

musica 2018

N° 11

Samedi 22 septembre 2018 à 20h30
Le Point d'Eau, Ostwald

Counter Phrases

spectacle, musique et danse

© Cosimo Piccardi

Counter Phrases (2003 / 2016)

TM+

Orchestre symphonique de Mulhouse

Ballaké Sissoko et ses musiciens

Direction musicale, **Laurent Cuniot**

Films, **Thierry De Mey**

Chorégraphies, **Anne Teresa De Keersmaeker**

Musiques, **Robin de Raaff, Jonathan Harvey, Luca Francesconi, Thierry De Mey, Steve Reich, Fausto Romitelli, Ballaké Sissoko**

Petite restauration avant et après le spectacle

Concert enregistré par France musique et diffusé en direct
fréquence 95.0 à Strasbourg / www.francemusique.fr

Coproduction TM+ / Orchestre symphonique de Mulhouse / Maison de la musique de
Nanterre – avec le soutien de l'ADAMI

Un projet de Thierry De Mey, créé en 2003 avec Ictus et la compagnie Rosas ; recréation à
l'initiative de TM+ et de la Maison de la musique de Nanterre en 2016, avec l'Orchestre
Symphonique de Mulhouse, TM+ et Ballaké Sissoko.

En co-réalisation avec Le Point d'Eau, Ostwald

En partenariat avec l'Arsenal / Cité musicale-Metz (programmé le 26 septembre 2018)

Fin du spectacle (sans entracte) : environ 22h00

Œuvres interprétées

Robin De Raaff

Orphic Descent (2001)

Orchestre symphonique de Mulhouse et TM+

Counter Phrases

In Silence

Ballaké Sissoko et ses musiciens

Jonathan Harvey

Moving Trees (2001)

Orchestre symphonique de Mulhouse et TM+

Luca Francesconi

Controcanto (2001)

Orchestre symphonique de Mulhouse et TM+

Controcanto

Ballaké Sissoko et ses musiciens

In silence II

Thierry De Mey

Water

Orchestre symphonique de Mulhouse et TM+

Floral Fairy (2001)

Heysel (2001)

Ballaké Sissoko et ses musiciens

Steve Reich

Dance Patterns (2001)

Orchestre symphonique de Mulhouse et TM+

Dance Patterns

Ballaké Sissoko et ses musiciens

Fausto Romitelli

Green, Yellow and Blue (2001)

Orchestre symphonique de Mulhouse et TM+

Musiciens TM+

Violon, Dorothee Nodé-Langlois

Violoncelle, Florian Lauridon

Piano, Mara Dobresco, Julien Le Pape

Harpe, Anne Ricquebourg

Percussions, Florent Jodelet,

Gianny Pizzolato

Guitare électrique, acoustique, basse
électrique, Kobe Van Cauwenberghe

Musiciens Orchestre symphonique de Mulhouse

Contrebasse, Pénélope Poincheval

Flûte, Lucile Salzmann-Broggia

Hautbois, François Fouquet

Clarinettes, Manuel Poultier,

Maxime Penard

Basson, Mehdi El Hammami

Cor, Pierre Ritzenthaler

Trompette, Xavier Ménard

Trombone, Guillaume Millière

Percussions, André Adjiba,

Nahom Kuya

Violon, Michel Demagny

Alto, Pascal Bride

Ballaké Sissoko et ses musiciens

Kora, Ballaké Sissoko

Balafon, Fassery Diabaté

Guitare n'goni, Oumar Niang

Danseurs des films

Beniamin Boar, Marta Coronado, Alix Eynaudi, Jordi Galí, Fumiyo Ikeda, Cynthia

Loemij, Ursula Robb, Taka Shamoto, Igor Shyshko, Clinton Stringer, Julia Sugranyes,

Rosalba Torres Guerrero, Jakub Truszkowski.

En 2003, le public de Musica découvrait *Counter Phrases*, qui inverse la démarche habituelle d'un chorégraphe. Au lieu d'élaborer un ballet à partir d'une matière sonore préexistante, Anne Teresa De Keersmaeker et Thierry De Mey avaient demandé à dix compositeurs d'écrire la musique de dix chorégraphies d'Anne Teresa De Keersmaeker, préalablement filmées par Thierry De Mey. Musica présente cette année la troisième version de ce fascinant work in progress, où la musique contemporaine dialogue avec la tradition malienne.

