

SPECTACLES
& CONCERTS

UNE
EXPOSITION
D'ARTS VISUELS
ÉVÈNEMENT

DE NOMBREUX
RENDEZ-VOUS
AUTOUR DES
SPECTACLES

FAM
NUMERIQUE

FESTIVAL
AUJOURD'HUI
MUSIQUES
CRÉATION SONORE
ET VISUELLE

10 > 20
NOV
2022

Dimanche 13 novembre | 11h - 14h - 16h30

RÉSIDENCE STAGE reCRÉATION

Le Studio ⌚ 30 min

Performance sonore et chorégraphique

LE CŒUR DU SON

Maguelone Vidal conception, mise en scène, composition, interprétation

Fabrice Ramalingom chorégraphie

Emilio Urbina assistant chorégraphique

Axel Pfirrmann ingénieur du son

Romain De Lagarde création lumière

Mathieu Zabé régie lumière et générale

Benjamin Guiraud direction technique

15 performeurs volontaires interprétation

Johan Audigier, Marion Bigerad, Lyse Deruy-Hemard, Lena Di Donato, Monique Fellerath, Martine Gabillard, Carla Gonzales, Rémi Hostallier, Philomène Lamy Forgues, Yu Cheih Li, Romane Lion, Jade Meslin, Mathilde Petiot, Malia Rey Fayet, Camille Sabatini.

Production Intensités résidence Festival *Aujourd'hui Musiques* de l'Archipel, scène nationale de Perpignan avec l'aide de la SACEM, dans le cadre de l'accueil en résidence de la compositrice Maguelone Vidal avec le soutien du Théâtre de la Cigalière – Sérignan. Intensités reçoit le soutien du ministère de la Culture (Drac Occitanie) au titre de l'aide à l'ensemble musical conventionné, de la Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée au titre du conventionnement et de la Ville de Montpellier. Intensités est membre de Futurs Composés, réseau national de la création musicale.

Avec l'aide de la SACEM, dans le cadre de l'accueil en résidence de la compositrice Maguelone Vidal

SYNOPSIS

TOUM-TA le son du franchissement premier : celui du flux sanguin propulsé par la contraction du ventricule à travers les valves cardiaques, pour atteindre l'aorte, puis les artères, et irriguer le corps entier.

TOUM-TA dit le vivant plusieurs dizaines de fois par minute.

TOUM-TA, la pulsation habituellement muette – sauf intimité extrême ou échographie cardiaque –, franchit ici toutes nos enveloppes pour nous immerger collectivement dans la profondeur de sa sonorité, transmise par nos oreilles mais aussi par nos os. Comme le **TOUM-TA** de la mère atteint le fœtus, premier son « extérieur » entendu, première irruption de l'autre dans notre for intérieur.

TOUM-TA, singulier et universel, pluriel et unique, notre ADN cardiaque en quelque sorte, inonde l'espace commun, révèle le négatif sonore du bruit du monde.

TOUM-TA, si semblable et si différent selon qui nous sommes, sec ou timbré, très grave ou plus aigu, pair ou impair, claqué ou étouffé, large ou effilé, évolue selon les mouvements réalisés par les performers. Chaque phrase chorégraphique répétée modifie littéralement et spécifiquement le **TOUM-TA** de chaque cœur, sa fréquence, son rythme, son architecture, sa matière sonore.

Les **TOUM-TA** se multiplient, tantôt solistes, tantôt orchestrés, sculptés, mixés, séquencés, répétés, nuancés par la composition en direct de Maguelone Vidal : ils se font polyphonies, polyrythmies, mélodies, contrepoints, pulses tribales ou nappes ciselées.

Une autre frontière est franchie, dont nul ne sait où elle se situe, mais qui a la dent dure : celle qui séparerait le bruit de la musique. Car ces bruits bruts, mixés sur le vif, font musique. Définitivement. Organiquement.

Nos **TOUM-TA** disent notre désir, nos élans, ce qui nous meut et nous émeut, et comment nous sommes en mouvement. Écoute ce que je danse ou comment la frontière entre la danse et la musique vole en éclats.

