

FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 2006

14 SEPTEMBRE – 19 DÉCEMBRE 2006

35e ÉDITION

DOSSIER DE PRESSE MUSIQUE DE MONGOLIE

Festival d'Automne à Paris
156, rue de Rivoli – 75001 Paris

Renseignements et réservations :

01 53 45 17 17

www.festival-automne.com

Service de presse : Rémi Fort et Margherita Mantero

Assistante : Margot Climent

Tél. : 01 53 45 17 13 – Fax : 01 53 45 17 01

e-mail : r.fort@festival-automne.com ; m.mantero@festival-automne.com

assistant.presse@festival-automne.com

35e édition

De Mongolie

De Mongolie

Chants longs, chants diphoniques, épopée, danse

T. Narantuya, chant long (*urtyn duu*), solo
Burenbayar, épopée (*tuul'*), vièle à quatre cordes (*dorvon tchigtei khuur*), un épisode de *L'Histoire secrète des Mongols*

Odsuren, chant diphonique (*khöömii*), vièle à deux cordes à tête de cheval (*morin khuur*) et luth à deux cordes pincées à tête de cygne (*tobshuur*)

Zadotchir, chant diphonique, vièle à deux cordes (*khöömii*) à tête de cheval (*morin khuur*)

Lkhagva, chant diphonique (*khöömii*), luth à deux cordes pincées (*tobshuur*)

Naranbat, flûte verticale (*tsuur*)

Dzinameter, Tchuluunbaatar, danse (*biyelgee*) accompagnée à la vièle à deux cordes (*khuur*) par

Buuveibaatar

De Mongolie

L'Histoire secrète des Mongols

racontée et chantée selon la tradition orale des bardes en deux concerts

Burenbayar, conteur-chanteur d'épopée (*tuul'*) et vièle à quatre cordes (*dorvon tchigtei khuur*)

Conseiller artistique, Alain Desjacques

Installation en feutre réalisée par Blanche de la Taste et Aline Desherbais

Festival d'Automne à Paris
Maison de l'architecture
du jeudi 21 au samedi 30 septembre 20h

relâche mercredi et dimanche
Durée : 90' sans entracte
15 € et 18 €

Festival d'Automne à Paris
Maison de l'architecture
Dimanche 24 septembre
et dimanche 1er octobre

24 septembre 16h (six premiers chapitres)
1er octobre 16h (six derniers chapitres)
Durée : environ 4 h avec une pause
Récit surtitré
15 € à 18 €

Renseignements et réservations : 01 53 45 17 17
www.festival-automne.com

En association avec la Maison de l'architecture, la Cité européenne des Récollots et le Centre international d'accueil et d'échanges des Récollots
Coproducton avec le Lincoln Center Festival New York
Avec le soutien de Guy de Wouters

Contacts presse :

Festival d'Automne à Paris
Rémi Fort, Margherita Mantero
Tél : 01 53 45 17 13

Chants longs, chants diphoniques, danse

« Ouvrir l'oreille au souffle des herbes et du vent, au rire d'une pie ; à la voix d'outre-ciel d'un chant féminin montant droit comme la fumée d'un feu d'automne ; au silence d'un grand froid traversé d'un claquement cristallin venu de plus loin que l'œil ne porte... » Ces mots de Jacques Legrand (in *Vents d'herbe et de feutre / Écrits et dits de Mongolie*) traduisent l'importance et la rareté de la tradition mongole, dont ce programme inédit souligne la vitalité : présenter, pour la première fois, l'intégralité de l'épopée fondatrice de la culture mongole, mais aussi donner à voir et à entendre dans toute sa richesse une tradition musicale qui ne se limite pas au chant diphonique, aussi saisissant soit-il, jeter des ponts entre les générations, en témoignant notamment de l'intérêt des jeunes artistes pour une tradition culturelle et musicale qui reste – pour autant que ce mot fasse ici sens – éminemment « d'actualité ».

Venus de Mongolie Intérieure, du nord-ouest (région du Lac Uvs) ou de la capitale mongole Oulan Bator, les artistes invités installent – dans le cadre, propice à l'échange, de la Maison de l'architecture – l'atmosphère intime des réunions dans les yourtes. Avec vièles (*khuur*), luths (*tobshuur*) ou flûte verticale (*tsuur*), ils offrent leurs chants (longs, votifs, de louange) et leur danse (*bijelgee*) que pratiquent les éleveurs nomades du nord-ouest du pays lors des rassemblements et fêtes. Autant de manifestations populaires qui ponctuent le quotidien de la Mongolie et modèrent son temps.

