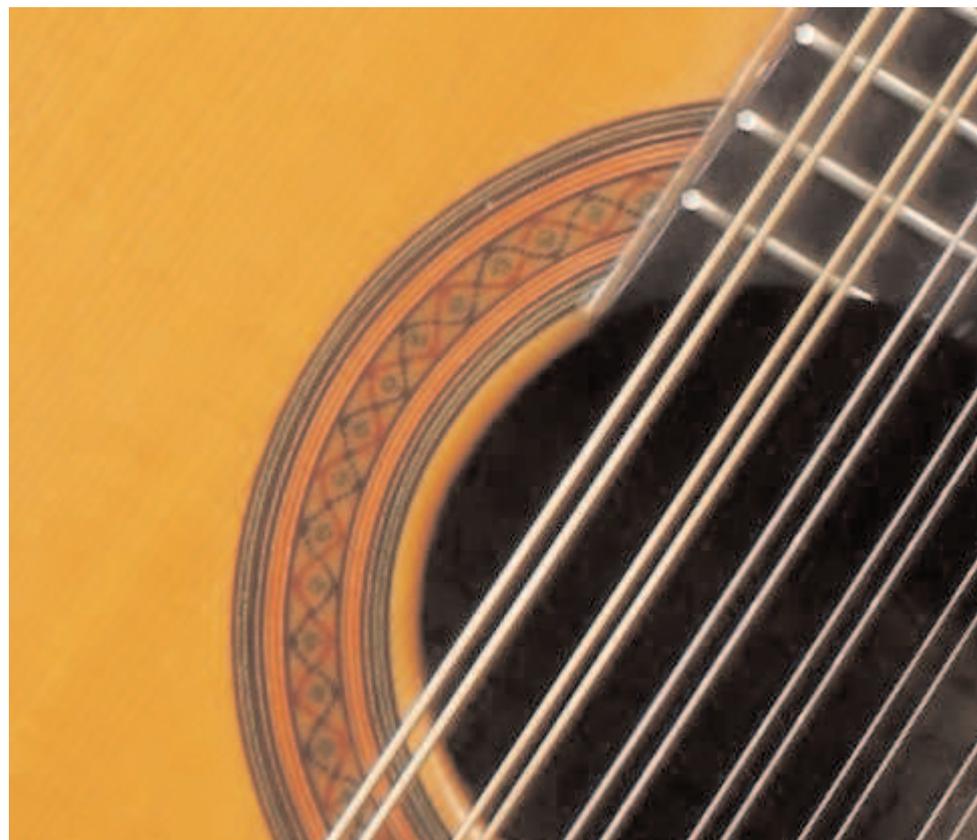

DOSSIER DE PRESSE

BARKATU BARTOK !

Denise Laborde & Chris Martineau

MANDOLINE VIOLON & VOIX

COMPAGNIE LE GRAIN

Centre Culturel **Lormont** 27 nov 09

Institut Français **Berlin** 3 déc 09

Barkatu Bartók!

I CONCERT DUO MUSICAL ET CHANTÉ
durée 1h

DIRECTION ARTISTIQUE, ARRANGEMENTS
d'après les duos pour violons de Béla Bartók
Denise Laborde et Chris Martineau

/AVEC
Denise Laborde Mandoline 12 cordes (laudin) et voix
Chris Martineau Violon 5 cordes (quinton) et voix

Régie son **Jean-Michel Martineau**
Régie générale et Lumière **Emmanuel Bassibé**
Complicités artistiques **Philippe Marioge, Cidalia Da Costa**

/CRÉATION En collaboration avec l'Institut culturel basque

|EN PARTENARIAT AVEC la scène nationale de Bayonne et du Sud Aquitaine,
Bordeaux Jazz Festival,

LA COMPAGNIE LE GRAIN EST CONVENTIONNÉE PAR :
Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Aquitaine |Conseil
Régional d'Aquitaine |Conseil Général de Gironde, Ville de Bordeaux

TOURNÉES |2009-2010

Barkatu Bartók!

