

Υποκσμος

ΨΠΟΚΟΣΜΟΣ

Oratorio des bas-fonds
inspiré du rebetiko

Une création d'Alexandros Markeas
pour 3 chanteurs solistes
6 instrumentistes
chœurs et ensemble à plectres amateurs

Commande du Festival d'Ile-de-France 2014. Commande d'Etat.

Coproduction TM+, Festival d'Ile-de-France, Maison de la musique de Nanterre.

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ

DISTRIBUTION

Διστριβυτιον

Gaëlle Méchaly

Sylvia Vadimova

Paul-Alexandre Dubois (2014-2016-2018) / Xavier Legasa (2017)

Gianny Pizzolato, Vassilena Serafimova

Myriam Lafargue, Pierre Cussac

Julien Le Pape

Florentino Calvo

Marc Desmons

3 ou 4 chœurs amateurs

1 ensemble à plectres amateur

Durée : 1h15

Soprano

Mezzo-soprano

Baryton

Percussions

Accordéons

Piano

Mandoline

Direction

80 chanteurs environ

CRÉATION ET REPRISES

Χρῶατιον ετ ρεπρισεΣ

Commande du Festival d'Ile-de-France 2014.

Commande d'Etat.

Coproduction TM+, Festival d'Ile-de-France, Maison de la musique de Nanterre.

Saison 2014-2015

- **Maison de la musique de Nanterre, 4 octobre 2014**
- **Théâtre du Figuier Blanc, Argenteuil, 5 octobre 2014**

Dans le cadre du Festival d'Ile-de-France.

Avec le chœur lyrique du Conservatoire de Nanterre, chœur Résonances de Suresnes, chœur Carpe Diem de Sannois, ensemble à plectres L'Estudiantina d'Argenteuil.

- **Le Théâtre, scène Nationale de Mâcon, 8 février 2015**

Avec le chœur Buxtehude de Mâcon, chœur Arpège de Mâcon, chœur Scherzo de Mâcon, ensemble à plectres de Rhône-Alpes.

Saison 2015-2016

- **Arsenal de Metz, 8 novembre 2015**

Avec l'ensemble vocal Gabriel Pierné Conservatoire de Metz, chœur Gradus ad musicam de Nancy, maîtrise de la Cathédrale de Metz, chœur Métamorphoses de Metz, ensemble à plectres Aicopi de Metz.

Saison 2016-2017

- **Conservatoire de Gennevilliers, 22 avril 2017**

Avec le chœur Carpe Diem de Sannois (Direction Alain Palma) et le chœur du conservatoire de Gennevilliers (Direction Didier Louis), ensemble à plectres L'Estudiantina d'Argenteuil.

Saison 2017-2018

- **Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine, 28 mars 2018**
- **Auditorium du CRR de Saint-Maur-des-Fossés, 31 mars 2018**

Avec le chœur de Malestroit de Bry-sur-Marne (direction Philippe Lefèvre), chœur Les Migrateurs de Champigny-sur-Marne (direction Emmanuelle Gabarra), chœur Résonances de Vitry-sur-Seine (direction Didier Bernard), chœur du Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur-des-Fossés, ensemble à plectres L'Estudiantina d'Argenteuil.

Saison 2018-2019

- En cours

Les chœurs et l'ensemble à plectres amateurs sont recrutés sur le territoire du lieu de diffusion.

PRÉSENTATION DU PROJET

πρεσεντατιον δυ προφειτ

Le rebetiko et le spleen des bas-fonds

Musique des laissés pour compte, musiciens errants, vagabonds, petits malfrats, saltimbanques, escamoteurs et pickpockets, joueurs, mendiants, sans-famille, en un mot toute cette masse fluctuante et allant de-ci de-là dans les bas-fonds urbains...et aussi musique des réfugiés de l'Asie Mineure, des déracinés, perdus, dispersés dans des villes peu accueillantes : le rebetiko a toujours été une **forme d'expression minoritaire, le divertissement des pauvres**, le ravissement du mal-être. Le rebetiko appartient à cette famille de musiques qui racontent le spleen.

