

**NOUVEAU
THÉÂTRE DE
MONTREUIL**
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
DIRECTION MATHIEU BAUER

vendredi 13 & samedi 14 février 2015
friday 13 & saturday 14 february 2015

RENCONTRES INTERNATIONALES / ASSISES DU THÉÂTRE MUSICAL #2

INTERNATIONAL MEETING / MUSIC THEATRE ANNUAL CONFERENCE # 2

@ Nouveau théâtre de Montreuil – centre dramatique national

en partenariat avec / in partnership with
le Théâtre des Bouffes du Nord

**Théâtre
des Bouffes
du Nord**

avec le soutien de / supported by l'ONDA

Contexte et enjeux

Context and purposes

Le théâtre musical est un genre hybride, qui a fortement évolué depuis sa naissance. Il constitue aujourd'hui un point de croisement où se mêlent différentes disciplines artistiques et de nombreux genres musicaux. Très vivace dans certains pays, il est sous-représenté dans d'autres, et perçu de façon indistincte, peut-être en raison de son caractère composite. En conséquence, le théâtre musical est confronté le plus souvent à des moyens de production qui ne prennent pas assez en compte ses spécificités d'écriture, techniques, matérielles, financières, humaines. Pourtant, il bénéficie aujourd'hui partout d'une belle dynamique, car il porte et incarne des possibilités esthétiques variées, en constante réinvention, pouvant rassembler et fédérer réseaux et publics.

L'effervescence et l'émulation qui traversent le théâtre musical aujourd'hui légitiment la tenue des rencontres internationales / Assises du théâtre musical #2, organisées par le Nouveau théâtre de Montreuil, en partenariat avec le Théâtre des Bouffes du Nord et avec le soutien de l'ONDA, dans le cadre du temps fort de théâtre musical Mesure pour Mesure proposé chaque saison par le Nouveau théâtre de Montreuil.

Ces rencontres internationales / Assises du théâtre musical #2 interrogeront l'ensemble du spectre du théâtre musical, appréhendé dans son ouverture et sa diversité, en intégrant l'ensemble des propositions artistiques qui travaillent de façon première et primordiale avec, et en rapport à, la musique. Ces rencontres interrogeront le théâtre musical d'aujourd'hui à travers des paroles d'artistes et la tenue de tables rondes où programmeurs, producteurs, créateurs pourront réfléchir, débattre et questionner ensemble.

Music theatre is a hybrid genre, that has dramatically evolved since its birth. Nowadays, it stands as a crossing point where different artistic disciplines and many music genres mix together. Very lively in some countries, but under-estimated at the same time in others, music theatre is barely perceived, maybe due to its composite nature. As a consequence, music theatre faces production means that do not take enough into account its specificities regarding writing, technical, financial and human resources matters. Nevertheless, music theatre is today very dynamic, as it embodies various aesthetic possibilities, constantly reinvented, that can bring together networks and audiences.

The effervescence and emulation that stimulate music theatre today legitimate the organization of this international meeting / music theatre annual conference # 2, by the Nouveau theatre de Montreuil, in partnership with théâtre des Bouffes du Nord and with the support of ONDA, in the frame of the seasonal Music theatre focus Measure for Measure at Nouveau theatre de Montreuil.

This international meeting / Music theatre annual conference # 2 will question the entire spectrum of music theatre defined as an open and very diverse genre, including all the artistic forms that work first and foremost with music. This annual conference will question music theatre throughout words of artists, and round-tables where creators, programmers and producers will think, debate and elaborate together.

Les enjeux de ces rencontres internationales du théâtre musical pourraient se résumer ainsi :

- **Affirmer la singularité** du théâtre musical en organisant une rencontre qui lui est entièrement dédiée
- **Interroger les horizons** de ce genre théâtral à part entière, et **encourager la dynamique d'un réseau** de théâtre musical européen et international
- Créer un **espace régulier de rencontres** permettant d'approfondir la connaissance et les réflexions sur le genre, pour appréhender l'ensemble des questions qui le traversent : contextes de création, enjeux esthétiques, de production, de réseaux...
- Initier une **série de rencontres régulières et itinérantes autour du théâtre musical**, pour **réunir l'ensemble des acteurs du secteur** (artistes, collaborateurs artistiques, théâtres, festivals, bureaux de production, producteurs...) et lui donner de la **visibilité** auprès du public, de la **presse** etc.

