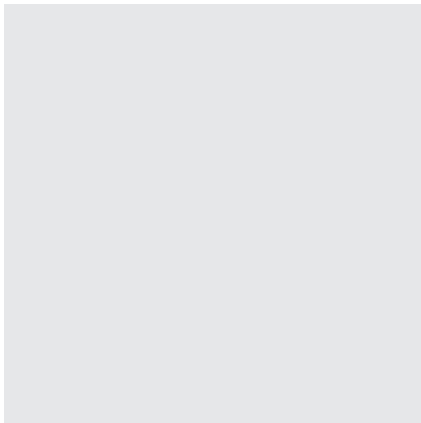
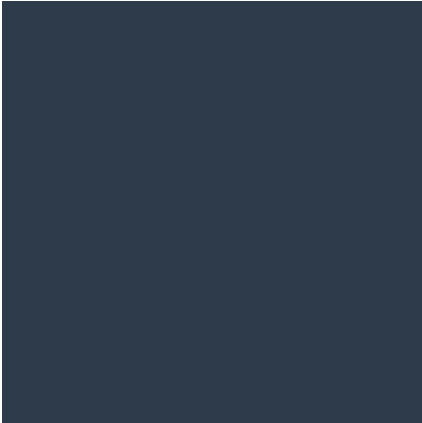
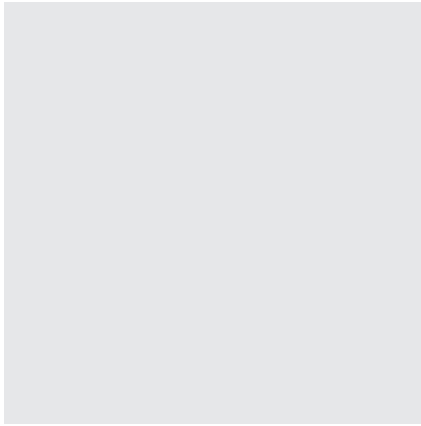

[DOSSIER DE DIFFUSION]

Cartoon-concert

de l'Ensemble Calliopée

Karine Lethiec, direction artistique

KRAZY KAT

Conçu par **Karine Lethiec**
écrit et mis en espace par **Barbara Scaff, Christian Boustani,**
Carjez Gerretsen et **Karine Lethiec**

Christian Boustani, création vidéo
Mina Perrichon, animation rotoscopie

Avec
Barbara Scaff, voix, chant et bruitages
Carjez Gerretsen, clarinette
Frédéric Lagarde, piano

Il y a tout juste un siècle, l'une des toutes premières bandes dessinées américaine, Krazy Kat, créée par George Herriman, prenait vie sur les écrans de cinéma ! Au même moment, le jazz débarquait en France avec les troupes afro-américaines et faisait swinger toute l'Europe...

L'Ensemble Calliopée réinvente une séance de cinéma de l'époque, avec musique, voix et bruitages en live !

Barbara Scaff, spécialiste du doublage de dessins animés, prête sa voix à ces films réunis dans une création vidéo de Christian Boustani, tandis que la clarinette et le piano font alterner des grands chefs-d'oeuvre classiques inspirés du jazz, des chansons américaines et une création originale du jeune compositeur Jules Matton. Le rythme trépidant des courses-poursuites, des gags et des répliques entre Krazy Kat, le chat innocent et désinvolte, Ignatz la souris et le sergent Pupp, continue de faire rire les petits et grands hier comme aujourd'hui !

Un spectacle tout public, à partir de 6 ans (élémentaire).

Durée : 1 heure
Possibilité de séance solaire/ durée: 45-50 minutes

Des actions pédagogiques spécifiques sous forme d'ateliers avec restitution sont associés à ce spectacle.
(Dossier pédagogique sur demande).

Spectacle créé le 26 octobre 2016 à l'Auditorium du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, dans le cadre d'une résidence dans cet établissement, avec le soutien de la DRAC Île-de-France, du Conseil départemental de Seine-et-Marne, de la Communauté d'agglomération du Pays de Meaux et de la Mission Centenaire.

LE CANEVAS MUSICAL

PROLOGUE

 Dessin animé : *Krazy Kat fait la cour*

 George Gershwin (1898-1937)
Prélude n°3 (1926) - Arrangement de James Cohn pour clarinette et piano

LA NAISSANCE DE KRAZY KAT / GEORGE HERRIMANN DE LA BD AU DESSIN ANIMÉ

 Herbert Stothart (1885-1949) / Harry Ruby (1895-1974)
I wanna be loved by you pour voix et piano (1928)

LES PERSONNAGES DE KRAZY KAT

 Dessin animé : *Krazy Kat insectologue*

 John Alden Carpenter (1876-1951)
Krazy Kat, A Jazz Pantomime pour piano seul (1921)

 Dessin animé : *Krazy Kat invalide*

CHAT NOIR, SOURIS BLANCHE

 George Gershwin (1898-1937)
Un Américain à Paris, Blues (1928) - Arrangement de M. Mangani pour clarinette et piano

LE RACISME AUX ÉTATS-UNIS

 Dessin animé : *Krazy Kat - La queue nouée*

 George Gershwin (1898-1937)
Prélude n°1 (1926) - Arrangement de James Cohn pour clarinette et piano

L'INFLUENCE DU JAZZ ET DU BLUES SCOTT JOPLIN, LE ROI DU RAGTIME

 Dessin animé : *Krazy Kat - Bouquet de briques*

 Scott Joplin (1868-1917)
The Entertainer (1902) - Arrangement de M. G. Franck pour clarinette et piano
The Ragtime Dance (1906) - Arrangement de W. Thomas-Mifune pour clarinette et piano

PORGY AND BESS, PREMIER OPÉRA NOIR

 George Gershwin (1898-1937)
Porgy and Bess, « Summertime » pour voix, piano et clarinette (1935)