Comme dans le tango, le fado, ou le blues, ce spleen (kaïmos en grec) est la source et le moteur d'une poésie à l'impact émotionnel immédiat. La fête y est triste, le sourire amer, la joie morose. La musique et les textes expriment le mode de vie et les états d'âme d'un groupe social marginalisé, pauvre, isolé, mais soudé, rêveur, et **conscient de son potentiel poétique**.

Ivresses excessives (après prise de substances), rêveries philosophiques mélancoliques, désirs inassouvis, tels sont les thèmes d'une multitude de chansons-aphorismes, d'une beauté simple et désolante.

Les voix qui les chantent portent cette charge, cette tension unique générée de l'expression de son propre vécu. La musique se nourrit constamment de la dualité écriture/improvisation, comme pour porter une lutte entre la durée et l'instant.

Mais jouer et chanter cette musique, c'est aussi un **acte de résistance**, une affirmation de soi et de sa culture, comme une forme d'espoir jamais évoqué explicitement mais toujours présent.

Etre dans les marges est une fierté, la joie de participer d'une conscience collective, et non pas d'être une masse amorphe, neutre politiquement et philosophiquement, comme ça lui a été reproché. **Ces bas-fonds-là portaient les germes d'une révolution pacifique mais audacieuse.**

Créer avec les amateurs : faire émerger une voix des territoires

Cette création est prévue pour l'ensemble TM+ (6 instruments et 3 chanteurs solistes), 3 à 4 chœurs amateurs et 1 ensemble à plectres amateurs.

L'ensemble TM+ poursuit sur le même front sa **recherche créative** et sa **mission de transmission**, là où on ne l'attend pas toujours. En résidence depuis 1996 à la Maison de la musique de Nanterre, TM+ se distingue par le travail de création qu'il propose en direction des amateurs. Ainsi, **chaque année, un ou plusieurs projets** sont conçus pour se faire rencontrer les professionnels de l'ensemble et des musiciens ou chanteurs amateurs (jeunes ou adultes, lecteurs ou non-lecteurs) sous la direction du chef d'orchestre de TM+.

Ces créations représentent de véritables **aventures artistiques** de découverte d'un répertoire ainsi que des **aventures humaines** avec les professionnels de la musique, interprètes, chef d'orchestre et compositeur. Ces aventures se déroulent généralement sur une année ou un semestre et aboutissent à une représentation en conditions professionnelles.

Pour le lieu d'accueil, *Ypokosmos* est l'occasion de **nouer un lien fort avec son territoire, ses publics**, par cette mobilisation exceptionnelle autour du projet artistique.

Planning de travail avec les amateurs :

- Livraison matériel partitions, fichiers sonores et de prononciation
- Rencontre en amont des chœurs et chefs de chœurs avec A. Markeas. Travail autonome
- des chœurs avec leurs chefs pendant 3 à 4 mois.
- 2 à 3 répétitions dirigées des chœurs avec chef d'orchestre et piano
- 2 à 3 tutti : chœurs, ensemble à plectre, solistes, TM+
- Générale + concert

NOTE D'INTENTION DU COMPOSITEUR

Νοτε διντεντιον δυ χομποσιτευρ

Origine du projet, réminiscences et reflets au présent

J'ai grandi avec le rebetiko, j'ai connu cette musique pendant la période de sa redécouverte dans les années 70, quand différents groupes de jeunes musiciens ont essayé de reprendre ses chansons et retrouver leur son authentique. Malgré moi, ses mélodies, ses rythmes, ses formes improvisées et ses danses ont fait partie de mon quotidien sonore. Les chansons étaient éléments de partage et sources d'introspection. Je n'ai réfléchi que beaucoup plus tard à son histoire, ses origines sociales, ses modes d'expression, son évolution et sa dissolution au sein de la société moderne de l'après-guerre. Je me suis méfié de son adoration aveugle par les Grecs, de son attraction exotique pour le reste du monde.