Le spectacle

***Counter Phrases* en 2003 : une création inédite qui mêle musique live, danse et films**

Complices de la première heure, Thierry De Mey et Anne Teresa De Keersmaeker se lancent en 2003 dans la création de *Counter Phrases* en inversant le processus traditionnel qui veut que la danse emprunte son mouvement à la musique. « Ce n'est plus la chorégraphe qui puise son matériau dans la musique mais le compositeur qui s'inspire du mouvement. » Dix films courts de danse chorégraphiés par Anne Teresa De Keersmaeker et réalisés par Thierry De Mey sont alors confiés à dix compositeurs : Stefan Van Eycken, Georges Aperghis, Thierry De Mey, Robin de Raaff, Luca Francesconi, Jonathan Harvey, Magnus Lindberg, Toshio Hosokawa, Steve Reich, Fausto Romitelli. « Nous militons depuis très longtemps pour que la danse et la musique contemporaine retrouvent les moyens de communiquer » confient volontiers les deux artistes. *Counter Phrases* est créé avec l'ensemble Ictus sous la direction de Georges-Elie Octors en 2003.

Les images de Thierry De Mey subliment les chorégraphies d'Anne Teresa De Keersmaeker

Pour une vision dynamique de la danse, la diffusion des films est en triptyque. La caméra de Thierry De Mey glisse sur les corps et le montage subtil des images immerge le spectateur au plus près du mouvement, loin de l'image frontale classique du film de danse. « Les pièces s'enchaînent. Je veux que le public soit entraîné dans *Counter Phrases*, qu'il voie ce projet comme une entité, où les diverses formes fusionnent ». Le travail sonore omniprésent, amplifié – bruit des pas, souffle des danseurs, bruissement des arbres – donne chair aux images.

Au carrefour des musiques traditionnelles et contemporaines

Thierry De Mey reproduit l'expérience quelques années plus tard en Afrique et propose ces mêmes films à des musiciens traditionnels africains. Mêmes images mais nouvelles musiques qui métamorphosent l'expérience visuelle et invitent à une nouvelle vision des images dansées. Proche de l'artiste qu'elle a invité à plusieurs reprises (*Light Music, Tippeke, Musique de tables, Prélude à la Mer...*), la Maison de la musique de Nanterre lui propose de recréer une version scénique croisée mêlant musique contemporaine et musique africaine, pour la saison 2015-2016. Avec l'ensemble TM+ et l'Orchestre symphonique de Mulhouse, l'invitation est lancée au grand joueur de kora, l'artiste malien Ballaké Sissoko. La diffusion des films est accompagnée sur scène par six musiciens de l'ensemble TM+ et quinze musiciens de l'Orchestre symphonique de Mulhouse pour la partie « musique contemporaine », sous la direction de Laurent Cuniot. Pour la partie « musique africaine », Ballaké Sissoko assure la direction musicale et est accompagné de deux musiciens maliens.

Une nouvelle perception de la danse avec la kora de Ballaké Sissoko

Virtuose de la kora, Ballaké Sissoko est l'héritier moderne de la tradition des griots conteurs d'Afrique de l'Ouest. Cette harpe mandingue à vingt-et-une cordes dont la symbolique veut que sept cordes soient pour le passé, sept pour le présent et sept pour le futur incarne un carrefour entre mémoire et invention. La musique mandingue vient révéler une nouvelle dimension des gestes dansés. Le caractère intime de la kora, cet instrument dont les deux rangées de cordes se font face et se répondent dans un ballet qui oblige les deux mains à un jeu d'alliances et de confrontations, sonne comme un écho à la chorégraphie des corps et amène le spectateur à percevoir très différemment les phrases dansées. Tout entière dans l'intimité du geste et du son, la kora révèle l'art subtil du minimal et de l'intériorité d'Anne Teresa De Keersmaeker.

