

Le Grain/Théâtre de la Voix
Direction Christine Dormoy

BP 90 – 33025 Bordeaux CEDEX – France
Tél. : 00 33 (0) 5 56 48 25 65
Email : contact@theatredelavoix.com
theatredelavoix.com

le Grain Théâtre de la Voix
centre national de théâtre lyrique contemporain Bordeaux Aquitaine direction Christine Dormoy
| préfiguration | 2006 | 2008 |

Projet

Sommaire détaillé

Intention

Pourquoi un centre de théâtre lyrique contemporain ?

p 4

La nécessité

- "Le grain de la voix"
- La Compagnie Le Grain : socle de ressources
- Constat
- Transformation de la compagnie en structure dédiée au théâtre lyrique contemporain

Projet

Le Grain Théâtre de la Voix, centre national de théâtre lyrique contemporain Bordeaux Aquitaine

I. Recherche et création : premier axe

| Recherche

p 8

- Des ateliers du Théâtre de la Voix
 - Atelier lyrique contemporain "Opéra Studio"
 - Atelier de la voix parlée "Laboratoire de phonologie"
 - Atelier d'écriture et d'improvisation "les instruments à cordes et la voix"
- Résidences de créateurs, de compositeurs, de compagnies extérieures

| Création

p 11

- Commandes d'écritures, de partitions ou de textes
- Créations scéniques et reprises
- Nouvelles productions d'oeuvres du patrimoine contemporain de la 2^e moitié du XX^e siècle
- Co-productions de projets extérieurs au Grain Théâtre de la Voix
- Soutien

| Centre de création et de recherche des écritures du livret

- La perspective du centre des écritures du livret, en articulation avec un cdn et un opéra, centré sur la recherche auteur/compositeurs/équipes.

p 13

II. Diffusion et programmation : deuxième axe

| Diffusion d'œuvres du répertoire du Grain ou coproduites par le Grain Théâtre de la Voix

- Reprendre et diffuser les spectacles du répertoire du Grain Théâtre de la Voix
- Reprendre et diffuser les spectacles coproduits ou soutenus par le Grain Théâtre de la Voix
- Soutenir une politique de développement de la diffusion des spectacles d'écriture contemporaine

p 15

| Programmation du Grain Théâtre de la Voix

- Un temps fort par trimestre : hiver, printemps, été, automne
- Une triennale de théâtre lyrique contemporain à Bordeaux

| Missions et conseils pour la programmation, la formation et le développement du public p 16

- Mission pour la mise en place d'une programmation lyrique contemporaine auprès des Opéras, des scènes nationales et autres lieux de diffusion.
- Mission ou conseils pour la formation des publics
- Conseil artistique et formations complémentaires pour les artistes (de la musique, du théâtre, de la danse ou des arts visuels)
- Missions de conseil et d'accompagnements de la programmation dans le domaine de l'improvisation musicale et des langages croisés.
- Prestations de service pour conseil artistique et technique dans le domaine de la vocalité, la musicalité, la scénographie l'acoustique, l'improvisation musicale, la dramaturgie, la mise en scène etc.

III. Développement des publics : troisième axe

| La formation des publics à l'écoute des textes et des musiques contemporains p 17

- Susciter le désir et la curiosité
- Impliquer dans une pratique
- Proposer des clefs d'écoute et des éclairages
- Ouvrir des ateliers aux pratiques amateurs

| La formation des professionnels de la culture p 18

- Sensibilisation des responsables de programmation
- La formation des décideurs et des élus
- La formation des formateurs

| Les colloques et séminaires p 18

| L'édition p 18

- L'édition de livrets
- Transcriptions de mise en scène et d'interprétation de théâtre lyrique
- Enregistrements audio et vidéo

IV. Ancrage et partenariats nécessaires à la mise en œuvre

| Le Grain Théâtre de la Voix, ses lieux : p 19

- La Maison-Atelier à Bordeaux : lieu dédié/Mairie de Bordeaux
- Le Molière Scène d'Aquitaine : petite salle associée 6 à 8 semaines par an
- Le chai : lieu de stockage de décors du Grain, disponible au nouveau projet
- Le Jardin-Atelier . lieu ponctuel de répétitions musicales et de réunions de production
- Une antenne à Berlin :plate-forme et ouverture aux croisements artistiques
- Les théâtres, maisons d'Opéra, ou autres structures, associés au Grain/Théâtre de la voix

