

11e édition [2023]

Les Instants Fertiles

FESTIVAL DES ARTS SONORES

Saint-Nazaire • La Baule

**at
hé
nor**

CNCM

Espaces d'imaginaire, espace de libertés

La création musicale a tant de choses à dire, accordons-lui tout son espace, singulier et essentiel, pour contrer le bruit univoque, trop souvent monolithique et sur-saturé. Elle nous raconte, nous surprend, nous projette. Elle se glisse dans les interstices occultés pour nous tenir en éveil. Elle fait fi du risque et ne s'accommode d'aucunes frontières. Elle se nourrit de parcours, de petites histoires et ne craint pas de regarder la grande.

Chacun des artistes programmés sur cette édition façonne avec justesse nos perceptions du monde. Nous soutenons leurs démarches, sommes ravis de les accueillir pour partager largement leur intériorité, faite instrument, musique, texte, chant, danse. Spectacles bien vivants. Ils déploient des lutheries aux sonorités incroyables, traditionnelles ou très actuelles, s'autorisent l'inimaginable, triturent les matières et nous invitent à écouter devant, ailleurs, au cœur. Elles et ils sont nos libertés d'espérer. Qu'ils en soient remerciés.

/ Camel Zekri, directeur d'Athénor - CNCM

SEMAINE 1

- p.05 **MER 15 NOV** • 19h30 • Athénor
musique contemporaine et tango argentin
Blessures de l'âme
 ROBERTO AUSSSEL
- p.06 **JEU 16 NOV** • 19h30 • Le LiFE
performance musicale, numérique, danse
Grounding Time
 ZAKAHAMIDA / JEAN GEOFFROY
- p.07 **SAM 18 NOV** • 10h • 11h30 • 14h • 15h30 • 17h • RDV à Athénor
performance de rue, visuelle et sonore
Vitrine
 ANNE-JULIE ROLLET / ANNE-LAURE PIGACHE
- p.08 **SAM 18 NOV** • 15h • 18h • Bain Public
concert d'objets animés
D'un air instable
 LAURENT BIGOT
- p.09 **DIM 19 NOV** • 11h30 • Athénor
lecture musicale
Petite sœur
 MARIE NIMIER / KARINN HELBERT
- p.10 **DIM 19 NOV** • 16h • Athénor
 [1re partie]
concert d'objets détournés
ASMR
 SÉBASTIEN BÉRANGER
- p.11 [2e partie]
concert électroacoustique, noise
NOORG
 LOÏC GUÉNIN / ÉRIC BROCHARD

SEMAINE 2

- p.12 **MER 22 NOV** • 16h • Athénor
théâtre musical
Antipodes
 MATHILDE BARTHÉLÉMY / CAROLE TESTU
jeune public
- p.12 **MER 22 NOV** • 19h30 • Athénor
 [1re partie]
théâtre musical
Antipodes
 [2e partie]
improvisation au long souffle
Ortie brûlante
 CHRISTELLE SÉRY / GÉRALDINE KELLER
- p.14 **VEN 24 NOV** • 20h30 • Le VIP
 [1re partie]
concert jazz trad Niger
Coupé du monde
 SAKINA ABDOU / YACOUBA MOUMOUNI
 [2e partie]
performance électro-noise
BBDMI
 ATAU TANAKA / ROBIN DUSSURGET aka CICANOISE
- p.16 **SAM 25 NOV** • 20h • Athénor
 [1re partie]
solo jazz impro
Goodbye Ground
 SAKINA ABDOU
 [2e partie]
solo trad électro
Mouliândo
 OLIVIER KOUNDOUNO

SEMAINE 3

- p.18 **SAM 25 NOV** • 17h30 • MJC de La Baule
DIM 26 NOV • 15h30 • Le LiFE
concert musique contemporaine
Cartographie de rythmes
 #4 — *Mouvement*
 KARL NAEGELEN
- p.19 **DIM 26 NOV** • 17h
 • Galerie des Franciscains
concert Arbrassons
Le sens de l'arbre
 PATRICIA CHATELAIN / JOSÉ LE PIEZ
jeune public
- p.20 **MER 29 NOV** • 19h30 • Le LiFE
concert musique contemporaine
Music for Large Spaces
 ANA MARIA RODRIGUEZ / ARTURO GERVASONI
- p.21 **JEU 30 NOV** • 19h30 • Athénor
concert mixte
Fresques
 CHRISTIAN SEBILLE / CLAUDINE SIMON
- p.22 **VEN 1ER DÉC** • 20h
 • Galerie des Franciscains
 [1re partie]
concert électro trad Madagascar
Duo explosif
 MARC CHEMILLIER / JUSTIN VALI
 [2e partie]
duo de guitares
Dihya
 CAMEL ZEKRI / SERGE TEYSSOT-GAY

- p.25 **SAM 02 DÉC** • 10h • Athénor
spectacle musical
Graines
 DOMINIQUE CHEVAUCHER
petite enfance
- p.26 **SAM 02 DÉC** • 19h • Théâtre Jean Bart
 [1re partie]
spectacle musical et littéraire
Payvagues
 FLORENCE JOU / VALÉRIE VIVANCOS
 [2e partie]
concert improvisé
Terrae Incognitae
 KAMILYA JUBRAN TRIO
- p.28 **SAM 02 DÉC** • 22h • Athénor
performance interactive improvisée
Live Coding
 RAPHAËL FORMENT / RÉMI GEORGES

et aussi :

AUTOUR DU FESTIVAL
 installation, rencontres,
 ateliers avec les artistes,
 concerts chez l'habitant,
 DJ set...

