

QUATUOR DEBUSSY^{21/22}

FEUILLE DE CHOU(X)

BRÈVES

1

Les 50 ans du Festival d'Automne à Paris

Après sa création au Festival *Les Nuits de Fourvière*, le magnifique spectacle *Antigone à Molenbeck* et *Tirésias*, imaginé par Guy Cassiers en version française avec le Quatuor Debussy et les comédiennes Valérie Dréville et Ghita Serraj, sera présenté à la MC93 de Bobigny. Neuf dates pour découvrir ce diptyque épique où s'épousent technologies visuelles et musiques de Chostakovitch.

2

Avis aux musiciens et musiciennes amateurs !

Un week-end de stage de musique de chambre sera proposé par *ProQuartet* au Conservatoire de Lyon les 22 et 23 janvier 2022. Le Quatuor Debussy enseignera pendant ces deux journées dédiées aux pratiques musicales en amateur : en famille, entre amis ou collègues, inscriptions ouvertes pour s'initier à la pratique d'ensemble, tous instruments confondus, avec un grand concert de clôture.

3

***L'Odyssée*, une épopée sans fin**

Après le Théâtre Impérial de Compiègne, puis l'Opéra de Lille, l'opéra contemporain *L'Odyssée* continue sa route à l'Opéra de Rennes et de Limoges, ainsi qu'au Théâtre de Cornouaille de Quimper, toujours avec le Quatuor Debussy à la direction musicale. Imaginé pour solistes, chœur d'enfant et quatuor à cordes, il a remporté depuis sa création en 2018 un véritable succès critique.

4

Un quatuor en sons et lumières

Après les remparts du Château de Grignan cet été, la musique du Quatuor Debussy continue d'investir différents lieux de patrimoine de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le spectacle de mapping immersif *Compostela* est visible dans la Chapelle des Lumières du Puy-en-Velay : une scénographie lumineuse et un programme musical conçu sur mesure par les musiciens !

5

Rejoindre la classe de quatuor à cordes

Cette formation d'excellence, dirigée par le Quatuor Debussy au Conservatoire de Lyon depuis 10 ans, peut intégrer cette année un quatuor en voie de professionnalisation, pour un cycle de deux ans (une session par mois). Une audition sera organisée mi-novembre et donnera la possibilité de rejoindre ainsi la pépinière des quatuors *Nouveaux Talents*, soutenue par *Mécénat Musical Société Générale*.

6

***Boxe Boxe Brasil*, le retour**

Après l'annulation de la tournée en 2021, le spectacle événement revient (enfin) et sera à la Philharmonie de Paris, à Toulouse, mais aussi à Saint-Nazaire et au Luxembourg. Cette rencontre entre un quatuor à cordes et neuf danseurs cariocas, chorégraphiée par Mourad Merzouki (Cie Käfig), suit les traces de son prédécesseur *Boxe Boxe*, joué à travers le monde entier depuis sa création.

7

Résidence à l'INSPE : 3 rendez-vous gratuits

Dans l'*Atelier du Quatuor Debussy*, ce sont des instants musicaux à partager au cœur de la résidence artistique des musiciens, à Lyon, durant la saison 2021-22. Une invitation pour apprécier la musique classique autrement : dans un cadre convivial, ces soirées sont placées sous le signe de la découverte, de la transmission et de l'accessibilité.

KEREN ANN & LE QUATUOR DEBUSSY UNE HISTOIRE QUI CONTINUE DE S'ÉCRIRE

Depuis leur rencontre en 2017, l'amitié entre la chanteuse aux multiples facettes (auteure-compositrice-interprète) et les quatre musiciens s'est renforcée, au point d'imaginer aujourd'hui de tous nouveaux projets ensemble. Après cinq années de collaboration qui ont déjà vu naître une tournée commune (comprenant de nombreux arrangements pour quatuor à cordes réalisés spécialement) et la sortie d'un disque vinyle en édition limitée (aujourd'hui en rupture de stock), les artistes se retrouveront cette saison pour plusieurs dates en France. Mais ce n'est pas tout : suite à de nombreuses semaines de travail, les cinq amis dévoileront prochainement un tout nouvel album, ainsi, bien plus étonnant encore, qu'une cuvée de vin bercée aux notes de leur musique. Un seul conseil : surveillez les réseaux sociaux du @QuatuorDebussy, sortie imminente !

