

sound

festival
détours
de
babel

Dossier de présentation
MAJ 29 novembre 2023

WE NEED TO TALK

IL FAUT QU'ON PARLE

Noémi Boutin & Matthew Sharp, violoncelles
DUO / DUEL

WE NEED TO TALK

CONCERT & COURT-MÉTRAGE

Projet de coopération franco-britannique

Durée : 50 minutes (5' de changement plateau)

Tout public

**Création le 26 octobre 2019 au SoundFestival,
Aberdeen (Ecosse)**

DISTRIBUTION

Violoncelle & voix

Noémi Boutin

Matthew Sharp

Compositeurs

Laura Bowler

Frédéric Pattar

Création lumière

Simon Gane

EQUIPE EN TOURNEE

2 artistes

1 chargée de production

Arrivée à J-1

TECHNIQUE

fiche technique sur demande

1 éclairagiste

1 sonorisateur

PRODUCTION

Production

Cie Frotter I Frapper - Noémi Boutin

Coproduction

SoundFestival, Aberdeen

Centre de Musiques Nomades, Grenoble

Avec le soutien de la DRAC

Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région

Auvergne-Rhône-Alpes, de

l'Institut Français dans le cadre de

sa convention de partenariat avec la

Ville de Lyon, de Diaphonique, fonds

franco-britannique pour la musique

contemporaine et de la SACEM.

Diaphonique, fonds franco-britannique pour la musique contemporaine en partenariat avec l'Institut français du Royaume-Uni, la Sacem, le British Council, le Ministère de la Culture, Le Bureau Export, la Fondation Salabert, l'Institut français et les Amis de l'Institut français du Royaume-Uni

LE CONCERT

Variations autour de l'altérité

Duo ou duel ? Deux violoncellistes – l'un est anglais, l'autre française – se rencontrent, se cherchent et s'affrontent dans une forme de joute musicale, à la fois poétique et théâtrale.

Les deux pièces qui composent *We need to talk / Il faut qu'on parle*, écrites respectivement par Frédéric Pattar et Laura Bowler à partir de textes de Simone de Beauvoir, William Shakespeare, William Blake, Arthur Rimbaud, ou Gertrude Stein, explorent les langues, l'histoire et la politique, le rapport entre hommes et femmes, mais aussi la relation que chacun entretient avec son instrument et sa propre voix.

EN 30 SECONDES

© David Hilhorst – <https://davidhilhorst.com/>

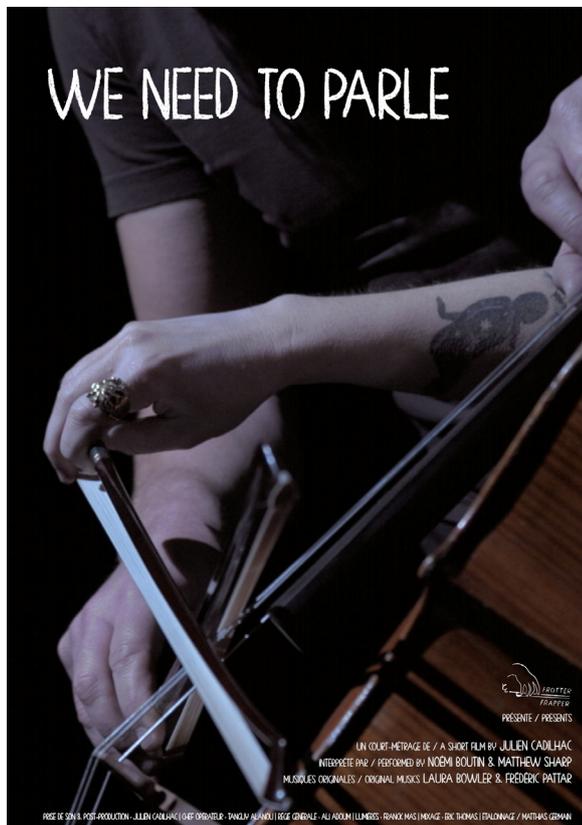
EXTRAITS MUSICAUX

Filmée à l'occasion de la création, le 26 octobre 2019 au SoundFestival.

