

ensemble justiniana

La Lettre de Justiniana ■ N°6 ■ Janvier 2012

En ce mois de janvier, bien à l'abri dans nos maisons, restons suspendus un instant, avec un pied encore dans 2011 et l'autre déjà dans 2012, savourons le passage.

La position n'est pas si inconfortable puisque l'équilibre est là : cinq productions passées, cinq productions à venir.

Les chiffres par contre risquent de nous tourner la tête.

Tout d'abord, le nombre considérable de personnes concernées par l'opéra : quel lien magnifique !

Ensuite l'âge renversant qu'atteint cette année L'Ensemble Justiniana : trente ans, c'est à ne pas croire !

Retombons en vitesse sur nos deux pieds, de pareils anniversaires, ça vous retourne dans tous les sens, gardons la tête sur les épaules pas trop loin du ciel et des nuages, que les rêves y continuent leur longue et indispensable maturation.

L'année sera belle, je vous le dis !

Avec tous les bons vœux de l'Ensemble Justiniana.

Claude Wernert,
Présidente

© Xavier Pinon - Opéra national de Paris

Retour sur l'année 2011 ...

2011 fut pour l'Ensemble Justiniana une année intense, riche en projets, tournées et créations...

2011 en quelques chiffres...

11
productions

5 réalisées en 2011...
Aventures et nouvelles Aventures
Carmen
Bête de scènes
Chronique anachronique
d'une inauguration
West Side Story

6 en cours de montage pour 2012-2013

La Petite Renarde Rusée

Quichotte

Les 30 ans de Justiniana

La Petite Messe Solennelle

Siegfried et l'anneau maudit

Projet Voix d'enfants franco-mexicain

Plus de
130
artistes et techniciens
ont travaillé sur
nos projets

Plus de
800
personnes inscrites aux ateliers
de formation
(chant, théâtre, musique, danse...)
mis en place sur toute
la région Franche-Comté
mais aussi
au niveau national

Près de
700
enfants et adolescents
ont pris part aux projets
Voix d'enfants menés
par la compagnie
(niveau régional
et national)

La presse en a parlé...

Aventures et Nouvelles Aventures

© Yves Petit

« Certaines mises en scène de ces deux courtes pièces ont ainsi pu en faire un drame absurde, ou une pièce contemporaine aride. Ici, rien de tout ça. Revenant aux suggestions du compositeur lui-même - qui indique que la scène se déroule pendant un dîner -, Charlotte Nessi prend le contrepied de cette vision compassée, et réinvente un boulevard jousif, comme un Labiche ou un Feydeau condensé. (...) Très vite, d'éclat de voix en éclat de voix, tout va mal : ça se dispute dans tous les coins. On ne comprend rien, et, en même temps, on comprend tout. »

Médiapart

Carmen

« Tout est épatant d'intelligence. Qui plus est, on se balade dans un quartier qui vit sa vie, des enfants jouent dans le sparcs, les jeunes discutent au pied des immeubles... On respire la menthe et le chèvre-feuille. (...) »

On passe d'un épisode à l'autre, à la poursuite de Carmen, voix légère et souple, qui semble nous filer entre les doigts jusqu'à... N'en disons pas trop. Un beau travail d'équipe, partagé dans l'émotion, parfois, et la bonne humeur. »

Ouest-France

© Laurent Guizard

Bête de scènes

« Les 24 artistes et techniciens de l'Ensemble Justiniana ont séduit les nombreuses personnes, de 4 à 84 ans qui les ont accompagnés l'après-midi et en soirée de ce vendredi dans leurs pérégrinations (...). »

Le spectacle démarre sur les charpeaux de roue et évolue sans temps morts sur un rythme alerte. Saluons la performance et le talent des musiciens et comédiens, notamment d'Emile, le garçon de Ferme (alias Gérard Potier), qui a le don de tenir en haleine son auditoire. »

L'Est républicain

© Ensemble Justiniana

West Side Story

© Jean-François Maillot

« Pour le chef de chœur Scott Alan Prouty et le metteur en scène Charlotte Nessi, il s'agit de raviver les couleurs de ce Roméo et Juliette des temps modernes, sur fond de rivalité entre les Sharks et les Jets, toujours prêts à en découdre. »

Il s'agit aussi d'entendre et réentendre une musique pleine de pulsations et d'inventions mélodiques inoubliables qui franchissent sans peine les générations. »

La Croix

Leoš Janáček

La Petite Renarde Rusée

Nouvelle adaptation

par Alexander Krampe/Ronny Dietrich

En tournée nationale

Après sa création en mars 2009 à l'Opéra national de Paris, au Théâtre musical de Besançon et à l'Opéra de Lille, *La Petite renarde rusée* repartira en tournée nationale de janvier à mars 2012. Cette production sera proposée au Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul, au Théâtre Le Granit (scène nationale, Belfort), à l'Opéra national de Bordeaux et à l'Opéra national de Paris.

