

tm+
ensemble orchestral
de musique d'aujourd'hui

mm
MAISON DE LA MUSIQUE
DE NANTERRE

MIROIRS SUR L'ATLANTIQUE

Concert à deux ensembles

Alexandra GARDNER, Alexandros MARKEAS, Hugh LEVICK, Steve REICH

Vendredi 13 mars 2020
Maison de la musique de Nanterre

MIROIRS SUR L'ATLANTIQUE

PROGRAMME

Alexandra GARDNER	<i>Migrations</i> pour flûte, clarinette, piano, percussions, violon et violoncelle	1997
Alexandros MARKEAS	<i>Psycho</i> pour deux ensembles de sept musiciens et dispositif multimédia	2011
Hugh LEVICK	<i>SHARDS</i> pour soprano, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, percussion, deux violons, alto, violoncelle	CRÉATION 2020
Steve REICH	<i>Double sextet</i> pour deux flûtes, deux clarinettes, deux pianos, deux vibraphones, deux violons et deux violoncelles	2007

DISTRIBUTION

ENSEMBLE TM+

Muriel FERRARO	Soprano
Gilles BURGOS	Flûte
Renaud Guy-Rousseau	Clarinette
Julien LE PAPE	Piano
Florent JODELET	Percussions
Maud LOVETT	
Pauline KLAUS	
Dorthée NODE-LANGLOIS	Violon
Antonin Le Faure	
Marion PLARD	Alto
David SIMPSON	Violoncelle

ENSEMBLE BRIGHTWORK NEWMUSIC

Laurent CUNYOT	Direction
----------------	-----------

DURÉE 1h15 environ

Par blocs divisés ou juxtaposés, il est question, dans cette suite des aventures américaines de TM+, d'une double rencontre entre interprètes et compositeurs sur les degrés de la gamme chromatique occidentale, d'un jeu de miroir au-dessus des houles de l'Atlantique. Deux ensembles orchestraux, trois compositeurs américains et un français d'adoption : autant de cultures et d'esthétiques entre lesquelles vont circuler des écoutes réciproques.

Alexandra Gardner vient de la côte Est des États-Unis. D'elle, Brightwork newmusic interprète *Migrations*, une pièce énergique et fluide qui avance à tire-d'aile entre des nuages de percussions, sur la grande échelle des migrations animales comme sur les dérives microscopiques des mouvements moléculaires.

Le compositeur français invité, Alexandros Markeas, est grec de naissance et joue avec virtuosité le jeu des échanges culturels franco-américains. Ensemble, Brightwork newmusic et TM+ s'affrontent sur *Psycho*, déambulation nocturne dans New York pour deux septuors et un dispositif multimédia, va-et-vient parfois convulsif de textures, d'images, de références.

Hugh Levick compose en Californie, mais d'une côte à l'autre, il s'accorde avec Alexandra Gardner sur l'héritage européen. *Shards*, sa pièce créée par TM+, s'y inscrit explicitement : c'est un jeu de réflexions multiples à propos du sens de l'histoire et de la catastrophe entre *Angelus Novus* – une aquarelle de Paul Klee – le commentaire qu'en a fait Walter Benjamin, et leur interprétation musicale aujourd'hui.

Steve Reich est sans doute le plus américain de tous, promoteur d'une musique dite minimale ou répétitive, symbole de ce côté-ci de l'Atlantique d'une musique ayant échappé à l'Europe. Son *Double Sextet* réunit Brightwork newmusic et TM+ dans une course poursuite familière, motorisant avec swing les formules du canon et de l'écho.

FOCUS SUR LA CREATION *SHARDS* :

SHARDS sera une forme de transposition musicale de *l'Angelus Novus*, une aquarelle de Paul Klee ayant inspiré un des exposés du projet *Passages* de Walter Benjamin.