© David Hilhorst – <https://davidhilhorst.com/>

LE COURT-MÉTRAGE

affiche du court-métrage

**** LIEN VERS LE TRAILER ****

Un film de Julien Cadilhac
Produit par la Cie Frotter I Frapper
Interprété par Noémi Boutin & Matthew Sharp
Musiques originales : Laura Bowler & Frédéric Pattar
D'après *We need to talk*, projet musical franco-britannique initié par Fiona Robertson, directrice du SoundFestival
Tourné en novembre 2020 au Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas à Grenoble

Réalisation, prise de son & post-production Julien Cadilhac,
Chef-opérateur Tanguy Alanou,
Régie générale Ali Adoum
Lumières Franck Mas
Mixage Eric Thomas
Etalonnage Matthias Germain
Moyens techniques voir(e)même, Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas, Studio du Beg

© Cie Frotter I Frapper - 2021

CONTEXTE

LE CONCERT

En 2017, lors d'un salon et grâce à l'entremise du festival auvergnat, les Musiques Démesurées, Noémi Boutin fait la connaissance de Fiona Robertson, la directrice du festival de musique contemporaine écossais, The SoundFestival, basé à Aberdeen.

Marquée par la personnalité de la violoncelliste, cette dernière propose à Noémi de s'associer en vue de son édition 2019 et la met en lien avec le violoncelliste Matthew Sharp avec qui elle collabore par ailleurs. Le travail des deux artistes a en effet plusieurs points communs : ils aiment chacun s'aventurer sur le terrain de la performance et du théâtre musical, triturent du texte, la voix (Matthew est même baryton professionnel) manient l'humour, s'acoquent avec des compositeurs d'aujourd'hui et font fi des barrières qui s'érigent souvent entre musique contemporaine, musiques improvisées et répertoire.

La première rencontre a lieu le 15 novembre 2018 à Paris : alors que Theresa May voit démissionner 5 de ses ministres et secrétaires d'Etat suite à la négociation du Brexit avec l'Europe, cette joyeuse équipée, complétée par le compositeur français Frédéric Pattar, la compositrice anglaise Laura Bowler et le directeur du festival des Détours de Babel se retrouvent à Paris et, entre hésitations langagières et franches complicités, imaginent ce que cette coopération artistique peut engendrer.

La création du concert a lieu le 26 octobre 2019 au SoundFestival, à Aberdeen. La création française qui devait avoir lieu le 1er avril 2020 au festival des Détours de Babel, à Grenoble ainsi que la tournée prévue entre le mois de juillet et de décembre 2020 est annulée en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

LE COURT-METRAGE

Alors que le projet est reporté pour la deuxième fois à Grenoble, l'équipe de *We need to talk* - augmentée d'un réalisateur - écrit le scénario d'un court-métrage d'une quinzaine de minutes qu'il tourne à Grenoble. Objet artistique à part entière, il prend appui sur la même matière musicale et littéraire.

A partir du mois de janvier 2021, il est proposé, accompagné de débats, à la diffusion de festivals de musique contemporain, dans le cadre d'actions culturelles et sur les plateformes d'inscription de festivals de cinéma.

NOTES D'INTENTIONS MUSICALES

AROUND AGON – FRÉDÉRIC PATTAR

23' – Acoustique

Textes : Gertrude Stein, Arthur Rimbaud & William Blake

Around Agôn est une joute en quatre mouvements, un duel imaginaire non seulement entre deux musiciens mais aussi entre deux langues et deux poètes (William Blake et Arthur Rimbaud), et un duel intérieur entre l'instrumentiste et la relation qu'il entretient à sa propre voix. D'une certaine manière, il s'agit de redécouvrir ce qui semble parfois le plus familier, comme la romancière américaine Gertrud Stein qui, vivant en France, a réinventé sa propre langue, la retravaillant comme si c'était une langue étrangère. Autour d'Agôn tente d'explorer l'ontologie et la tragédie par le jeu, l'humour et une certaine légèreté.

Around Agôn represents the idea of a joust in four distinct movements. It's an imaginary dual not only between two musicians but also between two languages and two poets (Blake and Rimbaud), and an internal dual between the instrumentalist and his / her relationship with their own voice. In some ways, it's about rediscovering that which seem extremely familiar, like the American novelist Gertrud Stein when living in France re-invented her own language as if it were a foreign language.

Around Agôn attempts to explore ontology and tragedy through playfulness, humour and a certain lightness.

