

FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 2005

14 SEPTEMBRE – 25 DÉCEMBRE 2005

34e ÉDITION

DOSSIER DE PRESSE MUSIQUE

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

Assistant : David Guillou

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

34e édition

Benedict Mason

Benedict Mason

ChaplinOperas (1988-1990)

Livret de Benedict Mason

Pour trois films muets de Charlie Chaplin de 1917

Easy Street, The Immigrant, The Adventurer

Della Jones, mezzo-soprano

Richard Suart, baryton

Ensemble intercontemporain

Direction, **Johannes Kalitzke**

Festival d'Automne

Cité de la musique

Samedi 10 décembre 20h

Durée : 75'

13,60 € et 17 €

Renseignements et réservations : 01 53 45 17 17

www.festival-automne.com

Coproduction Cité de la musique, Ensemble intercontemporain

Festival d'Automne à Paris

Avec le concours de la Sacem

ChaplinOperas est l'oeuvre d'un compositeur et réalisateur s'interrogeant sur les moyens de combiner musique et cinéma et de présenter à un public d'aujourd'hui des chefs-d'oeuvre vieux de trois-quarts de siècle. Sollicité par l'Ensemble Modern, à l'occasion du centenaire du cinéaste en 1989, pour composer une partition sur trois films muets de Charlie Chaplin datant de l'année 1917 – *Easy Street, The Immigrant* et *The Adventurer* –, Benedict Mason a livré une partition envisagée comme un opéra « invisible », ou inversé. Aux intertitres défilant sur l'écran, il a ajouté une multitude de bribes de textes, chantés (par une mezzo-soprano et un baryton) ou dits par les musiciens – citations littéraires (de poèmes russes, de Roland Barthes, William Blake ou Bertolt Brecht), proverbes, articles de journaux, textes documentaires (un manuel de cuisine, un annuaire de Londres...), etc. –, ainsi que des sons concrets échantillonnés. Il s'agit de ne condescendre ni au pastiche, ni aux clichés de la musique « hollywoodienne », de se garder de l'illustration autant que de la distanciation excessive ; de respecter la nature muette de ce cinéma et de souligner sa puissance onirique par la grâce d'une musique qui ne serait pas une simple « musique de fond », mais qui ne ferait pas non plus concurrence aux images. *ChaplinOperas* est ainsi un spectacle quasi surréaliste, dans lequel la musique, épousant le rythme frénétique des images sans les paraphraser, amène à les vivre différemment, comme si l'oeil se laissait guider par l'oreille. Une partition qui transforme ses interprètes en acteurs, notamment par un singulier emploi des percussions (chaque musicien joue en plus d'un instrument à percussion, et est amené à synchroniser son activité musicale à l'action du film). Avec *ChaplinOperas*, Benedict Mason, qui dit s'être beaucoup inspiré du travail sur le son d'un Tati ou d'un Godard, renouvelle l'esthétique du genre.

D. S.

Contacts presse :

Festival d'Automne à Paris

Rémi Fort, Margherita Mantero

Tél : 01 53 45 17 13

Cité de la musique

Philippe Provensal

Tél : 01 44 84 45 63

Ensemble Intercontemporain

Samuel Martin

Tél. 01 40 16 01 65

Easy Street (Charlot policeman)

Charlot policeman est la neuvième et la plus célèbre des comédies de Chaplin pour Mutual. Les personnages burlesques de policiers et de bandits et le comique des poursuites ne minimisent en rien les images de pauvreté, de famine et de violence urbaine montrées par Chaplin telles qu'il les a connues pendant son enfance dans les faubourgs de Londres.

Charlot policeman fut projeté pour la première fois le 2 octobre 1916.

The Immigrant (L'Émigrant)

L'Émigrant, projeté pour la première fois le 17 juin 1917, est la onzième des douze comédies de Charlie Chaplin produites par Mutual. Le souci de perfection de Chaplin était alors tel qu'il consacra près de 30 000 mètres de pellicule à son tournage et passa quatre jours et quatre nuits d'affilée pour en achever le montage.

The Adventurer (Charlot s'évade)

Charlot s'évade, projeté pour la première fois le 17 octobre 1917, est la dernière et la plus appréciée des comédies de Chaplin pour Mutual. On y remarque un retour au style de ses premiers films pour Keystone. Les comédies produites par Mutual apportèrent à Chaplin à la fois indépendance financière et liberté artistique, ainsi qu'un degré de popularité jusque-là inconnu des vedettes de l'écran.

