

CRÉATION 2023

Ensemble
OFFRANDES

ODYSSÉES

Musiques homériques

ODYSSÉES

Musiques de l'Académie des jeunes compositeurs et compositrices,
d'après *L'Odyssée* d'Homère

Jean Detraz, Damien Jacobée, Zacarias Maia, Gil Miguel Monteagudo,
Maxime Rabour-Quintin, Baptiste Ruhlmann, Charlotte Sonnois

Avec :

Laure Balteaux *violoncelle*

Nathan Brault *clarinette*

Thomas Coisnon *baryton*

Emmanuel Lascoux *performeur (grec ancien)*

Olivier Mingam *violon*

Martin Moulin *direction*

Création :

- dimanche 9 juillet à l'Abbaye Royale de l'Épau, Yvré-l'Évêque

Reprises :

- mardi 11 juillet aux Moulins de Paillard, Poncé-sur-le-Loir
- mercredi 12 juillet à La Fonderie, Le Mans

L'ACADÉMIE DES JEUNES COMPOSITEURS ET COMPOSITRICES

Initiée fin 2016 et soutenue par la Ministère de la Culture, l'Académie de composition a pour but de permettre à des jeunes musiciennes et musiciens, à différents stades de leur chemin dans la composition (de la découverte à la préprofessionnalisation), de profiter d'une dizaine de jours avec des compositeurs, des compositrices et des interprètes expérimenté(e)s et reconnu(e)s.

L'accompagnement est organisé sur deux sessions, à quelques mois d'intervalle, permettant le temps de la maturation et de l'écriture. En outre, cette académie est placée sous le signe des rapports texte/musique, chaque édition mettant en valeur les liens avec une langue.

En 2023, les académiciennes et les académiciens se sont penché(e)s sur l'œuvre d'Homère et ont été accompagné(e)s par Emmanuel Lascoux, helléniste, traducteur, performeur spécialiste du grec ancien et Martin Moulin, compositeur, chef d'orchestre, directeur artistique d'Offrandes.

L'Académie reçoit le soutien de la DRAC des Pays de la Loire, de la SACEM, de la Maison de la Musique Contemporaine ainsi que de La Fonderie, Le Mans.

NOTES D'INTENTION

En 2016, c'est le premier envol de l'Académie de composition mené par l'Ensemble Offrandes à la Fonderie. Quelques idées sont mises dans la marmite : se laisser le temps de vivre un processus au long cours avec des musiciennes et des musiciens des jeunes générations, allant des balbutiements de séances laboratoire aux affinages de la création. Enfourcher le cheval de la langue, une langue pour chaque édition - la musique retrouvant alors l'une de ses fonctions les plus magiques : celle de magnifier le mot, dans un jeu de chassé-croisé où le surlignage, la contradiction, le décalage sont bien sûr possibles ! Inviter une poignée de musiciennes et de musiciens ou de chanteurs et de chanteuses d'Offrandes, tous passionné(e)s par le tout-terrain de la création musicale, ainsi que des meneurs de jeu riches d'une expérience partageuse (Bernard Cavanna, Elvio Cipollone, Mikhail Malt et moi-même). Le chaudron, c'est la Fonderie, phalanstère des plus atypiques, rêvé par François Tanguy et ses amis, dans lequel se croisent les personnes les plus étonnantes, les propositions les plus réjouissantes venant de multiples disciplines, artistiques ou non.

Depuis la première édition, l'allemand, l'italien, l'anglais (Etats-Unis), le portugais (Brésil), l'ancien français (celui de Rabelais) se sont joyeusement succédé, comme autant de galops à saisir, d'animaux souples et surprenants à enfourcher (une exception : l'édition 2021, consacrée à la mise en musique du film muet de Dziga Vertov, *L'Homme à la caméra*. Un peu plus tard, je découvrais le formidable travail d'Emmanuel Lascoux, et sa fougueuse bataille pour la libération du grec ancien ! Par son approche radicalement sonnante, il remet cette langue au niveau de l'oreille, pour la grande joie du corps. Et c'est bien par ce swing-là, immédiatement saisissable par les musiciens (même sans connaissance de grec), que nous avons approché cette édition 2023, prenant prise dans *L'Odyssée* d'Homère.