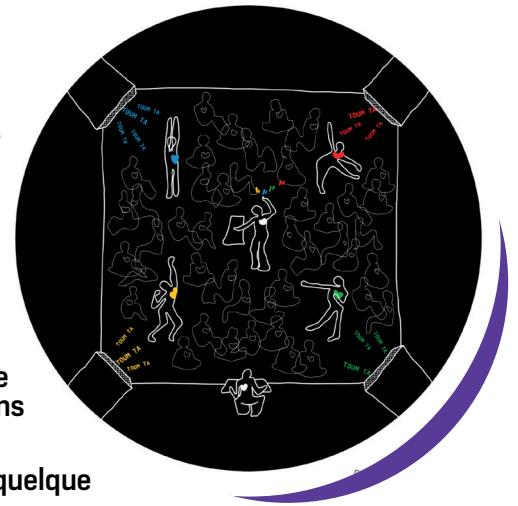
Les performers du *Cœur du son* dansent les phrases de leur vie, et travaillent avec Fabrice Ramalingom. Toutes disent les franchissements essentiels, passages initiatiques, aboutissement d'une longue maturation ou surgissement d'une évidence, comme les étapes qui fondent le parcours de chacun.

Ce sont nos phrases d'émancipation. Elles disent le désir de nous affranchir, de naître enfin à nous-mêmes.

La frontière entre le toi et le moi, elle aussi, s'amenuise : spectateurs et performers sont dans une grande proximité de corps, les premiers baignant dans le son intérieur des seconds, qui pourrait être le leur. Car notre fréquence cardiaque a physiologiquement tendance à se synchroniser avec celle qui est entendue.

Dans l'espace public, chacun vient boire sa part d'intimité et faire chœur.

Nos corps. Nos cœurs battants. Le flux du sang dans nos artères. Le bruit de nos vies. Le pouls de nos villes.

MAGUELONE VIDAL

Compositrice, metteuse en scène, musicienne et performeuse, Maguelone Vidal développe un champ artistique singulier. Elle explore les relations poétiques et sensorielles entre le corps et le son, et crée des dispositifs scéniques et sonores qui invitent le spectateur à une approche synesthésique de la musique.

Son parcours débute par des études de piano classique et des études de médecine qu'elle mène jusqu'à leur terme.

Elle se consacre ensuite au saxophone et se passionne pour l'improvisation et la création contemporaine. Elle joue sur la scène française et européenne avec Bruno Chevillon, Pascal Contet, Joëlle Léandre, Didier Petit, Catherine Jauniaux, Christian Zanesi, Philippe Foch et bien d'autres. Vivement intéressée par le croisement des champs artistiques, elle écrit alors pour des chorégraphes, des metteurs en scène et multiplie les performances avec des poètes, des comédiens et des plasticiens.

Elle compose et met en scène aujourd'hui des spectacles vivants résolument hybrides et poly-sensoriels, qui s'originent dans la musique et dans le son, joués en France et à l'étranger. Une de ses œuvres récentes, *La Tentation des pieuvres*, pièce pour un cuisinier et quatre musiciens, créée au Centre Dramatique National de Reims et actuellement en tournée, a été présentée à La Philharmonie de Paris, au Nouveau Théâtre de Montreuil, à l'Arsenal de Metz, sur les Scènes Nationales de Perpignan – à l'occasion du Festival *Aujourd'hui Musiques* –, d'Orléans, de Mâcon, du Mans, à La Maison de la Musique de Nanterre, ainsi que dans de nombreux festivals.

La transmission fait partie intégrante de sa démarche artistique avec, d'une part, des « créations partagées », comme *Le Cœur du son* présenté début 2020 au Musée Pouchkine à Moscou, dans lesquelles elle œuvre, dans les territoires où ces pièces sont jouées, avec des publics pleinement intégrés dans le processus de création, et, d'autre part, des projets de création spécifiques menés dans différents établissements publics : conservatoires, lycées, collèges, Centres Hospitaliers Universitaires, Ecoles des Beaux-Arts, Centres Chorégraphiques Nationaux.

<https://maguelonevidal.net>

COMPAGNIE INTENSITÉS

Intensités a adopté dès sa création un fonctionnement de compagnie et collabore avec de nombreux artistes et techniciens présents année après année ou invités sur des projets spécifiques.

Actuellement le noyau de notre équipe artistique et technique est constitué de musiciens, d'artistes chorégraphiques, chorégraphe, dramaturge, ingénieurs du son, créatrices et créateurs lumière, chef cuisinier et de régisseurs.

La diffusion des pièces se développe en France et à l'étranger, dans un réseau très polymorphe constitué à la fois de Centres Dramatiques Nationaux, de Centres Nationaux de Création Musicale, Scènes Nationales, Centres Nationaux Chorégraphiques, Centres de Développement Chorégraphiques, Festivals, Musées, Centres d'Art, Théâtres de Ville, Scènes conventionnées, etc...

