PHILHARMONIE DE PARIS SAISON 2023-24

FORUM

L'effondrement nourrit-il la création ?

Samedi 18 novembre 2023 10h-17h15

SALLE DE CONFÉRENCE - PHILHARMONIE DE PARIS

EN PARTENARIAT AVEC AOC MEDIA ET EN COLLABORATION AVEC LA MAISON DES ARTS ET DE LA CRÉATION DE SCIENCES PO

PROGRAMME

Comment créer dans un monde fini ? Les crises contraignent-elles les imaginaires ou sont-elles une source privilégiée de la création ? Dans quelle mesure l'art peut-il et doit-il s'affranchir de l'environnement et de l'époque dans lesquels il est pensé ? De la conception à la représentation de l'œuvre, la crise climatique, en particulier, implique-t-elle nécessairement de nouvelles responsabilités pour les artistes ? Entraine-t-elle de nouvelles exigences pour le public ?

En partenariat avec AOC media et en collaboration avec la Maison des Arts et de la création de Sciences Po.

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2023

10H TABLE RONDE 1

« La crise, moteur artistique traditionnel? »

Frédérique Aït-Touati (Directrice artistique de la compagnie Zone critique, chercheuse au CNRS et directrice scientifique de l'école des arts politiques

de Sciences Pol

Bernard Foccroulle (Musicien, compositeur et directeur honoraire de la

Monnaie et du festival d'Aix-en-Provence)

Philippe Manoury (Compositeur)

11H15 PAUSE

11H30 **TABLE RONDE 2**

« L'écopoétique : l'art comme invention d'un autre rapport au vivant ? »

Samir Amarouch (Compositeur) Jérôme Bel (Chorégraphe)

Marion Laval-Jeantet (Artiste du duo AOO, professeur à l'université Paris 1

Panthéon-Sorbonnel

PAUSE DÉJEUNER 12H45-14H30

14H30 Entretien et lecture musicale :

« Mettre en scène l'effondrement pour mettre en lumière les dérives du présent »

Alain Damasio (écrivain) accompagné du violoncelliste Gaspar Claus

15H45 **PAUSE**

16H TABLE RONDE 3

« Créer en temps d'effondrement : des imaginaires et des pratiques ? »

Clara Breteau (Auteure et maîtresse de conférences en arts, écologies et esthétique environnementale à l'université Paris 8)

Jean-Michel Frodon (Critique de cinéma, essayiste, professeur associé à

Sciences Pol

Raphaelle Guidée (Maîtresse de conférences en littérature comparée à

l'université de Poitiers / IUF)

Makis Solomos (Musicologue, professeur à l'université Paris 8)

17H15 FIN

Animation : Sylvain Bourmeau

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2023

10H

TABLE RONDE 1

« La crise, moteur artistique traditionnel ? »

Frédérique Aït-Touati (Directrice artistique de la compagnie Zone critique, chercheuse au CNRS et directrice scientifique de l'école des arts politiques de Sciences Po) **Bernard Foccroulle** (Musicien, compositeur et directeur honoraire de la Monnaie et du festival d'Aix-en-Provence)

Philippe Manoury (Compositeur)

Frédérique Aït-Touati est metteure en scène et chercheuse au CNRS. Elle développe avec sa compagnie Zone Critique un théâtre de l'expérimentation. Invitée au théâtre Nanterre-Amandiers de 2014 à 2020, c'est là qu'elle a créé la plupart de ses spectacles, également présentés au théâtre de l'Odéon, au théâtre de la Criée, à Berlin, à New York. Elle a publié *Contes de la Lune* (2011), *Terra Forma* (2019) et la *Trilogie Terrestre* (2022, avec Bruno Latour). En résidence au Théâtre national de Chaillot depuis 2022, elle dirige l'école des arts politiques de Sciences Po (SPEAP) depuis 2014.

Musicien et compositeur belge, **Bernard Foccroulle** entame une carrière internationale d'organiste dès le milieu des années 1970. Il dirige le Théâtre royal de la Monnaie de 1992 à 2007. De 2007 à 2018, il est directeur du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Il a écrit *La naissance de l'individu dans l'art* (Grasset, 2003) en collaboration avec Robert Legros et Tzvetan Todorov et a également publié deux livres d'entretiens : *Entre passion et résistance* (Labor, 2005) et *Faire vivre l'opéra, un art qui donne sens au monde* (Actes Sud, 2018).

