

LE STUDIO – PHILHARMONIE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2023 – 18H00

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2023 – 16H00

L'ailleurs de l'autre

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

Week-end À voix haute

Le plus intime des instruments musicaux, mais aussi le plus immédiat, la voix est étroitement liée au vécu de l'humanité. L'éventail de son champ d'action est large, du plus personnel – exprimer un état d'âme, endormir un enfant – au plus social – accompagner des moments de cérémonie ou de communion collective, qu'ils soient festifs ou funèbres. Le week-end « À voix haute » en offre un aperçu.

S'il est également associé en Occident à d'autres instruments tel l'orgue, le phénomène religieux prend volontiers pour vaisseau la voix humaine : « Que la Parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse [...] ; chantez à Dieu dans vos cœurs, votre reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit », exhorte saint Paul s'adressant aux Colossiens au premier siècle après Jésus-Christ. Le dimanche 1er octobre, Raphaël Pichon, à la tête de son ensemble Pygmalion, met en regard le *Requiem* de Mozart, l'un des parangons de la musique funèbre, avec d'autres œuvres du compositeur pour certaines très rarement jouées, afin de créer de nouvelles conditions d'écoute. Autre cérémonie dans la cadre du concert *Nocturne*, avec *Les Vêpres* de Rachmaninoff données par le jeune ensemble La Tempête de Simon-Pierre Bestion. L'œuvre a cappella de Rachmaninoff, émouvante réinterprétation par le compositeur de traditions musicales pluriséculaires, se mêle aux chants byzantins orthodoxes interprétés par Adrian Sîrbu.

On quitte le champ du religieux (mais pas celui du rite) pour un voyage ethnomusicologique avec Les Cris de Paris. Accompagnées par la voix du psychoacousticien et ethnomusicologue Gilles Léothaud, quatre chanteuses placées au cœur du public font revivre des « voix venues de très loin » dans un dialogue entre l'hier et l'aujourd'hui, l'ailleurs et l'ici, convoquant des musiques de Laponie, du Burkina Faso, du Cameroun ou encore de Mongolie et des îles Salomon. Quant à Rosemary Standley et Dom la Nena, au carrefour de la musique classique, de la folk, du rock et des musiques du monde, elles donnent deux versions de leur spectacle *Birds on a Wire* : l'une, ramenée à l'essentiel, autour de la berceuse (à partir de 5 ans) ; l'autre, « augmentée », avec la Maîtrise de Radio France.

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre

SAMEDI À 18H00 ————— SPECTACLE
DIMANCHE À 16H00 ————— SPECTACLE

L'ailleurs de l'autre

Samedi 30 septembre

20H00 ————— CONCERT VOCAL

Nocturne

20H00 ————— CONCERT VOCAL

Birds on a Wire
Le Chant des oiseaux

Dimanche 1er octobre

15H00 ET 17H00 ————— CONCERT EN FAMILLE

Berceuses
Birds on a Wire

18H00 ————— CONCERT VOCAL

Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem

Activité

SAMEDI 30 SEPTEMBRE À 18H30

Conférence
Une histoire
de la polyphonie vocale

Vous avez la possibilité de consulter les programmes de salle en ligne,
5 jours avant chaque concert, à l'adresse suivante : www.philharmoniedeparis.fr

Programme

Musiques vocales de Laponie, du Burkina Faso, du Cameroun, de Centrafrique, de Madagascar, de Mongolie, du Tibet, d'Inde du Sud, des îles Salomon...

Anaël Ben Soussan, soprano

Marie Picaut, soprano

Michiko Takahashi, soprano

Pauline Leroy, mezzo-soprano

Avec la voix de **Gilles Léothaud**, ethnomusicologue

Geoffroy Jourdain, conception musicale

Thomas Guillaud-Bataille, conception dramaturgique d'après des entretiens avec Gilles Léothaud

Marie Picaut, conseil artistique

Jean-Louis Walfart, régie son

Éléonore Auzou-Connes, **Benjamin Lazar**, regards extérieurs

DURÉE DU SPECTACLE (SANS ENTRACTE) : ENVIRON 1H20.

