

musica 2017

N° 14, 17, 18, 21

Mercredi 27 septembre 2017 à 18h30
Jeudi 28 septembre 2017 à 10h et 14h30
Vendredi 29 septembre 2017 à 10h
Auditorium de France 3 Alsace

Les Aventures de Pinocchio

conte musical

© Luc Hossepied/EIC

Les Aventures de Pinocchio (2015)
conte musical pour voix et cinq instruments
création 2017

Musique et livret original, **Lucia Ronchetti**
livret d'après *Pinocchio* (1881) de Carlo Collodi

Mise en espace, **Matthieu Roy**

Pinocchio, Soprano, **Juliette Allen**

Solistes de l'Ensemble intercontemporain

Violoncelle, **Éric-Maria Couturier**

Contrebasse, **Nicolas Crosse**

Percussion, **Gilles Durot**

Cor, **Jens McManama**

Violon, **Diégo Tosi**

Régie, figurant, **Nicolas Berteloot**

Aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture
Coproducteur Ensemble intercontemporain, Opéra de Rouen Normandie
Avec le soutien de :

sacem
Société des Auteurs,
Compositeurs, et
Éditeurs de Musique

la culture avec
la copie privée

ernst von siemens
musikstiftung

3 grand est

Durée du spectacle : environ 1 heure

Chanson de Pinocchio

Lucia Ronchetti

Le public est invité à chanter la chanson avec les musiciens vers la fin du spectacle.

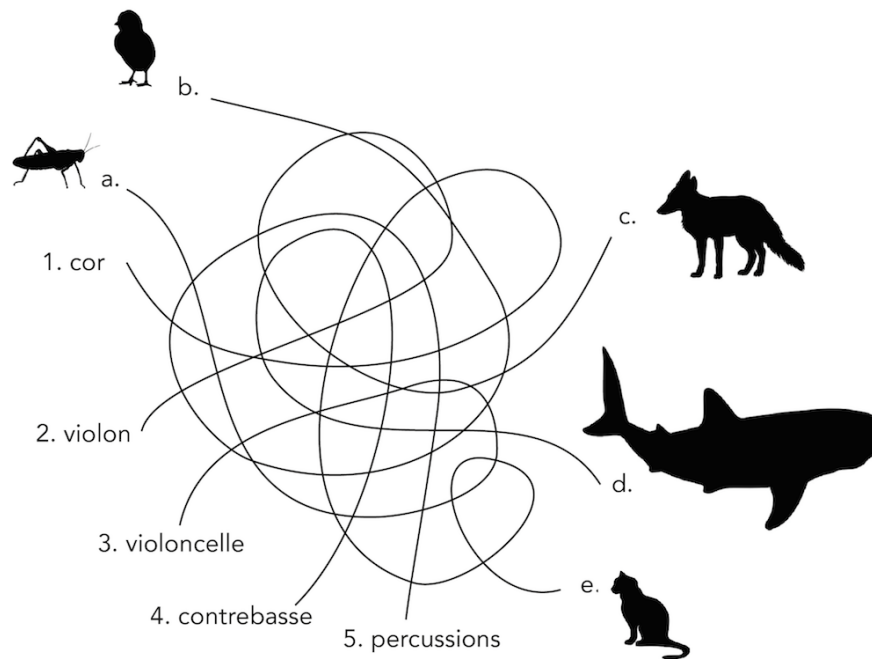

Il conduisit l'âne sur le rocher
Au bord de la mer
Il lui mit une pierre autour du cou
Et l'attacha par une patte avec une corde
Puis il le poussa et le jeta dans l'eau
Et avec cette pierre au cou
Pinocchio coula au fond.

Jeu

La voix des personnages

Sur scène, les Marionnettes du Théâtre ont emmêlé des personnages de l'œuvre ! Aide les animaux à retrouver leur instrument pour qu'ils puissent s'exprimer en suivant les ficelles.

Réponse : 1-e, le Chat ; 2-c, le Renard ; 3-a, le Grillon parlant ; 4-d, le Requin baleine ; 5-b, le Poussin.