Benedict Mason

Texte de Marc Dondey

In programme *ChaplinOperas*

Festival Agora/Cité de la Musique, juin 2002

L'inclassable Benedict Mason semble animé d'une vraie frénésie de liberté, un peu comme le vagabond évadé de *The Adventurer*, troisième volet des *ChaplinOperas*, l'hommage enfiévré qu'il consacra au cinéma de Chaplin il y a quelques années. Évadé, Benedict Mason ? Peut-être, mais pas seulement de son Angleterre natale, qu'il a vite quittée pour l'Allemagne et aujourd'hui pour la France, où il vit désormais. Ce compositeur est d'abord un inventeur, un aventurier, auteur d'une oeuvre imposante et imprévisible qui semble par-dessus tout redouter l'enfermement dans un lieu, dans un style ou une discipline. C'est son côté passe-muraille, mais parfaitement raisonné, même et surtout quand il plonge dans le burlesque, ou défait de l'intérieur le rituel du concert. L'aventurier sait ce qu'il cherche. Benedict Mason creuse dans l'urgence et l'enthousiasme. Il cherche un passage au plus profond de sa musique. Il ressortira peut-être dans une salle de concert, mais pas sans avoir exploré les caves et les tuyauteries du cinéma, de l'opéra, du théâtre ou des galeries d'art.

Mais que cherche Benedict Mason ? Le foisonnement, la variété et la séduction évidente de ses premières oeuvres affirment à coup sûr, d'emblée, un tempérament – à défaut d'indiquer une direction précise. Après Cambridge, Mason étudie le cinéma au Royal College of Art et se tourne relativement tardivement vers la composition. En l'espace de six ans seulement, le compositeur trentenaire se trouve à la tête d'une première série de pièces qui lui valent de nombreuses distinctions. Grand ensemble (*Hinterstoisser Traverse*), orchestre (*Lighthouses of England and Wales*), musique de chambre (*Quatuor n° 1, Horn Trio*), musique chorale, cantates, pièces solistes – et déjà des musiques de films : Mason aborde la totalité des genres et compose un opéra créé à Munich, *Playing away*, récit d'un match de football Angleterre-Allemagne (l'Angleterre perd) et visite tonique au cœur de la tradition musicale allemande.

De cette première période on garde l'écho d'une musique sensuelle et virtuose, très élaborée, dans laquelle Mason donne libre cours à sa verve naturelle, à son goût de l'impureté, du calembour et du paradoxe. Assez typiquement post-moderne dans son art du décalage et de la citation. Mason creuse et Mason joue. Il y a pourtant quelque chose d'étrangement austère, presque angoissé, dans la précision de l'écriture et dans l'obsession du détail, souvent proliférant. Pas une once de facilité ou de sentimentalisme. La séduction naît bien sûr de cette tension. Les *ChaplinOperas*, imaginés à la fois sur et contre les films de Chaplin, appartiennent exemplairement à cette première veine, d'où se détachent le remarquable *Double Concerto* pour cor et trombone, comme la suite chorégraphique et diaboliquement rythmique *Animals and the Origins of Dance* – titre typiquement masonien. Au risque de trop faire entendre – mais il sait aussi se faire minimal – Mason s'attache bien sûr à surprendre, à éveiller et stimuler notre capacité d'écoute. Nombre de ses oeuvres, à partir d'un argument ou d'une anecdote, évoquent un

espace imaginaire ou physique. La métaphore géographique est récurrente : *Hinterstoisser Traverse* fait référence à l'escalade de la face Nord du Mont Eiger en Suisse, dans les années trente ; Mason a scrupuleusement recueilli les signaux des phares d'Angleterre et du Pays de Galles pour composer la pièce orchestrale *Lighthouses of England and Wales*, qui lui vaut le prestigieux Prix Britten en 1988. Cette pièce, comme la précédente, développe une subtile recherche sur la capacité du langage musical à nous faire entendre l'espace.