Le spectacle

Les musiques de tradition orale nous invitent à scruter « un passé intemporel [...] leurs formules immuables nous enseignent le destin de la musique avant qu'elle ait émergé à la lumière de l'écrit, son histoire d'avant l'histoire et, en un mot, sa vie antérieure ».

Constantin Brăiloiu

Qu'est-ce que chanter veut dire aujourd'hui pour nous, Occidentaux, qui confions cette mission à des artistes, des spécialistes, des « initiés » ?

Il y a bien un âge des comptines et des berceuses, mais passé ce temps, rares sont les occasions de donner une vraie place à l'expression vocale en dehors de chemins calibrés. Pourtant, loin des salles de spectacle, loin des consécration médiatiques, il existe encore des sociétés où le chant demeure l'affaire de tous et en toutes circonstances. Il existe encore des contextes dans lesquels, lié à un rite d'initiation, un cérémonial de guérison, aux labours et aux moissons, tandis qu'on pile le mil, qu'on célèbre la levée d'un deuil, qu'on accueille une naissance, le chant est *fondamental* et trouve sa nécessité ailleurs qu'au concert.

Aussi, que se passe-t-il lorsque des chanteuses lyriques laissent de côté leurs partitions et leur solfège, les idéaux d'accomplissement artistique d'après lesquels leur parcours a été façonné, et partent à la découverte des îles Salomon, du Japon, de l'Afrique centrale ou du Pays basque, empruntant leurs berceuses ancestrales, leurs formules chamaniques, leurs jeux vocaux ou les appels de leurs bergers ?

L'ailleurs de l'autre est une démarche développée par quatre chanteuses, depuis plusieurs années, au sein des Cris de Paris. Elle consiste à interpréter des chants qui leur étaient jusqu'alors inconnus à partir d'enregistrements réalisés par des ethnologues « sur le terrain », à contourner la notation solfégique pour les reproduire, de sorte à partager des interrogations propres à la transmission orale, à la mémorisation musicale et à l'inévitable dissolution (mutation dans le meilleur des cas, disparition pure et simple dans le pire) à laquelle ce patrimoine immatériel est exposé.

De Mexico à Berlin, dans des salles de spectacles aussi bien que dans des granges ou des médiathèques, en passant par le musée du quai Branly, cette pratique s'est développée

et vivifiée au contact d'artistes d'horizons divers (les compositeurs Peter Kerkelov, Hanna Eimermacher, Pierre-Yves Macé, la metteuse en scène Aliénor Dauchez...) et de publics variés, au gré de collectages de chants, d'installations sonores et de projets de médiation culturelle multiples et originaux.

Aujourd'hui, c'est Thomas Guillaud-Bataille, auteur radiographique, reporter et metteur en scène, qui s'empare de *L'ailleurs de l'autre*, en s'appuyant sur des entretiens réalisés avec Gilles Léothaud, ethnomusicologue français qui a marqué plusieurs générations de musiciens, les invitant à *écouter autrement*. Au gré d'une enquête musicale mêlant érudition, émotion et humour, voyageant d'un continent à l'autre dans un rapport complice avec le public, son projet met en partage l'émerveillement et la curiosité stimulés par la découverte de ce qui nous différencie.

Geoffroy Jourdain

Il y a cinq ans, alors que je menais un atelier radio dans un lycée d'Engnien autour du projet *L'ailleurs de l'autre*, les chanteuses des Cris de Paris sont venues interpréter une sélection de chants de tradition orale. Ce que j'ai entendu ce jour-là m'a fortement et durablement marqué. Sans que je comprenne pourquoi, ces notes et ces sonorités qui m'étaient inconnues, étrangères et a priori très éloignées de mes « goûts musicaux », venaient pourtant toucher quelque chose de très profond en moi.

