

MUSIQUE

Essais et fiction

Voici notre bon de commande thématique consacré à la musique, et en particulier au jazz, qui vous propose une sélection de titres, essais et textes de fiction, issus du catalogue Théadiff (une douzaine d'éditeurs spécialisés en théâtre et arts du spectacle). Ces titres traitent du lien entre musique et théâtre, ou abordent par le thème ou la forme dramaturgique, différents genres musicaux.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service commercial :
Tél. : 01 56 93 36 74 • Courriel : theadiff@editionstheatrales.fr

Esthétique(s) Jazz, éditions Passage(s)

Née à l'occasion des rencontres scientifiques internationales du jazz, la collection accueille des recherches transdisciplinaires dans le domaine des arts de la scène, du cinéma, des arts visuels et plastiques abordant le jazz comme un modèle esthétique. Elle ne se limite donc pas au champ musical, mais a pour ambition de construire un champ jazzistique ouvert aux arts et à leurs poétiques, expression d'une philosophie et d'une vibration au monde dont l'héritage est la musique noire des Amériques.

Écriture et improvisation : le modèle jazz ?

Sylvie Chalaye et Pierre Letessier

L'improvisation jazzistique entretient des liens tant avec l'écriture cinématographique qu'avec l'écriture dramatique et scénique. Liens parfois conflictuels, puisque l'improvisation est par définition ce qui résiste à la fixation et à l'écrit, et que la création musicale ne se pense pas dans les mêmes termes que la création cinématographique et scénique. C'est pourtant bien là, au coeur de cette tension entre écriture et improvisation et aussi de ce rapprochement analogique, que se joue peut-être une réinvention des formes.

2016 - 182 pages - 12 € TTC

Rires de jazz

Sylvie Chalaye et Pierre Letessier

Ce livre veut analyser les différentes formes et significations des rires qui traversent le jazz et travaillent en profondeur les esthétiques jazz, dans une perspective décoloniale. Pourquoi a-t-on si souvent comparé le *jazzman* à un clown ? Dans quelle mesure les corps-jazz qui provoquent les rires, jouent-ils à déconstruire les normes sociales et musicales ? Autant de questions qui permettent de cerner les enjeux complexes, esthétiques mais aussi éthiques, philosophiques, anthropologiques et politiques de ces rires de jazz, et à travers eux du genre et de son esthétique.

2017 - 224 pages - 12 € TTC

Agir jazz

Sylvie Chalaye et Pierre Letessier

Le geste créateur que représente le jazz trouve son origine dans un acte de résistance et de salut lié au contexte américain de l'esclavage et de la ségrégation. Mais comment définir la portée politique du geste jazz, du musicien au plasticien, de l'écrivain au comédien... ? À travers la figure de Basquiat et d'après une exploration des combats politiques menés par les *jazzmen*, ce livre explore les enjeux poétiques et politiques du geste jazz en tant que levier, et comment celui-ci a impacté la création plastique.

2019 - 190 pages - 12 € TTC

Corps du jazz

Sylvie Chalaye et Pierre Letessier

Le jazz traverse les corps, habite les gestes bien au-delà de la musique. Ce sont ces corps animés par une force esthétique libératoire que cet ouvrage interroge, ainsi que ces corps vibratoires qui prennent formes dans les créations plastiques, les images cinématographiques ou encore travaillent la scène et les dramaturgies contemporaines. C'est à tous les corps du jazz que s'intéresse cet ouvrage, dansants ou musicaux, sonores ou dissonants, vocaux ou instrumentaux, fantasmés ou discriminés.

2022 - 236 pages - 12 € TTC

Essais et revues

Le Silence au théâtre, au cinéma et en musique

Norbert Abouardham - *Deuxième Époque* - coll. « Linéaris »

En musique, tout événement sonore est entouré de silence plus ou moins long. John Cage, avec *4'33''*, propose quatre minutes trente-trois secondes de silence au piano, tandis que l'auditoire hésite entre le qualifier d'auteur de scandale ou de génie. Le silence est dans les arts de la scène un passage obligé, omniprésent, nécessaire. *Le Silence au théâtre...* est un essai à portée pédagogique, qui entend traiter du silence comme un moyen de communication et d'expression.

2022 - 152 pages - 19 € TTC

L'Homme musical

Thomas Dommange - *Les Solitaires Intempestifs* - coll. « Expériences philosophiques »

La musique est pour l'auditeur un lieu privilégié d'expérimentation d'un nouveau rapport à soi. C'est aussi est une opération de transformation de l'auditeur en un homme musical. À partir d'une analyse philosophique des indications en mots dans les partitions de Schumann, l'auteur essaie de faire le portrait de cet homme, et de montrer en quoi il diffère radicalement de nous.