Que cherche Mason ? Exactement cela : faire voir le son, faire entendre l'espace. Ce qui se passe ensuite n'est pas une rupture. Le repérage a bien eu lieu. Benedict Mason garde le cap, mais son travail des années 90 ressemble à un formidable saut périlleux en avant. L'entreprise, sans équivalent, porte le nom de *Music for European Concert Halls*. Elle donnera naissance, à

Francfort, Paris, Londres, Lucerne ou Amsterdam, à une quinzaine de pièces musicales de grande ampleur, qui bouleversent radicalement le rapport de Mason à la musique, aux interprètes, au public, à l'expérience du concert et à son propre statut de compositeur. Il faut sans doute parler ici de courage, autant que d'invention ou de talent. Courage de remettre en cause tout ce qui conditionne notre perception de la musique, à commencer par l'espace social et architectural de la salle de concert. Courage de refuser cet autre héritage du XIXe siècle, la sacralisation du compositeur comme génie solitaire. Tout est fait pour que l'auditeur assiste passivement, en masse, au rituel. Tout reste à faire pour qu'il retrouve ce qui lui appartient en propre, son discernement, son oreille, sa créativité. Vieille lune ? Pas vraiment, pas avec Mason.

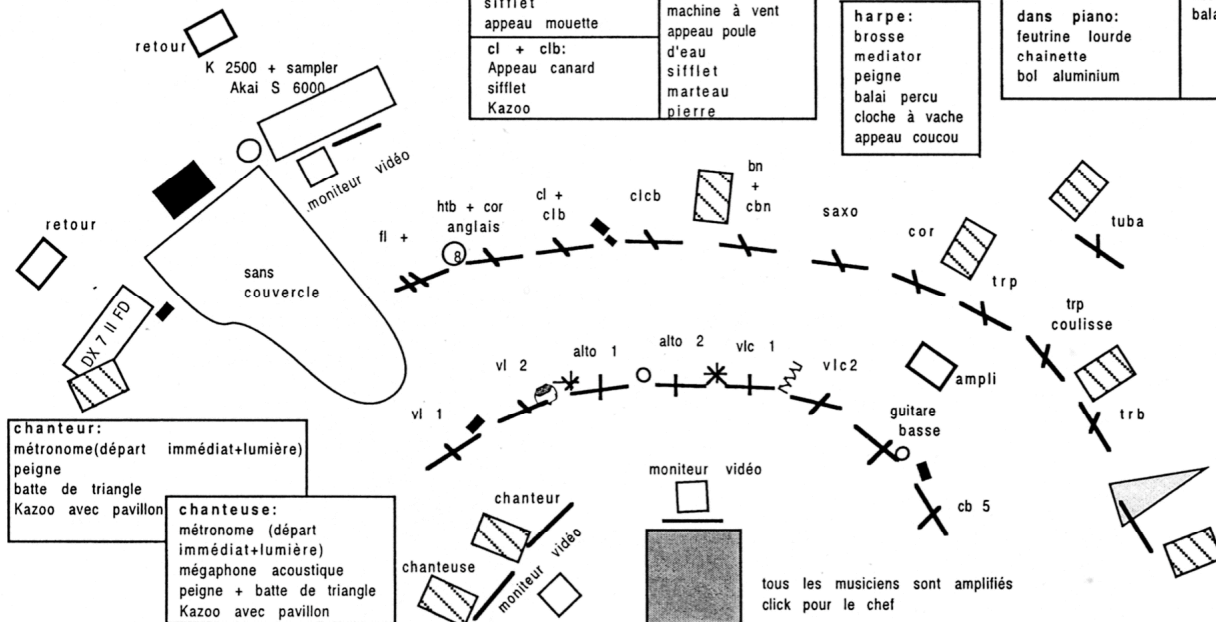
[...]

MASON "ChaplinOperas"

vl 1: woodblock appeau sitelle	alto 2: Appeau perdrix Boobam	guitare basse: Gop klaxon poire (odif) Appeau pluvier	cb 5: woodblock
vl 2: Appeau tetra lure cloche à vache	vlc 1: sifflet sirène Morceau de ferraille sur pied		
alto 1: Appeau courlis morceau de bois	vlc 2: ressort étouffé avec tissu appeau Geai		

cor: gong d'opera chinois appeau sifflet kazoo	trp: bol en bois 2 appeaux hibou+ merle noir kazoo	trp coulisse: Kazoo 2 appeaux mokubio	trb: cloche à vache Kazoo sifflet appeau	tuba: enclume frappée avec baguette douce Appeau huppe
--	---	---	--	--

fl: Mokubio appeau canard	clcb: 2 woodblocks Kazoo sifflet	saxo: Appeau chouette hulotte cloche à vache Kazoo	piano: tambour peau en bois dés à coudre sifflet feutrine	DX 7 II FD: woodblock dés à coudre balais percussions
htb + cor anglais: Tom 8" sifflet appeau mouette	bn + cbn: machine à vent appeau poule d'eau sifflet marteau pierre	harpe: brosse mediator peigne balai percu cloche à vache appeau coucou	dans piano: feutrine lourde chainette bol aluminium	