Cette émotion initiale a fait que je n'ai pas hésité longtemps quand Geoffroy Jourdain m'a proposé d'imaginer avec lui une forme scénique pour *L'ailleurs de l'autre*. Nous nous sommes lancés. Nos séances d'entretien avec l'ethnomusicologue Gilles Léothaud ont ouvert de nombreuses pistes de réflexion. Sa parole érudite et incarnée, souvent drôle, nous a permis l'accès à un autre degré d'écoute des chants traditionnels. Très vite, nous avons su que la voix de Gilles ferait partie du spectacle, qu'elle en serait l'un des personnages récurrents, qu'elle devrait entrer dans des formes d'interactions, ludiques ou poétiques, avec les chanteuses présentes sur scène : Anaël, Marie, Michiko, Pauline.

Ces quatre interprètes sont évidemment au cœur de la mise en scène. En tant que chanteuses d'abord, et quelles chanteuses ! Mais il leur arrive aussi de prendre la parole, à titre plus personnel, dans de courts monologues. *L'ailleurs de l'autre* est un projet qu'elles

portent avec passion depuis plusieurs années, sous différentes formes, et qui a pris une place un peu à part dans leur vie de musiciennes. Je souhaite qu'elles puissent partager avec le public cette expérience de l'écart et de l'altérité qui est la leur quand elles tentent de faire passer par leur voix ces chants venus d'ailleurs.

La question de notre rapport à ces chants pose aussi celle de notre lien avec les peuples qui les ont créés ou inventés. Peuples dits « archaïques », au mode de vie nomade, chasseurs-cueilleurs, peuples sans écriture, et dont les conditions d'existence sont menacées par les conséquences de nos modes de vie occidentaux. Le spectacle assume cette tension entre l'intérêt réel que l'on porte à ces cultures musicales et la conscience d'être en partie la cause de leur disparition programmée.

Cet *Ailleurs de l'autre* a été imaginé comme un voyage auditif, un montage hybride, rassemblant des matériaux hétérogènes : chants en *live*, archives sonores, interviews, création radio, lectures de textes... Musique, sons et paroles se répondent et se relancent, faisant passer le spectateur par différents niveaux d'écoute, par des sensations et des réflexions multiples, parfois contradictoires : l'enchantement, la surprise, la joie et la peine, le choc, la transe, le rire, le rejet ou la compréhension, le désespoir, la crainte, le désir et la curiosité.

Thomas Guillaud-Bataille

Production Les Cris de Paris (Diane Geoffroy, Estelle Corre, Antoine Boucon)

Avec le soutien de Points Communs, Scène Nationale de Cergy-Pontoise / Val d'Oise

Les biographies

Anaël Ben Soussan

Anaël Ben Soussan est titulaire d'un DEM de chant lyrique du Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Paris, d'un DEM de direction de chœur du CRR d'Aubervilliers et d'une licence de musicologie de Sorbonne Université. Membre des Cris de Paris, elle a également chanté avec d'autres ensembles, tels Spirito, Les Métaboles, La Tempête, Musicatreize, et en soliste d'oratorio. Anaël Ben Soussan aime passer d'une vocalité à l'autre et relier le chant au mouvement. Elle mêle musique classique et musique populaire dans ses ensembles

(El Son del Molino, Sonsaina...), chante des musiques à danser (le groupe Fahrenheit) et participe à des spectacles chorégraphiés (compagnies La Tempête, Répète un peu pour voir). Elle dirige également trois chœurs et anime de nombreux ateliers de chant auprès d'enfants et d'adultes amateurs. Elle est fascinée par la puissance fédératrice de la musique. Comme le chante Mercedes Sosa dans sa chanson « Gracias a la vida » : « el canto de todos que es mi propio canto » [le chant de tous est mon propre chant].

