

Aubade

Création musicale
pour percussionniste,
chanteurs solistes
et chœur de baigneurs.

Bains des Pâquis
06h15-07h15 sa 18 août 2018
06h16-07h16 di 19 août 2018

Une création

Les Bains des Pâquis accueillent pour la treizième année des concerts à l'aube cet été. Pour l'édition 2018, l'association des usagers des Bains des Pâquis a commandé une création à Joséphine Maillefer. Cette jeune compositrice se plaît à intégrer les espaces à disposition dans sa musique. Elle prévoit ainsi de faire résonner le plongeur, crisser les cailloux de la plage et chanter les usagers des bains.

La création se veut originale tout en restant accessible, à l'image des Bains.

Le concept

Les musiciens n'utilisent pas d'instruments de musique, mais leur voix et leur environnement: l'eau, les infrastructures comme le micro et les enceintes des annonces ainsi que divers objets tels que des lampes de poche insubmersibles, les cailloux de la plage et les portes des cabines de change.

La création prendra également en compte la lumière changeante de l'aube. Les différentes pièces musicales seront calées sur la nuit, l'aube, l'aurore et les premiers rayons du soleil à 6h55.

Cet investissement du lieu le met en valeur, donne un sens aux sons produits et rapproche les musiciens du public.

La musique

La plume de Joséphine Maillefer mêle volontiers les sonorités classique, jazz et pop aux techniques expérimentales. À la manière de John Cage, elle imagine des consignes qui vont être interprétées par les musiciens - par exemple chanter une mélodie sous l'eau, dans un tuba qui déforme quelque peu la mélodie, et sans pouvoir entendre les autres, donc en se décalant progressivement.

Les musiciens sont impliqués en tant que solistes, et la texture sonore est obtenue par l'addition des solos. Le rendu a une part imprévisible et chaque exécution est unique. L'intention musicale est simple et claire de sorte que l'auditeur peut la comprendre.

Pour cette création, la compositrice a opté pour un ton joyeux et poétique qui rend hommage aux Bains et à la lumière.

Le texte

Le texte de Frédéric Favre est une ode poétique au lever du jour. Il raconte l'histoire universelle de tous les matins du monde, les sensations premières et immédiates ressenties à l'aube, lorsque la nature se décline en obscurité, eau, étoiles, vent, lueurs et soleil.

Des sons originels s'articulent peu à peu en mots simples et légers, puis en textes succincts et scandés qui se fondent dans la musique.

Ecrit en étroite collaboration avec la musique, le texte accompagne l'action des chanteurs et colle au rythme de la performance. Il est structuré en 10 parties:

1. Origine
2. Obscurité
3. Oiseaux
4. Water dance
5. Hauteur
6. Ricochets
7. Soleil
8. Bottles
9. Radeaux et pédalos
10. Horizon

La mise en espace

Se répartir les cellules et les chanter en boucle.
Se répartir dans l'espace comme des fleurs dans un champ.
Faire chanter les cellules avec des notes superposées par des personnes se trouvant à proximité.
Chanter les cellules ou se faire selon une consigne, par exemple lorsqu'il y a un visiteur qui s'approche, ou bien selon l'envie.
Les triangles indiquent des levées.

En intégrant le contexte à la musique, la compositrice travaille également la mise en espace. Les partitions comportent des notes mais aussi des gestes et des déplacements.

De même que Pina Bausch a rapproché danse et théâtre, ici les musiciens deviennent acteurs en ce sens qu'ils utilisent non seulement leur voix mais aussi leur corps pour réaliser cette performance itinérante.

Leur disposition dans l'espace est imaginée de telle sorte que chaque pièce musicale est un tableau.

Avec le public

Sans scène et sans gradins, le public sort de l'ombre, il participe au spectacle, se place où il veut et choisit son angle de vue. Guidé par la musique, il est emmené du plongeur jusqu'à la plage où l'attendent les premiers rayons de soleil.

La liberté de mouvement et la proximité avec les musiciens ravissent les plus curieux qui vont s'approcher des artistes et les enfants dont les déplacements sont les bienvenus.

Une direction artistique est menée de manière discrète, uniquement lorsqu'elle est nécessaire, sans s'interposer entre les musiciens et le public.

Les Aubes

Construits en 1872, les Bains des Pâquis sont en perpétuelle ébullition. Ils mélangent les générations, les genres et les cultures dans un esprit populaire et convivial. Depuis sa création il y a 30 ans, l'Association d'usagers des Bains des Pâquis y a organisé plus d'un millier d'évènements artistiques.

