

musica 2016

N° 38, 39

Mercredi 5 octobre 2016 à 20h30 et 22h30
Cité de la musique et de la danse - Auditorium

Rodolphe Burger / Play Kat Onoma

soirée en deux parties

Première partie – 20h30

Billy the Kid I love you

expérience narrative et scénique inédite

Scénario, films, montage, **Loo Hui Phang**

Conception visuelle, **Philippe Dupuy, Fanny Michaëlis**

Dessins, images animées, **Fanny Michaëlis, Philippe Dupuy**

Voix, sampler et guitare, **Rodolphe Burger**

Guitare, **Philippe Poirier**

Claviers, basse, **Julien Perraudau**

Son, **Philippe Cabon**

Aves les voix de **Pierre Perrier** (Billy the Kid), **Patrick Michaëlis** (The House),
Geoffrey Carey (Mr Tunstall), **Jean-Francois Auguste** (Jesse Evans),
Loo Hui Phang (La Frontière)

Production PULP Festival de la Ferme du Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée

FIN DE LA PREMIERE PARTIE : 21H50

Deuxième partie – 22h30

Play Kat Onoma

Guitare, voix, sampler, **Rodolphe Burger**

Guitare, voix, **Philippe Poirier**

Batterie, **Roméo Poirier**

Claviers, **Julien Perraudau**

Son, **Philippe Cabon**

Lumières, **Christophe Olivier**

Production Compagnie Rodolphe Burger

FIN DE LA DEUXIEME PARTIE : 23H45

Rodolphe Burger présente un spectacle puisant son matériau dans l'histoire de Billy the Kid et dans l'album que lui a consacré Kat Onoma, son groupe dissous en 2002 dont il revisitera ensuite le répertoire avec Philippe Poirier.

Voix rocailleuse de bluesman, jeu de guitare abrasif et lancinant en descente croisée de Lou Reed, Ry Cooder et Neil Young : Rodolphe Burger est une figure unique du rock français.

Révélu au sein de Dernière Bande, un groupe strasbourgeois qui s'est rebaptisé Kat Onoma à partir de 1986, le musicien poursuit, depuis cette date, une œuvre qui puise autant dans le rock des pionniers, que dans le free-jazz et le post-punk, recourant à des paroliers atypiques comme les écrivains Olivier Cadiot et Pierre Alféri, quand il ne met pas directement en musique les mots de William Shakespeare et Samuel Beckett.

Pour ouvrir la soirée qui lui est consacrée, Rodolphe Burger a choisi de présenter sa vision de Billy the Kid, hors-la-loi mythique du Far West : un spectacle conjuguant, en direct, dessin, film et musique. « Bandit légendaire, voleur de bétail sans foi ni loi, tueur ivre de vengeance assassiné à 21 ans, en 1881, par le shérif Pat Garrett, Billy the Kid est un gamin qui rêve sa vie et vit sa fiction. Un Rimbaud à la vie ardente et sulfureuse, à la folie fiévreuse. Comme toutes les légendes, c'est une affaire de mots » dit Loo Hui Phang qui cosigne ce projet avec Philippe Dupuy et Rodolphe Burger. Fragments de longs métrages, d'images d'amateurs et de textures abstraites, dessins sur du papier, du verre ou du sable, connectés à des tablettes numériques, voix et sons de Rodolphe Burger et Julien Perraudau s'allient pendant une heure pour offrir un portrait poétique de ce héros romantique auquel Kat Onoma a consacré un de ses meilleurs albums en 1992, directement inspiré par le recueil de Jack Spicer *Billy The Kid* paru en 1957.

En deuxième partie de soirée, les musiciens revisiteront le répertoire du groupe dissous en 2002, et qui révéla le trompettiste Guy « Bix » Bickel, disparu en 2014. En 2014 à la Maison de la Poésie, lors d'un hommage à Jack Spicer, Rodolphe Burger et Philippe Poirier (guitariste et saxophoniste de Kat Onoma) reprennent les chansons de leur ancien album et décident d'en rééditer une sélection sur l'album *Play Kat Onoma* (2015, Dernière Bande), accompagnés de Julien Perraudau.

