

37ème ÉDITION

DU 17 AU 27 NOVEMBRE 2016

Samedi 19 novembre 2016

ASSOCIATION FORUM JACQUES PREVERT
Salle Juliette Gréco – CARROS

THEÂTRE MUSICAL et CINEMA

Soirée UCA (Université Côte d'Azur)

18h

Mon oncle d'Amérique

film d'**Alain Resnais** (1980) 125'

20h30

Dressur

Théâtre musical de **Mauricio Kagel** (1977) 26'
pour trio de percussions de bois

Avec **Thibault Lepri, Noam Bierstone et Rémi Durupt**

21h

Débat avec **Jean-François Trubert, Gaston Sylvestre**
et **Serge Lorenzo Milan**

Soirée cinéma-musique : deux percussionnistes essayent de dresser un troisième, tel est le sujet de la pièce de théâtre musical "Dressur" de Mauricio Kagel. Comment sommes-nous aliénés et parfois même à notre insu ? Telle est l'une des questions posées par Alain Resnais dans son film "Mon oncle d'Amérique" qui s'inspire des travaux du neurologue Henri Laborit. Soirée pluridisciplinaire qui laissera aussi la place au débat, animé par Jean-François Trubert, musicologue spécialiste de l'œuvre de Kagel. Cette soirée est aussi la première manifestation UCA / Manca organisée par le CIRM, l'un des membres fondateurs de la nouvelle Université Côte d'Azur.

Fin de la soirée : 22h

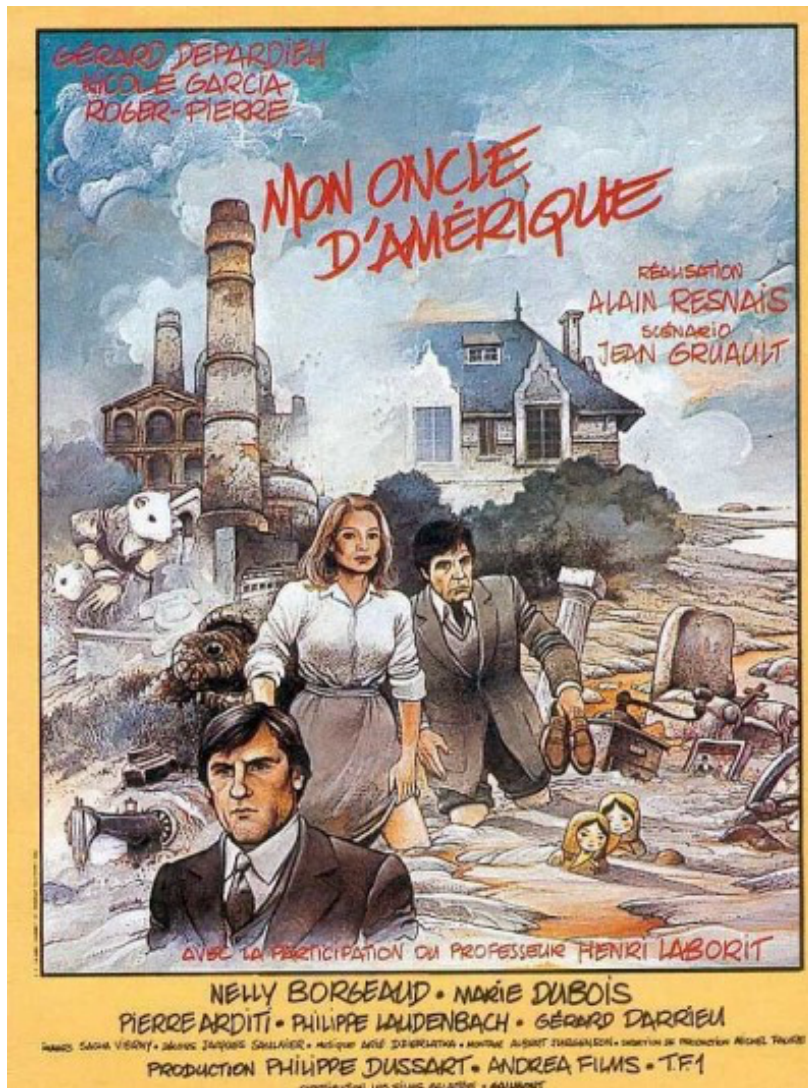

Mon oncle d'Amérique

film d'Alain Resnais (1980) 125'

Scénario : Jean Gruault, inspiré par les travaux du professeur Henri Laborit.