L'espace de quelques soirées, ces bardes, ces chantres et ces rhapsodes se proposent de nous guider. Pour une expérience à mille lieux de l'exotisme – plutôt un voyage vers des terres habitées, vers ces contrées peut-être perdues où l'hier côtoie le demain comme la réalité tutoie le mystère.

Epopée

L'Histoire secrète des Mongols est à la Mongolie ce que le *Kalevala* est à la Finlande, le *Mahābhārata* à l'Inde : un texte séminal, fondateur, dont l'origine remonterait au XIIIe siècle ; un joyau du patrimoine mondial dont on peut, pour la première fois, entendre les douze chapitres. La version écrite de cette épopée (*tuul'*) embrasse la généalogie, la naissance, les conquêtes et la descendance de Gengis Khan. Œuvre d'un anonyme, elle nous est parvenue en langue mongole, mais dans une transcription en caractères chinois. Jacques Legrand n'y voit pas tant une « chronique » qu'« une œuvre à la fois historiographique, politique et littéraire. Cette complexité en fait d'ailleurs la richesse et la signification. » Une signification que les bardes, dépositaires de cette culture, ont pour vocation d'enrichir en permanence, et en public, usant de toutes les ressources de leur voix, de leur imagination, pour en actualiser le caractère merveilleux et la dimension dramatique.

L'Histoire secrète des Mongols est contée par Burenbayar qui s'accompagne à la vièle à quatre cordes (*dorvon tchigtei khuur*, « vièle à quatre oreilles »). Elle est présentée, surtitrée, en deux concerts et dans son intégralité. Porteur de ce texte qui contient tout un peuple, texte source autant que fleuve, Burenbayar, comme tous les bardes mongols, est l'alter ego des griots mandingues – de ces musiciens passeurs et palimpsestes qui disent l'immémorial et le politique, et qui transmettent, en « éducateurs populaires », le code moral.

Chants

Chants diphoniques, *khöömi*

Chants longs, *urtynduu*

Chants de louange, *magtaal*

Chants votifs, *yerool*

Épopées, *tuul'*, avec vièle à quatre cordes, épisodes de *L'Histoire secrète des Mongols*

Danses

Danses pastorales *bijelgee* limitées par l'espace dans les yourtes, elles se pratiquent à genoux – ou debout presque sur place – les mouvements des bras et du torse reproduisant les gestes du travail artisanal et ceux de la vie d'éleveur.

Instruments

Vièle à quatre cordes, *dorvon tchigtei khuur*

Vièle à deux cordes, avec archet, *morin khhur* (peau), à tête de cheval

Vièle à deux cordes, avec archet, *khur* (peau)

Luth à deux cordes pincées, *tobshuur*, (bois ou peau), à tête de cygne

Flûte verticale *tsuur*

Guimbarde en fer

En Mongolie, la musique est essentiellement vocale. La voix explore tous ses registres, dans une palette de couleurs et de timbres nuancés, grâce à des techniques spécifiques. La pensée musicale en diphonie est inhérente au contexte mythologique et au chamanisme* ; elle se retrouve dans le chant khöömi comme dans la pratique de la flûte verticale tsuur, dans le jeu de la guimbarde comme dans les épopées. Il s'agit de mettre symboliquement en relation, en communication, deux mondes diachroniques, celui des hommes et celui des esprits. Les cols montagneux de l'Altaï mongol sont connus pour être les lieux de résidence d'esprits-mâtres qu'il faut vénérer. C'est là que le chanteur d'épopée se rend pour des chants de louange en diphonie, destinés à ces esprits-mâtres. C'est là que le joueur de flûte tsuur vient rendre hommage à l'esprit du vent...

Alain Desjacques

Le chant diphonique (*khöömi*), un art vocal singulier

Le chant diphonique caractérise un art vocal singulier qui permet à un seul chanteur d'émettre deux sons simultanément. Il s'agit d'un bourdon vocal à partir duquel se dégage une ligne harmonique. Pour réaliser cette prouesse, le larynx réduit le passage de la colonne d'air à deux endroits : d'abord au niveau des cordes vocales qui produisent le son fondamental, puis les bandes ventriculaires se resserrent et créent une cavité de résonance dans la chambre des ventricules de Morgagni d'où sort un sifflement de haute fréquence sur une harmonique du son fondamental. Le sifflement est ensuite modulé par les qualités résonantes du pharynx, de la cavité buccale, de la région nasale et de la poitrine. Le dispositif ainsi mis en place ne reste pas statique, mais fait apparaître des variations d'intensité ou d'amplitude entre le fondamental qui tient le rôle de bourdon et la ligne mélodique résultant de la modulation harmonique. Le répertoire est constitué principalement de mélodies de chants populaires.

