

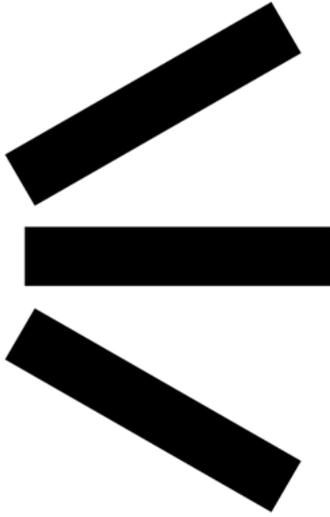

EGAL =

expérience d'écoute globale

Dossier de présentation

musica festival
strasbourg

Le Festival Musica

Présentation

Créé en 1982 à Strasbourg sous l'impulsion du ministère de la Culture, Musica est l'un des plus importants festivals européens dédiés à la création musicale. Notre ambition est de conjuguer les lignes de force des musiques d'aujourd'hui en faisant dialoguer les oeuvres les plus significatives du répertoire contemporain avec celles des artistes de la nouvelle génération (approches pluridisciplinaires, arts numériques, écritures de plateau, etc.) Durant quinze jours au début de l'automne, ce sont ainsi près d'une soixantaine de manifestations qui sont programmées dans les salles et les lieux emblématiques de la vie culturelle de Strasbourg et de ses environs, en lien avec ses différents partenaires (État, Ville de Strasbourg, Région Grand-Est, département du Bas-Rhin, SACEM, fondations, acteurs culturels et associatifs du territoire).

Soutenir la création

Musica a pour objet le soutien à la création, la production, la diffusion et le rayonnement de toutes les musiques d'aujourd'hui (écrites, improvisées, électroniques, scéniques, etc.). Pour cela, l'association porte et assure la programmation artistique, l'organisation administrative, financière, logistique et technique du festival.

Dans le cadre de ses missions, Musica est amené à conduire toute opération de recherche, production, diffusion, promotion et de rayonnement sur le territoire local, mais également à l'échelle régionale, nationale, européenne et internationale. Musica a donc vocation à étendre ses collaborations avec divers partenaires du champ de la création artistique et de la recherche.

Transmettre

Tout au long de l'année, la mission de création du festival se double d'une mission de transmission incarnée à travers des actions de médiation, d'éducation artistique et culturelle et de développement de projets sur les territoires en direction des publics. Dans le cadre de cette mission de transmission, Musica souhaite développer des projets favorisant la réception des œuvres et des pratiques, en impliquant d'avantages les spectateur·ices / auditeur·ices, les rendre acteur·ices et les sensibiliser aux différentes formes d'écoute. Pour cela Musica conçoit un ensemble d'outils et développe une programmation nourrie de projets aux formats multiples (rencontres, expérimentations sociales, ateliers, etc.).

Apporter une lecture du monde au travers de l'écoute et de l'expérience musicale

Musica intègre dans ses missions, un travail prospectif sur les enjeux d'inclusion, de diversité et de représentation des minorités au sein de la création musicale contemporaine.

Cette volonté de transmission se double d'un travail de recherche et d'expérimentation. Musica élabore ainsi une pensée, développe une vision, qui s'incarne dans la construction de sa programmation, dans l'apport réflexif accompagnant les œuvres et les temps de rencontres, mais aussi dans un travail de sensibilisation active des publics du festival.

LE PROJET

« Ressentir la musique par le toucher, c’est comprendre que tout le corps humain est une oreille. ».

Qu’est-ce que le son et comment le percevons-nous ? Sous la forme d’un concert suivi d’un temps d’échange, il s’agit de croiser les expériences pour mieux déconstruire nos perceptions.

EGAL= expérience d’écoute globale est un espace d’exploration des différents modes de perception de la musique. Par le toucher, les vibrations ou la vue, nous serons amenés à dissocier la musique de l’oreille : en exploitant nos sens différemment et en explorant d’autres modalités de perception du champ expressif musical, totalement détachés de l’ouïe. Un son n’est pas qu’une sensation auditive, notre corps entier peut en ressentir les vibrations acoustiques.

