

ODYSSÉE

LA SCÈNE
DES
POSSIBLES

DOSSIER DE PRESSE

MUSIQUES ANCIENNES ET NOUVELLES

UNE AUTRE ODYSÉE

REQUIEM POUR LES MIGRANTS MORTS EN
MÉDITERRANÉE

23 mai / Théâtre Garonne

BLAGNAC
ville vitalité

La Main Harmonique
& l'Arsenal
présentent

|

UNE AUTRE ODYSSÉE

*Requiem pour les migrants
morts en mer Méditerranée*
d'Alexandros Markeas

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

—

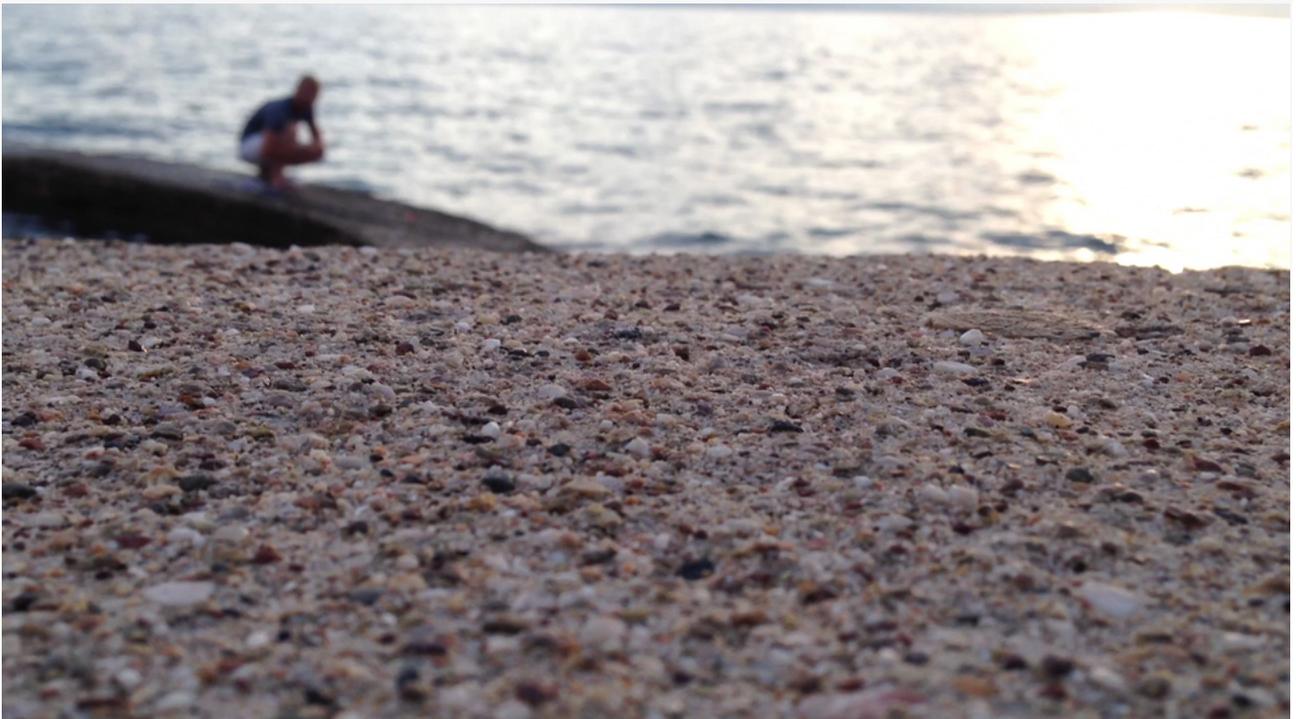
Création, 31 mars 2016

|

***Where are your monuments, your battles, martyrs?
Where is your tribal memory ? Sirs,
in that gray vault. The sea. The sea
has locked them up. The sea is History.***

“Où sont vos monuments, vos batailles, martyrs ?
Où est votre mémoire tribale ? Messieurs,
Dans ce gris coffre-fort. La mer. La mer
les a enfermés. La mer est l’Histoire.”