Les Aventures de Pinocchio

- I. Un morceau de bois qui pleure et rie comme un enfant
- II. L'omelette s'envole par la fenêtre
- III. Pitié, Monsieur Mangefeu !
- IV. Veux-tu doubler ta fortune?
- V. La fille aux cheveux bleus
- VI. Je vais avec vous !
- VII. Chez la Fée
- VIII. Au Pays des Joujoux
- IX. Grand spectacle de gala avec le bourriquet Pinocchio
- X. Jeté à la mer
- XI. Enfin Pinocchio cesse d'être un pantin et devient un enfant

Au cours de ses périlleuses aventures, Pinocchio, le pantin de bois fabriqué par Geppetto, deviendra un humain. Mais si les personnages et les animaux de ce vaste monde sont aussi musiciens, comment vont-ils dialoguer avec Pinocchio ? C'est ce que nous raconte en musique Lucia Ronchetti dans son conte musical, d'après les textes de Carlo Collodi.

Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi (1826-1890)

Qui ne connaît l'histoire de Pinocchio, ce pantin de bois au nez qui s'allonge à chaque mensonge, et qui rêve de devenir un vrai petit garçon ? On se souvient moins bien des nombreuses aventures et péripéties que le pantin traverse pour devenir humain. Sculpté par Geppetto dans un morceau de bois à brûler, Pinocchio parle comme un enfant. Il écrase le Grillon d'un coup de maillet, tente de se faire une omelette, se brûle les pieds... Et au lieu d'aller à l'école, il revend l'alphabet que Geppetto lui a tant bien que mal acheté pour voir le Théâtre des Marionnettes. Là, il y rencontre le montreur Mangefeu qui lui donne cinq pièces d'or. Mais il se fait avoir par le Chat et le Renard, des Assassins l'attaquent et le pendent, et il ne doit la vie sauve que grâce à la Fée bleue. Pinocchio continue néanmoins à partir à l'aventure : il suit Lumignon au Pays des jouets, se transforme en âne et est ensuite avalé par le Requin baleine dans le ventre duquel il retrouve Geppetto. Quand enfin Pinocchio accepte d'aller à l'école, il se réveillé transformé en petit garçon.

Les Aventures de Pinocchio de Lucia Ronchetti, un théâtre musical sculpté par le dialogue des voix

« Mon projet était de composer un conte musical dans lequel la voix représentant Pinocchio interagit avec les cinq musiciens de l'Ensemble intercontemporain qui incarnent les animaux parlants et personnages créés par Collodi. Les musiciens et leurs instruments constituent les seuls éléments scéniques et visuels qui évoquent les mouvements incessants de Pinocchio, ses courses effrénées, ses expéditions dans les airs et sous les eaux. [...] Le public d'enfants apprend tout directement de la bouche de Pinocchio. Les personnages qui l'accompagnent restent informes, ambigus ou pervers, telles des créatures maléfiques qui perturbent sans cesse la marionnette, la mettent à l'épreuve et se moquent de son aspiration à devenir humain. »
Lucia Ronchetti

Les Aventures de Pinocchio est une pièce de théâtre musical dans lequel cinq instruments solistes (le cor, le violon, le violoncelle, la contrebasse, les percussions) incarnent les différents personnages du conte de Carlo Collodi, accompagnant un Pinocchio représenté par une voix soprane en travesti (ici, voix de femme interprétant un rôle masculin). « C'est un effectif proche de celui de *L'Histoire du soldat* [de Stravinski], qui doit pouvoir camper toute la galerie des personnages singuliers que croise Pinocchio ; il rassemble donc des instruments assez incompatibles les uns avec les autres, un effectif étrange, presque clownesque¹ », explique la compositrice.

