

The background of the entire page is a reproduction of Pieter Bruegel the Elder's painting 'A La Vie La Mort' (The Triumph of Death). The painting depicts a man in a red tunic and black hose, holding a sword, walking past a table laden with food. In the background, skeletons are seen emerging from coffins and playing instruments, symbolizing the triumph of death over life.

A La Vie La Mort

tableau-concert d'après
Le Triomphe De La Mort de Pieter Bruegel

A La Vie La Mort - Festival d'Avignon
12 juillet 2013 - Chapelle des Italiens

À La Vie La Mort

Tableau-Concert autour du tableau «**Le Triomphe de la Mort** »
de Pieter Bruegel l'Ancien (1562):

Jean Aussanaire : saxophone

Jean Mereu : trompette

Bernard Santacruz : contrebasse

Laurence Bourdin : vielle à roue

Christophe Schaeffer : lumières, scénographie

Thierry Cousin : son

Vidéo : Jérôme Lopez

Écritures musicales collectives.

Créé le 23 avril 2010, en résidence au Petit Fauchaux (Tours), le 26 avril et le 1er mai en Résidence à l'AmphiOpéra (Lyon), le 23 mai en résidence au Chantier (Correns)

Création du collectif Arfi. En coproduction avec l'Amphi-Opéra (Lyon), Le Chantier, Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde (Correns), et le Petit Fauchaux (Tours). Avec l'aide de la SPEDIDAM et l'aimable autorisation du Musée du Prado (Madrid).

extraits / vidéos :
www.arfi.org

DVD A La Vie La Mort
Sortie novembre 2012
Distribution Abeille Musique
et Les Allumés du Jazz

Le **Triomphe de la Mort** (1562), compte parmi les tableaux les plus célèbres au monde. Portés par son incroyable richesse, par son message universel, par la découverte toujours renouvelée de ses détails, par sa nature fantastique proche de Jérôme Bosch, par les résonances suscitées, nous sommes allés dans les rêves les plus fous, les plus intrépides mais aussi, à notre sens, les plus judicieux.

Le processus de création s'est fait dans une symbiose permanente entre musique et image, les diverses propositions ont infléchi et l'une et l'autre, ont structuré les deux partitions, ont pétri les deux matières pour qu'elles n'en fassent plus qu'une. Pour, finalement, transposer le **tableau** dans sa dimension **spectaculaire**, intelligible et sensible.

L'écriture et l'interprétation musicales nous ont été dictées par le tableau lui-même: baroque, traditionnelle, contemporaine, autant écrite qu'improvisée.

Le travail vidéographique s'attache à révéler le tableau, comme un grand livre d'images, dans sa puissance comme dans son infiniment petit. On n'a pas hésité à recourir au détourage, à l'isolement des scènes, des personnages, des paysages pour ensuite le restituer dans sa **profusion majestueuse...**

La projection s'effectue sur écrans de tulle. En plus de la mise en perspective des images, le principe permet, par instants, l'incrustation bien vivante des musiciens en action, dont la présence, se transforme parfois, par la magie des lumières, en vision surréelle et picturale.

Les concerts :

- 23 Avril 2010 :
Création - Petit Fauchaux, Tours (37)
- 28 Avril 2010 :
Amphi-Opéra, Lyon - 69
- 01 Mai 2010 :
Amphi-Opéra, Lyon - 69
- 23 Mai 2010 :
Le Chantier, Correns - 83
- 18 Novembre 2010 :
Théâtre Les Saulnières, Le Mans - 72
- 30 Novembre 2010 :
Théâtre Les Ateliers, Lyon - 69
- 29 Janvier 2011 :
D'Jazz au Bistrot, Saint Claude - 39
- 11 Juin 2011 :
Fort en Jazz, Francheville - 69
- 2 et 3 Février 2012 :
Le Petit Fauchaux, Tours - 37
- 6 et 7 Février 2012 :
Le LUX, Scène Nationale de Valence - 26
- Du 20 au 23 Février 2012 :
Enregistrement du DVD, Iris de Francheville - 69
- 3 Mai 2012 :
C.C. Charlie Chaplin, Vaulx en Velin - 69
- 12 Août 2012 :
Festival sur Lignon, Fay sur Lignon - 43
- 25 Août 2012 :
Monastère Royal de Brou, Bourg en Bresse - 01
- 07 octobre 2012 :
Jazz Brugge Festival - Belgique
- 17 Novembre 2012 :
D'Jazz à Nevers - 58. Sortie officielle du DVD
- 29 Novembre 2012 :
Université Rabelais, Tours - 37
- Du 21 au 24 Mai 2013 :
Le Hangar 23, Rouen - 76
- 12 juillet 2013
- **Festival «IN »d'Avignon - 84**

Revue de presse sélective

«Jouer sur un tel sujet devenait donc osé (...). Les compositions pleinement maîtrisées savaient donner du relief à ces scènes de barbaries qui devraient faire hurler d'horreur. On sentait poindre que cela ne relevait pas du hasard, mais bien d'un travail accompli avec la plus grande des applications.

