

MC
2 :

Ciné-concert

18
19

La Belle Nivernaise

Direction
Ilia Mihaylov et François Raulin

Film muet de
Jean Epstein (1924)

13 novembre

Conception et composition
François Raulin
Direction
Ilia Mihaylov
François Raulin
Film muet de
Jean Epstein (1924)
Gaumont Pathé Archives

Avec
Le Trio Raulin :
François Raulin piano
Bruno Chevillon
contrebasse
Christophe Monniot
saxophone

**Le Chœur des grandes
voix bulgares**
dirigé par **Ilia Mihaylov**

Mrs. Iordanka Alexieva,
Veselka Stambolieva,
Marina Stefanova-Kaneva,
Zlatina Ouzounova,
Yoanna Damova, Mariana
Pepelyankova,
Krasimira Stoyanova,
Ivanka Paunova,
Lyudmilla Stoyanova,
Boyana Ivanova, Daniela
Racheva, Nikolina Ilieva

Production
La Forge

Coproduction
MC2: Grenoble
Djazz Nevers
Jazz d'or Strasbourg

Programme :

Hélas Bérénice, François Raulin
Maugendre, François Raulin
Djore Dos, Stefan Moutavchiev
Lettre à Jean-Jacques Avenel, François Raulin
Neranza, Ivan Valev
Retour à Varna, François Raulin
Valse de Victor et Clara, François Raulin
Bre Petrunko, Krassimir Kiurktchiisky
L'Albatros, François Raulin
Vezala Rada, Stefan Dragostinov
L'Ecluse, poursuite sur l'eau, François Raulin
L'Attaque des 3 tertres, François Raulin
More zazbeni se Giuro, Krassimir Kiurktchiisky
En attendant, François Raulin
East clapping, François Raulin
Zlatina, impro
Lale li si, Philip Koutev
La dernière étoile, François Corneloup
Tudora, Philip Koutev

mar 13 nov. 20h30

Salle Georges Lavaudant
durée 1h10

Présentation

On a pu suivre à la MC2 le parcours de François Raulin lors de nombreux projets sur les musiques africaines ou chinoises, lors de Ciné/BD Concerts, ou de rencontres avec la musique baroque.

Le jazz mène à tout : en août 2007, le festival « Strade del Cinema » de Aoste lui commande un ciné-concert d'un nouveau genre pour sa clôture. Ce projet, marquant pour ceux qui ont pu y assister, ne fut joué qu'une seule fois : *La Belle Nivernaise*.

En effet, le croisement inattendu entre un film muet méconnu d'un auteur important de l'histoire du cinéma européen, Jean Epstein, le Chœur des grandes voix bulgares dirigé par Ilia Mihaylov et le trio de François Raulin, a marqué les esprits.

L'émotion que dégage ce film est ici décuplée par les chants envoûtants et par une écriture originale de François Raulin pour le trio et le chœur. Il s'agit d'une osmose entre le jazz européen - sa capacité à utiliser l'improvisation et l'écriture - et la musique intemporelle

des chants traditionnels. Ce ciné-concert est imaginé comme une suite de tableaux qui se tissent en champ/contrechamp des images. Après l'ouverture, le trio crée une toile de fond évolutive, prépare les pièces du chœur en se fondant parfois littéralement dans leur musique.

Grâce à cette véritable mise en scène musicale, on écoute différemment quelques pièces célèbres du répertoire des chants bulgares ; on découvre aussi une écriture originale avec cette attention particulière à la mélodie et aux effets dramatiques que peuvent créer un silence soudain, un son de contrebasse passé en direct dans des effets électro-acoustiques, ou une improvisation polytonale inattendue du chœur.

Ilia Mihaylov et François Raulin ont su trouver un terrain de jeux original où chaque partie s'exprime pleinement, se répond, se mélange en un contrepoint de plus en plus serré à mesure que le film se densifie.

*Ce ciné-concert offre l'expérience d'une
osmose magique entre le jazz européen
actuel du Trio Raulin, la musique
intemporelle des Grandes voix bulgares
et l'image d'un maître du cinéma muet,
Jean Epstein.*

François Raulin

Pianiste singulier, François Raulin est reconnu pour son originalité au piano comme dans ses compositions, et pour sa capacité à forger une écriture savante, ethnique, impressionniste et ludique.

Qu'il écrive pour le duo de piano, le solo, ou pour toutes sortes de grands ensembles, pour des musiciens africains, bulgares ou chinois, qu'il propose une relecture moderne d'un fondamental de la musique : Lennie Tristano, Ellington, le stride ou même Gluck ou Dutilleul, sa musique présente le tour de force d'être particulièrement travaillée et concise, et toujours énergique et libre.

