

A close-up photograph of several blue feathers, likely from a peacock, filling the top half of the page. The feathers are layered, with some in sharp focus and others blurred in the background, creating a sense of depth and texture. The colors range from light sky blue to deep cerulean.

Drames et divertissements

Musicodrames
pour une comédienne
et un pianiste

ensemble
in&out

Une « comédienne soliloque » prête sa voix à des femmes anonymes confrontées à la solitude, à la rue, à la pauvreté mais aussi à l'amour. C'est dans ce cadre là que pianiste et comédienne s'interpellent et tissent ensemble un récit où le réel émeut, où l'actualité ne cesse de nous rattraper et de nous questionner.

Des polaroids, pris sur le vif.

Textes poétiques de Jean-Pierre Siméon,
Léopold Sédar Senghor, Jacques Prévert, Erik Satie
Musiques de François-Hugues Leclair,
Alphonse Stallaert, Erik Satie

avec
Dominique Michel, comédienne
Thierry Ravassard, pianiste

Durée du spectacle : 1 heure, sans entracte

Le musicodrame

Le musicodrame est un terme inventé par l'ensemble In & Out. Dans le passé, on l'appelait mélodrame musical, adaptation musicale ou encore déclamation en musique... Il s'agit d'une **forme musicale spécifique qui a la particularité d'intégrer une voix parlée au sein d'un ensemble instrumental**. La voix devient l'instrument de sa propre partition et se déploie en contrepoint d'autres parties instrumentales.

Le XIXe siècle a permis à des compositeurs comme **Strauss, Schumann, Schubert, Liszt ou Hümmel** de donner ses lettres de noblesse à ce genre musical. Puis les compositeurs français des années 1870-1920 s'en sont emparé, poussés par la possibilité de présenter ce genre d'œuvres dans les salons de l'époque et par la découverte de la lanterne magique, un support visuel onirique qui annoncera la naissance imminente du cinéma.

Sarah Bernhard a créé un grand nombre de musicodrames signés de Francis Thomé, Emile Pessard et bien d'autres compositeurs français très en vue de l'époque.

L'ensemble In & Out considère qu'aujourd'hui cette forme garde toute sa puissance d'évocation et qu'il importe d'encourager les compositeurs à **développer ce répertoire original par l'intermédiaire de commandes ou de concours**. C'est la raison pour laquelle l'ensemble In & Out a créé en 2010, avec le Printemps des poètes, le concours de composition musicale Pierre Jean Jouve.

Le programme

Le programme a été conçu autour de musicodrames commandés par l'ensemble In & Out au compositeur franco-canadien François-Hugues Leclair sur des textes du poète Jean-Pierre Siméon.

Pour proposer un véritable parcours dramatique, le programme propose en préambule une œuvre du compositeur hollandais Alphonse Stallaert, écrite sur des textes drôles et surréalistes de Jacques Prévert, issus du recueil *Histoires*.

La deuxième partie du programme est consacrée aux «polaroids» typiquement surréalistes d'Erik Satie : *Sports et divertissements*. Critique sociale de la France de la Belle Époque, cette œuvre a été écrite quelques mois avant la guerre de 1914. Elle se compose de 21 instantanés qui décrivent de manière ludique et incisive l'insouciance de la société française d'alors. Une œuvre pleine de créativité et d'humour.

