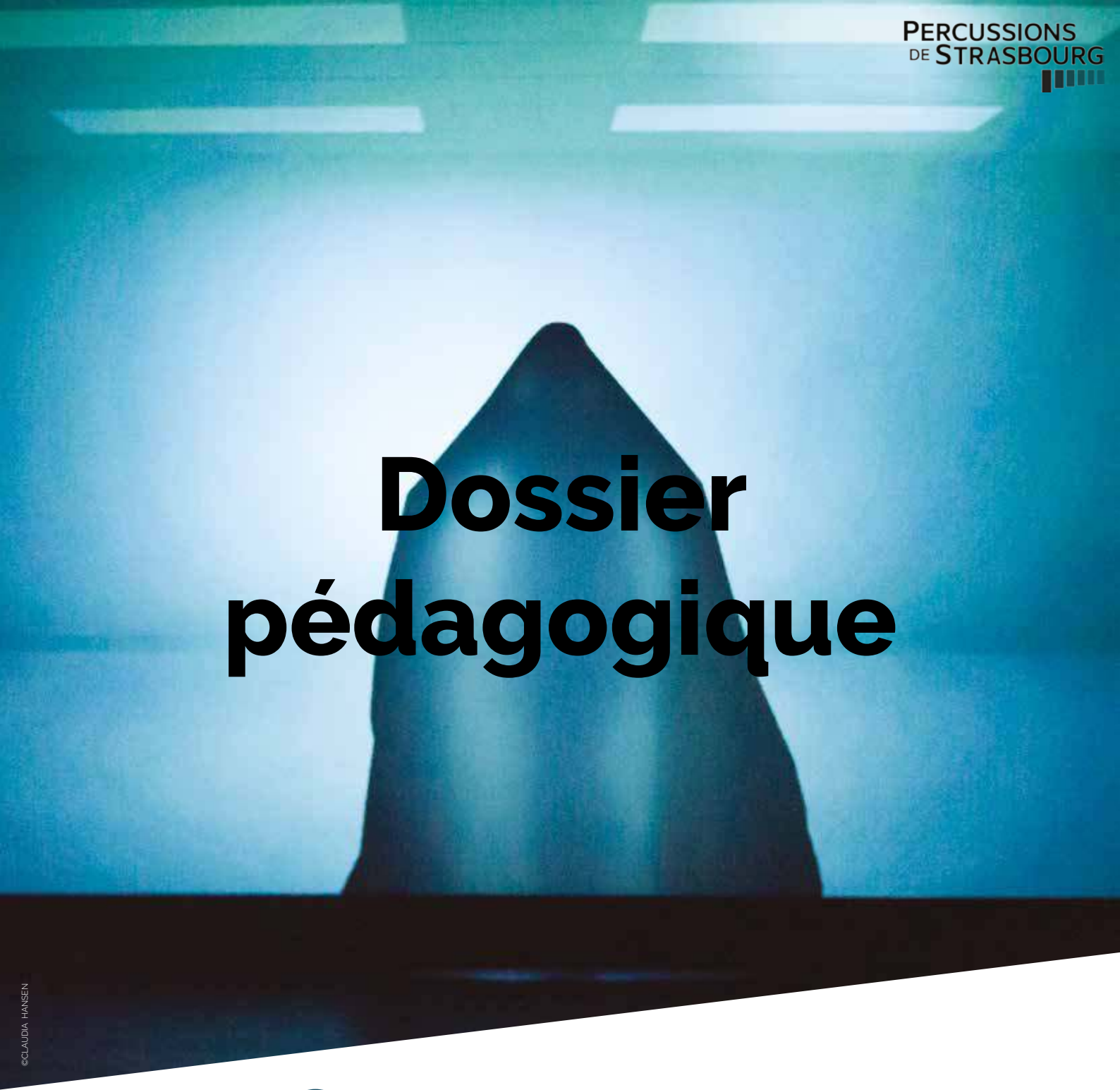
PERCUSSIONS DE STRASBOURG



Dossier pédagogique

©CLAUDIA HANSEN

CONCERT **28**.nov

Ghostland - Pierre Jodlowski
Les Percussions de Strasbourg

Live @ home #12 - sortie d'album

MERCREDI 28.11 ——— 20H30
THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE
STRASBOURG

PERCUSSIONSDESTRASBOURG.COM

Ne pas jeter sur la voie publique - Licence d'entrepreneur de spectacle : 2-1063482 / 3-1063483

PROGRAMME

1 h ***Ghostland* - Pierre Jodlowski**. 2017

Echange avec les élèves

En présence des interprètes et du compositeur, Pierre Jodlowski.

