

**concert détonnant
à partir de 10 ans**

La tête à l'envers

Sylvaine Héлары flûte et voix
Noémi Boutin violoncelle et voix
Laurence Garcia mise en scène
Sam Mary scénographie et lumières

sur les compositions musicales de :
Frédéric Aurier, Sylvaine Héлары,
Sylvain Lemêtre, Magic Malik,
Albert Marcœur, Frédéric Pattar

LA TÊTE À L'EN VERS

CRÉATION AUTOMNE 2017

Sylvaine Héлары Flûte et voix

Noémi Boutin Violoncelle et voix

Frédéric Aurier, Sylvaine Héлары, Sylvain Lemêtre, Magic Malik, Albert Marcœur, Frédéric Pattar Composition musicale

Laurence Garcia Mise en scène

Sam Mary Scénographie, création lumière et régie

Éloïse Simonis Costumes

Emre Orhun Visuel du spectacle

Mireille Antoine Travail vocal

PRODUCTION : Cie Noémi Boutin

COPRODUCTIONS : Théâtre La Renaissance Oullins, Lyon-Métropole ; Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie ; Le Volcan, Scène Nationale du Havre ; Festival Musiques Démesurées ; Alla breve ; La Ferrière, lieu de résidence / Frédéric Aurier / Sybille Musique

SOUTIENS FINANCIERS : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, ADAMI, SPEDIDAM.

IN TRO DUC TION

**« La liberté, elle est pour moi
ce dehors, intérieur à chacun
de nous. »**

Alain Damasio, *La Zone du Dehors*

La musique contemporaine fait souvent peur ; réputée difficile ou élitiste, elle traîne derrière elle un cortège d'incompréhensions, de préjugés surtout issus d'une méconnaissance. Cette méconnaissance ne vient le plus souvent que d'un manque de rencontre avec cette musique.

Alors que les oreilles des enfants sont bercées dès le plus jeune âge par des musiques essentiellement centrées autour de l'harmonie et de la mélodie, elles sont rarement confrontées à une expression employant une palette plus large : multitude de timbres, exploration sonore y compris avec des sons électroniques, spatialisation, rythmiques changeantes, utilisation hors norme des instruments... Tous ces moyens employés par la musique d'aujourd'hui peuvent décourager des oreilles confortablement installées dans un schéma bien connu. **Et pourtant, que de plaisir à découvrir et expérimenter des sons nouveaux, à être déstabilisé par un brusque changement de tempo, à perdre tous repères et à retrouver soudain des éléments reconnaissables mais transformés, comme si on avait la tête à l'envers...**

Ces quelques pages sont destinées aux professeurs qui voudraient accompagner leurs élèves vers un spectacle de musique contemporaine spécifiquement construit pour des adolescents. Une violoncelliste et une flûtiste y interprètent des œuvres composées pour leurs deux instruments et leurs deux voix, dans le but de faire découvrir la richesse des musiques d'aujourd'hui. Elles ont demandé des pièces à des compositeurs ayant des univers très différents et finalement bien représentatifs de la diversité de la création contemporaine. **Deux voix et deux instruments (et toutes les possibilités techniques actuelles qui s'y ajoutent), pour un éventail de proposition : voix qui content, chantent, crient, chuchotent, énumèrent, poétisent... Mêlé aux instruments qui sifflent, percutent, saturent, harmonisent, se dédoublent, deviennent lyriques ou répétitifs, mélodiques ou désordonnés...**

Sans être directif ou même porteur d'une démarche pédagogique à adopter, nous souhaitons simplement donner des pistes de réflexions, proposer un inventaire non-exhaustif des outils employés dans ce spectacle, qui pourraient aider dans la mise en place d'une séquence ou simplement de quelques séances de préparation à ce concert détonnant. Il est essentiel que tous ces points puissent être abordés dans un dialogue entre écoute et expérimentation.

En dernier lieu, nous proposons quelques éléments du spectacle (textes, partitions, extraits sonores). Sans en dévoiler totalement le contenu, ils permettront de découvrir la diversité des démarches proposées et d'orienter la réflexion dans l'accompagnement des élèves.

