

La Main Harmonique
présente

UNE AUTRE ODYSSÉE

Pour six chanteurs, trio instrumental et dispositif de
diffusion audiovisuelle
Ensemble La Main Harmonique
Frédéric Bétous, direction

créé le 31 mars 2016 à l'Arsenal de Metz

*Coproduction Arsenal – Metz en Scènes,
Festival Musique en Chemin,
Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées,
Odyssud-Blagnac, scène conventionnée pour les musiques
anciennes et nouvelles.*

*« Notre terre engloutie n'existe pas sous nos pieds,
notre patrie est un bateau, une coquille ouverte.*

*Vous pouvez repousser, non pas ramener,
le départ n'est que cendre dispersée, nous sommes des allers simples. »*

Erri de Luca, Extraits de ***Aller simple***

[Solo andata], Trad. de l'italien par Danièle Valin,

Édition bilingue, Collection Du monde entier, Gallimard.

UNE AUTRE ODYSSEE

Conception et musique : **Alexandros Markeas**
Direction musicale : **Frédéric Bétous**
Scénographie : **Bruno Graziani**
Lumières : **Philippe Hatte / Marion Jouhanneau**
Son : **Nicolas Thelliez**

Textes de **Erri De Luca**
Musiques : créations originales d'Alexandros Markeas
et œuvres de la Renaissance

Avec
L'ensemble La Main Harmonique
Laura Cartier, Amandine Trenc, sopranos
Frédéric Bétous, contre-ténor
Branislav Rakic, ténor
Romain Bockler, baryton
Marc Busnel, basse
Alexandre Souillart, saxophones
Mathilde Vialle, Myriam Rignol, viole de gambe

Programme détaillé

Créations originales d'Alexandros Markeas Œuvres polyphoniques de la Renaissance

Tristis est anima mea – Carlo Gesualdo

Moro lasso – Carlo Gesualdo

O vos omnes – Tomas Luis de Victoria

Sfogava con le stelle – Claudio Monteverdi

Or che'l ciel e la terra – Claudio Monteverdi

Ecco mormorar l'onde – Claudio Monteverdi

ENTRETIENS AVEC ALEXANDROS MARKEAS ET FRÉDÉRIC BÉTOUS

La question des migrants en Europe devient une routine insoutenable. Comment abordez-vous ce sujet au delà du documentaire ?

Alexandros : Le projet prend la forme d'un requiem laïque, ou d'une veillée funèbre pour les disparus qui n'ont pas pu traverser la mer, tandis que la dimension poétique amène une expérience réaliste et personnelle.

Notre fil conducteur est le cycle de poésies d'Erri de Luca, *Solo andata*, qui décrit le sort de migrants, depuis leur fuite jusqu'à l'arrivée des survivants en Italie.

Nous voulons mettre l'accent sur la mémoire, sur la lutte contre l'oubli. Notre démarche tente de lier ces plaintes à toutes celles qui nous ont précédés, pour chercher ce qui est permanent, ineffaçable.

Les personnes disparues dans les eaux de la Méditerranée font partie d'une histoire humaine ininterrompue.

Nous voulons les pleurer et les garder en mémoire comme faisant partie de notre univers proche, en insistant sur cette proximité : nous sommes tous issus d'un voyage, d'un acte presque désespéré qu'un ancêtre a fait pour nous.

Frédéric : Nous avons voulu créer les circonstances favorables pour nous retrouver tous, public et musiciens, pour "voir et entendre" cette actualité dramatique, et non pas y réfléchir. Cette réalité tragique des migrants, éminemment symptomatique de nos sociétés, nous impacte. Elle révèle l'actualité brûlante des phénomènes d'exclusion, des inégalités et autres replis identitaires. Les drames que traversent les migrants ont des implications profondes sur l'image que nous développons de nous-mêmes, et font directement écho à nos propres souffrances.

La question des images et des textes est centrale. Quelle sera la fonction de la vidéo dans l'écriture du spectacle ?

