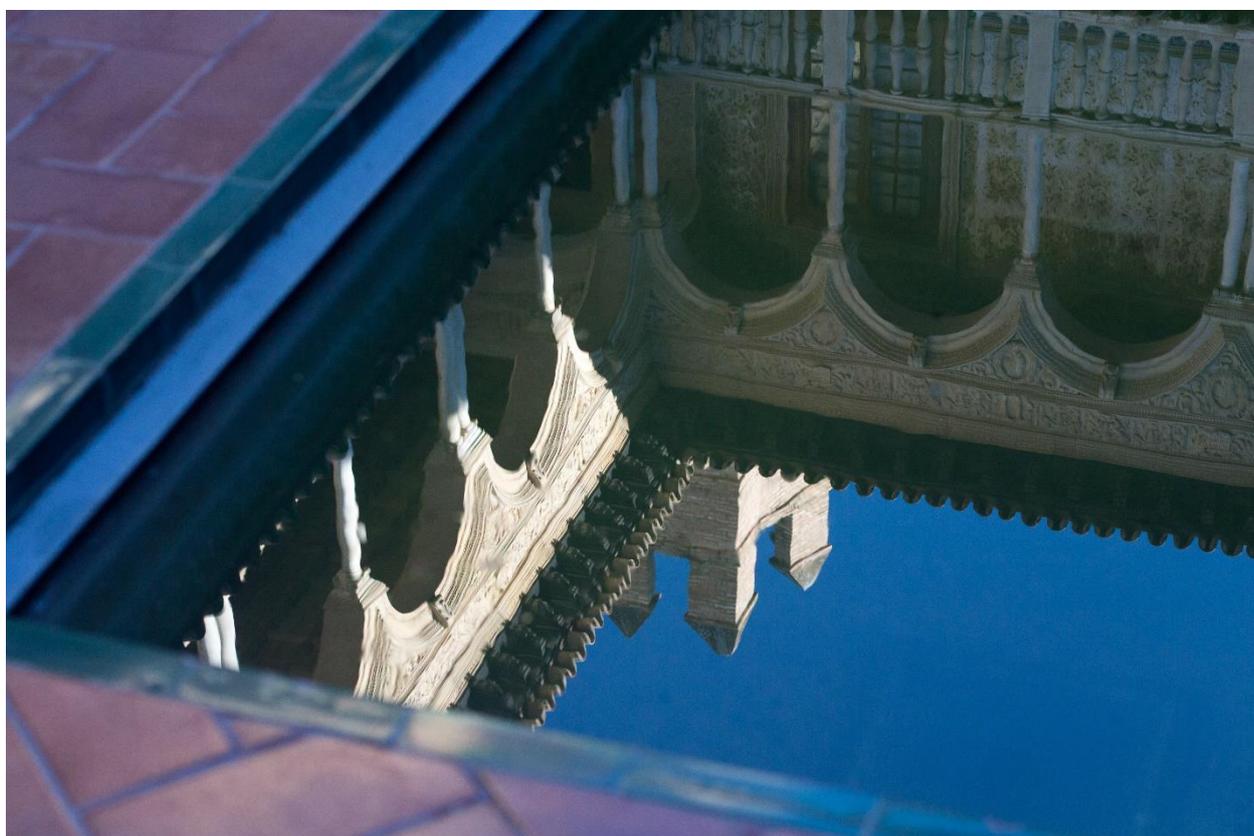

L'Orient des songes

CONCERT

ENSEMBLE TM+

Programme pensé par le compositeur Henry Fourès

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 JANVIER 2020

MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE

L'ORIENT DES SONGES

Voyages de l'écoute

PROGRAMME

Ahmet ADNAN SAYGUN, *Ten sketches on Aksak Rhythms*, Op.58 n°2 pour piano (1976)

Giacinto SCELISI, *Duo* pour violon et violoncelle (1965)

Enrique GRANADOS, *El mirar de la Maja* et *La Maja dolorosa* pour soprano et piano (1911)

Padre SOLER, *Fandango en ré mineur* pour piano (18ème siècle)

Manuel DE FALLA, *Asturiana* et *Nana* pour soprano et piano (1914)

Ahmet ADNAN SAYGUN, *Ten studies on Aksak Rhythms*, Op.58 n°10 pour piano (1964)

Giacinto SCELISI, *Taiagarù*, première invocation pour soprano solo (1962)

Henry FOURES, *Trobar* pour soprano, clarinette, piano, percussions, violon et violoncelle (2020, Création TM+)

Domenico SCARLATTI, *Sonate en si mineur Kk 27*, *Sonate La majeur Kk 24* pour piano (1738)

DISTRIBUTION

Muriel FERRARO Soprano

Avec les musiciens de TM+

Nicolas Fargeix	Clarinette
Julien LE PAPE	Piano
Gianny Pizzolato	Percussions
Noëmi SCHINDLER	Violon
David SIMPSON	Violoncelle

DURÉE 1h environ

L'ORIENT DES SONGES

L'Orient des songes, c'est l'Orient des fantasmes occidentaux, sur la palette musquée du peintre comme derrière le moucharabieh des mots de l'écrivain, la composition onirique d'une trace sonore qui serpente depuis les troubadours sur les rivages de la Méditerranée et du Levant.