L'ŒUVRE

Pierre Jodlowski
Ghostland (2017)

Immersive et envoûtante, la dernière création de Pierre Jodlowski nous plonge dans un espace aux frontières indéfinies. Composée pour électronique et quatre percussionnistes issus des célèbres Percussions de Strasbourg, la partition intègre également le jeu des lumières et l'écriture de l'espace scénique. Prolongée par un grand écran panoramique, la scène se mue en un espace infini, un territoire où les ombres semblent jouer avec les corps. Spectacle onirique*, Ghostland nous ouvre pourtant les yeux sur le monde d'aujourd'hui : les « fantômes » dont il est ici question renvoient certes aux êtres chers disparus et aux traces conservées par la mémoire, mais aussi, de manière plus métaphorique, à l'individu pris dans les rouages d'un système qui l'arrache au réel, à soi et aux autres. Sur l'écran, des salles de réunion, de grands bureaux, des espaces froids habités peu à peu par des êtres étranges, fantomatiques… les percussionnistes – Minh-Tâm Nguyen, François Papirer, Galdric Subirana et Flora Duverger – abandonnent progressivement les instruments qui composent leurs batteries pour jouer avec brio de l'attaché-case* et des percussions virtuelles. À ces quatre interprètes aux allures de cadres dynamiques, la marionnettiste Katharina Muschiol fait contrepoint : silhouette derrière les paravents, présence évanescente, elle s'apparente à un écho venu de loin… Ici se rencontrent et se confrontent deux espaces-temps, pour ouvrir au spectateur le champ des possibles.

©Claudia Hansen

LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG

Ensemble professionnel* de création musicale le plus ancien en France, au format unique et riche d'un répertoire* exceptionnel, les Percussions de Strasbourg sont des ambassadeurs mondialement reconnus et respectés pour la qualité de leurs interprétations et leur capacité de création et d'innovation.
A leur actif : plus de 1700 concerts dans 70 pays, 350 œuvres, un instrumentarium unique au monde, une trentaine de disques, de multiples récompenses et prix dont un Diapason d'Or et une Victoire de la musique classique en 2017 qui récompensent la première sortie discographique du label* Percussions de Strasbourg, *Burning Bright* de Hugues Dufourt…
Tout a commencé en 1959, lorsque Pierre Boulez fut invité à diriger son œuvre *Le Visage Nuptial* à Strasbourg. Pour former le vaste pupitre de percussions dont il avait besoin, on réunit les musiciens des deux formations locales – l'Orchestre municipal et celui de l'ORTF*.
Les six jeunes musiciens – Bernard Balet, Jean Batigne, Lucien Droeller, Jean-Paul Finkbeiner, Claude Ricou et Georges Van Gucht – animés par une même énergie novatrice et audacieuse et soudés par une forte amitié, décident alors de fonder ensemble une formation de percussions : répertoire, choix des instruments, tout était à inventer… Jean Batigne présente le projet à Pierre Boulez pour qu'il l'aide à en trouver le nom : le « Groupe Instrumental à Percussion » deviendra par la suite « Les Percussions de Strasbourg ». Très vite, la formation inspire l'écriture d'un nouveau répertoire par des compositeurs tels que Messiaen, Stockhausen, Serocki, Kabelac, Ohana, Xénakis, Mâche ou Dufourt… Comme le dira Pierre Boulez par la suite : « Un répertoire était nécessaire pour le Groupe mais le Groupe a rendu le répertoire nécessaire. »

