

musique
mar. 19 déc.

still point

ensemble des équilibres
ray lema
agnès pyka

still point

ray lema
agnès pyka
ensemble des équilibres

mar. 19 déc. 20h30

Petit théâtre
1h30 sans entracte

Cultivant chacun la transversalité, Ray Lema et l'ensemble Des Équilibres ne pouvaient que se rencontrer autour d'un projet commun. Création pour quatuor à cordes et piano, *Still Point* reflète l'évidence d'un dialogue musical aussi fécond que passionnant.

Note d'intention

« Ce point-repos, que TS Eliot appelle "Still Point" en anglais, trouve un écho particulier pour le musicien originaire d'Afrique Centrale que je suis. Il exprime parfaitement l'état de transe dans nos musiques traditionnelles.

Placé hors du temps et de l'espace, il est le moment présent, le point d'équilibre fragile, sans cesse renouvelé afin de conserver une apparente immobilité dans la simplicité nue, fruit du savoir rythmique très sophistiqué que possédaient les Anciens Maîtres.

Tel un funambule à la croisée de l'horizontal des roues rythmiques africaines et de la verticalité de l'harmonie occidentale, les compositions que j'entends créer pour ma rencontre avec l'ensemble Des Equilibres, dirigé par Agnès Pyka dans sa formation en quatuor à cordes, seront à la recherche de ce point particulier, là où les âmes vidées du bavardage incessant de l'intellect se retrouvent dans le présent de la musique, rien que la musique... »

Ray Lema

Ainsi avec cette création pour quatuor et piano, Des Équilibres poursuit le dialogue entre la musique savante occidentale et les approches autres : la tradition japonaise et l'improvisation maîtrisée de Shiro Daïmon et François Rossé (Mukae : 2009) ; la musique « classique » algérienne de Nour-Eddine Saoudi (2013), le jazz de Ray Lema (2014-15) plus récemment le Fado avec la chanteuse Cristina Branco (2022).

Ensemble Des Équilibres

Programme musical

Ray Lema, *Mopti 1*

Ray Lema, *Aquarius*

Ray Lema / Jan Risberg, *Ngandajika*

Ray Lema, *Matongué*

Ray Lema, *Salsa Vanilla*

Ray Lema, *Valsic Hysteria*

Ray Lema, *Mopti 2*

Ray Lema, *Partage*

Ray Lema, *Twist – Smile*

Ray Lema, *Valse Kongo*

Pour aller plus loin

- > [La rumba congolaise, c'est une musique qui s'écoute avec les hanches - podcast France Musique](#)
- > [Ray Lema porte-parole de l'UNESCO](#)
- > [Site web de Ray Lema](#)
- > [Site web de l'ensemble Des Équilibres](#)

Ray Lema

Du haut de ses trois quarts de siècle, Ray Lema poursuit avec fidélité son chemin aventureux sur les sentiers de la musique. Du classique au jazz, des rythmes traditionnels Kongo à ceux des Gnawas en passant par les chœurs Bulgares, l'homme a décidé de faire transpirer tous ceux qui aiment ranger les musiques dans des cases.

C'est dans son enfance qu'il se rapproche pour la première fois de la musique classique lors de sa permanence au Petit Séminaire de Kinshasa. Très vite, il est désigné pour accompagner les messes à l'orgue.

Par la suite, il intègre l'orchestre de Gérard Kazembe, où il reprend les airs en vogue en Europe et joue du rock avec les Yss Boys, passant pour un original dans cette ville, Kinshasa, où la rumba est reine et

possède le monopole de l'ambiance. Mais c'est précisément parce qu'il est un ovni, formé aux rigueurs de Bach et à la composition classique, qu'on lui confie la direction musicale du Ballet National du Zaïre nouvellement créé. La recherche des musiciens et des chanteurs lui permet de découvrir l'incroyable diversité musicale de ses concitoyens et la science du rythme qui anime tout un chacun. Cette recherche laissera en lui une profonde empreinte. Et son renvoi du Ballet aussi, lorsqu'à la fin des années 70, il refuse de composer un opéra à la gloire de Mobutu, le "roi du Zaïre". On lui retire alors maison, voiture, orchestre. C'est le moment que choisit la fondation Rockefeller pour lui proposer une bourse et le billet pour Washington qui va avec.