The purposes of this international music theatre meeting are the following:

- **To affirm the singularity** of music theatre in organizing a meeting which is fully dedicated to it
- **To question horizons** of this theatre genre, and to **strengthen the dynamic of its European and international networks**
- **To create a periodic meeting space** that would allow everyone to deepen his knowledge about this genre, and to address all of the issues that arise : creation context, aesthetics, production and networks issues and challenges
- **To initiate a number of periodic and itinerant meetings to bring together all of those who work in music theatre** : artists, artistic collaborators, venues, festivals, producers and production offices, and to offer it media coverage.

Vendredi 13 février 2015
Friday February 13, 2015

Introduction

15h

Accueil des professionnels assistant aux rencontres
Welcoming professionals

15h30

Mot de bienvenue

Welcoming talk

Mathieu Bauer, musicien, metteur en scène et directeur de Nouveau théâtre de Montreuil
musician, stage director and head of Nouveau théâtre de Montreuil

Panorama du théâtre musical aujourd'hui, de ses enjeux esthétiques et retour sur les Assises du théâtre musical #1

Music theater today : aesthetics issues and review of the Music theater annual conference # 1

Arnaud Laporte, journaliste à France Culture
modérateur des rencontres internationales / Assises du théâtre musical #2
France Culture radio journalist,
presenter of the international meeting / Music theatre annual conference # 2

Paroles d'artistes / Artists words

Conçu comme le fil rouge de ces rencontres, le temps « Paroles d'artistes » permettra d'entendre la parole d'un artiste de théâtre musical. A travers son univers, ses modes de travail, sa façon de « fabriquer » du théâtre musical, ses influences artistiques, c'est une véritable définition subjective du théâtre musical qui nous sera livrée, permettant d'entrevoir la richesse de ce genre foisonnant.

4 rendez-vous sont prévus au cours des rencontres avec 4 artistes différents.

En clôture des rencontres, une table-ronde réunira ces artistes pour examiner ensemble les enjeux esthétiques et artistiques issus de leurs présentations.

Conceived as the running-event of this international meeting, "Artists words" will be an opportunity to hear a music theatre artist give a talk about his artistic universe, his work conditions, his own way of "making" music theatre. Throughout these speeches, a whole subjective definition of music theatre will be delivered to the attendees, getting them to distinguish the richness of this abounding genre.

At the end of the international music theatre meeting, a round-table will bring together all of the artists to question music theatre.

16h15

Paroles d'artistes 1 / Artists words 1

Benjamin Dupé

Compositeur de musiques mixtes ou électroacoustiques, la proximité de Benjamin Dupé avec le monde du théâtre l'amène à interroger la représentation de la musique contemporaine et à inventer des formes distinctes du concert traditionnel.

Benjamin Dupé

Composer of mixed and electro-acoustic music, Benjamin Dupé's tight intimacy with theatre's world makes him question the way of staging contemporary music, and invent new forms, different from traditional live music concert.

Paroles d'artistes 2 / Artists words 2

MaisonDahlBonnema est le duo Hans Petter Dahl et Anna Sophia Bonnema. En 1995, Dahl et Bonnema fondent le groupe de performance Love & Orgasm. Depuis, en duo ou en collaboration avec d'autres artistes, ils ont créé douze performances au carrefour de la musique nouvellement composée, des arts plastiques, de la littérature et du théâtre.

MaisonDahlBonnema is the name adopted by the duo Hans Petter Dahl and Anna Sophia Bonnema. In 1995 Dahl and Bonnema set up Love & Orgasm. Since then they have created twelve performances as a duo or with other artists, at the meeting point of composed music, text, visual art and theatre.