Est-ce que ça pique, Bartók ?

Quel lien peut-il bien y avoir entre le paprika et le piment d'Espelette ?

Pourraient-ils assaisonner un haïku ?

En traversant les 44 duos de Béla Bartók (musiques traditionnelles hongroises et roumaines arrangées par le compositeur à l'origine pour deux violons), les musiciennes ont cru reconnaître des saveurs qui leur étaient familières (sans doute leur enfance au Pays Basque). Ces saveurs, elles les ont *relevées* à leur manière, en les associant à un répertoire musical basque : poèmes contemporains, chants traditionnels, créations originales viennent croiser les partitions de Bartók.

Voix et instruments dédoublent le principe du duo car pour Denise Laborde et Chris Martineau, faire “cliquer les mots et trembler les cordes” est une aventure musicale de plus dans un parcours éclectique où la création artistique domine... théâtre musical, musique contemporaine, musique traditionnelle, improvisation et croisement des arts.

Barkatu Bartók!

BARKATU BARTÓK! EN BASQUE : EXCUSEZ-NOUS BARTOK

UN HOMMAGE, ET UN PRÉTEXTE, EN TOUTE CONVIVIALITÉ.

BARTÓK A SU POSER LA MUSIQUE DE TRADITION ORALE COMME OUTIL DE TRANSMISSION ET COMME TREMLIN POUR UNE ÉCRITURE INNOVANTE QUI ALLAIT MARQUER LA MUSIQUE DU XXÈME SIÈCLE, BIEN AU DELÀ DES FRONTIÈRES DE LA HONGRIE.

La *pâte* de BARKATU BARTÓK est constituée d'un tissage |entre des imaginaires et des composantes musicales |entre la Hongrie et le Pays Basque |entre musique traditionnelle et musique contemporaine |entre musique écrite et musique improvisée |entre interprétation et création.

Lors de la *construction*, les deux musiciennes ont rejoint la démarche de Bartók, passant du simple accompagnement d'un chant à sa transcription sur des instruments et à la création d'un univers musical plus large, avec la composition de nouveaux thèmes inspirés des caractéristiques mélodiques et rythmiques communes aux airs basques et hongrois. Au fil de leurs recherches, elles ont inclus dans ce silage, et pour les mêmes raisons sonores, des mélodies arméniennes.

A partir des duos pour deux violons de Bartok, la première des particularités fut de déchiffrer la partition avec un quinton (violon à 5 cordes) et une laudín (mandoline à 12 cordes), deux instruments de même tessiture, associant ainsi *cordes pincées* et *cordes frottées*. Cette association de timbres différents nécessita l'élargissement respectif des modes de jeux des instruments pour ne pas perdre la notion initiale de timbre commun. A ce tissage sont venues s'insérer les voix des musiciennes conférant à ce duo à des instants de quatuor.

Cette utilisation de la voix a créé a convoquer la matière textuelle qui est venue colorer la musique d'un nouvel imaginaire.

C'est vers les poètes basques que leur oreille a été attirée, avec un choix de poèmes courts type Haiku (*JK Igerabide*) ou ceux constitués d'un fort potentiel rythmique (*JA Artze*). Ces éléments poétiques ont été intégrés de différentes manières : comme fil conducteur *parlé musicalisé*, comme paroles sur les thèmes musicaux de Bartók ou bien base de compositions originales.

Toutes deux originaires du Pays Basque, Denise Laborde et Chris Martineau, se sont croisées à l'Université dans les cours de Marie Françoise Lacaze et Guy Maneveau. Elles ont par la suite partagé de nombreuses expériences dans le domaine du spectacle vivant : concerts impromptus et performances, spectacles de théâtre lyrique et musical avec la Cie Le Grain autour des écritures contemporaines, rencontre des publics pour des projets de création. Résolument tournées vers la recherche, elles ont en commun une pratique vocale et instrumentale diversifiée, la passion de la musicalité des langues et un intérêt pour la transmission en direction des publics.