Et ce n'est que très récemment, **emporté par la folie de la crise économique et de ses conséquences** que j'ai retrouvé mes sensations premières en écoutant cette musique. **Une actualité nouvelle**, une modernité étrange, triste et évidente à la fois, se dégagent d'elle, et toujours cette force particulière de la poésie spontanée, sincère, immédiate était présente. Toutes ces musiques des bas-fonds urbains des années 20, les musiques des sans-espoir, exprimaient l'état d'esprit d'une partie du peuple grec qui s'enfonçait progressivement dans la misère quatre-vingt dix ans après. La transformation rapide et radicale d'Athènes, devenue ville scindée en deux, avec des nouveaux quartiers abandonnés des pouvoirs publics.

Durant longtemps je tournais ainsi autour de l'idée d'un **projet protestataire et personnel à la fois**. Une forme d'oratorio à partir du rebetiko, sorte d'hommage à « ypokosmos », les héros des bas-fonds du passé et du présent, hommage aussi à ses musiciens, ses poètes.

En écho

Mon ambition est de m'inspirer de toutes ces chansons, **reprendre cet univers poétique unique et faire surgir les points qui résonnent encore en nous**. J'ai envie de faire écho à ce spleen si particulier. J'ai envie de chercher à exprimer une forme d'altérité fascinante et menaçante, proche et lointaine à la fois. J'explore une fois de plus les **liens qui unissent les musiques populaires à la création musicale contemporaine** : frayant avec des territoires musicaux où les ruptures de style et les fusions hétérogènes deviennent des outils expressifs incontournables, à l'image de l'éclatement de notre monde.

Oxymores et labyrinthes

Kaimos-meraki-kefi, soit **chagrin-désir-réjouissance** ou encore tristesse-passion-ivresse, ce triptyque constitutif du rebetiko et ses variantes sont au cœur du projet. Leurs différentes permutations et déclinaisons guident cette entreprise formelle qui est toujours menée comme un **oxymore musical** : **des musiques tristes pour les passions fortes, des musiques joyeuses pour les maux et les souffrances**. Chaque musique contredit les émotions qu'elle est censée exprimer pour créer ainsi une forme de labyrinthe à parcourir librement.

L'œuvre s'articule autour de quatre parties distinctes :

1. *Kaimos* : Douleur cachée
2. *Premier kefi* : Ivresse des profondeurs
3. *Meraki* : Désir douloureux
4. *Deuxième kefi* : Fête enivrée

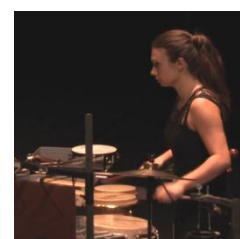
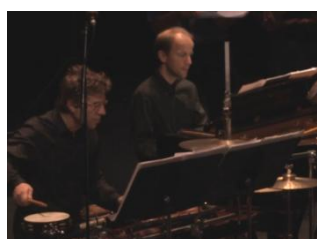
Le travail sur les **métamorphoses des cordes pincées** est également au cœur de la composition. L'ensemble de cordes pincées habituellement limité à la famille des mandolines se voit confié une **multitude d'instruments** (bouzouki, tzouras, baglamas, saz), accordés à chaque fois différemment. Il crée ainsi des impacts percussifs et des textures sonores particulières.

Le **livret** est constitué de textes issus des chansons du rebetiko, de la poésie grecque antique, de la poésie grecque traditionnelle ainsi que des poésies et textes de Baudelaire, Apollinaire, Maxime Gorki, Kostas Karyotakis, Kostas Kavafis, Jehan Rictus, Gaston Couté.

Alexandros Markeas

PHOTOS ET VIDÉOS

Προσες ετ πιδεος

 Teaser d'*Ypokosmos* par le Festival d'Ile-de-France (3 '18) : <http://vimeo.com/109219853>

 Reportage du conseil général des Hauts-de-Seine sur *Ypokosmos* et le travail entre professionnels et amateurs (3 '02) : <http://video.hauts-de-seine.fr/culture-et-patrimoine/choristes-amateurs-et-professionnels-reunis-autour-dypokosmos-a-la-maison-de-la-musique-de-nanterre>

BIOGRAPHIES

βιογραφίες

TM+, ENSEMBLE ORCHESTRAL DE MUSIQUE D'AUJOURD'HUI - COMPAGNIE NATIONALE.