(voir page suivante)

Découvertes des nouvelles lutheries, ateliers avec les artistes, moments précieux de concerts dans un cadre intimiste ou rendez-vous plus festif pour finir la soirée, aperçu des *Instants Fertiles*, à grapiller de-ci de-là...

> Renseignements et inscription
Audrey Malabry: 06 75 89 33 21
amalabry@athenor.com

Concerts chez l'habitant

Les artistes se prêtent au jeu de la rencontre et de formats intimes d'écoute. En toute simplicité et convivialité!

> pour tout renseignement,
consulter le site: www.athenor.com

Athénor DJ set

sam 18 nov 20h-22h
sam 25 nov 20h-22h
sam 02 déc 22h-00h

INSTALLATION

Grounding Time
lutherie numérique
avec Zakahamida
sam 18 nov - Le LiFE
10h-13h: découverte du dispositif
14h-15h30: atelier interactif

RENCONTRES

avec Laurent Bigot,
autour de sa lutherie
insolite pneumatique
sam 18 nov - Bain Public
11h-12h

avec Marc Chemillier,
autour du logiciel OMax IA
sam 02 déc
- Galerie des Franciscaïns
11h-12h

ATELIERS

«Musique et neurodiversité»
avec Atau Tanaka et Robin
Dussurget
sam 25 nov - Athénor
14h-15h30

«Arbrassons»
atelier parent-enfant
avec Patricia Chatelain
et José Le Piez
dim 26 nov
- Galerie des Franciscaïns
10h30-12h

«Live coding»
avec Raphaël Forment et Rémi
Georges
sam 02 déc - Athénor
14h-16h
> se munir de son ordinateur
> accès direct au logiciel Sardine
via le QR code ci-dessous:

MERCREDI 15 NOV
19h30 • Athénor

>>>
musique contemporaine
et tango argentin

transculturel
création Athénor

ROBERTO AUSSSEL

Blessures de l'âme

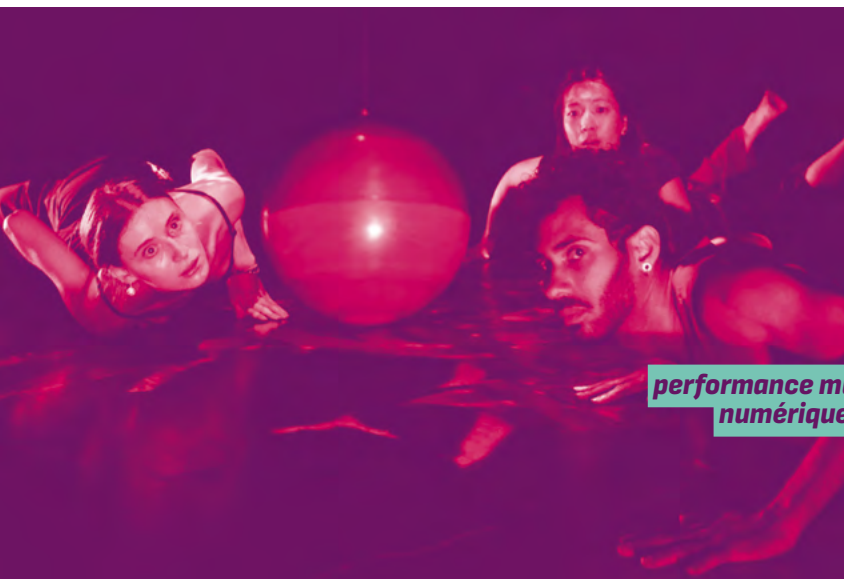
Roberto Aussel, né en Argentine, est l'un des plus grands guitaristes classiques vivant en France. Très investi dans la musique du xxe siècle, son parcours exceptionnel l'a amené à collaborer avec de multiples compositeurs. C'est en l'écoutant jouer qu'Astor Piazzolla s'est mis à écrire pour la guitare et a composé pour lui. Il lui a dédié ses premières compositions, les célèbres *Cinq Pièces pour guitare*. Son dernier enregistrement paru en mai 2008 est un hommage rendu à l'illustre guitariste et poète argentin Atahualpa Yupanqui. S'inscrivant dans la lignée des grands compositeurs argentin, Arturo Gervasoni a composé pour lui en 2020 *Blessures de l'âme*, une œuvre pour guitare seule. L'instrument y trouve d'innombrables possibilités d'expression, à la fois un être silencieux, secret, intime et profond.