Le spectacle *Billy the Kid I love you*

Billy the Kid I love you est un spectacle à la croisée de plusieurs arts. Musique, dessin et cinéma s'y mêlent pour évoquer la figure de Billy the Kid, hors-la-loi dont la vie brève et violente marqua la mythologie de l'Ouest. La légende, maintes fois réinterprétée par le cinéma (par Arthur Penn, Sam Peckinpah, King Vidor...) et la littérature (Jack Spicer, Michael Ondaatje...), est reprise ici sous sa dimension rimbaldienne, intime, mentale. Billy the Kid, à l'instar du poète prodige dont il partage la fulgurance, la folie, l'intensité, rêve sa vie et vit sa fiction intime jusqu'au bout. Adolescent aux noms multiples, voleur de bétail sans foi ni loi, tueur ivre de vengeance, il ne cesse d'osciller entre plusieurs personnages, de se réinventer. Le mythe de Billy the Kid, comme toutes les légendes, est une affaire de mots. Raconté de l'intérieur, le récit s'apparente à une étrange rêverie, une errance mentale traversée de chevauchées sauvages, de fusillades, d'accès mystiques, où l'on assiste à la construction d'une fiction personnelle, rêvée puis éprouvée, qui deviendra l'une des grandes légendes de l'Ouest. La narration repose sur un dispositif scénique constitué d'un film sur lequel sont projetés des dessins exécutés en direct, sur le plateau. La musique, interprétée par Rodolphe Burger, est également jouée en direct, accompagnant le dispositif film-dessin. La partition comporte six chansons structurant le récit ainsi que des moments d'improvisation.

Le film projeté, en noir et blanc, est constitué de fragments de films existants ayant trait ou non avec le western (films de cinéma, images d'amateurs provenant de collections privées, de cinémathèques). Cup-up cinématographique, il livre une somme de détournements d'images tenues dans le fil d'un récit lisible. Les séquences ainsi offertes sont des mensonges, des mythes, dont l'addition créent une vérité, celle de la confession de Billy the Kid, prononcée par une voix-off. Les dessins réalisés sur le plateau sont projetés sur le film. Tour à tour décors, personnages, émotions, actions, ils dialoguent avec l'image filmique pour la compléter, la contredire, la bousculer. Du frottement entre le film et le dessin naissent un sens, des sensations, des émotions insolites, comme échappées d'un univers mental.

Billy the Kid I love you est une expérience narrative qui traque l'invention visuelle, sonore, textuelle pour jouer avec la connivence du spectateur. Le spectacle donne à voir une grande figure du western, genre populaire inscrit dans l'inconscient collectif, sous un angle détourné et inédit, afin d'offrir plus qu'un simple récit asservi aux codes, une singulière expérience de spectateur.

Loo Hui Phang

Une écriture artistique innovante

Les expériences scéniques communes des différents protagonistes de ce projet ont permis d'explorer les pistes du ciné-concert (musique en live sur un film projeté) et du concert dessiné (dessin en live sur musique live). Mais ce que Philippe Dupuy, Loo Hui Phang et Rodolphe Burger proposent à présent est d'explorer une troisième voie dans laquelle film, musique live et dessin live sont produits, combinés et diffusés simultanément à l'aide de technologies innovantes, créant une œuvre composite globale qui se nourrit des spécificités, tant narratives qu'artistiques, de chaque médium. L'ambition singulière et novatrice du projet s'est construite dans une réflexion sur l'interaction des différentes expressions au service d'une écriture tant narrative que plastique. Mais l'enjeu était aussi de trouver et de développer des outils spécifiques, numériques, technologiques permettant aux artistes sur scène (musiciens et dessinateurs) d'interagir entre eux sur l'image diffusée, créant ainsi un spectacle riche tant sur son fond que sur sa forme ou son exécution. L'écriture plastique du dessin prenant vie sous les yeux du spectateur peut ainsi être propulsée, transmutée vers ou avec les autres médias. Et réciproquement. La narration repose sur un dispositif scénique interactif de traitement d'image par le dessin, le mouvement et le son aboutissant à la diffusion d'un film sur un écran circulaire panoramique.

Premier élément de cette œuvre multiple, **le film**. Loo Hui Phang a conçu une œuvre vidéo qui est le support des autres médias (dessin, musique) déployés dans le spectacle. Partant d'images préexistantes, elle a composé un canevas visuel en noir et blanc conçu pour permettre le développement de l'expression des autres artistes. Elle a également écrit une narration vocale qui donne la trame de la proposition. Toutes les séquences de film, toutes les interactions des dessinateurs et des musiciens sont des mensonges, des mythes, dont l'addition crée une vérité, celle de la confession de Billy the Kid, prononcée par la voix-off.

Le dessin. Les dessinateurs interagissent sur ce film en mouvement à l'aide d'objets connectés (tablettes, capteurs utilisant un procédé cinétique, traitement informatisé des mouvements et du son en direct...) et composent tour à tour décors, personnages, émotions, actions... Ils dialoguent avec l'image filmique pour la compléter, la contredire, la bousculer. Du frottement entre le film et le dessin naissent un sens, des sensations, des émotions insolites, comme échappées d'un univers mental.

La musique est également jouée en direct, accompagnant le dispositif film-dessin, et captée pour interagir également sur l'image.