Biographie :

Della Jones, mezzo-soprano

Née à Neath, Della Jones a fait ses études au Royal College of Music où elle a été lauréate de nombreux prix parmi lesquels le Kathleen Ferrier Memorial Scholarship. Elle s'est produite au Royal Opera de Covent Garden, à l'English National Opera, au Welsh National Opera, au Scottish Opera et à Opera North, ainsi qu'aux États-Unis, en Russie, au Japon, au Canada et à travers l'Europe, avec un répertoire comprenant, entre autres, le rôle-titre d'Ariodante, Rosina dans *Il Barbiere di Siviglia*, le rôle-titre de *La Cenerentola*, le Messenger dans *Orfeo*, le rôle-titre de *Carmen*, Adalgisa dans *Norma*, Dido dans *Les Troyens*, Donna Elvira dans *Don Giovanni*, Herodias dans *Salomé*, Brangäne dans *Tristan und Isolde*, Tante Hermance dans la création mondiale de *Dr. Ox's Experiment* de Gavin Bryars, l'Hôtesse dans *Boris Godounov*, Auntie et Mrs Sedley dans *Peter Grimes*, Mrs Grose dans *The Turn of the Screw*. Elle a été engagée par le Mahler Chamber Orchestra, l'Orchestre symphonique de Prague, le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, l'Orchestre philharmonique d'Arnhem, le BBC Concert Orchestra et le BBC National Orchestra of Wales pour des concerts. Elle a participé à *Voices of a Nation*, un concert donné pour l'inauguration du Parlement du Pays de Galles et au gala du Millenium au St David's Hall, Cardiff. En 1993, elle a participé aux Proms du Royal Albert Hall et a pris part, en 1997, à la cérémonie de restitution de Hong Kong à la Chine. Elle enregistre régulièrement pour la radio et la télévision. Ses engagements en 2005 comprennent *Midsummer Nights's Dream* avec l'Orchestre de Paris et *Faust* avec le Royal Opera de Covent Garden.

Richard Suart, baryton

Né dans le Lancashire au Royaume-Uni, Richard Suart étudie au St John's College de Cambridge et à la Royal Academy of Music. Il entre dans l'English Music Theatre Company puis rejoint l'Opera Factory, se spécialisant dans le théâtre musical, l'opéra contemporain, mais également comme comédien du répertoire classique.

Il a interprété les rôles de Ko-Ko dans *The Mikado*, Frank dans *Die Fledermaus* ainsi que Benoît et Alcindoro dans *La Bohème* pour le English National Opera et il a chanté dans les principales maisons d'opéra en Grande-Bretagne et dans le monde. Il a chanté *Snatched by the Gods* et *Broken Strings* de Param Vir, *Ode to Napoleon* de Schoenberg avec l'Ensemble Intercontemporain et *Le Grand Macabre* de Ligeti au Festival de Salzbourg et au Châtelet à Paris. Il a collaboré longtemps avec la compagnie Diva Opera. Il y a également dirigé *Trial by Jury* et *Die Fledermaus*.

Parmi ses enregistrements récents : *The Geisha*, *The Maid of the Mountains* et *The Contrabandista* de Sullivan - pour Hyperion.

Son intérêt pour les œuvres de Gilbert et Sullivan l'a conduit à créer le spectacle *As a Matter of Patter* qu'il a joué dans le monde entier. En 2003, il a participé à la création de *The Mikado* au Palafenice de Venise.

Ses engagements pour la saison prochaine comprennent des concerts avec le New York Philharmonic Orchestra et *HMS Pinafore* de Sir Joseph Porter au BBC Proms, sous la direction de Sir Charles Mackerras. Puis *After Life* de Michel van der Aa à l'Opéra d'Amsterdam en juin 2006.

Johannes Kalitzke, chef d'orchestre

Johannes Kalitzke est né à Cologne en 1959. Il y a étudié la musique, en particulier le piano avec Aloys Kontarsky, la direction d'orchestre avec Wolfgang von der Nahmer, la composition avec York Höller, la musique électronique avec Hans Ulrich Humpert. Il a aussi étudié avec Vinko Globokar à l'Ircam. Il a fait ses débuts de chef à Gelsenkirchen en 1984, au Musiktheater im Revier, où il a été ensuite chef principal de 1988 à 1990. En 1991, il a été nommé directeur artistique et chef d'orchestre de l'Ensemble Musikfabrik. Depuis, il mène des collaborations régulières avec plusieurs orchestres symphoniques et avec l'ensemble Klangforum qu'il dirige dans les festivals de Salzbourg, Vienne, Dresde, Biennale de Munich.