DISTRIBUTION

Adaptation : Alexander Krampe - Direction musicale : Denis Comtet
Mise en scène : Charlotte Nessi
Direction vocale des enfants et jeunes solistes : Scott Alan Prouty
Préparation linguistique et musicale : Irène Kudela
Chef de chant : David Saudubray - Scénographie-lumières : Gérard Champlon
Images : Samuel Hercule et Mike Guermeyt - Costumes : Jérôme Kaplan

SOLISTES : 16 chanteurs

Elena Poesina : La renarde - Roger Joakim, Jacques Calatayud (en alternance) : Le Forestier
Maja Pavlovská : Le renard, le coq - Nicolas Rouault : Le blaireau
Jennifer Tani : La femme du forestier, la chouette, le pic-vert - Marc Valero : Le chien
Les poules : Anaïs Gonzalez, Sixtine Le Borgne, Rafaela Jirkovsky, Pauline Lazayres, Sophia Stern, Juliette Tissot-Vidal (en alternance)
Les renardeaux : Choeurs d'enfants SOTTO VOCE

ORCHESTRE : 12 instrumentistes

Violon I : Catherine Jacquet - Violon II : Marie Salvat - Alto : Maria Mosconi
Violoncelle : Marie Dremble-Wauquiez - Contrebasse : Nathanaël Malnouy
Flûte : Edouard Sabo - Hautbois : Nicolas Bens
Clarinette (en alternance) : Nicolas Fargeix, Carjez Gerretsen
Basson : Médéric Debaq - Cor : Grégory Sarrazin - Accordéon : Stéphane Puc
Percussions (en alternance) : Enguerrand Ecarnot, Nicolas Mathuriau
Universal édition, Vienne

© Xavier Pinon - Opéra national de Paris

Nous avons choisi une nouvelle fois de proposer *La Petite Renarde Rusée* dans une adaptation d'Alexander Krampe : cette version, plus courte, qui ne dénature en rien l'esprit et la beauté de l'oeuvre de Janáček, permet de faire découvrir ce chef d'oeuvre à un large public... Sous couvert d'une fable enfantine, cette oeuvre est en réalité un vrai conte philosophique, qui interroge notre rapport à la nature, à la vie et au temps qui passe.

"Cette réalisation fait de *La Petite Renarde Rusée* une véritable ode à la nature. Elle superpose les paysages pour y faire bruir le vent ou tomber la neige. Elle joue avec les écrans pour faire apparaître ou disparaître les animaux et leur image. Elle s'amuse avec les effets spéciaux, n'hésitant pas à faire un clin d'oeil à Méliès pendant le duo d'amour de la renarde et du renard au clair de lune."

Res Musica - 21 mars 2009

Calendrier de tournée 2012 - 14 représentations

Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul

Jeu 26 janvier - 20h30

Théâtre Le Granit (scène nationale, Belfort)

Mardi 31 janvier - 20h30

Opéra national de Bordeaux

Vendredi 10 février - 14h30 et 20h - Samedi 11 février - 15h

Dimanche 12 février - 15h

Opéra national de Paris

Mardi 13 mars - 20h - Jeu 15 mars - 14h30

Vendredi 16 mars - 20h - Samedi 17 mars - 15h et 20h

Lundi 19 mars - 14h30 - Mardi 20 mars - 14h30

Mercredi 21 mars - 15h

Coproduction Ensemble Justiniana, Opéra national de Paris, Théâtre musical de Besançon
Spectacle créé en 2009 à l'Opéra national de Paris, au Théâtre musical de Besançon et à l'Opéra de Lille, avec le soutien de la fondation Orange
Avec le soutien de la SPEDIDAM - Société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes-interprètes en matière d'enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées

Quichotte

Vous êtes près de 250 à participer à la réalisation de cette production et nous vous en remercions très sincèrement.

Nous vous expliquerons dans la prochaine lettre comment cette nouvelle production se réalise pour fêter ces trente ans.

Vous aurez la surprise de retrouver dans la distribution des artistes qui ont marqué et accompagné la vie de la compagnie durant ces trente années.