Le chant de louange (*magtaal*), hymne aux esprits-mâtres

En Mongolie Occidentale, l'hymne à l'Altaï ne se présente pas seulement comme une peinture bucolique à la gloire de la chaîne de montagnes de l'Altaï, mais une sorte de chant de louange rituel que l'on adresse, encore aujourd'hui, aux esprits-mâtres des lieux à des moments précis de l'année, ou bien lors d'un déplacement au passage de cols montagneux, et même après avoir monté sa yourte dans un nouvel endroit, le premier soir. Chanter les hymnes à l'Altaï, nécessite un timbre intentionnel appelé *argil*. C'est un placement de voix très en arrière, proche du chant diphonique dans la phase initiale de mise en place du bourdon. Un chanteur peut, durant l'exécution d'un chant, produire des intermèdes en chant diphonique à des fins ornementales.

Le chant long (*urtyn duu*), inspiré par l'immensité de la steppe

C'est un chant strophique aux longs développements ornementaux, qui donne l'impression d'un étirement mélodique de chaque syllabe. La tessiture s'étend facilement sur trois octaves, autorisant de grands sauts d'intervalles et employant largement la voix de falsetto. A l'écoute de ce chant, la douceur du paysage infini de la steppe semble défiler paisiblement devant les yeux. « La longueur et la lenteur de nos chants longs nous ont été inspirées par l'immensité de la steppe, et leurs lignes mélodiques par les contours que forment à l'horizon les sommets des montagnes », confie volontiers une chanteuse. Les thèmes abordés sont principalement ceux de l'amour, celui éprouvé pour l'être aimé, pour ses parents, son cheval, son pays natal...

La danse (*biyelgee*), ou la gestuelle de la vie quotidienne

Pratiquée le plus souvent à l'intérieur de l'espace exigü de la yourte, la danse *biyelgee* (de *biye* qui signifie « le corps ») met surtout en mouvement tout le haut du corps, le torse et la tête, avec un jeu articulaire harmonieux des épaules et des bras. Danse individuelle, et surtout masculine chez les Mongols *Qoton* et *Bayad*, elle met en valeur la gestuelle liée aux activités quotidiennes de la vie dans la steppe : dressage des chevaux, confection des lanières de cuir, chasse à cheval... Les danses sont accompagnées à la vièle à deux cordes, *khuur*.

L'épopée (*tuul'*), l'histoire secrète des mongols

En Asie Centrale, la Mongolie est l'un des pays où se chantent encore les épopées dont la tradition remonte probablement à la haute antiquité. Sous l'effet d'une idéologie qui voyait, dans les épopées, le produit d'une culture aristocratique guerrière, de vestiges culturels de la société féodale précédente, les chanteurs d'épopées sont devenus rares aujourd'hui. Le barde, détenteur de cette culture, pouvait se montrer un personnage potentiellement subversif et, durant la période révolutionnaire, nombreux furent contraints de ne plus chanter.

Diffusées par la tradition orale, les épopées ne sont pas destinées à être lues, mais à être exécutées devant un public. Que le style épique puisse se présenter en vers ou en prose, ou en vers et en prose mélangée, ne décidera pas seul du caractère épique. Le contenu même du récit, sa dimension dramatique, son caractère merveilleux et, surtout, son actualisation par le barde qui utilise toutes les ressources de sa voix en s'accompagnant de son instrument de musique, forment un ensemble de critères qui concourent à déterminer l'art du chant épique.

Œuvre étrange au premier abord que cette Histoire secrète des Mongols, dont l'auteur est inconnu, dont le titre est incertain, dont la date de composition est encore controversée, dont le contenu même prête à des débats infinis, et qui a mobilisé tant d'érudition pour rester néanmoins si peu reconnue encore pour ce qu'elle est : un des grands textes de la littérature mondiale.

L'œuvre elle-même, d'un anonyme du milieu du XIIIe siècle, nous est parvenue en langue mongole, mais dans une transcription en caractères chinois. Celle-ci, établie entre 1382 et 1389, sans doute à des fins pratiques de formation des traducteurs chinois, alors que la dynastie chinoise des Ming (1368-1644) venait de succéder à l'empire mongol des Yuan, ne nous a été transmise, presque par miracle (d'originaux perdus en copies détruites par l'incendie), que grâce à la tradition bibliophilique chinoise, mais aussi, de ce fait, sans autres altérations que celles que pouvait avoir subi l'original mongol avant la fin du XIVe siècle.