Ce *Voyage de l'écoute* est exceptionnel puisqu'il a été établi par le compositeur Henry Fourès à l'occasion de la création de sa pièce pour voix, percussions et petit ensemble instrumental. *Trobar* c'est trouver, composer, poétiser comme un troubadour, faire remonter dans nos mémoires, dans nos sens, tout ce qui était mêlé d'Orient il y a mille ans et nous a traversés au bon gré, au mal gré des conquêtes, du temps qui passe et sédimente. « *Je ne revendique pas une création de plus, dit le compositeur, mais une pièce complémentaire à une œuvre plus large qui serait le concert lui-même.* »

Le programme joue un jeu de l'esprit fondé sur la langue occitane et ses sonorités, rythmé par les corps qui chantent et dansent une certaine vitalité populaire. Les traditions arabo-andalouses, celles du flamenco et du fandango, des guitares et des voix, ressurgissent dans certaines sonates de Scarlatti, chez le Padre Soler, Granados ou de Falla. L'Orient s'enracine dans les rythmes du compositeur turc Ahmet Adnan Saygun. Plus extrême encore – et plus onirique peut-être – est l'Orient de Giacinto Scelsi, le Méditerranéen fasciné par la spiritualité, la matière et les échelles sonores de là-bas. Ou bien celui de John Cage, ouvert sur un ailleurs absolu transposé dans la modernité américaine du XXe siècle.

Chacun son Orient, entendu depuis les troubadours voyageurs comme une aventure extraordinaire. À chaque auditeur du *Voyage de l'écoute* de s'orienter, comme sur une carte mentale levée spécialement pour lui.

UN CONCERT PENSE PAR UN COMPOSITEUR

Il n'est pas fréquent que la sollicitation d'un compositeur par un ensemble, pour l'écriture d'une œuvre, s'accompagne de la « composition » d'un concert. C'est pourtant ce qu'a entrepris depuis plusieurs années l'ensemble TM+ par sa série de *Voyages de l'écoute*.

Conçu par le compositeur Henry Fourès, ce *Voyage de l'écoute* a pour cœur la création d'une pièce pour six instruments intitulée *Trobar*. Les textes de cette œuvre - interpolés par des poèmes de la lyrique des troubadours occitans - seront issus de la lyrique andalouse selon les relevés de la tradition orale effectués par Antonio Machado Y Álvarez.

Cette pièce s'inscrit dans ce projet organique de concert, établissant par correspondances ce que l'Orient a développé dans l'imaginaire sonore de plusieurs compositeurs. Un corpus d'œuvre a été choisi à la fois pour la singularité de chacune pour ce qu'elles révèlent d'un orient transposé (G. Scelsi, J. Cage) ou réel (A. Saygun). Ce concert explore ainsi ce que l'Orient a depuis longtemps apporté comme influences et permis d'explorer la double relation entre savant et populaire, improvisé et écrit. L'Orient est un concept ouvert, propice à toutes les interprétations où ce qui fonde l'écriture d'une œuvre, sa matière même, doit susciter l'illusion d'un présent inventé où la vision de l'interprète, son « Duende » pour paraphraser Federico Garcia Lorca a toute sa place.

FOCUS CREATION : *TROBAR* D'HENRY FOURES

Le choix de textes, pour la création de *Trobar*, issus de la lyrique du troubadour Peire Vidal et de la lyrique andalouse relevés par Antonio Machado induit nécessairement un premier travail de recensement des thématiques – mais elles sont assez semblables (la passion, la nature, l'amour, la mort) – comme une connaissance intime de ce qui relie les deux langues.

Or ces deux langues ont de remarquables similitudes tant sur le plan de l'organisation syntaxique que sur celui de leur variété orthographique qui note « le son » en regard des idiomes locaux avec une grande palette de prononciation où se trouvent de singulières analogies, mais aussi, sans que cela soit paradoxal, des mots ou tournures idiomatiques quasi identiques, qui se traduisent dans leur énoncé par une couleur et un rythme d'élocution très différents.

L'une d'elle, la langue d'Oc, est ma langue maternelle et j'entretiens avec l'autre un rapport étroit et permanent lié à ma double culture.

Cela ouvre un large champ à un traitement vocal utilisant des techniques issues des diverses traditions du bassin méditerranéen intégrées à l'écriture.