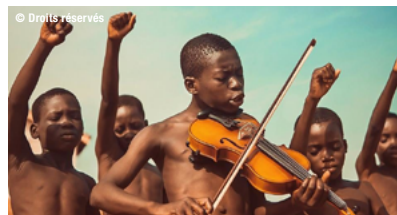
- Mardi 12 octobre à 20h** - Espace Diamant | Ajaccio (20)
- Samedi 20 novembre à 20h** - Maison des Arts | Créteil (94)
- Lundi 22 novembre à 20h (avec Yael Naim)** - Auditorium | Lyon (69)
- Mardi 23 novembre à 20h30** - Théâtre Sénart, Scène Nationale | Lieusaint (77)
- Mardi 22 mars à 20h** - MA, Scène Nationale | Montbéliard (25)
- Vendredi 25 mars à 20h** - Théâtre de Grasse (06)
- Mercredi 30 mars à 20h30** - La Comète, Scène Nationale | Châlons-en-Champagne (51)
- Vendredi 1er avril à 20h30** - Horizon Pyrénées | Muret (25)
- Samedi 14 mai à 20h** - Théâtre Cordeliers | Romans-sur-Isère (26)
- Vendredi 20 mai à 20h30** - Centre Culturel Balavoine | Arques (62)
- Samedi 21 mai à 20h30** - Le Figuier Blanc | Argenteuil (95)

← Extrait de concert

LA CRÉATION DU CHANT DES SEPT TOURS D'APRÈS LE POÈME DE LAURENT GAUDÉ

Puissant, poignant et engagé, *Le Chant des Sept Tours* est un superbe poème de Laurent Gaudé sur la traite négrière, écrit à hauteur d'homme. Tiré du recueil *De sang et de lumière* (2017), le texte convoque le passé esclavagiste des européens pour l'inscrire dans le présent. Une épopée tragique qui jaillit des pages et réunit sur scène à la fois théâtre et musique, avec la compagnie Lardenois & Cie et le Quatuor Debussy, autour d'œuvres de Pēteris Vasks, Henryk Górecki et Osvaldo Golijov. Après une première version scénique dévoilée au Théâtre Antique d'Alba-la-Romaine, les artistes se retrouveront au Théâtre de Saint-Omer pour la création de ce projet ambitieux.

Vendredi 3 décembre à 14h & 19h
Samedi 4 décembre à 18h
 La Barcarolle | Saint-Omer (62)

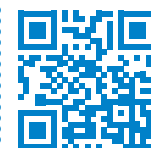
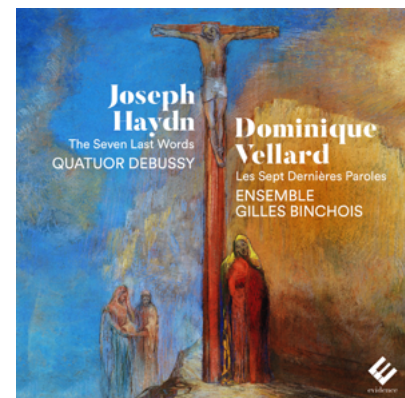

← Premières images
du spectacle

LE NOUVEAU DISQUE DU QUATUOR DEBUSSY EST DISPONIBLE, AVEC L'ENSEMBLE GILLES BINCHOIS

En 1786, Haydn compose ses *Sept Dernières Paroles*, à l'intention de la liturgie de la cérémonie du Vendredi saint donnée à Cadix. Originellement destiné à un effectif orchestral, il l'adapte un peu plus tard pour quatuor à cordes, version présentée ici. Dans ce cycle de sept sonates à tempo lent, Haydn parvient à exprimer avec une grande intensité les derniers moments du Christ sur la croix, chaque mouvement étant introduit, par son titre, avec ses dernières paroles. La force de cette musique instrumentale parvient à faire oublier l'absence de texte dans cette musique de pure abstraction.

Plus tard, Dominique Vellard entreprend de mettre en musique ces dernières paroles, n'ayant pu trouver aucune mise en musique en mesure d'introduire l'œuvre de Haydn. Ses *Sept Dernières Paroles* sont à la fois influencées par la musique ancienne et par l'écoute attentive des musiques issues d'autres traditions. Ici, le Quatuor Debussy et l'Ensemble Gilles Binchois mettent ces deux œuvres en regard dans un très bel album, fidèle à la création originale du cycle de Haydn, enregistré dans la crypte de Lagorce (Ardèche).

