

lun 18 sept 2023 - 19h
Nouveau CFA des Compagnons du Devoir

Artisans du son

L'itinéraire

musica festival
strasbourg

lun 18 sept 2023 – 19h
Nouveau CFA des Compagnons du Devoir

concert programmé par le public
une proposition de Louis Piccon

Artisans du son

L'itinéraire

direction musicale | Mathieu Romano

L'itinéraire

soprano | Sarah Brabo-Durand

flûte | Julie Brunet-Jailly

hautbois | Sylvain Devaux

clarinette | Juliette Adam

basson | Mehdi El-Hammami

cor | Cécile Muhlmeyer

trompette | André Feydy

trombone | Lucas Ounissi

accordéon | Vincent Lhermet

piano | Fuminori Tanada

violon | Anne Mercier

alto | Lucia Peralta

violoncelle | Florian Lauridon

contrebasse | Yann Dubost

avec la participations des itinérants chaudronniers et serruriers métalliers des Compagnons du Devoir

Louis Berthelley (Champagne)

Adrien Delahaye (Provençal)

Bories Dylan

Nicolas Frison (Gascon)

Owen Lonjou Durand

Clarisse Provence (Artésienne)

Marc Robert (Provençal)

Dorian Simon (Manceau)

Mattéo Venien (Poitevin)

Julien Wathle (Lyonnais)

Le Programme

Pauline Oliveros *Sonic Meditation V : Native* (1971)

Grégoire Lorieux *Very Long Durations* (2023) – création mondiale

Artisans du son (I) *Faire du silence*

Iannis Xenakis *Nomos Alpha* (1966)

Michaël Levinas *Quatre études pour piano* (1992-2012)

Núria Giménez-Comas *Coratge (Comme un écho dans la distance)* (2023)

Artisans du son (II) *Faire du bruit*

Gérard Grisey *Périodes* (1974)

Annette Schlünz *In den Flüssen* (2005)

Iannis Xenakis *Phlegra* (1975)

fin du concert vers 21h

En 2023, le festival donne la parole à celles et ceux qui ont fait, qui font et qui feront le festival : le public, les spectateurs, les écoutants. Sur une idée de Louis Piccon, fidèle spectateur depuis 1983, le festival s'invite dans un lieu insolite, celui du Centre de formation des Compagnons du devoir. L'occasion de mêler musique et architecture, le temps d'une soirée.

Louis Piccon est un jeune étudiant en architecture lorsqu'il assiste à la première édition de Musica en 1983. Dans le sillage de Iannis Xenakis, sa curiosité est piquée par les relations entre les arts. Quarante ans plus tard, son agence nunc architectes conçoit le nouveau centre de formation des Compagnons du devoir à Strasbourg. Fraîchement inauguré, les 6000 m² de l'imposant édifice, ses ateliers et sa rue intérieure de 60 mètres de long, sont un terrain de jeu idéal pour confondre la matière sonore et la matière bâtie.

L'architecte et les jeunes compagnons en apprentissage nous invitent à déambuler dans l'espace aux côtés des musiciens de L'itinéraire, l'ensemble des «spectraux» qui célèbre cette année ses cinquante ans d'existence.

Bâtir avec l'œil et l'oreille

/// entretien ///

Louis est étudiant à l'École d'architecture de Strasbourg quand il assiste à 22 ans à la première édition de Musica. En 2023, outre l'invitation adressée à l'Itinéraire, il a conçu l'aménagement des espaces du QG du festival, place de la Cathédrale, et la scénographie de l'exposition *Les Yeux fermés*.

La relation entre musique et architecture ?

Pour moi, c'est l'histoire d'une rencontre déterminante dans mon parcours. Iannis Xenakis, compositeur-architecte, était très présent lors de la deuxième édition de Musica. J'avais pu échanger deux mots avec lui et il m'avait invité à venir le voir chez lui à Paris. Je lui avais présenté mon projet de fin d'études et il s'était montré très généreux et de bon conseil.

Quel était ce projet ?

Je travaillais sur le rapport entre le paysage, le bâti et les sons. Pour cela, j'avais inventé un programme fictionnel : au fin fond d'une vallée rocailleuse des Alpes, un riche armateur grec, Monsieur Niccipoulos – anagramme de mon nom –, décidait de bâtir une fondation pour les arts et techniques du son.

Tes grands moments à Musica ?

Je pense surtout aux lieux investis par le festival. L'approche *in situ* était novatrice à l'époque. Je me souviens de Knud Viktor faisant résonner l'ancien planétarium avec ses sons

d'insectes. L'écologie sonore avant l'heure ! Les concerts aux Bains municipaux m'ont aussi marqué : le public immergé dans le son et l'eau avec Michel Redolfi ou *Stimmung* de Stockhausen chanté sur une scène flottante.

Aujourd'hui, tu invites le public dans ta dernière réalisation, le nouveau centre de formation des Compagnons du devoir.

Le bâtiment devait incarner les savoir-faire. Avec mes collaborateurs, nous avons voulu lui donner une dimension pédagogique en employant des principes de construction et des matériaux dans cette logique, associés à une signalétique. Ainsi, les élèves ont au quotidien sous leurs yeux des exemples concrets. Même si l'édifice n'a rien d'une salle de concert, les sons et les bruits sont omniprésents dans les différents ateliers. C'est pourquoi j'ai proposé d'y faire un concert, doublé d'une sensibilisation à l'artisanat sonore pour les jeunes apprentis.

Entretien réalisé avec Grégoire Lorieux, co-directeur artistique de l'Itinéraire, le 28 avril 2023.

