

RIMBAUD

Pascaline **PONTI**

PIANO

Anne-Marie **FIJAL**

RIMBAUD / PIANO

Extraits de : POESIES, UNE SAISON EN ENFER, LES ILLUMINATIONS

Musique : A.M. FIJAL

Pascaline PONTI

Actrice et metteur en scène

Anne-Marie FIJAL

pianiste et compositeur

Anne-Marie FIJAL

Pianiste, compositeur pour le Concert, le Théâtre, la Danse contemporaine et le Cinéma. À obtenu le Prix de la Critique Dramatique et Musicale.

Pascaline Ponti

Actrice notamment avec Anne Delbée, Peter Brook, Antoine Vitez, Antonio Arena, Michel Dubois...

A mis en scène James Joyce et Robert Walser.

Marier la musique classique et la poésie, telle était la gageure d'Anne-Marie Fijal (pianiste/compositeur) et de Pascaline Ponti (actrice et metteur en scène) du concert-spectacle intitulé « Rimbaud/Piano » qu'elles ont donné en ouverture de la saison estivale de la Corroirie du Liget. Un duo exceptionnel, où la musique, à la fois violente et douce, et les textes contés avec maestria s'entrechoquaient avec une certaine intimité et complicité ont donné à cette soirée une particularité assez exceptionnelle. (18/08/05 Nouvelle République)

Programme

Poésies

Roman

Les Corbeaux

Le dormeur du val

Le cœur supplicié

Chopin Etude n°12 opus 10

Fijal

//

Fragment n°5

Scriabine Prélude n°4 opus 11

Fijal

Une Saison en Enfer

« Jadis si ... »

Nuit de l'Enfer

A quatre heures du matin

« J'aimai le désert... »

Faim

L'Eternité

Chopin Etude n°12 opus 25

Fijal

//

//

//

//

//

Les Illuminations

Enfance I

Enfance IV

A une raison

Phrase

Barbare

Liszt La Lugubre Gondola II

Fijal

//

//

//

//

Poésie

Le Bateau ivre

Fijal

Anne-Marie FIJAL pianiste et compositeur

Elle donne de nombreux concerts en France et à l'étranger. Elle compose et se produit depuis les années 70 et participe à des performances avec des peintres, des danseurs, des acteurs, des écrivains, et privilégie les rencontres, mêlant sa musique à d'autres formes d'expressions.

Par un constant dialogue entre son travail d'interprète et de créateur Fijal réalise le lien entre des oeuvres visionnaires comme la *sonate opus 111* de Beethoven ou les *Kreisleriana* de Schumann et une de ses oeuvres, mélange de lyrisme et de rigueur.

A.M. Fijal a composé une vingtaine d'oeuvres pour le concert pour petites et grandes formations.

Dernières oeuvres:

Crépuscule incandescent pour 2 pianos 2002

Fragments II pour piano et orchestre création 1999

Haïku d'Issa solo pour saxo ténor et voix création 2000

Le Baiser opéra en triptyque sur un livret de Robert Walser pour baryton, soprano, 3 violons, clarinette, basson, violoncelle, 3 contrebasses, percussions et espace sonore.

Commande d'état janvier 2000. La première partie de cet opéra a été créée en août 1998 au festival de musique contemporaine de Banff (Canada).

Fijal compose pour le Théâtre notamment:

Phèdre, *Marina Tsvétaïeva*. mise en scène Sophie Loucachevsky.

La Dame de chez Maxim's, *Feydeau* mise en scène Alain Françon.

Ivanov, *Tchékhov*. mise en scène Pierre Romans. Prix de la Critique 1989

Madame de Sade, *Mishima*. mise en scène Sophie Loucachevsky.

Yerma Garcia Lorca mise en scène René Loyon

la Danse notamment pour, Carolyn Carlson, Karyn Vincke,
en concert avec Colette Magny, plusieurs disques dont "chanson pour Titine"...