← Découvrez
le disque dès
maintenant

QUELQUES LIEUX DE LA SAISON 2021-2022
 DU 3 SEPTEMBRE AU 24 JUIN
 Toutes les dates sur www.quatuordebussy.com

UN QUATUOR AU SERVICE DES ARTS VIVANTS

Des musiciens entourés de danseurs de hip-hop, de comédiennes, d'un peintre numérique, de marionnettes, ce sont les projets artistiques que propose le Quatuor Debussy depuis plus de 20 ans maintenant. Une démarche qui a pris racine en 1999 lors d'une programmation d'un concert sur la Péniche-Opéra de Paris: pourquoi ne pas utiliser les décors de ce lieu unique pour présenter l'immense musicien qu'est Dimitri Chostakovitch (alors que le premier disque de la future intégrale de ses quatuors venait de sortir)? Deux ans après, cette première expérience a été magnifiée par une véritable mise en scène, grâce au travail de Philippe Delaigue, avec le comédien Yves Barbaut qui incarnait le célèbre compositeur russe. Nous ne savions pas encore que ce spectacle « théâtre et musique », qui a fait le tour des plus belles salles de France, allait être la base de nombreuses autres rencontres... Avec le théâtre, pour rester dans ce registre, comme avec les metteurs en scène Richard Brunel, David Gauchard ou plus récemment Guy Cassiers.

Comment travailler avec du texte sans sacrifier la musique ? Comment habiter la scène autrement et participer pleinement au récit ? Comment permettre aux corps des musiciens de s'extraire de leurs partitions et de leurs instruments ? Tout le défi est de participer à la scénographie tout en restant à sa place de musiciens. Le choix des musiques est capital avec une dramaturgie adaptée à la progression du texte. Petit à petit, les pupitres deviennent gênants, ils disparaissent au profit d'un travail de mémoire. Au prix d'un travail colossal, de nombreuses heures de répétitions et d'assimilation des partitions, cette nouvelle liberté conquise en deviendrait presque aujourd'hui la norme, rendant le travail de plus en plus compliqué quand il s'agit d'enchaîner plusieurs productions imaginées pour être interprétées intégralement par cœur.

La rencontre avec la danse, qui paraît à première vue plus naturelle, n'a pas été plus facile pour les musiciens. Comment positionner des corps de musiciens aux côtés de corps si agiles de danseurs au plateau ? Quel niveau sonore envisager quand les danseurs se déplacent sur scène et, forcément, font du bruit, même s'ils font attention ? C'est au démarrage de ces nouvelles collaborations artistiques que la sonorisation avec des micros HF (sans fils) est apparue comme une évidence, voire un indispensable, pour faciliter l'équilibre entre la musique et le bruit des mouvements, mais aussi donner la possibilité aux musiciens de s'entendre entre eux grâce aux retours (quand ils ne sont pas en position naturelle de quatuor qui est l'arc de cercle). Ces micros, spécifiquement adaptés aux instruments, ont été choisis pour plusieurs spectacles depuis, avec des circassiens ou avec des marionnettistes par exemple. Le rôle du technicien son est alors capital pour accompagner cette démarche de sonorisation à 360 degrés.

Cette activité de spectacle représente à ce jour une part importante de l'activité du Quatuor Debussy qui jouit d'une reconnaissance par les professionnels et d'une notoriété auprès du public. On pourrait alors se poser la question du « pourquoi » : pourquoi les musiciens poursuivent dans cette voie ? Pourquoi ce travail est devenu essentiel ? Pourquoi continuer à multiplier les expériences scéniques et les défis de rencontrer d'autres disciplines artistiques ?

En effet, dans un monde où notre société évolue autour d'une prédominance accrue des aspects visuels (dans les médias, l'événementiel ou les réseaux sociaux) et désormais pluri-sensoriels, le niveau des propositions artistiques est de plus en plus qualitatif et diversifié autour d'autres rencontres artistiques. Il ne s'agit désormais plus de faire des créations pluridisciplinaires au rabais. Chacune des propositions artistiques qui se sont développées depuis 20 ans ont été adaptées aux lieux de diffusion généralistes. Car c'est en décroissant les arts, sans jamais être au détriment de la qualité musicale, que le projet du Quatuor Debussy s'est construit, permettant de toucher un public plus large que le public traditionnellement attiré par la musique de chambre. Cela permet aussi de programmer cette musique d'excellence dans des lieux où on ne l'attend pas de prime abord, mais aussi de maintenir une diffusion dans des salles qui programment de moins en moins ce type d'esthétique vécue comme exigeante et élitiste, bien trop souvent à tort.