Composé d'un noyau de 22 musiciens d'une remarquable polyvalence auxquels se joignent une quinzaine d'autres instrumentistes, TM+ travaille depuis trente ans à l'élaboration d'une approche exigeante et approfondie de l'interprétation des œuvres du siècle dernier et d'aujourd'hui. Régulièrement, metteurs en scène et chorégraphes sont associés pour des projets pluridisciplinaires.

Conscient qu'un langage nouveau n'existe que pour être parlé et entendu, TM+ s'oriente vers une résidence afin de lier le travail de création à la mission de sensibilisation et de transmission. En 1996, Nanterre devient son lieu d'implantation, un choix volontaire pour une ville multiculturelle où les notions de croisement, de rencontre et d'ouverture qui sont au cœur de son projet artistique, prennent tout leur sens.

Au-delà de sa saison nanterrienne, TM+ est régulièrement invité par les principales scènes ou festivals de premier plan tournés vers la création et se produit également dans le réseau des opéras et dans de nombreuses scènes pluridisciplinaires (scènes nationales, conventionnées, théâtres de ville) ainsi qu'à l'étranger à l'occasion de tournées qui le mènent en Europe et en Amérique.

Pour « continuer de porter ce pari artistique et ambitieux », TM+ s'est vu attribuer en janvier 2016 le statut de Compagnie à rayonnement national et international par le Ministère de Culture et de la Communication.

ALEXANDROS MARKEAS, compositeur

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. Il se spécialise dans la musique improvisée et il donne de nombreux concerts en soliste ou en formation.

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 20 ans, ses œuvres sont jouées en France et à l'étranger par différentes formations comme les ensembles TM+, InterContemporain, Modern, Court-Circuit, l'Itinéraire, Ars Nova, 2e2m, Musicatreize, les Percussions de Strasbourg, le quatuor Habanera, le quatuor Arditti, le quatuor Voce, le quatuor Tambuco, les Orchestres Philharmonique et National de Radio France, l'orchestre National de Lorraine, le London Symphony Orchestra.

Il reçoit des commandes d'État, de Radio France, de la Fondation Royaumont, du musée du Louvre. Il est artiste associé auprès de scènes nationales comme le Quartz à Brest (2007-2009), la scène Nationale d'Evreux (2011-2013) ou l'Arsenal à Metz (2014-2016).

Il compose également de nombreuses œuvres pédagogiques, destinées aux enfants et aux formations d'amateurs.

En 1999, Alexandros Markeas est nommé pensionnaire de l'Académie de France à Rome à la Villa Médicis et en 2001, il reçoit le prix Hervé Dugardin de la SACEM.

En 2006, il reçoit le prix du syndicat des critiques. En 2009, il reçoit le prix du nouveau talent musique de la SACEM pour son opéra de chambre Outsider.

Depuis 2003, il enseigne l'improvisation au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Le travail d'Alexandros Markeas est marqué par sa volonté de décoder et de modifier les mécanismes de la perception musicale. Les musiques traditionnelles méditerranéennes sont pour lui une source d'inspiration essentielle. Il s'inspire également de différents domaines d'expression artistique, tels que l'architecture, le théâtre, et les arts plastiques (installations, événements, vidéo, web) pour chercher des alternatives au concert traditionnel et créer des situations d'écoute musicale particulières. Ses pièces sont marquées par un esprit théâtral et par l'utilisation des techniques multimédia.

GAËLLE MÉCHALY, soprano

Gaëlle Méchalý, élève de Pierre Barbizet, se destinait à une carrière de pianiste. Passionnée par le chant, elle est lauréate de plusieurs concours et c'est des mains de Pierre Bergé et du compositeur Manuel Rosenthal qu'elle reçut le Grand Prix Henry Sauguet / Prix Yves Saint-Laurent. Elle débute ensuite une carrière internationale avec des engagements à la Scala de Milan (dirigée par Riccardo Muti), la Fenice de Venise, l'Opéra de Paris, passant avec une aisance hors du commun du répertoire baroque à l'opéra comique, et de la comédie musicale à la musique contemporaine.