En 1967, les six percussionnistes interprètent *Ionisation* de Varèse, avec l'accord du compositeur et grâce à l'intervention de Boulez, alors que la partition exige la participation de… treize percussionnistes. Là où l'on aurait pu voir la relève d'un défi, c'est la maîtrise musicale et le brio scénique qui s'imposent : l'interprétation est un succès et ouvre sa voie à un « groupe de genre » qui n'eut jamais de précédent.
Dès lors, les Percussions de Strasbourg ne cesseront de créer et d'innover sans relâche et tourneront dans le monde entier, participant aux plus grands festivals internationaux, de Berlin à Osaka, de Persépolis à Sydney, en passant par Royan, Donaueschingen, Edimbourg, Athènes, Israël, Sao Paulo, New York, Montréal, etc. Grâce à leurs nombreux voyages et une forte complicité avec les compositeurs, ils contribuent aussi activement à la recherche sonore et à l'invention de nouveaux instruments, tel le sixxen conçu par Xénakis.
Plus de cinquante ans après et avec l'arrivée de la quatrième génération des Percussions de Strasbourg, l'ensemble fait vivre un patrimoine contemporain en le revisitant sans cesse, innove sans relâche au rythme de l'évolution des nouvelles technologies et de l'élargissement des pratiques et expressions scéniques : un défi à relever pour inventer et explorer ensemble l'immensité du champ de la percussion mondiale au XXIème siècle. Le groupe demeure par ailleurs très actif en matière de pédagogie et développe de nombreuses activités pour tous les publics : masterclass, ateliers-concerts, concerts éducatifs ou scolaires, ateliers de création collective Percustra et formations.

Les Percussions de Strasbourg sont soutenues avec constance et fidélité par le Ministère de la Culture / DRAC Grand Est, la Ville de Strasbourg et Eurométropole, le Mécénat Musical Société Générale, la Région Grand Est, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, la SACEM, l'ADAMI, la SPEDIDAM, l'Institut Français et le FCM.

Les Percussions de Strasbourg sont adhérentes de Févis, Futurs Composés, Bureau Export et SCPP.

KATHARINA MUSCHIOL

Katharina Muschiol a étudié le théâtre de marionnettes à l'Université de musique et des arts de la scène de Stuttgart (Allemagne), elle y obtient son diplôme en 2011. Durant ses études, Katharina participe à de nombreux projets artistiques à rayonnements internationaux (*Wölfe*, dir. Michael Vogel, 2011 ; *Woyzec*, dir. Yehuda Almagor, 2010 ; *Prologue*, dir. Michael Krauss, 2010). Son travail est aujourd'hui principalement tourné vers des collaborations interdisciplinaires*. Depuis mars 2011, elle vit et travaille comme artiste indépendante à Leipzig où elle participe à l'organisation et à la programmation d'évènements culturels (KUKS festival notamment) avec l'association pour la promotion des arts et de la culture E35 e.V. Parallèlement à sa participation dans des productions de théâtre de marionnettes, en tant que comédienne mais aussi en tant qu'assistante metteur en scène *(Faza REM Phase*, dir. Michael Vogel, 2014), Katharina travaille dans des domaines variés tels que films d'animation, performances* (*White radiation*, dir. Joachim Fleischer ; *Swith the light on*, avec l'orchestre philarmonique de Luxembourg), arts plastiques (sculpture)... En 2009, Katharina fonde aux côtés de Maik Evers et Stefan Wenzel la compagnie Gruppe K, avec qui elle tourne actuellement le spectacle *Schaum der Tage*, sous la direction de Hendrick Mannes (2016).

LE COMPOSITEUR

PIERRE JODLOWSKI
(FRANCE, 1971)