Alexandros : La musique est au cœur du dispositif mais les liens synesthésiques entre son, image et texte nous aident à appuyer cette contradiction trompeuse : la mer Méditerranée, si belle et accueillante nous raconte une histoire, notre histoire tragique.

Qu'est-ce qui a présidé aux choix des motets et des madrigaux ?

Le contenu des textes ou leur couleur musicale ?

Alexandros : La mort a toujours inspiré aux musiciens des œuvres qui cherchent à exprimer la douleur de la disparition. Nous nous appuyons sur cette tradition musicale savante et populaire pour voir comment nous pouvons chanter pour les disparus, comment les sonorités actuelles peuvent se mélanger avec les mélodies anciennes pour exprimer cette souffrance.

Frédéric : La polyphonie de la Renaissance et du premier baroque, forme musicale emblématique de la culture européenne humaniste, se retrouve ici comprise dans la globalité d'une création musicale intégrant les médias contemporains.

Les pièces choisies sont des œuvres sacrées, mais aussi, en lien avec la dimension poétique, des madrigaux profanes de grands compositeurs de l'Europe méridionale de la Renaissance, tels Monteverdi et Gesualdo.

Ces musiques sont interprétées dans leur forme originelle pour certaines, et parfois servent d'incipit, le temps d'une inspiration... Elles sont totalement intégrées par Alexandros dans le continuum d'*Une Autre Odyssée*.

Le travail avec les musiciens fait évoluer la partition...

Alexandros : Notre travail est un aller-retour permanent entre l'écrit et le travail sur scène. La partition a un rôle fondamental mais c'est la réalité du plateau, les corps des chanteurs et des musiciens qui ont inspiré l'allure générale de notre spectacle et son découpage formel.

Propos recueillis par Juliette Magniez

L'origine du projet

Ce projet est né d'un rapprochement hâtif, d'une question à la fois naïve, insignifiante mais aussi étouffante : comment la mer Egée, cette mer de la lumière, des îles, liée dans notre esprit au bonheur le plus immédiat, comment cette mer a pu devenir la tombe de tant de personnes anonymes ? Comment peut-elle devenir un mur où se heurtent violemment les déséquilibres du monde ? Comment cette mer peut-elle raconter une histoire d'hommes et femmes silencieuse, sans visage, qui affrontent notre cruauté et notre indifférence ? Qui sont ces Autres qui titillent notre conscience le temps d'une lecture sur le web et d'une photo sur fond paradisiaque ?

Le livret

La pièce trouve son inspiration première et ses articulations à partir du texte poétique : *Solo Andata* (Aller Simple) d'Erri de Luca, poème épique qui décrit l'odyssée des migrants africains vers l'Europe. Les textes issus de madrigaux de la Renaissance complètent ce livret qui forme ainsi un cycle de madrigaux.

La musique

Traditions musicales médiévales byzantines, séfarades et ottomanes sont au cœur de la démarche musicale et de la couleur vocale plus spécifiquement. Nous cherchons à retrouver et revisiter ce son ancien, le son d'une époque où Orient et Occident n'étaient pas encore scindés musicalement. Nous souhaitons créer un lieu qui réunit le temps et l'espace méditerranéen, immobiles mais mouvants intérieurement. Nous voulons que cette mer sonne musicalement et résonne intérieurement pour nous raconter une histoire qui se répète.

Nous convions également Victoria, et surtout les *lamenti* de Monteverdi, Gesualdo, afin d'extrapoler leurs couleurs sonores et de recréer des madrigaux qui gardent les traces de leur origine. Nous chantons également des plaintes traditionnelles méditerranéennes pour explorer et re-interpréter cette idée de douleur sonore que ces musiques expriment de manière si forte.

L'écriture vocale explore le souffle, le soupir, la fragilité du timbre, les sons microscopiques et les nuances infimes qui témoignent souvent de l'expression d'un sentiment pur, indéfinissable. Voix éraillées, éreintées, cassées et finalement éteintes donnent à entendre cette souffrance à peine audible, fugitive et instantanée.