En 1980, après avoir croisé le chemin de grands artistes sur le continent, il décide de plier bagages et s'envole pour Bruxelles, puis Paris. Son premier disque, *Kinshasa-Washington DC-Paris* (1983), est un audacieux rappel de tous les sons qui l'ont fait jusqu'alors. Deux ans plus tard, il récidive avec *Médecine*, un album où il se livre, dans un studio transformé en labo, à toutes sortes d'assemblages.

Bandes originales de film (*Black Mic Mac*), band original éphémère (le *Bwana Zoulou Gang*) avec Higelin, Bashung, Dibango et Couture... en compagnie ou en solo, Ray Lema multiplie les créations sur scène comme sur disque. Le jazz, musique de croisements métissages, demeure l'un de ses meilleurs compagnons. En duo avec Joachim Kühn ou Laurent De Wilde, ou bien avec son quintet, il creuse là aussi son propre sillon, gravé dans la cire de nombreux albums. Du jazz, il défend d'ailleurs une conception « africaine », c'est à dire très collective.

En 2012, la création de *Station Congo* lui donne l'occasion de renouer, trente-trois ans plus tard, avec l'océan des rythmes de son pays. Ce retour aux sources, il le poursuit en consacrant un magnifique album, *Nzimbu*, au patrimoine de sa région d'origine (le Kongo central), et puis en 2019, en revenant à Kinshasa pour un hommage à Franco Luambo, patron de l'OK Jazz et monument de la rumba congolaise.

Parrain et initiateur du projet de l'Université musicale africaine (UMA), Ray Lema travaille à l'établissement d'une école panafricaine supérieure de musique.

Ray Lema est aussi nommé porte-parole de l'Unesco.

Agnès Pyka

Après des études en France et à l'étranger auprès des plus grands maîtres (Franco Gulli, Mariana Sirbu, Giuliano Carminoglia, Ferenc Rados, Lorand Fenyves...), elle crée en 2006 Des Équilibres, un ensemble à géométrie variable et laboratoire de création. Elle rencontre dès lors les plus grands noms de la musique : ouverture de Marseille 2013 en compagnie de Fazil Say autour de la musique savante turque, enregistrement des duos de Bartok avec Jan Talich, ou encore création de *Still Point* avec Ray Lema en quintette avec piano. Toujours curieuse des répertoires d'aujourd'hui, elle collabore avec de nombreux compositeurs contemporains comme lors de la création *Mukae* avec François Rossé et le danseur de tradition No Shiro Daimon, ou bien la création du projet pédagogique *Jeux de cordes* autour de la musique de Graciane Finzi.

Elle est à l'origine d'un projet pluridisciplinaire *Une Nuit Transfigurée* qui associe peinture, musique et vidéo créé en janvier 2022. Des Équilibres l'emmène

également au seuil d'autres univers : collaboration avec Thierry De Mey et sa soeur Michèle Anne De Mey dans un spectacle chorégraphié, collaboration avec Nour Eddine Saoudi, oudiste algérien et ses musiciens, réalisation au sein du Temple d'Angkor Vat avec le Ballet national du Cambodge... Elle étend le champ des possibles de la musique classique au gré de ses rencontres et de ses nombreuses tournées à l'étranger (Canada, Russie, Turquie, Birmanie, Israël, Albanie, Italie, Espagne, Jordanie, Tunisie...). 2022 est l'occasion de rencontrer l'immense chanteuse de Fado Cristina Branco et de lui demander de partager une rencontre entre écriture contemporaine et musique de tradition : *Fado em movimento*. Fin 2023, elle retrouve Ray Lema pour une nouvelle version de *Still Point*.