© http://www.pierrejodlowski.fr/

Pierre Jodlowski développe son travail en France et à l'étranger dans le champ des musiques d'aujourd'hui. Sa musique, souvent marquée par une importante densité, se situe au croisement du son acoustique* et du son électrique et se caractérise par son ancrage dramaturgique * et politique. Son activité le conduit à se produire dans la plupart des lieux dédiés à la musique contemporaine mais aussi dans des circuits parallèles : danse, théâtre, arts plastiques, musiques électroniques. Il est également fondateur et directeur artistique associé du studio éole - en résidence à Odyssud Blagnac depuis 1998 - et du festival Novelum à Toulouse et sa région (de 1998 à 2014). Son travail se déploie aujourd'hui dans de nombreux domaines, et, en périphérie de son univers musical, il travaille l'image, la programmation interactive pour des installations, la mise en scène et cherche avant tout à questionner les rapports dynamiques des espaces scéniques. Il revendique aujourd'hui la pratique d'une musique "active" : dans sa dimension physique [gestes, énergies, espaces] comme psychologique [évocation, mémoire, dimension cinématographique]. En parallèle à son travail de composition, il se produit également pour des performances, en solo ou en formation avec d'autres artistes. Dans ses projets, il a collaboré notamment avec les ensembles Intercontemporain, Ictus - Belgique, KNM – Berlin, le chœur de chambre les éléments, l'Ensemble Orchestral Contemporain, le nouvel Ensemble Moderne de Montréal, Ars Nova en Suède, Proxima Centauri, l'ensemble Court-Circuit, le Berg Orchestra de Prague, L'ensemble Soundinitiative et de nombreux solistes de la scène musicale internationale... Il mène par ailleurs des collaborations privilégiées avec des musiciens comme Jean Geoffroy – percussion, Cédric Jullion – flûte, Wilhem Latchoumia – piano, pour des œuvres et des recherches sur les nouvelles lutheries. Il s'est produit également en trio avec Roland Auzet (percussion) et Michel Portal (clarinette-basse), avec le batteur Alex Babel et d'autres artistes du milieu des musiques improvisées. Son travail sur l'image l'amène à développer des collaborations avec des artistes plasticiens, en particulier David Coste avec qui il a développé plusieurs projets. Il travaille également l'écriture de l'espace scénique dans des œuvres à la croisée du théâtre, des installations, concerts scénographiés ou oratorio. Il a reçu des commandes de l'IRCAM, de L'Ensemble Intercontemporain, du Ministère de la Culture... Lauréat de plusieurs concours internationaux, il a obtenu les Prix Claude Arrieu (2002) et Hervé Dugardin (2012) attribués par la SACEM ; il a été accueilli en résidence à l'Académie des Arts de Berlin en 2003 et 2004. De 2009 à 2011, il est compositeur en résidence associé à la scène conventionnée Odyssud - Blagnac [dispositif initié et soutenu par la SACEM et le Ministère de la Culture]. Il a reçu en 2013 un Prix de l'Academie Charles Cros pour son disque «Jour 54» paru aux éditions Radio France. En 2015, il est lauréat du Grand Prix Lycéen des Compositeurs avec son œuvre *Time & Money*. Ses œuvres et performances sont diffusées dans les principaux lieux dédiés aux arts sonores contemporains en France, en Europe au Canada, en Chine, en Corée au Japon et à Taïwan ainsi qu'aux Etats-Unis. Ses œuvres sont en partie publiées aux Éditions Jobert et font l'objet de parutions discographiques et vidéographiques sur les labels éOle Records, Radio France et Kaïros. Il vit actuellement entre la France et la Pologne.

à l'intention des enseignants :

Les concerts scolaires des Percussions de Strasbourg offrent de multiples apports pédagogiques. L'objectif de ce dossier est d'offrir un apport de connaissances et une ouverture sur l'oeuvre *Ghostland*, interprétée par les Percussions de Strasbourg et composée par Pierre Jodlowski. Les représentations se joueront devant un public d'élèves d'école primaire, de collège et de lycée. Ainsi, ce dossier propose des éclairages sur des notions musicales et scéniques à parcourir selon le niveau des élèves.

Des indications, en haut de chaque page, vous permettront d'identifier le niveau de compréhension nécessaire aux élèves pour comprendre les notions.

avant le concert...

À toi de jouer

COMPRENDRE

- **4** percussionnistes
- **4** familles d'instruments

à découvrir au concert...

la percussion autrement

DÉCOUVRIR

- **1** thématique troublante
- **1** partition image...
  - les gestes
  - la mise en scène
  - la musique
- **1** glossaire

ÉCHANGER

- **3** questions à poser ?

cycles 2 à 3

4 percussionnistes

Organiser ses instruments dans son poste, c'est comme ranger sa chambre. L'emplacement de chaque instrument détermine les différents gestes et mouvements à l'intérieur de sa zone.

Le gong, à droite de la timbale, les baguettes bleues dans une main pendant qu'on enlève la cymbale posée sur la grosse caisse, pour mieux jouer les woodblocks avec ses pieds. Non... finalement, le gong sera mieux entre les trois cloches de vache et le sixxen...

Enfin installé, le musicien s'approprie son territoire et affûte ses réflexes dans cet espace, parfois légèrement différent à chaque utilisation, parfois exactement à l'identique. Le choix des baguettes et des différentes sonorités est primordial car il accentue la spécificité de chacune de ces installations.

