

SPECTACLES
INSOLITES !

VISITES
SENSORIELLES
entrée libre

INSTALLATIONS
NUMÉRIQUES
entrée libre

Résidence | Coproduction | Commande

Vendredi 19 novembre - 20h30 **LE CARRÉ** **CRÉATION** 50mn

séance scolaire : vendredi 19 novembre - 14h30

Concert dessiné | Installation | Performance

VAUDEVILLE

conception **Christophe Ruetsch, Vincent Fortemps, Christophe Bergon, Loïc Varanguien de Villepin**
composition musicale et live **Christophe Ruetsch**
dessin en direct **Vincent Fortemps**
performance vocale **Loïc Varanguien de Villepin**
scénographie et lumière **Christophe Bergon**

production **lato sensu museum** coproduction | coréalisation **Théâtre Garonne - Scène Européenne ; Festival Aujourd'hui Musiques / l'Archipel - scène nationale de Perpignan ; RING - Scène Périphérique** commande d'écriture musicale à **Christophe Ruetsch** Festival Aujourd'hui Musiques / l'Archipel - scène nationale de Perpignan accueil résidence **RAMDAM Un Centre d'Art - Sainte Foy-Lès-Lyon / Théâtre Garonne - Scène Européenne ; RING - Scène Périphérique / Festival Aujourd'hui Musiques / l'Archipel - scène nationale de Perpignan / Studio Éole -Blagnac.**

CONCERT DE PREMIÈRE PARTIE

19h45 **CRÉATION** **COMMANDE** entrée libre

PERFORMANCE SONORE

LA SOURCE

.....

avec **Emile Cooper Leplay** guitare électrique, clarinettes, composition et **Marc Dumazert** marimba, synthétiseur et percussion.

À l'origine : un ruisseau. Néd'un névé. Qui bientôt en rencontre un autre. À eux deux, ils forment un torrent impétueux.

Rejoints par d'autres courants, ils s'assagissent. Et à la confluence, mutent en fleuve. Quelle en sera l'embouchure : un delta alangui ou une barre déchainée ?

DÉAMBULATIONS SENSORIELLES AU CŒUR DE L'ARCHIPEL

DÉCOUVRIR L'ARCHIPEL AUTREMENT !

Visites guidées et gratuites qui mettent en vibration l'ensemble des espaces du Théâtre de l'Archipel. Un parcours jalonné d'installations numériques sonores et visuelles et de mini concerts.

- Samedi 13 novembre | 15h et 17h30
- Dimanche 14 novembre | 14h30 et 16h
- Samedi 20 novembre | 16h et 18h30
- Dimanche 21 novembre | 10h30 et 15h30

ENTRÉE LIBRE sur inscription exclusivement au 04 68 62 62 00
ou billetterie@theatredelearchipel.org

VAUDEVILLE

Vaudeville est un concert performance qui mixe les médiums et les supports en direct, s'affranchit des codes, donne confiance en l'instant présent. On y entendra de la musique, des sons, de la parole, du chant. On y verra des images vivantes, des lumières tout aussi vivantes et surtout des corps agir sur la matière prenant forme. *Vaudeville* est un projet initié par le compositeur Christophe Ruetsch et le dessinateur Vincent Fortemps. Il y a un an, ils ont fait appel au Scénographe et concepteur lumière Christophe Bergon. Ils ont entamé à trois, un processus de travail pensé comme une forme performative.