| Parcours croisés

| Denise Laborde Mandolines Voix

| Inscrit ses recherches à la croisée de plusieurs arts, que ce soit avec La Compagnie Le Grain depuis 1989 où elle interprète les compositeurs Aperghis, Scelsi, Stockhausen, Musseau, Drouet ou les auteurs Novarina, Kermann, Beckett, avec le duo Barkatu Bartók avec l'Octet Didier Labbé, où elle joue des créations musicales au carrefour de différentes cultures, ou encore les complicités qu'elle développe avec des écrivains, musiciens, chorégraphes, pour des projets ponctuels : créations en salles ou performances sur des lieux chaque fois spécifiques comme musées, jardins, forêts, usines, patrimoines ruraux.

| Rencontre, autour de la voix, des artistes d'autres contrées, comme Aïcha Reddouane et Habib Yamine, Giovanna Marini et son quatuor, Mighela Césari et Mighela Raffaelli, Ravi Prasad...

| Anime, en amont ou dans le sillage des créations, des stages autour de l'ancrage corporel de la voix, de la musicalité de la langue et des écritures contemporaines, dans une dynamique de stimulation de la créativité de chacun et en direction de publics variés.

| Met en scène plusieurs spectacles du chœur Aliénor d'Aquitaine et écrit pour eux des paysages sonores, et des chœurs parlés.

| Conçoit, réalise, interprète | pour la compagnie Le Grain : *Voix de mandolines*, solo, Miniature en création 2009 aux Impromptus d'Eclats à Bordeaux | *Vies à vies* installation visuelle et sonore sur le thème des résidences pour personnes âgées - 2007 et 2008 - à partir de rencontres et ateliers aux long cours.

| Performances avec l'écrivain Jean Philippe Ibos, Rêves perchés, avec l'OVM

Derniers projets

Vertiges II opéra théâtre de **Drouet Kermann** Cie Le Grain 2e2m 2009 Berlin 2010 Blanc Mesnil et Hanovre

Maknongan de **Scelsi** pour le Festival 30'30 de 2009

Génitrix Opéra de **Laszlo Tihanyi** d'après le texte de **François Mauriac**, mise en scène Christine Dormoy, en création mondiale à l'Opéra de Bordeaux 2007, en création hongroise au Festival du printemps de Budapest 2008, *Worward Ho*, |version originale | de Samuel Beckett, solo mis en scène Christine Dormoy

Le cahier neuf pour quatre danseurs (Cie Epiphane) création musicale et interprétation 2006/2007

| Chris Martineau Violons Voix

Chris Martineau (violons et voix) traverse les écritures contemporaines, en tant qu'interprète, improvisatrice et dans un travail d'écriture. Elle explore la matière des sons et des mots avec des musiciens, danseurs, plasticiens, comédiens, souvent en résonance avec des architectures et paysages. Son fil musical l'a conduite du classique à la musique contemporaine et électroacoustique, avec en parallèle une pratique de l'improvisation en France et en Europe. Les musiques traditionnelles ont toujours, également, nourri son jeu musical (enfance au pays basque, rencontre avec des musiciens irlandais, hongrois, indiens...étude de différentes techniques de cordes et de chant). Elle a été la partenaire de jeu de Benat Achary dans les années 80 au sein du groupe Urria, puis cofondatrice en 87 d'Eclats (Bordeaux) pour la réalisation d'espaces sonores et d'outils pédagogiques.

Elle rejoint La Compagnie Le Grain en 94 (direction Christine Dormoy) où elle interprète des musiques de Scelsi (deux créations scéniques Octologo 96, Khoom 98), incarne un personnage de clown (trio Concertino, musiques M Musseau), joue dans l'opéra *Vertiges* (JP Drouet et P Kermann) depuis 2001, dans *Philophonie* 2006 (textes philosophiques et musique improvisée avec François Rossé), *Devant la parole* de Valère Novarina avec JP Robert (cb) Au festival d' Avignon en 2007, elle crée une musique pour alto et voix (*Ajour* de Valère Novarina), à La Chartreuse de Villeneuve les Avignons.

