

SPECTACLES
& CONCERTS

DEUX
DISPOSITIFS
INTERACTIFS

DE NOMBREUX
RENDEZ-VOUS
AUTOUR DES
SPECTACLES

FAM
NUMÉRIQUE

FESTIVAL

AUJOURD'HUI
MUSIQUES

CRÉATION SONORE ET VISUELLE

3 > 19 NOV 2023

Mardi 14 novembre | 19h | Le Carré ☹ 1h

Concert & Installation sonore et visuelle

DIFFRACTIONS

Voyage de l'écoute

Ensemble TM+ | Marc Desmons direction

Justine Emard installation visuelle et sonore

Quand la nature inspire l'art et que la science s'en mêle,
apparaît *Diffractions*.

Justine Emard installation visuelle et sonore

Ensemble TM+

Gilles Burgos flûte, Bogdan Sydorenko clarinette, Noëmi Schindler violon, David

Simpson violoncelle, Julien Le Pape piano, Gianni Pizzolato percussions

Marc Desmons direction

Martial Geoffre-Rouland software programming

Marie Delabarre régie générale

PROGRAMME

Tristan Murail (1947-)

Le Rossignol en amour

Maurice Ravel (1875-1937)

Modéré (extrait du Trio)

Alexandros Markeas (1965-)

Oneïron

Olivier Messiaen (1908-1992)

Le courlis cendré - Chant d'oiseau enregistré

Lou Harrison (1917-2003)

Varied Trio

Helena Tulve (1972-)

Emergence II. Sans fond ni rivage création

coproductions et soutiens TM+ | Maison de la musique - scène conventionnée d'intérêt national - art et création - pour la musique | Festival]Interstice[- Station Mir, Caen | ZKM | Centre d'Art et des Médias Karlsruhe | Festival Les Boréales, Normandie | avec le soutien de l'Institut Français, de la SACEM et de l'ONDA Aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale du ministère de la Culture pour la création Émergence II. Sans fond ni rivage d'Helena Tulve

► Visites commentées de l'installation sonore et visuelle

Diffractions Par Justine Emard - mercredi 15 novembre à 19h et 20h | entrée libre

14 et 15 novembre

18h15

verrière accueil

entrée libre

Duo piano et violon

Debussy / Ravel : visages de la
modernité naissante

avec Marie-Christine Guichot piano
et Martin Brunschwig violon

Ce concert réunit deux compositeurs français majeurs, Debussy et Ravel, et met en lumière l'apport de leurs harmonies nouvelles, ce langage coloré et imaginaire, qui a renouvelé le discours musical. Leurs emprunts à des musiques parfois très « exotiques », telles que le jazz, ont élargi leur horizon, à l'image du Blues de Ravel. Debussy et Ravel ont été des pionniers et ont offert au monde parmi les œuvres les plus subtiles et novatrices qui soient.

PROGRAMME

Maurice Ravel (1875 - 1937)

Pièce en forme de Habanera (1907 - 3') transcription pour violon par Théodore Doney

Claude Debussy

La fille aux cheveux de lin (1909 - 3') transcription pour violon et piano de Arthur Hartmann extrait des Préludes

Maurice Ravel (1875 - 1937)

Blues (entre 1922 et 1927 - 6') 2e mouvement de la Sonate pour violon et piano

Claude Debussy

Sonate pour violon et piano (14'30)

Les voyages de l'écoute : une forme originale créée par TM+

TM+ propose depuis plusieurs saisons des concerts composés comme autant de formes originales où les œuvres dialoguent entre elles sans être interrompues par les applaudissements ou les changements de plateau. L'auditeur embarque pour un voyage de l'écoute qui estompe les frontières et tend à révéler les œuvres dans leur profonde singularité, qu'elles soient d'hier, d'aujourd'hui ou d'ailleurs.

Le public et les musiciens, qui dans certaines œuvres ne jouent pas et écoutent leurs partenaires, sont rassemblés dans une même concentration, une même complicité dans l'émotion de la découverte où les œuvres que l'on croyait connaître apparaissent sous un jour entièrement nouveau et celles que l'on découvre, étrangement familières.

