

ICI-BAS

LES MÉLODIES DE GABRIEL FAURÉ

CRÉATION 2018-2019

ICFBAS

LES MÉLODIES DE GABRIEL FAURÉ

Arrangements et interprétation par BAUM :

Simon Dalmais (piano), Anne Gouverneur (violon), Maëva Le Berre (violoncelle),
Olivier Mellano (guitare, direction musicale)

Conception : Sonia Bester & Olivier Mellano

Mise en espace : Sonia Bester, François Gauthier Lafaye et Olivier Mellano

Collaboration artistique : Isabelle Antoine

Lumière : Maël Iger

Son : Audrey Schiavi

Regards Costumes : Elisabeth Cerqueira

Production : La Familia en accord avec Madamelune

Coproduction : Abbaye de Noirlac, Théâtre Molière - Sète, Scène Nationale Archipel de Thau,
Le Train-Théâtre - Portes-lès-Valence, Le CentQuatre-Paris

Avec le soutien de l' ADAMI et de la SPEDIDAM

ICF-BAS

LES MÉLODIES DE GABRIEL FAURÉ

30 JUIN 2018

AVANT-PREMIÈRE

ABBAYE DE NOIRLAC – FESTIVAL LES TRAVERSÉES

Avec Elise Caron, Judith Chemla, John Greaves, Kyrie Kristmanson,
Himiko Paganotti, Rosemary Standley

24 JUILLET 2018

CRÉATION

COUR D'HONNEUR – FESTIVAL D'AVIGNON

(SOIRÉE EN PARTENARIAT AVEC LA SACEM)

AVEC

Dominique A, Jeanne Added, Camille, Elise Caron, Judith Chemla,
Hugh Coltman, John Greaves, Piers Faccini, Philippe Katerine, Kyrie Kristmanson,
JP Nataf, Sandra Nkaké, Himiko Paganotti, Rosemary Standley

EN TOURNÉE

18 DÉCEMBRE 2018

SÈTE - THÉÂTRE MOLIERE

20 DÉCEMBRE 2018

PORTES-LÈS-VALENCE - TRAIN THÉÂTRE

Avec Elise Caron, Piers Faccini, John Greaves, Kyrie Kristmanson,
Himiko Paganotti, Rosemary Standley

18 JANVIER 2019

CAVAILLON - SCÈNE NATIONALE LA GARANCE

Avec Hugh Coltman, John Greaves, Kyrie Kristmanson,
Sandra Nkaké, Himiko Paganotti, Rosemary Standley

06 FÉVRIER 2019

PARIS - LE CENTQUATRE

Avec Elise Caron, Judith Chemla, John Greaves, Philippe Katerine,
Kyrie Kristmanson, Sandra Nkaké, Himiko Paganotti...

18 AVRIL 2019

LES LILAS - THÉÂTRE DU GARDE CHASSE

Avec Elise Caron, John Greaves, Kyrie Kristmanson,
Sandra Nkaké, Himiko Paganotti, Rosemary Standley

27 AVRIL 2019

ANGERS - CDN LE QUAI

Avec Elise Caron, Judith Chemla, John Greaves,
Kyrie Kristmanson, Sandra Nkaké, Himiko Paganotti

07 MAI 2019

LA ROCHELLE - SCÈNE NATIONALE LA COURSIVE

Avec Jeanne Added, Elise Caron, John Greaves, Kyrie Kristmanson,
Sandra Nkaké, Himiko Paganotti, Albin de la Simone

04 JUIN 2019

FOIX - SCÈNE NATIONALE L'ESTIVE

Avec Elise Caron, Hugh Coltman, John Greaves,
Kyrie Kristmanson, Sandra Nkaké, Himiko Paganotti

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.

Libérées 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** : faire 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.

Ces mélodies méritent aujourd'hui d'être entendues à l'aune de leur absolue modernité pour en révéler la puissance musicale et poétique. Même dans les interprétations les plus sobres des mélodies de Fauré, les codes esthétiques restent ceux de la musique classique et masquent à la fois leur sophistication harmonique, la limpidité mélodique et la beauté des textes. Gabriel Fauré écrivait qu'il préférait entendre sa musique chantée par des amateurs que par des voix professionnelles, sous-entendu libérée de la virtuosité vocale et du lyrisme afférent.

C'est dans ce mouvement que nous souhaitons inscrire ce projet, en faisant appel à des interprètes de la chanson et de la pop ayant peu à voir avec la musique classique mais possédant une identité vocale forte et singulière.

Nous abordons ces mélodies comme les chansons qu'elles sont, tout en respectant leur écriture.

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, Sully Prudhomme, Armand Silvestre, Charles Van Lerberghe, Romain Bussine et d'autres encore...

Les voix sont accompagnées par un trio composé de Simon Dalmais (piano), Anne Gouverneur (violon) et Maëva Le Berre (violoncelle).

Des décrochages stylistiques sont opérés entre les morceaux par la guitare électrique d'Olivier Mellano qui construit des paysages sonores pouvant venir se poser sur le trio acoustique, poursuivant là l'ostinato du piano pour le dissoudre dans des teintes impressionnistes ou accompagnant ici un extrait d'une correspondance de Gabriel Fauré dont nous souhaitons livrer quelques passages.