Suite à un récital au Festival Lyrique International d'Aix en Provence, William Christie l'invite à chanter dans plusieurs productions des Arts Florissants (Beaune, Ambronay, Versailles, Amsterdam, Cologne). Elle est nommée à ses côtés aux Grammy Awards 2004 pour son interprétation d'Amélie du *Zoroastre* de Rameau (CD-ERATO).

Elle crée régulièrement des œuvres de compositeurs tels que Kaija Saariaho, Thierry Pécou, et travaille avec des compositeurs de musique de films (Gabriel Yared, Bruno Coulais, Nicolas Piovani). Gaëlle Méchalý se produit en récital-spectacle (Les Siècles à Lille, Acropolis à Nice, à Paris, Marseille, au festival de Lapaz, Argentine) qui regroupent des mélodies autour de sujets originaux tout en associant voix, musique instrumentale, images et atmosphères pour créer un univers artistique singulier.

SYLVIA VADIMOVA, mezzo-soprano

Sylvia Vadimova, chanteuse et pianiste, a reçu deux Premier Prix : en composition et en chant lyrique (mezzo-soprano). Elle a remporté plusieurs prix de concours comme au Concours International de chant de Toulouse. Elle participe à des productions d'opéras de répertoire (*Ottavia*, *Amneris*, *Carmen*...) et contemporaines (*L'Editeur*-B. Mantovani, *Leila*-R. Campo, *Des pétales dans la bouche* de L. Cuniot...), des concerts de chambre et symphoniques (*Pierrot Lunaire*, les *Lieder* de Mahler, la *gème symphonie* de Beethoven...) au côté d'orchestres renommés (Philharmonique de Radio France, de Nice, Orchestre National de Lyon, d'Ile de France...).

Sa souplesse vocale et sa maîtrise de cinq langues lui permettent d'aborder avec aisance aussi bien le répertoire classique que le contemporain (*La morte meditata* de Bruno Mantovani, *Spring and all* de Laurent Cuniot, *Tempo e tempi* de Elliott Carter, les *Folksongs* de Berio...). Elle a participé à des festivals comme le Festival d'Aix-en-Provence, Présence de Radio France, Agora de l'IRCAM, Festival contemporain de Saarbrück, Pucciniano de Torre de Lago. Elle est membre de l'Ensemble TM+ dirigé par Laurent Cuniot.

PAUL-ALEXANDRE DUBOIS, baryton

Paul-Alexandre Dubois débute sa formation musicale au Conservatoire National de Région de Rueil-Malmaison, où il obtient un premier prix de chant, puis il étudie avec Camille Maurane, entre à la Maîtrise Nationale de Versailles, au Studio Versailles Opéra, puis au Conservatoire de Paris (CNSMDP) dans la classe d'interprétation de musique baroque de William Christie et celle de chant de Robert Dumé, dans laquelle il obtient le diplôme et le prix.

Il a participé aux productions et enregistrements de nombreux ensembles : Groupe Vocal de France, Nouvel Ensemble Vocal, Chapelle Royale, Arts Florissants, Collegium Vocale de Gand...

Il est un membre fondateur du Chœur de chambre Accentus et d'Axe 21, pour lesquels il a assuré la préparation d'œuvres de Luciano Berio, György Kurtág et Heinz Holliger et la direction artistique d'œuvres de Sylvano Bussotti et John Cage.

Il collabora régulièrement avec l'Ensemble intercontemporain à la Cité de la Musique et avec la Péniche Opéra, compagnie nationale de théâtre lyrique. Depuis 2007 il est le directeur musical des Lundi De La Contemporaine de la Péniche Opéra.

Il réalise plusieurs mises en scène dont le très remarqué *L'Opéra de quatre notes* de Tom Johnson (Opéra Bastille, Festival Musica, Théâtre de l'Athénée).

***

Plus d'informations et vidéos à retrouver sur www.tmplus.org

CONTACT

Sophie Rouyer-Jakob, Responsable de production et de diffusion

01 41 37 52 18 - sophie.rouyer-jakob@tmplus.org

TM+ | ensemble orchestral de musique d'aujourd'hui | Compagnie nationale

8 rue des Anciennes Mairies | 92000 Nanterre