Les sons ne sont pas seulement accessibles aux entendant·es, et chaque culture a ses propres pratiques et conceptions du son. La culture sourde notamment nous permet d’avoir une réflexion différente sur ce que nous percevons dans la musique.

EGAL= prend sa source dans un « laboratoire de l’écoute », une expérimentation qui avait été menée à Musica en 2019 et qui visait à partager différentes pièces musicales – à dimension visuelle, corporelle ou vibratoire – entre personnes sourdes, malentendantes et entendantes. Il s’agissait de sensibiliser les publics à l’écoute sous toutes ses formes, et plus particulièrement non-cochléaire, pour mieux déconstruire les stéréotypes et les appréhensions autour de la perception sonore.

Porté par Musica en collaboration avec Les Percussions de Strasbourg, ce parcours sensoriel, prend désormais la forme de concerts-expériences.

Tout d’abord proposé en temps scolaire à Strasbourg. Le projet EGAL= prendra place dans l’édition 2024 du Festival avec des représentations à Metz en octobre. Il sera ensuite amené à tourner dans le Grand Est et au delà pour des sessions de concert-expérience en cherchant, chaque fois que cela est possible, à établir des partenariats avec des acteurs des champs scolaires et du handicap.

S'appuyer sur la culture sourde pour développer des projets d'accessibilité permet de contribuer à changer les représentations et construire de nouveaux imaginaires. EGAL= s'inscrit ainsi dans la réflexion et les actions menées toute l'année par le Festival Musica sur l'accessibilité, l'inclusion et la représentation du handicap dans la création musicale contemporaine.

Les concerts-expériences

Les concerts-expériences sont conçus comme des laboratoires d'écoute, ils proposent aux publics une autre manière de percevoir et de ressentir la musique.

Les œuvres proposées font ainsi appel à tous nos sens. Par la vue, le toucher, par les vibrations ressenties, les auditeur·rice·s sont mis en présence d'une composition musicale qui s'offre à eux sous des modalités différentes. Ils·elles explorent ainsi un monde nouveau où le geste, les images, la vibration du corps permettent « d'entendre » la musique.

Certaines œuvres exigent une implication plus forte, une posture ou un dispositif d'écoute spécifique. Les corps des auditeur·ices sont alors sollicités de manière active et participative.

À la suite de ces concerts, un temps de rencontre et de partage d'expérience avec les artistes est proposé au public. Les publics sont ainsi réunis dans une forme de communauté d'auditeur·ices qui, le temps d'un concert, partage une même expérience sonore, musicale et une approche de la musique qui fait disparaître les différences entre auditeur·ices.

EGAL= cherche à rendre accessible l'expérience musicale à un public éloigné des salles de concert (publics sourds), et sensibilise le public entendant à la diversité des formes d'écoute et à une altérité culturelle.