LA FIN D'UNE ÉPOQUE

 Dessin animé : Krazy Kat - *Le grand braquage de fromage*

 Improvisation jazz pour piano et clarinette

LE DÉBUT DE LA GRANDE GUERRE JIM EUROPE ET L'ARRIVÉE DU JAZZ

 Dessin animé : *Que la meilleure souris perde*

 James Reese Europe (1880-1919)
On Patrol In No Man's Land (enregistrement 1919)

L'INFLUENCE DU JAZZ EN EUROPE : DEBUSSY ET STRAVINSKY

 Dessin animé : Krazy Kat - *La réussite*

 Claude Debussy (1862-1918)
Le Petit Nègre pour piano seul (1909)

 Igor Stravinsky (1882-1971)
Pièce n°3 pour clarinette seule (1919)

 Claude Debussy (1862-1918)
Children's Corner, VI. Golliwogg's Cake Walk pour piano (1908)

LEONARD BERNSTEIN

 Dessin animé : Krazy Kat - *Une affaire de famille*

 Leonard Bernstein (1918-1990)
West Side Story, Something's Coming (1957) - Arrangement de D. J. Elliott pour clarinette et piano

LE REGARD D'UN JEUNE COMPOSITEUR

 Jules Matton (né en 1988)
Krazy Rag pour clarinette et piano (2016) - Commande de l'Ensemble Calliopée

L'HÉRITAGE DE KRAZY KAT

 Paul Misraki (1908-1998)
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? (1937)

 Medley : *When the Saints Go Marchin In* (Gospel) / *I Wanna Be Like You* (Le Livre de la jungle)

LA MUSIQUE, direction artistique Karine Lethiec

Un programme varié, puisant dans la musique américaine du début du 20e siècle, aux sources du jazz et de la chanson, pour s'immerger totalement dans l'esprit et l'époque des premiers *Krazy Kat*. Ces œuvres pour clarinette et/ou piano accompagnent les films comme partie intégrante de l'action, et suivent leurs rythmes effrénés à la perfection !

George Gershwin (1898-1937) : Préludes n°1 et 3 - Arrangement de James Cohn pour clarinette et piano

Herbert Stothart (1885-1949) / Harry Ruby (1895-1974) : *I wanna be loved by you* pour voix, clarinette et piano

John Alden Carpenter (1878-1951) : *Krazy Kat, A Jazz Pantomime* pour piano

George Gershwin : *Un Américain à Paris, Blues* - Arrangement de M. Mangani pour clarinette et piano

Scott Joplin (1868-1917) : *The Entertainer* - Arrangement de M. G. Franck pour clarinette et piano

The Ragtime Dance - Arrangement de W. Thomas-Mifune pour clarinette et piano

George Gershwin (1898-1937) : *Porgy and Bess*, « Summertime » pour voix, piano et clarinette

Claude Debussy (1862-1918) : *Le Petit Nègre* pour piano

Igor Stravinsky (1882-1971) : Pièce n°3 pour clarinette seule

Claude Debussy : *Children's Corner, VI. Golliwogg's Cake Walk* pour piano

Leonard Bernstein (1918-1990) : *West Side Story, I. Something's Coming* - Arrangement de D. J. Elliott pour clarinette et piano

Paul Misraki (1908-1998) : *Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?* pour voix et piano

Medley : *When the Saints Go Marchin In (Gospel) / I Wanna Be Like You (Le Livre de la jungle)*

À ce répertoire s'ajoute une création commandée à un jeune compositeur, sous la forme d'un ragtime contemporain pour clarinette et piano :

Jules Matton (né en 1988) : *Krazy Rag*, commande de l'Ensemble Calliopée (2016)

Le regard d'un artiste d'aujourd'hui ayant étudié aux États-Unis (Juilliard School of Music de New York) sur la musique de ce début de siècle et ses différentes influences.

LES VOIX DU CARTOON, par Barbara Scaff

© Yannick Marques

Peut-on imaginer meilleure doubleuse de dessins-animés que Barbara Scaff ? Celle qui a prêté sa voix - ou plutôt ses voix ! - à plusieurs personnages de Cédric, Titeuf, Caliméro, Boule et Bill et qui a travaillé sur la trilogie d'Arthur et les Minimoys double ici en direct, sur scène, tous les films de *Krazy Kat*. Mais Barbara possède plusieurs voix à son arc.

LES PERSONNAGES

Il fallait d'abord trouver de nouvelles voix pour correspondre au caractère de chacun des personnages : Krazy Kat, le chat simplet et cocasse / Ignatz la souris, dont il est éperdument amoureux mais qui ne lui répond que par des briques dans la figure / Sergent Pupp, le chien officier de police / Kolin Kelly, Madame Kwakk Wakk, Joe Stork la cigogne, Bum Bill Bee le bourdon de passage, un éléphant...

Et tous ces personnages ont des dialogues fort imagés ! Barbara Scaff a pris soin de traduire et d'adapter les bulles et les répliques, pour rendre accessible à tous le langage très stylisé et décalé de *Krazy Kat*, cet argot évoquant l'anglais, le français, l'espagnol, avec de petites touches de yiddish, teinté d'accent afro-américain... le tout saupoudré de bizarreries orthographiques et de jeux de mots en série !

LES BRUITAGES

Mais Barbara Scaff ne s'arrête pas là... Avec ses bruitages par milliers, elle nous propose une véritable mise en scène sonore ! Elle illustre grâce sa voix et de nombreux accessoires surprenants les bruits de trains, de voitures, de moteurs de toutes sortes, les klaxons, les briques qui volent, les coups et les chutes...

Tous ces bruitages donnent une nouvelle dimension aux films et leur insufflent une vie, une pulsation très animée, un rythme saccadé, fait de rebondissements et de déhanchés... Une véritable chorégraphie sonore et visuelle !