Philippe Manoury est un compositeur français né à Tulle en 1952. Son catalogue comprend cinq opéras, des œuvres pour grand orchestre, des concertos, de la musique de chambre et soliste. Il est l'un des pionniers de la musique électronique en temps réel. Il prépare actuellement un vaste opéra, *Les derniers jours de l'humanité*, qui sera créé au Festival d'Aix en 2025. De 2004 à 2012 il enseigne la composition à l'université de San Diego en Californie. En 2017, il a été professeur invité sur la Chaire Annuelle de Création Artistique du Collège de France. Ses écrits sont consultables sur son blog: www.philippemanoury.com

11H15 Pause

11H30

TABLE RONDE 2

« L'écopoétique : l'art comme invention d'un autre rapport au vivant ? »

Samir Amarouch (Compositeur) Jérôme Bel (Chorégraphe)

Marion Laval-Jeantet (Artiste du duo AOO, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Né en France en 1991, **Samir Amarouch** est compositeur et guitariste. Lauréat de la Fondation Ernst Von Siemens en 2020, et pensionnaire 2022-2023 à la Villa Médicis, il a notamment collaboré avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre national de France, l'Ensemble Modern, ou encore l'Ensemble intercontemporain. La transposition des sons des environnements naturel, urbain et technologique constitue l'une des sources majeures de son travail de composition. Inspirées tant par les courants structuraliste, minimaliste, spectral, que par la musique traditionnelle orientale ou électronique, ses dernières œuvres portent sur la perception du temps et du rythme et sur l'ambiguïté entre timbre et harmonie.

Jérôme Bel est un chorégraphe français dont les premières œuvres, exploraient la théâtralité littérale du moindre geste en défaisant le spectaculaire. Plus tard, ses pièces, poursuivant leur ouverture à ce qui habituellement n'a pas sa place dans un théâtre, se firent documentaires : Véronique Doisneau (2004), ou encore Disabled Theater, dans laquelle il invite les acteurs et actrices handicapés du Theater Hora de Zurich à partager leurs danses et leurs histoires. Jérôme Bel réinterroge ses pratiques de production et de diffusion, notamment en ne prenant plus l'avion.

Marion Laval-Jeantet est artiste (Art Orienté Objet) et professeure des universités à Paris 1 où elle enseigne l'art environnemental et dirige le programme « Art, Mondialité, Environnement ». Elle partage sa vie entre l'art, la recherche et le militantisme. Son travail porte sur les rapports de l'art à la société actuelle, dans le domaine de l'art écologique, des sciences du vivant et du bioart. Auteure avec Benoît Mangin du « Manifeste du Slow Art » en 1993, ils ont créé l'association Veilleurs du Monde qui produit des rencontres artistiques sur le devenir de la planète. Son dernier livre est No Man's Land, l'homme at-il encore sa place ? (CQFD, 2019).

12H45-14H30 Pause déjeuner

14H30

Entretien et lecture musicale : « Mettre en scène l'effondrement pour mettre en lumière les dérives du présent »

Alain Damasio (écrivain) accompagné du violoncelliste Gaspar Claus

Alain Damasio caracole sur les cimes de l'imaginaire depuis la parution en 2004 de son deuxième roman, La Horde du Contrevent, Grand Prix de l'Imaginaire. Il explique sa prédilection pour les récits polyphoniques et pour le travail physique, physiologique de la langue, par un besoin vital d'habiter plusieurs corps et de se laisser lui-même habiter. Après la réédition de La Zone du Dehors, récit d'anticipation inspiré par Michel Foucault, Aucun souvenir assez solide, il publie Les Furtifs, qui réunit ses préoccupations politiques, son inventivité de langage et ses innovations typographiques.

Gaspar Claus, violoncelliste tout-terrain, paradoxal et toujours ouvert à la surprise, met sa technique au service d'innombrables collaborations. Son album *TANCADE* paru chez InFiné et acclamé par le public et la presse est la manifestation de cette place toute particulière qu'il occupe dans le paysage musical hexagonal. Il a aussi signé la BO de plusieurs films documentaires tel *Makala* d'Emmanuel Gras, qui a obtenu le Prix de la semaine de la critique à Cannes en 2018 et dont la musique a été nommée pour le Prix des lumières cette même année.

