

SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MARS 2023 – 20H
DIMANCHE 26 MARS 2023 – 16H

Broken Chord

Gregory Maqoma
Thuthuka Sibisi
Ensemble Aedes

Programme

Broken Chord

Gregory Maqoma, chorégraphie, chant, danse

Thuthuka Sibisi, direction musicale

Ensemble Aedes

Mathieu Romano, chef de chœur

Xolisile Bongwana, chant, danse

Zandile Hlatshwayo, chant, danse

Tshegofatso Khunwane, chant, danse

Lubabalo Velebayi, chant, danse

Shanell Winlock, dramaturgie

Ce spectacle est surtitré.

Coproduction Théâtre de la Ville (programmation hors les murs), Philharmonie de Paris.

DURÉE DU SPECTACLE (SANS ENTRACTE) : ENVIRON 1H10.

Rencontre avec Gregory Maqoma et Thuthuka Sibisi le 26 mars 2023 à 14h30.
Amphithéâtre – Cité de la musique. Durée : environ 1h.

L'œuvre

Broken Chord: réparer la corde rompue

Sur le continent africain, les premiers contacts entre les explorateurs européens et la population locale passèrent par la musique. Ce furent des rencontres à échelle égale, d'humains à humains. Hélas, l'exploitation coloniale se mit en place rapidement et la musique devint l'un des instruments de la domination, mais aussi de la résistance. En partant de l'Afrique du Sud de la fin du XIXe siècle, Gregory Maqoma propose une métaphore chantée et dansée du déracinement éprouvé par des populations soumises aux lois, à la domination et au regard des colonisateurs.

Pièce chantée, dansée et théâtrale, *Broken Chord* évoque The African Choir (aussi appelé The Native Choir), un ensemble vocal composé par des producteurs occidentaux en vue d'une tournée aux États-Unis et au Royaume-Uni qui eut lieu entre 1891 et 1893. Cette formation de chanteuses et chanteurs présenta en un seul programme des chants du peuple xhosa et des chorals de Johann Sebastian Bach. Leur tournée rencontra un accueil enthousiaste dans la presse britannique et l'African Choir fut même invité à donner une représentation spéciale pour la reine Victoria. Pourtant, l'entreprise se solda par un échec financier, ce qui entrava l'idée officielle selon laquelle l'ensemble vocal était parti pour lever des fonds pour une école technique s'adressant aux travailleurs des mines. Pire encore, la troupe fut abandonnée par les producteurs de la tournée et se trouva sans ressources dans un hôtel londonien, probablement victime d'exploitation financière. Le jeune âge des artistes – autour de la vingtaine – faisait d'eux une proie facile à escroquer.

Si de tels déboires relèvent de rapports de pouvoir coloniaux, ils cachent néanmoins une problématique de fond, touchant à l'identité culturelle et artistique des chanteurs. L'African Choir présentait en effet une partie de son programme en s'habillant à l'occidentale et une autre partie en tenues traditionnelles xhosa, alors que ses membres étaient issus d'une classe moyenne ayant reçu une éducation coloniale chrétienne. Comme le disent aujourd'hui les directeurs artistiques de *Broken Chord*, ces artistes vocaux représentaient l'élite de leur pays. Leur quotidien était aux antipodes de la vision folkloriste de l'Afrique

qui prévalait alors en Occident (mais cela a-t-il tant changé?), même si une partie de la troupe était originaire de la région du peuple xhosa, aujourd'hui appelée Eastern Cape. Le fait de se produire au Royaume-Uni en tant que chorale chrétienne venant du continent africain fit se poser à ses membres la brûlante question de leur identité. À quelle(s) culture(s) appartenaient-ils? Pour qui venaient-ils chanter et danser? À quel regard s'exposaient-ils? Fallait-il confirmer une image fantasmée de l'Afrique pour gagner plus d'argent? À travers leurs corps et leurs costumes, l'image du continent et de sa civilisation devint un enjeu de fond.

Certains membres de la troupe avaient été recrutés dans la ville de Kimberley, située au centre de l'actuelle Afrique du Sud et donc loin des terres xhosa. Avec le recul de plus d'un siècle, cette commune fondée en 1873 ressemble à une incarnation de l'histoire coloniale. Elle porte le nom de John Wodehouse, premier duc de Kimberley exerçant les fonctions de secrétaire britannique aux colonies et doit son existence à une ruée sur les diamants, à la suite de la découverte de quelques exemplaires sur les collines locales. Mineurs et aventuriers y creusèrent d'énormes mines dont les cratères, symboles béants de l'exploitation du continent, sont aujourd'hui des attractions touristiques. Grâce aux richesses extraites du sol par une industrie minière naissante, Kimberley devint la première ville électrifiée d'Afrique et hébergea la première bourse du pays, expression suprême de l'emprise économique coloniale.