Elle est également membre du quatuor d'improvisation Lux Nox Mix (création Orpheus avec le chorégraphe Csaba Hovarth à Budapest en février 2006), du groupe d'intervention de lecture Mon Beau Miroir (Toulouse, littérature contemporaine), du duo Barkatu Bartok avec Denise Laborde (laudin), du duo Les Fleurs de Bach avec Julie Läderach (violoncelle), du collectif de clowns de la compagnie Via (direction André Riot-Sarcey), de la Cie de Denis Tricot, autour de l'orgue de bois (sculpture, danse, musique).

Elle a composé des musiques pour la poésie " Demandez l'impossible " Théâtre des Tafurs), l'image, une abbaye (Salagon), des grottes, des jardins (festivals à Bordeaux, Dijon, Nancy...) Elle compose pour la scène. Récemment " Noces de papillon " duo de clowns Franck Dinet et Roselline Guinet.

Elle développe à Bordeaux, en réseau avec les collectifs de Magpie Amsterdam et de Improspekcije Zagreb, un pôle d'improvisation musique/danse en relation avec des sites : Les Imprévisibles.

Genèse d'un duo

esquisses

1er mars 2003	Dans le cadre des "petits déjeuners du Carré des Jalles" à St Médard en Jalles
9 août 2003	Festival itinérant pyrénéen / Irazein et les Isards
19 novembre 2004	Colomiers (31) Théâtre de l'Eprouvette

premiers concerts

21 Mai 2005	Louhossoa - Euskal danzarien biltzarra (64)
10 Juillet 2005	Château d'Abbadia /Hendaye (64)
21 Juillet 2006	Festival d'Ixassou (64) Errobiko Festibala
11 Novembre 2006	Festival Voix de Femmes à Larrau (Hebentik)
23 Novembre 2006	Scène Nationale de Bayonne : Ecuries de Baroja à Anglet (64)
Janvier à Mai 2007	9 concerts dans des lycées d'Anglet, Tarnos, Bayonne, Ustaritz, Hendaye et Cap breton dans le cadre des Clubs du spectateur de la Scène Nationale de Bayonne
9 février 2007	Bordeaux Jazz Festival au Musée d'Aquitaine à Bordeaux
22 mai 2007	Carte blanche I. Cirila / SICOVAL Les Marins d'eau douce - Ramonville (31)
4 juillet 2008	Jazz à Luz - 18ème festival d'Altitudes - Luz Saint Sauveur (65)
19 octobre 2008	Eglise St Martin - Montagne (33) Programme court dans le cadre de la manifestation "La fête des saveurs"- Office de tourisme de Montagne
24 octobre 2008	Salle des Arcades - Bougarber (64) dans le cadre des Saisons de la Culture coorganisées par le département des Pyrénées Atlantiques
27 novembre 2009	Centre Culturel du Bois Fleuri- Lormont (33)
3 décembre 2009	Institut Français à Berlin)

Autour de Bartók

I Propositions pédagogiques

INSTRUMENTS : ORCHESTRATION TRANSCRIPTION IMPROVISATION

(Pour tout type d'instrument)

Découvrir les duos de Bartok

Jouer ces duos avec des instruments de même nature ou associer des timbres différents

Elargir les modes de jeu propres à chaque instrument

Pratiquer les modes mélodiques et les rythmes spécifiques, s'ouvrir à la polytonalité

Associer l'instrument à la voix

Improviser avec tous ces éléments

(Cet atelier s'adresse à des instrumentistes lecteurs ; il n'est pas nécessaire de posséder une technique avancée, Bartok ayant écrit ces partitions pour de jeunes élèves)

VOIX : EXPLORATION INTERPRETATION ET IMPROVISATION

(Pour tout type de voix)

Explorer différentes couleurs vocales

Explorer la musicalité de différentes langues, voix parlée voix chantée

Utiliser des modes et rythmes spécifiques

Pratiquer la monodie, la polyphonie, aborder la polytonalité

Associer la voix à l'instrument

Improviser avec tous ces éléments

(cet atelier ne nécessite pas de technique particulière ni de maîtrise du solfège)