15H45 **pause**

TABLE RONDE 3

« Créer en temps d'effondrement : des imaginaires et des pratiques ? »

Clara Breteau (Auteure et maîtresse de conférences en arts, écologies et esthétique environnementale à l'université Paris 8)

Jean-Michel Frodon (Critique de cinéma, essayiste, professeur associé à Sciences Po) Raphaelle Guidée (Maîtresse de conférences en littérature comparée à l'université de Poitiers / IUF)

Makis Solomos (Musicologue, professeur à l'université Paris 8)

Enseignante-chercheuse en arts, écologie et esthétique environnementale à l'université Paris 8, Clara Breteau écrit et enquête dans le monde sensible. Suivant la piste de ce qui résiste en nous et autour de nous, à l'effondrement du vivant, elle travaille sur cette part de nos imaginaires qui prend forme au contact direct des milieux naturels et de leurs capacités à faire signe. Auteure de l'essai Les Vies autonomes, une enquête poétique (Actes Sud, 2022) et du documentaire Les Maisons légères (France Culture), elle explore actuellement les manifestations et circulations cryptées du trauma colonial dans l'environnement.

Après avoir travaillé au Monde puis dirigé les Cahiers du cinéma, Jean-Michel Frodon écrit sur slate.fr et AOC. Il collabore également à de nombreuses publications à l'étranger. Professeur associé à Sciences Po, au sein de l'école des arts politiques, il est professeur honoraire de l'université de St. Andrews. Il a créé et animé le groupe de réflexion « L'Exception ». Il est l'auteur ou le directeur d'une trentaine d'ouvrages consacrés au cinéma. Il a également été commissaire d'expositions (Chris Marker, Jafar Panahi) et auteur d'installations vidéo (ZKM, Biennale de Taipei, Centre Pompidou Metz).

Raphaëlle Guidée est maîtresse de conférences en littérature comparée et membre de l'Institut Universitaire de France. Ses recherches portent sur la mémoire et l'imagination des catastrophes. Elle a publié un essai sur la mémoire des violences de masse (Mémoires de l'oubli, 2017) et codirigé plusieurs ouvrages sur la littérature et l'imagination politique contemporaines (notamment WG Sebald, 2013; Utopie et catastrophe, 2015; L'Apocalypse, une imagination politique, 2018). Son prochain livre (Detroit, une enquête narrative, 2024) porte sur les représentations de l'effondrement de Motor City.

Makis Solomos a publié de nombreux travaux sur la création musicale actuelle. Son livre De la musique au son. L'émergence du son dans la musique des XX°-XXI° siècles traite d'une mutation décisive de la musique. Spécialiste de la musique de Xenakis, il a dirigé le catalogue de l'exposition de la Philharmonie Révolutions Xenakis. Ses dernières recherches portent sur l'écologie. Il vient de publier le livre Exploring the Ecologies of Music and Sound. Environmental, Mental and Social Ecologies in Music, Sound Art and Artivisms (Routledge ; traduction française à paraître aux Presses du Réel).

Animation: Sylvain Bourmeau

Sylvain Bourmeau est journaliste, directeur du quotidien AOC, producteur de « La Suite dans les Idées » sur France Culture et professeur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est l'auteur d'un recueil de poésie, *Bâtonnage* (Stock), et de nombreux films documentaires.

Enregistrements du colloque

RETROUVEZ L'ENREGISTREMENT DU FORUM ET POSEZ VOS QUESTIONS EN DIRECT AUX INTERVENANTS SUR PHILHARMONIE À LA DEMANDE.

Prochain évenement

8 ET 9 DÉCEMBRE 2023

Au-delà du son : surdités et expériences musicales salle de conférence – philharmonie – entrée libre sur réservation

OFFREZ UN INSTRUMENT DE MUSIQUE

ET CHANGEZ LA VIE D'UN ENFANT

FAITES UN DON AVANT LE 16 JANVIER 2024

DONNONSPOURDEMOS.FR

PHILHARMONIE LIVE

LA PLATEFORME DE STREAMING DE LA PHILHARMONIE DE PARIS

Les concerts de la Philharmonie de Paris en direct et en différé.

Une soixantaine de nouveaux concerts chaque saison, dans tous les genres musicaux.

Des conférences, des interviews d'artistes, des dossiers thématiques, des créations vidéo, des podcasts...

LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR GRATUIT ET EN HD

PHILHARMONIE DE PARIS

+33 (0)1 44 84 44 84 221, AVENUE JEAN-JAURÈS - 75019 PARIS PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

RESTAURANT PANORAMIQUE

CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE - RÉOUVERTURE AUTOMNE 2023 (PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

L'ATELIER CAFÉ

(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

LE CAFÉ DE LA MUSIQUE

(CITÉ DE LA MUSIQUE)

PARKING

Q-PARK (PHILHARMONIE) 185, BD SÉRURIER 75019 PARIS

Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE - LA VILLETTE) 221. AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR

CE PROGRAMME EST IMPRIMÉ SUR UN PAPIER 100% RECYCLÉ PAR UN IMPRIMEUR CERTIFIÉ FSC ET IMPRIM'VERT.