Counter Phrases devient une création tridimensionnelle avec un dialogue entre danse et musiques au pluriel.

Les auteurs

Thierry De Mey

Belgique (1956)

Compositeur et réalisateur de films, Thierry De Mey destine une grande partie de sa production musicale à la danse et au cinéma. Pour les chorégraphes Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus et Michèle-Anne De Mey, il fut souvent bien plus qu'un compositeur, un précieux collaborateur dans « l'invention de stratégies formelles » pour reprendre une expression qui lui est chère. Ses principales réalisations et compositions sont *Rosas danst Rosas* (chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker), *What the body does not remember* et *Les Porteuses de mauvaises nouvelles* (chorégraphies de Wim Vandekeybus), *Musique de tables*, *Poses*, *Frisking* pour percussions, un quatuor à cordes et de nombreuses pièces d'ensemble pour Maximalist et Ictus. Il a été l'invité de l'Université de Bruxelles, du festival de Montpellier, de Musica à Strasbourg, de l'Ircam à Paris. Thierry De Mey est actuellement artiste associé à Charleroi Danses, Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Son travail a été récompensé par de multiples prix nationaux et internationaux : Bessie Awards, Eve du Spectacle, Forum des compositeurs de l'Unesco. Ictus lui a consacré un disque, *Kinok*, sur le label Cyprès.

Anne Teresa De Keersmaeker

Belgique (1960)

En 1980, après des études de danse à l'école Mudra de Bruxelles puis à la Tisch School of the Arts de New York, Anne Teresa De Keersmaeker crée *Asch*, sa première chorégraphie. Deux ans plus tard, elle marque les esprits en présentant *Fase*, *Four Movements to the Music of Steve Reich*. En 1983, elle chorégraphie *Rosas danst Rosas* et établit à Bruxelles sa compagnie de danse, Rosas. À partir de ces œuvres fondatrices, elle a continué d'explorer, avec exigence et prolixité, les relations entre danse et musique. Elle a constitué avec Rosas un vaste corpus de spectacles qui s'affrontent aux structures musicales et aux partitions de toutes les époques, de la musique ancienne (Bach avec *Toccatà*, 1993 et *Partita 2*, 2013) – à la musique contemporaine – Steve Reich avec *Drumming* (1998) et *Rain* (2001), *Vortex Temporum* de Gérard Grisey en 2013 – en passant par le jazz et la musique indienne (*Bitches Brew / Tacoma Narrows*, 2003, *Raga for the Rainy Season / A Love Supreme*, 2005). Elle s'aventure vers le théâtre, le texte et le spectacle transdisciplinaire avec *I said I* (1999), *In real time* (2000), *Kassandra – speaking in twelve voices* (2004), et *D'un soir un jour* (2006).

Sa pratique chorégraphique est basée sur les principes formels de la géométrie et les modèles mathématiques, l'étude du monde naturel et des structures sociales – ouvrant de singulières perspectives sur le déploiement du corps dans l'espace et le temps.

Entre 1992 et 2007, quand Rosas est accueilli en résidence au théâtre de La Monnaie/De Munt à Bruxelles, Anne Teresa De Keersmaeker dirige plusieurs opéras et de vastes pièces d'ensemble qui ont depuis intégré le répertoire des compagnies du monde entier. En 1995, elle fonde l'école P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) à Bruxelles en association avec La Monnaie/De Munt.

Les pièces récentes d'Anne Teresa De Keersmaeker témoignent d'un dépouillement qui met à nu les nerfs essentiels de son style : un espace contraint par la géométrie ; une oscillation entre la plus extrême simplicité dans les principes générateurs de mouvements et une organisation chorégraphique riche et complexe ; et un rapport soutenu à une partition (musicale ou autre) dans sa propre écriture.

Ballaké Sissoko

Mali (1968)

Ballaké Sissoko est le fils du musicien Djelimady Sissoko. Autodidacte dans l'apprentissage de la kora, il intègre l'Ensemble instrumental du Mali en 1981, alors âgé de 13 ans. En 1999, il joue avec un autre musicien malien, Toumani Diabaté, joueur de kora également. En 2000, il crée son groupe baptisé Mandé Tabolo et composé de Mama Draba (chant), Fassery Diabaté (balafon), Adama Tounkara (n'goni) et Aboubacar Dembélé (bolon).