L'une des chanteuses de l'African Choir, Charlotte Makgomo Maxeke, née Manye, fut recrutée à Kimberley. Elle avait reçu une éducation dispensée par des missionnaires et quand la chorale fit escale à New York, elle décida de mettre un terme à sa carrière de chanteuse pour suivre des études scientifiques à Cleveland, dans l'Ohio. Elle devint la première femme issue du continent africain à obtenir un diplôme universitaire. Après son retour en Afrique du Sud, elle s'engagea en faveur des droits civiques de la population africaine, en particulier aux côtés des femmes. Cette militante pionnière est aujourd'hui considérée comme la « mère de la liberté des Noirs » en Afrique du Sud.

En partant de l'histoire de cet ensemble vocal, de sa traversée de l'océan en bateau et de sa tournée au Royaume-Uni, Gregory Maqoma et Thuthuka Sibisi interrogent le regard occidental sur l'autre qui définit le monde à partir de sa propre identité. Le spectacle

rapporte les chocs et frayeurs des chanteurs lors de la rencontre avec l'Europe, opérant un retournement spectaculaire de l'auto-centrisme occidental.

Si le chorégraphe qu'est Gregory Maqoma s'inspire de ce que l'on suppose du spectacle dansé et chanté original, il aime surtout à positionner *Broken Chord* au-dessus de la dichotomie entre les hémisphères culturelles pour faire naître un dialogue nouveau. Il fait se rencontrer sur le plateau des univers vocaux et gestuels créés par des artistes d'aujourd'hui et des citoyens locaux, représentants du regard occidental. Mais *Broken Chord* inclut aussi une création musicale originale et un travail chorégraphique qui reflète la position de Gregory Maqoma en tant que chorégraphe contemporain. Son inspiration vient de son Afrique du Sud natale, mais aussi de son parcours dans la danse européenne à partir de son passage par l'école bruxelloise P.A.R.T.S., fondée par Anne Teresa De Keersmaeker. Aussi le chant ne se limite-t-il pas à transmettre des sentiments de perte et d'espérance, mais devient un vecteur de témoignages, d'explorations et de mémoire, pour que la corde rompue – qu'elle soit affective, vocale ou musicale – puisse à nouveau relier l'Afrique et l'Occident, comme lors des toutes premières rencontres.

Thomas Hahn

Co-producteurs :

Festival Grec - Barcelona

Manchester International Festival

Théâtre de la Ville - Paris

Weimar Arts Festival (National Theater)

Festpielhaus St Pölten

Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale

Festival Aperto / Fondazione I Teatri – Reggio Emilia

Stanford Live at Stanford University

Ralf Nonn, directeur technique

Ntuthuko Sibisi, sound design

Siyandiswa Dokoda, responsable de production

La première a eu lieu le 18 juillet 2021 au Palau de la Musica dans le cadre du Festival Grec de Barcelone.

Gregory Maqoma

Né dans le quartier de Soweto (Johannesburg) en 1973, Gregory Maqoma s'intéresse à la danse à la fin des années 1980, y voyant une échappatoire aux tensions politiques de plus en plus présentes sur son lieu de naissance. Il commence sa véritable formation en danse en 1990 à l'école Moving into Dance – dont il deviendra le directeur artistique associé en 2002. En 1999, il fonde le Vuyani Dance Theatre (VDT) alors qu'il effectue sa scolarité à la Performing Arts Research and Training School (P.A.R.T.S.) en Belgique, sous la direction d'Anne Teresa De Keersmaeker. Gregory Maqoma collabore avec des artistes de sa génération, notamment depuis 2000 avec des chorégraphes comme Akram Khan, Vincent Mantsoe, Faustin Linyekula, Dada Masilo, Shanell Winlock et Sidi Larbi Cherkaoui. Dès ses débuts au sein du VDT, ses créations ont été saluées par la critique et primées : *Rhythm 1.2.3* (1999), *Rhythm Blues* (2000) et *Southern Comfort* (2001). Cette dernière pièce a fait partie du programme

South Bound, en collaboration avec Sidi Larbi Cherkaoui, produit par le Théâtre de la Ville en 2011 qui a tourné dans le monde entier. *Exit/Exist* a reçu un Bessie Award en 2014 et *Cion: Requiem of Ravel's Bolero*, créé en 2017, continue de tourner dans de nombreux pays. Gregory Maqoma s'est construit une renommée internationale en tant que danseur, chorégraphe, enseignant, réalisateur et scénariste. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment en 2012, le Tunkie Award for Leadership in Dance, récompense attribuée chaque année à un ou une artiste d'Afrique du Sud ayant contribué à promouvoir la danse dans le pays. En 2017, Gregory Maqoma est nommé chevalier de l'Ordre des arts et lettres.