TWO CELLOS – LAURA BOWLER

22' – Sonorisation des instruments et de la voix & bande

Textes : William Shakespeare, Simone de Beauvoir, Laura Bowler

Two Cellos explore la relation que les deux interprètes entretiennent avec leur instrument, l'un avec l'autre, et chacun avec sa propre culture. Utilisant des textes emblématiques de William Shakespeare et de Simone De Beauvoir, la pièce met en lumière la politique sociétale contemporaine de l'Europe (y compris le Royaume-Uni). L'oeuvre s'inspire également des explorations que Matthew, Noémi et moi avons réalisées dans le cadre de la préparation du projet. Par conséquent, elle n'est pas simplement composée pour deux violoncellistes-chanteurs, mais tout spécialement pour Matthew et Noémi.

Two Cellos investigates the two performer's relationship with their instruments, each other and their culture. Using iconic texts from Shakespeare and Simone De Beauvoir, the work highlights the contemporary societal politics of Europe (including the UK). The work also draws on the explorations that Matthew, Noémi and I undertook in preparation for the project, and as a result is a work not simply composed for two vocalising cellists but quite specifically for Matthew and Noémi.

REVUE DE PRESSE

David Kettle, *The Scotsman*, 28 octobre 2019

The result, named *We Need to Talk/Il faut qu'on parle*, was the culmination of a months-long project instigated by festival director Fiona Robertson, and it was as provocative as it was rewarding. French composer Frédéric Pattar's elegant *Around Agon* began as a somewhat bad-tempered duel between the two players, battling over musical phrases as well as swiping their bows aggressively through the air, Errol Flynn-style. But it ended optimistically in a spirit of understanding and agreement, as though musical cooperation had trumped competition.

Julia Botti, *Mag'Centre*, 21 mars 2021

"Oui ? Non ? We need to parle ! Yes ? No ?"

Le dialogue évoque une recherche de rencontre effrénée pour former tout duo parfois si difficile à établir dans la société actuelle. *"That's the point !"* (À traduire : nous y sommes !). Durant quinze minutes, les artistes se retrouvent et se séparent à coups d'archets. Pour finalement trouver un terrain d'entente linguistique et musical. Face à face, dans l'auditorium et après avoir joué en live, les deux musiciens répondent aux nombreuses questions des élèves, évoquent la relation historique France – Angleterre et plus spécialement le Brexit suscitant l'isolement tout comme la crise sanitaire actuelle qui renforce les frontières. Malgré cela Matthew reconnaît : *"We decided to embrace the corona with meeting each other"* (*"Nous avons décidé de tourner le dos au Corona en nous rencontrant"*).

Après s'être employé à faire tomber tant et tant de murs, le duo explique qu'il a pu se nourrir de compositions de Frederic Pattar ou de Laura Bowler. Mais Noémi Boutin aime aussi associer musique et texte. Ainsi viennent s'ajouter aux notes les mots de Simone de Beauvoir, de William Shakespeare, de Rimbaud et d'autres hauts noms de la littérature.

Ce, vendredi, ce fut un beau moment et une belle rencontre au terme de laquelle, la salle a été invitée à reprendre en chœur, en compagnie des deux violoncellistes, "L'hymne des femmes", chanson que Laura Bowler a insérée dans l'une de ses compositions. Moment de communion pour la défense des droits que la musique libre sait aussi faire perdurer. A noter que Noémi Boutin, jouant sur un magnifique instrument de 1840, reviendra au mois de juin au théâtre d'Orléans, à l'invitation de la Scène Nationale, pour un banquet musical intitulé *"Rose des vents"*.

It's wonderful !!

Julia Botti.

Orléans Métropole, 29 mars 2021

SOIRÉES PERFORMANCES : VIOLONCELLES AU LYCÉE

Partager

Publiée le 29/03/2021

Dernier volet des Soirées performances - 11e édition, non pas au Théâtre d'Orléans comme les spectacles précédents, mais au Lycée Jean Zay. Pour amener un art essentiel auprès de jeunes qui en manquent cruellement ces temps-ci.

Plus que jamais, les artistes ont besoin de soutien, de jouer leurs spectacles, de pratiquer leurs musiques, de répéter leurs créations, de cultiver leur imagination... Et les jeunes, quant à eux, sont privés de lieux culturels, d'ateliers et d'échappatoires artistiques et souvent aussi de liens sociaux.