LA CRÉATION VIDÉO, par Christian Boustani

Pour cette surprenante séance de cinéma, neuf des meilleurs courts-métrages de *Krazy Kat* ont été sélectionnés. En guise de « réclames » entre chaque épisode, Christian Boustani propose de petites séquences illustrées par des planches du comic-strip original ainsi que des images d'archives sous la forme d'articles de journaux d'époque.

LES FILMS

- 1/ Krazy Kat goes Awooing (Krazy Kat fait la cour) / 1'28
- 2/ Krazy Kat Bugologist (Krazy Kat insectologue) / 1'17
- 3/ Krazy Kat invalid (Krazy Kat invalide) / 1'16
- 4/ Krazy Kat and Ignatz Mouse, in a Tale that is Knot (La queue nouée) / 1'42
- 5/ Krazy Kat in Bokays and Brick Bats (Bouquets de briques) / 4'10
- 6/ Krazy Kat in The great cheese Robbery (Le grand braquage de fromage) / 3'30
- 7/ Krazy Kat in The best mouse loses (Que la meilleure souris perde) / 1'20
- 8/ Krazy Kat in Making good (La réussite) / 5'
- 9/ Krazy Kat in A family affair (Affaire de famille) / 2'19

EN SAVOIR PLUS

Qui est Krazy Kat ?

Krazy Kat est un personnage créé par George Herriman, **dessinateur américain** né à La Nouvelle-Orléans en 1880, de parents créoles, aux origines africaines, américaines et françaises ! Il a créé Krazy Kat en 1913, dans des **courtes bandes dessinées** appelées *comic-strips* et publiées dans des journaux. George Herriman a continué à dessiner son célèbre personnage jusqu'à sa mort en 1944.

GEORGE HERRIMAN

Krazy Kat est un **chat un peu bête**, mais très curieux. Il a une drôle de façon de parler, en mélangeant plusieurs langues. Il est **fou amoureux d'Ignatz** et fait tout pour rencontrer la souris et recevoir une brique sur la tête. Chaque fois qu'Ignatz lui en lance une, il croit que c'est une preuve d'amour. Plus Krazy Kat reçoit de briques sur la tête, plus il est heureux.

KRAZY KAT

Ignatz Mouse s'amuse de la bêtise de Krazy Kat. Pour lui, il n'y a rien de plus drôle que de **lancer des briques sur la tête du chat**, même s'il lui arrive de temps en temps de le rater.

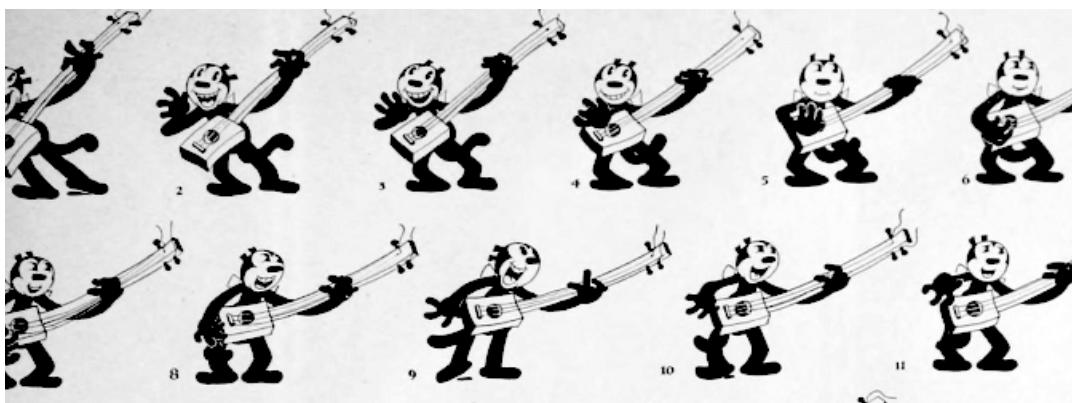
IGNATZ

De la bande dessinée au dessin animé

Le dessin animé est une technique qui consiste à projeter très rapidement des images les unes après les autres (24 images par seconde) représentant chaque étape du mouvement. En 1906, **James Stuart Blackton** réalise le premier dessin animé avec une caméra : *Humorous Phases of Funny Faces* (Phases amusantes de figures rigolotes). Deux ans plus tard, Emile Cohl reprend la technique de Blackton pour son film *Fantasmagorie*. En 1916, **Krazy Kat devient à son tour un personnage de dessin animé** grâce à la société de productions Hearst-Vitagraph News Pictorial, puis connaît de nombreuses adaptations jusqu'en 1964.

L'héritage de Krazy Kat

Krazy Kat, Ignatz Mouse et leurs amis ont inspiré bon nombre d'autres personnages de BD et de dessins animés. De **Mickey** à **Félix le chat**, en passant par **Tom et Jerry**, jusqu'aux **Lapins Crétins**, qui de nos jours véhiculent une dose de folie et de non-sens déjà présents chez Herriman. Quelques jours après la mort du papa de Krazy Kat, **Walt Disney** écrit : « *Son style unique de dessin et son étonnante galerie de personnages ont non seulement apporté un nouveau type d'humour au public américain, mais aussi fait de lui une source d'inspiration pour des milliers d'artistes.* »

Contexte historique

Le racisme aux États-Unis

Parfois, Krazy Kat et Ignatz Mouse changent de couleur ! Teinture, encre, charbon, farine, tous les prétextes sont bons pour créer des situations comiques. Mais c'est avant tout l'occasion pour George Herriman, d'aborder des **questions plus sérieuses**, comme celle de la couleur de peau, et de s'interroger sur le racisme. Un peu comme Jean de la Fontaine dans ses

fables, George Herriman met en scène toutes sortes d'animaux, mais il nous parle dans ses histoires des différents **problèmes que traverse l'Amérique à son époque**, notamment l'oppression raciale, et son cortège d'injustices.