De plus, l'expérience de ces spectacles scéniques partagés avec d'autres disciplines artistiques a donné l'envie de proposer la musique différemment en concert. Après avoir été au service des autres arts, les musiciens du Quatuor Debussy se sont attelés à renouveler en profondeur la forme du concert qu'ils proposent. Cette fois-ci, il s'agit de commencer par construire un programme de concert puis, dans un second temps, d'en faire progressivement un objet scénique. La dramaturgie musicale est désormais travaillée dès l'étape du programme musical avec une symbolique phare ou une thématique spécifique. Il s'agit alors de scénographier la présence des musiciens en cohérence avec le discours musical ainsi que l'environnement et la lumière. Le travail avec un metteur en scène est essentiel, qui peut le plus souvent aussi s'entourer d'un créateur lumière et, le cas échéant, d'un scénographe. Le travail du son reste capital avec la présence impérative d'un technicien son qui connaît le travail et le son du Quatuor Debussy pour pouvoir les libérer dans leurs mouvements sans mettre en danger l'image sonore du quatuor à cordes. Les partitions sont apprises par cœur, là aussi pour se libérer des pupitres. Il ne s'agit pas de transformer des musiciens en acteurs, encore moins en danseurs ou performeurs. Il s'agit en

réalité de magnifier la musique, d'être au service de l'œuvre que constitue le programme musical dans sa globalité tout en le présentant avec les exigences contemporaines de nos yeux aiguisés aux visuels qualitatifs. De ces expériences sont nés plusieurs projets comme *Jeux d'Ombre(s)* (2016), un programme en ombres et lumières qui souligne les lignes musicales de la partition ; *Requiem(s)* (2018), un concert (commande de la Philharmonie de Paris), travaillant autour de la terre et de la bougie, mis en espace par Louise Moaty ; pour arriver à la dernière création *Égérie(s)* (2021), accompagnée par un peintre numérique et mis en scène par David Gauchard. Autant d'aventures qui ont permis de rencontrer un public nouveau et nombreux, pour certains qui écoutaient de la musique classique pour la première fois et pour d'autres qui ont pu (re)découvrir autrement les œuvres, autour de visuels impactant et forts de sens, sans jamais dévoyer le programme musical.

Avec plus de 20 ans d'expérience en la matière, on note que la production de ces projets se fait de plus en plus en amont pour que le propos et la fusion puissent trouver le temps nécessaire de l'épanouissement. Le temps au plateau de répétition est aussi important mais la préparation à la table est encore plus minutieuse afin que l'articulation entre la musique et sa présentation soit optimum. À titre d'exemple, le Quatuor Debussy travaille depuis le printemps 2019 sur une création qui ne verra le jour qu'en septembre 2023 à la Biennale de la Danse à Lyon avec le collectif de jonglage Petit Travers... Près de cinq années de réflexions, d'échanges, de maturation, de recherche de production, qui illustrent la détermination du Quatuor Debussy à déployer la musique autrement, partout et pour tous.

Quels seront les prochains défis à relever ? À suivre... Retrouvez tous les spectacles et concerts mis en espace du Quatuor Debussy cette saison sur notre site Internet.

INVESTIR UN TERRITOIRE PAR LA MUSIQUE

L'EXEMPLE D'UN NOUVEAU PROJET MENÉ CETTE SAISON

© Quatuor Debussy

Sensible à l'importance d'apporter la musique au plus grand nombre, l'équipe du Quatuor Debussy, par le biais de son festival itinérant *Cordes en ballade* (qui se déroule chaque été depuis 1999 en Ardèche méridionale), s'engage en 2021-22 dans un vaste projet d'éducation artistique et culturelle. En s'associant à une nouvelle dynamique autour de la communauté d'agglomération Arche Agglo (autour de Tain-l'Hermitage et Tournon-sur-Rhône), l'ambition portée sur cette région n'est pas anodine : s'employer, aux côtés de l'ensemble des forces vives en présence, à irriguer pleinement un territoire en musique, par la collaboration avec les différents acteurs et la co-construction avec les publics ciblés.