Distribution : Gérard Depardieu (René Ragueneau), Nicole Garcia (Janine Garnier), Roger Pierre (Jean Le Gall), Marie Dubois (Thérèse Ragueneau), Nelly Borgeaud (Arlette Le Gall), Pierre Arditi (Zambeaux), et le professeur Henri Laborit dans son propre rôle.

Trois destinées, celles d'un journaliste directeur des informations d'une station de radio, d'un fils d'agriculteur recyclé dans une industrie textile elle-même en mutation, et celle d'une fille d'ouvrier devenue styliste, s'entrecroisent en contrepoint des théories formulées depuis son laboratoire par le professeur Laborit, biologiste et analyste des comportements des rats et des hommes vivant en société.

Jean LeGall appartient à la bourgeoisie traditionnelle et mène une carrière politique et littéraire. Un soir, il rencontre une jeune comédienne, Janine, et, pour elle, quitte femme et enfants. Jeannine Garnier est fille de militants communistes. Elle abandonne brusquement son environnement familial et social contraignant (et pauvre) pour "vivre sa vie". Sa vie, c'est le théâtre. Sa liaison avec Jean prend fin à la suite d'une

démarche de l'épouse de ce dernier, qui utilise le chantage au sentiment. Janine change de métier, d'ambiance, devient conseillère d'un groupe industriel et commercial. C'est à ce titre qu'elle aura à s'occuper du cas de René Ragueneau. René, fils de paysans catholiques, catholique lui-même, a abandonné le travail de la terre pour celui du textile. Il est devenu directeur d'usine. Mais la crise économique et les jeux de l'ambition humaine lui occasionnent une série de déconvenues et humiliations professionnelles. Mal armé pour les affronter, il adopte une attitude farouche et des réactions maladroites qui le conduisent à une tentative de suicide.

Au fur et à mesure que les trois branches de l'histoire se développent, les interventions du professeur Henri Laborit, dans son propre rôle, nous renseignent sur certaines lois du comportement humain fondées sur l'étude du cerveau et de la physiologie animale en général. Ces théories, clairement exposées, soutiennent que les actes qu'accomplit l'individu sont déterminés par le conditionnement de la petite enfance...

Dressur

Théâtre musical de **Mauricio Kagel** (1977) 26'
pour trio de percussions de bois

Avec **Thibault Lepri**, **Noam Bierstone** et **Rémi Durupt**

Lorsque Mauricio Kagel arrive en Europe depuis l'Argentine, il éprouve le besoin de manifester sa propre conception du métier de compositeur. Émigrant et fils de migrants, il était logique qu'il s'interroge tout d'abord sur la musique occidentale et son institution, le concert. Deux pièces en marquent particulièrement le trait : *Sonant* (1960...) dont la première au Domaine Musical avait déclenché un scandale, et *Dressur*

(1977) créée aux Journées Internationales de la Musique Contemporaine de Metz par le trio de percussionniste Le Cercle (Jean-Pierre Drouet, Willy Coquillat, Gaston Sylvestre).

Mauricio Kagel nous livre une expérience quasi phénoménologique du temps, une brèche où s'infiltrent d'autres conceptions du langage artistique et musical. Il fonde ainsi le « théâtre instrumental », une forme où les composantes du concert – composantes sonores mais aussi visuelles : depuis le son jusqu'aux attitudes des interprètes et aux gestes qu'ils produisent volontairement ou non ! – sont régulées par des principes musicaux.

L'ancien fondateur de la médiathèque d'Argentine se livre avec humour aux constructions musicales les plus rigoureuses, et propose *in fine* un vertige : la forme musicale n'est jamais là où vous l'attendez.