Deux créations – *La Tentation des pieuvres* et *Le cœur du son* – bénéficient actuellement du soutien de la Charte d'aide à la diffusion artistique signée par l'Onda (Office National de Diffusion Artistique), Arcadi ÎLE-DE-FRANCE, l'Oara NOUVELLE AQUITAINE, l'Odia NORMANDIE, Réseau en Scène-OCCITANIE et Spectacle Vivant en BRETAGNE.

La transmission fait partie intégrante de la démarche artistique de la compagnie avec de nombreux projets de création dans divers établissements publics : conservatoires, écoles, lycées, collèges, centres hospitaliers universitaires, écoles des beaux-arts, centres chorégraphiques nationaux, etc.

10/11
Installation sonore et lumineuse
AMOUR NÉON
Annette Mengel
→ Verrière du Carré - Entrée libre

10/11
Duo Chant & Harpe
CONCERT AU LEVER ET AU COUCHER DU SOLEIL
Rébecca Féran | Loïc Varangulien de Villepin
→ Espace panoramique 7ème étage - de 10€ à 20€

10/11
Concert - Electro-Pop Arts Numériques
LUCIE ANTUNES & LE COLLECTIF SCALE
→ El Mediator 18€ / réduit 16,20€

11/11
Ciné-Concert - Performance
BUSTER
Mathieu Bauer
→ Le Grenat - de 10€ à 20€

12/11
Concert vocal
ARTEFACTS
La Main Harmonique | Création
→ Le Carré - de 10€ à 18€

13/11
Performance sonore et chorégraphique
LE CŒUR DU SON
Maguelone Vidal | Cie Intensités | ReCréation
→ Le Studio - Entrée libre

13/11
Récital piano
JEAN-FRANÇOIS HEISSER
→ Le Grenat - de 10€ à 22€

15/11
Danse - Musique - Performance
VERS LA DANSE
Thierry Baudry | Cie Inouïe
→ Le Grenat - de 10€ à 20€

16/11
Concert spectacle - Multimédia
MULTIBRAIN
Ensemble Flashback | Création
→ Le Carré - de 10€ à 15€

17/11
Concert de rock fiction poétique
ENTRER DANS LA COULEUR
d'après Les Furtifs
Alain Damasio | Yan Péchin
→ El Mediator 18€ / réduit 16,20€

18/11
Performance de piano solo pour un spectateur
CARAVANE
Gwen Rouger
→ Parvis du théâtre et du CAC entrée libre sur réservation exclusivement

18/11
Concert
LE BANQUET DES TEMPS FUTURS
Alex Augé | Franck Garcia
→ Le Grenat - de 10€ à 20€

19/11
Spectacle Multimédia sensoriel et poétique
FORÊT
Franck Vigroux | Cie d'Autres Cordes
→ Le Carré - de 10€ à 18€

20/11
Danse - Musique
ONE SHOT
Ousmane Sy
→ Le Grenat - de 10€ à 22€

EXPOSITION D'ARTS VISUELS
29 oct. > 11 Déc. 2022

MIRAGES & MIRACLES
Adrien M & Claire B
Centre d'art contemporain
Place du Pont d'En Vestit
Perpignan

AUJOURD'HUI AU FESTIVAL **MERCREDI AU FESTIVAL**

Concert de 1ère partie de soirée | 17h15 | entrée libre
Trio Montalba Écho d'europe centrale
avec Séverine Paris, Fanny Kobus, Angeline Pondepeyre

Dimanche 13 novembre | 18h | le Grenat | 1h15

Récital Piano
JEAN-FRANÇOIS HEISSER

C'est en recevant le très grand pianiste Jean-François Heisser qu'*Aujourd'hui Musiques* renoue avec l'exigeant exercice du récital. Le concertiste habitué de la *Folle Journée* de Nantes traverse les siècles en compagnie des contemporains Helmut Lacheman et Kaija Saariaho et du romantique Franz Schubert.

de 10€ à 22€

Concert de 1ère partie de soirée | 18h15 | entrée libre
Quatuor Arcatem Une promenade à travers «bois»
avec Séverine Paris, Fanny Kobus, Angeline Pondepeyre

Mercredi 16 novembre | 19h | le Carré | 1h15

Concert spectacle - multimédia
MULTIBRAIN

ENSEMBLE FLASHBACK

Le percussionniste virtuose Philippe Spiesser est de retour sur la scène du festival pour un spectacle multimédia orchestré par les créations de quatre compositeurs. Image, réalité virtuelle, percussions et électronique sont au cœur de cette performance résolument contemporaine.

de 10€ à 15€

www.aujourdhuimusiques.com
04 68 62 62 00

Régalez vos papilles avec la restauration légère et locale, tous les soirs de spectacle, au **Comptoir de l'Archipel** !