Il nous paraissait important de vous présenter dans cette lettre les deux auteurs de cette création.

© Photomontage de J.-L. Lagarce sur photographie de Michel Quenneville
Autoportrait de Jean-Luc Lagarce.

Jean-Luc Lagarce (1957-1995)

Originaire du pays de Montbéliard, Jean-Luc Lagarce est aujourd'hui un des auteurs les plus joués en France. Vers la fin des années 70, il fonde à Besançon la compagnie de «La Roulotte» - nom en hommage à Jean Vilar. La compagnie a été progressivement subventionnée par les collectivités locales, régionales puis par le ministère de la Culture.

En tant qu'auteur Lagarce recevra l'appui de Théâtre Ouvert à Paris, qui vise à mieux faire connaître les auteurs de théâtre contemporain. Il obtiendra également plusieurs bourses du ministère de la Culture ; en outre, certains théâtres lui commanderont des pièces.

Plus connu de son vivant pour son travail de mise en scène, la qualité d'écriture de Jean-Luc Lagarce connaît aujourd'hui une notoriété grandissante. Son oeuvre porte en elle l'influence de grands auteurs tels que Tchekhov, Ionesco, Genet ou encore Beckett et de nombreuses références à l'antiquité grecque. Il est l'auteur de 25 pièces de théâtre, parmi lesquelles *Le Pays lointain*, *les Règles du savoir-vivre dans la société moderne*, *Juste la fin du monde* ou encore *Voyage de Madame Knipper vers la Prusse Orientale*, mais aussi 3 récits, 1 scénario pour le cinéma, quelques articles et éditoriaux et a tenu durant toute sa vie de théâtre un journal composé de 23 cahiers.

En 1989, l'Ensemble Justiniana commande à Jean-Luc Lagarce l'écriture de *Quichotte*, qui sera le seul livret figurant dans sa longue bibliographie.

A travers ce texte, il livre une vision nouvelle de ce personnage mythique ; vision touchante et décalée d'un Don Quichotte désabusé, loin peut-être de l'image d'Epinal mais malgré tout héroïque jusqu'au bout de son histoire.

« Parfois aussi, fou au milieu du monde, il est le plus sensé lorsque les hommes déraisonnent : venu trop tard, né d'une autre vie disparue aujourd'hui, il découvre de nouvelles règles, un nouveau jeu, plus rien ne correspond à rien. C'est cela qui lui fait écarquiller grand les yeux et c'est de cela que les autres rient ».

Jean-Luc Lagarce

(Extrait du texte de présentation « Quichotte et Jean-Luc Lagarce », écrit pour la création de Quichotte en 1989.)

Mike Westbrook (Né en 1936)

Mike Westbrook a composé un nombre important d'oeuvres musicales allant de pièces pour piano solo à de vastes compositions pour orchestre de jazz (notamment Citadel/Room 315 avec John Surmann, On Duke's Birthday, hommage rendu à Duke Ellington, et Big Band Rossin) comprenant des commandes pour la radio, la télévision, la danse et pour de nombreux festivals en Grande-Bretagne et en Europe. Il a également beaucoup travaillé avec le Théâtre et a notamment composé l'opéra *Coming through Slaughter* avec Michael

Morris. En collaboration avec sa femme, la chanteuse/librettiste Kate Westbrook, il a réalisé une série entière de cabarets/jazz ainsi que plusieurs comédies musicales, notamment la production "Platterback".

Travailler autour de *Quichotte* avec Mike Westbrook est né de l'envie de mêler deux mondes qu'on aurait pu croire opposés : l'Opéra et le Jazz se sont ainsi rencontrés dans cette oeuvre et ont permis une nouvelle fois d'imaginer une autre forme d'expression pour l'art lyrique et d'inventer de nouvelles approches.

« L'Opéra Quichotte est pour nous l'occasion de poursuivre notre recherche : celle de marier l'univers du jazz avec des formations classiques et plus particulièrement avec les voix du lyrique les chœurs avec des chanteurs de jazz ».

Pour Jean-Luc Lagarce, l'action de Quichotte pourrait se situer n'importe où en Europe. Notre musique souhaite refléter cela, à travers une source d'inspiration européenne. »

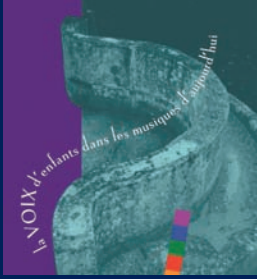
Mike Westbrook

(Extrait du texte de présentation « Quichotte et Jean-Luc Lagarce », écrit pour la création de Quichotte en 1989.)