2010 - 320 pages - 23 € TTC

Frères de son. Koffi Kwahulé et le jazz

Gilles Mouëllic - *éditions Théâtrales* - coll. « Sur le théâtre »

Ruptures de rythme, répétitions, chevauchements des mots comme des notes, les écrits de Koffi Kwahulé entretiennent un rapport intime avec cette musique qui entraîne avec elle l'histoire des tous les afrodescendants. L'universitaire et critique musical Gilles Mouëllic échange avec l'auteur sur ces rapports entre écriture et sonorités : on voit dans cet entretien se dessiner le parcours d'un écrivain qui se définit comme un *jazzman*, maniant les mots comme John Coltrane ou Thelonious Monk composaient ou improvisaient.

2007 - 96 pages - 15 € TTC

Bulería

José Sánchez - *Deuxième époque* - Hors collection

La Bulería est l'un des styles les plus festifs du flamenco. Une cinquantaine de *letras* sélectionnées parmi des enregistrements de La Fernanda, de La Paquera, de Tomas Pavón... pour un authentique « voyage en soleá ». Ces standards de l'histoire du flamenco sont ici chantés et accompagnés par des artistes de la scène flamenca contemporaine – fidèles, mais génialement inspirés par les trésors retrouvés de cette culture de tradition orale.

2018 - 120 pages - 26 € TTC

Voix de vie, voix de scène

Gérard Santi - *éditions Deuxième Époque* - coll. « Les Voies de l'acteur »

L'idée première de cet ouvrage pédagogique, le premier consacré à la voix, parlée et chantée, de l'acteur, est de permettre à chacun d'utiliser la force de la parole, en apprenant à gérer la puissance vocale, et d'oser sonoriser la voix parlée, tout en s'accordant, en plus, l'autorisation de chanter, ainsi que de comprendre comment fonctionne biologiquement notre voix.

2024 - 180 pages - 25 € TTC

Théâtre/Public n°228 - La scène lyrique

numéro coordonné par Judith le Blanc

Il est peu d'arts comme l'opéra qui subissent autant de préjugés. On lui reproche son élitisme, son archaïsme, ses conservatismes. S'aventurer sur les scènes lyriques actuelles dément bien vite cette imagerie. La vitalité et la diversité des spectacles qui s'y présentent sont remarquables. Ce numéro de la revue donne la parole à ses artistes ainsi qu'à des spécialistes de l'opéra et du théâtre. Les questions posées sont esthétiques, théâtrales, politiques, sociales.... Le champ couvert par ce numéro, dès lors, est vaste. C'est que penser la scène lyrique à nouveaux frais suppose d'ouvrir les regards, de les multiplier afin de prendre en compte la pluralité de ses richesses et de ses enjeux.

2018 - 128 pages - 16,90 € TTC

Théâtre/Public n°243 - Musique !

numéro coordonné par *Judith le Blanc et Simon Hatab*

Ce numéro présente comme un instantané des pratiques musicales actuelles au théâtre. Il témoigne de la vitalité remarquable de tout un ensemble de propositions. Il mêle, pour cela, études, témoignages et réflexions d'artistes sur les mutations en cours et les enjeux politiques et dramaturgiques des œuvres.

2022 - 128 pages - 16,90 € TTC

Théâtre/Public n°250 - Baroque au présent

numéro coordonné par *Judith le Blanc, Caroline Mounier-Vehier, Fabien Cavaillé, Claire Lechevalier*

Ce numéro propose un état des lieux de l'effervescence baroque, soit une étude de productions théâtrales, lyriques, chorégraphiques contemporaines qui entretiennent un rapport direct ou indirect avec des sources prises à la première modernité. Il mêle paroles d'artistes et recherches.

2024 - 124 pages - 16,90 € TTC

Fiction autour de la musique

Autour de la musique classique

La Fonction Ravel

Claude Duparfait - Les Solitaires Intempestifs - coll. « Fiction »

Il m'a enjoint dès la sortie de mon soupirail à lire des auteurs que je ne soupçonnais pas. Il me les a tendus comme on tend la main à un enfant pour qu'il ne tombe pas dans un puits profond, il m'a enseigné dans la chambre de mon enfance et dans la maison de mon enfance à réapprendre à écrire, donc à redécouvrir le verbe, mais aussi le chant, et toutes ces choses qui touchent à l'esprit. Il a donc été cette relation idéale que je cherchais intensément dans mon enfance. Et cette étrangeté qui m'unit à lui m'est devenue familière.

2016 - 96 pages - 14 € TTC

Point d'orgue

Nicolas Girard-Michelotti - Les Solitaires Intempestifs - coll. « Bleue »

Les membres de « l'Ensemble », un groupe de chanteurs lyriques, croient se réunir pour fêter les dix ans de leur groupe. Mais Marc, l'un des pionniers, en annonce la dissolution. De sa maladie qui le condamne à court terme, il ne dira rien. Le temps d'une nuit de crise, où les langues se délient, chacun se positionne, exprime ce que créer de la musique – ou faire partie d'un groupe – peut avoir de vital.

2024 - 128 pages - 15 € TTC

Sentinelles

Jean-François Sivadier - Les Solitaires Intempestifs - coll. « Bleue »

Trois pianistes virtuoses se rencontrent adolescents et deviennent, du jour au lendemain, inséparables. Ils passeront trois ans dans une prestigieuse école de musique, avant de se présenter à un concours international de piano, à l'issue duquel, pour des raisons plus ou moins mystérieuses, ils se sépareront pour toujours. Jean-François Sivadier interroge les aspirations secrètes, parfois antagonistes, qui se bousculent dans le cœur de tout artiste, entre l'ambition, le sacrifice, la nécessité de témoigner du monde, la tentation de le fuir, le désir d'être aimé.