En fait... le gong va revenir à son premier emplacement... au dessus du pupitre. Impossible de tourner le dos aux copains. Même caché derrière notre forteresse, on attend, ou croise par hasard leurs sourires et regards complices au-dessus de toutes ces notes en formes de triangle, de croix, de carrés ou de zigzags que l'on peine à distinguer sur la partition. On se rend compte que leur installation n'est pas si mal non plus. Mais on préfère quand même la nôtre ...

Relie les instruments à leur famille.

4 familles d'instruments

Les instruments à percussion sont très nombreux et prennent différentes formes. Pour mieux les identifier, une classification par famille d'instruments est couramment utilisée. On compte 4 familles. Elles sont classées selon leur matériau de base.

- les peaux : les timbales, la grosse caisse, la caisse claire, les bongos…

- les métaux : les cymbales, le triangle, le gong, les cloches…

- les bois : le wood-block, les claves, le guiro, le temple-block…

- les claviers : le xylophone, le vibraphone, le glockenspiel, le marimba…

les peaux

les métaux

les bois

les claviers

cycle 4 à lycée

Parcours ce texte et visionne le teaser du spectacle. Comment a-t-on mis en scène une ambiance fantomatique ?

1 thématique troublante

« Les morts ne sont pas absents, ils sont juste invisibles » écrivait Saint-Augustin. Étrange rôle dévolu au théâtre que celui de les faire apparaître. Étrange mais pourtant si évident : lorsque le fantôme surgit, n'est-ce pas toujours sur le mode du « coup de théâtre » ? *Ghostland*, imaginé par l'artiste protéiforme Pierre Jodlowski est à la fois un spectacle à la beauté sonore et visuelle hypnotisante et une partition scénique pour quatre musiciens issus de l'un des plus grands ensembles de musique contemporaine* : les Percussions de Strasbourg.

Au cours de ce spectacle musical en trois tableaux* conçu comme un véritable rituel d'incantation, l'invisible s'invite sur scène et le réel se désincarne progressivement. *Ghostland* place le spectateur en zone d'incertitude, il crée une expérience métaphysique et musicale qui incite au dérèglement de tous les sens, manifeste l'affinité entre le théâtre et l'ombre et sublime la capacité de la scène à donner corps à l'immatériel. Pour composer avec subtilité cette palette à la fois scénographique et musicale, Pierre Jodlowski s'est inspiré de sources variées, l'œuvre d'Arthur Koestler, le roman Naissance des fantômes de Marie Darrieussecq et le film Kaïro, de Kiyoshi Kurosawa ; il a recours à la vidéo, à la chorégraphie, à l'électronique, et encourage un dialogue permanent entre musiciens et corps (dés)incarnés, entre rythmes et jeux d'ombre et de lumière.

Le fantôme est un personnage traditionnel, mais il questionne aussi le contemporain. Lorsqu'il associe la peur du noir de l'enfance, l'humour et la gravité, *Ghostland* nous met en garde contre ces nouveaux fantômes que sont la déshumanisation des liens, la mécanisation du réel, la réduction de nos vies au virtuel. Une proposition en forme d'hommage à l'ambiguïté de nos chers disparus, qui met en évidence toute la puissance conjuratoire* du théâtre. »

Étienne Leterrier

©Claudia Hansen

LE LIEN DU TEASER

***«Ghostland»* Teaser by Pierre Jodlowski** https://www.youtube.com/watch?v=mQNEcUulMJM

Un musicien est aussi un comédien et chacun de ses mouvements sont réfléchis à l'avance.

1 partition image...les gestes

L'écriture de Pierre Jodlowski n'est pas essentiellement musicale. Elle indique également, de manière très précise, les gestes et mouvements que les musiciens doivent adopter en résonance avec l'imaginaire du compositeur. Chaque regard, arrêt , position du corps... est important car il évoque une énergie, un geste et un espace.

