



ICI~BAS

LES MÉLODIES DE GABRIEL FAURÉ

CRÉATION 2018-2019

ICI-BAS

LES MÉLODIES DE GABRIEL FAURÉ

Conception : Sonia Bester & Olivier Mellano

Direction musicale : Olivier Mellano

Arrangements : Simon Dalmais, Anne Gouverneur, Maëva Le Berre, Olivier Mellano

Piano : Simon Dalmais

Violon : Anne Gouverneur

Violoncelle : Maëva Le Berre

Guitare : Olivier Mellano

Voix* : Elise Caron, Judith Chemla, Hugh Coltman, Piers Faccini,
John Greaves, Camélia Jordana, Philippe Katerine, Kyrie Kristmanson,
JP Nataf, Sandra Nkaké, Himiko Paganotti,
Brendan Perry, Rosemary Standley...

PREMIÈRE DATE À L'ABBAYE DE NOIRLAC LE 30 JUIN 2018

ALBUM À PARAÎTRE EN 2018

**La distribution des artistes sur scène évoluera en fonction des dates*

Peinture de couverture : *Silence* d'Odilon Redon

NOTE D'INTENTION

C'est une belle aventure avant même de commencer. Des musiciens se rencontrent.
Ils interprètent des mélodies de Gabriel Fauré.
Ils les jouent sobrement, les chantent simplement.
Débarrassées de leur esthétique lyrique, ces mélodies révèlent leur beauté limpide et retrouvent le naturel des chansons qu'elles sont.
Les musiciens rêvent d'interprètes pour les chanter et concoctent leur répertoire idéal.

Ainsi est né le désir de la création *Ici-Bas*.

Donner à entendre sous un jour nouveau les mélodies de Gabriel Fauré tout en restant fidèle à l'esprit intemporel du compositeur et à son univers musical.

Écouter ces mélodies, c'est aussi faire résonner la poésie de Paul Verlaine dont Gabriel Fauré disait qu'elle était « exquise à mettre en musique », celle de Théophile Gautier, Victor Hugo, Sully-Prudhomme, Villiers de l'Isle-Adam, Charles van Lerberghe et d'autres encore...

Au cœur de ces textes et de cette musique, nous sommes suspendus, en apesanteur dans un monde lointain fait d'aubes naissantes, de crépuscules orangés, de baisers rêvés et d'amours incertains...

Nous sommes Ici-Bas...

*Ici-bas tous les lilas meurent
Tous les chants des oiseaux sont courts
Je rêve aux étés qui demeurent
Toujours.*

*Ici-bas les lèvres effleurent
Sans rien laisser de leur velours
Je rêve aux baisers qui demeurent
Toujours.*

*Ici-bas tous les hommes pleurent
Leurs amitiés ou leurs amours
Je rêve aux bonheurs qui demeurent
Toujours.*

Poésie de Sully-Prudhomme

PROGRAMME *

Ces mélodies seront confiées à des interprètes d'univers très différents ayant comme point commun une forte singularité vocale et la capacité de porter ces chefs-d'œuvre. Voici une pré-liste des titres sélectionnés et des interprètes qui les chanteront sur le disque. Pour le spectacle, les interprètes ne pourront pas être tous présents et les titres seront répartis en fonction des souhaits de chaque artiste.

Adieu / Robert Wyatt *

Après un Rêve / Rosemary Standley

Au Bord de L'eau / Himiko Paganotti

Crépuscule / Brendan Perry

En Sourdine / Piers Faccini

Les Berceaux / John Greaves

Le Secret / Hugh Coltman

Notre Amour / Philippe Katerine

O Mort Poussière d'Etoile / Camélia Jordana

Requiem, Kyrie / Kyrie Kristmanson

Seule / Chanté en chœur

Spleen / Elise Caron

Tristesse / Sandra Nkaké

Paradis / Judith Chemla

Prison / Catherine Ringer *

* Ce programme n'est pas définitif à ce jour, d'autres artistes et titres s'y ajouteront.

* Artistes n'ayant pas encore confirmé leur participation au projet mais qui ont déjà été contactés.

MUSIQUE & POÉSIE

La forme importe beaucoup, mais le fond importe encore davantage. (...)
Le rôle de la musique est de mettre en valeur le sentiment profond qui habite l'âme du poète
et que les phrases sont impuissantes à rendre avec exactitude...

On aurait tort de croire que la forme poétique est indifférente ; la forme musicale la complète
heureusement voilà tout. L'essentiel est de comprendre son poète, de le sentir.
Mais il ne faut jamais s'attaquer à un médiocre, car il suffit d'un mot de trop, d'un adjectif mal placé
pour faire boiter la plus belle page. Tandis qu'une prose rythmée, si elle est fluide, harmonieuse,
pourra servir de thème, merveilleusement.