La Scène nationale d'Orléans a fait le choix d'amener l'art au lycée en s'associant au Lycée Jean Zay et en délocalisant le dernier spectacle des [Soirées performances](#), *We need to talk / Il faut qu'on parle*.

Les violoncellistes Noémi Boutin et Matthew Sharp ont ainsi été invités à rencontrer des élèves et leur professeur de musique très heureux pour eux de cette parenthèse enchantée hors du temps et de notre réalité actuelle. Un moment chargé d'émotions, placé sous le signe du partage ! Le duo passionné a présenté un film musical réalisé pendant la pandémie, avant un temps d'échange dynamique avec les élèves de seconde d'option musique, de première et de terminale spécialité musique (viendront l'après-midi les élèves de première section internationale Anglais). Un concert live interactif, duo duel rempli d'humour, a clos l'intermède.

Performance visuelle et instrumentale franco-anglaise, *We need to talk / Il faut qu'on parle* est le fruit de la rencontre entre deux pays et quatre artistes. Il y a la rencontre entre Noémi Boutin, prodige du violoncelle et chanteur d'une création aussi bigarrée qu'exigeante, et Matthew Sharp, virevoltant anglais, violoncelliste, baryton, acteur ou encore metteur en scène. « *C'était un saut dans le vide, sourit la jeune femme, on ne se connaissait pas du tout et on allait faire un projet ensemble* ». De leur complicité immédiate, naît un spectacle hybride sans frontières pour lequel il est fait appel à deux compositeurs, le français Frédéric Patar et l'écossaise Laura Bowler qui composent deux pièces à partir de textes de Simone de Beauvoir, William Shakespeare, William Blake, Arthur Rimbaud, ou encore Gertrude Stein. « *L'occasion d'explorer les langues, l'histoire et la politique, le rapport entre hommes et femmes, mais aussi la relation que chacun entretient avec son instrument et sa propre voix* », dit le duo. Découle de cet ouvrage à huit mains une joute musicale, à la fois poétique et théâtrale, drôle et piquante, prétexte à parler ensuite avec les jeunes du Brexit comme de poésie, de théâtre, de musique (« *classique ou contemporaine, de musique tout simplement* », Noémi n'aime pas mettre la musique dans des cases).

La principale du [Lycée Jean Zay](#) a remercié les artistes de leur venue et a qualifié leur présence d'essentielle ! Une manière de rappeler aux artistes combien on les aime et combien ils comptent dans nos vies, nous permettant de nous élever, de rêver, de penser...

LES INTERPRETES

NOEMI BOUTIN, VIOLONCELLE

Jeune prodige, Noémi Boutin rentre au CNSMD de Paris à l'âge de 14 ans. Lauréate de nombreux concours en France et à l'étranger (« Révélation classique » de l'ADAMI, lauréate de la Fondation Natexis...), elle se produit en soliste auprès de diverses formations (Orchestre de la Radio de Munich, l'Orchestre des Pays de Savoie, l'Orchestre de Chambre de Toulouse, l'Orchestre de Chambre d'Auvergne...). Elle est également l'invitée des plus grandes scènes et festivals (Philharmonie de Paris, Musée d'Orsay, Salle Cortot, MC2: Grenoble, Théâtre des Bouffes du Nord, la Roque d'Anthéron, L'Orangerie de Sceaux, les Serres d'Auteuil, les Flâneries Musicales de Reims, le Festival Radio France Occitanie Montpellier, la Biennale Musiques en Scène, le festival Berlioz...) ainsi qu'au Japon, en Chine, Espagne, Italie, Norvège...

En parallèle à ses activités solistes, Noémi Boutin révèle une véritable vocation de chambriste, avec le Trio Boutin d'abord, puis avec le Trio Cérès (Prix ARD de Munich - 2007). Elle poursuit aujourd'hui ce travail notamment aux côtés du Quatuor Béla dont elle est l'invitée régulière.

Au cours de ce parcours hors-norme, Noémi Boutin a reçu les conseils et le soutien de personnalités musicales de grande renommée comme Roland Pidoux, Jean-Guihen Queyras, Jean-Claude Pennetier, Ralph Kirshbaum, Seiji Osawa, Sadao Harada, Philippe Muller ou encore David Geringas ou Jeroen Reuling...