Parfois la partition accueille des notations comme celles-ci. Retrouve leur signification.

le musicien _____
_____

le musicien _____
_____

le musicien _____
_____

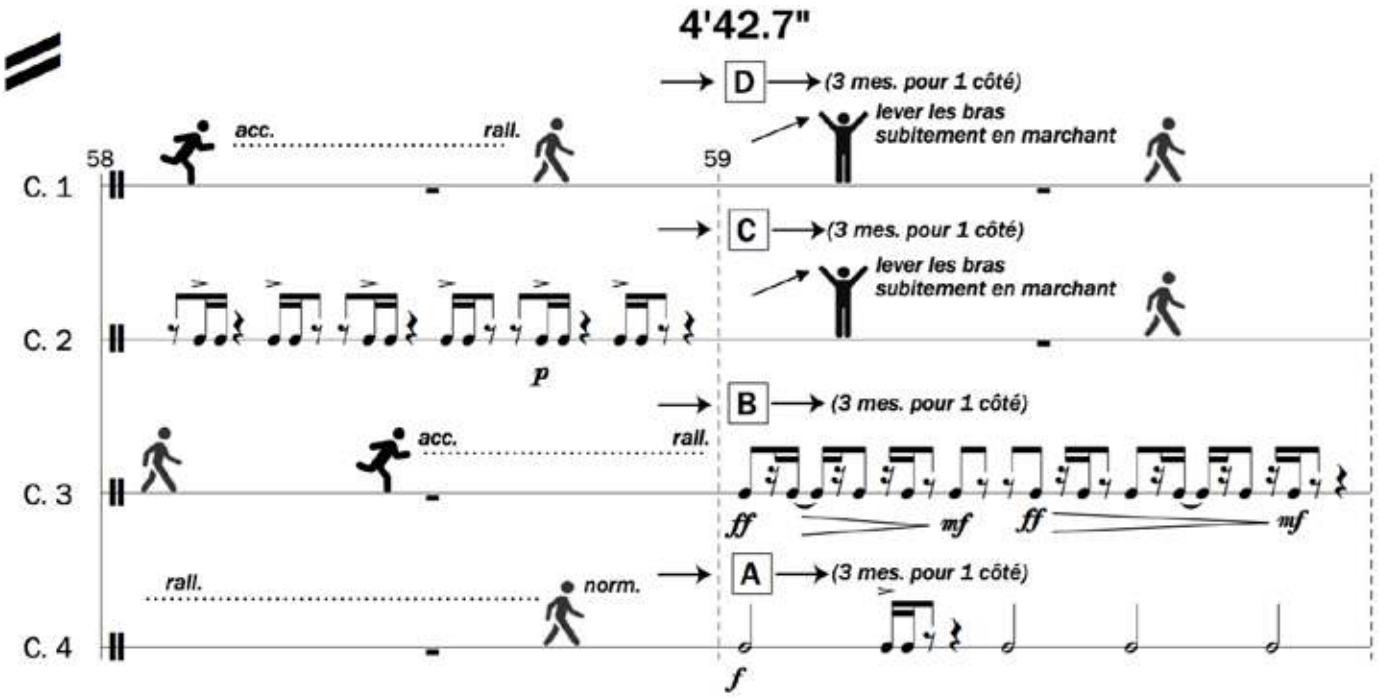
le musicien _____
_____

le musicien _____
le public

Quels effets produisent ces mouvements sur la musique ? la mise en scène ?