Sa passion pour les rencontres multiples a nourri un parcours riche et en fait "l'un de nos grands inclassables" (Le Nouvel Observateur), "un musicien littéralement habité" (Jazzmagazine).

Il voyage dès 1979 en Afrique pour y étudier les rythmes et le balafon au Burkina Faso et au Bénin. De 1985 à 2000, il tourne avec Louis Sclavis dans les festivals du monde entier, s'en suivent de nombreux CD. Il joue en duo avec lui depuis 2015.

Dès 1994, il joue en piano solo *First Flush*, *Ostinato* (2011, Choc jazzman). Depuis 1996, il collabore avec Stephan Oliva avec qui il grave plusieurs CD largement récompensés par la critique, en duo, puis en sextet (Ducret, Dehors, Monniot, Boisseau). Il tourne en trio avec Bruno Chevillon et François Corneloup et il crée *French piano trio* avec Martial Solal et Jean-Marie Machado.

En 1997, il fonde "l'orchestre - école" Micromegas -toujours actif aujourd'hui-

puis en 2000, « La Forge », association de compositeurs improvisateurs basée en Rhône-Alpes qui crée de nombreux projets collectifs et CD.

Il compose et crée l'opéra *Le Sourire au pied de l'échelle* avec Charlotte Nessi à l'Opéra Bastille en 2002.

Il forme le trio TNT avec le griot burkinabé Adama Dramé et le bassiste Jean-Jacques Avenel, et plus récemment, avec Emile Biayenda (batterie) et Majid Bekkas (voix, ghembri). En 2016, il est co-leader de *brotherHood heritage 10 tet* avec Didier Levallet sur des compositions de Chris Mc Gregor.

Il crée *Restez, je m'en vais* avec la comédienne Anne Alvaro et son trio composé de François Corneloup et de Ramon Lopez à partir de l'histoire du dernier indien Yahi d'Amérique du Nord (CD en 2018). Il crée en 2017/18 le ciné-concert *Piano cinéphonies* en solo sur un choix de films d'animations. Enfin, pour mars 2019, il travaille sur le projet *Colporteurs* en duo avec la comédienne Anne Alvaro.

Bruno Chevillon

Diplômé des Beaux Arts en 1983 où il étudie la photographie, il suit parallèlement l'enseignement de contrebasse classique de Joseph Fabre au conservatoire d'Avignon. Il fait partie du Groupe de recherche et d'improvisation musicales (GRIM), puis intègre le collectif lyonnais ARFI où il fera une rencontre déterminante : celle de Louis Sclavis. Bruno Chevillon est ensuite associé à une grande partie des projets du clarinettiste.

Outre sa longue collaboration avec Sclavis, le contrebassiste joue avec les acteurs principaux du jazz avant-garde et des musiques improvisées : Marc Ducret, Michel Portal, Claude Barthélemy, Stéphan Oliva, François Corneloup, François Raulin, Joey Baron, Elliott Sharp,

Franck Vigroux, Benjamin de la Fuente, Samuel Sighicelli, Laurent Dehors, Gerome Nox, etc. Essentiellement sideman, Bruno Chevillon s'épanouit toutefois aussi en solo, notamment dans son spectacle sur Pier Paolo Pasolini. La musique contemporaine fait aussi partie de son travail. Bruno Chevillon possède de grandes qualités d'instrumentiste : vélocité, précision et justesse peu commune. Son intelligence musicale fait de lui un contrebassiste majeur de la scène jazz européenne. En 2007, il enregistre son unique album solo *Hors-Champ* publié sur le label d'Autres Cordes qui mélange contrebasse et électronique. En 2014, il intègre l'Orchestre national de jazz comme conseiller artistique, aux côtés d'Olivier Benoit.