Sans cesse revitalisée par sa pratique quotidienne et par les rencontres qui jalonnent son parcours (Toumani Diabaté, Taj Mahal, Ludovico Einaudi, Stranded Horse, Vincent Ségal, Fasséry Diabaté...), la musique de Ballaké Sissoko s'exprime par une parole en perpétuel mouvement, s'appuyant sur le socle des mélodies mandingues pour mieux en prolonger la portée, les enrichir de nouveaux échos.

Il est récompensé en 2008 par le World Music Charts Europe et reçoit en 2009 les Victoires du Jazz du meilleur album international pour *Chamber Music* avec Vincent Ségal. Ballaké Sissoko donne aujourd'hui des concerts dans le monde entier et dans les lieux les plus prestigieux.

Ballaké Sissoko est considéré comme un des joueurs de kora les plus importants de sa génération. Il a enregistré plus d'une dizaine de disques depuis 1999. Il vit en région parisienne depuis plusieurs années, tout en retournant régulièrement au Mali pour y jouer et travailler avec ses compagnons de route maliens...

Les interprètes

Laurent Cuniot, Direction musicale
France

Directeur musical de TM+ depuis 1986, Laurent Cuniot en développe le projet artistique et l'impose comme un des principaux ensembles orchestraux de musique d'aujourd'hui. Il est parallèlement invité à diriger des phalanges orchestrales comme l'Orchestre national de Lille, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre de la Radio de Belgrade, le KZN Orchestra, et l'Orchestre symphonique de Mulhouse, Il collabore régulièrement avec des ensembles spécialisés tels que Court-circuit et l'Ensemble Orchestral Contemporain (France), Alter Ego (Italie), Recherche (Allemagne), Sond'Arte Electric Ensemble (Portugal).

Il débute ses études musicales au Conservatoire de Reims avant de les poursuivre au CNSMD de Paris – violon, musique de chambre, analyse, harmonie puis composition et recherche musicale avec Pierre Schaeffer et Guy Reibel. Il complète sa formation auprès de Youri Simonov dans le cadre de master classes de direction d'orchestre à Miskolc (Hongrie).

Dès lors, il conduit en parallèle ses activités de compositeur, de chef d'orchestre et de pédagogue. Professeur de composition et nouvelles technologies au CNSMDP jusqu'en 2000, il est aussi pendant plusieurs années producteur à Radio France des « concerts-lectures », émissions publiques consacrées à l'analyse et l'interprétation d'œuvres du moyen-âge à nos jours. En choisissant Nanterre comme résidence à partir de 1996, Laurent Cuniot a fait de TM+ une formation orchestrale en prise directe avec son époque, qui place les publics au cœur de son action et soutient la création musicale à travers des formes originales comme les *Voyages de l'écoute*, et des projets pluridisciplinaires hors-normes. Après la création française de l'opéra participatif *Votre Faust*, qu'il dirige dans une mise en scène d'Aliénor Dauchez et le concert *Les Rayures du Zèbre*, croisant musique contemporaine et jazz, Laurent Cuniot continue de mener TM+ sur de nouveaux territoires musicaux en 2018-19 avec le spectacle *The Other (In)Side* de Benjamin de la Fuente et Jos Houben et le concert multimédia *Bal Passé* de Januibe Tejera et Claudio Cavallari.

TM+
France

Composé d'un noyau de vingt-et-un musiciens, TM+ travaille depuis plus de trente ans à l'élaboration d'une approche exigeante et approfondie de l'interprétation des œuvres du siècle dernier et d'aujourd'hui. Conscient qu'un langage nouveau n'existe que pour être parlé et entendu, l'ensemble s'oriente très vite vers une résidence afin de lier le travail de création à la mission de sensibilisation et de transmission. Depuis 1996, la Maison de la musique de Nanterre est le lieu choisi pour cette implantation. TM+ y poursuit son travail de création et de partage à destination de tous les publics. Ce territoire n'est pas anodin : il s'agit d'une ville multiculturelle où la notion de croisement, de métissage qui est au cœur du projet des langages de TM+ prend tout son sens.