- | Les partenaires :** p 20
- En Aquitaine et en région Grand sud ouest
 - Lieux institutionnels :* L'Opéra national de Bordeaux, Le Théâtre national Bordeaux en Aquitaine
 - Les théâtres associés et structures complices*
 - En Aquitaine, en Ile de France, dans les autres régions
 - Au plan national.
 - Au plan international

| Le Mécénat et les soutiens.

| Les partenaires publics

- Le Ministère de la Culture : DMDTS, Drac Aquitaine, Drac Ile-de-France et autres
- Le Conseil Régional d'Aquitaine
- Le Conseil Général de Gironde
- La Ville de Bordeaux

| Les sociétés civiles

Adami, Spedidam, Sacd, Sacem.

V. Les Équipes

La directrice fondatrice de la structure s'appuiera sur une petite équipe administrative et technique, des artistes associés avec la possibilité de directions artistiques déléguées.

p 21

p 21

Documents financiers

| Projection budgétaire 2006-2007-2008

| Budgets 2006

Annexes

Biographies et presse

p 21

Table des matières

p 22

p 23

p 34

p 42

Intention

Pourquoi un centre de théâtre lyrique contemporain? La nécessité.

Dans le domaine du théâtre lyrique et musical existe une richesse et une diversité des écritures, des créateurs et des artistes. La lisibilité de ce champ artistique aujourd'hui est restreinte, elle est en total décalage avec son potentiel.

La voix dans les écritures de notre temps est un creuset de sensibilité et un « trousseau de clefs de lecture » auxquels le public a droit.

Nous devenons sourds. Si l'oreille régresse, la voix est un moyen simple et sensible de transformation de l'écoute, de perception des langages et de la compréhension du monde. Les structures de création et de diffusion dédiées à la voix sont rares. Si dans le domaine de la musique, le maillage des territoires s'est historiquement construit avec des conservatoires et des opéras et non avec des structures de création et de diffusion comme ce fut le cas pour le théâtre, et récemment pour la danse, la voix a commencé à tisser un maillage invisible entre les secteurs. Le travail en profondeur et par dessous les limites, se révèle souvent très efficace mais hélas, il n'est plus suffisant.

Il faut inventer un nouveau type de structure et construire des outils pérennes qui toucheront les publics, offriront une plus grande visibilité de la création, la diffusion et la programmation, des moyens aux créateurs de travailler et de faciliter la circulation des œuvres.

1_ "Le grain de la voix"

A l'intersection du Théâtre, de la Musique et de l'Opéra, il existe la matière d'un art qui s'appelle la Voix.

Depuis notre cerveau reptilien qui garde en mémoire tous les sons, du feulement au chant d'oiseau en passant par le solfège de l'eau, la voix est notre *chambre claire*. Elle est notre empreinte individuelle et universelle. Elle embrasse tous les arts. La pratique de ses techniques sollicite la compréhension des êtres par-dessous les langages. Elle est le corps en mouvement d'un danseur disparu.

La *nouvelle vocalité*, avec Berio, a introduit au XX^e siècle des formes nouvelles d'écriture et d'expression. Tout le scandale vient de cette mise en chair de la parole. Dans ce même quart de siècle où **Joyce** changeait l'angle du récit et où **Beckett** ouvrait dans le texte un hiatus, **Stockhausen** déployait dans la voix un arc en ciel de timbres constitutifs d'une mélodie de couleurs harmoniques dégagées le formant des voyelles rigoureusement notées en phonétique internationale (Stimmung 1968), **Scelsi** retournait cet éventail dans la lumière d'un seul son dédoublé en son écorce de micro-intervalles (liturgies 1970), succédant à **Schönberg**, **Berio**, en créant à Milan son laboratoire de phonologie, avait déjà ouvert la brèche : entre le parlé et le chanté il s'agit d'un passage, d'un seuil. D'**Aperghis**, à **Fedele**, en passant par **Sciarrino** : le Théâtre vocal contemporain se définit comme un seuil.

Dans l'océan des formes, des technologies et de l'engouement pour le spectaculaire, le grain de la voix constitue notre ancrage.