Derek Walcott, *The sea is history*, 1979 (Antilles, États-Unis)

UNE AUTRE ODYSSEE

Requiem pour les migrants morts en mer Méditerranée
d'Alexandros Markeas

Pour six chanteurs, trio instrumental
et dispositif de diffusion audiovisuelle

—
Création le 31 mars 2016 à l'Arsenal de Metz
Conception et musique : **Alexandros Markeas**
Direction musicale : **Frédéric Bétous**
Scénographie et lumières : **Bruno Graziani**

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
Olivier Rault, 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' ciel e la terra – Claudio Monteverdi
Ecco mormorar l'onde – Claudio Monteverdi

Production de La Main Harmonique
Coproduction Arsenal – Metz en Scènes, Festival Musique en Chemin,
Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées,
Odysud-Blagnac, scène conventionnée pour les musiques anciennes et nouvelles.

LA MAIN HARMONIQUE & FRÉDÉRIC BÉTOUS

© dr

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 Bijloke (Gand), Rencontres des musiques anciennes d'Odysse-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 classé au patrimoine de l'UNESCO, est fortement impliqué sur son territoire gersois à travers son festival *Musique en Chemin*.

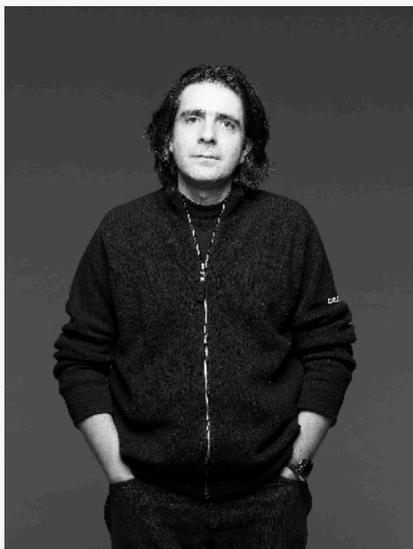
La Main Harmonique reçoit le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Midi-Pyrénées) et de la Région Midi-Pyrénées, du département du Gers et de la Commune de La Romieu, et pour ses créations de l'ADAMI et de la SPEDIDAM. L'ensemble est membre de la FEVIS et de PROFEDIM.

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

Note d'intention d'Alexandros Markeas

L'origine de ce 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 ?

Un livret, deux forces opposées

La pièce trouvera son inspiration première et ses articulations à partir de deux textes poétiques : *Solo Andata* (Aller Simple) de Erri de Luca, poème épique qui décrit l'odyssée des migrants africains vers l'Europe et *Les vieilles femmes et la mer* de Yannis Rítsos, évocation sensible d'un quotidien simple et merveilleux, empreint du lien avec la mer.

Ses deux textes créeront une forme d'opposition, sorte de mouvement de balancier qui permettra à la musique d'alterner entre deux modes d'expression, qui donnera à entendre cette idée du déséquilibre à l'origine d'une multitude de questions sans réponse.

Des textes issus de madrigaux de la Renaissance et les poésies traditionnelles grecques et africaines compléteront ce livret qui formera ainsi un cycle de madrigaux.

Quelques idées sur la musique

Traditions musicales médiévales byzantines, séfarades et ottomanes seront au cœur de la démarche musicale et de la couleur vocale plus spécifiquement. Nous chercherons 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 convierons également Monteverdi, Gesualdo, Victoria et leurs *lamenti* pour essayer d'extrapoler leurs couleurs sonores. Nous chanterons 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 explorera 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, éteintes, cassées et finalement éteintes donneront à entendre cette souffrance à peine audible, fugitive et instantanée.

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

Son rôle sera discret, caché... Nous chercherons à altérer progressivement les sonorités de l'ensemble pour ajouter le trouble et l'interrogation qui seront les moteurs constants de ce projet.

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

La projection vidéo

Les différentes projections vidéo tenteront de créer un univers liturgique et étouffant à la fois. Elles reprendront fréquemment les visages des chanteurs pour multiplier leur présence scénique et donner corps au double de leur voix. Elles tenteront de les éloigner de leur source pour mieux le faire disparaître comme un écho constant de l'histoire racontée.

Quelques images documentaires, brouillées, fugitives seront diffusées pour toutes ces informations que les médias diffusent et qui finissent par devenir une routine insoutenable.