Marie Picaut

Marie Picaut commence le chant à la Maîtrise de Bretagne, à Rennes. Titulaire d'une maîtrise de musicologie et d'un DEM de direction de chœur et de chant, elle perfectionne l'art lyrique au Conservatoire de Trieste en 2007, puis se spécialise dans les classes de Julie Hassler pour la musique ancienne et Françoise Tillard pour l'art de la mélodie et du lied. Marie Picaut s'épanouit aujourd'hui dans divers ensembles professionnels. On peut la voir et l'entendre dans *Tumulus*, spectacle chorégraphique de François Chaignaud et Geoffroy Jourdain (créé à Annecy en 2022). Elle chante également dans *Heptaméron, récits de la chambre obscure*, spectacle mis en scène

par Benjamin Lazar, dans lequel des madrigaux des XVIe et XVIIe siècles se marient aux histoires de Marguerite de Navarre (Les Cris de Paris, création à la MCA d'Amiens en 2019). Elle travaille également avec Le Balcon, et chante notamment dans le cycle *Licht* de Stockhausen (2020-23). En 2018, elle était Maître Lapin dans *La Légende du roi Dragon* d'Arthur Lavandier. Sa curiosité l'amène aussi à explorer et repousser les frontières de l'art vocal lyrique, notamment au sein du spectacle *L'ailleurs de l'autre*. Marie Picaut s'engage chaque année dans des projets artistiques à portée éducative pour lesquels elle a à cœur de transmettre l'essence de son métier.

Michiko Takahashi

Originaire de Tokyo, Michiko Takahashi a étudié à l'Université des Arts de Tokyo avant de se perfectionner en musique ancienne auprès de Howard Crook au Conservatoire à rayonnement régional de Paris. Elle est reconnue pour sa participation à des oratorios et musiques sacrées, ainsi que pour ses collaborations avec des ensembles tels que Le Parlement de Musique, Le Balcon, Stradivaria et Les Cris de Paris. Elle se produit également dans des

projets contemporains et ethnomusicologiques, témoignant de sa grande polyvalence artistique. Pour la saison 2023-24, elle collabore à plusieurs spectacles, dont *L'ailleurs de l'autre*, et *Sonntag aus Licht*, une œuvre contemporaine de Stockhausen avec Le Balcon dirigé par Maxime Pascal, présentée à la Philharmonie de Paris. Son talent vocal et sa passion pour la musique en font une artiste prometteuse et inspirante pour les générations futures.

Pauline Leroy

Après des études de piano et un Prix de la Ville de Paris en 2001, Pauline Leroy se tourne vers le chant. Diplôme de lettres modernes en poche, elle rejoint le département supérieur pour jeunes chanteurs au Conservatoire à rayonnement régional de Paris, dont elle sort avec un DEMS en 2010. Elle chante au sein de plusieurs ensembles : accentus / Laurence Equilbey, Aedes / Mathieu Romano, Le Concert Spirituel / Hervé Niquet, Les Cris de Paris / Geoffroy Jourdain, Les Métaboles / Léo Warynski, Pygmalion / Raphaël Pichon, Sequenza 9.3 / Catherine Simonpietri. Elle a été soliste dans *Les Noces* de Stravinski à l'Opéra Garnier (Vello Pähn), *Die Erste Walpurgisnacht* de Mendelssohn

à l'Opéra de Rouen (Laurence Equilbey) et la *Petite Messe solennelle* de Rossini à l'Auditorium de Radio France (Sofi Jeannin). Elle a créé *Baùbo, de l'art de n'être pas mort*, spectacle de théâtre musical mis en scène par Jeanne Candel, et *Carmen*, opéra-paysage itinérant mis en scène par Jeanne Desoubieux. Avec le baryton Alejandro Gabor et la pianiste Jeyran Ghiaee, elle a fondé l'ensemble la Lisière et conçu le spectacle *Nuit d'Orient*. Passionnée par le répertoire contemporain, Pauline Leroy a créé, entre autres, *Seven Stones* d'Ondrej Adámek au Festival d'Aix-en-Provence et *Le Navire aux voiles mauves* de Bruno Ducol.