■ Désireux de développer le champ des connaissances culturelles sur un large public allant de la maternelle aux seniors, de proposer des rencontres avec des professionnels artistes, la communauté d'agglomération Arche Agglo a élaboré ce projet en collaboration avec de nombreux partenaires culturels et artistiques dont le Quatuor Debussy. Le but étant de concevoir des actions en lien avec différents projets culturels, à l'échelle d'un territoire, et des projets d'écoles. C'est ainsi qu'un projet autour des fables de La Fontaine est en préparation pour cette saison impliquant plusieurs écoles primaires et maternelles, différentes écoles de musique et de nombreux autres collaborateurs. Le travail se veut pluridisciplinaire, se faisant sur la musique, les paroles mais aussi l'expression corporelle et scénique grâce à l'intervention de musiciens intervenants et à la collaboration des enseignants dans les écoles. En impulsant de nombreuses pistes de déploiement, et en parallèle de plus de 20 ans d'itinérance de son festival en Sud-Ardèche, le Quatuor Debussy tend ici à ancrer son action au sein d'un territoire rural nouveau, le Nord-Ardèche et la Drôme. En effet, les musiciens interviendront dans les classes pour des sessions de travail avec les enfants, mais également dans des écoles de musique pour faire travailler les partitions de Jean-Marie Morel (*La Fontaine en chantant*), issues des célèbres fables, aux élèves pratiquant des cordes.

■ Dans le cadre de la saison du festival *Vochora* (l'un des nombreux partenaires), une restitution de ce projet est prévue en 2022 impliquant des chœurs d'enfants, le Chœur Artmilles, et des instrumentistes à cordes.

Un projet « pilote » qui, par l'importance qu'il représente à l'heure actuelle, marque le désir de l'équipe du Quatuor Debussy de réussir à défendre le rôle essentiel que peut jouer le(la) musicien(ne) aujourd'hui dans la société. N'hésitez pas à suivre les actualités autour de ce projet sur les réseaux sociaux des @CordesEnBallade et du @QuatuorDebussy !

Désireux de transmettre son enseignement, le Quatuor Debussy mettra également en situation ses élèves (issus de la classe spécialisée de quatuor à cordes qu'il dirige au Conservatoire de Lyon), avec la participation des Quatuors Héméra et Malinconia, qui interviendront aussi auprès des enfants lors d'autres sessions de travail. Ils animeront, entre autres, des ateliers de découverte dans des établissements du territoire afin de sensibiliser les enfants à la pratique musicale. En écho à cet engagement en faveur de l'animation du bassin de vie de la communauté de communes Arche Agglo, les quatuors se produiront à deux reprises dans les EHPAD du secteur afin de faire partager aux résidents, à leurs familles, ainsi qu'au personnel soignant, une parenthèse musicale en lien avec le projet.

■ Enfin, un troisième axe de développement se portera avec plusieurs lycées du territoire durant la saison 2021-22, et viendra donc compléter ce vaste projet. Différentes classes seront ainsi invitées à travailler autour de *La Prose du Transsibérien* et de *la petite Jehanne de France*, un poème mis en scène par Olivier Borle et mis en musique par le violoncelliste Marc Lauras. Cette réflexion, mise en place grâce à la collaboration avec les professeurs des deux lycées mais aussi grâce à celle de nombreux intervenants extérieurs, a pour but d'initier les lycéens à la pratique vocale, mais aussi de les familiariser aux techniques d'expression scénique. Un enjeu crucial pour ces adultes et citoyens en devenir qui, par ce projet, nous l'espérons, prendront conscience des moyens d'expression qui s'offrent à eux.

© Quatuor Debussy

www.quatuordebussy.com

www.facebook.com/quatuordebussyfan

Quatuor Debussy

BP 4357 - 69242 Lyon cedex 04

Tél. +33 (0)4 72 48 04 65

contact@quatuordebussy.com

Les magazines d'actualités ne sont plus envoyés systématiquement par courrier :
inscrivez-vous à la newsletter officielle pour les recevoir !

Crédits photos : Olivier Ramonteu | Design graphique : www.atelierchose.com