L'ensemble est régulièrement invité par les principaux festivals et scènes tournés vers la création (Philharmonie de Paris, Ircam, Musica, Radio France, Printemps des arts de Monte-Carlo, Les Musiques à Marseille, Musique en scène à Lyon). TM+ se produit également dans le réseau des opéras et dans de nombreuses scènes pluridisciplinaires (scènes nationales, conventionnées, théâtres de ville) ainsi qu'à l'étranger à l'occasion de tournées européennes et en Amérique latine, en Amérique latine, en Amérique du Nord, au Bangladesh ou en Inde.

TM+ reçoit le soutien du ministère de la Culture / DRAC d'Île-de-France au titre du programme des Compagnies et ensembles à rayonnement national et international (CERNI), de la Ville de Nanterre, de la Région Île-de-France et du Département des Hauts-de-Seine. Il reçoit également le soutien de la SACEM et de la SPEDIDAM. Pour ses actions à l'international, TM+ est régulièrement soutenu par l'Institut Français et par le Bureau Export de la Musique Française.

Orchestre symphonique de Mulhouse

France

Fondé en 1922, l'Orchestre symphonique de Mulhouse (OSM) est devenu un véritable ambassadeur culturel de l'Alsace, en France et bien au-delà. Installé à La Filature, l'orchestre est présent autant dans le champ symphonique via ses saisons de concerts que dans le répertoire lyrique avec l'Opéra national du Rhin.

En outre, il propose des concerts de musique de chambre et encourage la création musicale, notamment au travers de résidences de compositeurs et de commandes d'œuvres. L'OSM développe en parallèle un important travail pédagogique en direction du jeune public et des publics dits « empêchés ». Dirigé depuis 2018 par Jacques Lacombe, l'OSM s'ouvre sur de nouveaux répertoires. Des chefs, des chœurs et des solistes de renom international sont régulièrement invités et l'Orchestre qui s'illustre en tournée en France et à l'étranger.

Prochaines manifestations

N°12 - Dimanche 23 septembre à 11h, Salle de la Bourse

TABEA ZIMMERMANN récital

N°13 - Dimanche 23 septembre à 17h, Cité de la musique et de la danse

AU BONHEUR DES DAMES ciné-concert

N°14 - Dimanche 23 septembre à 20h, Opéra national du Rhin

MARQUIS DE SADE concert rock

Retrouvez Musica et les coulisses du festival sur les réseaux sociaux

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

www.festivalmusica.org

Partenaires de Musica

Strasbourg.eu
Eurométropole

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

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

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)

Société Générale

Ville et Eurométropole de Strasbourg

Avec l'aide des partenaires culturels

Arsenal / Cité musicale-Metz

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Cadence

Conservatoire de Strasbourg

DRAC Grand Est / Action Culturelle

Église réformée du Bouclier

Haute école des arts du Rhin (HEAR)

Labex GREAM

La Filature de Mulhouse

L'Ocosphère

Paroisse Saint-Paul

Le Point d'Eau - Ostwald

Les Percussions de Strasbourg

Opéra national du Rhin

Orchestre philharmonique de Strasbourg

Rectorat de Strasbourg

Service Universitaire de l'Action Culturelle

Théâtre de Haute-pierre

Théâtre National de Strasbourg

TJP Centre Dramatique National d'Alsace Strasbourg

UGC Ciné Cité Strasbourg Étoile

Université de Strasbourg

Zénith de Strasbourg

Avec le concours de

Agence Culturelle du Grand Est

Ariam Île-de-France

Fichtner Tontechnik

FL Structure

Klavierservice Manuel Gilmeister

Lagoona

La Maison Européenne de l'Architecture

Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène européenne

Services de la Ville de Strasbourg

Videlio

Les partenaires médias de Musica

ARTE Concert

Dernières Nouvelles d'Alsace

France 3 Grand Est

France Musique

musica
19 sept — 6 oct
2018
Strasbourg