

ENSEMBLE
THEODORA

Mahler/Markeas

Miniature lyrique sur le souvenir

Mahler/Markeas, une miniature lyrique

Ensemble Theodora

L'ensemble Theodora est né en juin 2018 de la collaboration de Pierre Gillet, cornet solo de l'Opéra de Paris et Claire Feintrenie, mezzo-soprano. Il explore les dialogues possibles entre la trompette et la voix. Avec un effectif souple - allant du duo à l'orchestre de cuivres - l'ensemble propose des relectures originales du répertoire (du baroque au XXe), faisant appel aux arrangements et à la création contemporaine. L'ensemble se produit régulièrement dans toute la France et est remarqué pour l'originalité de ses programmes, sa capacité à raconter des histoires et son attention donnée à l'accueil des publics. Il compte parmi ses compagnons de route les compositeurs Claude Barthelemy et Alexandros Markeas, ainsi qu'un groupe de musiciens amis de longue date, tous engagés dans les grands orchestres et ensemble de musique de chambre français (opéra de Paris, Musique de l'Air, Le Balcon, Ars Nova, TM+, CBarré, Pasdeloup, etc.).

Un concert comme un petit opéra

Le projet Mahler/Markeas est construit à partir de deux célèbres cycles de *lieder* de Mahler, dans une orchestration originale, mis en scène et reliés par l'œuvre d'un compositeur d'aujourd'hui, Alexandros Markeas.

Les *Lieder eines Fahrenden Gesellen* (Chants d'un compagnon errant) et les *Kindertoten lieder* (Chants pour les enfants morts) encadrent ainsi l'*Intermezzo cantabile* d'Alexandros Markeas. Le spectacle est conçu comme un petit opéra, une miniature lyrique pour une chanteuse, telle une promenade musicale à travers les souvenirs.

Programme (Durée environ 1h10)

Lieder eines Fahreden Gesellen

Mahler

Intermezzo cantabile

Markeas

Kindertoten lieder

Mahler

Contacts

- Claire Feintrenie, coordinatrice du projet et chanteuse

claire.feintrenie@icloud.com / 06 37 14 18 43

- Pierre Gillet, directeur artistique et trompétiste

pierre.gillet94@gmail.com / 06 07 74 89 86

Promenade musicale à travers les souvenirs des lieder de Gustav Mahler

• Une miniature lyrique

Les Fahrenden Gesellen de Mahler sont une oeuvre de jeunesse, concomitante de l'écriture de la 1ère symphonie. Les textes sont du compositeur et racontent les amours malheureuses du compagnon errant, qui voit la femme de son coeur en épouser un autre. Le narrateur évoque des souvenirs heureux, inscrits dans une nature rayonnante, avant de revenir à son présent désespéré.

Les Kindertoten Lieder sont eux une oeuvre de maturité, écrite à la même époque que la 5e symphonie. Ecrits sur des poèmes de Ruckert, ils font entendre le désespoir d'un parent ayant perdus ses enfants. L'histoire navigue entre souvenirs heureux, rêves, désespoir et folie, créant un flou dans la trame temporelle du récit. Nous ne savons plus bien ce qui relève du passé ou du présent.

Nous avons voulu incarner les histoires qui parcourent les deux cycles en recourant à une théâtralisation subtile et minimale. Donner à voir une narration qui peut être effacée par le format du concert de lieder. La création d'Alexandros Markeas assure le continuum entre les deux récits, rendant visible le passage entre les 2 temporalités. De ce qui devient une même histoire. Ces mélodies se transforment alors en un opéra intime, une miniature lyrique pour une chanteuse.

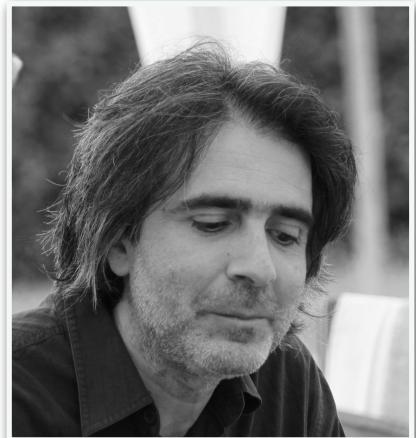
• Intermezzo Cantabile : une promenade musicale à travers les souvenirs

Note d'intention du compositeur

« *Intermezzo Cantabile* est pensée comme une promenade musicale à travers les souvenirs des Lieder de Gustav Mahler. Elle crée un lien poétique entre les Lieder eines Fahrenden Gesellen et les Kindertotenlieder en reprenant par bribes des motifs et des phrases musicales de ces deux œuvres.

Intermezzo Cantabile se présente comme un concertino pour vibraphone, l'instrument qui a le rôle principal dans cette quête de souvenirs.

Les sonorités des trompettes viennent se mélanger et prolonger les résonances du vibraphone, en créant une chambre d'échos toujours en mouvement.