Pour que chacun soit libre d'être emporté, et de se retrouver au cœur de l'histoire, la tête à l'envers.

PE TIT IN VEN TAI RE

La musique contemporaine se distingue par l'éclatement des démarches et recherches des compositeurs. Dans cette multitude, difficile parfois de s'y retrouver ; *a contrario*, cela offre aussi beaucoup de points d'entrées pour découvrir et apprivoiser ces musiques et réaliser un travail d'expérimentation avec des adolescents.

Dans **La Tête à l'envers**, différentes esthétiques sont abordées par des compositeurs d'aujourd'hui, qui souvent jouent avec les styles musicaux connus et les utilisations improbables des instruments et des voix.

Le propos de la préparation serait de permettre aux adolescents de découvrir une musique qu'ils ne connaissent pas et avec elle, de se laisser prendre à son jeu de la découverte instinctive.

Thèmes abordés :

- > Découvrir la musique contemporaine à travers le cinéma
- > Techniques contemporaines
- > Le mélange des genres
- > Le geste et le son
- > Ecrit ou improvisé ?
- > La musique et le texte
- > Une musique inscrite dans l'histoire

DÉCOUVRIR LA MUSIQUE CONTEMPORAINE À TRAVERS LE CINÉMA

Pour une première approche, **le cinéma** peut se révéler un bon moyen de faire entendre une esthétique nouvelle et laisser la parole se délier autour du ressenti de chacun.

Une scène vue d'abord sans la bande originale, puis avec, permet aux jeunes de mieux cerner leurs émotions en lien avec la musique.

Voir une séquence cinématographique dans le silence, puis la voir de nouveau mais accompagnée d'une musique, permet de s'apercevoir du **pouvoir suggestif et émotionnel de la musique** même si elle est d'une esthétique jamais rencontrée auparavant. **Il devient ainsi aisé de montrer à quel point une musique qui, à nue, aurait désorienté, peut être expressive et intuitive.** La dernière étape de l'expérience consistant à enlever l'image pour ne laisser plus que la musique.

Pour réaliser ce genre de découverte, il est possible d'aider les élèves à mettre des mots sur leur ressenti en leur fournissant un lexique émotionnel (mots du champ lexical de la joie, de la tristesse, de la peur, de l'angoisse, du plaisir, de la solennité...). Il sera aussi sans doute plus efficace de choisir des séquences cinématographique sans paroles (cinéma muet ou films récents). Ce premier travail peut être un point de départ vers les autres points que nous évoquerons par la suite.

AVEC LES ÉLÈVES

> 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick

Scène d'introduction lors de l'arrivée du monolithe.

Musique : extrait du *Requiem* de **Györgi Ligeti**.

Disponible en qualité moyenne sur youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=ypEaGQb6dJk&t=56s>
(à partir de 2'30'')

! **Expérimentation possible** : faire chanter les élèves en *glissandi* progressif (ascendant et descendant) par groupe avec un crescendo d'ensemble. Le résultat peut être rapidement très impressionnant !

> Metropolis de Fritz Lang (1925)

Musique : **Martin Matalon** / Cette musique introduit très bien également la musique mixte.

Extraits disponibles sur la chaîne youtube du compositeur : <https://www.youtube.com/channel/UCWN2K4yOEGOKXSnRD93gJ6A>

LES TECHNIQUES UTILISÉES EN MUSIQUE CONTEMPORAINE

La musique contemporaine est une musique d'aujourd'hui qui utilise les moyens techniques actuels : l'enregistrement et la manipulation du son dans la musique concrète, l'analyse et la décomposition des sons dans la musique spectrale, la mise en boucle et le sampling dont résulte l'idée des musiques répétitives, le mélange entre sons réels et sons enregistrés comme dans les musiques mixtes, la synthèse sonore...

Tous ces outils sont utilisés pour développer une musique où l'émotion et le jeu sont particulièrement présents et où les compositeurs cherchent à raconter une histoire au cœur même de la musique.