Alphonse Stallaert /
Jacques Prévert

Histoires

François-Hugues Leclair /
Jean-Pierre Siméon

Soliloques

François-Hugues Leclair /
Léopold Sédar Senghor
Mort de Martin Luther King

Erik Satie

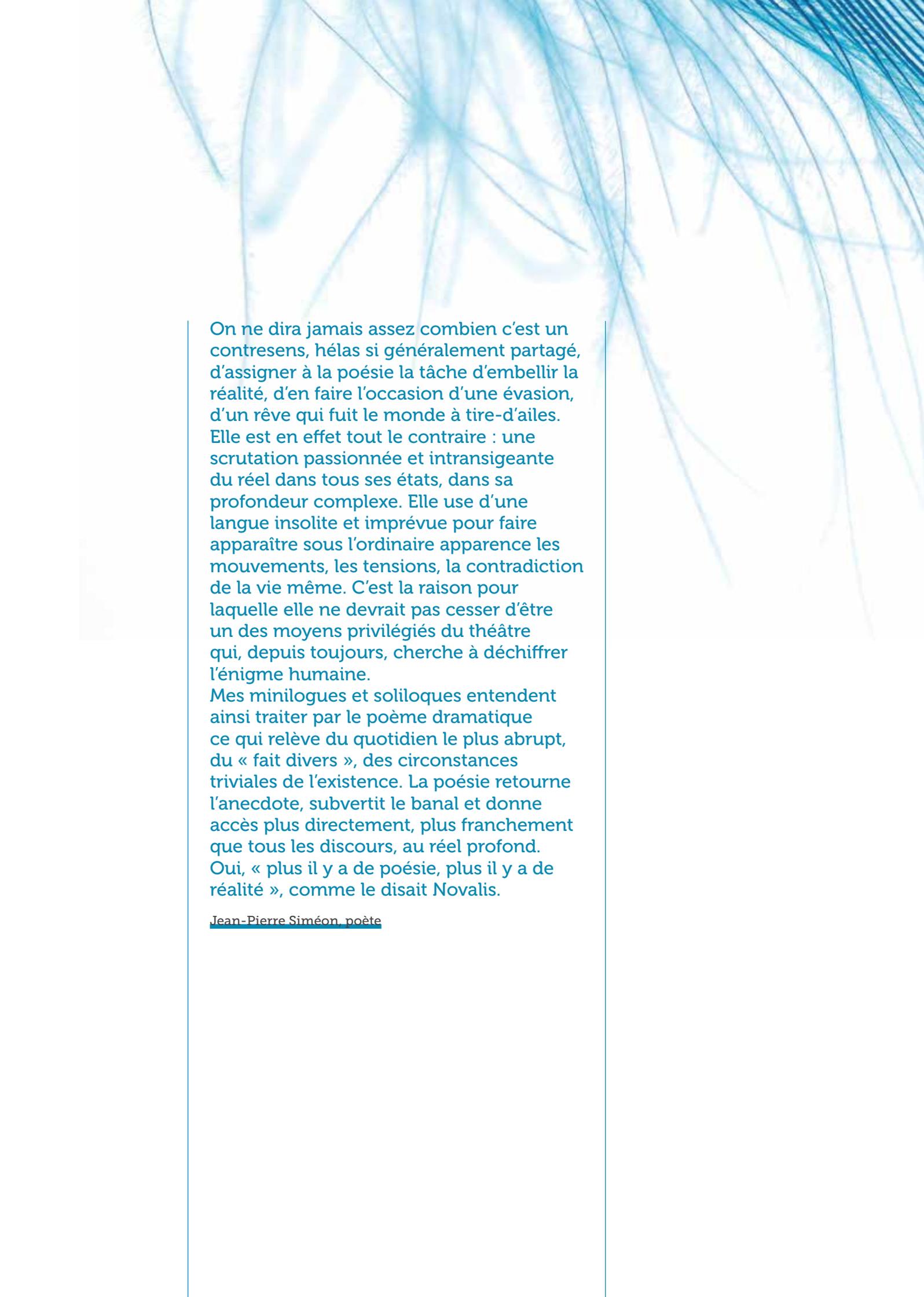
Sports et divertissements

- Choral inappétissant
- La balançoire
- La chasse
- La comédie italienne
- Le réveil de la mariée
- Colin-Maillard
- La pêche
- Le bain de mer
- Le carnaval
- Le golf
- La pieuvre
- Les courses
- Les quatre coins
- Le pique-nique
- Le water-chute
- Le tango
- Le traîneau
- Le flirt
- Le feu d'artifice
- Le tennis

> Pour écouter des extraits musicaux
du spectacle : www.ensemble-in-out.com

> Le CD *Sports et divertissements* a été
distingué par le magazine Diapason.

On ne dira jamais assez combien c'est un contresens, hélas si généralement partagé, d'assigner à la poésie la tâche d'embellir la réalité, d'en faire l'occasion d'une évasion, d'un rêve qui fuit le monde à tire-d'ailes. Elle est en effet tout le contraire : une scrutation passionnée et intransigeante du réel dans tous ses états, dans sa profondeur complexe. Elle use d'une langue insolite et imprévue pour faire apparaître sous l'ordinaire apparence les mouvements, les tensions, la contradiction de la vie même. C'est la raison pour laquelle elle ne devrait pas cesser d'être un des moyens privilégiés du théâtre qui, depuis toujours, cherche à déchiffrer l'énigme humaine.