A noter!

Le 30 juin 2012, l'Ensemble Justiniana fêtera ses 30 ans à la Saline Royale d'Arc et Senans. Cette journée qui évoquera les 30 années de création de la compagnie s'achèvera par une représentation exceptionnelle de *Quichotte*.

« La Voix d'enfants dans les musiques d'aujourd'hui »

De la France au Mexique

Dans le cadre de la Collection « la Voix d'enfants dans les musiques d'aujourd'hui » et comme annoncé dans la précédente Lettre de Justiniana, la compagnie propose un projet de création à des compositeurs français et mexicains.

Après *Les Marimbas de l'Exil* en 2000, l'Ensemble Justiniana poursuit le travail d'échanges et de rencontres initié depuis des années entre la Région Franche-Comté et la Région de Veracruz.

Côté Mexicain

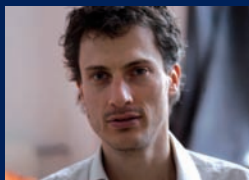
La mise en place de ce projet de coopération artistique franco-mexicain s'est concrétisée lors du séjour de Charline Mohn et Sarah Champlon à Mexico en septembre 2011. Elles y ont rencontré de nombreux acteurs de la vie culturelle mexicaine, dont le directeur de l'antenne musique et opéra de l'Institut National Bellas Artes et le directeur de l'Ecole Nationale de Musique de l'Université Nationale Autonome du Mexique, le Maestro Francisco Viesca Treviño. Grâce à un partenariat avec l'université, l'appel à projet a été diffusé auprès de jeunes compositeurs.

Actuellement quatre compositeurs ont envoyé leur projet : le nom du lauréat sera communiqué en février 2012.

Côté Français

Après l'étude de nombreuses candidatures de projets français, trois compositeurs ont été sélectionnés et nous vous invitons d'ores et déjà à découvrir le lauréat, Denis Chevallier.

Denis Chevallier

Après des études musicales (flûte clavecin), il étudie l'écriture, l'analyse et l'orchestration au Conservatoire National Supérieur de Paris.

De 2000 à 2007 il enseigne à la Maîtrise de Notre-Dame.

Il se produit également en France, Belgique, Espagne, Grèce et Allemagne, en tant que soliste, en musique de chambre (ensembles « Sept Mesures de Soie », direction M. P. Brébant, « Les Muses Galantes », direction L. Audubert, « le Concile Palpitant », dir. B. Cleo), ou en plus grand effectif, sous la direction de C. Rousset au festival d'Ambronay, J.P. Sarcos (Choeur et orchestre du Palais Royal), L. Castelain (le Parnasse français), J. Nelson (Ensemble orchestral de Paris), D. Gautheryie (Soli-tutti), Y. Pappas (Almazis)...

Il se consacre parallèlement à l'arrangement ou la (ré-) orchestration d'œuvres, pour la compagnie « Les Brigands », l'« Orchestre Philharmonique de Radio France », « l'Arcal », « Les Monts du Reuil », ainsi qu'à la composition.

Il est lauréat en 2006 du concours international de composition Frédéric Mompou, et en 2010, de la fondation Beaumarchais pour l'écriture d'un opéra intitulé *L'expérience*, créé en juin 2011 au théâtre du Rond Point.

Il est de 2007 à 2009 compositeur en résidence à la Casa Velazquez à Madrid. Ses œuvres ont été créées par L. Richardot, T. Escaich, les ensembles instrumentaux ou vocaux « 2e2m », « Plural », « Residencias », « Soli tutti », « les Cris de Paris », « l'orchestre Padeloup »...

Projet musique à l'Hôpital de Montbéliard

Portée par la conviction que le chant, le théâtre ou la danse, pouvait constituer un formidable chemin vers leur épanouissement et leur construction personnelle, la compagnie a mis en place de nombreux ateliers et projets à l'attention des enfants.

Aujourd'hui, et parallèlement à tous ces projets, nous avons aussi conscience de la nécessité d'aller au devant de personnes plus âgées et dont la situation, parfois de maladie et de grand isolement ne devrait pas empêcher l'accès à la culture et aux actions de sensibilisation.

De cette idée est née l'envie de travailler avec l'Hôpital de Montbéliard, où l'Ensemble Justiniana interviendra de février à juin 2012. Une fois par mois, quatre artistes proposeront des ateliers, concerts et activités aux patients du service soin et réadaptation (sur le site du Mittan).

La première pierre du projet a été posée le 24 août 2011.