I Rencontres des publics

CONCERT CONFERENCE DEBAT : RENCONTRE AUTOUR DE BARTOK

Avec des musicologues, philosophes, historiens, musiciens interprètes, compositeurs, autour de thématiques chères à Bartok et toujours actuelles comme :

L'influence de la musique populaire sur la musique savante

Les notions de migration et de transformation des patrimoines

Le rôle de l'artiste dans l'enrichissement, l'élargissement et l'évolution des répertoires

La liberté des arts et des sciences

La relation entre l'Etat et l'Art

Les notions de nationalisme et d'universalisme

Les liens entre l'Orient et l'Occident

Cie Le Grain

Théâtre de la voix

La Compagnie de théâtre lyrique et musical Le Grain fondée par Christine Dormoy, en 1986, mène un travail de recherche dont la spécificité est centrée sur la dramaturgie et la mise en scène de la voix dans les écritures récentes : partitions musicales, textes littéraires et philosophiques. Elle consacre une part de son travail à la reprise d'un répertoire de la deuxième moitié du XXe siècle avec une sensibilisation des publics et accompagne par ailleurs compositeurs et auteurs dans des créations nouvelles.

Son répertoire est constitué d'oeuvres de Aperghis, Stockhausen, Scelsi, Beckett, Berio, Novarina, Kermann, Ambrosini, Petit. Avec des équipes artistiques singulières très engagées dans les processus de création et un réseau de complicité pour la production, la diffusion et la sensibilisation des publics aux écritures récentes, le Grain privilégie les compagnonnages sur la durée.

La compagnie est implantée à Bordeaux depuis 1992 et travaille au plan national et international. Ses projets 2009-2013 favorisent particulièrement l'ouverture, le croisement entre les arts sur un axe Bordeaux- Paris -Berlin.

Quelques repères dans les spectacles du Grain : *Khoom* de Scelsi Bordeaux, Venise, Lyon, Marseille et Paris. *Les Ailes du Vent - Indianer Lieder* de Stockhausen avec le Neue Vocalsolisten à Reims, Stuttgart, Rome, en tournée nationale et à la Cité de la Musique, *Ajour* de Valère Novarina au 61e festival d'A vignon, *Cantatrix Sopranica L.* d'Arnaud Petit au Grand Théâtre de Reims, *Vertiges II* opéra théâtre de Drouet-Kermann-Dormoy à l'Opéra national de Bordeaux, Poitiers, Limoges, Reims, Hambourg et Berlin (prochainement en reprise au Blanc Mesnil et au Festival de Hanovre)., un ensemble de "Miniatures" du Théâtre de la voix : *Voix de mandolines par Denise Laborde, Giardino della parola par Isabel Soccoja,*

Prochaine création *XIII Organa* d'ARnaud Petit version franco allemande, avec Géraldine Keller, Leopold von Verschuer et les voix d'hommes du Neue Vocalsolisten de Stuttgart

La compagnie Le Grain est conventionnée par le Ministère de la Culture/DRAC Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et subventionnée par, la Ville de Bordeaux.

Barkatu Bartók!

de Denise Laborde & Chris Martineau
Compagnie Le Grain
Musique et chant

Contacts

Compagnie Le Grain Théâtre de la Voix

Direction Christine Dormoy
contact@theatredelavoix.com
BP 90 - 33025 Bordeaux CEDEX France
Tél +33 (0) 5 56 48 25 65

DIFFUSION

Laurence Dune

laurence.dune@orange.fr
+33 (0)1 43 60 72 05 / +33 (0)6 08 07 41 92

PRODUCTION

Brigitte Guilloux

b.guilloux@theatredelavoix.com
+33 (0)1 58 30 95 38 / +33 (0)6 13 95 60 41

ASSISTANTE PRODUCTION DIFFUSION

Estelle Saintagne

contact@theatredelavoix.com

REGIE GENERALE

Emmanuel Bassibé

emmanuel.bassibe@sfr.fr
+33 (0)6 80 43 49 71