Mes minilogues et soliloques entendent ainsi traiter par le poème dramatique ce qui relève du quotidien le plus abrupt, du « fait divers », des circonstances triviales de l'existence. La poésie retourne l'anecdote, subvertit le banal et donne accès plus directement, plus franchement que tous les discours, au réel profond. Oui, « plus il y a de poésie, plus il y a de réalité », comme le disait Novalis.

Jean-Pierre Siméon, poète

Dominique Michel
comédienne

Après trois ans à l'Ensatt, elle poursuit ses études théâtrales au Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris dans la classe d'Antoine Vitez. Celui-ci lui permet en 1986 de réaliser un spectacle littéraire et musical *Le mot et la chose*, création musicale de Michel Decoust au Théâtre National de Chaillot. C'est le point de départ de plusieurs spectacles dont elle est à la fois l'initiatrice et l'interprète. *Kikiu*, cabaret chinois au théâtre de l'Atalante, les chansons de cabaret de Schoenberg à la Comédie de Reims...

Depuis quelques années, Dominique Michel forme un duo avec le pianiste Thierry Ravassard. Leur première collaboration fut une adaptation du roman de Francis Carco, narration mêlée de chansons ; le spectacle a été créé en 2007 au théâtre de l'Atalante à Paris. Depuis, ils se sont constitué un répertoire de musicodrames contemporains pour voix et piano.

Parallèlement elle interprète les grands rôles du répertoire : Antigone, Chimène, Jeanne (*Jeanne au bûcher* d'Honneger-Claudel) en 1999, Molly Bloom (*Ulysse* de Joyce) en 1994, La Périchole d'Offenbach, Jenny dans *Mahagonny...* dans des mises en scène de Stuart Seide, Mireille Laroche, J. Livchine, Jean-Pierre Jourdain...

De 2000 à 2002 elle est comédienne permanente à la Comédie de Béthune, Centre Dramatique National où elle joue notamment Inès dans *Huis clos* de Sartre, mise en scène d'Agathe Alexis, Dora dans *Les justes* de Camus, Mrs Martin dans *La Cantatrice chauve*...

Par ailleurs elle a été professeur invité au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et elle a enseigné à l'école de Niels Arestrup. Elle a fait partie du Bureau des lecteurs à la Comédie Française.

Thierry Ravassard
pianiste, chef de chant, directeur musical

Thierry Ravassard a étudié au CNSMD de Paris et au Banff Center School of Fine Arts au Canada.

Il a créé en 1998 l'ensemble In & Out. De nombreux compositeurs ont écrit pour lui des œuvres pour piano solo et de musique de chambre (G. Amy, P. Dusapin, P. Hersant, R. Gagneux, Y. Prin, M. Kishino, A. Stallaert...).

En 1999 il est lauréat pour une résidence d'artiste à la Villa Kujoyama de Kyoto. Depuis, il enseigne chaque année au Japon dans le cadre d'ateliers de chant et de musique de chambre (Kyoto, Osaka et Nagoya).

Pianiste et chef de chant au CNSMD de Lyon jusqu'en 2007, il est désormais le partenaire sur la scène de plusieurs chanteurs. Il est régulièrement invité comme pianiste par des ensembles de musique de chambre.

Spécialiste du musicodrame, il se produit régulièrement en duo avec des comédiens (Didier Sandre et Sylvia Bergé de la Comédie française, Michel Lonsdale, Robin Renucci, Dominique Michel...).

Il est invité régulièrement comme directeur musical avec l'ensemble In & Out sur des productions théâtrales. Il forme actuellement un duo avec le danseur japonais de butô Masami Yurabe. Il est directeur artistique du festival Les estivales musicales en Suisse. Il enregistre chez VDE Gallo (Suisse), Ligia Digital (France) et King Records (Japon).