Compositeur, Johannes Kalitzke a reçu de nombreuses récompenses. Depuis 1996, il participe comme conférencier au Cours d'été de Darmstadt.

Ensemble Intercontemporain

Créé par Pierre Boulez en 1976 avec l'appui de Michel Guy, alors secrétaire d'État à la Culture, l'Ensemble Intercontemporain réunit 31 solistes partageant une même passion pour la musique des XXe et XXIe siècles.

Constitués en groupe permanent, ils participent aux missions de diffusion, de transmission et de création fixées dans les statuts de l'Ensemble. Au côté des compositeurs, ils collaborent activement à l'exploration des techniques instrumentales ainsi qu'à des projets associant musique, danse, théâtre, cinéma, vidéo et arts plastiques.

Chaque année, l'Ensemble commande et joue de nouvelles œuvres, qui viennent enrichir son répertoire et s'ajouter aux chefs-d'œuvre du XXe siècle.

En résidence à la Cité de la musique (Paris) depuis 1995, l'Ensemble se produit et enregistre en France et à l'étranger où il est invité par de grands festivals internationaux.

Financé par le Ministère de la culture et de la communication, l'Ensemble reçoit également le soutien de la Ville de Paris.

Programmation Danse, Musique, Théâtre, Arts Plastiques, Cinéma

Danse

Julia Cima / *Visitations*

Théâtre de la Cité Internationale
22 au 27 septembre

Raimund Hoghe / *Young People, Old Voices*

Centre Pompidou
22 au 24 septembre

Raimund Hoghe / *Swan Lake, 4 Acts*

Théâtre de la Bastille
11 au 22 octobre

DV8 / *Just for Show*

Théâtre de la Ville
20 au 29 octobre

Deborah Hay / *The Match*

Centre Pompidou
26 au 28 octobre

Lia Rodrigues

Centre national de la danse
3 au 12 novembre

Mathilde Monnier / *La Place du singe*

Théâtre National de la Colline
9 novembre au 8 décembre

Mathilde Monnier / *frère&soeur*

Centre Pompidou
16 au 21 novembre

Saburo Teshigawara / *Kazahana*

Maison des Arts Créteil
17 au 19 novembre

Bruno Beltrão / *H2-2005*

Centre Pompidou
30 novembre au 4 décembre

Julie Nioche / *H2o-NaCl-CaCo3*

Maison de l'Architecture
12 au 18 décembre

Claudio Segovia / *Brasil Brasileiro*

Théâtre du Châtelet
21 au 25 décembre

Musique

Helmut Lachenmann / **Gérard Pesson**

Opéra National de Paris/Bastille/Amphithéâtre
29 septembre

Salvatore Sciarrino / **Jérôme Combier** / **Hans Thomalla**

Opéra National de Paris/Bastille/Amphithéâtre
11 et 14 octobre

Galina Ustvolskaya

Auditorium/Musée d'Orsay
27 octobre

Hanspeter Kyburz / **Emio Greco**

Centre Pompidou
9 au 11 novembre

Frank Zappa / **Steve Reich**

Théâtre du Châtelet
16 novembre

Giacinto Scelsi / **Edgard Varese** / **Hanspeter Kyburz**

Opéra National de Paris/Palais Garnier
21 novembre

Anton Webern / **Alban Berg** / **Oliver Knussen** /

Henri Dutilleux

Opéra National de Paris/Palais Garnier
22 novembre

Liza Lim

Cité de la musique
29 novembre

Liza Lim / **Hanspeter Kyburz**

Cité de la musique
30 novembre

Benedict Mason / *ChaplinOperas*

Cité de la musique
10 décembre

Théâtre

Lee Breuer / *Mabou Mines Dollhouse*
Théâtre National de la Colline
27 septembre au 2 octobre

Robert Lepage / *La Trilogie des dragons*
Théâtre National de Chaillot
30 septembre au 23 octobre

Enrique Diaz / *La Passion selon G.H.*
Théâtre de la Cité Internationale
7 au 25 octobre