Gregory Maqoma au Théâtre de la Ville :

Mai 2010 – *Beautiful me*

Juin 2011 – *South Bound*

Avril 2013, mars 2015 – *Exit/Exist*

Thuthuka Sibisi

Thuthuka Sibisi entame sa formation musicale au célèbre Drakensberg Boy's Choir School. Il obtient en 2011 son Bachelor de musique à l'Université de Stellenbosch (Afrique du Sud). Parallèlement à ses études de musique, il achève

ses études en « physical theatre and movement » auprès de Sam Prigge et Estelle Olivier. Thuthuka Sibisi est diplômé du Goldsmiths College (Londres). Il a effectué de nombreuses tournées à travers l'Afrique du Sud ainsi qu'en Asie et en

Amérique du Sud. Thuthuka Sibisi a été directeur musical de l'opéra de Philip Miller *A Rock and a Hard Place*, en collaboration avec l'Opéra de Cape Town. L'œuvre a été reprise en 2013 dans un format plus visuel, renommé à cette occasion *Extracts from the Underground*. Thuthuka Sibisi a été chef associé et chef de chœur de l'oratorio de Bongani Ndonana-Breen, *Credo*, écrit pour célébrer le 140e anniversaire de l'Université d'Afrique du Sud. Parmi ses autres engagements de chef de chœur à l'Opera School de l'Université de Cape Town : *Dialogues des carmélites* (Poulenc), *Le Voyage à Reims* (Rossini), *Four:30*. Thuthuka Sibisi a collaboré avec Jake Singer, sculpteur et photographe basé à Johannesburg, autour des projets *Jobug City Hustle* (2015) et *Intersections to this City* (2014) présentés notamment à Venise et Los Angeles. En 2016, il crée l'installation visuelle et sonore *The African Choir*

1891 Re-imagined, présentée dans le cadre du Black Chronicles Archive Laboratory Display à Londres. La même année, il fait ses débuts en Italie en tant que directeur musical de *Triumphs and Laments* de William Kentridge. En Chine, il a été directeur musical *Pulling Numbers* de Philip Miller. Il a également répondu à la commande de l'Opéra de Cape Town pour le projet *Musiques sacrées d'Afrique et d'Europe*, effectuant ainsi une résidence au Festival d'Aix-en-Provence. Plus récemment, Thuthuka Sibisi a été directeur musical et co-compositeur (avec Philip Miller) de *The Head and the Load* de William Kentridge, dont la création a eu lieu à la Tate Modern de Londres en juillet 2018. Il a reçu le 200 Young South Africans 2017 Award du journal *Mail & Guardian* et la bourse de l'Amperсанд Foundation Fellow (2018).

Mathieu Romano

Chef polyvalent en quête perpétuelle d'expériences nouvelles, Mathieu Romano met à profit sa connaissance des voix solistes, du chœur et de l'orchestre pour aborder tous les genres. Lors de son master en direction d'orchestre du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), il bénéficie des conseils de chefs tels que François-Xavier Roth, Pierre Boulez, Susanna Mälkki et Zsolt Nagy. Son parcours l'amène ensuite à travailler comme chef

assistant auprès de David Zinman, Dennis Russell Davies, François-Xavier Roth, Paul Agnew et Marc Minkowski. Il a dirigé des ensembles comme Les Siècles, le RIAS Kammerchor, le Latvian Radio Choir, l'Orchestre français des jeunes et le Chœur de Radio France, mais aussi des productions d'opéras avec les Frivolités parisiennes et des projets contemporains avec l'ensemble Itinéraire. En 2022, il devient directeur artistique du nouveau Pôle régional d'art vocal des

Hauts-de-France et directeur musical du chœur de l'Opéra de Lille. Avec l'ensemble Aedes, dont il est fondateur et directeur artistique, il se produit dans les plus grandes saisons musicales. Impliqué dans les actions d'accessibilité et d'éducation à la musique, il a notamment dirigé un orchestre DEMOS en Nouvelle-Aquitaine de 2017 à 2020.

Il initie également des actions de formation des musiciens amateurs, des enfants, ainsi que des jeunes talents, notamment dans le cadre du Pôle régional d'art vocal de l'ensemble Aedes à l'Abbaye de Saint-Riquier. Pour ses réalisations en tant que musicien, il est nommé chevalier dans l'Ordre des arts et lettres.