Soumise au grès de leurs retrouvailles et de leur désir de travailler « sur le vif », cette aventure s'est teintée de leur recherche personnelle et de leur vision du monde tel qu'il va. Après une résidence de recherche au théâtre Garonne à Toulouse, puis à RAMDAM -Un Centre d'Art, une première performance publique a eu lieu en mai 2018 à RAMDAM. Fortement inspiré par l'archi-roman Kapput (1943), du romancier italien Curzio Malaparte, ce premier *Vaudeville* a trouvé sa forme dans un poème épique, visuel et sonore. Ils poursuivent cette année cet esprit de recherche partagée et complètent leur trio par la présence du contre-ténor et performeur Loïc Varanguien de Villepin pour un nouvel opus d'un *Vaudeville* toujours plus performatif, sauvage, impur et vivace qui s'appuiera, cette fois, sur les poèmes de l'écrivain et philosophe espagnol Paul B. Précieado et les « vociférations » post-exotique de l'écrivain-chaman Antoine Volodine. Le dispositif et les enjeux restent les mêmes : quatre artistes qui engagent leur corps dans la bataille d'une oeuvre tout aussi éphémère et radicale qu'une porte qui claque ou qu'un vent léger sur la dune.

LE MONDE ACTUEL A PRIS, INLIASSABLEMENT, DES AIRS DE VAUDEVILLE ...

Du *Vaudeville* nous avons tous en tête le petit drame bourgeois, forme théâtrale parodique qui met en scène une anecdote conjugale où les portes claquent, les égos se déchirent, le verbe s'emballe et jamais rien ne se dit. Si l'on regarde son étymologie, on apprend que le mot *Vaudeville* vient des Vaux-de-Vire - chansons populaires du Val de Vire - avant de devenir une Voix-de-Ville, forme de revendication chantée, une manière ancienne de chansonnier les gens et les choses.

Du *Vaudeville* nous ne retiendrons que l'accélération du tempo, les portes qui claquent, l'agitation des affects et la disparition du lien dans le calcul égoïste. Une autopsie du genre pour opposer au *vaudeville du monde*, un geste performatif sans prétentions, sans tentatives d'utopies, sans lendemains et néanmoins échantillons vivant d'un être-ensemble. Faisons comme si, tout ce que pouvait l'art de la scène se résumait à cette capacité, si infime et parfois si puissante, d'engager un *chantier du lien*. Une manière de sortir d'un état des choses qui ronge de l'intérieur notre existence collective et que le philosophe Tristan Garcia définit comme « *une guerre du nous conatre nous, une forme universelle qui nous tient toujours ensemble, au moment précis où elle paraît nous déchirer* ».

LE DISPOSITIF SON

En 2008, Christophe Ruetsch cherchait un écho du monde dans la zone contaminée de Tchernobyl et lui trouvait une réponse musicale associée à l'art radiophonique (cf Atomic Radio 137). Dans *Vaudeville*, cette recherche a pour point de départ un monde en accélération, aux revirements abrupts, comme un claquement de porte, dans lequel un flux tendu, imprévisible met en évidence toute notre part d'absurde.

Dans son travail de compositeur, la recherche de matériau est une phase importante. Elle lui impose de se mettre dans un rapport ludique et immédiat avec la matière, libre. Pour *Vaudeville* il a dessiné une cartographie des axes de recherches : Matières concrètes (phonographies, sampling, références cinématographiques) Matières électroniques (synthèse analogique et numérique) Paysage électronique Dispositif utilisant le hasard pour générer des matériaux hybrides. Séquences de flux Accident / Traitement de la voix et hybridation Sonorisation et traitement en direct du dispositif de Vincent Fortemps Ainsi il élabore pas à pas, comme un temps de digestion, une banque sonore au sens large faites de sons, textures, grains, couleur, séquences... C'est dans cet « échauffement » de la matière qu'émergent formes, flux, tempi, espaces et couleur générale. Un paysage sonore intime se tisse quelque part en arrière plan, derrière ses oreilles pour ainsi dire...

Un instrumentarium spécifique Les dispositifs de jeu modernes, dans leur possibilités d'hybrider toutes sortes de machines à sons, synthétiseurs, lecteurs, microphones, software, surfaces de contrôle, modules de traitement et autres filtres deviennent une signature

L. Varanguien de Villepin © DR

personnelle, une ergonomie élaborée par le compositeur, intimement liée à une couleur sonore.