Concerts programmés par le public – *Le Club 83*

En 2021, un avis de recherche était lancé pour réunir des spectateurs ayant connu les premières éditions du festival entre 1983 et 1985. Un groupe inclusif de sept personnes s'est formé avec lequel l'équipe du festival a échangé régulièrement durant plusieurs mois.

L'idée était de mettre en commun des récits et des mémoires, et ainsi d'alimenter une réflexion sur les évolutions de la création musicale, les usages et pratiques du public, avec pour finalité la programmation de plusieurs événements.

Le Club 83 s'est réuni à partir de février 2022. La concertation a été menée en groupe, avant que les souvenirs ne laissent place à l'action sous la forme de projets individuels, chacun accompagné par un membre de l'équipe du festival.

Il s'agissait d'établir un lien fort avec les spectateurs, mais aussi de partager les questionnements et procédés du festival en plaçant la «réception» au cœur de son organisation.

Ces concerts programmés par le public ont été pensés comme de nouveaux endroits d'interaction avec les spectateurs et, plus largement, avec les populations des territoires du festival.

La méthode répond aussi bien d'enjeux liés aux droits culturels qu'à la responsabilité d'inclusion sociale des structures culturelles. D'édition en édition, Musica souhaite devenir un lieu de réflexion et de développement de telles pratiques.

Les interprètes

L'itinéraire

L'itinéraire est l'un des principaux ensembles de musique de création en Europe. Depuis sa création en 1973, l'itinéraire a contribué à l'émergence de la musique spectrale. Véritable pépinière de compositeurs et d'interprètes, le collectif a ainsi partagé l'aventure de plusieurs générations de créateurs osant toutes les limites du son, de la saturation acoustique à l'amplification micro et macrophonique, jusqu'à l'inouï électronique. Parmi les centaines d'œuvres créées, nous sommes fiers de compter celles des compositeurs et compositrices les plus marquants des dernières cinquantes années : Grisey, Lévinas, Murail, Dufourt, mais aussi Saariaho, Scelsi, Harvey ou Romitelli.

Aujourd'hui dirigé par Lucia Peralta et Grégoire Lorieux, l'itinéraire s'appuie sur des solistes de très haut niveau dont les talents divers mélangent les générations et les pratiques pour oser toutes les limites du son : saturation acoustique, électrification, espaces inouïs de l'électronique, mais aussi improvisation, concerts en plein-air, expérimentations sociétales.

Très impliqué dans l'accès à la culture des jeunes, l'itinéraire mène de nombreuses actions en Île-de-France en partenariat avec les Conservatoires de Bourg-la-Reine/Sceaux, de Vitry, de Boulogne-Billancourt et le Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne.

Ensemble de renommée internationale, il collabore régulièrement avec

l'IRCAM-Centre Pompidou, se produit aux Etats-Unis, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique Centrale, ainsi que dans toute l'Europe.

L'itinéraire est soutenu par la DRAC Île-de-France, la SACEM, la SPEDIDAM, Impuls Neue Musik, Fond Franco-Germano-Suisse pour la musique contemporaine, Pro Helvetia, fondation suisse pour la culture et la fondation Ernst von Siemens.

Mathieu Romano

Chef polyvalent et en quête perpétuelle d'expériences nouvelles, Mathieu Romano met à profit sa grande connaissance des voix solistes, du chœur et de l'orchestre pour aborder tous les genres, de la musique baroque à la création contemporaine en passant par le symphonique, aussi à l'aise sur scène qu'en fosse d'opéra.

Lors de son Master en direction d'orchestre du CNSM de Paris, il bénéficie des conseils de chefs tels que François-Xavier Roth, Pierre Boulez, Susanna Mälkki et Zsolt Nagy. Son parcours l'amène ensuite à travailler comme chef assistant auprès de David Zinman, Dennis Russell Davies, François-Xavier Roth, Paul Agnew ou encore Marc Minkowski.

Il travaille avec des ensembles tels que Les Siècles, le RIAS Kammerchor, l'Orchestre Français des Jeunes, le NFM Choir, l'Orchestre des Pays de la Loire, le Latvian Radio Choir, l'Orchestre de Caen ou encore le Chœur de Radio France. Il dirige également des productions d'opéra, notamment à l'Opéra Comique (avec l'Orchestre de chambre de Paris, Les Frivolités Parisiennes ou encore la Maîtrise Populaire de l'Opéra

Comique), ainsi que des projets contemporains avec l'Ensemble L'itinéraire.

Il devient en 2022 directeur artistique du nouveau Pôle Régional d'Art Vocal des Hauts-de-France et directeur musical du chœur de l'Opéra de Lille.

Avec l'Ensemble Aedes, dont il est fondateur et directeur artistique, il se produit dans les plus grandes saisons musicales. Sa riche discographie consacrée à la musique *a cappella* est saluée par le public et la critique.

Impliqué dans les actions d'accessibilité et d'éducation à la musique, il a notamment dirigé un orchestre DEMOS en Nouvelle-Aquitaine de 2017 à 2020. Il initie également des actions de formation des musiciens amateurs, des enfants, ainsi que des jeunes talents, notamment dans le cadre du Pôle Régional d'Art Vocal de l'Ensemble Aedes à l'Abbaye de Saint-Riquier.

prochaines manifestations

Concerts pour soi
du 16 sept au 30 sept
au domicile de l'interprète

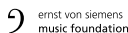
Dorothea
Ted Hearne
sam 23 sept – 21h
salle Ponnelle

Poppe par Poppe
Ensemble intercontemporain
mar 26 sept – 20h30
Cité de la musique et de la danse

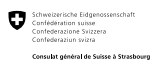
Musica est subventionné par

les mécènes

avec le soutien de

les partenaires médias