Ce projet devrait être diffusé et montré à un large auditoire, pour ce qu'il recèle de pédagogie à l'enseignement qu'il diffuse intrinsèquement. Nous lui souhaitons une longue vie.»

Marceau Brayard (Jazz-Rhone-Alpes.com)

03/11/2012

«Open Jazz »

Emission d'Alex Dutilh Autour de la sortie de DVD

12/2012

«remarquablement traversé-découpé-encadré par les musiques L. Bourdin, B.Santacruz, J.Mereu et J.Aussanaire) et les ombres et lumières (J.Lopez, C.Schaeffer).» (Philippe Carles)

(...)Le dvd révèle une expérience esthétique palpitante. Placés derrière un rideau de tulle sur lequel des séquences du tableau sont projetées et véritablement mises en scène par le vidéographe Jérôme Lopez et le scénographe Christophe Schaeffer, les musiciens entrent littéralement en résonance avec la puissance métaphysique du geste pictural, animant les images de ce fameux «folklore imaginaire» qui jamais peut-être n'a semblé aussi pertinent (Stéphane Ollivier)

LE PROGRÈS

Lundi 27 août 2012

(...) « Une exploration envoûtante du tableau (...). Le dialogue musical entre le peintre et ses personnages a laissé pantois les spectateurs venus au Monastère Royal de brou » (...)

juin 2011

(...) Première surprise de cette édition, l'ARFI en costume « quartet » pour une expérience hors du commun (...) et si la dimension sonore permettait d'approfondir la perception et de faciliter la compréhension ultime de cette toile entre réel et délire, entre rude réalité et éternité sublimée ? (Jean-Claude Pennec)

nov. 2012

(...) les auditeurs ont offert aux musiciens des applaudissements à profusion. (...) « On sort ému de cette expérience sensorielle inédite et inoubliable qui nous prouve que des projets alliant plusieurs formes d'arts peuvent renfermer un grand intérêt musical et satisfaire de nombreux auditeurs. » (...) Armelle Blosch

août 2012

(...) Nous recevons de ces acteurs masqués par les détails de la projection, dont on ne distinguera que les silhouettes, des particules de notes qui viendront faire rapidement résonner un écho de magnificat. Ils accompagneront notre observation de la structure picturale, par une sorte de rayonnement contemplatif où ils deviendront les propagateurs d'un cérémonial sans âge, entre ciel et terre, entre vie et mort. Des morceaux de toile nous apparaîtront suspendus dans l'espace. La précision des lumières donnera l'efficacité aux images (...). (Marceau Brayard)

«(...)La présentation et l'exploration des moindres détails de l'oeuvre du peintre commentés par une musique émouvante et éclairante, le soin apporté à mettre en valeur la signification terrifiante du tableau, l'enchaînement harmonieux et convaincant de tous les cas présentés, la troublante présence à peine devinée des musiciens doublant par l'oreille le plaisir des yeux : tout était parfait dans la rigueur et dans l'émotion. Merci à l'équipe pour ce beau moment passé qui ne peut s'oublier. (...)

Raymond Chirat (Historien du cinéma, co-fondateur de l'Institut Lumière)

«(...)Un coup de génie que ce travail, triomphant, tant l'équilibre des compositions musicales en relation avec la dé-composition et re-composition de l'oeuvre de Pieter Bruegel est ajusté (...). Chacun, à sa place, a fait un travail de création et d'innovation poussé au point le plus juste - tout est ciblé et magnifique. Une oeuvre achevée, puissante et grandiose (...).
Josef Ciesla (plasticien)

Propositions pédagogiques et culturelles

1- Rencontres et échanges avec le public

- À l'issue de la représentation
- Lors de répétition publique, avec des groupes resserrés et préparés par les encadrants (adultes, scolaires à partir du CM1, CM2). Particulièrement adapté aux écoles primaires, collèges et lycées, aux écoles d'arts plastiques et de beaux-arts, aux universités populaires et aux clubs de spectateurs.

2- Ateliers musicaux

S'adressent en priorité aux écoles de musique et conservatoires.

- Musiques sur images : écritures et improvisations.
  - La présence de la musique et des musiciens dans l'œuvre de P.Bruegel, dans ses dimensions populaires et fantastiques (le Triomphe de la Mort, la Chute des anges rebelles, les Estropiés, la Chute d'Icare).
  - La musique au temps de P.Bruegel (milieu du XVIe siècle) : Clément Jannequin, Giovanni Pierluigi Palestrina, Roland de Lassus, Adriaan Willaert...
  - Les musiques funèbres et macabres dans diverses traditions musicales. Musique classique : requiem (J.Gilles, W.A.Mozart, G.Fauré, G.Verdi, J.Brahms...), danse macabre (C.Saint-Saëns), odes funèbres (H.Purcell, W.A.Mozart, lamentations (C.Monteverdi). Jazz : Enterrements à la Nouvelle-Orléans, Genuine Tong Funeral (C.Bley). Chanson : Lamento per la morte di Pasolini (G.Marini). Traditions populaires des chœurs de pleureuses (bassin méditerranéen), des Marches funèbres...
- (Certains de ces sujets requièrent l'intervention de spécialistes ad hoc)

3- Aspects culturels, sociologiques, religieux et biologiques de la mort

- La mort dans diverses cultures et civilisations, à différentes époques et différentes géographies (Occident, Amérique Latine, Asie...).
- La tradition des Triomphes de la Mort, des Triomphes de l'Amour et des Danses macabres en Chrétienté.
- La biologie de la mort (Ces sujets requièrent eux aussi l'intervention de spécialistes tel Claude Gu-din, auteur d'une « Histoire naturelle de la mort » aux éditions de l'Age d'homme).