Walter Benjamin avait acquis cette peinture au début des années 1920 et la conserva contre vents et marées pendant les deux décennies suivantes, quelle que furent les errances ou les échecs qu'il traversa. L'exposé qu'il en a tiré est une forme d'extrapolation de l'image. L'image elle-même sera, de fait, parallèlement au texte de Benjamin (et à l'histoire qu'il en a lui-même tirée), importante dans la structuration de ma pièce *SHARDS*.

Cette création représentera une double mise en perspectives, un double « pas de côté » par rapport à ce que Paul Klee pouvait avoir en tête lorsqu'il a peint son œuvre : celui du texte de Benjamin et celui de mon œuvre musicale.

Ainsi, le propos de mon adaptation du texte de Benjamin ne consistera pas simplement à sculpter un environnement musical autour des mots. La soprano, Muriel Ferraro, dessinera véritablement le portrait de l'Ange de l'histoire (que Benjamin met en scène dans son texte). Elle nous fera entendre le texte adapté sous différentes formes : chansons, récitatifs, parlé chanté, méliques, projections sonores, mots, phonèmes.

Du fait de l'universalité intrinsèque du texte de Benjamin, il sera chanté alternativement en français, anglais et allemand. Dans l'un des mouvements, mais aussi de manière récurrente et sous-jacente tout au long de la pièce, le mot « catastrophe » sera même chanté dans une douzaine de langues.

SHARDS s'attachera à créer deux mondes musicaux distincts dans lesquels évolueront d'un côté « l'Ange », de l'autre l'ensemble. Les relations entre ces deux mondes (et donc les relations du chant aux instruments) seront très variées. L'ensemble pourra accompagner le chant, mais ce ne sera pas une norme. Des allers-retours entre instruments et voix permettront d'entendre une ou deux lignes de chant (a capella), un son isolé ou une simple corde d'un ou plusieurs instrument(s), autant d'éléments tenus qui pourront se transformer en courtes cadences pour ensemble (de 30 secondes à une minute). Si la voix de la soprano figurera l'Ange, la musique de l'ensemble représentera les fragments de notre projet de civilisation en échec.

À partir des ruines de ce monde en destruction, avec un lyrisme mélancolique, l'Ange fait le projet de reconstruire. Mais la tempête, que nous appelons « le progrès », soufflant depuis le paradis est si forte que l'Ange, essayant de rentrer au paradis, pour reconstruire un tout à partir de ces morceaux éparpillés, ne peut pas avancer jusqu'à sa destination et se trouve projeté dans le futur.

Je traiterais également dans ma pièce une dimension corollaire importante de cet exposé : nous sommes le futur auquel Benjamin se réfère, et nous n'avons vu aucun signe de cet Ange guérisseur.

Hugh Levick

Il existe un tableau de Klee qui s'intitule *Angelus Novus*. Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'Ange de l'Histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès.

Walter Benjamin

Sur le concept d'histoire IX. Œuvres III.

Traduction Maurice de Gandillac

Angelus Novus de Paul Klee

TM+, ENSEMBLE ORCHESTRAL DE MUSIQUE D'AUJOUR'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 Ile-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.

<http://www.tplus.org/>

www.maisondelamusique.eu

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, un dispositif électronique et un mur d'écrans, 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

Expérience d'écoute à caractère immersif, *The Other (In)Side* flirte avec le burlesque dans un spectacle musical excentrique où l'imaginaire sonore de Benjamin de la Fuente embrasse la poésie loufoque de Jos Houben. En partant d'une session d'enregistrement en studio de *L'Histoire du soldat* de Stravinsky, le spectacle met en jeu l'envers du décor, dans une adresse sensorielle au public.

Trans-Portées

Voyage de l'écoute Musique de création occidentale et Musique traditionnelle du Bangladesh

Trans-portées crée la rencontre entre 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 quatre virtuoses de TM+. Ce *Voyage de l'écoute* est une croisière sans escale ni frontières, construit autour de textes philosophiques, poétiques, mystiques.

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.

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.

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

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

8 rue des Anciennes Mairies | 92000 Nanterre