2021 - 160 pages - 15 € TTC

Autour du rock et du punk

La Londnonienne in Le camp des malheureux suivi de La Londnonienne

Thibault Fayner - Espaces 34 - coll. « Théâtre contemporain »

Londres et son magnétisme nocturne, marin, rock... Londres, clivée entre ses quartiers élégants et ses vieux stades pourris, entre son passé punk et son présent chic and clean. Dans *La Londnonienne* : l'héroïne, chanteuse du groupe Pain and Fury, brutalement en deuil, traîne et abuse d'alcools forts. Tandis qu'elle part en tournée avec son groupe de rock, la rage qui l'habite se révèle aussi

de l'inspiration en puissance.

2015 - 64 pages - 12,80 € TTC

Album

Lola Molina - éditions Théâtrales - coll. « Lisières »

Un chanteur au prénom maudit livre son histoire dans un texte-album composé de sept morceaux. D'Isia, son grand amour engagé dans la lutte contre le système à ses tournées planétaires, de la jeune fille rencontrée dans un bar à la mésange qui l'accompagne dans ses insomnies et son deuil, de ses drames à ses succès, il nous embarque dans un concert poétique et enragé. Un *spoken word* âpre comme un lendemain de cuite, doux comme l'intérieur d'un étui de guitare.

2024 - 54 pages - 11 € TTC

The Lulu Projekt

Magali Mougel - Espaces 34 - coll. « Théâtre contemporain »

Lulu n'est pas un ado comme les autres, sans doute parce qu'il vit de l'autre côté d'un mur, dans une tour au milieu des champs, avec une mère qui a du mal à l'accepter tel qu'il est et qui idolâtre sa sœur. Le rêve de Lulu ? Devenir une star du rock ou du punk, ou partir à la conquête de l'espace et des étoiles. Mais Lulu doit passer des tests scolaires qui décideront de son avenir. Et l'avenir qui lui est proposé ne l'enthousiasme guère !

2017 - 56 pages - 13 € TTC

Personal Jesus / Swan Song

Sabryna Pierre - éditions Théâtrales - coll. « Répertoire contemporain »

Dans *Personal Jesus*, on suit la dernière nuit d'errance d'une star du rock adulée et subversive, mystérieusement disparue en 1995. Par des rencontres réelles – une fan qui découvrira le vrai visage de son idole – ou imaginaires – le chien Snoopy au fond d'un lac –, l'autrice vise à retirer le fard qui compose l'image publique d'une personnalité pour révéler sa nature profonde.

Le rapport à la mort comme élément pivot est également présent dans *Swan Song* : Olga, jeune pianiste plongée dans le coma, tente de convaincre la Mort de la laisser en vie le temps de ses adieux artistiques.

2015 - 96 pages - 14,90 € TTC

Sit Jikaer ou la Peine perdue

Grégoire Vauquois - éditions Théâtrales - coll. « Répertoire contemporain »

Sit Jikaer est une femme aux multiples visages, tour à tour justicière, enfant rebelle, étudiante militante, anarchiste ou chanteuse de punk. Elle est l'antithèse de Bajgar, jeune musicien paumé qui essaie d'écrire un album concept de rock punk sans doute inspiré par Sit Jikaer, à moins que cela ne soit l'inverse. Il est aidé par Marinette, vendeuse d'un magasin de guitares ne ménageant pas ses efforts pour le sortir de sa torpeur. Les vies parallèles de cette femme puissante et de ce musicien dépressif finissent peu à peu par se mêler, jusqu'à leur possible rencontre.

2024 - 72 pages - 10 € TTC

Autour du jazz

Dresseur de nuages

Rémi Checchetto - éditions Espaces 34 - coll. « Hors cadre »

Certains soirs la musique est sur scène. D'autre fois, souffler dans un instrument libère des mots inspirés par les notes. Inspirer, s'inspirer, comme sur scène souffle le saxophoniste. Comment dire la musique ? Comment dire d'où vient la musique et là où elle va ? Ce texte, inspiré du musicien Louis Sclavis, tente de répondre à ces questions.

2022 - 56 pages - 12 € TTC

Nema. Lento cantabile semplice

Koffi Kwahulé - éditions Théâtrales - coll. « Répertoire contemporain »

Perversion, harcèlement, domination. Aucun milieu social n'échappe à la violence faite aux femmes. Dans cette pièce, une relation mortifère règne au sein de deux couples et les attache jusqu'à la tragédie finale. Koffi Kwahulé écrit avec *Nema* un mythe d'aujourd'hui servi par une langue puissante, inspirée du profond et saisissant troisième mouvement de la Symphonie no 3 de Górecki, Lento, cantabile semplice, qui étire l'âme et la chair.

2011 - 80 pages - 14 € TTC