Thomas Guillaud-Bataille

Thomas Guillaud-Bataille explore le sonore dans un esprit expérimental et ludique. Autofiction, reportage, documentaire, création sous contrainte, il aborde tous les genres de la radio avec curiosité, bricolant avec les bruits du quotidien et de l'intime, essayant de capter la vie comme elle sonne quand on pose sur elle une

oreille singulière. Depuis vingt ans, il réalise des créations radios pour ARTE Radio, France Culture, Making Waves, la Scène Nationale de Montbéliard ou la Philharmonie de Paris. Il est aussi le metteur en scène du spectacle *L'Âge du slow* et le créateur du projet numérique *Les Surgissantes*, collection d'odysées culturelles.

Les Cris de Paris Geoffroy Jourdain

Créés et dirigés par Geoffroy Jourdain, Les Cris de Paris forment une compagnie dédiée à l'art vocal. Ils rassemblent chanteurs et instrumentistes qui possèdent le double profil de soliste et de musicien d'ensemble. Leur projet artistique s'appuie sur des collaborations et des échanges avec compositeurs, metteurs en scène, comédiens, plasticiens, écrivains, chorégraphes... Les Cris de Paris sont multiples : multiples formations, multiples répertoires, multiples approches. Ils ont récemment créé des spectacles pluridisciplinaires aux côtés de Benjamin Lazar (*Heptaméron, récits de la chambre obscure*), d'Aurélien Bory (*Dafne* de Wolfgang Mitterer) et de François Chaignaud

(*Tumulus*). Leurs derniers albums, enregistrés pour Harmonia Mundi, ont été salués par la critique : *Melancholia – motets et madrigaux italiens et anglais*, *Passions – Venezia 1600-1750*, *Berio To Sing. David et Salomon* (dédié à Heinrich Schütz) est paru en 2022. Avec un double parcours de musicologue et d'interprète du répertoire baroque, en particulier italien, Geoffroy Jourdain est aujourd'hui reconnu pour son éclectisme et son engagement en faveur de la création contemporaine. Il a suscité et créé des œuvres de Beat Furrer, Mauro Lanza, Marco Stroppa, Francesco Filidei, Oscar Strasnoy, Ivan Fedele, Eva Reiter, Francesca Verunelli...

Les Cris de Paris sont soutenus par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France, par la Région Île-de-France et par la Ville de Paris. Ils sont artistes associés à la Fondation Singer-Polignac. Ils sont en résidence à Points communs, Scène Nationale de Cergy-Pontoise / Val d'Oise.

ÉDITIONS DE LA PHILHARMONIE

LA MÉLODIE DU MONDE

ISABELLE KALINOWSKI

Entre Berlin et New York, autour de 1900, un intérêt nouveau pour les musiques extra-européennes donne naissance à ce qui ne s'appelle pas encore l'ethnomusicologie. Le passage d'une troupe de danseurs musiciens amérindiens en Allemagne est pour l'anthropologue Franz Boas et le philosophe Carl Stumpf l'occasion d'un bouleversement des évidences. Comment « entendre » ce qu'on n'a jamais entendu sans y projeter le déjà connu ?

À leur suite, musicologues (Erich von Hornbostel) puis sociologues (Georg Simmel, Max Weber) tirent parti des recherches sur l'acoustique et la perception pour affiner leur écoute des rythmes et mélodies du monde. Dans ce moment historique où différentes sciences font alliance, la persistance de schèmes coloniaux et de hiérarchies brutales coexiste avec de singulières soifs d'expérimentation de pensée, au contact de réalités mal connues.

Isabelle Kalinowski est germaniste, directrice de recherches au CNRS (Laboratoire Pays germaniques de l'École normale supérieure, Paris), et autrice de travaux sur Franz Boas et la perception des différences.