(...) L'Histoire secrète des Mongols n'est pas une chronique, définition qui lui est communément attribuée, mais une œuvre à la fois historiographique, politique et littéraire. Cette complexité en fait d'ailleurs la richesse et la signification.

L'œuvre est solidement charpentée, d'une grande intensité dramatique, profondément immergée dans les bouleversements qui accompagnent l'unification des Mongols à la fin du XIIe siècle, la constitution de l'empire de Gengis khan et le grand mouvement des conquêtes au XIIIe siècle. Elle exprime la conscience que prend la société nomade de ces bouleversements et prend parti.

“Vents d'herbe et de feutre, Écrits et dits de Mongolie”, Jacques Legrand, éditions Findakly, 1998

35e édition

Programmation Danse, Musique, Théâtre, Arts Plastiques, Cinéma

Arts Plastiques

Ernesto Neto / *Léviathan Thot*
Panthéon
15 septembre au 31 décembre 2006

Downtown 81
agnès b. / Skyline
21 octobre au 21 novembre

Cameron Jamie / *JO*
Opéra Comique
23 octobre

Ryan McGinley
agnès b. / Galerie du Jour
28 octobre au 2 décembre

Musique

The Cycles of The Mental Machine
Jacqueline Caux / **Jeff Mills**
Centre Pompidou
14 septembre
Carl Craig
Centre Pompidou
16 septembre

De Mongolie
Maison de l'architecture
21 septembre au 1er octobre

Wolfgang Rihm / *Vigilia*
Église Saint-Eustache
10 octobre

Hugues Dufourt / **Johannes Brahms**
Ludwig van Beethoven
Auditorium / Musée d'Orsay
17 et 18 octobre

Heinz Holliger / **György Kurtág**
Théâtre du Châtelet
6 novembre

Pascal Dusapin / **Peter Mussbach**
Faustus, the Last Night
Théâtre du Châtelet
15, 16 et 18 novembre

Olivier Messiaen / **Brian Ferneyhough** /
Claude Debussy / **Edgard Varèse**
Salle Pleyel
18 novembre

George Benjamin / **Martin Crimp** /
Daniel Jeanneteau / *Into the Little Hill*
Opéra National de Paris / Bastille-
Amphithéâtre
22, 23, 24 novembre

George Benjamin / **Wolfgang Rihm**
Opéra National de Paris / Bastille-
Amphithéâtre
27 novembre

Tristan Murail / **Joshua Fineberg**
Hugues Dufourt / **Jason Eckardt**
Ircam / Espace de projection
4 décembre

Jason Eckardt / **Tristan Murail** / **Pascal**
Dusapin / **Joshua Fineberg** / **Drew Baker**
Ircam / Espace de projection
9 décembre

George Benjamin / **Alexandre Scriabine** /
Maurice Ravel
Opéra National de Paris / Bastille-
Amphithéâtre
19 décembre

Théâtre

Heiner Müller / **Robert Wilson** / *Quartett*
Odéon-Théâtre de l'Europe
28 septembre au 2 décembre

Marion Aubert / **Richard Mitou**
Les Histrions (détail)
Théâtre de la Colline
19 septembre au 28 octobre

Bertolt Brecht / Sylvain Creuzevault / Baal
Odéon-Théâtre de l'Europe
5 au 28 octobre

Richard Maxwell / Showcase
Hôtel du quartier des Halles
11 au 14 octobre

Richard Maxwell / Good Samaritans
Centre Pompidou
11 au 14 octobre

Caden Manson / Big Art Group / Dead Set #2
Maison des Arts Créteil
17 au 21 octobre

Joë Bousquet / Bruno Geslin
Je porte malheur aux femmes...
Théâtre de la Bastille
31 octobre au 1er décembre

William Shakespeare / Elizabeth LeCompte / Wooster Group / Hamlet
Centre Pompidou
4 au 10 novembre

Copi / Marcial di Fonzo Bo
Loretta Strong / Le Frigo
Théâtre de la Ville
6 au 11 novembre

Martin Crimp / Louis-Do de Lencquesaing
Probablement les Bahamas
Théâtre Ouvert
7 au 11 novembre

Martin Crimp / Joël Jouanneau
Atteintes à sa vie
Théâtre de la Cité Internationale
13 novembre au 3 décembre