La Première guerre mondiale

Le 28 juin 1914, **l'archiduc François-Ferdinand est assassiné** par un Serbe, à Sarajevo. Un mois plus tard, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Très vite, **le conflit se généralise** à toute l'Europe, et s'étend sur les autres continents. Pendant les premières années de la guerre, les Etats-Unis préfèrent rester neutres. Mais au début de 1917, le président Wilson annonce **l'entrée en guerre des Etats-Unis** contre l'Allemagne. L'arrivée en France des premières troupes américaines, en juin 1917 à Bordeaux, a constitué un tournant dans le déroulement de la Grande Guerre : le conflit devient mondial et le rapport de force bascule.

Jim Europe et l'arrivée du Jazz

Parmi les soldats venus d'Amérique pour prêter main forte aux troupes françaises, **Jim Europe** arrive à Brest le 27 décembre 1917. Ce lieutenant noir américain fait partie du 369e régiment que l'on appelle les Harlem Hellfighters qui sont tous à la fois **soldats et musiciens de jazz**. Sitôt débarqués sur le quai, ils interprètent une version swing de la Marseillaise qui stupéfie le public ! Déjà très célèbre à New York, Jim Europe se bat contre les Allemands, multiplie à la tête de son orchestre les concerts sur les routes de France, et participe à **l'introduction du ragtime et du jazz en Europe**. En février 1919, au retour de la guerre, le régiment des Harlem Hellfighters parade à New York devant une foule immense, au son de l'orchestre de jazz dirigé par Jim Europe.

Puis d'autres musiciens illustres de Harlem, ainsi que quelques jazzmen blancs, popularisent cette musique exotique et d'improvisation, puissamment rythmée par des instruments nouveaux : le banjo, le saxophone et surtout la batterie. Comme une sorte de marqueur de rupture dans ce monde brutalisé, cette association, comme l'écrivait Cocteau en 1919, entre primitivisme « nègre » et modernisme américain, va apporter aux compositeurs européens de l'après-guerre des envies de renouveau, de vitalité et d'authenticité.

Le jazz et ses influences

Histoire et influences du Jazz

Le Jazz et le Ragtime sont nés au début du 20e siècle, principalement au sein de la **communauté afro-américaine** dans le sud des États-Unis. Si ces deux styles ont beaucoup évolué à travers le temps, ils sont toujours pratiqués aujourd'hui et continuent à influencer des musiques très variées. Popularisé en Europe au début du 20e siècle, le Jazz avec ses rythmes et ses sonorités nouvelles va inspirer les grands **compositeurs classiques** de l'époque, comme Claude Debussy ou Igor Stravinsky et plus tard, Léonard Bernstein ou Jules Matton (voir ci-dessous). Dès les années 50, le Rock & Roll a émergé comme une branche du Blues, si bien que durant une certaine période les deux genres étaient difficiles à distinguer. Du Rhythm & Blues (R&B) ont par exemple dérivé la soul, le funk et le disco. De nos jours, le Rap, qui permet à l'interprète d'improviser des textes, est comparable aux solos instrumentaux du Jazz et du Blues.

Scott Joplin, le roi du Ragtime

Né le 24 novembre 1868, Scott Joplin est un pianiste et compositeur afro-américain célèbre pour ses nombreux Ragtimes. Dans ses courtes pièces pour piano, comme *The Entertainer* (1902), Joplin a su combiner sa formation classique avec ses origines africaines. Le genre du Ragtime est ainsi considéré comme **précurseur du Jazz**. Ce n'est qu'après sa mort que le génie de Scott Joplin sera reconnu, notamment grâce à l'utilisation de sa musique dans le film *L'Arnaque* (1973).

When the Saints Go Marching In

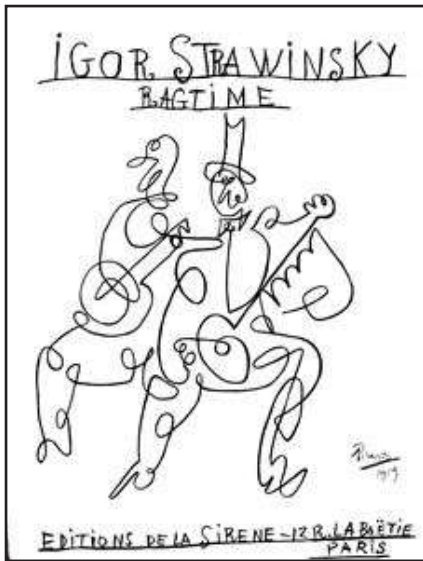
When the Saints Go Marching In, appelé parfois *The Saints*, est à l'origine un gospel américain. Cet hymne chrétien est rapidement adopté par des groupes de jazz, qu'ils interprètent dans des défilés religieux, notamment pour Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. L'une des versions les plus célèbres est enregistrée par Louis Armstrong et son Orchestre, le 13 mai, 1938. *When the Saints Go Marching In* devient un **standard de jazz** le plus joué au monde.

Porgy and Bess, premier « opéra noir »

L'opéra *Porgy and Bess* a été composé par George Gershwin en 1935. Cet opéra raconte l'histoire de Porgy, un mendiant noir et infirme vivant dans un taudis, qui tente de sauver Bess des griffes de son petit ami. Gershwin met en scène pour la première fois dans le monde fermé de l'opéra « blanc », **la vie et le langage du peuple noir**. La chanson *Summertime* est extraite du premier acte de cet opéra : il s'agit d'une berceuse que chante le personnage de Clara pour endormir son enfant. Ce morceau est lui aussi devenu un standard de jazz repris par de nombreux musiciens.