Pour *Vaudeville*, plus spécifiquement un synthétiseur analogique à 12 voix de polyphonie, une groove machine, des lecteurs K7, des modules de traitement seront réunis dans un environnement informatique.

Un dispositif de diffusion sonore immersif La musique jouée en direct sera spatialisée sur un dispositif constitué de 8 points de diffusions entourant le public. Christophe Ruetsch a beaucoup pratiqué la spatialisation sonore sur des dispositifs plus ou moins grand (Acousmonium du GRM, Nuit Bleue / Salines d'Arts et Sensans entre autre...) et l'écriture de l'espace dans sa musique est un élément essentiel dans son travail.

CHRISTOPHE RUETSCH

Compositeur et performeur issu du courant de la musique concrète, Christophe Ruetsch travaille une matière sonore provenant principalement de prises de sons, de séquences synthétiques, de sampling, archives et autres fragments sonores qu'il malaxe et recombine allègrement sur scène ou en studio en s'intéressant particulièrement au jeu en live. Son travail musical et sonore est vaste, allant de créations pour le concert, au spectacle vivant (danse, théâtre, formes pluridisciplinaires...), en passant par des installations sonores et des pièces radiophoniques. Il collabore avec de nombreux metteurs en scène et chorégraphes pour la création de musiques de scène : Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne-Ravel et Lucien Reynès / Naïf Production, Marine Mane / Cie In Vitro, Thibault Rossignol / Les sens des mots, Christophe Bergon / Lato Sensu Museum, Lou Broquin / Cie Créature, Cie Lili Catharsis... En mai 2008, il est invité à participer à une résidence à Tchernobyl. A partir de la collecte de phonographies dans la zone contaminée, il crée *Atomic Radio 137* en juin 2009 pour les Ateliers de Création Radiophonique (France Culture), *Zona* en 2010 (commande de l'État et du GRM) et *Atomic Radio 137 live* en 2011. Il crée en 2018 *hEART*, installation sonore sous

casques réalisée à partir de prise de sons cardiaques. Il est actuellement un des membres de l'IRE Ensemble avec Hélène Breschand [harpe & effets], Philippe Foch [percussions], Franck Vigroux [synthétiseurs analogiques] et Kasper Toeplitz [basse électrique et ordinateur], tous instrumentistes compositeurs, interprètes ou improvisateurs de musique électronique.

VINCENT FORTEMPS

Vincent Fortemps est né en 1967 et a vécu son enfance dans un village du Brabant wallon. En 1994, après des études d'illustration à l'Institut des Beaux-Arts de St-Luc à Bruxelles, il participe à la création du collectif *Frigoproduction* et à sa transformation en *Frémok*, une maison d'édition indépendante de littérature graphique. En parallèle à ses publications et à l'exposition de ses œuvres dans des galeries en France et en Belgique, il crée en 2003 « La Cinémécanique », une « Machine à dessins animés », à l'occasion d'une collaboration avec le chorégraphe François Verret (spectacles *Chantier Musil* et *Contrecoups*). Ce dispositif, qui lui permet de réaliser et projeter ses dessins en direct, il le développe depuis dans les champs de l'improvisation avec des musiciens (*Hoye* avec Jean-François Pavyros et Alain Mahé ; *Lydia Lunch's Putan Club* avec Lydia Lunch, au sein du collectif d'artistes performers *Ultimo Round* ou encore au théâtre *La tête des parcs* contre l'Enclous de Marine Mane. En octobre 2015, il participe à la création de l'œuvre lyrique « Le Prisonnier » de Luigi dall'apiccola au Théâtre du Capitole de Toulouse (mise en scène Aurélien Bory, direction musicale Tito Ceccherini) et entame un programme d'intervention en milieu hospitalier dans le cadre du dispositif « Culture et Santé ». Depuis 2005, Vincent Fortemps vit à Fillols dans les Pyrénées Orientales où il a achevé *Par les sillons* (publié chez FRMK). Plutôt que la mine de plomb et le papier glacé, Vincent Fortemps manipule le gras du crayon lithographique sur rhodoid.