Les jeux d'esquisses de la première session étaient si riches et si puissants que nous nous sommes dits qu'il fallait que cela se fasse entendre au-delà des trois concerts que nous avions prévus ; qu'il fallait partager ce mouvement d'une si belle qualité individuelle et d'une grande complicité collective. Ce n'était pas prémédité, mais guidé par la situation. Les partitions sont presque prêtes, nous allons les découvrir dans quelques jours avec délice.

Martin Moulin, juin 2023

Enfin !

On croise Ulysse jeune, en français. On le suit dans ses errances, chez les Cicones, les Lestrygons, les Lotophages, les Cyclopes, les Enfers même, on entend avec lui les Sirènes, on le voit résister à Circé, qui rend leur forme humaine aux compagnons transformés en cochons, on assiste avec lui à la mort de ses compagnons engloutis par Charybde, on pleure avec lui chez Calypso, on écoute le héros raconter tout ça lui-même aux Phéaciens, avant d'être reconduit sur leur bateau chez lui à Ithaque. Au début, on est allé avec son fils Télémaque, à la recherche de son père, chez Nestor à Pylos, chez Ménélas à Sparte. À la fin, on assiste à la série des retrouvailles : du fils et du père, du roi et de ses serviteurs, du maître et de son chien, du mari et de sa femme Pénélope, du Vengeur et des Prétendants qu'il massacre. Et tout ça, bien sûr, en présence des dieux, hostiles comme Poséidon, protecteurs comme Athéna, Hermès, conciliants comme Zeus.

Mais on n'est pas sûr de bien entendre. Alors, on fait du grec, pour mieux comprendre. On découvre la métrique homérique, on apprend à scander, c'est comme du rap antique. Mais en lisant ce que les Anciens ont dit de la voix, de la musique, du chant des aèdes, ces premiers improvisateurs compositeurs interprètes des poèmes, on veut arriver à faire sonner cette langue mieux qu'à l'école. Et, comme le découvreur d'une partition jamais jouée, on cherche les hauteurs cachées derrière les accents, les frottements des consonnes aspirées, les vibrations des liquides, les mélismes des voyelles et des diphtongues. On veut se trouver son phrasé homérique, comme tout musicien qui se fabrique, à partir des traditions d'analyse et de jeu, son Bach, son Mozart, son jazz, ou son Xenakis.

Mais seul dans son coin, c'est difficile, et on veut communiquer au plus grand nombre sa joie d'Homère.

Alors on essaie une transposition, en un français parlé, bruité, swingué, pour élargir un peu la porte, laisser entrer le plus de monde, dans l'épopée, qui n'a jamais été un livre qu'on referme, mais un bain sonore que l'on prend chaque jour. Et c'est cette Odyssée publiée chez P.O.L en 2021. Mais on rêve toujours que de vrais musiciens s'emparent de la voix grecque d'Homère, et la jouent, chacun à leur manière, dans leur style, au croisement du respect (en latin, on disait respectus, ou regard en arrière) et de la liberté.

Eh bien, c'est ce cadeau des dieux, longtemps attendu que m'offre Martin Moulin, avec Offrandes, son bel ensemble tout ouïe, en son Académie du Mans, dans l'écrin de la Fonderie, sous les auspices du regretté François Tanguy, et sept jeunes muses, sept compositeurs, d'ici et d'ailleurs, assez fous pour venir apprendre la mélopée du vers d'Homère telle que je la réinterprète au prisme des découvertes de la philologie et de la performance, et qui, mieux que je n'ai pu le rêver, réalisent sept pièces, qui font une Odyssée de voix, de cordes et de vent.

Enfin !

Emmanuel Lascoux, juin 2023

L'ENSEMBLE OFFRANDES

Créé au Mans en 2010, conventionné par le Ministère de la Culture depuis 2020, l'Ensemble Offrandes est un ensemble instrumental à géométrie variable constitué d'une vingtaine de musiciennes et de musiciens professionnel(le)s de la région Pays de la Loire. Il s'attache à explorer et éclairer les modernités musicales, depuis Berg ou Debussy jusqu'aux créations de compositeurs et de compositrices d'aujourd'hui.