Voix Off

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

—
Printemps 2015

A portrait of Frédéric Bétous, a man with dark hair and glasses, wearing a dark blue button-down shirt. He is standing with his arms crossed against a dark background with horizontal lines. The lighting is dramatic, highlighting his face and shirt.

*« Créer les circonstances
favorables pour nous
retrouver tous, public et
musiciens, pour ressentir
cette actualité dramatique. »*

— Frédéric Bétous

Entretien avec Alexandros Markeas & Frédéric Bétous

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

Alexandros Markeas : Le projet se concentre sur les milliers de disparus qui n'ont pas pu traverser la mer. Il prendra la forme d'un requiem ou d'une veillée funèbre pour ces morts.

Nous voulons mettre l'accent sur la mémoire, sur la lutte contre l'oubli. La mort et le chant funèbre seront au cœur de notre démarche qui tentera aussi de lier ces plaintes à toutes celles qui nous ont précédées.

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 si ils faisaient 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 Bétous : Nous voulons créer les circonstances favorables pour nous retrouver tous, public et musiciens, pour ressentir cette actualité dramatique. 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 donc centrale. Quelle sera la fonction de la vidéo dans l'écriture du spectacle ?

Alexandros Markeas : La musique sera au cœur du dispositif mais les liens synesthésiques entre son, image et texte nous aideront 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 Markeas : La mort a toujours inspiré aux musiciens des œuvres qui cherchent à exprimer la douleur de la disparition. Nous voulons nous appuyer 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 Bétous : 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 funèbres ou majestueuses de grands compositeurs de l'Europe méridionale de la Renaissance, tels Monteverdi, Gesualdo, et Victoria.

Elles seront interprétées dans leur forme originelle pour certaines, ou parfois serviront d'incipit, le temps d'une inspiration... Elles sont totalement intégrées par Alexandros dans le continuum d'*Une autre Odyssee*.

Comment comptez-vous travailler et suivant quel calendrier ?

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

Une première version de la partition sera donnée en décembre, et elle sera affinée après nos séances de répétition en février et en mars.

—
Propos recueillis par Juliette Magniez (automne 2015)

Note sur la scénographie de Bruno Graziani

© DR

Le dispositif scénographique d'*Une autre Odyssee* amène à concentrer le regard sur les chanteurs et les musiciens, qui semblent 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.).

Les partitions seraient présentées sur des tablettes numériques sur pieds qui deviendraient alors une source d'appoint de lumière sur les visages.

Extrait 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*

Biographies des artistes

Alexandros Markeas

Né en 1965 à Athènes, Alexandros Markeas étudie le piano et l'écriture musicale au Conservatoire National de Grèce. Il continue ses études de piano 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 Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris avec Guy Reibel, Luis Naon, Laurent Cuniot, 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'IRCAM 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 l'Ensemble InterContemporain, Court-Circuit, l'Itinéraire, TM+, Ars Nova, le quatuor Habanera, les Orchestres Philharmonique et National de Radio France, l'Ensemble Modern, le quatuor Arditti, les Percussions de Strasbourg, etc. Il reçoit des commandes d'État, de Radio France, de la Fondation Royaumont, du musée du Louvre, 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 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. Il est actuellement compositeur en résidence auprès de l'Arsenal de Metz. 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.

www.alexandros-markeas.net

Alexandros Markeas est en résidence à l'Arsenal dans le cadre du dispositif des compositeurs associés dans les scènes pluridisciplinaires du Ministère de la Culture - Drac de Lorraine et de la SACEM, en partenariat avec l'Orchestre national de Lorraine, et avec la contribution de l'INECC - Mission Voix Lorraine, du Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné - Metz Métropole et du Cefedem de Lorraine.

Discographie

Contes de Grimm

(vol. 1 et 2)

CD, Frémeaux & Associés, 2003, 2007.

Ensemble TM+.

Coup de cœur de l'Académie Charles Cros.

Dimotika

CD, L'Empreinte Digitale, 2004.

Ensemble Ars Nova.

Choc du monde de la musique 2005.

Engrenage

CD, Alpha, 2007.

Louis Scavis, quatuor Habanera.