A la ligne claire, il préfère le flou. Le dessin est le résultat de strates graphiques qui lui donnent une profondeur spatiale et temporelle unique. Depuis 2012, à l'occasion de l'exposition *Souvenirs de mère* au Théâtre Garonne (Toulouse), il a élargi sa pratique à la sculpture et à la technique de la grisaïlle expérimentée dans l'atelier du maître-verrier, Jean-Dominique Fleury.

CHRISTOPHE BERGON

Metteur en scène, scénographe et light designer. Il se forme, dans le courant des années 90, à la danse contemporaine (Heddy Maalem, Julian Hamilton) et au théâtre et poursuit un parcours d'interprète dans ces deux disciplines jusqu'au début des années 2000. Il quitte alors la scène pour entamer un parcours personnel autour de recherches plastiques (installation, vidéo...) et cofonde en 2002 avec la chorégraphe Manuela Agnesini et le dramaturge Enrico Clarelli le label de formes scéniques *lato sensu museum*. Son intérêt pour tout ce qui touche aux formes contemporaines - la littérature, la musique, les arts plastiques - l'amène vers la création de formes scéniques où l'hybridation et la non-hiérarchisation des pratiques lui permettent d'affiner un langage singulier qui s'inscrit aussi bien dans le théâtre, le théâtre musical ou l'opéra que dans la performance et les installations.

Il revendique volontiers un nomadisme artistique dans son travail et dans ses nombreuses collaborations avec d'autres artistes, qu'il s'agisse de compositeurs (Arturo Corrales, Marc Demereau, Bertrand Dubedout, Benoît Moreau, Christophe Ruetsch, François Bayle, Pierre Jodowski, Nicolas Lafourest), de plasticiens (Benoît Bonnemaison-Fitte, Vincent Fortemps), de metteurs en scène (Sébastien Bournac, Nathalie Nauzes, Loïc Varanguien de Villepin/Romain Jarry) ou de chorégraphes (Manuela Agnesini, Jérôme Brabant, Patricia Ferrara, Pierre Rigal). Sa pratique de metteur en scène de théâtre s'oriente très tôt vers un « théâtre de la sensation » construit en étroite complicité avec des auteurs issus du monde littéraire. Il a ainsi porté sur scène plusieurs textes du romancier Antoine Volodine et de l'écrivain et essayiste Camille de Toledo, avec qui il a bénéficié du dispositif de

Compagnonnage d'auteur par la DGCA en 2015. En 2017, il engage le projet *PRLMNT*, une fiction d'anticipation sur l'Europe politique du XXIème siècle. Une écriture en deux volets où il poursuit sa collaboration avec Camille de Toledo et est, pour ce projet, artiste accompagné pour deux saisons par le Théâtre de la Cité - CDN Toulouse Occitanie. Ses différents travaux ont été montrés en France, en Suisse, en Pologne, au Pays-Bas et en Italie.

LOÏC VARANGUIEN DE VILLEPIN

Il se forme au Conservatoire National Supérieur de Bordeaux en Arts Lyrique et Dramatique entre 1996 et 2000. Puis poursuit sa formation de chanteur/comédien à l'occasion de stages avec Claudia Triozzi, Loïc Touzé... Il crée avec Romain Jarry la compagnie des Limbes en 2001 (Nouvelle Aquitaine). Il chante le répertoire classique comme contralto/soliste : *Stabat Mater* de Vivaldi, *Leçons de Ténèbres* de Couperin ainsi que le répertoire baroque : Purcell, Haendel... Depuis 2012 il s'oriente vers la performance vocale avec des compositeurs de musique électronique : «2» qui trouvera une diffusion dans le réseau de l'art contemporain puis «La copule» dans le réseau de la musique expérimentale. Ses recherches le mène à travailler le bruitisme, la voix comme matière, en regard du son électronique. Il est amené également à travailler l'imitation des chants d'oiseaux pour plusieurs metteurs en scène.