Bien plus qu'un hommage à celui que nous considérons comme l'un des plus grands compositeurs, ce spectacle fait revivre cette musique et ces textes avec exigence, grâce, poésie et célèbre leur caractère intemporel.

Nous sommes suspendus, en apesanteur, dans un songe éveillé, fait d'aubes naissantes, de crépuscules orangés et de baisers rêvés.

*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

Les Mélodies de Gabriel Fauré - BAUM – Avignon Gabriel Fauré (1845-1924)

Musique : Gabriel Fauré

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

Paradis...	<i>La chanson d'Ève, poème de Charles Van Lerberghe</i>
Crépuscule	<i>La chanson d'Ève, poème de Charles Van Lerberghe</i>
Tristesse	<i>Poème de Théophile Gautier</i>
Spleen	<i>Poème de Paul Verlaine</i>
Requiem	<i>Introït et Kyrie</i>
Aux pluies*	<i>D'après Spleen</i>
Au bord de l'eau	<i>Poème de Sully Prudhomme</i>
Automne	<i>Poème d'Armand Silvestre</i>
En sourdine	<i>Cycle des 5 mélodies de Venise, Poème de Paul Verlaine</i>
Notre amour	<i>Poème d'Armand Silvestre</i>
Le secret	<i>Poème d'Armand Silvestre</i>
Les berceaux	<i>Poème de Sully Prudhomme</i>
Aux âmes*	
Clair de lune	<i>Poème de Paul Verlaine</i>
La lune blanche luit dans les bois	<i>La bonne chanson, poème de Paul Verlaine</i>
Ici-bas	<i>Poème de Sully Prudhomme</i>
Après un rêve	<i>Poème italien anonyme adapté en français par Romain Bussine</i>
Nocturne	<i>Poème Villiers de L'isle-Adam</i>
Aux astres*	
Adieu	<i>Poème de Charles Grandmougin</i>
Ô mort, poussière d'étoiles	<i>La chanson d'Ève, poème de Charles Van Lerberghe</i>
Seul(e)s	<i>Poème de Théophile Gautier</i>
Paradis...	

*Instrumentaux d'Olivier Mellano

Extraits de la Correspondance de Gabriel Fauré

« Correspondance suivie de Lettres à Madame H. »

Jean-Michel Nectoux / Edition Fayard

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.

BAUM (c) Richard Dumas

BIOGRAPHIES

ARRANGEMENTS ET INTERPRÉTATION PAR BAUM

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

SIMON DALMAIS, PIANO

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

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, VIOLON

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, VIOLONCELLE

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 Lallemant 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'énervé au théâtre du Rond-Point. Avec Madamelune, elle participe à la rêverie poétique joyeusement inclassable On a dit on fait un spectacle.

OLIVIER MELLANO – GUITARE, DIRECTION MUSICALE & CONCEPTION

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 ESPACE

Question de tempérament, Sonia Bester n'accomplit rien qui n'ait commencé par être un songe. Sa trajectoire est tissée d'idées singulières. 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 Lhasa*. 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), *Ab ! Felix (n'est pas le bon titre)* (théâtre musical) et *Comprendre* (récit théâtral et musical).

ACTIONS CULTURELLES AUTOUR DU SPECTACLE

Nous envisageons plusieurs types d'actions culturelles autour de ce spectacle.

AXE MUSICAL

- Travail de réarrangement de *Mélodies* de Fauré par les élèves, par classe d'instrument, en coordination avec le professeur. Par exemple: arrangement pour trombone de l'accompagnement d'*Après un rêve*, arrangement pour cordes des *Berceaux* en incluant la voix chant. Les partitions créées peuvent être jouées en première partie du spectacle.
- Travail sur les tessitures de voix, les ambitus, la couleur des tonalités. Dans une classe d'instrument, inviter un(e) chanteur(se). Choisir une mélodie de Fauré. Tester et définir la bonne tonalité pour l'interprète (chant), en motivant le choix.
- Cours d'orchestration pour trio : écriture d'arrangement à trois voix sur Fauré, avec des œuvres pour trio à l'appui.
- Rencontre et travaux pratiques sur le thème : du lyrique à la chanson. Cours théorique sur le chant lyrique et les principales formes de chant. Travaux pratiques sur le contre-emploi : chants jazz, pop, sur une mélodie classique ; chant lyrique sur une musique populaire.

AXE LITTÉRAIRE

Travail sur les poésies des textes des *Mélodies* de Gabriel Fauré écrites par de grands poètes : Paul Verlaine, Théophile Gautier, Sully Prudhomme, Charles Van Lerberghe, Armand Silvestre, Romain Bussine et d'autres encore.

- La poésie symboliste et parnassienne de la fin XIXe siècle /rencontre et discussion
- La parole dans la chanson : structure, rythmique et thèmes/rencontre et travaux pratiques.

Illustration de couverture : *Haruko Maeda* « Renaissance 3 » 2017
Huile sur toile (140x150 cm) - Galerie Christian Larsen (Stockholm) -
Tous droits réservés.

CONTACTS

Production

Kevin Douvillez

06 62 26 57 02 / kevin@la-familia.fr

Marie Favre

06 83 27 16 84 / prod@la-familia.fr

Diffusion

Yohann Feignoux

07 71 80 46 11 / yohann@bluebird-booking.com

Artistique

Sonia Bester

06 68 52 07 29 / s.madamelune@gmail.com