AVEC LES ÉLÈVES

> Les logiciels disponibles dans les établissements

Audacity, Cubase, Live

Avec ces outils, il est possible de faire découvrir la musique concrète de **Pierre Henry** (Messe pour le temps présent par exemple) et de reproduire soit la composition d'un morceau uniquement avec des bruits enregistrés (comme dans les «Variations pour une porte et un soupir», extrait de Messe pour le temps présent) soit la composition d'un morceau qui mêle musiques actuelles préenregistrées et sons enregistrés par les élèves (comme dans Psyche Rock).

! **Expérimentation possible** : Vous pouvez utiliser les portables des élèves pour produire des sons voire même utiliser des applications téléphone.

À découvrir : les logiciels développés par l'Ircam : <https://www.ircam.fr/innovations/forum>

> Jeu sur les sons et les timbres

Les instruments ont beaucoup élargi leur palette sonore dans la seconde moitié du XXème siècle et jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de compositeurs détournent l'usage classique de l'instrument et en explorent toutes les potentialités sonores : dans La tête à l'envers, la flûte devient un instrument percussif, le violoncelle un instrument saturé... Il est aussi tout à fait pertinent d'utiliser le premier objet qui nous tombe sous la main : règle, ciseaux, crayons, grincement de porte...

AVEC LES ÉLÈVES

> Quelques oeuvres

Heinz Holiger - *T(air)e* pour flûte solo : Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=x0noFEKfPDA>

Bryan Ferneyhough - *Cassandra's Dream Song* : Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=hrymva3SHCo>

Luciano Berio - *Sequenza XIV* : Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=Fc5gF-ll5yg>

Raphaël Cendo - *Furia*, pour violoncelle et piano : Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=yrCHkkeCncM>

! **Expérimentations possibles** :

- > Lister les modes de jeu employés dans une musique, caractériser les sons et les relier à l'imaginaire.
- > Créer une pièce qui comporte au moins cinq modes de jeu différents (avec la voix, les instruments disponibles en classe). Il est possible de partir de sons concrets (mer, vagues, chants d'oiseaux, bruits du vents...) et de les réinterpréter. L'écriture d'un petit scénario par les élèves peut aider dans l'exploration. Il est très intéressant de voir qu'un son pensé et joué pour recréer le son réel devient musical simplement grâce à la réinterprétation. Vous pouvez utiliser les portables des élèves pour produire des sons voire même utiliser des applications téléphone.

À découvrir : Usages et nouvelles techniques des instruments traditionnels sur le portail de la musique contemporaine : <http://www.musiquecontemporaine.fr>

LE MÉLANGE DES GENRES

Les techniques et langages développés au cours de l'histoire de la musique sont autant de moyens pour créer du neuf. Rien n'empêche de mêler rythmiques amérindiennes, musiques répétitives, jazz et contrepoint, comme dans la musique de Moondog. **Les compositeurs d'aujourd'hui sont influencés par tous les genres qu'ils croisent** (populaires, savant, traditionnels, actuels, jazz, pop...). Ces métissages, lorsqu'ils sont maîtrisés, montrent bien la porosité entre les genres, lorsqu'un compositeur classique s'inspire de la techno, lorsqu'un groupe de rock fait entrer le free jazz et la musique « savante » dans un morceau. La musique contemporaine, c'est aussi cela : une musique d'aujourd'hui avec toutes les influences que peut rencontrer un musicien. Les œuvres de **Magic Malik** ou **Albert Marceur** sont tout à fait représentatives de la liberté des compositeurs à ce sujet.

AVEC LES ÉLÈVES

> Quelques oeuvres

Martin Matalon - Metropolis (voir lien précédent)

Pierre Henry - Psyché Rock (voir lien précédent)

Jeff Mills et l'orchestre de Montpellier : <https://www.youtube.com/watch?v=3wPbNf1jhzM>

(À titre de comparaison avec la version de Martin Matalon pour Metropolis, Jeff Mills a réalisé une musique techno pour ce même film)

Chloé et Vassilena Serafimova réinterprétant **Steve Reich** : <https://www.youtube.com/watch?v=f6W70aox-Fac>

Moondog - Sax for pax : <https://www.youtube.com/watch?v=eZKk9mbu8A8>

GESTES & PARTITIONS

La tête à l'envers est un concert «détonnant» qui demande aux musiciennes d'être un peu plus que de simples interprètes de leur partition. En effet, certaines partitions sont écrites d'une manière particulière par les compositeurs pour leur permettre de faire des gestes, de dire des mots au bon moment.