Réponse de Gabriel Fauré à l'enquête « Sous la musique que faut-il mettre ? », Musica, février 1911.



La Répétition à l'orgue de Henry Lerolle

BIOGRAPHIES

OLIVIER MELLANO – CONCEPTION & DIRECTION MUSICALE

Violoniste de formation, aujourd'hui guitariste, Olivier Mellano collabore avec de nombreux groupes et artistes évoluant entre rock, pop, hip-hop, électro et musique contemporaine (Brendan Perry, John Greaves, MC Dälek, Simon Jones, Laetitia Shériff, Psykick Lyrikah, Bed, Dominique A...). Il compose régulièrement pour le théâtre (Stanislas Nordey, David Gauchard), le cinéma, la danse ou la littérature. Parallèlement à son travail d'écriture, il développe activement l'improvisation en solo, en duo (François Jeanneau, John Greaves, Thierry Escaich, Robin Guthrie, Marc Sens, Régis Boulard, Noël Akchoté...) ainsi qu'avec des comédiens et des écrivains.

Enclin aux rencontres par-delà les frontières géographiques ou esthétiques, Olivier Mellano est également curateur de ses projets collectifs et solos *La Superfolia Armaada*, *How we tried*, *No Land*, *MellaNoisEscape...*

Olivier Mellano propose une œuvre composite, généreuse et exigeante, irradiée par un faisceau d'héritages croisant Carlo Gesualdo, Henry Purcell, Benjamin Britten, Gavin Bryars, Moondog ou György Ligeti. Il développe, au fil de ses compositions, une esthétique musicale singulière qui dissout les hiérarchies stylistiques, sculptant la matière sonore la plus volcanique ou la plus éthérée, mettant l'harmonie baroque à l'épreuve d'un feu sonique, investissant d'une énergie nouvelle l'ensemble symphonique ou de chambre, hybridant les guitares électriques et les voix classiques avec, toujours, une dimension lumineuse et sacrée pulsant au cœur d'une écriture maximaliste, libre et savante. Sa démarche qui évolue de la pop la plus ambitieuse à la musique contemporaine la plus décomplexée rejoint ainsi celle d'une nouvelle génération de compositeurs, dont font partie Nico Muhly, Bryce Dessner ou Jonny Greenwood.

www.oliviermellano.com

SONIA BESTER ALIAS MADAMELUNE – CONCEPTION & MISE EN SCÈNE

Question de tempérament, Sonia Bester n'accomplit rien qui n'ait commencé par être un songe. Sa trajectoire est tissée d'idées singulières que personne n'avait osées. Madamelune, l'alias sous lequel la plupart des professionnels la connaissent, est une signature significative : l'astre de la nuit ne peut éclairer que des rêves.

Ainsi est-elle passée de la raison à l'art, du marketing à la création, en commençant par des études de communication, puis en entrant à la Fnac à l'apogée du marché du disque. Très jeune, elle connaît l'ascension d'une chargée de communication d'un magasin qui, peu à peu, devient la responsable de l'ensemble des événements musicaux de la chaîne.

En 2004, elle quitte la Fnac et devient Madamelune, en créant *Les Rendez-Vous de la Lune*, festival de poche qui propose dans des lieux atypiques de très précieux concerts intimes, de Patti Smith à Oxmo Puccino et d'Arthur H à Magic Malik. Elle commence aussi à concevoir et produire des spectacles inattendus, la plupart du temps hors du cours prévisible de la carrière des artistes. Ainsi, Camille jouant la musique de Benjamin Britten dans l'église Saint-Eustache, ou Florent Marchet inventant *Noël's Songs* pour les fêtes de fin d'année. Et, évidemment, puisqu'elle y est directrice artistique et responsable des créations pendant quelques années, des aventures historiques au Printemps de Bourges comme *Private Domain*, *Les Françaises* ou *A Walk for Lhassa*. Elle s'attache aussi à défendre des petites formes avec le magnifique spectacle *Birds on a Wire* (Rosemary Standley et la Dom la Nena) ou *Modern Ruin*, création médiévo-folk de Kyrie Kristmanson.

Au fil du temps, Madamelune laisse peu à peu émerger Sonia Bester en tant qu'auteur et metteur en scène. En 2014, elle met en scène avec Isabelle Antoine, sa première pièce de théâtre musicale, *La Tragédie du Belge*, farce burlesque sur l'amour dont Camille signe la musique avec les comédiens-chanteurs Diane Bonnot, Robin Causse, Géraldine Martineau, Angèle Micaux et Ava Hervier. Elle enchaîne en 2015 avec *On a dit on fait un spectacle*, entre concert, revue burlesque et numéro de music-hall, cette création se présente comme une « rêverie musicale » pleine de surprises et de trouvailles décalées. Elle y réunit notamment Simon Dalmais, Kyrie Kristmanson, Maëva Le Berre, Anne Gouverneur, Nicolas Martel, Géraldine Martineau, Olivier Mellano, JP Nataf, Sandra Nkaké, Rosemary Standley...