La partie électronique est composée d'éléments vocaux préalablement enregistrés et traités ainsi que de phonogrammes, des textures qui évoquent la mer et son mouvement ininterrompu.

Son rôle est discret, caché... le trouble et l'interrogation sont les moteurs constants du projet.

Le travail sur le conditionnement spatial du son et ses mouvements est également au cœur de notre démarche.

La projection vidéo

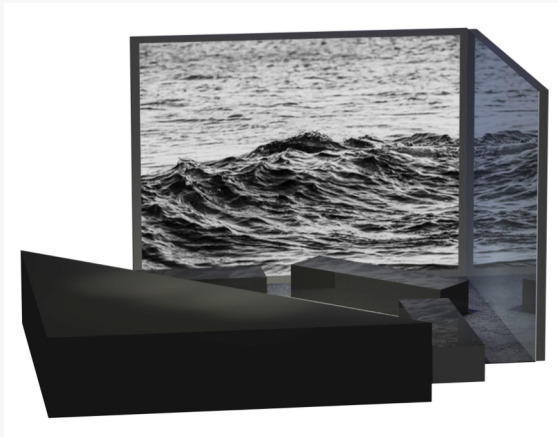
Les différentes projections vidéo tentent de créer un univers liturgique et étouffant à la fois. Elles augmentent la présence scénique ou au contraire font disparaître les corps, comme un écho constant de l'histoire racontée.

Quelques images documentaires, brouillées et fugitives seront diffusées, en écho aux informations que les médias diffusent et qui finissent par devenir une routine.

Voix Off

Une narration en voix off complète le dispositif de diffusion qui joue souvent sur la contradiction et l'éclatement : un texte poétique est perturbé par une plainte musicale, les images d'une mer radieuse sont contredites par l'évocation des différents naufrages, un chant d'amour est opposé aux images des journaux télévisés...

NOTE SUR LA SCÉNOGRAPHIE DE BRUNO GRAZIANI

Il s'agit d'un dispositif qui amène à concentrer le regard sur les chanteurs et les musiciens, qui semblent alors comme embarqués.

Les éléments sont volontairement à une dimension mesurée, en rapport à l'échelle humaine, qui donne l'impression que le dispositif est « un peu perdu » au milieu de la scène obligeant l'œil à focaliser dans la pénombre.

Les éléments sont placés selon la diagonale d'un carré, une « table-proue » en avant-scène pointant vers le spectateur, au lointain de ce carré les deux côtés sont fermés d'un côté par un écran recevant des images projetées de mer, de vagues et d'effets lumineux sur celles-ci et de l'autre, par un miroir sans tain réfléchissant les images projetées et un angle de vue décalé sur les interprètes, mais aussi laissant apparaître en transparence des effets de lumières lointaines ou par instant le saxophoniste (par exemple).

Dans l'espace entre la « table-proue » et les écrans sont placés quatre bancs permettant d'accueillir les interprètes dans plusieurs configurations (musiciens attablés à la « table-proue » ou en arc de cercle, voire même debout sur la « table-proue » etc.).

EXTRAITS DU LIVRET

*« Nous sommes les
innombrables, nous doublons
à chaque case de l'échiquier,
Nous pavons votre mer de
squelettes pour marcher
dessus. (...)*

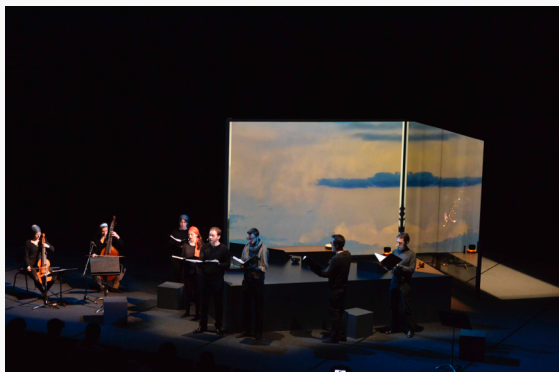
*Nous serons vos serfs, les fils
que vous ne faites pas, nos vies
seront vos livres d'aventures.
(...) Ils veulent nous renvoyer,
ils demandent où nous étions
avant, quel endroit nous avons
laissé derrière nous. Je leur
montre mon dos, c'est tout le
derrière qu'il me reste, ils se
fâchent, pour eux ce n'est pas
une deuxième face.*