Le choix même de l'instrumentarium percussif : bambous à deux tons percutés au sol, phonolithes, tambour de bois à 10 lames, balafon, tambours d'eau, tambours sur cadre (daf, ricq) water gong, mini cymbales, lames de métal, etc.... participe d'un principe « d'orchestration » avec les autres instruments de l'ensemble par strates de couleur à forte hétérogénéité.

Structurée autour de deux blocs : Voix/piano/percussion et Violon/clarinette/violoncelle, cette pièce utilisera une écriture et combinatoire polyrythmique fondée sur la superposition de cycles

rythmiques tels que l'on peut les trouver dans les musiques traditionnelles savantes du bassin méditerranéen où la voix est présente.

C'est cela le pari.

Dans ces deux langues, nous sommes dans le discontinu d'un langage poétique « oral » où textes et rythmique se révélant par bloc structurent la forme.

HENRY FOURES

LES VOYAGES DE L'ÉCOUTE, UNE FORME PROPRE A TM+

Qu'est-ce qu'un Voyage de l'écoute ?

Les *Voyages de l'écoute* sont des concerts pensés comme autant de formes originales où les œuvres dialoguent entre elles, sans être interrompues par les applaudissements ou les changements de plateau. Incarnant le projet artistique de TM+, ces concerts donnent à l'écoute une place centrale. Ils tendent à révéler les œuvres dans leur profonde singularité, qu'elles soient d'hier, d'aujourd'hui ou d'ailleurs. Pour le public et les musiciens rassemblés dans une même complicité, c'est une porte ouverte au développement de l'imaginaire et au jaillissement de l'émotion.

Quelques exemples de Voyages de l'écoute précédemment menés par TM+ :

Voyage de l'écoute "Trans-Portées" : musiques traditionnelles du Bangladesh, musique de création

Trans-Portées crée la rencontre entre deux voix et deux univers sonores : la tradition orale de Farida Parveen, icône de la chanson traditionnelle bangladaise, accompagnée de ses musiciens, et l'écriture contemporaine de Laurent Cuniot pour soprano et quatre instrumentistes. C'est une croisière sans escale ni frontières, construit autour de textes philosophiques, poétiques, mystiques.

→ <http://www.tmplus.org/projet/trans-portees/>

Voyage de l'écoute "Fantaisies" : Purcell, Benjamin, Harvey, Cuniot

TM+ tisse une toile sonore inédite, entremêlant le XVIIe siècle baroque d'Henry Purcell à un XXe siècle virtuose et poétique. Les *Fantaisies* pour violes du maître anglais rayonnent sur les pièces de ses héritiers contemporains. Portées par une quinzaine d'interprètes dont un consort de violes, les sonorités rebondissent en de sublimes correspondances.

→ <http://www.tmplus.org/projet/fantaisies/>

Voyage de l'écoute "En Miroir" : Boulez, Liszt, Berg, Webern, Debussy

Pierre Boulez est au commencement et à la fin de cette excursion inédite à travers l'histoire de la musique : confronter au romantisme celui qui y a le plus expressément renoncé. La friction entre les anciens et les modernes donne à entendre des étincelles de sonorités insoupçonnées, par leurs contrastes et leurs étranges affinités.

→ <http://www.tmplus.org/projet/en-miroir/>

Voyage de l'écoute "Traversée" : Cavanna, Sissoko

Le concert met en correspondance musicale des œuvres de Bernard Cavanna, pour harpe et petit effectif, et l'univers de Ballaké Sissoko déployé à la kora, cette harpe d'Afrique de l'Ouest à trois fois sept cordes dont on dit qu'elles symbolisent la flèche du temps. Correspondances intimes, correspondances africaines.

→ <http://www.tmplus.org/projet/traversee/>

TM+, ENSEMBLE ORCHESTRAL DE MUSIQUE D'AUJOURD'HUI

Des territoires musicaux à découvrir

TM+ travaille depuis trente-trois ans à l'élaboration d'une approche exigeante et approfondie de l'interprétation des œuvres du siècle dernier et d'aujourd'hui. Composé de 21 musiciens virtuoses auxquels se joint chaque saison une quinzaine d'autres instrumentistes, l'Ensemble est une formation musicale profondément moderne, attachée aux relations entre passé et présent, ayant à cœur de créer de nouveaux liens avec les compositeurs comme de favoriser l'investissement individuel et collectif des musiciens. Engagé dans toutes les formes d'expression et de création, TM+ collabore régulièrement avec metteurs en scène, chorégraphes et plasticiens sur des projets pluridisciplinaires.

La création, pourquoi et pour qui ?