La pièce *Dressur* (1977) est particulièrement emblématique de cette conception du matériau chez Mauricio Kagel. À partir d'une contrainte initiale (tous les instruments qui composent la pièce doivent être en bois) le compositeur travaille non seulement sur des sonorités mais aussi pour ainsi dire sur l'environnement culturel des instruments : il utilise ainsi la célèbre étude *Galop*, souvenir du cirque Renz pour marimba comme leitmotiv de toute la pièce. En émerge alors une partie à trois, où chacun va tenter de dominer l'autre. Avec *Dressur*, comme le dressage des animaux de foire ou le dressage du cirque, on assiste à des duels permanents jusqu'à la situation finale. La partition est aussi cocasse que grinçante : le son est travaillé finement mais les instrumentistes dérapent. Quelque chose grippe dans les rouages bien huilés du concert !

Dans le cadre du projet ANR GEMME (Geste Musical, Modèles et Expériences) porté par l'IRCAM (PARIS) et l'Université Nice Sophia Antipolis, l'ensemble de chambre constitué de **Noam Bierstone**, **Thibault Lepri**, **Rémi Durupt** a intégré à son répertoire les pièces *Sonant* et *Dressur* dans lesquelles la problématique du geste musical est particulièrement saillante.

Leur travail s'est fait courant 2015 sous la direction artistique du créateur de la pièce *Dressur*, **Gaston Sylvestre**, ancien percussionniste membre du trio Le Cercle, assisté de **Jean-François Trubert**, Professeur des Universités à l'Université Nice Sophia Antipolis et spécialiste du théâtre musical, qui a travaillé sur les manuscrits originaux du compositeur. Ils sont heureux de présenter aujourd'hui ce travail dans le cadre du festival MANCA 2016.

La pièce *Dressur* est exécutée avec les instruments originaux de la création, conservés au CNR de Rueil-Malmaison (nous remercions Ève Payeur pour sa collaboration).

Jean-François Trubert

Noam Bierstone est un percussionniste canadien dédié à la création artistique de la musique moderne. Résidant de la Cité Internationale des Arts (2013-2015), Noam est membre du duo scapegoat, du sextuor Sixtrum, et du projet Hellqvist/Amaral/Hyde/Bierstone. Il est directeur artistique de la série de musique expérimentale NO HAY BANDA à Montréal, et il se produit régulièrement avec des ensembles tels l'Intercontemporain, le Nouvel Ensemble Moderne et soundinitiative.

Lauréat de plusieurs concours internationaux, **Rémi Durupt** est professeur au Conservatoire à rayonnement régional de Rennes et au Pôle Sup. Poitou Charentes. Codirecteur de l'Ensemble Links et membres dans diverses formations artistiques (Warning, Onceim, PPG), il participe activement à la création musicale en tant qu'interprète percussionniste, improvisateur et plus récemment chef d'orchestre.

Étudiant au CNSMDP, **Thibault Lepri** suit également les classes d'écriture (harmonie, contrepoint, fugue et formes) et d'orchestration. Il se produit surtout en orchestre symphonique (Lucerne Festival Academy) et en musique de chambre (ensemble Maja), avec autant d'intérêt pour le grand répertoire que pour la musique contemporaine. Thibault est percussionniste de l'Ensemble Furians depuis 2012.

Jean-François Trubert est professeur en musicologie à l'Université de Nice (Université Côte d'Azur) et membre du Centre Transdisciplinaire en Épistémologie de la Littérature et des arts vivants (CTEL). Il est spécialiste de la musique de Kurt Weill, Mauricio Kagel et Georges Aperghis, et travaille sur l'opéra et le théâtre musical contemporain, l'expérimentation et l'avant-garde musicales.

Gaston Sylvestre est percussionniste, co-fondateur du trio Le Cercle avec Jean-Pierre Drouet et Willy Coquillat. Collaborateur de Georges Aperghis et de Mauricio Kagel, créateur de pièces de Carlos Roqué Alsina, ancien professeur au CNR de Rueil-Malmaison, il a co-fondé et dirige aujourd'hui l'ensemble du Gamelan Bintang tiga, qui a créé les pièces de Philippe Boivin (*Tri Bhuwana*, 2013) et d'Eryck Abecassis (*Spin* en 2015).

Serge Lorenzo Milan est agrégé d'Italien et maître de conférences à l'Université Nice Sophia Antipolis en langue, littérature et civilisation italiennes. Ses publications concernent essentiellement les avant-gardes et le cinéma. Il est rédacteur de la revue électronique *Les Cahiers de Narratologie*.