Christophe Monniot

Il étudie le saxophone au conservatoire de Caen et obtient une maîtrise en musicologie à l'université de Rouen. Il se fait remarquer au sein du groupe de Laurent Dehors, puis avec la création de la "Campagne des musiques à ouïr", trio musico-campagnard délirant. Ses impressionnantes qualités de soliste lui ont valu d'être appelé au sein des groupes de Stéphan Oliva, Daniel Humair, Patrice Caratini, ou du festif *Sacre du tympan* de Fred Pallem ou l'ONJ de Paolo Damiani de 2000 à 2002. Il ajoute à son côté iconoclaste en titrant ses morceaux de manière originale : *Drame en baisse*, *Rhétorique pour un barbare*, *La Promenade du rat musqué*, ou en déconstruisant complètement des standards comme *Desafinado* ou *Muskrat Ramble*. Il n'a pas peur des projets originaux : en 2001 à Coutances, un spectacle solo sur Tino Rossi. En 2007, *Vivaldi Universel*, commande du Rhino Jazz Festival, pour réinterpréter les *Quatre saisons* de Vivaldi, à la lumière du

changement climatique. Avec Emil Spanyi, claviériste reconnu, il crée *Ozone* en 2006, afin de proposer une lecture très personnelle, résolument électrique et électronique des standards du jazz. Leur premier CD a été salué par l'Académie Charles Cros. Il a également fait la preuve de son talent dans le domaine de l'écriture musicale, que ce soit pour grande formation comme le JPOA, ou pour des formules plus réduites. Il manifeste un goût prononcé pour les alliages sonores décapants ou inédits. Compositeur reconnu, il fait partager son œuvre aux élèves des conservatoires dès 2005. Avec Station Mir, nouveau projet, il explore toutes les facettes expressives d'un trio acoustique dont l'instrumentation renvoie autant à la musique de chambre qu'aux folklores imaginaires. Cette formule a été inaugurée à Grenoble en avril 2010, avec l'accordéoniste Didier Ithursarry et l'altiste Guillaume Roy.

Ilia Mihaylov

Né à Sofia en 1974, Ilia Mihaylov a fait ses études à la Juilliard School, à l'Université de New York, de l'ABRSM Londres, aux conservatoires de Lausanne et de Genève. Il a travaillé avec des artistes de renommée mondiale comme les chefs d'orchestres Claudio Abbado, Bernard Haitink, Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Kurt Mazur, Ivan Fisher, Danielle Gatti, Jésus López Cobos, Jean-Bernard Pommier, Uroš Lajovic, avec le ténor José Carreras, et aussi avec les chorégraphes Pina Bausch et Maurice Béjart.

En 2011, il devient chef d'orchestre permanent de la Philharmonie de Sofia, assumant la direction du Chœur national "Svetoslav Obretenov" et ce jusqu'en 2015.

De 2009 à 2015, il est engagé par le Collège Américain de Sofia comme Maître de la chorale du Collège. Depuis 1999, Ilia Mihaylov est le directeur artistique du Chœur des grandes voix bulgares.

Avec ce chœur, il a collaboré avec le musicien mondialement connu Theodosii Spassov, en réalisant des projets et des tournées à l'étranger. D'autres pans importants de l'activité d'Ilia Mihaylov sont ses participations aux festivals les plus prestigieux dans 12 pays. Il a dirigé des master class pour l'Université de Harvard, participé aux Rencontres chorales de l'Université Paris 8. De 2012 à 2014, Ilia Mihaylov a dirigé l'Académie de Chant d'Estivales à Puisaye-Forterre (France).

En 2012, la chaîne de télévision française Mezzo diffuse un film consacré à son travail et en 2008 BBC Radio 3 enregistre le concert de Chants Orthodoxes, en l'incluant dans son programme prestigieux « The Choir ». Il a aussi réalisé des enregistrements pour les labels Naïve, Ediciones Singulares et Brilliant.

Ilia Mihaylov est l'un des fondateurs de l'Association Musicale Bulgare (créée en 2005) et il en est le Directeur artistique.

Le Chœur des grandes voix bulgares

Le son unique, très particulier, du chant folklorique bulgare est rempli d'une énergie puissante, comme si ce son jaillissait directement de la terre elle-même.

Il est connu dans le monde entier pour sa technique vocale gutturale, basée sur le processus de vocalisation tout à fait naturel qui soutient le son avec les muscles de la gorge et non pas avec le diaphragme. Les chansons traditionnelles capturent toutes les spécificités de l'âme bulgare

entière et impétueuse. Le Chœur Féminin est composé de douze à dix-huit chanteuses et leur répertoire est extrêmement varié, allant de chansons interprétées a cappella aux chansons accompagnées d'instruments traditionnels bulgares. Les chanteuses portent des costumes folkloriques venant de toutes les régions de la Bulgarie.

Jean Epstein

Jean Epstein (1897-1953) est né à Varsovie, en Pologne. Le réalisateur de *La Belle Nivernaise* est également essayiste et romancier.

Après des études secondaires en Suisse, à la Villa Saint-Jean, l'artiste entame des études de médecine à Lyon, puis se passionne pour la littérature et le cinéma.