Passionnée par le monde la scène, elle signe 5 créations musicales et théâtrales

Fijal compose également pour le cinéma: Olivier Guiton, Manuel Poirier, Jeanne Labrune.. et notamment pour le film inédit de F.W.Murnau *Der Brennende Acker* (La terre qui flambe) musique et dramaturgie sonore -1h40'- commande de la ZDF.

1996-Création mondiale *Arte* 1998-Création Mondiale avec musique live au *Moulin d'Andé* pour l'ouverture du Centre d'écriture Cinématographique(CECI)

1989- **Prix de le Critique Dramatique et Musicale.**

2002-Chevalière de l'Ordre National du Mérite

Extraits de presse

Elle arrive, Fijal, musique dedans, musique dehors, avec ses indices terrestres. Elle s'assoit au clavier et ce n'est pas comme d'habitude, parce qu'elle sait que pas de ciel sans terre. Que pas de chant angélique sans ventre ténébreux. Et surtout pas de moi sans l'autre, les autres. C'est une artiste unique à cause de ça. Elle a voulu- et puis d'une façon étonnante su- ouvrir le piano ; l'ouvrir en univers. Touches cordes ivoire cuir bois. Air eau feu métal. Les éléments. Les émotions. Caresse et cri. Cette chose, la toucher toute, la faire respirer, gronder ; traverser les espaces, les époques, les extrêmes d'articulation de désarticulation, perles de pluie et martèlement militaire, Sturm and drang, exquise délicatesse.

L'ouvrir aussi vers d'autres arts, d'autres individus, d'autres formes de création. Théâtre, cinéma, radio, composition, studio. Jeu, lumière, chatolement, corps, couleur, machine, voix, maison, tambour, forêt. Arpenter de nouveaux territoires. Construire des dialogues inouïs, jeter des ponts, explorer des étendues aussi vastes que précises.

Fijal prend le piano et l'ouvre, le porte vers d'autres mondes. Elle enroule ses notes autour des visages et des voix. Sur la scène, sur l'écran, dans les airs donnant toujours de soi mais écoutant, regardant, exigeant le regard et l'écoute de l'autre. Faisant ressortir les harmonies secrètes des mots et des images avec une prédilection pour les géants de la Russie et de l'Allemagne : Murnau, Goethe, Tchéhkov, Tsvétaëva... Beethoven, Schumann... Mais aussi Fijal. Oui l'autre ; serait-il soi. Soit toujours autre, qu'on le veuille ou non. Le savoir.

Jouer avec soi comme avec un autre, les sonorités de maintenant embrassant celles d'antan, la musique live se mariant à la dead, fracassant ces catégories simplistes pour jouer en palimpseste et se respecter, parce que la musique est toujours affaire de respect ; Respect des temps, des tonalités, des nuances, des accords et des désaccords. De la présence et de l'absence. Des vivants et des morts. Le soi de chaque jour s'éteint, se perd irrémédiablement avec la nuit... alors que Beethoven et Colette Magny, chaque fois qu'on les écoute ressuscitent. La musique n'est autre chose que cela, cet accueil fait à la mort au sein de la vie, cette célébration de l'éphémère dans son immuable splendeur. Et Fijal, généreuse, ingénieuse, inventive, discrète, nous le montre comme personne.

Nancy Huston (écrivain)

*Compositeur polymorphe, pianiste magnifique, elle écrit pour son instrument, seul ou avec bande magnétique, des pièces graves et obsédantes, des chants profonds et nostalgiques d'une poésie poignante. Elle sait se mettre au service des autres puisque, durant quelques années, elle a accompagné la grande Colette Magny. Elle écrit pour le théâtre, la danse ou le cinéma. Enfin, elle donne des créations, des oratorios, des concerts où son art du son et de l'émotion se libère dans des musiques d'une sincérité absolue. **in la musique contemporaine***

S'il était courant au 19ème siècle de mener de front la carrière de compositeur et celle d'interprète, le phénomène est devenu rarissime de nos jours, et plus encore s'il s'agit d'une femme. Dans ce double album, A. M. Fijal relève le gant avec panache, jouant tout à la fois la sonate n°32 de Beethoven, les Kreisleriana de Schumann et des œuvres de sa composition comme Fragments. L'écriture en est contrastée et énergique. On est pris par la vigueur du ton, la clarté dans le phrasé. La mise en abîme des œuvres de Beethoven ou de Schumann avec les siennes propres est riche de rapprochements parfois surprenants. Un enregistrement à découvrir.