Pour cette nouvelle saison d'Aubes musicales, le thème de l'Origine sous-tend la programmation avec un accent mis sur la voix et les percussions, instruments « originels » par essence. La création pour chœur et percussion est pile dans le ton.

Un public d'environ 600 personnes est attendu à chacune des deux dates.

Les artistes

La compositrice

Compositrice et directrice de chœur, Joséphine Maillefer crée de la musique électronique, instrumentale et vocale pour des concerts, des performances, des contes, des pièces de théâtre et des films.

Elle est à l'origine des projets artistiques de l'association "Inmates' Voices" qui donne voix aux détenus condamnés à la peine capitale.

Sa dernière création, Décibels # Echelles, intégrait les échelles brûlées de Sandrine Pelletier installées dans toute l'église de Saint-François à Lausanne.

Elle est détentrice d'un master de composition de la HEMU jazz de Lausanne, d'un master de pédagogie musique à l'école de la HEMU classique de Lausanne, ainsi que d'un certificat jazz et d'un certificat supérieur classique de flûte traversière.

L'auteur

Frédéric Favre est un auteur et réalisateur indépendant. Il aborde le cinéma à l'Université par le biais d'un Master en Lettres, Option Cinéma achevé en 2002. Il anime pendant 8 ans le Ciné-Club Universitaire de Genève et enseigne en parallèle la littérature et le cinéma au Collège. Il obtient en 2014 un Master en cinéma réalisation ECAL/HEAD.

L'écriture est le fil rouge de ses diverses activités, que ce soit l'enseignement de la littérature, l'organisation d'évènements centrés sur des scénarios, l'écriture cinématographique ou l'écriture poétique.

Baigneur assidu, Frédéric est engagé bénévolement dans l'Association d'usager des Bains.

Un duo créatif

Joséphine Maillefer et Frédéric Favre ont collaboré sur la création "Jardin des Poèmes" à Lausanne, ainsi que sur les longs métrages "Cyclique" et "Encordés" qui ont été sélectionnés dans de nombreux festivals en Suisse et à l'étranger. "Encordés" a reçu le Prix Bernois du cinéma.

Le percussionniste

Touche-à-tout, Yann Hunziker développe le chant et le piano en parallèle de ses études de batterie à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Il s'intéresse spécialement aux aspects musicaux, sonores et spatiaux des percussions et de la voix.

Sensible aux points de rencontre entre les différents arts, il collabore avec d'autres artistes, musiciens et chorégraphes tels que Pascal Auberson, David Zambrano, Matthieu Michel ou encore Susanne Abbuehl.

Dans ce projet, il s'approprie les Bains comme véritable instrument de percussion qu'il fait sonner à l'aide de diverses baguettes et outils.

Les solistes

Six chanteur·ses professionnel·les issus du monde de la comédie musicale se dévoilent tantôt comme solistes, tantôt se fondent en un sextuor aux voix pures et sans vibrato prononcé.

À travers les haut-parleurs qui distillent d'habitude les informations relatives aux Bains, ils donnent à entendre des harmonies riches et envoûtantes.

Le chœur des bains

Dans l'idée de faire avec ce qui est sur place et pour répondre au rêve des Bains d'avoir un jour son propre chœur, Joséphine Maillefer a décidé de la création d'un grand chœur avec les usagers des Bains. Une quarantaine de baigneurs aguerris mêle ainsi l'eau et le chant de manière ludique.

Dans une des pièces inspirée par la Water Music des femmes Vanuatu, ils façonnent des rythmiques en frappant la surface de l'eau.

Composition musicale, direction, mise en espace	Joséphine Maillefer
Texte original	Frédéric Favre
Percussions	Yann Hunziker
Préparation du chœur des Bains	Jacqueline Savoyant
Préparation des solistes	Dominique Tille
Solistes	Charlotte Thibaud
	Mezzo-soprano
	Constance Jaermann
	Contre-Alto
	Bastien Masset
	Ténor
	Dominique Tille
	Baryton
	François Voeffray
	Basse
	Gaspard Vignon
Direction artistique des Aubes	Marie Jeanson
Co-programmation	Philippe Constantin
Suivi administratif	Julien Bruhlard
Ingénieur son	Florian Majcherczyk