DIFFRACTIONS

Sur la scène, l'œil écoute une sculpture mobile et sonore, l'oreille regarde les sculptures de verre suspendues et les scintillements des instruments. **Diffractions** n'échappe pas à la conduite sous forme de flux ininterrompu des **Voyages de l'écoute** mais en constitue une version augmentée. Au point de convergence, la rencontre entre l'univers visuel de la plasticienne Justine Emard et le monde sonore de la compositrice Helena Tulve, l'un par l'autre se modifiant.

Par ses images, l'artiste nous immerge dans une expérience sensible, face à une machine qui apprend et écoute en direct sur scène. Avec une musique que l'on peut égrener entre les doigts et sentir frémir sur la peau, la compositrice développe un espace naturel aux ramifications organiques, aux matières traversées par les énergies élémentaires.

Entre elles, le programme se déploie par cercles oscillants, autour du chant nocturne d'un rossignol enregistré et du *Rossignol en amour*, sa version dérivée, transposée, dilatée pour le piano par Tristan Murail. Cela passe par les gris et les landes imaginaires du *Courlis cendré* d'Olivier Messiaen et la pièce renversante *Oneïron* d'Alexandros Markeas. Cela se lève, imperceptible, à l'aube du Trio de Maurice Ravel, cela tremble dans les fumées d'Extrême-Orient du *Varied Trio* de Lou Harrison. Cela joue sur les maux de notre civilisation prédatrice, cela promet, entre l'écoute et le regard, entre la création d'Helena Tulve et le mobile de Justine Emard, une cascade de résonances et de réflexions à propos de notre nature et de notre ambiguïté.

Didier Lamare

LA CRÉATION D'HELENA TULVE ET JUSTINE EMARD

Ce voyage de l'écoute augmenté réunit deux artistes qui se questionnent sur la réception sensitive de leurs œuvres.

D'un côté, l'ensemble TM+, place l'écoute au cœur de sa démarche, comme base et comme moteur de tout projet. Les concerts comme les formes pluridisciplinaires interrogent l'oreille et ses mécanismes de perception et de reconnaissance.

De l'autre, Justine Emard, artiste plasticienne, s'intéresse aux conditions d'apparition d'une image, dans son environnement, tant visuel que sonore. Elle explore les liens entre notre existence et la technologie, notamment via des interfaces entre l'humain et la machine. Elle crée un dispositif visuel et sonore qui brouille les pistes entre le son et la vision.

De nombreuses expériences quotidiennes ou artistiques montrent que l'oreille et l'ouïe entretiennent des relations multiples, souvent inconscientes : la vision fournit à l'oreille des informations complémentaires, le son diffusé sur une image en change la perception émotive, des arcs réflexes font tourner les yeux du côté de la source sonore même paupières closes... Ce concert se propose de faire de cette donnée physiologique une force de création pour renouveler l'écoute du concert.

DE LA ROBOTIQUE VERS LA POÉSIE

Ce projet est né de la rencontre de TM+ avec l'artiste Justine Emard qui collabore depuis plusieurs années avec Takashi Ikegami, scientifique de l'Université de Tokyo, notamment autour d'expériences réalisées avec le robot humanoïde Alter. Elle met en place des dispositifs qui intègrent cette idée de simulation de la vie et de la présence et a réalisé ainsi plusieurs installations en réalité augmentée.

Son travail est fascinant en ce qu'il interroge les interactions entre l'humain et la machine mais aussi des processus de création qui vont de la science à un univers poétique. Cette démarche rejoint en tous points les préoccupations de compositrice d'Helena Tulve, sur le pouvoir de la technologie à investir sous un angle nouveau le champ de la perception et inventer des relations fécondes entre l'œil et l'ouïe.

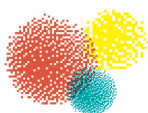
UNE PIÈCE POUR L'ŒIL ET L'OUÏE

L'ensemble de six musiciens dialoguera avec une installation composée d'une vingtaine de sculptures en verre, dispositif à la fois sonore et visuel qui se déploiera dans l'espace.

Ces sculptures seront activées par leur système robotisé et connecté. Sa « partition » est déterminée par un système de machine learning (une intelligence artificielle) que l'artiste a conçue à partir de données collectées sur un essaim d'abeilles. Un *Supraorganism* prend vie, générant lui-même de nouvelles images issues des ombres et reflets projetés dans l'espace-temps du concert.