C'est le cas de **George Aperghis**, **Karlheinz Stockhausen** ou **Ondrej Adamek**

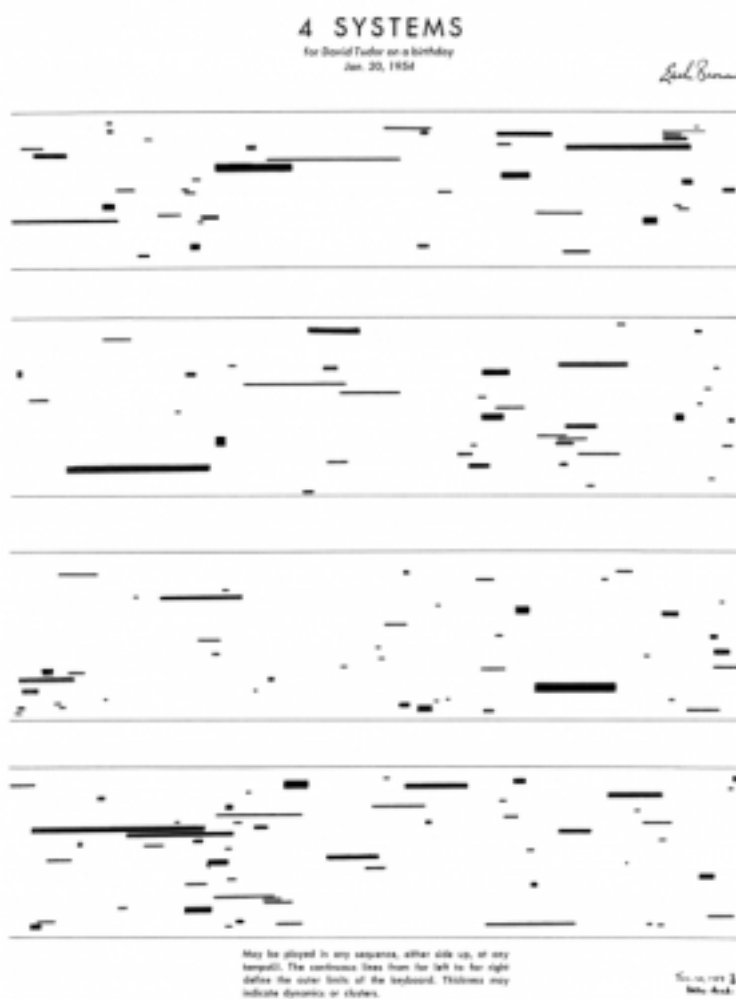
Exemple : **George Aperghis** - *Les guetteurs de sons* : <https://www.youtube.com/watch?v=CGUxZZMKwfw>

ÉCRIT OU IMPROVISÉ ?

La musique contemporaine interroge beaucoup le respect et le rendu d'une partition et la place laissée à l'interprète. Ainsi, certaines partitions laissent le chant complètement libre à l'interprète comme dans les partitions graphiques de **Earl Brown** (ci-contre).

Toutes les solutions se déclinent, entre musique totalement écrite où chaque geste doit être maîtrisé et précis à l'extrême (œuvres de **Pierre Boulez**, **Ligetti**), des œuvres où une certaine part de liberté est laissée à l'interprète (*In C* de **Terry Riley**, *Tierkreis* de **Karlheinz Stockhausen**) ou encore la liberté presque totale comme chez **Earl Brown**.

Autant de possibilités de travail avec les élèves autour de partitions écrites ou graphiques.

AVEC LES ÉLÈVES

> Une oeuvre, plusieurs résultats

Découvrir la partition de la pièce *Tierkreis* de **Stockhausen** et les indications du compositeur.