Il est l'auteur d'une œuvre théorique considérable, amorcée dès 1921 par la publication de son essai *Bonjour Cinéma* aux Éditions de la Sirène et poursuivie par quelques essais dont *Le Cinématographe vu de l'Etna*, *L'Intelligence du cinématographe*, *Le Cinéma du diable*. Ce brillant théoricien à l'instinct déjà sûr réalise ensuite de nombreux

films documentaires à partir des années 1930. *La Belle Nivernaise* est une adaptation inspirée de la nouvelle d'Alphonse Daudet qui révèle déjà le talent et l'instinct de cinéaste d'un Epstein presque débutant. Ce film sorti en 1924 se déroule en grande partie sur une péniche. Il s'affranchit souvent de l'illustration servile de la longue nouvelle d'Alphonse Daudet : histoire d'un vieux bateau et de son équipage, publiée chez Marpon et Flammarion en 1886.

Le Monde d'hier



Texte
Stefan Zweig
Mise en scène

Jérôme Kircher et Patrick Pineau

Le Monde d'hier revient cette saison ! Jérôme Kircher interprète et met en scène avec élégance et gravité l'autobiographie inédite de Stefan Zweig. Une réflexion prémonitoire sur la montée des nationalismes et le devenir de l'Europe mais aussi une performance d'acteur magistrale et lumineuse.

Théâtre
15 - 17 novembre

Sombre rivière

Texte et mise en scène
Lazare

Avec *Sombre rivière* c'est dans la musique et le chant que nous entraînent Lazare et sa bande pour dire tout à la fois la violence trop actuelle du monde et la force des songes (le texte a été écrit au lendemain des attentats de Paris). Ici, le théâtre fait parler les morts et les disparus mais il est aussi une fête car il est porté par des êtres poétiquement déterminés. L'angoisse face à la folie du monde fait alors place à l'espoir...

Théâtre
21 - 22 novembre

Pour les curieux
master class théâtre
pour les ados

→ mer. 21 novembre de 14h à 17h

Contact / inscription
04 76 00 79 00/billetterie@mc2grenoble.fr

Accueil billetterie
04.76.00.79.00
mc2grenoble.fr



Et aussi...

MC2: 50 ANS
D'HISTOIRES

MC2: 50 ans d'histoire(s)

Placé sous le Haut parrainage de Catherine Tasca

Plus de 50 ans d'histoire(s) de la Maison de la culture de Grenoble, racontés en une journée.

Samedi 17 novembre
à partir de 10h30
entrée libre sur réservation



Partenaire officiel

Page spéciale 50 ans :
www.mc2grenoble.fr/50-ans-bistoires

Peintures noires

Jean-Pierre Vergier

C'est un fidèle de Georges Lavaudant qui signe d'ailleurs la scénographie et les costumes de *La Rose et la hache*. Pendant la durée des représentations, le plasticien expose 14 tableaux grand format de la série "Peintures noires" et une série d'aquarelles dans différents espaces de la MC2.

Exposition
7 - 17 novembre

MC2: Grenoble
4 rue Paul Claudel
CS 92448
38034 Grenoble cedex 2

La Rose et la hache

Texte
William Shakespeare, Carmelo Bene
Mise en scène
Georges Lavaudant

Presque 40 ans après la première représentation de *La Rose et la hache*, les Grenoblois Georges Lavaudant et Ariel Garcia-Valdès remontent sur scène pour relater la genèse de ce roi d'Angleterre. Inspirés de l'adaptation de *Richard III* par Carmelo Bene, ils livrent ici une œuvre puissante, débarrassée de toute complexité historique. De quoi nous permettre de mieux comprendre les affres de cet homme machiavélique prêt à tout pour atteindre un but inespéré...

Théâtre
6 - 17 novembre
Recréation à la MC2

Représentation en
audiodescription
jeudi 15 novembre à 19h30

→ Visite tactile du décor pour les personnes aveugles et malvoyantes
jeudi 15 novembre à 18h
Contact / inscription
04 76 00 79 00/billetterie@mc2grenoble.fr

Bar "La Cantine"

Pour vous restaurer avec des soupes et tartes maison, salades et en-cas salés, desserts, boire un verre chaud ou frais, avec ou sans alcool, seul-e ou à plusieurs, grandes tablées ou guérignons, rencontrer les artistes...
Le Bar "La Cantine" et son équipe vous accueillent dès 18h* ou après les spectacles: prenez la passerelle vitrée, descendez l'escalier, vous y êtes!

* le dimanche, une heure avant le spectacle