Inspirée par le dépouillement du théâtre de rue, la scène ne comporte ni cadre, ni séparation entre les interprètes et les spectateurs. Les musiciens dialoguant avec la voix et l'identité acoustique de leur personnage créent seuls les décors et les paysages sonores dans lequel va évoluer Pinocchio. La compositrice fait appel à des univers musicaux éclectiques : Nino Rota et la musique des *Clowns* de Fellini pour évoquer le Pays des jouets, les rythmes de *Petrouchka* de Stravinski pour les courses effrénées de Pinocchio, de Lully, une *Marche pour la cérémonie des Turcs* à l'allure spectrale lorsqu'apparaît Mangefeu, ou encore *One of These Days* des Pink Floyd – version sauvage et virtuose – pour le Requin baleine qui avale Pinocchio. Une proximité et un déploiement de tissus musicaux qui incitent le jeune spectateur encouragé par les musiciens à intervenir spontanément. La structure rythmique et dynamique de la partition est aussi à l'image de la langue de Collodi : « Le langage de Collodi est incroyablement simple, sculptural et rythmique, conçu pour un public d'enfants : les mots frappent comme des coups, bruit sourds et déferlements, et déploient leur réalité

¹ Extrait d'un entretien avec Lucia Ronchetti par Anouck Avisse.

acoustique pour laisser libre cours à l'imagination du lecteur et du compositeur », explique Lucia Ronchetti. Cette langue brute, faite d'argot et de jeux de mots, produit une chorégraphie narrative cadencée, permettant l'alternance de scènes courtes et contrastées, et le mélange des genres musicaux. « Je cherche à saisir l'étonnement que les enfants ressentent face aux mots et à leur sonorité pour transcrire leur poids acoustique dans ma musique », écrit Lucia Ronchetti.

La métamorphose progressive de Pinocchio se reflète dans la voix de la soliste : « ces métamorphoses se développent à partir du registre grave de la voix parlée, avec laquelle la Fée gronde Pinocchio, pour se transformer ensuite progressivement, à travers un style vocal concret et opératique de plus en plus contrôlé. Comme Pinocchio, la voix de la soliste est directe, désespérée, capricieuse, agressive, mais toujours celle d'un presque-enfant [...] qui lutte seul contre un monde inadapté d'adultes fous, et doit toujours s'enfuir, toujours courir, ne faire que s'échapper, sans cesser d'haleter, de souffler, de pleurer et de crier. »

Chanson, jeu et texte de présentation © Philharmonie de Paris 2017

Biographies

Lucia Ronchetti, musique et livret
Italie (1963)

Lucia Ronchetti étudie le piano, la composition et l'informatique musicale à l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia et la philosophie à Rome. À Paris, elle suit les séminaires de composition de Gérard Grisey, participe au cursus de l'Ircam (1997) et obtient son doctorat de musicologie à l'École Pratique des Hautes Études (1999). Elle approfondit son travail auprès de Tristan Murail, Sylvano Bussotti, Salvatore Sciarrino et Hans Werner Henze. Mêlant systèmes complexes, énergie et théâtralité, la musique de Lucia Ronchetti défie toute catégorisation facile. Elle aborde tous les effectifs et a très souvent recouru à l'électronique. Après avoir composé principalement des œuvres radiophoniques et de musique de chambre jusqu'en 1993, elle se tourne progressivement vers le théâtre musical, qui lui permet de remettre en question les codes traditionnels de la narrativité. La théâtralité est inhérente à l'œuvre de la compositrice, y compris dans un ensemble d'œuvres vocales non scéniques sous-titrées « dramaturgies » (*Aria da baule* pour voix parlée, soprano et quatuor à cordes, 2016).

Lucia Ronchetti puise son inspiration dans les sciences naturelles, la philosophie, la poésie et la littérature, et plus particulièrement chez les auteurs italiens du XXe siècle : le poète Ermanno Cavazzoni, librettiste de l'opéra *La tentazione di Girolamo* (1995), le peintre et poète Toti Scialoja (*Rivelazione*, 1998), ou encore Giorgio Manganelli (*Pinocchio, una storia parallela*, 2005).