Ensemble Aedes

Fondé en 2005 par Mathieu Romano, Aedes est le fruit d'une aventure humaine : fidèles à l'ensemble, les chanteurs partagent avec leur chef une même ferveur pour l'art choral qu'ils servent au plus haut niveau. L'ensemble explore toutes les époques, de la musique baroque aux œuvres à cappella des ^{xx}^e et ^{xxi}^e siècles, jusqu'à la création contemporaine. Il se distingue dans des programmes originaux sous forme de spectacles mis en scène, de collaborations avec des artistes issus d'univers différents (danse, théâtre, arts visuels...) et d'incursions dans d'autres genres musicaux tels que la chanson française ou le flamenco. Dans la continuité de son programme *Lamento* avec la cantaora Rocío Márquez, Aedes invite, pour la saison 2023-2024, le maître Masato Matsuura, acteur de théâtre nō. Aedes est régulièrement invité en tant que chœur d'opéra sur les plus grandes scènes lyriques de France. L'ensemble se produit dans de nombreuses salles prestigieuses : Philharmonie de Paris, Opéra-Comique, Théâtre des Champs-Élysées, Opéra de Paris, Théâtre

du Châtelet, Palais de Chaillot. Il a participé entre autres aux festivals d'Aix-en-Provence, de La Chaise-Dieu, de Besançon, de Radio France Montpellier, aux Rencontres musicales de Vézelay. Il est présent sur les scènes européennes, à Vienne (Konzerthaus), Amsterdam, Cracovie et Grenade (Festival international demMusique et de danse). Attaché à faire rayonner le chant choral partout et pour tous, l'ensemble Aedes se produit également en région. Il imagine des programmes variés, susceptibles de faire se rejoindre les mélomanes avertis et profanes. La musique du ^{xx}^e siècle et la création contemporaine tiennent une place essentielle dans les activités de l'ensemble. L'ensemble collabore avec des formations renommées dans l'interprétation des chefs-d'œuvre du répertoire vocal et instrumental (Les Siècles, Ensemble intercontemporain, Orchestre de Paris, Orchestre philharmonique de Radio France, Latvian Radio Choir...). Il œuvre au développement du chant choral en initiant, chaque année, une véritable saison d'actions culturelles.

À partir de la saison 2022-2023, l'ensemble Pôle régional d'art vocal, en partenariat avec le Aedes s'établit à l'Abbaye de Saint-Riquier, dans Département de la Somme. la région des Hauts-de-France afin de créer un

ENSEMBLE AEDES

Sopranos

Laura Holm (*solo*)

Dorothée Leclair

Amélie Raison

Amandine Trenc

Ténors

Alexandre Cerveux

Léo Guillou-Keredan

Gaël Martin

Florent Thioux

Altos

Anaïs Bertrand

Geneviève Cirasse

Laia Cortés Calafell

Lauriane Le Prev

Basses

Mathieu Romano (*direction*)

Pierre Barret-Mémy

Igor Bouin

Frédéric Bourreau

Sorin Adrian Dumitrascu

COLLECTE DE LIVRES ET DE PARTITIONS NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

La Cité de la musique – Philharmonie de Paris, l'association IBKM Inspired by KM de Kylian Mbappé et l'artiste Rachel Marks orchestrent la réalisation d'une œuvre monumentale constituée de papier recyclé, *Symfolia**, qui sera exposée à la Cité de la musique durant l'été 2024, à l'occasion des Jeux Olympiques. Près de 20 000 enfants participeront à sa réalisation.

Nous avons besoin de recueillir le plus de matière première possible. Vos livres, partitions ou photocopies, même vieux, abîmés ou annotés, nous seront précieux.

Des bacs de collecte sont à votre disposition dans les halls de la Philharmonie et de la Cité de la musique. N'hésitez pas à y déposer le papier dont vous n'avez plus l'utilité, vous lui donnerez une seconde vie !

* dans le cadre du programme C.O.E.U.R. (Construction d'Œuvres Éphémères unissant les Rêves)

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

BONS PLANS 2022-23

ABONNEZ-VOUS

Bénéficiez de réductions de 15% à partir de 3 concerts et de 25% à partir de 6 concerts choisis dans l'ensemble de notre programmation 2022-23. Profitez de 30% de réduction pour 8 concerts ou plus de l'Orchestre de Paris.

MARDIS DE LA PHILHARMONIE

Le premier mardi de chaque mois à 11h, sur notre site internet, des places de concert du mois en cours, souvent à des tarifs très avantageux.

FAITES DÉCOUVRIR LES CONCERTS AUX PLUS JEUNES

Les enfants de moins de 15 ans bénéficient d'une réduction de 30%.

BOURSE AUX BILLETS

Revendez ou achetez en ligne des billets dans un cadre légal et sécurisé.

MOINS DE 28 ANS

Bénéficiez de places à 8€ en abonnement et à 10€ à l'unité.

TARIF DERNIÈRE MINUTE

Les places encore disponibles 30 minutes avant le début du concert sont vendues sur place de 10 à 30€. Ces tarifs sont réservés aux jeunes de moins de 28 ans, aux personnes de plus de 65 ans, aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux.

LES MODALITÉS DÉTAILLÉES DE CES OFFRES SONT PRÉSENTÉES SUR PHILHARMONIEDEPARIS.FR