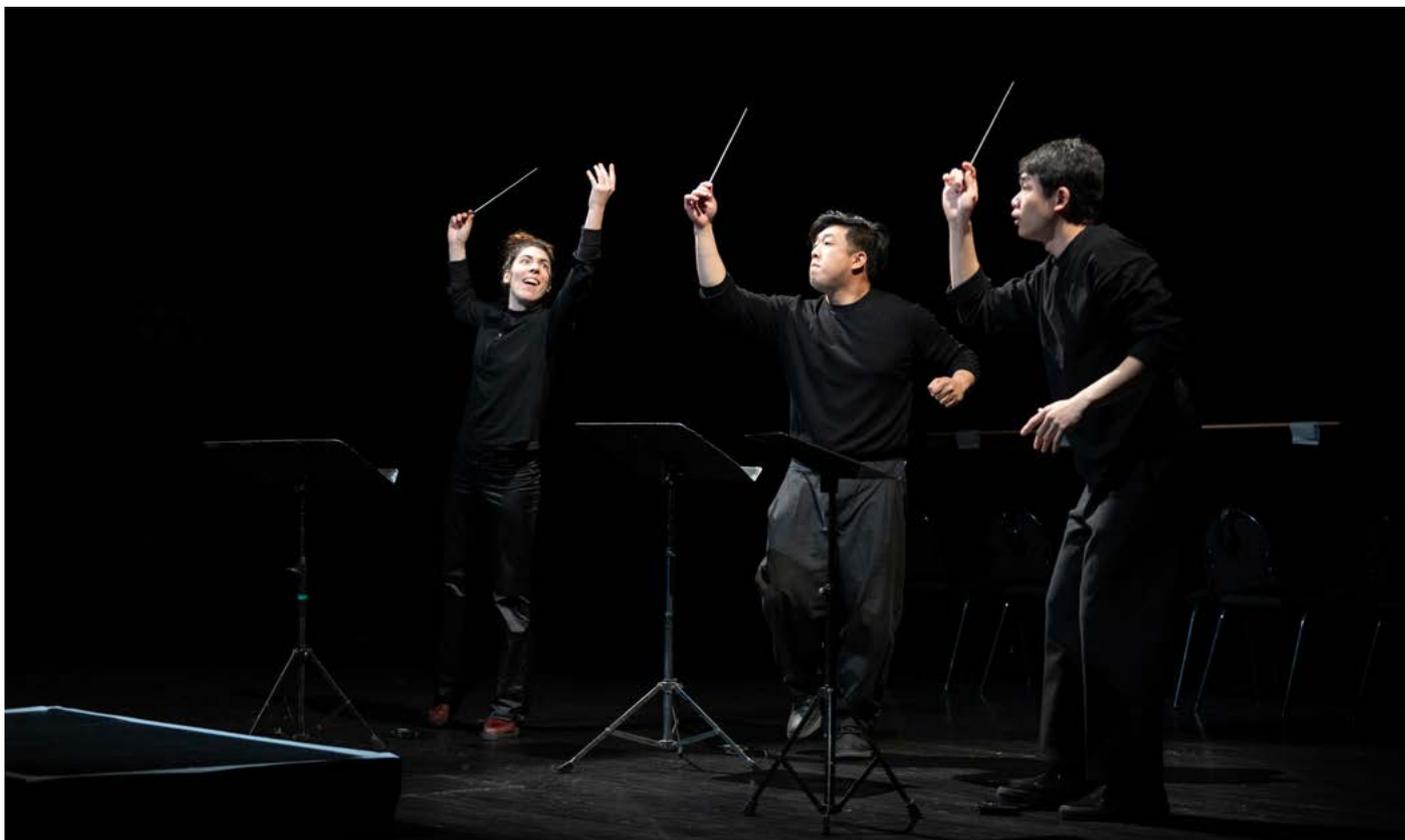
Constitution d'un répertoire d'œuvres

EGAL= est par nature un projet d'ouverture et de réflexion sur l'accessibilité des œuvres.

Depuis 2019, le Festival conduit un travail de commande et de programmation d'œuvres musicales conçues par des artistes en situation de handicap. Il s'agit pour Musica de concevoir la question de l'accessibilité non comme un élément secondaire mais comme une composante à part entière de la réflexion sur la création contemporaine

Chaque proposition possède des limites d'accessibilités pour les publics en situation de handicap ; les propositions artistiques ne sont pas adaptées à tous les types de handicap sensoriel. C'est l'une des raisons qui conduit Musica à chercher à agrandir le répertoire d'œuvres et développer EGAL= au fil des rencontres avec les artistes et les publics, en poursuivant une logique de commande à des créateur·ices de tous horizons.

Le Festival Musica poursuit ainsi ses missions de soutien à la création et ses objectifs d'ouverture à un large public, en proposant de nouvelles expériences de l'écoute

Les publics

Le projet EGAL= s'adresse à un public très large.

Tout d'abord les concerts-expériences ont pour objet l'accessibilité à des publics en situation de handicap sensoriel. Le Festival Musica conduit plusieurs années des partenariats avec des associations du champ du handicap de son territoire afin de pouvoir toucher une plus grande diversité de spectateurs.

