

APERGHIS, TEMPÊTE SOUS UN CRÂNE

un documentaire de création de CATHERINE MAXIMOFF - 59 minutes - 2006

une coproduction LESFILMSOUPRÉSENT - IDÉALE AUDIENCE - ARTE FRANCE

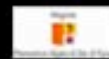
arte

TV5

PROCIREP

sacem

ile de France

GEORGES APERGHIS, TEMPÊTE SOUS UN CRÂNE **TT**

De mélopées pyrotechniques en quatuor de claquettes, voyage dans l'univers du compositeur qui résiste aux discours théoriques mais irradie d'humanité.

Georges Aperghis s'avoue un peu vampire quand il observe ses interprètes, pour, ensuite, exprimer au mieux leur charme le plus trouble à travers des créations très identitaires ; à savoir leur capacité d'envoûtement, matière à la fois artistique et humaine, triviale et transcendante, matière première d'un théâtre musical souvent jubilatoire, d'une complexité qui refuse tout discours théorique. Coller un sens sur ses œuvres, c'est en figer l'écoute, se méfie ce compositeur prolifique. L'esprit de l'auditeur doit constamment se demander ce qui se passe réellement, rester en éveil, perceptif, réceptif.

« *Je ne fais pas partie d'un monde avec une pensée cohérente. Je fais confiance à des bribes de vies qui se côtoient* », dit-il. Et l'écriture de ce documentaire tout en fragments de spectacles colle naturellement à ce parti pris esthétique. Combat très physique, de la voix et du souffle entre un chanteur possédé et une partition tout en *Jactations*. Grands tremblements virtuoses pour deux pianos en *Alter-face*. Mélopée pyrotechnique confiée à une percussionniste-narratrice pour un *Corps à corps* casse-gueule. *Zig-bang* conçu comme un quatuor de claquettes à base de phonèmes. Saccage d'un ordre établi dans *Avis de tempête*. L'univers de Georges Aperghis irradie d'une grande humanité. (Bernard Mérigaud)

Interpréter la musique d'Aperghis est une expérience qui relève parfois du combat physique avec la partition. Mais en même temps "une expérience humaine incroyable" nous confient les musiciens interrogés, qui "éprouvent un besoin quasi physique de cette musique", comme la soprano Donatienne Michel-Dansac, interprète des Récitations. En leur imposant des difficultés à première vue insurmontables, le compositeur sait qu'il parviendra à provoquer chez eux un "comportement", un engagement, un dépassement de leur être tout entier pour donner vie à la partition. Loin du tracé biographique fastidieux, Aperghis, tempête sous un crâne est l'histoire d'une relation, d'une confiance mutuelle et d'un partage entre un compositeur et ses musiciens, sources mêmes d'inspiration de sa démarche. Au fil de conversations, de répétitions et concerts, la réalisatrice Catherine Maximoff dresse un portrait musical passionnant autant qu'émouvant du compositeur, dans lequel les protagonistes nous accompagnent d'œuvre en œuvre jusqu'aux images finales d'Avis de tempête. Un portrait tout en fragments, comme l'écriture et la vision du monde selon Aperghis. Un monde irradié par sa grande humanité.

Aperghis, Tempête sous un crâne - Ars Musica.
29/11/2007

GEORGES APERGHIS, TEMPÊTE SOUS UN CRÂNE ****

DVD - format son : LPCM stéréo, dolby digital 5.1 - format image : 16/9
sous-titres : anglais, français, allemand, espagnol

Tempête sous un crâne - titre aux multiples références - nous fait découvrir Georges Aperghis, grec installé en France depuis 1963, formé aux différentes écoles du dodécaphonisme, à la musique concrète de Pierre Schaeffer et Pierre Henry, ainsi qu'aux travaux de Iannis Xenakis. Il développera un langage musical extrême, sinon extrémiste, torturant instruments et voix dans une quête jusqu'au-boutiste de l'espace sonore sans jamais laisser la recherche prendre le pas sur l'expressivité. La caméra est presque subjective, incarnant un néophyte encore extérieur à la musique d'Aperghis. Ponctué par de larges extraits musicaux (issus des *Récitations*, des *Jactations* et de bien d'autres encore), le film fait se succéder de passionnantes interviews. Les musiciens parlent de leur cohabitation avec ces partitions, de leur combat physique avec cet étranger. "*Une expérience humaine incroyable*", dit l'un d'eux. (Jérémie Szpirglas, février 2007)

APERGHIS, STORM BENEATH A SKULL

Georges Aperghis composes experimental music which requires the musicians and singers who perform it to have a special talent. The film portrays Aperghis and some of these performers practising, performing and being interviewed. The careful framing and editing underline the interaction among the various artists and dwell on the artists' immense concentration in close-ups. The film explodes with a recording of a gigantic theatrical music performance.

(Ulla Jacobsen, November 2006)

APERGHIS Storm beneath a Skull.

This must be one of the most fascinating DVDs to have come my way so far. Athens-born Georges Aperghis is known mainly for his work in experimental music theater (there is a prime example of this on the DVD). A pupil of Xenakis, he settled in Paris in 1963. His works are serious, yet have a spark of humor that verges from the wry smile-inducing to the downright hilarious.

One aspect of his work that is explored on this DVD is the demands he makes on his performers. The documentary film on this release, *Storm beneath a Skull*, includes interviews with musicians who have actively worked with Aperghis. In one sense, one can only feel sorry for them. Aperghis makes little or no concessions for mere human limitations and it is instructive to hear the musicians talk about how they have to stretch themselves—but is this not how Beethoven stretched piano technique in the “Hammerklavier”? Aperghis seems to think the word impossible should not exist in musicians’ vocabularies (something he presumably took from Xenakis). The director, Catherine Maximoff, has created a fascinating document around the music of Aperghis. There are no complete pieces during the documentary, but we do have excerpts from works such as *Jactations*, *Alter Face*, *Récitations*, and *Zig Bang*.

The film opens with some fascinating, unashamedly modern soundscapes before we meet the composer himself in conversation. Aperghis seems relaxed, affable, yet remarkably succinct and always, always charming. He describes how he writes for specific people. *Jactations*, for example (a work he describes, with characteristic modesty, as “quite odd”) was written for the baritone Lionel Peintre. Peintre, in turn, describes the score as “not a composition, more a living being.” Extracts from a live performance reveal the most astonishing virtuosity. There is talk among the singers interviewed during the course of the program about potential dangers to the voice.

Alter Face (2004) for two pianists (here, Jean-Luc Fafchamps and Jean-Luc Plouvier) finds Aperghis paying homage to Chopin’s virtuosity. But most amazing of all, perhaps, is *Zig Bang* for vocal quartet (Françoise Rivelland, Pierre Baux, Hélène Schwarz, and Violaine Schwarz). Not only are the vocal demands extreme, but they have to be coordinated. There is also an excerpt from Aperghis’s 2004 opera, *Avis de tempête*. Aperghis is a master of the dramatic, his capacity for surprise seemingly limitless.

One of the best DVDs to have come my way from any source. Unhesitatingly recommended.

Colin Clarke, FANFARE (january 2007)