Claude Debussy

Le Petit Nègre et *Golliwogg's cake-walk* sont des pièces pour piano composées par Claude Debussy entre 1906 et 1909. Elles reprennent le rythme d'un cake-walk, un genre de **danse venue des États-Unis**, très à la mode en Europe à la fin du 19e siècle. *Golliwogg's cake-walk* est la dernière pièce d'une suite de six intitulée : *Children's Corner* (le Coin des Enfants), que Debussy dédie à sa fille alors âgée de trois ans, Claude-Emma, plus connue sous le surnom de Chouchou. La partition porte d'ailleurs la dédicace suivante : « À ma très chère Chouchou... avec les tendres excuses de son père pour ce qui va suivre ». Debussy en reprendra le thème principal en 1913 pour évoquer le soldat anglais dans *La Boîte à joujoux*.

Igor Stravinsky

Les *Trois Pièces pour clarinette solo* sont composées par Igor Stravinsky en 1919 en Suisse, pour le clarinettiste amateur Werner Reinhart, afin de le remercier d'avoir été le mécène de la première représentation de *L'Histoire du Soldat*, créée un an plus tôt à Lausanne. Igor Stravinsky s'inspirera à nouveau du jazz, en composant en 1945 son *Ebony Concerto* pour orchestre d'harmonie, pour le clarinettiste Woody Herman.

I Wanna Be Love By You

I Wanna Be Love By You est une chanson populaire composée par Herbert Stothart et Harry Ruby, sur des paroles de Bert Kalmar pour le film *Good Boy* réalisé en 1928. Cette chanson est surtout devenue célèbre grâce au personnage de *Betty Boop* en 1930 et par l'actrice *Marylin Monroe* qui la chante dans le film *Certains l'aiment chaud* en 1958.

Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?

Écrite par le compositeur français Paul Misraki en 1937, la chanson *Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?* a été popularisée par Ray Ventura et son orchestre de jazz Les Collégiens. Ce genre de chansons humoristiques rencontre un grand succès dans les *music-halls parisiens* pendant l'entre-deux guerres. Henri Salvador faisait partie, à ses débuts, des Collégiens de Ray Ventura.

Leonard Bernstein

Leonard Bernstein (1918-1990) est un compositeur et chef d'orchestre américain. Il a notamment composé la musique de la célèbre comédie musicale *West Side Story*, inspirée de *Roméo et Juliette* de Shakespeare et créée le 26 septembre 1957 à Broadway. Le film adapté de la comédie musicale, réalisé en 1961 par Robert Wise et Jerome Robbins, a eu un succès mondial et a remporté dix Oscars.

I Wanna Be Like You

La chanson *I Wanna Be Like You* (« Être un homme comme vous ») a été composée pour le film *Le Livre de la Jungle*, de Walt Disney en 1967. Les paroles et la musique ont été confiées à deux frères : Robert et Richard Sherman. Ils avaient pour objectif de faire une musique de jazz pour illustrer le dialogue entre l'ours Balou et le Roi Louie, un orang-outan. Au milieu de la chanson, celui-ci chante en faisant des onomatopées – c'est ce que l'on appelle en jazz le *scat*. Le chanteur *Louis Prima*, a interprété la chanson et prêté sa voix au personnage du dessin animé. Walt Disney s'est directement inspiré de Louis Prima et de son orchestre qui bougeaient sur scène comme les singes de la scène du film.

Jules Matton

Jeune compositeur né en 1988, Jules Matton entretient un lien fort avec la culture américaine puisqu'il a étudié à la prestigieuse *Juilliard School of Music de New-York*. *Krazy Rag*, commandé par l'Ensemble Calliopée pour Krazy Kat, est un Ragtime endiablé et un peu étrange, avec toute la folie et la drôlerie que suppose l'écriture pour évoquer un personnage de dessin-animé.

LES INTERPRÈTES

Barbara Scaff, voix

© DR

Chanteuse et comédienne américaine, Barbara Scaff se produit depuis l'âge de quatorze ans dans des comédies musicales. En 1991, elle participe à sa première production française des *Misérables* au Théâtre Mogador, puis enchaîne avec la création du spectacle de Roger Louret *Les Années Twist*. Elle restera huit ans dans cette compagnie, participant aux *Années Zazous*, à *La Fièvre des années 80* et aux émissions de TF1, *Les Années Tubes*. Depuis 2013, elle fait partie de la troupe de NEW - La comédie musicale improvisée.

Après toutes ces « Années », six singles et un album pour la UNE Musique, elle prend à moitié congé de l'univers variétés pour le cinéma et le dessin animé. Elle travaille sur la trilogie *Arthur et les Minimoys* de Luc Besson, dans lesquels

elle joue les rôles de Miro, Mino, Pitberry, Pinpin et Weathermantis, assure le poste de coach pour les tournages VMC en anglais et la direction de la post-synchronisation des voix en anglais des volets 2 et 3. Depuis, elle fait des voix pour des centaines de séries (Cédric, Eliot Kid, Titeuf, Caliméro, KIWI, Boule et Bill, Mini-Ninjas...) en version anglaise, avant de prendre la direction des voix VA/International sur les séries Michel, Copy Cut, A.R.T, Les Lapins Crétins, et Peanuts. En 2011 la Compagnie Italique lui commande la création d'une comédie musicale pour enfants intitulée *Bobbity Boo*. En 2013, elle joue les rôles de Nora et Shimasani pour le jeu vidéo cinématographique *Beyond : Two Souls*.

Tout en se consacrant à ses compositions personnelles, elle dirige depuis 2005 un projet qui lui tient à cœur depuis son enfance, un spectacle entièrement construit à partir de chansons des Beatles : une « parodie musicale », *Another Road*.

Elle collabore durant deux années (2009-2010) en tant qu'artiste en résidence avec la compagnie Italique, avec laquelle elle participe à la création du *Long voyage du Pingouin vers la Jungle*. En 2015 elle co-compose (avec Louis Arlette) sa première bande originale pour le film *UTOPIA / Georges Rousse au Familistère de Guise*.