_____
_____
_____

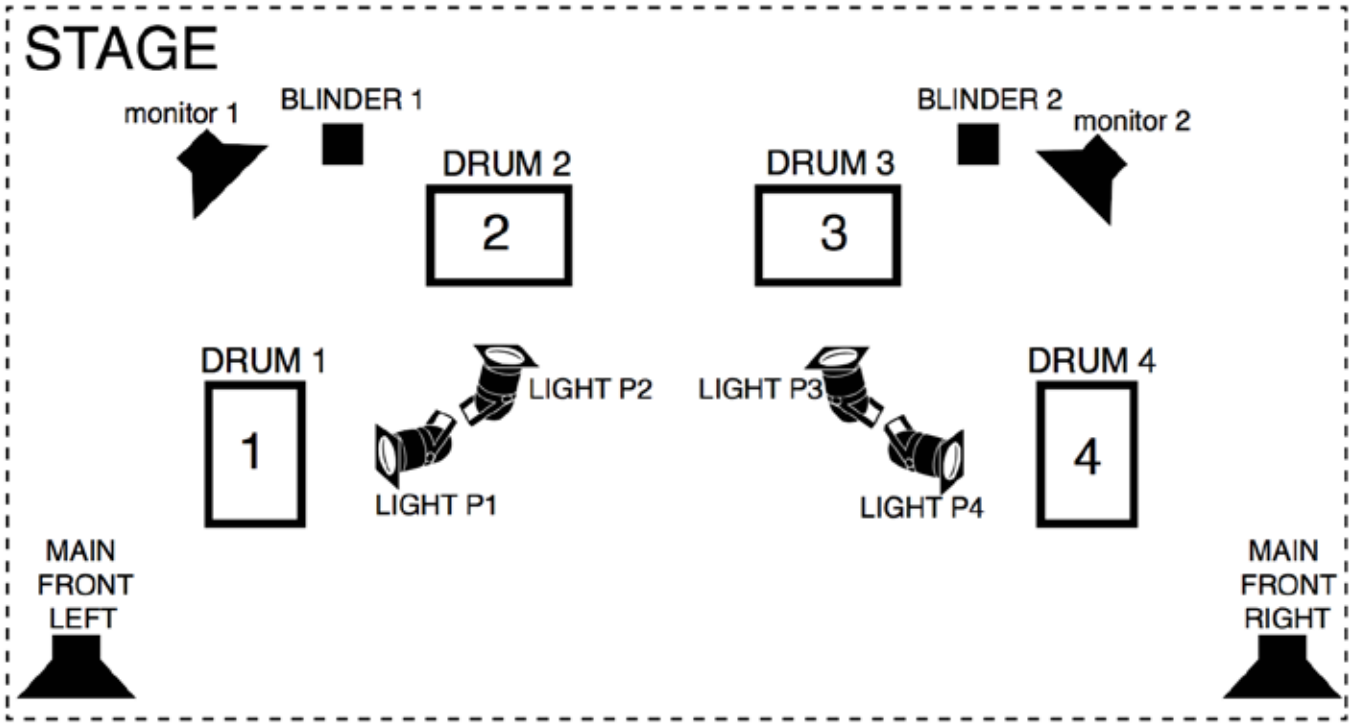
UN EXTRAIT DE PARTITION



Le plan de scène est indispensable au bon fonctionnement technique du spectacle.

1 partition image...la mise en scène

UN EXEMPLE DE PLAN DE SCÈNE



Qu'est-ce que le plan de scène ? Qui l'utilise pour mettre en place l'installation lumineuse et sonore avant le spectacle ?

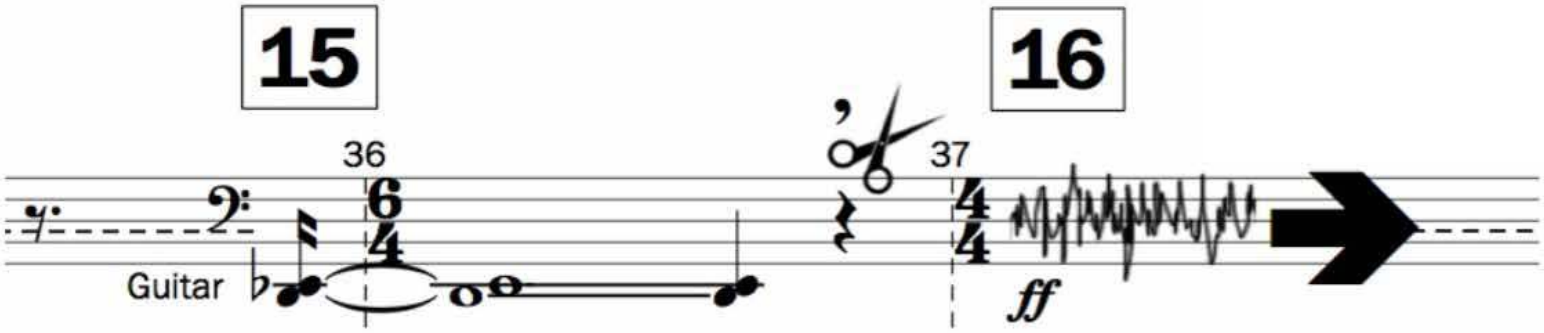
À quoi correspond chaque symbole ?

Ghostland est un spectacle multimédia. Il met en scène musiciens, manipulatrice d'objets, sons électroniques, vidéo, lumières interactives ... de manière synchronisée et précise. Tous les mouvements sur scène sont étudiés et réglés par rapport à un espace-temps commun à tous les acteurs : Musiciens, Manipulatrice d'objet, Compositeur déclenchant les scènes en régie, Ingénieur son et régisseur plateau.