COLLECTION LA RUE MUSICALE

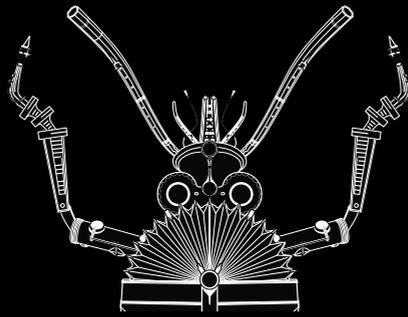
352 PAGES | 12 X 17 CM | 15 €

ISBN 979-10-94642-63-4 - AVRIL 2023

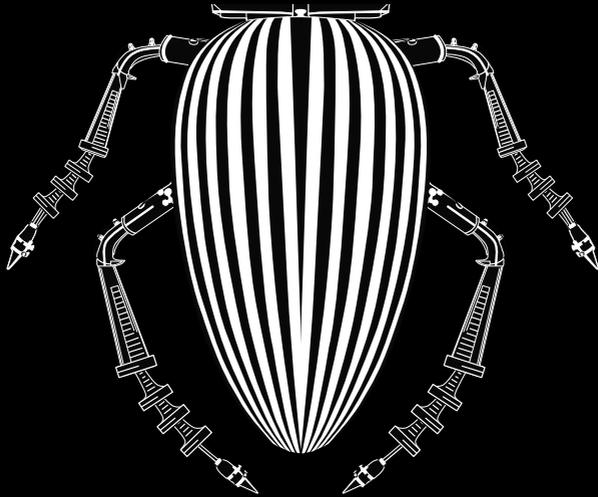
 **PHILHARMONIE
DE PARIS**
ÉDITIONS

Les Éditions de la Philharmonie publient des ouvrages de référence sur la musique, où le texte et l'image font écho à l'expérience des concerts, des expositions et des activités proposés par l'établissement. Adressées au plus grand nombre, six collections s'articulent entre elles afin d'apporter un regard inédit sur la vie musicale.

ANIMA (EX) MUSICA

BESTIAIRE UTOPIQUE

INSTALLATION AU MUSÉE DE LA MUSIQUE
DU 15 SEPTEMBRE 2023 AU 7 JANVIER 2024

COLLECTION
PERMANENTE

PHILHARMONIE
DE PARIS

MUSÉE DE LA MUSIQUE

PHILHARMONIE **LIVE**

LA PLATEFORME DE STREAMING
DE LA PHILHARMONIE DE PARIS

Photo : Ana del Barc, J'adore ce que vous faites !

Les concerts de la Philharmonie de Paris en direct et en différé.

Une soixantaine de nouveaux concerts chaque saison, dans tous les genres musicaux.

Des conférences, des interviews d'artistes, des dossiers thématiques,
des créations vidéo, des podcasts...

LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

GRATUIT ET EN HD

LA CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
REMERCIÉ SES PRINCIPAUX PARTENAIRES

Aline Foriel-Destezet

– LE CERCLE DES GRANDS MÉCÈNES DE LA PHILHARMONIE –
et ses mécènes Fondateurs

Patricia Barbizet, Alain Rauscher, Philippe Stroobant

– LA FONDATION PHILHARMONIE DE PARIS –
et sa présidente Caroline Guillaumin

– LES AMIS DE LA PHILHARMONIE –
et leur président Jean Bouquot

– LE CERCLE DE L'ORCHESTRE DE PARIS –
et son président Pierre Fleuriot

– LA FONDATION DU CERCLE DE L'ORCHESTRE DE PARIS –
et son président Pierre Fleuriot, sa fondatrice Tuulikki Janssen

– LE CERCLE MUSIQUE EN SCÈNE –
et sa présidente Aline Foriel-Destezet

– LE CERCLE DÉMOS –
et son président Nicolas Dufourcq

– LE FONDS PHILHARMONIE POUR LES MUSIQUES ACTUELLES –
et son président Xavier Marin

PHILHARMONIE DE PARIS

+33 (0)1 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS - 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

RESTAURANT PANORAMIQUE
CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE - RÉOUVERTURE AUTOMNE 2023
(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

L'ATELIER CAFÉ
(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

LE CAFÉ DE LA MUSIQUE
(CITÉ DE LA MUSIQUE)

PARKING
Q-PARK (PHILHARMONIE)
185, BD SÉRURIER 75019 PARIS
Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE - LA VILLETTE)
221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR

CE PROGRAMME EST IMPRIMÉ SUR UN PAPIER 100% RECYCLÉ
PAR UN IMPRIMEUR CERTIFIÉ FSC ET IMPRIM'VERT.