Entre 2012 et 2015, elle compose une œuvre de théâtre musical pour trois saisons du Semperoper de Dresde (*Contrascena*, *Sub-Plot* puis *Mise en abyme*) ainsi qu'un nouvel opéra pour le Nationaltheater de Mannheim (*Esame di mezzanotte*). Son opéra de chambre *Rivale* sera créé au Staatsoper Unter den Linden de Berlin en octobre 2017. Un nouvel enregistrement consacré à ses œuvres de théâtre instrumental est en préparation (Label KAIROS).

www.luciaronchetti.com / www.durand-salabert-eschig.com

Matthieu Roy, mise en espace
France

Diplômé en 2007 de l'École Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg (section mise en scène/dramaturgie), Matthieu Roy a travaillé avec de nombreux metteurs en scène au théâtre comme à l'opéra – Stéphane Braunschweig, Matthias Langhoff, Jean-François Peyret,

Emmanuel Demarcy-Mota ou Joël Pommerat – dans des maisons prestigieuses en France et à l'étranger. Au théâtre, il a été assistant à la mise en scène de Joël Pommerat, de Michel Cerda et de Jacques David.

À l'opéra, il collabore avec Richard Brunel sur *Albert Herring* de Britten en 2009, *L'éllixir d'amour* de Donizetti en 2011 et *Les Noces de Figaro* au Festival d'Aix-en-Provence en 2012. Dès 2009, il engage un compagnonnage avec l'auteur français Christophe Pellet dont il crée *La conférence* (2010), *Qui a peur du loup ?* (2011) et *Un doux reniement* (2012).

À l'invitation de Ludovic Lagarde, metteur en scène et directeur de la Comédie de Reims, il a participé au laboratoire de recherche et d'expérimentation sur les écritures sonores mené par l'Ircam. Une lecture augmentée de *Nous les vagues* de Mariette Navarro a été présentée au Centquatre à Paris dans le cadre du Festival Manifeste 2012. En 2011, il commande à Mariette Navarro la pièce *Prodiges*®, créée au Théâtre de Thouars l'année suivante.

Très impliqué dans la transmission des outils de la création, Matthieu Roy intervient régulièrement dans des établissements scolaires et mène des ateliers au Conservatoire et à l'Université de Poitiers.

En 2009, il a mis en scène *Le moche* de Marius von Mayenburg et *Notre pain quotidien* de Gesine Dankwart avec des élèves de l'École Départementale de Théâtre de Corbeil-Essonnes (EDT91) ainsi que *Macbeth* de Shakespeare avec les élèves du Conservatoire supérieur d'art dramatique de Montpellier.

Juliette Allen, soprano
Belgique

Juliette Allen étudie le chant au Conservatoire Royal de Musique de Liège dans la classe d'Hélène Bernardy, puis se perfectionne auprès de Daniel Ottevaere à l'École Normale de Musique de Paris. Elle est finaliste du concours de Verviers « Jacques Dôme » en 2012 et remporte le troisième prix lors du concours d'Ans en 2013.

Elle s'est déjà produite lors de nombreux concerts à travers la Belgique – festival Il pleut des cordes, festival de Lasne à l'occasion du bicentenaire de la bataille de Waterloo, lors des « Nuits magiques » avec l'Orchestre de chambre de Wallonie ou encore au Festival Voyage d'été, dans un programme dédié au Bel canto italien. Elle s'est récemment produite sur la scène du Philharmonique de Liège, dans un programme Offenbach, Rossini et Fauré.

Sur scène, Juliette Allen interprète en 2013 Frasquita dans *Carmen* de Bizet à Bruxelles (mise en scène de Stefano Giuliani) et en 2014, elle est Polly Peachum dans *L'Opéra de quat'sous* de Kurt Weill aux Palais des Beaux-arts de Charleroi. En septembre 2015, elle incarne Bérénice dans *L'occasione fa il ladro* (Rossini) au Théâtre Mercelis de Bruxelles, rôle qu'elle reprend l'année suivante.

En 2016, elle prend part à une production des *Noces de Figaro* au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles et se produit sur la scène du Philharmonique de Saint-Petersbourg dans des airs d'opéras français.

Ensemble intercontemporain
France

Créé par Pierre Boulez en 1976 avec l'appui de Michel Guy (alors secrétaire d'État à la Culture) et la collaboration de Nicholas Snowman, l'Ensemble intercontemporain réunit 31 solistes partageant une même passion pour la musique du XXe siècle à aujourd'hui.