Artiste de son temps, Noémi est reconnue pour son engagement en faveur de la musique contemporaine. Chantre d'une création aussi bigarrée qu'exigeante, la jeune soliste conçoit des programmes audacieux qui mêlent oeuvres nouvelles et pièces de répertoire. Dans ce cadre, elle travaille en étroite collaboration avec des compositeurs venus de divers horizons musicaux : Daniel D'Adamo, Marc Ducret, François Sarhan, Magik Malik, Joëlle Léandre, Frédéric Pattar, Michael Jarrell, Frédéric Aurier, Jean-François Vrod ou encore Jacques Rebotier...

Enfin, passionnée d'aventures artistiques inédites et inattendues, Noémi Boutin partage la scène avec les plus grands circassiens, comédiens ou encore musiciens de jazz, tels que Mathurin Bolze, Jörg Müller, Sylvaine Héлары, Marc Ducret, Pierre Meunier...

En 2017, Noémi Boutin a sorti son premier disque solo. Enregistré avec le label NoMadMusic à l'Arse-nal de Metz, il est consacré aux trois suites pour violoncelle de Benjamin Britten. En 2019, elle publie sous le même label l'enregistrement du programme Schubert / D'Adamo avec le Quatuor Béla.

Noémi Boutin est membre du Grand Ensemble de la Scène nationale du Mans, Les Quinconces / L'Espal et artiste associée à la MC2 : Grenoble, à Malraux, scène nationale Chambéry Savoie, et au Théâtre de la Renaissance à Oullins..

MATTHEW SHARP, VIOLONCELLE

Matthew Sharp étudie le violoncelle aux côtés de Boris Pergamenschikow en Cologne ; la voix avec Ulla Blom à Stockholm ; et l'anglais au Trinity College de Cambridge. A l'âge de 12 ans, il est présenté à Jacqueline du Pré, puis à 18 ans à Galina Vishnewskaya et étudie la musique de chambre auprès du Quatuor Amadeus. Matthew Sharp se produit dans les plus grandes salles et festivals du monde aussi bien en tant que violoncelliste, baryton, acteur ou encore metteur en scène.

Il joue en soliste avec le Royal Philharmonic Orchestra, le London Philharmonic Orchestra, le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, le City of Birmingham Symphony Orchestra, le Scottish Chamber Orchestra, l'European Union Chamber Orchestra, la Manchester Camerata ou encore l'Ural Philharmonic Orchestra...

A l'Opéra, il interprète les rôles principaux pour l'Opera North, Almeida Opera, Mahogany Opera Group, ou la Royal Opera House, parmi tant d'autres.

Au théâtre, il endosse les premiers rôles au Young Vic Theatre, au National Theatre Studio et collabore avec le Kneehigh. Plus récemment, il s'est illustré aux côtés du légendaire illustrateur et cinéaste Dave McKean.

Il enregistre pour Sony, EMI, Decca, Naxos, Somm, NMC, Avie and Whirlwind et s'est produit en recital en tant que violoncelliste et chanteur au Wigmore Hall, SBC et à la Salle Gaveau.

Comme metteur en scène (musique, théâtre et opéra), il écrit, conçoit et dirige des spectacles pour l'Opera North, la BBC, le Break-thru Films, le Yorkshire Sculpture Park et le West Green Opera. Ses oeuvres musicales et théâtrales ont tourné au sein de grands festivals en Europe, Chine et USA (Philadelphia Live Arts par exemple).

En outre, il a créé plus d'une soixantaine de pièces écrites par des compositeurs de tous horizons – dont le rôle principal de The Fool de Sir John Tavener et le concerto pour violoncelle d'Errollyn Wallen – dans plusieurs festivals dans le monde, voyageant de Sydney à Toronto et de Sao Paulo à Delhi.

LES COMPOSITEURS

LAURA BOWLER, COMPOSITRICE

Laura Bowler puise son inspiration auprès de nombreux artistes et compositeurs, de Stephen Sondheim à Harrison Birtwistle en passant par le peintre Vassily Kandinsky et le dramaturge Antonin Artaud. Sa passion pour le théâtre transparait dans sa production musicale, où se côtoient oeuvres scéniques et oeuvres instrumentales influencées par le théâtre. En 2007, elle crée sa propre compagnie Size Zero Opera avec des musiciens du Royal Northern College of Music – où elle a étudié avec Adam Gorb. Elle participe à de nombreux stages et formations, dont Voix Nouvelles à la Fondation Royaumont avec Brian Ferneyhough (2009), Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt et Dartington International Summer School avec Sir Peter Maxwell Davies. Elle poursuit actuellement ses études doctorales de composition à la Royal Academy of Music de Londres, sous la direction de Gary Carpenter et de Harrison Birtwistle.