EGAL= est également proposé dans le cadre scolaire et en partenariat avec les établissements (écoles, collèges, lycées); le projet est accompagné d'un temps de sensibilisation auprès des élèves sur les modes d'écoute non-cochelaire. Cette médiation est conduite par des musicien·nes intervenant·es. Ces temps de sensibilisation sont également proposés dans le cadre des tournées, en collaboration avec les équipes des structures accueillantes.

En dehors des représentations scolaires, EGAL= est ouvert aux publics de tous âges.

Développer un principe de tournée et un partage de compétence

Afin de rendre visible les créations et de toucher un public toujours plus large, EGAL= est amené à tourner dans de nombreux lieux de diffusion sur le territoire du Grand Est et au-delà. Les concerts-expériences peuvent ainsi être adaptés aux conditions techniques mais des lieux d'accueil.

Dans ce principe de tournée un travail de sensibilisation des équipes de médiation des lieux d'accueil est aussi à l'oeuvre.

Offertorium : *Behandling A* (2018) Jeppe Ernst

Pièce tactile pour un musicien et une musicienne

Offertorium est une pièce tactile composée pour un musicien et une musicienne. Le duo se fait face et joue avec le visage de l'autre dans le silence le plus total mettant à égalité sourd·es et entendant·es. Les interprètes ont les yeux clos pendant toute la représentation.

« En voyant les deux personnes commencer à se toucher, instantanément il y avait comme une mélodie qui s'est mise en place. Je ne sais pas laquelle, je ne pourrais pas vous la chanter mais voilà ce que j'ai perçu. »

Michel, spectateur sourd

« J'ai trouvé que le silence était merveilleux et que pour une fois peut-être j'expérimentais le silence, la beauté du geste sans le son, sans la musique, l'infime perception difficilement audible... »

Nicolas, spectateur entendant

Les oeuvres

Poem für einen Springer (1989) Dieter Schnebel

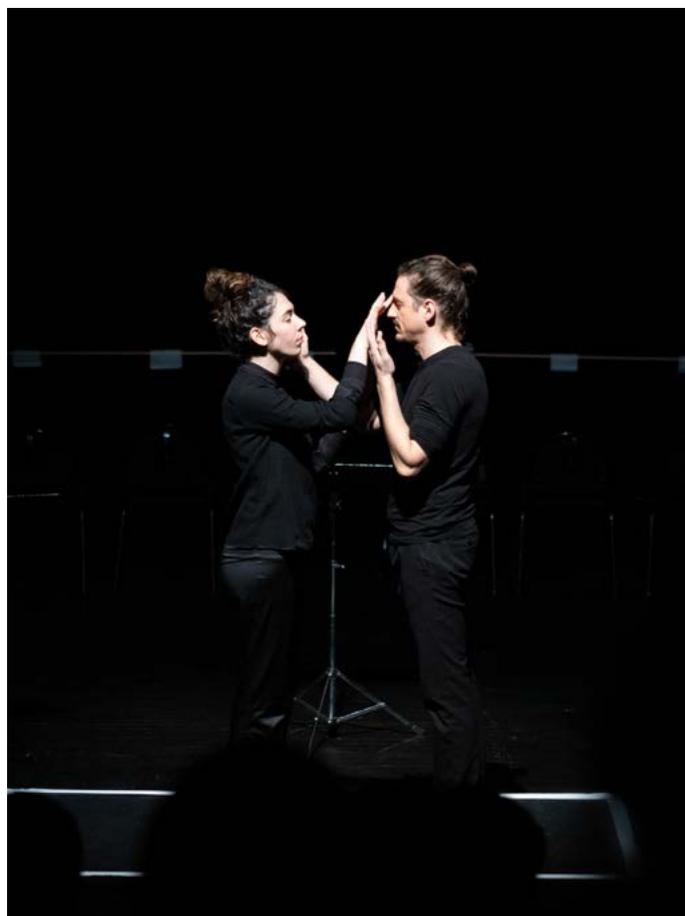
Pièce évocatrice pour un·e musicien·ne

La pièce *Poem für einen Springer* (poème pour un sauteur) fait partie de la série *Zeichen-Sprache* (langue des signes en allemand) composée entre 1987 et 1989. Il s'agit de courtes pièces de musique pour gestes et voix, pour un à dix interprètes.