Retrouve la signification des symboles.

1 partition image...la musique

UN EXEMPLE DE PARTITION



En musique instrumentale, on peut jouer avec des sur des instruments à percussions. Pour obtenir différents sons, on peut frapper au ou sur le

Avec la musique électronique, on peut ajouter du son à un jeu instrumental. Comme du collage, on peut le fichier sonores en morceaux et les faire écouter au moment précis où on le souhaite. Toute la difficulté est d'être parfaitement dans le temps avec les musiciens sur scène.

Dans Ghostland, les quatre parties de batteries pourraient être jouées par une seule personne mais le compositeur a décidé d'amplifier l'énergie produite sur scène en arrangeant cette partition pour quatre batteurs. L'entité électronique, cinquième musicienne tant sa présence est subtile et indispensable, donne à cette musique mixte une énergie rock puissante et envoutante.

À la fin du spectacle, les musiciens proposent un temps d'échange. Prépare tes questions.

3 questions à poser ?

à propos du **métier de percussionniste**

à propos de **Ghostland**

à propos de **la mise en scène**

1 glossaire

attaché-case est une mallette rectangulaire plate qui sert de porte-documents.

compositeur est une personne qui compose, élabore une oeuvre musicale.

conjuratoire décrit un objet destiné à conjurer, à écarter le mauvais sort.

dramaturgique a rapport à la dramaturgie, à l'art de la composition théâtrale.

ensemble est un groupe de musiciens habitués à pratiquer ensemble, en amateur ou professionnellement.

interprète est un musicien (chanteur, instrumentiste, chef d'orchestre ou chef de chœur) dont la spécialité est de réaliser un projet musical donné, planifié par un autre musicien, appelé compositeur.

interdisciplinaire concerne plusieurs domaines de connaissances (disciplines).

label est une société associée à la vente de morceaux musicaux et de vidéoclips. Souvent appelée « maison de disques », elle est chargée de produire, d'éditer et de distribuer les enregistrements d'artistes.

musique contemporaine est la musique classique composée entre le milieu du XX siècle et aujourd'hui.

onirique qui évoque un rêve, semble sorti d'un rêve.

ORTF était l'Office de Radiodiffusion-Télévision Française. Il s'agissait de l'organisme public de l'État, détenteur du monopole d'émission en matière de radio et de télévision de 1964 à 1974.

partition est un document (en papier, en parchemin, ou en format électronique) qui porte la transcription d'une œuvre musicale. Cette transcription sous forme de notations sert à traduire les quatre caractéristiques du son musical : la hauteur, la durée, l'intensité et le timbre.

performance est une action artistique comportementale entreprise par un (ou des) artiste(s), face à un public. Elle peut être accompagnée d'éclairages, de musique ou d'éléments visuels réalisés par l'artiste et produite dans des lieux les plus divers, des galeries d'art aux musées et aux espaces sceniques.

répertoire est la liste des oeuvres jouées ou chantées habituellement par un artiste ou un ensemble.

son acoustique est produit par un instrument acoustique (non électronique).

tableau (théâtre) est le nom donné à certaines divisions d'une pièce, qui ne suspendent pas l'action comme le font les actes et entractes. Les tableaux sont marqués par un changement à vue de lieu et de décoration.

INFORMATIONS PRATIQUES

Théâtre de Hautepierre
13 place André Maurois 67200 Strasbourg
03 88 27 75 04

Accès en tram
Ligne A (direction Parc des Sports) arrêt Cervantès
Ligne D (direction Poteries) arrêt Paul Eluard
Le théâtre se trouve à côté de la mairie de quartier et du centre commercial Auchan.

Représentation scolaire
le mercredi 28 novembre à 10h et à 20h30 ; et le jeudi 29 novembre à 10h, à 14h et à 20h30
- ouverture des portes 30 min avant la représentation.
Tarif unique : 5 euros
Réservations obligatoires auprès de :
Ana Maria Sanchez - 06.59.83.59.13 - rp@percussionsdestrasbourg.com

Prochain concert des Percussions de Strasbourg @ Théâtre de Hautepierre
Live@home #13 le 14 mars 2019