P.Thane in la musique classique AOL

Je ne sais pour quelle raison le musicien prévu à l'origine lâcha la chorégraphe 8 jours avant la première. Sa partition fut donc remplacée au pied levé par la musique live d'une extraordinaire pianiste et compositeur, A.M.Fijal qui assez souvent crée des « performances ». Elle a d'ailleurs reçu le Prix de la Critique Dramatique et Musicale pour l'ensemble de son œuvre. Or, cette pianiste, par sa musique démoniaque galvanisa les danseurs quand leurs forces semblaient les abandonner.

J.M.Gourrerau in les nouvelles saisons de la danse

*Un spectacle Fijal c'est de toute façon un cadeau, un ange qui passe, un moment suspendu, bref, de l'art. **M.C.Pasquier in Le Figaro***

Pascaline PONTI actrice et metteur en scène

THEATRE

à partir de 1982

<i>Camille Claudel</i>	Anne Delbéc	Cartoucherie/ Renaud Barrault
<i>Apocalypse 2000</i>	//	Théâtre d'Angers
<i>Andromaque</i>	//	1983
rôle titre		Fest d'Avignon/Athénée
<i>Phèdre</i>	//	
rôle titre		Fest d'Avignon/Athénée
<i>Le Mahabharata 1985/87</i>	Peter Brook	Fest d'Avignon/ Bouffes du nord/tournée Europe
<i>L'Amour..</i>	Jeanne Labrune	Fest d'Avignon/T.Ouvert
<i>Le Misanthrope</i>	Antoine Vitez	Chaillot
<i>Anacaona</i>	Antoine Vitez	Chaillot 1988
<i>La vie singulière d'Albert Nobbs</i>	Simone Benmussa	Renaud Barrault
<i>Conversations d'artistes-Matisse</i>	Maité Nahyr A.P.A	Athénée 1991
<i>Entrevue au parloir</i>	Jean Bouchaud	Paris Villette 1992
<i>Basta per oggi</i>	Walter le Moli A.P.A	Fest d'Avignon
<i>La seconde surprise de l'amour</i>	Michel Dubois	CDN Caen/ Athévains
la Marquise 1995/96		
<i>Angelo, tyran de Padoue</i>	Mathilde Heizman	CDN Caen/ Athévains
la Tisbé		
<i>Moreau Klabund</i>	Jean Lacornerie	CDN Caen 1996
<i>Virginia</i>	A.Marie Lazarini	Chaillot 1997
<i>Sainte Jeanne des abattoirs</i>	M.Noël Rio/	Atelier Lyrique du Rhin
(rôle titre en partie chanté)	Tom Cora	1998
<i>Terra Cognita (Eschylle/Astor)</i>	Antonio Arena	Groupe des 20
<i>(Athéna/Euménides) 2002</i>		

CINEMA

<i>L'Aoûtat</i>	Elisabeth Kapnist	<i>La femme à abattre</i>	Guy Pinon
<i>Les jours de la lune</i>	J.Pierre Duret	<i>Le Pressentiment 1994</i>	Joelle Bouvier
<i>Giacomo Joyce 2000</i>	Florence Strauss	<i>Vendues 2004</i>	Jean-Claude Jean

MISE EN SCENE

<i>Mehr Licht</i> « l'Etang et Blanche-neige »	Marseille	Théâtre.de la Criée 2004
	Paris	Théâtre. de l'Aquarium 2004