17h15

courte pause /short break

17h30

Le théâtre musical : enjeux spécifiques de production et de diffusion

Music theater : specific production and diffusion challenges (1h15)

Dubravka Vrgoc, directrice du théâtre national de Zagreb (Croatie)

head of Zagreb national theatre (Croatia)

Cathie Boyd, directrice artistique de Cryptic (Ecosse) / artistic director of Cryptic (Scotland)

Adrien Chiquet, conseiller musique de l'ONDA (FR) / music adviser at ONDA (FR)

Marthe Lemut, directrice de Or Not (FR) / head of Or Not (FR)

Contexte / Enjeux

Au sein d'un réseau en cours de construction, la spécificité du genre entraîne des défis particuliers en termes de production et de diffusion de ces œuvres. Ce temps de questionnement pourrait être l'occasion d'identifier et d'approfondir les liens entre partenaires de réseaux le plus souvent informels. Elle permettrait aussi d'entendre des professionnels du milieu qui soulèveront les problématiques des ressources, financières notamment propres au théâtre musical. Poser les difficultés rencontrées permet d'autant mieux d'envisager des solutions et des synergies pour l'avenir de la diffusion de ce genre.

Quels sont les défis singuliers rencontrés dans le montage d'œuvres de théâtre musical ? Quelles sont les ressources (espaces de travail, financières etc) permettant de créer dans des conditions adéquates ? Quels réseaux permettent d'assurer une dynamique de diffusion de ces œuvres ? Comment les faire connaître et croître ?

Format

Débat pour 4 intervenants + 1 modérateur :
Valérie Martino, bureau de production LOD (BE)

Context / Issues

Among a building-in-progress network, the genre's special features lead to specific challenges regarding production and diffusion. This talk might be an opportunity to identify but also to deepen the links between networks that remain informal most of the time. This also could be the occasion to hear music theatre professionals underlining their financial resources issues. Starting from difficulties and challenges to imagine efficient solutions for the future.

What are the specific challenges faced while concretizing a music theatre piece ? What are the optimal resources (financial, material etc.) to adequately create music theatre ? What are the networks insuring a proper diffusion of the music theatre genre ? How to strengthen these networks ?

Frame

4 guest speakers debate + 1 presenter :
Valérie Martino, LOD production office (BE)

Programme artistique de la soirée Evening performances schedule

@ Nouveau théâtre de Montreuil

20h30 - The haunting melody

Mathieu Bauer / Nouveau théâtre de Montreuil
salle Jean-Pierre Vernant

Dressons l'oreille. Qu'entend-on si l'on s'attarde à écouter le monde qui nous entoure? *The haunting melody* est une promenade à travers les musiques, les tubes, les sons et les bruits qui façonnent nos vies. Let's open up our ears. What do we hear if we spend some time listening to the world around us? *The haunting melody* is a walk through the soundtracks, hits, sounds and noises shaping our lives.

22h30 - Karaoke(ART)

Davis Freeman / Random Scream
Bar du Nouveau théâtre de Montreuil

Avec son *Karaoke(ART)*, Davis Freeman propose un événement unique où le frottement entre l'art contemporain et le karaoké crée de nouvelles résonances.

Karaoke(ART) is Random Scream's gesture to create a unique event where something new resonates out of the collision of contemporary art and the karaoke phenomenon.

Samedi 14 février 2015
Saturday February 14, 2015

11h

Introduction

Mot de bienvenue et enjeux de la journée / Welcoming word

Arnaud Laporte

11h15

Paroles d'artistes 3 / Artists words 3

Séverine Chavrier

Après des études de philosophie, doublées d'une formation musicale au piano, Séverine Chavrier s'oriente vers le théâtre. Après une collaboration avec le musicien Rodolphe Burger, elle travaille à la musique de scène de *Schweyk* mis en scène par Jean-Louis Martinelli. Depuis 2009, elle est interprète dans les spectacles du chorégraphe François Verret. En 2012, elle crée *Plage Ultime* au Festival d'Avignon et en 2014 *Les Palmiers sauvages*, présenté au Nouveau théâtre de Montreuil dans le cadre du temps fort de théâtre musical *Mesure pour Mesure*.

Séverine Chavrier

A philosophy graduate, Séverine Chavrier has also studied piano and then headed to theatre. After having collaborated with Rodolphe Burger, she has designed the stage music for Jean-Louis Martinelli's *Schweyk*. She has been performing in choreographer François Verret's shows since 2009. In 2012, she has created *Plage Ultime* at Festival d'Avignon. In 2014, she has staged *Wild Palms*, after Faulkner's novel. This show has just been performed during Nouveau théâtre de Montreuil's music theatre focus, *Measure for Measure*.