Ainsi se dessine un parcours vocal aux frontières de la poésie sonore, où la voix devient vecteur d'affects, le lieu des réminiscences et trouve un terrain de jeu, non formaliste, ludique et impudique comme l'enfance. En 2015 il crée, en Ariège, la résidence d'artiste, Les Bazis, Arts Vivants en Couserans. Les Bazis proposent en pleine forêt, un espace de travail pour les artistes du spectacle vivant.

IATO SENSU MUSEUM

Cofondé en 2002 par la chorégraphe Manuela Agnesini, le metteur en scène et scénographe Christophe Bergon et le dramaturge Enrico Clarelli, *lato sensu museum* se définit comme un label de formes scéniques.

L'étymologie de son nom dévoile un manifeste d'intention : *lato sensu*, expression latine, antinomie de *stricto sensu*, signifie au sens large où le mot sens renvoie au double concept de signifiant et de sensoriel. Leurs premiers travaux s'apparentent à l'installation chorégraphique ou théâtrale et signent une recherche de formes transversales entre corps, texte et images. Ils ont été coproduits par le CDC Toulouse-Midi-Pyrénées, le Printemps de septembre, le Théâtre Garonne scène Européenne, le CCNRB Centre Chorégraphique National de Renne, le Festival Aujourd'hui Musique de Perpignan, Le Cette d'Art Le Laït.

Entre 2007 et 2011 ils entretiennent une relation privilégiée avec le collectif *éOle*. Ils ont signé avec eux plusieurs formes de théâtre musical, opéra, installation, produites et/ou diffusées au niveau national et international (Biennale Musique en scène de Lyon, Festival Agora IRCAM- Centre Pompidou, Opéra théâtre du Capitole, Biennale de Venise) A Partir de 2011, sous l'impulsion de Christophe Bergon, la « facture théâtre » s'affirme dans leurs recherches et leurs productions. Depuis sa création *lato sensu museum* fonctionne comme un label, une marque de fabrique d'œuvres, un espace de réflexion et de production conçu par et pour des artistes. Aujourd'hui, s'il conserve cette notion de « label » et de collaboration avec d'autres artistes *lato sensu museum* se développe comme une coopérative de projets capable de mutualiser des moyens (production, administration, logistique) pour éditer des formes transversales du spectacle vivant.

BALADES ÉLECTRO
SONNÈRES SONS CASQUES
FAKE
Tout est faux, tout est fou
La Muse en Circuit
Wilfried Wendling
à venir libre sur réservation
ou 04 68 62 62 00
du 12
au 14/11

13/11
MUSIQUE | DANSE
LIBER
Clia Intensités
Magdalena Vidal
Création
→ Le Carré | de 10€ à 19€

16/11
THÉÂTRE MUSICAL
[3AKLIN] JACQUELINE
Ecrits d'art brut
Olivier Martin-Salvan
Philippe Foch
→ Le Carré | de 10€ à 19€

18/11
CONCERT DESINNE
INSTALLATION | PERFORMANCE
VAUDEVILLE
Ch. Ruetach | V. Fortemps
Ch. Bergon
L. Vannoppen de Villipin
Création
→ Le Carré | de 10€ à 19€

12/11
CONCERT POP
ET MUSIQUE SAVANTE
AQUASERGE
Perdu dans un étui de guitare
Création
→ Le Grenat | de 10€ à 20€

14/11
BRUNCH ET SIESTE
GOURMANDE
ELECTRONIQUES
MARI MOUT : de la robe Vermelle
ou sommet du Danigou
Biraquage Sonore
Jérôme Hoffmann
→ Le Carré | tarif unique 19€