Ses oeuvres sont commandées et interprétées par de nombreux ensembles de renommée internationale : Opera Group, Tete a Tete Opera Company, Ensemble Esbjerg, BBC Singers ou London Sinfonietta. Outre la composition, Laura Bowler se produit également comme mezzo-soprano, notamment dans son opéra My Friend Annie (2008) présenté à Londres et à Darmstadt.

En 2011, elle est en résidence avec sa compagnie au Little Opera House de Londres, et son opéra Sandman est créé à la Royal Opera House. Elle compose plusieurs oeuvres destinées au BBC Symphony Orchestra, au violoncelliste Olivier Coates et au Kreutzer Quartet.

FREDERIC PATTAR, COMPOSITEUR

Après des études de piano, d'écriture (avec G. Amy au CNSMD de Lyon) et de musique électro-acoustique, il suit le cursus d'informatique musicale de l'IRCAM (1999 / 2000) et se perfectionne dans l'utilisation de l'électronique en temps réel. En 2005, il est lauréat du concours de composition de la Fondation André Boucourechliev. Frédéric Pattar porte particulièrement son attention sur l'articulation entre musique, texte, électronique et représentation visuelle. Sa musique expose un langage très contrasté. Toujours tendue, sans concession mais ne se refusant pas à un certain lyrisme, elle recèle une véritable intensité dramatique. Éléments moteurs dans les oeuvres de Frédéric Pattar, les flux rythmiques déferlent en vagues successives et viennent chahuter le tissu harmonique créant de la sorte des perspectives sonores aussi évidentes qu'inattendues.

Son catalogue comporte une cinquantaine d'oeuvres (musique soliste, d'ensemble, musique avec électronique, mélodrame, musique vocale, musique pour la scène, pièces pédagogiques...) avec une proportion conséquente de musique de chambre. Ces pièces sont le fruit de nombreuses collaborations avec des ensembles comme L'Instant Donné, le Quatuor Arditti, l'Ensemble Intercontemporain, l'Ensemble Orchestral Contemporain, Les Temps Modernes, Accroche Note, l'Ensemble Cairn, le Quatuor Manfred..., au cours de grands événements (Festival d'Automne à Paris, Auditorium du Musée du Louvre, Festival AGORA / IRCAM, Centre Georges Pompidou, Fondation Royaumont, Opéra de Lille, Why Note, Musiques en scène à Lyon, Rencontres d'ensembles de violoncelles de Beauvais...) et dans le monde (Festival Archipel à Genève en Suisse, Villa Médicis à Rome en Italie, et en Espagne, Allemagne, République Tchèque, Etats-Unis, Mexique, Argentine, Pérou, Bolivie, Israël...).

CONTACTS

Cie Frotter | Frapper – Noémi Boutin

artistique

Noémi Boutin

06 18 38 43 42

développement / diffusion

Delphine Bradier

06 35 66 20 00

cie.noemiboutin@gmail.com

administration

Lise Déterne

lise@lechelle.fr

www.noemiboutin.com

Cie Frotter | Frapper – Noémi Boutin

16 rue des Capucins, 69001 LYON

La Cie Frotter | Frapper est installée à Lyon. Elle est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit pour ses projets le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de Lyon, du Centre national de la musique, de la Maison de la musique contemporaine et de la SPEDIDAM. Elle est membre de PROFEDIM et de Futurs Composés – réseau national de la création musicale.

Noémi Boutin est artiste associée à la MC2 : Grenoble, à la Scène nationale du Mans, les Quinconces / Espal, à Malraux, scène nationale de Chambéry Savoie, ainsi qu'au Théâtre de la Renaissance à Oullins.

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

INSTITUT
FRANÇAIS
VILLE DE
LYON

diaphonique

SPEDIDAM
LES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES

adami

sacem
Service des Auteurs
Compositeurs et
Éditeurs de Musique

CP
la culture avec
la copie privée

LECHELLE

FUTURS
COMPOSÉS
RESEAU NATIONAL
DE LA CREATION
MUSICALE