Key Jack (2017) Michael Beil

Pièce visuelle pour un·e pianiste sans piano

Michael Beil déconstruit depuis des années l'image du musicien et de son instrument. Dans *Key Jack*, c'est le piano lui-même qui a disparu de la scène. Autrefois soliste, la pianiste est assistée par deux doubles étranges. Face à la caméra, elle doit jouer en *playback*. Le compositeur recombine ainsi habilement le mouvement, l'image et le son. Le résultat est une performance fascinante, qui fait presque oublier que le piano n'est pas là.

Having never written a Note for Percussion (1971)

James Tenney

Pièce vibratoire pour un·e percussionniste

Having Never Written a Note for Percussion est une performance dédiée au tam-tam. Cette pièce se présente comme une immense arche intensive qui met en scène la vibration continue d'un tremolo. Les propriétés de résonance de l'instrument sont exploitées pour faire découvrir l'écoute vibratoire. En déambulant autour de l'instrument chacun·e est libre d'appréhender les vibrations selon ses envies.

« J'ai pu moi-même fabriquer ma musique parce que je touchais longtemps le tam-tam, et puis des temps courts et puis des temps longs. J'ai essayé de faire un petit peu ce que je voulais avec un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts, toute la main et puis aussi je sentais les vibrations de façon différente de plus en plus intense ou de moins en moins intenses. ».

Chantal, spectatrice sourde

Tlön (1995)

Mark Applebaum

Pièce visuelle pour 3 chef·fes d'orchestre sans musicien·ne

Dans cette composition audacieuse pour trois chef·fes d'orchestre sans musicien·nes, le rythme est souligné non pas par les instruments, mais par la chorégraphie des corps. Selon son compositeur, « cette pièce silencieuse, mais très gestuelle, nécessite des compétences folles alliées à une grande ouverture d'esprit, et de l'humour ».

C (2013)

Simon Løffler

Pièce à écouter avec les dents pour trois musicien·nes

Les dispositifs de Simon Løffler remettent souvent en question le rapport avec le public, c'est le cas pour sa pièce « C », à écouter avec les dents. Muni·es d'un casque rendant la perception du son de manière aérienne impossible, interprètes et public ne perçoivent la musique que par conduction osseuse à l'aide d'une baguette de bois serrée entre les mâchoires. Une expérience d'écoute complète et inattendue !

NB : Le nombre maximum de spectateurs pour cette pièce est de 30. Le nombre idéal de spectateurs pour une expérience optimale est de 24.

10

Percussions de Strasbourg

Fondé en 1962, Les Percussions de Strasbourg est un ensemble ambassadeur mondialement reconnu de la création musicale. Riche d'un répertoire exceptionnel, le groupe alterne pièces phares du XXème siècle et commandes de nouvelles œuvres, avec les mêmes préoccupations : faire vivre un patrimoine contemporain en le revisitant sans cesse et continuer à innover, au-devant de l'élargissement des pratiques et des expressions scéniques.

Depuis sa fondation, le groupe est toujours au cœur de la création, grâce à sa complicité avec les compositeur•ices d'aujourd'hui et à la pluralité de ses propositions en termes de formats et d'outils : du duo à l'octuor, de l'acoustique à l'électronique, du récital au théâtre musical en passant par la danse...

Dédicataire de près de 400 œuvres, le groupe poursuit l'entretien et le développement de son parc instrumental unique au monde. Il compte à son actif de nombreux enregistrements ainsi qu'une trentaine de prix internationaux, dont une Victoire de la musique classique en 2017 qui récompense la 1ère sortie discographique du label Percussions de Strasbourg, Burning Bright de Hugues Dufourt.

Leur engagement quotidien envers la transmission se traduit par des actions pédagogiques multiples notamment auprès du public du quartier de HautePierre où l'ensemble est en résidence.