Constitués en groupe permanent, ils participent aux missions de diffusion, de transmission et de création fixées dans les statuts de l'Ensemble. Placés sous la direction musicale du compositeur et chef d'orchestre Matthias Pintscher ils collaborent, au côté des compositeurs, à l'exploration des techniques instrumentales ainsi qu'à des projets associant musique, danse, théâtre, cinéma, vidéo et arts plastiques. Chaque année, l'Ensemble commande et joue de nouvelles œuvres, qui viennent enrichir son répertoire. En collaboration avec l'Ircam, l'Ensemble intercontemporain participe à des projets incluant des nouvelles technologies de production sonore.

Les spectacles musicaux pour le jeune public, les activités de formation des jeunes instrumentistes, chefs d'orchestre et compositeurs ainsi que les nombreuses actions de sensibilisation des publics, traduisent un engagement profond et internationalement reconnu au service de la transmission et de l'éducation musicale. Depuis 2004, les solistes de l'Ensemble participent en tant que tuteurs à la Lucerne Festival Academy, session annuelle de formation de plusieurs semaines pour des jeunes instrumentistes, chefs d'orchestre et compositeurs du monde entier.

En résidence à la Philharmonie de Paris depuis son ouverture en janvier 2015 (après avoir été résident de la Cité de la musique de 1995 à 2014), l'Ensemble se produit et enregistre en France et à l'étranger où il est invité par de grands festivals internationaux.

Financé par le ministère de la Culture et de la Communication, l'Ensemble reçoit également le soutien de la Ville de Paris. Pour ses projets de création, l'Ensemble intercontemporain bénéficie du soutien de la Fondation Meyer.

www.ensembleinter.com

Prochaines manifestations

N°15 - Mercredi 27 septembre à 20h30, Église Sainte-Aurélie
ENSEMBLE DE CAELIS concert a cappella

N°16 - Jeudi 28 et vendredi 29 septembre de 8h45 à 19h00
Université de Strasbourg
ABRAHAM MOLES ET L'ÉCOLE DE STRASBOURG colloque

N°19 - Jeudi 28 septembre à 18h30, Salle de la Bourse
MOI SINGE théâtre musical

N°20 - Jeudi 28 septembre à 20h30, Cité de la musique et de la danse
EXIL spectacle

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

www.festivalmusica.org

Partenaires de Musica

Musica est subventionné par

Le Ministère de la Culture
Direction Générale de la Création Artistique (DGCA)

Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est (DRAC)

La Ville de Strasbourg

La Région Grand Est

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin

Avec le soutien financier de

Administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI)

ARTE

Caisse des Dépôts

Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)

Consulat général d'Autriche

Ernst von Siemens Musikstiftung

Fondation Jean-Luc Lagardère

Fonds pour la Création Musicale (FCM)

Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (Sacem)

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)

Société Générale

Avec l'aide des partenaires culturels

Arsenal / Cité musicale-Metz
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Conservatoire de Strasbourg
DRAC Grand Est / Action Culturelle

Haute école des arts du Rhin (HEAR)

Labex GREAM

Le Point d'Eau, Ostwald

Les musées de la Ville de Strasbourg dans le cadre de l'exposition « Laboratoire d'Europe, Strasbourg 1880-1930 »

Les Percussions de Strasbourg

Médiathèque André Malraux

Opéra national du Rhin

Orchestre philharmonique de Strasbourg

Paroisse du Temple Neuf - Association Arts et Cultures

Paroisse Sainte-Aurélie

Rectorat de Strasbourg

Théâtre National de Strasbourg

UGC Ciné Cité Strasbourg Étoile

Université de Strasbourg

Avec le concours de

Agence Culturelle d'Alsace

Fichtner Tontechnik

FL Structure

Lagoona

Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène européenne

Services de la Ville de Strasbourg

TJP Centre Dramatique National d'Alsace

Les partenaires médias de Musica

ARTE Concert

Dernières Nouvelles d'Alsace

France 3 Grand Est

France Musique

Télérama

musica

21 sept — 7 oct
2017

Strasbourg