La partition comporte 6 chansons : *The Radio*, *Billy the Kid*, *The Gun*, *Will You Dance?*, *Lady of Guadalupe* et *Magic*. Tirées de l'album Play Kat Onoma de Rodolphe Burger et Philippe Poirier (label Dernière Bande), ces chansons structurent le récit ainsi que des moments d'improvisation. C'est principalement sur les moments d'improvisation qu'a lieu le travail d'interaction.

Les auteurs

Loo Hui Phang, Scénario, films, montage
France (1974)

Loo Hui Phang est auteure de romans graphiques, pièces de théâtre, de films et de bandes dessinées. Sa rencontre avec le dessinateur Jean-Pierre Duffour marque le début de son parcours d'auteur ; ils signent ensemble plusieurs livres pour enfants aux éditions Casterman et Hachette.

Avec le dessinateur bruxellois Cédric Manche, elle écrit son premier roman graphique, *Panorama*, édité par Atrabile en 2004 et adapté en moyen métrage pour Arte en 2006. Premier volet d'un triptyque, le deuxième tome est publié en 2007 et le dernier est en cours d'écriture.

Elle collabore à plusieurs reprises avec Hugues Micol, pour le scénario de la BD *Prestige de l'uniforme* (éditions Dupuis) – adaptée au théâtre par Frédéric Sonntag à la Ferme du Buisson, en 2011 – et en 2009, avec également François Olislaeger, pour la performance *Cache-cache* mêlant danse, vidéo et dessin. Régulièrement invitée par La Ferme du Buisson, elle conçoit plusieurs installations immersives dans le cadre du PULP Festival : *La Ferme des Animaux* en 2014 avec Blexbolex et *La Chute de la maison Usher* en 2015, en collaboration avec Ludovic Debeurme. La même année, elle met en scène une série de performances dessinées, *Exquise Esquisse*.

En mars 2016, le CDN de Caen présente ses deux pièces de théâtre, *Il faudra bien un jour que le ciel s'éclaircisse* avec la Compagnie Sans Soucis, et *Tendres fragments de Cornelia Sno*, mis en scène par Jean-François Auguste. En 2016 paraissent *L'Odeur des garçons affamés* avec Frederik Peeters (Casterman) et *Nuages et Pluie* avec Philippe Dupuy (Futuropolis). Loo Hui Phang prépare également *Géométrie du Bal*, court métrage expérimental avec Rodolphe Burger.

www.loohuiphang.com

Philippe Dupuy, Conception visuelle, dessins, images animées
France

Philippe Dupuy a fait ses études à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Auteur de bande dessinée, il est également dessinateur-illustrateur pour la presse, la publicité et le cinéma. En 1983, il rencontre Charles Berberian, lui-même auteur de bande dessinée, et mène avec lui une collaboration fructueuse qui compte plus de 25 albums et de nombreux travaux d'illustration signés Dupuy-Berberian. Ils ont été récompensés en 2008 par le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Entre 2009 et 2013, ils rejoignent Rodolphe Burger sur scène pour une série de Concerts Dessinés. Complice de longue date de la Ferme du Buisson, il y conçoit *L'Échappée*, installation qu'il dessine avec Charles Berberian pour la Nuit Curieuse BD 2009 ; *Mythoiseaux*, performance avec Dominique A ainsi que *Le Fil et le trait* avec la fil-de-fériste Nathalie Bertolio en 2010. L'année suivante, il dessine pour *Memories from the Missing Room*, spectacle musical du groupe Moriarty écrit et mis en scène par Marc Lainé.

Il imagine aussi *The Exploding graphic inevitable show*, performance pour le Festival Temps d'Images en 2012. Enfin, il crée les scénographies des expositions *Dans l'œil du cyclope* et *Bandes Fantômes* pour le PULP Festival 2014 et 2015.

www.philippedupuy.fr

Fanny Michaëlis, Conception visuelle, dessins, images animées
France

Auteure de bande dessinée, d'albums pour la jeunesse (éditions Thierry Magnier, Actes Sud) et illustratrice pour la presse (Le Monde, le Magazine littéraire, XXI...), Fanny Michaëlis doit ses toutes premières parutions à Stéphane Blanquet et à sa maison d'édition United Dead Artist. En 2011, elle commence une collaboration avec l'éditeur Cornélius, qui donnera naissance à trois albums (*Avant mon père aussi était un enfant* en 2011, *Géante* en 2013 et *Le Lait Noir* en 2016). Elle noue depuis toujours une relation intime avec le théâtre, et collabore notamment à la scénographie du spectacle jeune public *Pacamambo* de Wajdi Mouawad, mis en scène par Nicolas Fleury en 2010 à la scène nationale de Poitiers. Elle est également chanteuse et batteuse dans le groupe Fatherkid aux côtés de Ludovic Debeurme et de Donia Berriri.