Méditerranée sacrée

CD, L'Empreinte Digitale, 2011.

Choeur Les éléments.

L'aura mia sacra

CD, Ligia 2013.

Ensemble la Main Harmonique.

Plectrum orchestra v2

CD, La Folia Madrigal 2014.

Orchestre

Estudiantina.

La Main Harmonique & Frédéric Bétous

© DR

Emmené avec passion par Frédéric Bétous, l'ensemble La Main Harmonique entreprend l'exploration des chefs d'œuvres polyphoniques de la Renaissance, animé par l'envie de partager les richesses d'un répertoire musical encore peu représenté au concert. Ancré dans le présent par une activité de commande, La Main Harmonique puise une part essentielle de son inspiration dans la rencontre avec les compositeurs d'aujourd'hui, et revendique une place d'interprète/créateur au plus proche de l'œuvre. L'ensemble se veut un carrefour musical et humain, un lieu de rencontres fécondes conjuguant curiosité, audace et excellence musicale, dans un esprit de découverte toujours renouvelé. Plébiscité dès la sortie de son premier disque *Ockeghem & Compère...* en 2010, l'ensemble La Main Harmonique est invité par des scènes nationales et internationales : Muziekcentrum De Bijlooke (Gand), Rencontres des musiques anciennes d'Odysseus-Blagnac, Festival des Lumières de Sorèze, 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 programme, intitulé *L'aura mia sacra*, est le troisième opus de l'ensemble, qui s'ouvre à la musique contemporaine par une commande au

compositeur Alexandros Markeas que La Main Harmonique retrouvera pour sa création 2016 *Une Autre Odyssée* à l'Arsenal de Metz. Cette volonté de mettre au jour des analogies et des correspondances entre la musique polyphonique à la Renaissance et la création contemporaine est depuis lors une constituante essentielle de l'identité de l'ensemble. Le dernier enregistrement de La Main Harmonique est à la fois musicologique et contemporain. Construit autour de la figure de Carlo Gesualdo, dont le livre des *Sacrae Cantiones à 6 & 7 voix*, lacunaire, vient d'être restitué par Marc Busnel au Centre d'Études Supérieures de la Renaissance de Tours, le programme met en avant la création *Ma* de la compositrice et chanteuse Caroline Marçot (sortie le 2 octobre 2015, label Ligia). L'ensemble La Main Harmonique, en résidence à la Collégiale de La Romieu, est aussi fortement impliqué sur son territoire gersois au cœur de l'Armagnac. À travers son festival Musique en Chemin, il propose une programmation exigeante dans une ambiance décontractée, le long des principaux sites d'une portion du Chemin de Compostelle classé au patrimoine de l'UNESCO.

www.lainharmonique.fr

—
L'ensemble La Main Harmonique reçoit le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Midi-Pyrénées) et de la Région Midi-Pyrénées, du département du Gers, ainsi que de la commune de La Romieu. L'ensemble est membre de la FEVIS - Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés et du Profedim.

Zoom sur...

La résidence d'Alexandros Markeas à l'Arsenal et à l'Orchestre national de Lorraine

© Cyrille Guir - Arsenal-Metz en Scènes

Note d'intention de résidence

La musique est pour moi un formidable moyen d'explorer l'altérité. Comprendre notre monde à travers ses chants et ses sons, sensibiliser à ses contrastes et ses aspérités, décoder notre propre pensée à travers l'appréhension du sonore, sont les moteurs de mon travail et les fondements d'une musique que je vis comme un art éminemment politique.

Dans ma démarche, j'essaie de mettre en valeur les liens qui relient les catégories opposées au sein du champ musical : les musiques savantes et les musiques populaires, l'oralité et l'écriture, l'improvisation et l'interprétation. J'essaie de réunir des temps et des espaces différents pour aboutir à une musique à l'image de notre actualité, multiple et contrastée.

Cette résidence auprès de l'Arsenal et de l'Orchestre national de Lorraine me permet de présenter un cycle de pièces qui se répondent et se complètent, pour livrer une prise personnelle sur les questions de notre époque.

