

PERCUSSIONS
CLAVIERS DE
LYON

DIABLES & OÉMONS

CONCERT

Musique du XIXe : Hector Berlioz · Camille Saint-Saëns · Igor Stravinsky · Serge Prokofiev
Création : Zad Moultağa

© Jan Kopriva

DIABLES & DÉMONS

Durée totale | 65 min
Tous publics

DISTRIBUTION MÉDIAS

Proposition musicale
Gilles Dumoulin et Zad
Moultaka

Transcriptions
Gilles Dumoulin
Gérard Lecointe
Zad Moultaka

**Avec les Percussions Claviers
de Lyon** - Sylvie Aubelle,
Renaud Cholewa, Jérémie
Daillet, Gilles Dumoulin, Lara
Oyedepo

Teaser : <http://youtu.be/eHEY3uoe2jo>

Captation :
(usage professionnel uniquement)
<https://youtu.be/QUFyUWXkEk>

ÉQUIPE EN TOURNÉE

Équipe
5 artistes
1 chargé-e de production

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Plateau
6 m x 8 m
Instruments fournis par
la production.
Fiche technique sur
demande.

PRODUCTION

Percussions Claviers de Lyon

SOUTIENS

Ce programme reçoit le soutien
du CNM et de la SACEM

DIABLES & DÉMONS

SOMMAIRE

- 4 — Diables & Démons
- 5 — Présentation & Note d'intention
- 7 — Biographies
- 9 — Contacts

Diabes & Démons (création mai 2022) © Julie Cherki

OIABLES & OÉMONS

Thématique ô combien scabreuse, espiègle, revigorante !

Toute une clique d'instruments à percussion est réunie, dont les chocs et sons malicieux incarnent le diable. Dans une clairière imaginaire mais très sonore, ce diabolus (in musica) invite lui-même la célèbre Reine de Sabbat, accompagnée d'une foule sautillante de monstres, sorcières, pantins et squelettes...

À l'heure dite, les baguettes exécutent plusieurs danses macabres et témoignent de la fascination éternelle de l'Homme pour la mort. Pour le plaisir d'un public bien vivant, le compositeur Zad Moulta se prête au jeu et invente une vision tout à fait contemporaine de l'enfer.

- PROGRAMME -

Zad Moulta : *Miniature diabolique (1)*

Serge Prokofiev : *Quatre pièces pour piano, op.4*
Réminiscence – Élan – Désespoir – Suggestion diabolique
(Transcription : Zad Moulta)

Zad Moulta : *Miniature diabolique (2)*

Camille Saint-Saëns : *Danse macabre, poème symphonique en sol mineur, op.40*
(Transcription : Gilles Dumoulin)

Zad Moulta : *Miniature diabolique (3)*

Hector Berlioz : *Songe d'une nuit du sabbat ; extrait de la Symphonie fantastique*
(Transcription : Gilles Dumoulin)

Igor Stravinsky : *Petrouchka, Quatrième tableau*
(Transcription : Gérard Lecoine)

Zad Moulta : *Daïmôn*
I – Cheval blanc – La conquête
II – Cheval rouge – La Guerre
III – Cheval noir – La famine
IV – Cheval verdâtre – La mort par l'épée
V – Apparition des âmes
VI – Soleil noir, Lune rouge – Grands cataclysmes
VII – Grand silence

PRÉSENTATION

On voudrait bien s'imaginer le diabolus in musica comme un être hideux et malfaisant contre lequel auraient lutté les compositeurs depuis le Moyen Âge. Mais n'est-il pas un simple intervalle de triton, utilisé pour suggérer le mal ou la laideur du fait de son extrême tension musicale ?

Ce monstre est-t-il de ceux transmis par les chapiteaux de l'art roman ou, plus tard, peints par Francisco de Goya ? Serpents, boucs ou dragons y forment une foule de démons associés aux sorcières et autres succubes, d'où se distinguent Lucifer, la reine de Saba, Satan ou le Diable en personne ! Avec force, ils expriment l'horreur, la tentation, la peur... et d'autres sentiments craints ou inavouables.