! Expérimentations possibles :

- > Ecouter les différentes versions proposées (voir sur Youtube) puis réaliser la sienne.
- > Réaliser sa propre partition à partir de ses propres codes définis en amont et la faire jouer par ses camarades avec les instruments disponibles.

LA PLACE DU TEXTE DANS LA MUSIQUE D'AUJOURD'HUI

On retrouve dans la musique d'aujourd'hui toutes sortes de liens entre musique et texte, en voici deux particulièrement propice à un travail avec des élèves : une recherche formelle sur les mots et la musique où l'on approche de la poésie sonore comme dans les œuvres de **Jacques Rebotier** ou de **George Aperghis**. La récitation d'**Aperghis** a été particulièrement exploitée dans les écoles et collèges et l'on peut en retrouver ce travail sur de nombreux sites de professeur de musique en collège.

Il est très intéressant également de montrer aux élèves comment un texte poétique peut devenir musique rien que par un travail de récitation commune comme dans les *12 essais d'insolitude* de **Jacques Rebotier** : <https://www.youtube.com/watch?v=SKuaTwKG8eA>.

AVEC LES ÉLÈVES

> **Dire un texte à deux** et se mettre d'accord sur sa prononciation et l'intonation à deux, c'est déjà un travail proche de la musique. Après une analyse de ce sujet, il est possible de mettre en place un atelier de création par petit groupe en se donnant pour objectif la création d'un petit texte poétique puis la mise en place d'une récitation commune.

> **Le travail sur la parole enregistrée** comme origine de la mélodie par les modulations de l'intonation. A l'exemple du travail de **Steve Reich** dans *Different Trains*, ou plus évident encore chez **Chassol** et ses « ultrascore ». On peut tout à fait imaginer un travail de recherche de mélodies à partir de discours enregistrés puis la création d'une courte œuvre répétitive en lien avec ces mélodies.

Steve Reich - *Different Trains* : <https://www.youtube.com/watch?v=CSPW9ITN6oQ>

Par ailleurs, de nombreux travaux ont été réalisés en histoire des arts sur cette œuvre très connue et sont très accessibles sur internet.

Chassol - Ultrascore : <https://www.chassol.fr/videos.php>

Particulièrement évident avec les vidéos *Lenny Quiz* et *Music is gold my love*

Ces deux démarches se rejoignent autour de la musicalité de la parole et du lien intime entre musique et texte. Par ailleurs, les constructions poétiques par répétition/transformation (comme dans la pièce de Sylvain Lemètre dans le spectacle – voir documents joints) peuvent permettre de rejoindre les cours de français autour d'une même démarche artistique. L'ajout et la transformation progressive de mot par répétition, c'est exactement ce que fait Philip Glass avec des mélodies dans ses œuvres minimalistes des années 70 : https://www.youtube.com/watch?v=Yd8acvJz_Cg

UNE MUSIQUE INSCRITE DANS L'HISTOIRE

Toutes les démarches présentées ici sont en lien avec l'histoire du XXème et plus généralement avec l'histoire de la musique. Le figuralisme musical a connu de nombreuses formes dès la Renaissance chez **Clément Jannequin** avec *Voulez ouyr les cris de Paris*, en passant par **Vivaldi** et *les Saisons*, **Schubert** et le galop du cheval dans *Erlkönig* jusqu'à l'évocation de la ville américaine par **Varèse** et son *Amérique*. Les jeux avec les formes musicales et poétiques sont au centre des préoccupations dès le moyen-âge, tandis que l'utilisation de moyens techniques novateurs a toujours été source de création nouvelle. L'abandon de la tonalité au début du XXème siècle, s'il apparaît comme une rupture, n'était conçu par ses concepteurs que comme une continuité du lent délitement d'un système musicale. Et surtout, parallèlement, de nombreuses démarches continueront d'utiliser ce langage tout en le détournant et en le métissant (**Debussy, Ravel, Stravinsky**...). La musique d'aujourd'hui est en lien direct avec le passé parce qu'elle y puise nombreuses de ses caractéristiques.

À ÉCOUTER

Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir la pièce «Le Pendu» de Magik Malik, enregistrée le 3 février 2017 à Radio France pour l'émission Alla Breve, animée par Anne Montaron.