Faire découvrir des territoires musicaux peu ou mal connus ; inventer de nouvelles formes de partage avec tous les publics ; cultiver un dialogue vivant avec d'autres disciplines (littérature, théâtre, danse, arts visuels) : telles sont les ambitions d'Offrandes.

L'Ensemble Offrandes est accueilli et soutenu depuis ses débuts par la Fonderie, haut lieu d'expérimentations et d'échanges artistiques. Sa direction artistique est assurée par le compositeur et chef d'orchestre Martin Moulin.

Si les créations de l'ensemble autour des œuvres de Xenakis, Janáček, Cage et Kurtág ont été jouées un peu partout en France et au-delà, Offrandes développe également une politique de commande et de diffusion de nouvelles œuvres à divers compositrices et compositeurs d'aujourd'hui : Noémie Favennec-Brun, Elvio Cipollone, Olivier Cuendet, François Fontes, Arturo Gervasoni, Bertrand Gourdy, Tom Johnson, Martin Moulin, Santiago Quintans, Frédéric Reynier, François Rossé, Josselin Roux, Gilles Schuehmacher, Jin Xue...

Depuis 2016, l'Académie de composition d'Offrandes permet de soutenir la jeune création en proposant un dialogue entre langues et musique. Des personnalités telles que Bernard Cavanna, Elvio Cipollone, Emmanuel Lascoux, José Manuel López López, Mikhail Malt, Martin Moulin ou Isabel Soccoja sont amenées à participer à ces aventures.

Depuis septembre 2010, à la Fonderie, Offrandes propose la *Fièvre du samedi matin*, un rendez-vous régulier chaque premier samedi du mois. Ces ateliers d'écoute autour des répertoires des XXe et XXIe siècles sont l'occasion de présenter les étapes du processus de création. Ces *Fièvres* connaissent un succès constant, rassemblant une centaine de personnes de tous âges et de tous profils dans un esprit de curiosité partagée et de rencontre. Depuis 2014, les *Fièvres contagieuses* disséminent cette proposition sur tout le territoire national et au-delà (Suisse, Belgique...).

Les musiciennes et les musiciens d'Offrandes interviennent dans les lieux les plus divers, grâce à très nombreuses actions culturelles (ateliers, répétitions ouvertes, rencontres, stages) et dans le cadre de partenariats avec de multiples structures : écoles, collèges, lycées, conservatoires ou écoles de musique.

Offrandes collabore avec nombre de compagnies, d'ensembles, d'institutions : Scènes nationales de Nantes, du Mans, de Quimper, de Château-Gontier, Scène Conventionnée de Rezé, CDN d'Angers, Théâtre Graslin (Nantes), Opéra de Rennes, Les Moulins de Paillard, l'Abbaye Royale de l'Épau, Centres nationaux de création musicale (CNCM de Saint Nazaire, GMEA d'Albi), Théâtre du Radeau, Atelier Hors Champ, ATMusica, Ptyx, Ensemble Sonor (Madrid), HANATSUmiroir, etc.

L'Ensemble Offrandes est soutenu par La Fonderie, Le Mans, la Ville du Mans, le Département de la Sarthe, la Région Pays de Loire, avec le soutien de l'État, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire. La SACEM, la SPEDIDAM, le CNM et la Maison de la Musique Contemporaine accordent également leur soutien aux projets de l'Ensemble Offrandes.

L'Ensemble Offrandes est membre de la FÉVIS et de Futurs Composés - Réseau national de la création musicale. Les *Fièvres du samedi matin* sont une coproduction Ensemble Offrandes / La Fonderie, Le Mans.

Développement

Angélique DASCIER

07 87 18 08 26

a.dascier@ensembleoffrandes.com

Licences

2 : PLATESV-R-2021-010232

3 : PLATESV-R-2021-010233

Crédits photographiques et création graphique : Damien Fabre

www.ensembleoffrandes.com