Deux créations sont au cœur de ce projet : *Une autre Odyssée*, pièce pour ensemble vocal qui s'inspire de la tragédie contemporaine et récurrente des migrants tentant de traverser la Méditerranée ; et *Sea is History*, pièce pour orchestre conçue en écho au destin des victimes de la traite atlantique. Dans les deux cas, faire résonner la mer, sa mémoire, son univers sonore et ses chants anciens sont au fondement de la composition.

La reprise de l'oratorio *Ypokosmos* propose un regard à la fois mélancolique et amer sur la Grèce actuelle par une appropriation contemporaine du rébétiko, musique populaire des années 1910-1930.

La collaboration avec l'ensemble Stravinsky sera également un temps fort de cette résidence puisque, lors d'un concert dédié à la création pour petit ensemble instrumental, nous présenterons différents aspects de l'écriture musicale des trente dernières années.

Il y sera question pêle-mêle de Mozart, Salieri, Beethoven et Duchamp, et nous plaiderons avec humour pour une écoute sans préjugé de l'aventure musicale de notre temps.
– Alexandros Markeas

Mon travail de compositeur

En tant que compositeur je cherche constamment à ré-interpréter le passé, à comprendre le présent et à me projeter dans l'avenir. Ces trois directions s'associent à trois thématiques qui sont à chaque fois présentes dans mes projets : les liens que la musique écrite entretient avec les musiques traditionnelles, la musique en tant qu'expression politique et les nouvelles techniques comme moyen d'exploration du sonore.

1. Musiques traditionnelles

Mon parcours de musicien est marqué par les musiques traditionnelles. Je m'inspire des ces mondes sonores qui me permettent de lier la création à un réseau multiple de mémoires et de sensibilités expressives.

Tout d'abord celles de la Grèce et du bassin méditerranéen en général, qui est la musique de mon vécu familial et qui résonne régulièrement dans mes projets.

Ensuite différentes musiques extra-européennes (africaine, géorgienne, tzigane) qui grâce aux rencontres que j'ai pu faire, ont nourri mon imaginaire sonore.

Les rapports entre le savant et le populaire, le quotidien sonore, la ré-appropriation musicale, la construction collective sont aussi des interrogations et des champs d'exploration qui accompagnent cette démarche.

2. Musique et politique

Je ne peux concevoir mon métier que comme un engagement citoyen qui s'inspire continuellement de l'actualité : crise financière, crise politique, crise morale, toute une série d'angoisses qui demandent à être exprimées, partagées, exorcisées, détournées...

Mes expériences de musicien de théâtre ont été pour moi une étape importante. Je continue mes recherches dans un champ d'expression proche du théâtre musical et je rejoins la tradition de la spiritualité musicale par le biais de mes utopies politiques.

3. Musique et multimédia

L'univers technologique qui fait partie de notre quotidien, change sans cesse notre manière d'écouter la musique. Le rapport de la musique avec ses propres moyens de diffusion (lecteurs portables, casques, internet...) impose une écoute particulière, saccadée, fragmentaire, multiple. L'association avec les images numériques est constante. Cette nouvelle écoute s'éloigne du concert et de ses rituels obligés. Elle est

pour moi une source d'inspiration, à la fois pour le contenu musical qu'elle génère et pour ses formes de représentation.