Carjez Gerretsen, clarinette

© DR

Né aux Pays-Bas, Carjez Gerretsen suit les traces de son père musicien et choisit tôt la clarinette comme moyen d'expression artistique. En 2000, il intègre la classe de Michel Lethiec au Conservatoire National de Région de Nice où il obtient trois ans plus tard un Premier Prix à l'unanimité de clarinette et de musique de chambre. En 2004, il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon dans la classe de Jacques Di Donato puis celle de Nicolas Baldeyrou. Il intègre ensuite la classe de clarinette basse de Jean-Noël Croq au CNSMD de Paris.

Il est sélectionné en 2005 pour intégrer successivement l'Orchestre Français des Jeunes puis le World Youth Orchestra pour une tournée.

Il découvre l'univers du théâtre en jouant dans *L'Histoire vraie de la Périchole* mise en scène par Julie Brochen en 2006. Par la suite, il jouera dans plusieurs productions de l'ensemble Justiniana où se mêlent théâtre et musique. En 2010, il retrouve Julie Brochen pour créer la musique de sa mise en scène de *La Cerisaie* de Tchekov.

La musique de chambre occupant une place importante dans sa vie de musicien, il est régulièrement amené à se produire dans diverses formations aux festivals Les Musicales d'Auberive, Musique en Roue Libre, Festival de Menton, Festival Pablo Casals de Prades... En 2008, il est invité à jouer avec le chœur Accentus. Il joue également en soliste accompagné par divers orchestres : Virtuosi di Kuhmo, Orchestre régional de Cannes, CIC chamber orchestra, Orchestre des Lauréats du Conservatoire (OLC). Il est depuis septembre 2009 clarinette solo de l'Orchestre des Lauréats du Conservatoire.

Frédéric Lagarde, piano

© Jeff Ropars

Premier Prix du CNSMD de Paris et lauréat de dix concours internationaux, Frédéric Lagarde aborde tous les répertoires, s'attachant notamment à mettre en lumière des auteurs méconnus et les créateurs de son temps.

Frédéric Lagarde se produit comme soliste ou chambriste au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, à « La Folle Journée » de Nantes, à New York (Carnegie Hall), Londres (Queen Elizabeth Hall), Vienne (Musikverein), Prague (Philharmonie), Tokyo (Opéra), Osaka, Pékin, Shanghai, Rio, Montréal... Il partage la scène avec des partenaires tels que le Trio Walter (avec D Walter et R Koyama), J-G Queyras, M Lethiec, M Coppey... et est aussi soliste de nombreuses formations - orchestres symphoniques de Lisbonne, Porto, Cannes, Orchestre

National d'Ukraine, T U de Wien, Orchestre de la Garde Républicaine... Ses enregistrements (Naxos, Mirare, Alpha...) ont reçu plusieurs "Choc" du Monde de la Musique et "Diapasons d'Or".

Professeur à la Ville de Paris et au Pôle supérieur de Dijon et donnant des master-classes en France, République Tchèque, Canada, Malaisie, Brésil... Frédéric Lagarde est directeur artistique de plusieurs festivals (« Classicaval » à Val d'Isère, « Musiques Ad Lib » en Finistère, « Les Harmonies » en Morbihan...).

Christian Boustani, création vidéo

© DR

Christian Boustani développe depuis une quinzaine d'années, une réflexion sur le rapport entre le réel et l'imaginaire, qui demeure une constante dans son travail. Cette approche lui a permis de développer un style personnel, une écriture métaphorique, reposant sur les nouvelles technologies. Ses réalisations qui sont pour la plupart, diffusées sur les chaînes de télévision, ont remporté de nombreux prix dans des festivals internationaux. Lauréat de la Bourse Villa Médicis Hors les Murs pour l'année 1993, Christian Boustani alterne projets personnels et œuvres de commande, à l'instar de A Viagem (Le Voyage), film et avant-spectacle réalisés pour le Pavillon du Portugal à l'occasion de l'Exposition Mondiale de 1998 à Lisbonne ou plus récemment

Alésia, le rêve d'un roi nu, pour le MuséoParc Alésia, ou ses collaborations régulières avec le Familistère de Guise, avec notamment : Utopia, Georges Rousse au Familistère.

Par ailleurs, Christian Boustani enseigne la réalisation à l'Université de Paris I (Sorbonne) et à l'EPSAA (Ville de Paris). Il a également donné des cycles de conférences sur son travail à Boston (Universités de MIT et Harvard en 2000), à Pise (en 2003), et à Pordenone en Italie, ainsi qu'à Cracovie (en 2004).

Jules Matton, compositeur

© DR

Jules Matton étudie le piano au Conservatoire de Paris avec Yves Henry et Pierre Réach puis se spécialise dans l'harmonie et l'orchestration avec Stéphane Delplace et Guillaume Connesson. Diplômé de la Juilliard School of Music de New-York en 2013, il suit l'enseignement de Christophe Rouse et de John Corigliano qui le décrit comme « doué d'un talent remarquable, à la technique impeccable ». Licencié de philosophie, il est lauréat de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour la Vocation, de la Bourse d'Excellence de l'Institut Catholique de Paris, ainsi que, en 2015, de la Fondation d'entreprise Banque Populaire. Il se produit dans des salles telles, à New York, le DiMenna Center for Classical Music, Carnegie Hall, en France la Salle Cortot, le Corum de

Montpellier, l'Oratoire du Louvre, l'Eglise Saint Roch, à Londres la Royal Academy of Music, ou encore à Tokyo l'Aoyama Cross Theater. Il est joué par de nombreux musiciens de sa génération tels Victor Julien-Laferrrière, Bruno Philippe, Irène Duval, Léa Hennino, l'Ensemble Nouvelles Portées, Aurèle Marthan ou Yan Levionnois. Il est depuis septembre 2014 compositeur en résidence du new-yorkais Æon Music Ensemble, ainsi que du festival Classic à Ghétary à partir de l'été 2016. Il se produit dans des festivals tels Les Vacances de Monsieur Haydn, le Festival Européens Jeunes Talents ou encore le Centre de Musique de Chambre de Paris.