Dans le cadre de la tournée de *Bête de scènes*, 11 chanteurs et musiciens ont accepté de venir proposer une petite forme de concert aux patients, à leurs familles et au personnel de l'Hôpital. Ce moment a suscité, du côté des artistes comme du public beaucoup d'émotion et d'enthousiasme et a convaincu

l'ensemble des personnes présentes de l'importance d'aller plus loin dans cette initiative.

Retour sur cette rencontre musicale ...

Cette intervention a été un vrai moment de découverte entre les artistes et les patients...

Une première rencontre sous le signe de la curiosité et de l'envie de partager un moment de musique privilégié.

Dès les premières notes, le public déjà nombreux s'est agrandi et les curieux ont pris place.

Dans la salle, l'attention est réelle, nul besoin de mots, le silence et les regards parlent d'eux-mêmes.

Certains même participent, un instrument de musique à la main, ou en entonnant à leur tour les airs interprétés. On dit que la musique rassemble...

Cette rencontre en a été un bel exemple ...

Du côté des artistes, l'émotion est très présente et se ressent dans chacune des notes, empruntées à *Porgy and Bess*, *Tosca* ou encore *La Chèvre de Monsieur S.*

La sincérité et la générosité des chanteurs et musiciens a permis d'offrir aux personnes présentes un vrai moment d'écoute, de divertissement et d'évasion, le temps de quelques partitions.

« A plus d'un titre, la prestation de Justiniana hier au Mittan, pouvait s'apparenter à un événement. Pour la première fois, Josette Bazeau a fait entrer l'opéra à l'hôpital de Montbéliard. Ce fut une première également pour la compagnie Justiniana de se produire uniquement devant un public de personnes âgées. La démarche s'inscrit tout a fait dans l'idée d'origine de Charlotte Nessi, la créatrice de cet ensemble, d'amener l'opéra à des personnes qui en sont privées. Nul endormissement, chez les auditeurs silencieux. S'ils étaient immobiles, c'était pour mieux goûter l'instant rare. »

L'Est républicain - 25 août 2011

L'équipe de l'Ensemble Justiniana

Six permanents travaillent quotidiennement pour l'Ensemble Justiniana. Mais cette équipe à géométrie variable s'agrandit en fonction de chaque projet : en 2011, plus de 130 artistes et techniciens ont participé à nos productions et près de 1500 personnes (enfants et adultes) ont pris part aux ateliers de formation.

En ce début d'année, nous vous invitons à faire la connaissance de Mylène Liebermann, qui a rejoint l'Ensemble Justiniana en septembre 2011.

Mylène est attachée à l'animation et à l'éducation artistique et à ce titre, elle suit les projets que la compagnie mène autour de la voix d'enfants.

Après une licence de musicologie à l'université de Besançon, Mylène a obtenu en 2011 le Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant au CFMI (Centre de Formation des Musiciens Intervenants) de Sélestat.

En parallèle, Mylène a étudié le piano au sein des Conservatoires à Rayonnement Régional de Besançon et de Strasbourg. Elle pratique également le chant.

Avec l'Ensemble Justiniana, elle intervient chaque semaine dans 8 classes du département de la Haute-Saône, pour travailler avec les enseignants et préparer les élèves au concert « Chanter en chœur ». Elle assiste également Scott Alan Prouty pour les ateliers Comédie musicale que l'Ensemble Justiniana propose chaque année.

Si vous souhaitez recevoir les prochaines éditions de la Lettre de Justiniana, nous vous remercions de bien vouloir renouveler votre adhésion pour l'année 2012 au tarif de 2€ par personne (règlement par chèque à l'ordre de l'Ensemble Justiniana), en nous écrivant à l'adresse suivante:

74 Grande Rue - 25000 Besançon

Vous pouvez aussi nous contacter par mail :
info@justiniana.com
par téléphone au 03 81 82 34 43
ou par fax au 03 81 82 34 42

Merci de votre fidélité !

L'Ensemble Justiniana est subventionné par le ministère de la Culture et de la communication/DRAC de Franche-Comté, le Conseil régional de Franche-Comté, le Conseil général de la Haute-Saône, le Conseil général du Doubs, le Conseil général du Jura et le Conseil général du Territoire de Belfort.

suzy nicot@aol.fr

ensemble
justiniana

Siège social : Montjustin - 70110 Villersexel
Administration : 74, Grande Rue - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 82 34 43 - Fax : 03 81 82 34 42

Retrouvez notre parcours, nos actions et notre actualité sur notre site www.justiniana.com