La première partie de l'œuvre est un crescendo rythmique vers une fête imaginaire. La deuxième une lente progression vers les sonorités douces et douloureuses des Kindertotenlieder, qui apparaissent en filigrane à travers les résonances. »

Alexandros Markeas

• Une version inédite

Les deux cycles de lieder sont proposés dans une version inédite : nous jouons un arrangement original pour 6 trompettes, vibraphone et voix, comme une version miniature de l'orchestre d'opéra. La création d'Alexandros Markeas fait le lien entre les deux cycles et prolonge l'originalité du programme.

Gustav Mahler a toujours entretenu un rapport particulier avec la trompette. Il ne la considérait pas comme un instrument uniquement symphonique et rythmique mais comme un instrument mélodique à forte expression. Le sextet de trompettes est donc traité comme un quatuor à cordes : plutôt que le brillant et le tonitruant orchestral dans lequel nous pourrions l'attendre, il cherche la légèreté et la douceur. L'incorporation de bugles a permis d'enrober le brillant des trompettes et d'apporter de la douceur au son. Le vibraphone assure un soutien à la voix en jouant un rôle d'harpe (passages arpégés) et de liant harmonique. Alexandros Markeas, concevant les trompettes comme un prolongement de la résonance du vibraphone, utilise aussi les instruments dans une sorte de contre-emploi, privilégiant la capacité d'évocation à la brillance des cuivres.

Ainsi, les efforts d'écoute et de nuances demandés aux musiciens participent de l'effet dramatique. Comme le disait Mahler : « Lorsque je veux qu'un son soit menaçant en le retenant et en le tourmentant sans cesse, je l'écris non pour un instrument capable de l'exécuter aisément, mais pour celui à qui il demandera un effort important. Il ne pourra le produire que de manière difficile et contrainte. Fréquemment, je l'oblige à dépasser les limites habituelles de sa tessiture. Ainsi, les contrebasses et les bassons doivent piaffer dans l'aigu, les flûtes s'essouffler dans le grave. »

Pour écouter :

Teaser Mahler/Markeas

Miniature lyrique

Actions culturelles : partager la passion

Fort d'une expérience pédagogique certaine en conservatoire ou dans l'éducation populaire, l'ensemble Théodora propose des actions de médiation en amont de ses spectacles. Il s'agit pour nous, comme le dit Serge Saada de « contribuer à ce que le spectateur puisse rattacher la proposition artistique à un monde qui est signifiant pour lui. »

• Atelier « Moins fort les trompettes! »

Atelier de pratique musicale

Public : étudiants musiciens en classes de cuivres, amateurs (harmonie, fanfare, orchestre)

Description : les cuivres en musique de chambre : découvrir une nouvelle facette des instruments pour passer de la brillance à la douceur et savoir dialoguer avec une voix

Objectifs :

- expérimenter une approche différente de l'instrument en musique de chambre
- acquérir des compétences et savoirs en pratiques collective, notamment avec chanteur
- questionner sa pratique de musicien et ses capacités d'écoute

Format : 1 à 3 séances de 3h

• Atelier « La BO de nos vies »

Atelier d'échanges et de perception

Public : tout public adulte et lycéens

Description : à travers l'échange de souvenirs associés à des musiques qui nous ont marqués, le groupe partage un en-commun, crée du lien et fait l'expérience d'une écoute positive. Grâce à des méthodes d'animation issues de l'éducation populaire, cet atelier accessible à tous est une occasion de découvrir du répertoire et de créer des liens entre musique du répertoire et musique actuelle, histoire collective et histoires individuelles.

Objectifs :

- créer du lien social
- acquérir des connaissances en musique, notamment sur la période romantique
- questionner nos pratiques d'écoute et de réception de la parole d'autrui

Format : séance de 2h pour 15 à 20 personnes

• Atelier « Ceci n'est pas un caillou »

Atelier d'expérimentation

Public : tout public

Description : découvrir le théâtre d'objet à travers des jeux et mises en situation

Objectifs :

- acquérir des connaissances sur le jeu théâtral et son utilisation en musique (opéra notamment)
- faire l'expérience collective du jeu et du rôle des objets

Format : séance de 1h à 2h

Le spectacle peut également donner lieu à des échanges en bord de scène, des ateliers préparatoires à la compréhension (présentation des instruments, des textes), des rencontres pré-concert ou des masterclass.

Renaud Boutin, metteur en scène
Labopera Picardie, compagnie Le Foyer

Matthias Champon, trompette
Le Balcon, Cbarré, Ars Nova,
enseignant CMA 13

Stéphane Exbrayat, trompette
enseignant CMA 20

Claire Feintrenie, mezzo-soprano
ensemble Théodora, Traces d'Aujourd'hui,
duo Barthélémy, Cbarré, Pincées musicales

André Feydy, trompette
TM+, Cairn, enseignant CRR Paris

Frederic Foucher, trompette
orchestre Pasdeloup, musique de l'Air

Charles Gillet, vibraphone
orchestre de l'Opéra de Paris

Pierre Gillet, trompette
orchestre de l'Opéra de Paris, ensemble
Theodora

Alexandros Markeas, compositeur
Pensionnaire Villa Medicis (2000 - 2001),
enseignant CNSMDP

Luc Rousselle, trompette
orchestre de l'Opéra de Paris,
enseignant CMA 11