2_ La Compagnie Le Grain : socle de ressources

Dès l'origine de la compagnie *Le Grain*, que j'ai fondée en 1986, **l'idée de favoriser la rencontre entre un public diversifié et un répertoire réputé exigeant était au centre du projet.** Ainsi les *Récitations* d'Aperghis ont tourné, avec mise en scène intégrant deux voix et baignoire en zinc, dans des salles des fêtes en milieu rural du Grand Sud-ouest mais aussi à Milan, Venise ou Madrid. Créé en Midi Pyrénées la compagnie s'est structurée grâce à la permanence d'une résidence de trois ans au Théâtre Sarragosse à Pau, puis elle s'est implantée en 1993 à Bordeaux où depuis, elle travaille avec différents partenaires. Elle a contribué à mettre en place un secteur d'actions artistiques pour et avec les publics aquitains. Associée à l'Opéra national de Bordeaux de 1998 à 2001, *Le Grain* a mené avec cette institution une expérience de compagnonnage inédit (création de *Khoom* de Scelsi, et de l'Opéra *Vertiges*), elle continue à conduire aujourd'hui des projets de création et d'action culturelle avec l'Opéra tout en développant un réseau très diversifié au plan régional, national et international.

Le projet de la compagnie et sa ligne artistique se sont inscrits dans la durée, ils constituent aujourd'hui un véritable socle de ressources avec:

- **une équipe d'artistes** pour lesquels l'interprétation des partitions contemporaines est nourrie par strates, affinée par la reprise des spectacles. C'est une équipe singulière capable de transmettre un corpus d'œuvres dont elle a acquis une connaissance quasi organique du texte musical, avec un engagement corporel et une disponibilité incluant l'ouverture à l'improvisation.

- **une équipe de mise en scène dotée d'une expérience et d'une compétence dans le domaine de la dramaturgie musicale.** Sur la durée s'est constituée une équipe cohérente attachée à affiner le rapport délicat qu'entretient l'écriture musicale contemporaine avec la représentation scénique: le scénographe Philippe Marioge, la costumière Cidalia Da Costa et ses collaborateurs, éclairagistes, régisseur général et équipes techniques, chef de chant et assistants. Cette équipe révèle une réelle disponibilité au service du projet de compositeurs en écriture comme Claudio Ambrosini, Jean-Pierre Drouet, et actuellement Arnaud Petit, Jean-Louis Clot, etc. Elle a approfondi notamment sur plusieurs années les œuvres de Karlheinz Stockhausen (recherche sur Chants indiens et *Stimmung* de 1990 à 1993, puis avec les Ailes du Vent 2003) de Giacinto Scelsi (recherche et création sur un ensemble d'œuvres vocales 1998, puis un opéra de chambre *Khoom* avec le quatuor Parisii).

- **un répertoire vivant disponible à la diffusion** : ensemble de spectacles de compositeurs et auteurs majeurs du XX^e siècle : **Georges Aperghis, Giacinto Scelsi, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, Jean-Pierre Drouet, Mauricio Kagel, Claudio Ambrosini, Bernard Cavana**, mais aussi **Patrick Kermann, Jean-Marie Le Clezio, Gilles Deleuze et Vladimir Jankélévitch, Antonin Artaud, Samuel Beckett, etc.** Ce répertoire vivant suppose une mise en scène renouvelée au fil des années, sa transcription, l'entretien et l'adaptation des décors, costumes et accessoires. Au niveau de l'interprétation il suppose des artistes qui s'engagent sur la durée pour la transmission à d'autres interprètes, une direction d'acteur qui modifie légèrement l'angle d'approche afin de tenir le spectacle toujours en sa naissance. Un répertoire vivant suppose un travail permanent de recherche, de tournée et de diffusion des spectacles.

3_ Constat

Mon parcours et mon expérience de directrice artistique de la compagnie *Le Grain* m'ont permis de mesurer combien le théâtre lyrique contemporain est à la marge.

Aujourd'hui : les acteurs culturels, tous secteurs confondus, directeurs de structures à vocation théâtrale, lyrique ou transdisciplinaires montrent une grande timidité dans leur choix de programmation lyrique contemporaine, probablement par manque de connaissance de cet art et de son répertoire récent et, peut-être aussi, par peur d'effrayer le public. Ils expriment un besoin de conseils en programmation et de propositions d'accompagnement.