On retrouve dans le répertoire musical ces créatures extravagantes, pavoisant dans la **Danse macabre** de Camille Saint-Saëns, exultant dans **la Nuit du sabbat** d'Hector Berlioz ! Ils inspireront aussi à Serge Prokofiev une **Suggestion diabolique**, tandis qu'Igor Stravinsky met en scène le fantôme de sa marionnette assassinée **Petrouchka**.

Des innovations instrumentales concourent alors à ces terribles évocations : un xylophone mène la danse des squelettes, les cloches du glas funèbre font le vide autour d'elles, le tambour de basque est jeté au sol comme un crâne fracassé... En rehaussant l'orchestre de sonorités inouïes, les percussions traduisent le trouble, la puissance et la magie occultes.

Aujourd'hui, l'écriture de ces quatre compositeurs semble appeler la percussion contemporaine et ses dynamiques contrastées, ses rythmiques obsessionnelles, ses textures tranchées. Et si ces œuvres incontournables étaient jouées par un orchestre de percussions... quelles en seraient les sensations ? C'est l'expérience que proposent les Percussions Claviers de Lyon avec **Diablos & Démons**.

Complice de cette aventure, le compositeur Zad Moulata réalise l'adaptation de quatre courtes pièces de Serge Prokofiev : **Réminiscence – Élan – Désespoir – Suggestion diabolique**, et compose une partie du programme.

Daïmôn met en œuvre la présence du diable, qui s'invite parmi les percussionnistes et se manifeste dans la trame même de la musique. On l'entr'aperçoit d'abord sous la forme d'interludes qui lient les unes aux autres les œuvres du répertoire. Puis, nappés d'une couleur rougeoyante, les musiciens deviennent une mystérieuse assemblée agissant comme un medium et conduisant le concert à son apogée. Leurs voix chuchotent, sifflent, scandent un texte latin inspiré par l'Apocalypse. Du silence à l'unisson, de crépitements en explosions, la puissance de l'infiniment sonore finit par gagner !

On trouve de l'inquiétude face à ce jeu dangereux, mais on se retrouve aussi bien vivant, et bien soi-même, face à cet Autre qui nous tente.

Gilles Dumoulin
Directeur artistique
Percussions Claviers de Lyon

NOTE O'INTENTION

La transcription est un exercice périlleux et passionnant à la fois ; il s'agit d'entrer dans une œuvre comme on entre chez un ami étranger, sentir et partager son espace à travers un angle de regard particulier. Il s'agit d'inventer et d'imaginer à l'intérieur d'un cadre très défini, celui d'une œuvre « gravée » et « finie » laissant toutefois un vaste champ riche de tous les possibles.

De ce point de vue, les Quatre pièces pour piano, op.4 de Serge Prokofiev sont extrêmement fertiles : *Réminiscence – Élan – Désespoir - Suggestion diabolique*, quatre pièces qui trouvent merveilleusement leur place dans le projet *Diabls & Démons*.

La richesse de l'effectif des Percussions Claviers de Lyon et leur grande ouverture d'esprit laisse entrevoir des horizons nouveaux ainsi qu'une matière insolite : en effet, au-delà de l'originalité de l'effectif instrumental, trois miniatures s'inspirant des textes des visions « diaboliques » de Hildegard von Bingen ponctuent les pièces du programme. L'exploration de la matière vocale de chacun des musiciens prolonge ou contrarie les résonances de leurs percussions, comme un geste corporel ultime.

Daïmôn

Daïmôn est divisé en sept mouvements aux titres évocateurs : Cheval blanc (la conquête), Cheval rouge (la guerre), Cheval noir (la famine), Cheval verdâtre (la mort par l'épée), Apparition des âmes, Soleil noir (lune rouge grand cataclysme), Grand silence. L'œuvre est une « divagation » libre inspirée de l'apocalypse de Saint Jean, et comprend le détournement de quelques phrases de la messe catholique : « délivre-nous du bon Satan, afin que ton règne demeure, que ton nom soit glorifié... ».

Il ne faut pas y avoir une quelconque diffamation satanique, mais un jeu de détournement espiègle rappelant ces rituels enfantins qui évoquent des forces malicieuses pour « (re)jouer la peur ». Dès le plus jeune âge, nous touchons aux interdits afin de conjurer cette loi implacable et effrayante : après la vie vient la mort !