Les interprètes

Rodolphe Burger, Voix, sampler et guitare
France

Rodolphe Burger développe depuis ses débuts une carrière originale et un univers bien personnel, nourris de riches rencontres. Il crée au milieu des années quatre-vingt le collectif Dernière Bande qui deviendra en 1986 le groupe Kat Onoma, qu'il mènera au chant et à la guitare. Depuis, il ne cesse de multiplier les collaborations avec ses alter ego : des auteurs-compositeurs tels Alain Bashung pour *Le Cantique des Cantiques* ou Jacques Higelin pour les albums *Amor Doloroso* et *Coup de foudre* ; des instrumentistes exceptionnels, comme le guitariste James Blood Ulmer, le trompettiste Erik Truffaz ou ses complices de tournée, Julien Perraudou et Alberto Malo ; sans oublier les chanteuses Françoise Hardy et Jeanne Balibar. Mais Rodolphe Burger explore également des contrées extra-musicales dont les mots, les images et les gestes entrent en résonance avec son propre univers. Avec le poète Pierre Alferi, il compose des ciné-poèmes et offre une subtile bande-son à des séquences de cinéma muet ; avec la chorégraphe Mathilde Monnier, il réinvente les liens entre musique et danse ; avec Philippe Dupuy et Charles Berberian, il forge un spectaculaire concert dessiné. Désirant faire partager son goût de l'aventure à un public varié, Rodolphe Burger a créé en 2001 le festival C'est dans la Vallée dans sa ville d'origine, Sainte-Marie-aux-Mines. Comme horizon naturel de ce cheminement, la Compagnie Rodolphe Burger, plateforme de création, de production et de diffusion née en 2009, prône le même esprit de liberté à destination d'un public de plus en plus large.

www.dernierebandemusic.com

Philippe Poirier, Guitare, voix

Après une longue pratique de la musique improvisée, Philippe Poirier a fait partie, dès sa création en 1986, du groupe Kat Onoma. Parallèlement, il enregistre des albums solo et réalise des films documentaires. Il enseigne depuis 2004 à la Haute école des arts du Rhin.

Julien Perraudou, Claviers

Multi-instrumentiste et réalisateur artistique, il accompagne Rodolphe Burger sur la plupart de ses projets depuis 2009.

Roméo Poirier, Batterie

Roméo Poirier se produit sur la scène électronique dans divers projets, notamment Swim Platform et le duo formé avec le poète norvégien Lars Haga Raavand, qu'on a pu entendre en 2015 au festival C'est dans la vallée.

Prochaines manifestations

N°40 - Jeudi 6 octobre à 18h30, Salle de la Bourse
JEUNES TALENTS, COMPOSITEURS concert

N°41 - Jeudi 6 octobre à 20h30, Palais Universitaire de Strasbourg - Aula
REICH / BACH concert chœur et orchestre

N°42 - Vendredi 7 octobre à 18h30, Salle de la Bourse
KLANG4 musiciens live, sampler et platines

N°43 - Vendredi 7 octobre à 20h30, Cité de la musique et de la danse
DRUM-MACHINES percussions et électronique
Entrances : prologue sonore à partir de 19h45 dans le hall d'entrée
Afters sonores à l'issue du concert dans le hall d'entrée

Retrouvez toute la programmation
et commandez vos billets en ligne sur :

www.festival-musica.org

Partenaires de Musica

Musica est subventionné par

Le Ministère de la Culture et de la Communication
Direction Générale de la Création artistique (DGCA)
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine (DRAC)
La Ville de Strasbourg
La Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin

Avec le soutien financier de

Société des Auteurs, Compositeurs, et Éditeurs
de Musique (Sacem)
Fondation Jean-Luc Lagardère
Ernst von Siemens Musikstiftung
Administration des droits des artistes et musiciens
interprètes (ADAMI)
Centre national cinématographique et de l'image
animée (CNC)
Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
(SACD)
ARTE
Fonds pour la Création Musicale (FCM)
Consulat général d'Autriche
Acción Cultural Española (AC/E)

Avec l'aide des partenaires culturels

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg
Conservatoire de Strasbourg
Église protestante Saint Pierre le Jeune
Église réformée du Bouclier
Haute école des arts du Rhin (HEAR)
Labex GREAM
Le Point d'Eau - Oswald
Opéra national du Rhin
Orchestre philharmonique de Strasbourg
Rectorat de Strasbourg
Théâtre de Haute-pierre
Theater Basel
UGC Ciné Cité Strasbourg Étoile
Université de Strasbourg

Avec le concours de

Agence Culturelle d'Alsace
AMB Communication
Ariam Île-de-France
Fichtner Tontechnik
FL Structure
Klavierservice Manuel Gillmeister
Lagoona
Services de la Ville de Strasbourg
Villa Sturm

Les partenaires médias de Musica

ARTE Concert
Dernières Nouvelles d'Alsace
France 3 Alsace
France Musique
Télérama

festival
musica
2016

21 sept — 8 oct

Strasbourg