*(...) Notre terre engloutie
n'existe plus sous nos pieds,
notre patrie est une barque,
une coquille ouverte. Vous
pouvez repousser, mais pas
ramener, le départ est une
cendre éparse, nous sommes
des aller-simple ».*

Erri De Luca – *Solo andata*

LA MAIN HARMONIQUE & FRÉDÉRIC BÉTOUS

© Cyrille Guir / Arsenal – Metz en Scènes

Emmené avec passion par Frédéric Bétous, l'ensemble **La Main Harmonique** entreprend l'exploration des chefs-d'œuvre polyphoniques de la Renaissance, animé par l'envie de partager les richesses d'un répertoire musical encore peu représenté au concert et ancré dans le présent par une activité de commande à des compositeurs d'aujourd'hui, dans un esprit de découverte toujours renouvelé.

Plébiscité dès la sortie de son premier disque Ockeghem & Compère... en 2010, La Main Harmonique est invité par des scènes nationales et internationales : Muziekcentrum De Bijlooke (Gand), Rencontres des musiques anciennes d'Odyssud-Blagnac, L'Astrada (Marcillac), Méridiennes de Tours, Festival de La Chaise-Dieu (partenaire de l'enregistrement Clemens Deus Artifex, consacré à la musique au temps du Pape Clément VI) ; il participe à la célébration du 700e anniversaire du Palais des Papes à Avignon en proposant un programme autour de Pétrarque et des madrigaux de Willaert et Rore. Ce 3e opus de l'ensemble, intitulé « L'aura mia sacra », s'ouvre à la musique contemporaine par une commande à Alexandros Markeas que La Main Harmonique retrouvera pour sa création 2016 « Une Autre Odyssée » à l'Arsenal de Metz. La volonté de mettre au jour des correspondances entre la musique polyphonique à la Renaissance et la création contemporaine est une constituante essentielle de l'identité de l'ensemble. Pour son dernier enregistrement, La Main Harmonique propose de revisiter l'œuvre ultime de Gesualdo, dont le Livre des Sacrae Cantiones, lacunaire, vient d'être restitué par Marc Busnel au Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours, et de la faire entrer en résonance avec une création de Caroline Marçot. « Ma » vient à la fois contraster et s'inscrire en osmose avec les Sacrae Cantiones. (sortie le 22 sept. 2015/ LIGIA).

L'ensemble La Main Harmonique, en résidence à La Romieu, sur le Chemin de Compostelle inscrit au patrimoine de l'UNESCO, est fortement impliqué sur son territoire gersois à travers son festival Musique en Chemin.

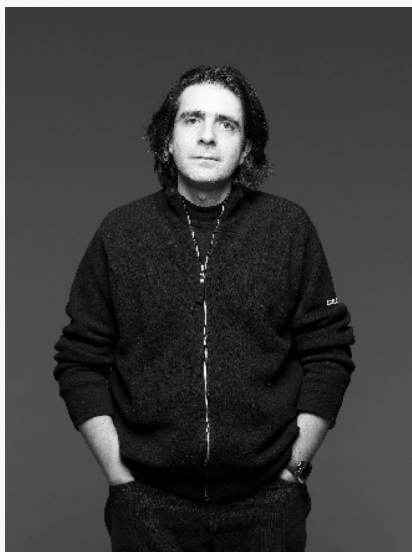
La Main Harmonique reçoit le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Midi-Pyrénées) et de la Région Midi-Pyrénées, du département du Gers et de la Commune de La Romieu, et pour ses créations de l'ADAMI et de la SPEDIDAM. L'ensemble est membre de la FEVIS et de PROFEDIM.

www.lamainharmonique.fr

Frédéric Bétous © Thomas Millet

ALEXANDROS MARKEAS

© DR

Le travail d'Alexandros Markeas est marqué par sa volonté de décoder et de modifier la perception musicale au contact de différents domaines d'expression artistique tels que l'architecture les arts plastiques et le théâtre.