Enrique Diaz / *Melodrama*
Théâtre de Malakoff
14 au 16 octobre

tg STAN / *5 spectacles* au Théâtre de la Bastille

My Dinner with André
4 novembre au 18 décembre

Impromptus
10 et 26 novembre, 4, 10, 20 et 21 décembre

Imensa
14 novembre au 15 décembre

L'Avantage du doute
21 novembre au 15 décembre

'voir et voir'
24 novembre au 17 décembre

Matthias Langhoff / *Quartett*
CNSAD
26 au 29 octobre

Julie Brochen / *Hanjo*
Théâtre de l'Aquarium
8 novembre au 18 décembre

Gilberte Tsai / *Une Nuit à la Bibliothèque*
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris
14 novembre au 1er décembre

Robert Lepage / *Le Projet Andersen*
Maison des Arts Créteil
24 au 27 novembre

Enrique Diaz / *Répétition Hamlet*
Théâtre de la Cité Internationale
29 novembre au 6 décembre

François Tanguy / *Théâtre du Radeau* / *Coda*
Odéon Théâtre de l'Europe aux Ateliers Berthier
1er au 17 décembre

Christophe Huysman / *Les constellations*
Église Saint-Eustache
1er décembre

Arts Plastiques

Marepe / *Vermelho – Amarelo – Azul – Verde*
Centre Pompidou
14 septembre au 9 janvier

Tunga / *Tarde Vos Amei, Tereza*
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
17 septembre

Dias & Riedweg / *Le monde inachevé*
Le Plateau – Fonds Régional d'Art Contemporain
22 septembre au 27 novembre

Tunga / *À la lumière des deux mondes*
Musée du Louvre
29 septembre au 2 janvier

Michal Rovner
Jeu de paume
4 octobre au 8 janvier

Rosângela Rennó / *Espelho diário*
Passage du Désir
19 octobre au 14 novembre

Artur Barrio / *Reflexion... (S)*
Palais de Tokyo
2 décembre au 8 janvier

Cinéma

Auditorium du Louvre
São Paulo, Symphonie...
7, 8 et 9 octobre
Limite
16, 17 et 18 décembre

Cinémathèque Française
La nuit des couleurs du Brésil
5 décembre
Saburo Teshigawara
14 novembre

Colloque

Brésil / 28 et 29 octobre
Centre Pompidou

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)

Département des 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

Association Française d'Action Artistique (AFAA)

The Australian Council

The British Council

Direction Générale de l'Information et de la Communication de la Ville de Paris

Onda

Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture

Sacem

Institut National de l'Audiovisuel (INA)

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

Les mécènes

agnès b.

American Center Foundation

Anne et Valentin

Arcelor

Arte

Florence Gould Foundation

Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent

Fondation de France

HenPhil Pillsbury Fund The Minneapolis Foundation & King's Fountain

Publiprint Le Figaro

Philippine de Rothschild

Varig Brasil, lignes aériennes brésiliennes

Guy de Wouters

Les donateurs

Jacqueline et André Bénard, Patrice Boissonnas, Xavier Buffet Delmas d'Autane, Michel David-Weill, Sylvie Gautrelet, Monsieur et Madame Peter Kostka, Zeineb et Jean-Pierre Marcie-Rivière, Monsieur et Madame Denis Reyre, Hélène Rochas, Monsieur et Madame Bruno Roger, Béatrice et Christian Schlumberger, Nancy et Sébastien de la Selle, Muriel et Bernard Steyaert, Catherine et François Trèves, Sylvie Winckler

CCF, Champagne Taittinger, Colas, Compagnie de Saint-Gobain, Fondation Oriente, Groupe Lhoist, Hachette Filipacchi Médias, Rothschild & Cie Banque

Les donateurs de soutien

Jean-Pierre Barbou, Annick et Juan de Beistegui, André Bernheim, Isabelle et Gérard Biette-Sabaud, Béatrix et Philippe Blavier, Béatrice Bodin, Christine et Mickey Boël, Monsieur et Madame Bertrand Chardon, Monsieur et Madame Jean-François Charrey, Monsieur et Madame Robert Chatin, Rena et Jean-Louis Dumas, Monsieur et Madame Guillaume Franck, Monsieur et Madame Otto Fried, Carole et Jean Philippe Gauvin, Didier Grumbach, Monsieur et Madame Daniel Guerlain, Daniel Marchesseau, Micheline Maus, Anne-Claire et Jean-Claude Meyer, Naïla de Monbrison, Annie et Pierre Moussa, Sydney Picasso, Monsieur et Madame Patrick Ponsolle, Pierluigi Rotili, Didier Saco, Reoven Vardi, Me Vincent Wapler