Mais au-delà du jeu, on pourrait déceler une certaine prise de position, celle qui dénonce un monde dans lequel nous avons perdu toute relation au sacré, un monde trouble comme habité par des forces maléfiques. « Délivre-nous du bon Satan... Pénurie d'eau, exode, malnutrition, extinction d'espèces... ». Cinq percussionnistes mettent leur corps et leur voix à l'épreuve pour une célébration imaginaire et libératrice.

Zad Moultaqa
Compositeur

ZAD MOULTAKA

COMPOSITEUR

© Klara Beck

Né au Liban en 1967 dans le milieu du théâtre contemporain, Zad Moultaka est compositeur et plasticien. Il débute le piano dès l'âge de cinq ans puis s'installe à Paris en 1984.

En 1993, il abandonne sa carrière internationale d'interprète pour se consacrer à la composition et à l'art plastique. Formé à la rigueur de l'écriture musicale occidentale mais intrinsèquement lié à ses racines et aux musiques de tradition orale, Zad Moultaka crée un langage particulier. Sa rencontre avec György Kurtág fut décisive dans l'affirmation d'une écriture de plus en plus originale. Ses œuvres sont interprétées à travers le monde, il reçoit le Prix Claude Arrieu - SACEM (2007) et le Prix de la critique, meilleure création musicale (2017) pour son œuvre *UM souverain moteur de toute chose*.

Ses collaborations musicales incluent la 57e Biennale d'art de Venise, Van Harenz Foundation ; Sveriges Radios Symfoniorkester, Stockholm ; Deutsche Oper Berlin ;

Muziktheater Im Revier, Gelsenkirchen ; Neue Vocal Solisten, Stuttgart ; Chœur Les éléments ; les ensembles ArsNova, Musicatreize, 2e2m, Nouvel Ensemble Moderne (NEM)... puis récemment, *Hémon*, Opéra national du Rhin, Strasbourg (Zad Moultaka crée la musique, la mise en scène, la scénographie et les costumes) ; *Der letzte Klang ist der erste Blick*, Ensemble Modern, Francfort ; *Requiem for a New World*, Musicatreize, Basilica S.S. Giovanni e Paolo, Venise ; *L'Orangerie*, Compagnie Lyrique de Création Chants Libres, Montréal.

En parallèle, il poursuit un important travail plastique à travers ses installations, sa peinture, sa photographie et la vidéo. Parmi ses expositions récentes : Château de Kerguéhennec, Bignan ; Galerie Tanit, Munich ; Aedaen Gallery, Strasbourg ; Totah Gallery, New York ; Dôme Oscar Niemeyer, Tripoli-Liban ; Centre Pompidou-Metz ; 57e Biennale d'art de Venise ; Musée Sursock, Beyrouth ; Suomennlina, Finlande ; Nuit Blanche, Paris ; Saint-Pierre-aux-Nonnins, Arsenal de Metz et Art Dubai ; Palazzo Albrizzi, Venise. En 2021, Zad Moultaka a été sélectionné parmi 200 *Visionnaires* par la Maison Louis Vuitton, afin de créer une malle pour les 200 ans de son fondateur.

Un bon nombre de ses œuvres visuelles et installations sonores sont acquises par des collectionneurs et institutions privées telles que la Fondation Boghossian, Belgique ; FFA Private Bank, Liban ; Musée d'histoire Jean Garcin Fontaine de Vaucluse, France ; Arsenal de Metz, France ; Institut du Monde Arabe (IMA), France.

GILLES OUMOULIN

DIRECTEUR MUSICAL

© Cédric Roulliat

Il est né en 1977 à Clermont-Ferrand, où une pratique de la musique dès l'enfance et des études avec le percussionniste Claude Giot bâtissent le socle de son parcours. Sa formation classique ne l'empêche pas d'explorer le champ des possibles. Dès l'adolescence, il s'investit dans des groupes aux influences éclectiques, du trash-musette aux musiques latines, du répertoire renaissance à la création.