Il s'inspire également des nouveaux modes d'expression qui ont pris naissance dans le monde des arts plastiques (installations, performances, événements, vidéo), pour imaginer des situations d'écoute musicale particulières. Il conçoit ainsi des projets d'installation sonore et visuelle (Timescope (200 – Villa Medici) avec le plasticien Laurent Berger, Concerto Spaziale (2003 – chez Eriko Momotani, Concerto Spaziale 2 (2004 – au CNR de Poitiers, La Voix et ses avatars 2006 – aux studios ARCAL) en imaginant des parcours dans lesquels le public invente son propre cheminement formel et crée ses propres univers sonores en choisissant parmi les multiples éléments qui lui sont proposés.

Sa réflexion sur les mécanismes de perception et de décodage de la musique l'emmène à travailler avec le monde du théâtre. Il collabore avec des metteurs en scène (Jean-François Peyret pour le cycle théâtral le traité des formes) et avec l'ensemble Ars Nova, partenaires qui cherchent comme lui à explorer la théâtralité inhérente du phénomène musical (2004 – Joyeux anniversaire avec Claire Lasne, 2006 Narcisse avec Jean Boillot).

Né en 1965 à Athènes, Alexandros Markeas étudie le piano et l'écriture musicale au conservatoire National de Grèce. Il continue ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et obtient les premiers

prix de piano et de musique de chambre.

Il donne de nombreux concerts en soliste et en formations de chambre. Parallèlement, il se consacre à la composition. Il suit les classes d'écriture, d'analyse et de composition du C.N.S.M.D.P. avec Guy Reibel, Michael Levinas, et Marc-André Dalbavie et obtient les premiers prix de contrepoint, fugue et composition, discipline dont il suit le cycle de perfectionnement. Il est aussi sélectionné pour suivre le cursus annuel de composition et d'informatique musicale de l'I.R.C.A.M. ainsi que l'Académie de composition du festival d'Aix-en-Provence.

Depuis 10 ans, ses œuvres sont jouées en France et à l'étranger par différentes formations comme l'Ensemble InterContemporain, Court-Circuit, l'Itinéraire, TM+, Ars nova, Alter Ego, l'Ensemble Modern, l'Ensemble 2e2m, le quatuor Arditti, les Percussions de Strasbourg...

Il reçoit des commandes de l'Etat, de radio France, de la Fondation Royaumont, du musée du Louvre, du festival Manca, du festival Couperin ainsi que des aides à la création pour ses projets multimédia (DRAC Ile-de-France, Mairie de Paris, Festival Romaeuropa).

Il compose également beaucoup d'œuvres pédagogiques, destinées aux enfants et aux amateurs.

www.alexandros-markeas.net

Informations pratiques

Durée estimée : 1h15

Douze personnes en tournée :

- 9 musiciens (6 chanteurs et 3 musiciens)
- 2 régisseurs
- 1 administrateur de tournée

Données techniques :

Voir Fiche technique en annexe

Personnel requis sur place en tournée :

1 régisseur lumière, 1 régisseur son et un DT ou régisseur général.

Contacts :

Or Not...

Marthe Lemut, Production & Diffusion

marthe.lemut@ornot.eu

Tél. 06.03.78.20.10

La Main Harmonique

Juliette Magniez, Administration

juliette.magniez@lamainharmonique.fr

Tél. 09 83 28 77 22

Mob. 06 52 86 17 61