Agnès Pyka joue un violon Stefano Scarampella de 1900.

Distribution

Composition et piano **Ray Lema**

Direction artistique **Agnès Pyka**

Avec **Ray Lema** et l'ensemble des **Equilibres** en formation de quatuor à cordes **Agnès Pyka** violon, **Anne-Lise Durantel** violon, **Sébastien Levy** alto, **Éric Villeminey** violoncelle

Production Ensemble des Équilibres / Action financée par la Région Île-de-France / L'Ensemble des Équilibres est conventionné par la Drac Île-de-France / Avec le soutien du CNM, de la SPEDIDAM, Copie privée / L'Ensemble des Équilibres est membre de la FEVIS / L'ensemble Des Equilibres est conventionné par la Région Ile-de-France / Photos © Lyodoh Kaneko, Frank Loriou

les prochains spectacles

Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

théâtre
en famille dès 9 ans

normalito

Lucas, 10 ans, super-normal, en a marre de se sentir transparent. Son mal-être se heurte à la singularité d'Iris la surdouée. Mais au fond, c'est quoi « être normal » ? Une ode à la tolérance, tendre et drôle.

21
→
23
déc.

musique

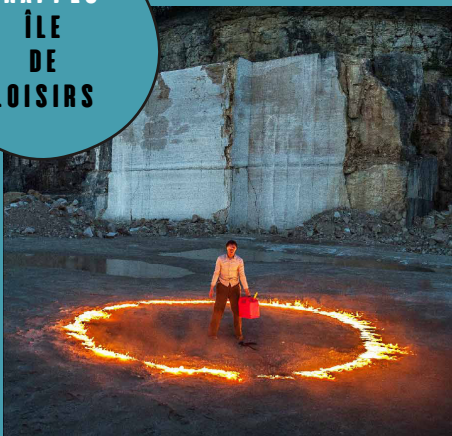
goran bregovic

22
déc.

Reconnaisable entre mille, le style de Goran Bregovic est un mélange incroyablement festif de musique des Balkans et de rock. Accompagné de son Orchestre des Mariages et des Enterrements, l'énergie de cet artiste sans frontières est irrésistible !

TRAPPES
ÎLE
DE
LOISIRS

cirque

L'absolu

Qu'est-ce que l'absolu ? Sans doute quelque chose qui nous dépasse, à l'image de ce spectacle hors du commun. Dans un espace cylindrique spécialement conçu pour l'occasion, Boris Gibé joue avec les éléments – air, feu, eau, terre – le temps d'une quête existentielle sidérante. à découvrir absolument !

09
→
27
janv.

theatresqy.org

Les petits + du TSQY

espace librairie

Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection d'ouvrages en lien avec les spectacles de la saison.

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre venue et le récupérer au TSQY !

<https://librairiejms.coop/>

marché de produits locaux

Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans le hall !

bar et restauration

Ouvert 1h avant et 1h après les représentations, le café Pop'Art vous propose une large sélection de boissons et de produits locaux à déguster sur place (issus d'une agriculture bio, naturelle et provenant d'un rayon de 150km autour du théâtre).

Des spectacles sous le sapin !

Deux idées cadeaux pour Noël

Carte Cadeau

39€

Une carte cadeau contenant **3 spectacles au choix** ainsi qu'une carte d'adhésion **SOLO** qui permettra à l'heureux ou heureuse élu.e de bénéficier de tarifs privilégiés sur les spectacles de janvier à juin 24 !

Pack Découverte

30€

Un pass permettant de découvrir **3 des spectacles les plus attendus** de la 2e partie de saison dans des répertoires variés :

- > **Fêu** (danse | Fouad Boussouf | 2-3 février)
- > **Illusions perdues** (théâtre | Pauline Bayle | 14-16 mars)
- > **Les Dodos** (cirque | Le P'tit Cirk | 23 mars - 7 avril)

Pour profiter de ces offres
rendez-vous à l'accueil-billetterie
ou sur notre site internet

theatresqy.org