Conscient qu'un langage nouveau n'existe que pour être parlé et entendu, TM+ s'oriente rapidement vers une résidence afin de lier le travail de création à la mission de sensibilisation et de transmission. Nanterre apparaît comme une évidence : c'est une ville multiculturelle où les notions qui fondent son projet artistique (croisement, rencontre et ouverture) prennent tout leur sens. En résidence depuis vingt-trois ans à la Maison de la musique, TM+ y poursuit son travail de création et de partage à destination de tous les publics.

Un rayonnement national et international

Au-delà de sa saison nanterrienne, TM+ est régulièrement invité par les principales scènes ou festivals de premier plan tournés vers la création (Philharmonie de Paris, Ircam, Musica, Radio France, Printemps des arts de Monte-Carlo, Les Musiques à Marseille, Musique en scène et la BiME à Lyon...). L'Ensemble 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 Scandinavie (Nordic music days à Helsinki, Festival de Viitasaari, Klang festival de Copenhague), en Écosse (Sound Festival), aux Pays-Bas (Muziekgebouw aan't IJ), en Allemagne (Konzerthaus de Berlin), en Suisse (Festival Archipel de Genève), en Italie (Nuova Consonanza à Rome), en Grèce (Institut Français d'Athènes, Megaron de Thessalonique), en Espagne (Festival Mixtur), au Brésil (Porto Alegre, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro), au Mexique (Festival de Morelia, Sala Nezahualcoyotl de Mexico), aux États-Unis (Institut Français de New York, Festival Hear Now de Los Angeles), au Bangladesh et en Inde.

Pour « continuer de porter ce pari artistique et ambitieux », TM+ s'est vu attribuer en janvier 2016 le statut de Compagnie et Ensemble à Rayonnement National et International (CERNI) par le ministère de la Culture.

TM+ reçoit le soutien du ministère de la Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France au titre du programme des Compagnies et ensembles à rayonnement national et international (CERNI), de la Région Île-de-France, du Département des Hauts-de-Seine et de la Ville de Nanterre. Il reçoit également le soutien de la SACEM et de la SPEDIDAM. Pour ses actions à l'international, TM+ est régulièrement soutenu par l'Institut Français et par le Bureau Export. TM+ est implanté sur la ville de Nanterre depuis 1996 et en résidence à la Maison de la musique.

CONCERTS ET SPECTACLES DISPONIBLES EN TOURNÉE EN 2019-2020

L'enfant inouï • Création décembre 2019

Opéra jeune public dès 8 ans

Henri est un petit garçon qui dévore les livres, il les mange littéralement. Dans un espace sonore et visuel démultiplié par la présence d'une chanteuse, 3 musiciens et un dispositif électronique, la musique de Laurent Cuniot et la mise en scène de Sylvain Maurice explorent les pouvoirs démesurés de l'imaginaire d'un enfant.

The Other (In)Side

Spectacle musical pour 7 musiciens et électronique

The Other (In)Side flirte avec le burlesque dans un spectacle excentrique où l'imaginaire sonore de Benjamin de la Fuente embrasse la poésie loufoque de Jos Houben. Plongée joyeuse dans les coulisses d'un spectacle en train de se faire, se défaire, se parfaire !

Bal passé

Concert multimédia pour accordéon, ensemble, lumière et électronique

Bal passé explore la relation entre le geste, la lumière et le son. Dans *Natura Morta*, Carlos de Castellarnau métamorphose le roi de la fête en ogre sonore ; *Tablado*, du compositeur franco-brésilien Januibe Tejera et du concepteur lumière Claudio Cavallari, suivra comme une after-party pour ensemble et électronique, quand la musique et la lumière se mélangent au souvenir des corps qui s'entrechoquent.

Counter Phrases

Ciné-concert pour 25 musiciens

Et si c'était la danse qui composait la musique ? *Counter Phrases* prend à rebours les relations entre musique et danse et propose un spectacle universel, à partir de films de danse réalisés par Thierry De Mey sur des chorégraphies d'Anne Teresa De Keersmaeker, avec des musiques d'aujourd'hui (Robin de Raaff, Jonathan Harvey, Luca Francesconi, Thierry De Mey, Steve Reich, Fausto Romitelli) et la musique improvisée de Ballake Sissoko, virtuose de la kora, et ses musiciens.

Ypokosmos

Concert pour 3 chanteurs, 6 musiciens, 3 chœurs et 1 ensemble à plectres amateurs

Ypokosmos, oratorio des bas-fonds d'Alexandros Markeas est inspiré du rebetiko, un ancien blues grec qui fait écho aux désillusions sociales et politiques de la crise actuelle. Projet artistique et projet de territoire, c'est une formidable aventure humaine, réunissant musiciens professionnels et amateurs locaux.

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

CONTACT

Lison Brimboeuf, Chargée de communication et relations publiques
01 41 37 71 46 – lison.brimboeuf@tmplus.org