[Magik Malik - Le Pendu, pour flûte et violoncelle \(2017\)](#)

AN NE XES

« Transformer »

Je flume mes pormes
Je mufle mes morpes
Je pufle mes mornes
Je mufe mes plormes
Je plure mes flormes
Je flume mes flormes
Je lume MAIS morfle
Je fume mes formes,
Je rume mes fomes
Je forme mes mues
Je rome mes flumrues
Je florme mes mufles
Je forme mes plûmes,
Je morfle mes muples
Je morte MAIS fume
Je frotte mes prunes
Je porte mes formes
Je forpe mes mues
Je fotte mes rufes
Je frotte mes frues
Je forte MAIS pue
Je pote mes fures
Je porte mes fruits
Je prote mes puits
Je puis mais rote
Je puire mes rofes
Je pure mes formes
Je fure mes ormes
Je fuis mes ormes
Je nuis MAIS j'orne
...

Textes des pièces de Sylvain Lemêtre

« Ca va ? »

Noémi : ça va ?
Sylvaine : Non ça va pas
Sylvaine : Pourquoi ? tu trouves que ça va toi ?
Noémi : Bah ça dépend, tu parles de quoi ?
Sylvaine : De c'qui va pas
Noémi : et qu'est-ce qui va pas ?
Sylvaine : bah ça dépend ?
Noémie : comment ça ?
Sylvaine : comment ça quoi ?
Noémie : comment ça, ça dépend ?
Sylvaine : ça dépend comment ça va
Noémie : mais quand ça va, ça dépend pas, ça va
Sylvaine : non, là ça va

« Muter »

Tu
Mutes
Tu mutes
T'as mis ta mute ?
T'as tu muté ?
T'imites les mutes
T'y mets ton mythe
Gare à ta mute !
Toi tu t'es mis à muter
T'as mis ta mute à l'envers
T'as muté l'envers de ton mythe
Tu t'es mis à imiter les mythes
T'as mis ton tuto, mytho !
Ton tuto t'a mis la tête à l'envers !

Pièce de Frédéric Pattar

Deux chansons enchevêtrées extraites des "quinze chansons de Maeterlinck"

Flûte basse

Violoncelle

$\text{♩} = 46$

f *covert* *ff* *post.* *p*

Fl. B.

Vcl.

pp *ppp* *ppp* *mf*

Fl. B.

Vcl.

mf *pp* *covert*

longue note

on est ve-nu dir' on est ve-nu dir' mon_en-fant f'ai peur qu'il_a-lait par-tir

legno tremo circolare brutaux

Fl. B.

Vcl.

mf *pp* *covert*

longue note

ma lamp'a-llu-mée ma lamp'a-llu-mée mon_en-fant f'ai peur me suis_a-ppro-chée

arco pua IV fast.

mf *pp* *mf*

LIENS UTILES

> Le portail de la musique contemporaine qui fournit beaucoup d'éléments sur la musique contemporaine et qui est très complet pour étudier la question : <http://www.musiquecontemporaine.fr>

> Un recensement des compositeurs et de leurs œuvres ainsi qu'un grand nombre de documents sur la musique contemporaine : <http://brahms.ircam.fr>

Les Festivals de musique contemporaine pour entendre l'actualité de la création

> Festival Présences : <https://www.francemusique.fr/evenements/festival-presences-2017-sur-france-musique>

> Festival Musica : <http://www.festivalmusica.org/>

> Festival des Musiques démesurées : <http://www.musiquesdemesurees.net/>

Les grands ensembles de musique contemporaine

> Ensemble Intercontemporain : <http://www.ensembleinter.com>

> Ensemble MusicaTreize : <https://www.musicatreize.org>

> Ensemble Orchestral Contemporain : www.eoc.fr

CON TACTS

NOÉMI BOUTIN

06 18 38 43 42 / noemiboutin@hotmail.com / noemiboutin.com

DIFFUSION / ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS

Capucine Jausaud / 06 84 28 88 34 / cie.noemiboutin@gmail.com