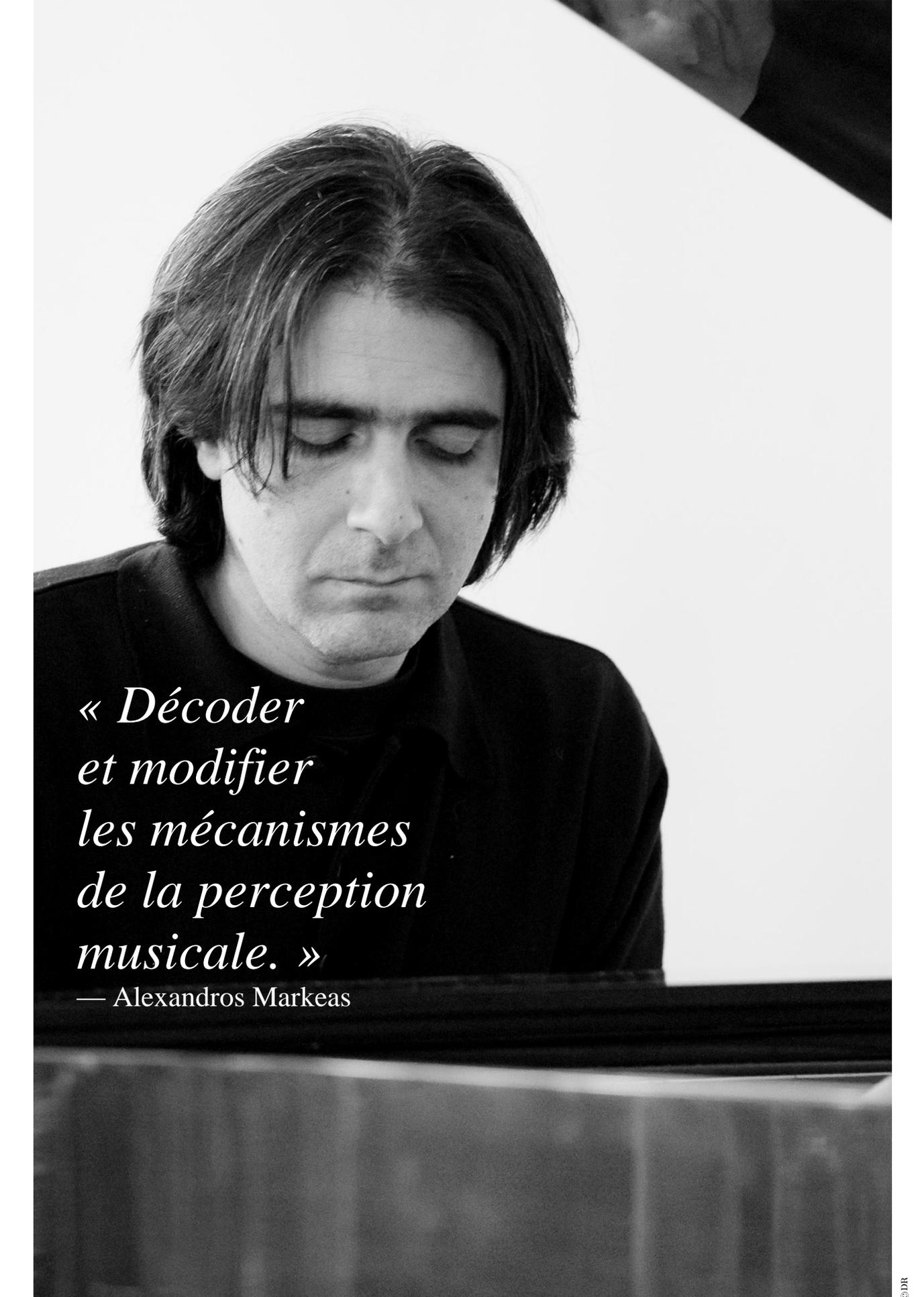
Depuis quelques années, j'ai entamé un cycle de compositions qui utilisent la vidéo et mettent en relation le musicien avec sa propre image, préalablement filmée. L'image intègre ainsi le discours musical et devient un élément d'écoute privilégié.

En tant que pianiste improvisateur je prolonge ce travail à travers différentes nouvelles visions du piano : piano augmenté par la vidéo, concert interactif, performances en réseau... Les formes nouvelles de représentation (installations, performances, événements) sont aussi au cœur de cette démarche qui se veut avant tout ouverte et poétique.

— Alexandros Markeas

© Cyrille Guir - Arsenal Metz en Scènes

*« Décoder
et modifier
les mécanismes
de la perception
musicale. »*

— Alexandros Markeas

Espace pour la Culture de la ville de Blagnac.

Scène Conventionnée par l'État,
la Région et le Département.

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

T Tramway Ligne T1
Arrêt **Odyssud** ou Place du Relais
Direct depuis Toulouse centre

NOUS CONTACTER

SERVICE COMMUNICATION

Pascal Caïla (Responsable Communication)
Nicole Athès (Assistante Communication / Presse)
05 61 71 75 21 / communication@odyssud.com

SERVICE ACTION CULTURELLE

05 61 71 75 38 / actionculturelle@odyssud.com