11h45

Créer du théâtre musical : modes de fabrication

Creating music theater: fabrication process

Fabrizio Cassol (BE), La Cordonnerie - Métilde Weyergans et Samuel Hercule (FR)

Contexte / Enjeux

Il s'agit ici d'interroger le rapport spécifique à la création, de la part des artistes qui composent le genre. Il faudrait notamment comprendre les liens étroits que tissent musique, texte, mais aussi corps, sons, dans la création d'un spectacle de théâtre musical. Evoquer aussi la dynamique collaborative, collective, partenariale, qui est à l'œuvre entre un metteur en scène, un chorégraphe, des interprètes-chanteurs-musiciens, un compositeur, un créateur sonore... Quels liens entretiennent le texte et la musique dans le processus d'écriture de l'œuvre ? Comment musiciens et comédiens se complètent-ils et travaillent ensemble en tenant compte des spécificités des médiums de chacun ? En somme, existe-t-il un ou des mode(s) d'emploi, des composantes communes permettant de « fabriquer » du théâtre musical ?

Format

1 table-ronde avec 3 intervenants
+ 1 modérateur : Stéphane Boitel, programmateur du Théâtre Garonne, Toulouse (FR)

Context / Issues

The specific creation process is here at stake, described by artists from music theatre genre. They will question the tight connections between music, text, bodies, sounds in the music theatre making. They will also underline that music theatre is a devised theatre, where partnerships between stage director, music composer, actors, singers, sound designer are key to the performance.

What are the links between text and music while writing a music theatre piece ? How do musicians and actors work together ? In a nutshell, is there a specific fabrication process to "make" music theatre ?

Frame

round-table with 3 speakers + 1 presenter : Stéphane Boitel, artistic adviser at Théâtre Garonne, Toulouse (FR)

14h30

Paroles d'artistes 4 / Artists words 4

Kris Defoort

Artiste associé à la maison de production gantoise LOD *Muziektheater*, Kris Defoort est une figure majeure de la scène jazz européenne. Il a créé un langage musical très personnel qui redéfinit la musique traditionnelle de manière originale. Sa musique se caractérise par la rencontre entre la musique classique et le jazz entre composition et improvisation. Il a également enseigné la composition, les arrangements et l'improvisation libre au Conservatoire Royal de Bruxelles.

Kris Defoort

Associated artist to the Ghent-based production company LOD *Muziektheater*, Kris Defoort is a major figure in the European jazz music scene. He created a highly individual musical language that redefines musical traditions in an original way. His music is characterised by the encounter between classic and jazz music, and between written compositions and improvisation. He also teaches composition, arrangement and free improvisation at the Brussels Royal Music Conservatory.

15h

Le théâtre musical et ses territoires / Music theater and its territories

Maximilian von Aulock, directeur artistique du Soniq Performing Arts, à Berlin (ALL)
artistic director of Soniq Performing Arts, Berlin (ALL)

Stéphane Boitel, programmateur du Théâtre Garonne, Toulouse (FR)
artistic adviser at Théâtre Garonne, Toulouse (FR)

Fériel Bakouri, directrice adjointe du Nouveau théâtre de Montreuil (FR)
deputy director of Nouveau théâtre de Montreuil (FR)

Contexte / Enjeux

Comment le théâtre musical s'inscrit-il au sein d'un lieu, d'un territoire ? Comment se « fabrique » et se fédère un public de théâtre musical ? Quel rôle peuvent jouer les réseaux d'éducation et de formation dans la réception publique des formes appartenant au théâtre musical ? Quel travail de médiation les lieux programmant du théâtre musical mettent-ils en place ?

La question du rapport au public est fondamentale pour le théâtre musical, comme pour toute œuvre du spectacle vivant. Questionner la réception, l'appropriation, la demande des publics, interroger le travail mis en place, dans la durée, au sein des lieux diffusant du théâtre musical, c'est aussi dresser un état des lieux de la « popularité » du genre, et peut-être ouvrir des perspectives quant au chemin qu'il reste à parcourir en la matière.