UNE ÉCRITURE MUSICALE AUX CONFLUENCES DE L'IMAGE, DE LA NATURE ET DE LA SCIENCE

Diffractions est avant tout un projet poétique. Un projet sensible où l'interaction « ciselée » entre le sonore et le visuel interroge la manière dont l'écoute peut être modifiée, transformée, éclairée, parfois guidée par l'œil et comment de la même manière le regard peut l'être par l'ouïe.

La forme de cette œuvre sera pensée à travers ce dialogue intime entre les sens, particulièrement incarné par le percussionniste qui fera corps avec le mobile. Le travail sur le timbre, les lignes mélodiques et les tensions harmoniques explorant l'univers micro-tonal, se développeront dans un axe temporel d'un seul souffle. Un souffle à l'image du foisonnement, de la force mais aussi de l'extrême fragilité de notre terre.

JUSTINE EMARD plasticienne

Justine Emard (1987-), artiste, explore les nouvelles relations qui s'instaurent entre nos existences et la technologie. En associant les différents médiums de l'image - de la photographie à la vidéo et la réalité virtuelle -, elle situe son travail au croisement entre la robotique, les objets, la vie organique et l'intelligence artificielle. Ses dispositifs prennent pour point de départ des expériences de Deep-Learning (apprentissage profond) et de dialogue entre l'humain et la machine.

Depuis 2016, elle collabore avec des laboratoires scientifiques au Japon et est lauréate de la résidence Hors-les-murs de l'Institut Français en 2017 à Tokyo. Son travail a été exposé à la Biennale internationale d'Art Contemporain de Moscou, le NRW Forum (Düsseldorf), le National Museum of Singapore, le Moscow Museum of Modern Art, l'Institut Itaú Cultural (São Paulo), la Cinémathèque Québécoise (Montréal), le Irish Museum of Modern Art (Dublin), le Mori Art Museum (Tokyo), le MOT Museum of Contemporary Art Tokyo et le Barbican Center (Londres).

En 2022, elle est lauréate de la résidence hors les murs du Centre National d'Etudes Spatiales, et crée - en collaboration avec la neurologue Rachel Debs - une série d'œuvres oniriques, basées sur les rêves qui peuplent le sommeil des voyageurs spatiaux.

Plus d'infos : <https://justineemard.com>

MARC DESMONS chef d'orchestre invité

Musicien complet, Marc Desmons mène simultanément une carrière de chef d'orchestre, d'altiste et d'enseignant.

Comme chef d'orchestre, il dirige en septembre 2021 la création de *6db* d'Oscar Bianchi avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France à l'occasion de son concert d'ouverture de saison. Il collabore avec l'Orchestre de la Radio Suédoise comme assistant d'Esa-Pekka Salonen pour une création symphonique de Jesper Nordin lors du Baltic Sea Festival 2018. Il est invité par l'Orchestre d'Auvergne à diriger une série de concerts pédagogiques (Stravinski, Toldra, Britten).

Pour Radio France, il a dirigé en 2014 l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour l'enregistrement d'un *Alla Breve* consacré au compositeur Stefano Bulfon.

Sa passion pour la voix le conduit à aborder divers répertoires allant de la *Messe en si* au *Chant de la Terre* en passant par *Les Brigands* d'Offenbach.

Après avoir été au cœur de l'ensemble TM+ et de ses musiciens en tant qu'altiste, Marc Desmons approfondit la direction d'orchestre auprès de Laurent Cuniot. Leur

complicité musicale les amène à partager la direction de différents temps forts au cours des dernières saisons de TM+ : il dirige ainsi l'Ensemble

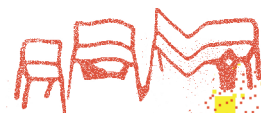
dans le spectacle *Revolve* sur *Vortex Temporum* de Gérard Grisey chorégraphié par Emmanuelle Vo-Dinh, ainsi que pour les concerts *Généralions* (Bruno Mantovani, Oscar Strasnoy, Alexandros Markeas) et *Reverse Flows*, un programme de deux créations pour ensemble et électronique de Laurent Cuniot et Jesper Nordin (ManiFeste 2015). Il a alterné direction et alto lors du *Voyage de l'écoute Fantaisies* en mars 2017.