Les maisons d'opéras ont d'autres priorités dans leur cahier des charges que celui de placer la recherche et l'écriture contemporaine au centre de leurs objectifs et donc de leurs engagements financiers. Les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales, les théâtres conventionnés, doivent faire face à un nombre considérable de projets de créations dans le secteur du théâtre, du cirque et de la danse et considèrent, souvent, que la voix fait partie des cahiers des charges des maisons d'opéra.

Le constat actuel : chacun a conscience que de la parole au chant la voix ne s'étiquette pas. Dans la trame du texte d'auteur, l'oreille musicale et la technique vocale font résonner des lectures polysémiques. Les pratiques ont considérablement évolué, les artistes, les interprètes et (ou) compositeurs et (ou) improvisateurs circulent entre les secteurs. Les directeurs de structures de production et de diffusion expriment un désir d'ouverture au théâtre lyrique contemporain et un potentiel d'intérêt et d'enthousiasme qu'il faut accompagner.

La proposition est la création d'un type de structure intermédiaire entre les artistes et les grandes institutions. Dédié à la voix et au théâtre lyrique contemporain, ce centre favorise la circulation des artistes, des œuvres et la rencontre des publics dans le réseau de la musique comme dans celui du théâtre.

4_ Transformation de la compagnie en structure dédiée au théâtre lyrique contemporain, *Le Grain Théâtre de la Voix*

- **Une structure pérenne** : Pour ce nouveau projet, la Compagnie Le Grain opérerait une mutation, une transformation pour devenir *Le Grain Théâtre de la Voix* : structure pérenne dédiée à la voix et aux écritures contemporaines dont l'activité gravitera autour de cinq axes essentiels : la création, la diffusion, la programmation, la recherche et le développement des publics. Ce *centre de théâtre lyrique contemporain* qui intègre des missions de service public et par conséquent un financement public ne concerne pas le seul projet d'un artiste mais, par ses statuts, devrait pouvoir se transmettre afin de demeurer à long terme au service des artistes et des publics.

- **Une base financière** pour donner à la structure nouvelle : le budget actuel de la compagnie le Grain est intégré au nouveau budget du futur Centre national du théâtre lyrique et musical contemporain Bordeaux Aquitaine qui nécessite des crédits nouveaux, sachant qu'il bénéficie d'ores et déjà d'une base budgétaire, d'une dynamique, d'une expérience avérée, d'un répertoire et de projets en cours.

• **Un prototype** : pour inventer ce type de structure légère qui vient, en contrepoint des opéras et des conservatoires, soutenir une dynamique artistique et effectuer un maillage des territoires pouvant servir de cadre à une politique de la création et du développement des publics, le Centre du théâtre lyrique et musical contemporain doit travailler à sa structuration et poser les conditions de sa légitimité et de son développement auprès des publics. *Peut-être Le Grain Théâtre de la Voix, constitue-t-il le « prototype » de structures relativement légères dont la direction dans l'avenir pourra être confiée à des artistes centaures : compositeur-dramaturge, musicien-metteur en scène, chorégraphe-chef de chœur?*

• **Une politique de partenariats** : à l'exemple des Centres chorégraphiques nationaux dont certains, il faut le souligner, sont des lieux de fabrication qui accueillent leur public dans des théâtres associés, il s'agit en priorité de créer le désir au sein de la programmation des structures existantes et de mettre en place des *conventions de théâtres associés* afin de préserver des espaces dédiés à la programmation de théâtre lyrique contemporain. Ces partenaires ou théâtres associés au *Grain Théâtre de la Voix* seront potentiellement : les centres dramatiques nationaux, les friches, les opéras, les théâtres de ville, les scènes nationales et tous les programmeurs pluridisciplinaires.

Une politique de partenariats signifie concrètement pour le Grain Théâtre de la Voix et ses théâtres associés de s'engager sans retenue dans le paradoxe de l'exigence artistique et de l'ouverture aux publics les plus larges : favoriser des projets communs par la mutualisation des moyens, impliquer les équipes artistiques, les équipes permanentes des théâtres associés, à la programmation et au développement des publics. Inventer des actions artistiques au plus près des œuvres et au coup par coup; accompagner les projets et leurs équipes artistiques intermittentes en favorisant les meilleures conditions de la recherche, de la création et de la transmission, abandonner ses « pré-carrés », relier, créer du sens.

Des oreilles devenues très fines ouvriront des yeux ronds en des publics très grands.

Christine Dormoy, 15 janvier 2006