17/11
CONCERT | VOIX & GUITARE
CONCERT AU LEVER ET
AU COUCHER DU SOLEIL
Chemins de faub
Chemins vers la nuit
Boris Achary | Joseba Iratzoki
Création
→ Espace panoramique
7me étage | de 10€ à 20€

20 et
21/11
ART NUMÉRIQUE
VIDEO
BIRDS, WINDS
AND DREAMS
Alexander Vert
Thomas Pénanguer
→ Le Grenat | de 10€ à 19€

18/11
DANSE
MUSIQUE LIVE
FIX ME
Alban Richard | Arnaud Rebotini
CEN de Caen Normandie
→ Le Grenat | de 10€ à 24€

21/11
CONCERT
INSTALLATION
MÉTAL
MÉMOIRE
Performance en solo
de Philippe Foch
Création
→ Le Carré | de 10€ à 19€

LES INSTALLATIONS INTERACTIVES
SONORES & VISUELLES
À découvrir au cours des déambulations
sensorielles ou sur rendez-vous au
04 68 62 62 62 durant tout le festival !

du 12 au 16 novembre
→ **ESPACE PANORAMIQUE**
DISPOSITIF TECHNOLOGIQUE
INTERACTIF
GeKiPe
GESTE, KINETIC ET PERCUSSION
Ensemble Flashback
animé par David Codina

du 12 au 21 novembre → **STUDIO**
INSTALLATION INTERACTIVE
LA MAISON SENSIBLE
SCENOCOSME | Grégory Lasserre
& Anaïs met den Anxet
et Lola & Yukao Meet (Lola Ajima &
Yukao Nagemi)

du 12 au 21 novembre → **STUDIO**
ŒUVRE INTERACTIVE,
VISUELLE ET SONORE
CYCLIC
SCENOCOSME | Grégory Lasserre
& Anaïs met den Anxet

ENTRÉE LIBRE
sur inscription exclusivement
au 04 68 62 62 00
ou billetterie@theatredelarchipel.org

////////////////////// JAMAIS AU FESTIVAL ! ////////////////////////

Concert de 1re partie de soirée
samedi 20 novembre | 17h15 & 19h45 | création | **entrée libre**

SUB AQUA

de et avec **Jérôme Hoffmann**
performance sonore électro : **guitare, piano à doigts,
eau, glaçons, ice board et autres objets préparés**

Compositeur, multi-instrumentiste, performeur, **Jérôme Hoffmann** nous convie à un moment fort et délicat, habité par les mouvements et les sons produits par l'eau. Qu'elle soit paisible entre les rives d'un ruisseau, bouillonnante au pied d'un barrage, assourdissante lors d'une crue, crépitante sous l'orage. Un concert immersif, aquatique et poétique pour lequel **Jérôme Hoffmann** jongle avec les instruments, l'électronique, les objets et les matières.

samedi 20 novembre | 18h & 20h30
dimanche 21 novembre | 11h & 18h
Le Grenat | 45mn | **10 à 18€**

résidence, coproduction & création
BIRDS, WINDS AND DREAMS

.....

Pour cette commande du festival, le compositeur **Alexander Vert** s'est inspiré du vol des nuées d'étourneaux qui envahissent le ciel perpignanais chaque automne. Avec la complexité du vidéaste **Thomas Pénanguer**, l'allégorie prend forme et se déploie sur 360°. Placé dans une cage, sous un dôme de seize haut-parleurs, le public est en immersion totale. La partition électroacoustique d'Alexander Vert parcourt l'espace habité des images projetées de Thomas Pénanguer. *Birds, winds and dreams* nous plonge au cœur du ballet majestueux et imprévisible des oiseaux, aussi vif et changeant qu'un banc de poisson.

//////////////////////

www.aujourdhumusiques.com
04 68 62 62 00