Format

1 table-ronde pour 3 intervenants + 1 modérateur :
Arnaud Laporte, France Culture (FR)

Context / Issues

How is music theatre received and perceived among a specific territory ? How to “make” a music theatre audience ? How can education networks play a part in the audience perception of music theatre ? What kind of artistic actions towards the audience are currently developed by music theatre venues ?

The audience issue is fundamental for music theatre, as well as any other living art.

Questioning the audience issue is a way to measure the “popularity” of this genre, and what remains to be done to make it even more popular.

Frame

1 round-table with 3 guest speakers + 1 presenter :
Arnaud Laporte, France Culture (FR)

16h30

courte pause
short break

16h45

Paroles d'artistes : enjeux esthétiques et perspectives d'avenir
Artists words : aesthetics issues and perspectives for the future

Benjamin Dupé (FR), Séverine Chavrier (FR), Kris Defoort (BE)
MaisonDahlBonnema – Hans Petter Dahl & Anna Sophia Bonnema (BE)

Contexte / Enjeux

Au terme de ces rencontres internationales, les paroles d'artistes – fil rouge et lien entre les différentes thématiques abordées – donnent à voir l'étendue du genre, son ouverture remarquable, sa diversité, sa richesse, voire même peut-être ses contradictions, et les débats esthétiques qui l'agitent. Pour clore ces rencontres internationales / Assises du théâtre musical #2, Arnaud Laporte réunit l'ensemble des artistes pour un échange animé, ponctué par les questions et remarques du public. Ce débat de fond permettra de tirer les conclusions de ces rencontres, et d'ouvrir sur les enjeux et perspectives des prochaines Assises du théâtre musical #3

Format

Table-ronde et questions du public pour les artistes s'étant exprimés dans le cadre de « Paroles d'artistes » + 1 modérateur : Arnaud Laporte

Context / Issues

At the end of this international music theatre meeting, Artists words is a running-event that will have underlined the wideness, openness, richness and diversity of music theatre and of its contradictions as well, mostly concerning aesthetics and artistic influences. As an ending for this music theatre annual event, Arnaud Laporte will bring together the artists whose words will have enlightened it, for a very lively debate, where attendees will be given the chance to ask questions to them. This final debate will be a key-moment to summarize the conclusions of this event, and opening up to further perspectives that will be addressed during the next international meeting / Music theatre annual conference #3

Frame

Round-table with audience questions + 1 presenter : Arnaud Laporte

Programme artistique de la soirée

Evening performances schedule

@ Nouveau théâtre de Montreuil

20h30 – The haunting melody

Mathieu Bauer / Nouveau théâtre de Montreuil
salle Jean-Pierre Vernant

Dressons l'oreille. Qu'entend-on si l'on s'attarde à écouter le monde qui nous entoure? *The haunting melody* est une promenade à travers les musiques, les tubes, les sons et les bruits qui façonnent nos vies. Let's open up our ears. What do we hear if we spend some time listening to the world around us? *The haunting melody* is a walk through the soundtracks, hits, sounds and noises shaping our lives.

22h30 – Karaoke(ART)

Davis Freeman / Random Scream
Bar du Nouveau théâtre de Montreuil

Avec son *Karaoke(ART)*, Davis Freeman propose un événement unique où le frottement entre l'art contemporain et le karaoké crée de nouvelles résonances.

Karaoke(ART) is Random Scream's gesture to create a unique event where something new resonates out of the collision of contemporary art and the karaoke phenomenon.

@ Théâtre des Bouffes du Nord

69 battements par minute, Claire Diterzi
Théâtre des Bouffes du Nord – Paris

CONTACTS

COORDINATION

Pierre Gendronneau

Directeur des productions, de la diffusion et des accueil

Head of productions & tours

+33 1 48 70 48 98

pierre.gendronneau@nouveau-theatre-montreuil.com

pour organiser votre venue

to organise your coming

Sarah Descombin

assistante de direction / executive assistant

+33 1 48 70 48 95

sarah.descombin@nouveau-theatre-montreuil.com

**PETITE SALLE MARIA CASARES
63 RUE VICTOR HUGO
MÉTRO LIGNE 9 : MAIRIE DE MONTREUIL
NOUVEAU-THEATRE-MONTREUIL.COM
T. +33 1 48 70 48 90**