Sa formation auprès du percussionniste Jean Geoffroy marque de manière déterminante sa sensibilité, et il achève son cursus au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon en 2002. Il rejoint alors les Percussions Claviers de Lyon.

Il a réalisé la transcription d'œuvres de Benjamin Britten, Dmitri Chostakovitch, George Gershwin, Olivier Messiaen, Albert Roussel, Camille Saint-Saëns, Hector Villa-Lobos...

Il est à l'origine des productions suivantes :

From New-York to London (2019) : programme de concert avec le Chœur de chambre Les éléments. Œuvres de Leonard Bernstein,

John Cage, Morton Feldman, Philip Glass, Steve Reich ; créations de Gavin Bryars et Graham Fitkin.

Caleidoscôpio (2019) : concert chorégraphié avec l'orchestre afro-brésilien Zalindê et la chanteuse Lanna Zita. Œuvres d'Heitor Villa-Lobos et Jean-Luc Rimey-Meille ; choros et musique populaire brésilienne.

Martien Martienne (2019) : spectacle musical mis en scène par Laurent Fréchuret d'après les *Chroniques martiennes* de Ray Bradbury. Commande musicale à Moritz Eggert, dispositif video Scenocosme.

Bertrand Belin & les Percussions Claviers de Lyon (2020) : tournée et enregistrement de chansons avec Bertrand Belin (guitare, chant) et Thibault Frisoni (basse, claviers) ; scénographie de Marc Lainé et Stephan Zimmerli.

Diablos & Démons (2022) : programme de concert conçu avec le compositeur Zad Moulta. Œuvres d'Hector Berlioz, Serge Prokofiev, Camille Saint-Saëns, Igor Stravinsky ; créations de Zad Moulta.

Aber-Dîn (2022) : collaboration avec l'ensemble Red Note (Édimbourg). Commande musicale et visuelle à Zad Moulta.

Printemps (2023) : spectacle chorégraphique avec la compagnie La Vouivre. Compositions musicales de Gilles Dumoulin et Gavin Bryars.

Les Îles sous le vent (2023) : cantate inspirée des récits de Jules Verne. Texte de Pierre Senges ; compositions musicales de Gilles Dumoulin et Arnaud Marzorati ; images d'Anne Sadovska.

BIOGRAPHIES

PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON

Cinq percussionnistes font chanter ensemble leurs xylophones, vibraphones, marimbas pour façonner un son particulier devenu signature. Les **Percussions Claviers de Lyon** présentent sous un jour singulier les œuvres de **Maurice Ravel**, **Darius Milhaud** ou **Chico Buarque** tout en donnant les premiers contours des compositions de **Zad Moulta**, **Moritz Eggert** ou encore **Gavin Bryars**.

En quête permanente d'innovation et d'éveil créatifs, l'ensemble conçoit de nouvelles formes scéniques basées sur la musique, et travaille en collaboration avec la **compagnie de danse La Vouivre** (Printemps, avril 2023), l'**ensemble Les Lunaisiens - Arnaud Marzorati** (Les Îles sous le vent, mai 2023), le **Red Note Ensemble** (Aber-Dîn, octobre 2022), **Zalindê, batucada 100% féminine** (Caleidoscôpio, depuis 2019), ou encore le chanteur **Bertrand Belin** (Bertrand Belin & les Percussions Claviers de Lyon, 2020-2021).

Les Percussions Claviers de Lyon sont conventionnés par le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Ils sont régulièrement aidés par le CNM, la Spedidam, la SACEM et la Maison de la Musique Contemporaine pour leurs activités de concert, de spectacle et d'enregistrement. Les Percussions Claviers de Lyon sont membres de la FEVIS, du Profedim et de Futurs Composés. Les Ateliers Guedj et Resta-Jay Percussions soutiennent l'ensemble dans le cadre de leur Club d'Entreprise.

CONTACTS

PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON

Direction artistique

Gilles Dumoulin
04 78 37 02 52 – 06 09 87 71 94
gilles.dumoulin@lespcl.com

Administration + Production

Estelle Rebour
06 95 06 90 64 – 06 63 64 61 06
administration@lespcl.com

WWW.LESPCL.COM