Karine Lethiec, conception et direction artistique

© Jeff Roparis

Artiste éclectique et passionnée, Karine Lethiec est aujourd'hui reconnue pour son exigence et son ouverture artistique qui lui donne une place de choix parmi les musiciens recherchés, notamment pour son expertise en matière de musique de chambre et sa conception de programmes interdisciplinaires.

Née dans une famille de musiciens, elle commence très jeune la musique et est diplômée des Conservatoires supérieurs européens de Lyon, Paris, Genève et Berne; elle est lauréate du Concours International Tertis et de la Fondation Banque Populaire. Elle est titulaire du Certificat d'Aptitude aux fonctions de professeur et enseigne au Conservatoire de la Ville de Paris (Paris 8). Elle a été conseillère aux études pour la Ville de Paris entre 2014 et 2017.

Son jeu généreux et l'étendue de son répertoire pour toutes les formations écrites avec son instrument en font une artiste très sollicitée par diverses formations de musique de chambre; ses voyages musicaux l'ont menée au Concertgebouw d'Amsterdam, Festival Gergiev à Rotterdam, Konzerthaus de Vienne, à l'auditorium de l'Ermitage de St Petersburg, à la Philharmonie tchèque à Prague, au Théâtre des Champs-Élysées, Salle Gaveau et Salle Cortot, aux Folles Journées de Nantes, au Flâneries de Reims, au Festival Présences, au Festival d'Athènes au temple d'Hérode Atticus, Festival de Tempelhof de Berlin, au Festival de Ravinia à Chicago, au Manes Auditorium de New-York, Triphony hall de Tokyo... Elle a enregistré l'intégrale des quintettes de Mozart avec le quatuor Stradivari (Dynamic).

Très intéressée par les nouveaux répertoires, Karine Lethiec défend la création musicale (plus d'une trentaine de créations). Un nouveau CD OrigInnovation est sorti chez Arion en avril 2018 autour de Krystof Maratka. Elle travaille avec des compositeurs tels que Betsy Jolas, Graciane Finzi, Thierry Pecou, Krystof Maratka, Eric Tanguy, Benoit Menut, Philippe Hersant...

Directrice artistique et altiste de l'Ensemble Calliopée depuis 1999, elle propose une programmation qui favorise des projets interdisciplinaires dans le domaine des arts (élaboration de la mise en musique de l'exposition Chagall au Musée du Luxembourg à Paris, ainsi que les expositions Au-delà des étoiles Manet/Kandinsky, Dada Africa et Degas au musée d'Orsay à Paris) et de l'histoire (résidence au Musée d'Archéologie Nationale de St Germain en Laye depuis 2018 et au musée de la Grande Guerre de 2011 à 2018).

Avec son ami l'astrophysicien Hubert Reeves, elle conçoit et interprète des spectacles associant Musique et Astronomie, notamment « Mozart et les étoiles » ou « Cosmophonies » qui allie Musique, Cosmos, Nature et protection de notre planète.

Très attachée à la transmission sous toutes ses formes, Karine Lethiec mène également des résidences à la Fondation des Etats-Unis à Paris sur le thème « Les Etats-Unis - Terre d'accueil » et à l'université d'Orléans. Elle organise depuis 17 ans « Les Rencontres de St Cézaire » (en partenariat avec la municipalité et la Région PACA) qui accueillent de jeunes musiciens étudiants des conservatoires supérieurs européens dans le cadre d'un projet de professionnalisation. Déterminée à démocratiser la musique et à la rendre accessible à tous, elle va à la rencontre des publics réputés inaccessibles et élabore des actions de sensibilisation auprès de personnes handicapées notamment des autistes.

Karine Lethiec est également l'auteur du film « H136, la partition perdue de Martinu », a créé la Bande originale d'un film de Don Kent pour Arte, a été membre du comité scientifique de l'exposition « Mon violon m'a sauvé la vie ». Très attachée à la recherche et diffusion de répertoire, sa discographie comprend entre autres des oeuvres méconnues de Bohuslav Martinu, Louis Vierne, Lucien Durosoir, Rudi Stephan... enregistrées chez Hortus et Alpha.

L'ENSEMBLE CALLIOPÉE

Fondé en 1999, l'Ensemble Calliopée est un ensemble de musique de chambre à géométrie variable, de deux à dix musiciens. Des artistes de niveau international qui conjuguent leurs qualités de soliste et de chambriste sous la direction artistique de Karine Lethiec. L'Ensemble s'associe également à des artistes et des personnalités issus d'autres disciplines. En parallèle à la transmission des chefs-d'œuvre de musique de chambre des classiques à nos jours l'ensemble est attaché à la recherche de nouveaux répertoires du passé comme du présent et investi dans le partage avec tous les publics. Il est commanditaire de nombreuses œuvres contemporaines. La démarche de l'Ensemble Calliopée est avant tout de transmettre, à travers l'émotion de la musique, le goût pour les œuvres du patrimoine musical et la curiosité pour la création d'aujourd'hui, avec un regard original et élargi au contexte artistique, historique ou scientifique comme aux questionnements contemporains.

L'ensemble se produit dans des scènes nationales, des salles et des festivals prestigieux (Théâtre des Champs-Élysées, Salle Gaveau, Opéra Comique, Salle Cortot, Opéra de Rouen, Hall Parnassos à Athènes, La Folle Journée de Nantes, Les Flâneries de Reims, Festival Présences, Festival Pablo Casals de Prades, Gergiev Festival de Rotterdam, Sumida Triphony Hall à Tokyo, Festival de Jazz de Madrid...).

En parallèle il met en œuvre des projets artistiques et pédagogiques dans le cadre de partenariats qu'il noue sur le moyen ou long terme avec des institutions originales, des équipes et des publics diversifiés (résidences au musée d'Archéologie nationale initiée en mai 2018, dans le Val-d'Oise depuis 2016, à l'Université d'Orléans et son théâtre Le Bouillon depuis 2016, au Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux entre 2011 et 2018, et à la Fondation des États-Unis depuis 2017).