Ces deux premiers spectacles lui donnent envie de poursuivre son sillon dans l'écriture et la mise en scène. En 2017, elle crée sa compagnie (toujours sous le nom de Madamelune). Elle travaille actuellement sur trois nouvelles créations pour les saisons 18/19 et 19/20 *Ici-Bas* (spectacle musical), *Ah ! Felix n'est pas le bon titre* (théâtre musical) et *Comprendre* (récit théâtral).

www.madamelune.com

SIMON DALMAIS, PIANISTE

Simon Dalmais est pianiste, compositeur et chanteur. Fin mélodiste, il défend une musique onirique, organique, et hors cadres.

En 2017, Simon Dalmais écrit et dirige la musique de *La Mort De Tintagiles*, mise en scène par Géraldine Martineau à La Cartoucherie de Vincennes.

Il joue et chante dans *On a dit on fait un spectacle*, rêverie musicale de Sonia Bester et Isabelle Antoine réunissant de nombreux talents (Rosemary Standley, Hugh Coltman, Nicolas Repac, JP Nataf,...)

Simon Dalmais accompagne Marie Christine Barrault dans des lectures musicales, sa sœur Camille dans l'hommage à leur père H.Bassam, et a suivi Sébastien Tellier dans ses tournées internationales.

Apache, son troisième disque, où les maîtres mots sont poésie et évasion, sortira en 2018.

ANNE GOUVERNEUR, VIOLONISTE

Anne Gouverneur est violoniste, guitariste et chanteuse.

Sur scène elle accompagne différents musiciens ou artistes comme Bertrand Belin, Claire Diterzi, JP Nataf, Albin de la Simone, Franck Monnet, Cats on trees, Vianney...

En 2016 et 2017 elle est *La petite fille aux allumettes* dans la pièce de La compagnie Oh Oui et coordinatrice musicale dans le spectacle de Sonia Bester alias Madamelune *On a dit on fait un Spectacle* où elle joue également. Elle est actuellement en tournée avec Albin de la Simone.

Après son expérience au sein du groupe Les Colettes, chansons folk/ noise, on la retrouve également sur scène interprétant ses propres chansons aux harmonies délicates.

MAËVA LE BERRE, VIOLONCELLISTE

Musicienne de scène, elle tourne en France et à l'international dans les domaines de la pop, de la chanson et des musiques du monde : AaRON, Albin de la Simone, JP Nataf, Bastien Lallemand et ses siestes acoustiques, Jacques Higelin, Fredrika Stahl, Peter Von Poehl, Nouvelle Vague, Izïa, Nosfell, Gaël Faure, Polo, Néry, Cesar Allan, Quatuor Accordo, Declan de Barra, O'Stravaganza...

Elle accompagne régulièrement des lectures pour lesquelles elle compose la musique. Elle a notamment travaillé avec Gwenaëlle Aubry (*Lazare mon Amour*), Lola Lafon (*Le mur invisible*), Delphine de Vigan (*D'après une histoire vraie*), Gilles Marchand (*Une bouche sans personne*), Véronique Ovaldé (*Soyons imprudents les enfants*), Sylvain Prudhomme (*Légende*). Elle participe, au musée Picasso, à une lecture autour des correspondances du peintre et travaille par ailleurs avec Clémentine Deroudille (*Les correspondances de Robert Doisneau*, avec François Morel, Daniel Pennac, Emmanuel Noblet).

Également musicienne au théâtre, elle compose et interprète sur scène les musiques de *Blanc* d'Emmanuelle Marie mise en scène par Zabou Breitman et de *La première gorgée de bière* de Philippe Delerm aux côtés de Jean Louis Foulquier. Avec Jean Michel Ribes et Reinhardt Wagner, elle participe à l'opéra bouffe *René l'énergé* au théâtre du Rond Point.

Avec Madamelune, elle participe à la rêverie poétique joyeusement inclassable *On a dit on fait un spectacle*.

ACTIONS CULTURELLES AUTOUR DU SPECTACLE

Différentes actions culturelles autour du spectacle sont possibles comme des ateliers autour des poésies et des mélodies de Gabriel Fauré ou du courant musical autour des mélodies françaises, (compositeurs et poètes).

Nous sommes actuellement sur la réflexion et la construction de ces actions en fonction des publics visés.

Nous serons très vite en mesure de vous proposer un programme précis. Des actions sur mesure en fonction de vos attentes peuvent aussi s'envisager.



CONTACT

Sonia Bester / 06 68 52 07 29
sonia@madamelune.com