Il a dirigé à de nombreuses reprises Ypokosmos d'Alexandros Markeas, ainsi que le concert participatif *Mélodies de la Terre* pour ensemble et chœur d'adolescents. Il collabore par ailleurs avec l'Orchestre à Plectres Régional Auvergne Rhône-Alpes et s'engage dans le programme socio-éducatif DÉMOS.

Comme altiste, il participe en 2022 au projet d'octuors (Mendelssohn et Enesco) avec les quatuors Belcea et Ébène. Il a assuré la création de la *Fantaisie-Concerto* de Graciane Finzi pour le festival Présences 2019. Il est l'invité du mythique festival de musique de chambre de Marlboro. Il est le partenaire régulier de Liza Ferschtman, Pierre Fouchenneret, Antoine Lederlin (quatuor Belcea). Depuis 2010, il est premier alto solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, après avoir été deuxième alto solo de l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Il est lauréat du Concours International Lionel Tertis et obtient en 1995 le 3ème Prix du Concours International de Moscou Yuri Bashmet. Pour le label Saphir, il a enregistré *Lachrymae* de Benjamin Britten avec l'Orchestre d'Auvergne, sous la direction d'Armin Jordan. Il enseigne l'alto au CNSMD de Paris comme assistant de Jean Sulem. Il participe aux académies MMCJ (Yokohama) et Musicalp (Tignes).

TM+ Ensemble orchestral de musique d'aujourd'hui

TM+ travaille depuis 1986 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.

LE FESTIVAL CONTINUE JUSQU'AU 19 NOVEMBRE

du 03 au 19 novembre | le Studio ⌚ 30 min
du mardi au vendredi de 12h à 19h
samedi et dimanche de 10h à 18h
 départ toutes les heures

Installation - Expérience

Dernière Minute

Adrien M & Claire B

Les bouillonnants créateurs de *Mirages & Miracles*, Adrien Mondot et Claire Bardainne nous invitent à prendre part à une expérience immersive et interactive. Magiciens du numérique, leurs vidéos mêlées à la musique onirique d'Olivier Mellano, se transforment au contact des spectateurs. Fumée, eau, ondes questionnent les bouleversements d'une « dernière minute », le passage d'un état à un autre, de la vie à la mort, ou de la venue soudaine au monde.

entrée libre pour les moins de 25 ans
 (accessible uniquement en billetterie) | **5 €**

Vendredi 17 novembre | 20h30 ⌚ 1h20
 Le Grenat

Duo de pianos

THIS IS AMERICA !

Vanessa Wagner Wilhem Latchoumia pianos

Le temps d'une soirée événement, le festival Aujourd'hui Musiques se pose dans l'Amérique du XXème siècle avec Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia, un duo de pianistes aventuriers, animés par le même appétit d'explorations. Au programme, des oeuvres mythiques de compositeurs américains et des pionniers minimalistes rassemblées dans leur dernier album *This is America* pour un face-à-face virtuose et étourdissant.

10,80 € à 27 €

Dimanche 19 novembre | 20h30 ⌚ 1h10
 Le Grenat **Artistes d'Occitanie**

Polyphonies sacrées anciennes et modernes

MÉDITERRANÉE SACRÉE

Ensemble Les Éléments Joël Suhubiette

Le voyage œcuménique et polyphonique accompli ici traverse à capella la Méditerranée et huit siècles de musique liturgique. Ce chœur d'Occitanie à la renommée internationale nous embarque pour une odysée saisissante et audacieuse.

10 € à 22 €

www.aujourdhuimusiques.com
 04 68 62 62 00

INSTITUTIONS & SOCIÉTÉ CIVILE

MÉCÈNE BIENFAITEUR

MÉCÈNES ASSOCIÉS

MÉCÈNES PARTENAIRES

PARTENAIRES

MÉDIAS PARTENAIRES

Régalez vos papilles avec la restauration légère et locale, tous les soirs de spectacle, au Comptoir de l'Archipel !