À noter aussi, dans l'œuvre de l'écrivain belge Dominique Rolin, son livre « l'Enragé », 1977, où elle se métamorphose en P.Bruegel face à plusieurs de ses tableaux, dont le « Triomphe de la Mort ». Un film de Jean Antoine, pour la RTBF (la télévision belge), « Bruegel et Dominique Rolin » retrace les liens tenus entre l'écrivain et le peintre.

Pieter Bruegel l'Ancien (1525/30 - 1569)

Pieter Bruegel (ou Brueghel) est un peintre flamand né autour de 1525/30 vers Breda au Pays-Bas. L'œuvre de Pieter Bruegel est étonnante, elle n'entre dans aucune école et ne se prête à aucune comparaison. Malgré les influences de la période Italienne, il peint toute sa vie durant sur des sujets et des modèles fortement nordiques. Son style change beaucoup avec le temps : ses premières peintures donnent une description fantaisiste et burlesque de scènes de village (« Le Combat de Carnaval et Carême », 1559), se caractérisant dans la multiplicité de petits éléments, dans la tradition de Bosch. Ensuite, Bruegel peint souvent des figures qui semblent plus monumentales dans l'échelle et plus près de l'observateur (« L'aveugle menant les aveugles »). Il est tout à la fois peintre du colossal et de l'infime : autour de l'immense Tour de Babel, des centaines d'hommes fourmis s'affairent à leur besogne.

On connaît peu de choses au sujet de la vie de Bruegel. Son talent, assez rapidement remarqué, le pousse à voyager en Italie sur la trace des Maîtres de la Renaissance (Léonard de Vinci, Raphaël, Léonard-Anges...) (1552).

De 1555 et 1562, il est établi à Anvers et fréquente un cercle d'artistes et d'érudits humanistes. En 1562 il s'installe à Bruxelles et épouse Marie (fille de son maître Pieter Coecke van Aelst) avec qui il aura deux fils, Pieter (dit Bruegel Le Jeune) et Jan (surnommé Bruegel de Velours) qui devinrent aussi peintres. Il meurt en 1569.

Peignant presque entièrement pour des patrons privés, Bruegel est connu de son vivant. Bien qu'il peigne des épisodes sacrés sur le mode profane, des sujets religieux en tant qu'événements contemporains, que certains tableaux soient interprétés en tant que critique déguisée de l'occupation espagnole de la Hollande, ou qu'il reçoive le soutien du gouverneur des Pays-Bas espagnols, les convictions politiques et religieuses de Pieter restent incertaines.

Il eut une vie assez courte, peint une cinquantaine de tableaux, et si durant une longue période les historiens de l'art ont refusé de lui attribuer une place d'honneur du fait du caractère populaire de son œuvre, aujourd'hui personne ne conteste qu'il s'agit d'un des plus grands peintres du XVIe siècle, le plus authentique représentant de l'humanisme de la Renaissance Nordique sous son aspect érudit et sous son aspect social.

Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire

Compagnie de musiciens professionnels implantée à Lyon depuis sa naissance en 1977, l'Arfi représente l'une des réussites collectives de la scène du jazz européen. Autour du Workshop de Lyon, du Marvelous Band (formations à l'origine de l'ARFI) et de la Marmite Infernale son grand orchestre, les répertoires du collectif évoluent dans une sphère musicale très vaste. Du jazz contemporain aux musiques improvisées surtout, la musique de l'Arfi parle de nombreuses langues : elle est vivante, savante et populaire, traditionnelle et actuelle, inspirée, enjouée et jouée dans toutes sortes de circonstances.

Au cours des 10 dernières années l'Arfi a donné en moyenne plus de cent concerts par an, en France et à l'étranger. Le collectif s'est également engagé dans plusieurs résidences de création, de nombreuses collaborations avec d'autres artistes et des projets réguliers en direction des musiciens amateurs. Plus de 50 disques ont été enregistrés depuis la création du collectif. L'Arfi a reçu en 2003 le Django d'Or Trophée internationaux du jazz, dans la catégorie spectacle vivant.

L'Arfi est subventionnée par la Drac Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, la ville de Lyon et la SACEM.

Contact Arfi

Pierre-Henri Frappat (administrateur) phfrappat@arfi.org

Marie Doré (chargée de production) : mdore@arfi.org

Renaud Paulet (chargé de diffusion) : rpaulet@arfi.org

www.arfi.org

16 rue Pizay BP 1102 - 69202 Lyon Cedex 01 - Tél : +33 (0)4 72 98 22 00 - Fax : +33 (0)4 72 98 22 09 - arfi@arfi.org