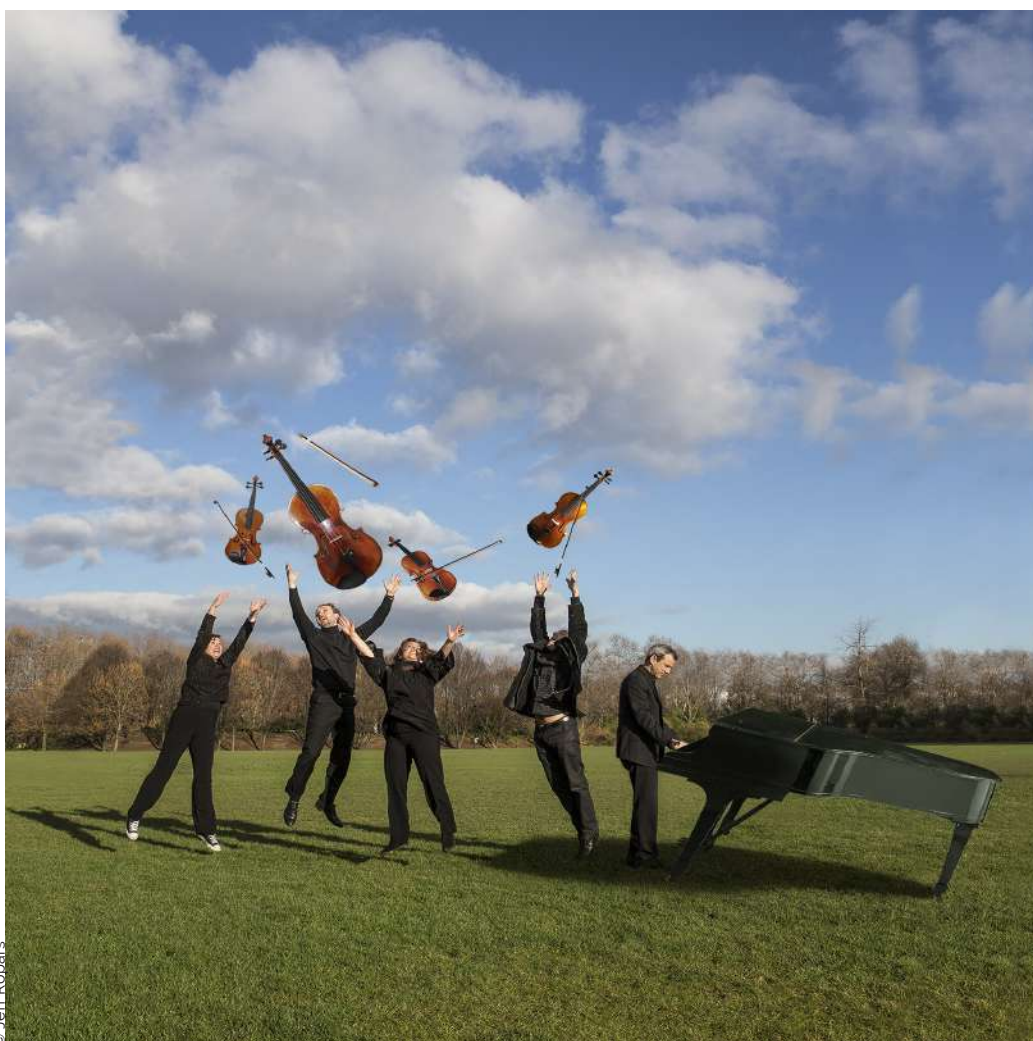
L'Ensemble Calliopée conçoit et interprète également des programmes et des spectacles interdisciplinaires dans le domaine des arts (expositions «Chagall» au musée du Luxembourg, «Degas Danse Dessin» au musée d'Orsay), de l'Histoire (visites musicales des collections de musées), de la littérature (contes musicaux), de la science (Cosmophonies et Mozart et les étoiles avec Hubert Reeves), du cinéma (ciné-concert Comme en 14, cartoon-concert Krazy Kat, bande-originale d'un long métrage de Don Kent) et de la danse (Isadora Duncan, quand la musique se fait danse).

« L'Ensemble Calliopée aborde chacun de ses programmes avec une inspiration qui semble sans cesse renouvelée et une franche ouverture d'esprit. »

Cadences (11/2017)

« L'Ensemble Calliopée surprend et impressionne par sa capacité à embrasser tous les répertoires, profitant des infinies possibilités que lui offre la géométrie variable. »

La Terrasse (12/2017)

© Jeff Robais

DISCOGRAPHIE

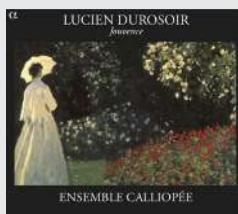
Ombres et lumières
Hortus 2016

Bohuslav Martinů
Salamandre 2015

Kryštof Mařatka
Dux 2012

Lucien Durosoir
Alpha 2010

Bohuslav Martinů
Alpha 2009

Czardas
2002

Calliopée Ensemble

DIRECTION ARTISTIQUE KARINE LETHIEC

Siège social

21 Villa du progrès
75019 Paris

Bureaux

9 rue Édouard Vaillant
93100 Montreuil

CONTACTS

Karine Lethiec

Directrice artistique
artistique@ensemblecalliopee.com
06 12 73 14 26

Marion Cornière

Administratrice
administration@ensemblecalliopee.com
06 47 24 18 35

Irène Guembe

Chargée de communication
communication@ensemblecalliopee.com
07 84 94 97 88

ensemblecalliopee.com

Retrouvez l'Ensemble Calliopée sur
Facebook, Twitter et Youtube

Île de France

SEINE-MARNE 7
LE DÉPARTEMENT

MAIRIE DE PARIS