L'ensemble In & Out

L'ensemble In & Out est un collectif d'artistes créé en 1998 par le pianiste Thierry Ravassard à l'occasion de la création du concert-spectacle *Le parfum de la lune* au festival Présences de Radio-France. Ce spectacle, inspiré de haïkus de Buson, a été repris dans le cadre de la biennale Musiques en scène à Lyon. Il réunissait un pianiste, un calligraphe japonais et un scénographe autour de commandes passées auprès de 25 compositeurs parmi les plus représentatifs de la création musicale française : Amy, Duhamel, Dusapin, Gagneux, Hersant...

Après une résidence de Thierry Ravassard à la Villa Kujoyama à Kyoto en 1999, l'ensemble s'est investi dans un projet artistique associant littérature et musique tout en s'efforçant de susciter de nouvelles formes musicales intégrant la voix parlée au sein d'un ensemble instrumental ou d'un dispositif scénique. Des commandes sont régulièrement passées à des compositeurs et des poètes. L'ensemble In & Out mène un travail de recherche et de mise en valeur du répertoire du musicodrame (XIXe au XXIe siècle).

Associé à des comédiens, poètes, photographes, vidéastes, danseurs, l'ensemble s'est également investi dans des projets de théâtre musical depuis le début de son existence. Il a ainsi donné plusieurs créations en compagnie de Dominique Michel, Lucie Boschez, Philippe Morier-Genoud, Jehan Leysen, Robin Renucci, Didier Sandre et dernièrement Michael Lonsdale.

Présent sur les scènes de théâtre, l'ensemble In & Out a été sollicité plusieurs fois par le TNP Villeurbanne dans des productions mises en scène par Christian Schiaretti : *l'Opéra de quat'sous* de Kurt Weil, *l'Annonce faite à Marie* de Paul Claudel, *Par dessus bord* de Michel Vinaver...) et par La Comédie de Valence pour *Le silence du Walhalla* d'Olivier Balazuc, mis en scène par Richard Brunel.

L'ensemble est régulièrement invité à l'Opéra. Il a dernièrement créé au Teatro Real de Madrid le spectacle *Latinos* en compagnie de la soprano Maria Bayo.

En partenariat avec le Printemps des poètes et le poète Jean-Pierre Siméon, l'ensemble a créé en 2010 le concours de composition musicale Pierre Jean Jouve. Unique en son genre, ce concours permet tous les deux ans de susciter de nouvelles œuvres où musique et poésie s'interpellent. Ont déjà collaboré les poètes J. Roubaud, F. Courtade, Z. Bianu, A. Velter, D. Maximin, E. Pépin et R. Brival, J.-M. Barnaud, M. Navaro, F. Matthey, J.-P. Lemaire, W. Lambersy...

L'ensemble est investi dans des missions pédagogiques et des ateliers/masterclass au Japon (Kyoto, Nagoya, Osaka), à la Faculté de musique de Montréal...

Fiche technique

- 1 piano de concert (Steinway, Fazioli ou Yamaha, minimum 1/2 queue)

Le piano devra être accordé le matin du jour du concert avec une retouche 1 heure avant le début du concert

- 1 banquette de piano type hydraulique (cf. ci-contre)
- Légère reprise de la voix avec un micro tête
- 1 tabouret de bar, une chaise
- 1 petite estrade pour la comédienne (estrade de chef d'orchestre ou petit praticable)
- 1 régisseur son et lumière
- 1 loge pour se changer

Conditions financières

Nous contacter

Autres programmes disponibles avec Dominique Michel et Thierry Ravassard

Cabaret Carco ou le Verlaine de la rue

Textes de Francis Carco
et Jehan Rictus
Musique de Thierry Ravassard

L'Île et une nuit

Texte de Daniel Maximin
Lecture avec improvisations au piano

À savoir

La boîte

En 2016, au TNP Villeurbanne, Dominique Michel et Thierry Ravassard ont créé le spectacle *La boîte*, écrite pour eux par Jean-Pierre Siméon.

> Pour découvrir d'autres productions disponibles : www.ensemble-in-out.com

contact

Thierry Ravassard

Directeur musical de l'ensemble In & Out

Tél : +33 (0)6 60 88 08 63

Email : contact@ensemble-in-out.com

Siège social :

Association In & Out

10, allée Champ fleuri

69400 Limas

France

Président : Michel Musil

www.ensemble-in-out.com

ensemble
in&out