Martin Crimp / Joël Jouanneau
Variations - Martin Crimp, paroles d'acteurs
Théâtre de la Cité Internationale
27 novembre au 2 décembre

Romeo Castellucci / Societas Raffaello Sanzio
Hey girl !
Odéon-Théâtre de l'Europe aux Ateliers Berthier
16 au 25 novembre

Jean-Luc Lagarce / Rodolphe Dana
Le Pays lointain
La ferme du buisson
17 au 21 novembre
Théâtre 71 Malakoff
23 au 26 novembre
Théâtre de la Bastille
4 au 10 décembre

Copi / Marcial di Fonzo Bo / La Tour de la Défense
MC 93 Bobigny
7 au 17 décembre

Danse

Steven Cohen / Elu / I Wouldn't be seen dead in that !
Centre Pompidou
20 au 23 septembre

William Forsythe / Three Atmospheric Studies
Théâtre National de Chaillot
4 au 7 octobre

Richard Siegal / Stranger/Stranger Report
Théâtre National de Chaillot / Studio
5 au 21 octobre

William Forsythe / Peter Welz
Retranslation of Francis Bacon's Unfinished Portrait
Musée du Louvre
13 octobre au 11 décembre

Deborah Hay / "O, O"
Centre Pompidou
26 au 28 octobre

Vera Mantero / Jusqu'à ce que Dieu...
Centre Pompidou
15 au 18 novembre

Thomas Hauert / Walking Oscar
Théâtre de la Ville
28 novembre au 2 décembre

Boris Charmatz / Quintette cercle
Centre Pompidou
29 novembre au 3 décembre

Cinéma

Double Look, l'art d'aimer le cinéma américain, aux États-Unis et en France
Cinéma Max Linder
15 - 21 novembre

Rétrospective Charles Burnett
Auditorium du Louvre
23 - 25 novembre

35e édition

Le Festival d'Automne à Paris est subventionné par

Le Ministère de la culture et de la communication

Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles
Délégation aux arts plastiques (Cnap)
Délégation au développement et aux affaires internationales
Direction Régionale des affaires culturelles d'Île-de-France

La Ville de Paris

Direction des affaires culturelles

Le Conseil Régional d'Île-de-France

Le Festival d'Automne à Paris bénéficie du soutien de :

Adami

Association Française d'Action Artistique (AFAA)
Direction Générale de l'Information et de la
Communication de la Ville de Paris

Onda

Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
Sacem

Le Festival d'Automne à Paris bénéficie du soutien de l'Association Les Amis du Festival d'Automne à Paris

Les mécènes

agnès b.

Air France

Annenberg Foundation

Arte

Baron Philippe de Rothschild S.A.

Pierre Bergé

Caisse des Dépôts

Florence Gould Foundation

Fondation Clarence Westbury

Fondation Ernst von Siemens pour la musique

Fonds Culturel Franco-Américain

Fonds franco-américain pour la musique

contemporaine, un programme de FACE

HenPhil Pillsbury Fund The Minneapolis

Foundation & King's Fountain

Lepercq Foundation

Rosset

TAM, lignes aériennes brésiliennes

Top Cable

Guy de Wouters

Les donateurs

Jacqueline et André Bénard, Patrice Boissonnas, Michel David-Weill, Sylvie Gautrelet,
Monsieur et Madame Peter Kostka, Zeineb et Jean-Pierre Marcie-Rivière, Monsieur et Madame Patrick Ponsolle, Ariane
et Denis Reyre, Hélène Rochas, Béatrice et Christian Schlumberger, Nancy et Sébastien de la Selle,
Muriel et Bernard Steyaert, Catherine et François Trèves, Sylvie Winckler

Colas, Compagnie de Saint-Gobain, Crédit Coopératif, Groupe Lhoist, HSBC France, Rothschild & Cie Banque

Les donateurs de soutien

Jean-Pierre Barbou, Annick et Juan de Beistegui, André Bernheim, Béatrice Bodin, Christine et Mickey Boël, Bertrand
Chardon, Michelle et Jean-François Charrey, Monsieur et Madame Robert Chatin,
Rena et Jean-Louis Dumas, Monsieur et Madame Guillaume Franck, Carole et Jean-Philippe Gauvin,
Monsieur et Madame Daniel Guerlain, Micheline Maus, Ishtar et Jean-François Méjanès,
Anne-Claire et Jean-Claude Meyer, Annie et Pierre Moussa, Sydney Picasso, Monsieur et Madame Bruno Roger,
Pierluigi Rotili, Didier Saco, Reoven Vardi, Me Vincent Wapler