Durée: 1h

Roberto Aussel,
guitare classique

PRODUCTION: Athénor CNCM

JEUDI 16 NOV
19h30 • Le LiFE

<<<
**performance musicale,
numérique, danse**

transculturel
création Athénor
Installation
Grounding Time
au LiFE (voir p. 04)

scolaires:
ven 17 nov 10h

Durée: 55 min

Jean Geoffroy et Zakahamida,
directions artistiques
Yui Sakagoshi, saxophone,
performance
Ybine Dias Correia
et Louise Schlünz, danse

PRODUCTION : Athénor CNCM
COPRODUCTION : Lisilog

© photo : Zakahamida

ZAKAHAMIDA / JEAN GEOFFROY

Grounding Time

Entrer dans *Grounding Time* c'est se laisser happer avec délectation dans un autre espace-temps. Le duo formé par Jean Geoffroy et Zakahamida, discret mais néanmoins très actif, nous invite dans leur huis clos. Placée au milieu de la scène, une sphère suspendue à un fil. La mise en mouvement du pendule lance le compte à rebours, une interaction continue avec le saxophone et la danse. Le temps, l'espace, le son, le mouvement ne font plus qu'un, au gré de la musique et des corps. Entre composition, improvisation, installation et transmission, les œuvres de Jean Geoffroy et Zakahamida sont des laboratoires en circulation qui questionnent sans cesse le monde. Ces trois pièces écrites et programmées appellent à la reconnexion, une forme de « reset » et de réécriture de notre relation au temps, à la terre, à l'écoute.

SAMEDI 18 NOV
10h • 11h30 • 14h • 15h30 • 17h • RDV à Athénor

>>>
**performance de rue,
visuelle et sonore**

ANNE-JULIE ROLLET / ANNE-LAURE PIGACHE

Vitrine

Rien n'échappe à l'acuité hors norme d'Anne-Laure Pigache et Anne-Julie Rollet, artistes complices surprenantes sur chacune de leur création. Elles explorent tout, rien ne leur échappe. Pas une situation, un langage, une expression, un espace. Tout est passé au peigne fin. Leur terrain de jeu s'arrête ici, sur une vitrine de l'espace urbain de Saint-Nazaire, élément de décor dans la banalité du quotidien. Elles se l'accaparent et nous invitent à écouter-voir. Le dispositif, mis en scène et en son, inverse les espaces, déplace les points de vue. Le public installé en intérieur dispose d'un cadre cinématographique inédit où se crée, passants-figurants et situations à l'appui, une performance musicale des plus étonnantes. Scènes improvisées, sonorités amplifiées, bruits manipulés révèlent en live une écriture musicale du quotidien qui zoome sur les perceptions, vient troubler les sens et recompose à l'envi des fictions du réel.

Durée: 45 min

Anne-Julie Rollet,
musicienne, artiste sonore
Anne-Laure Pigache,
vocaliste, performeuse

PRODUCTION :
Les Harmoniques du Néon
COPRODUCTION :
Le Studio-Théâtre de Vitry,
Pronomade(s) en Haute-Garonne
- Centre national des arts
de la rue et de l'espace public,
Le CAUE de l'Isère, Ville du Touvet
- Festival Place Libre
Avec le soutien de la Drac Auvergne
Rhône-Alpes, Département
de l'Isère, Ville de Grenoble, SACD,
ADAMI, Onda, SONADEV

© photo : Pablo Chignard

SAMEDI 18 NOV
15h • 18h • Bain Public

<<<
**concert d'objets
animés**

Rencontre avec
Laurent Bigot (voir p. 04)
scolaires: ven 17 nov
10h45 et 14h15

LAURENT BIGOT

D'un air instable

« Rien ne se perd », pourrait nous susurrer à l'oreille cet incroyable dispositif onirique. Dans l'ancre d'une nuit obscure, le banal du quotidien mis au rebut reprend forme, vie, énergie. Laurent Bigot nous fait pénétrer dans son intimité, nous rassemble autour de sa table d'architecte du mouvement et des sons et nous ouvre grand la porte des rêves, adultes et enfants. Il pilote les objets, dompte l'air, crée son manège à la manière d'un mini son et lumière en mouvement. Il faut dire que le marionnettiste-poète a plus d'un tour dans son sac pour réveiller les consciences tout en douceur. Avec *D'un air instable*, il se joue de l'incroyable rencontre des matières physiques, rendues sonores et nous livre une poésie en prise avec les thèmes très actuels de l'écologie et du changement climatique. Ici, point de leçon. C'est la convocation de tous les imaginaires qui prime, la reconnexion des yeux et des oreilles et la grande liberté de composer, chacun, ses propres représentations.

Durée: 30 min

Laurent Bigot, installation,
musique et mise en scène

PRODUCTION: L'oisiveraie
Soirée organisée en partenariat
avec Bain Public et avec le soutien
de l'Onda

© photo: Olivier Masson

DIMANCHE 19 NOV
11h30 • Athénor

>>>
lecture musicale

MARIE NIMIER / KARINN HELBERT

Petite sœur

Le duo délicat que forment Marie Nimier, romancière, et Karinn Helbert, compositrice musicienne, est un pur enchantement. Toutes deux s'allient pour nous offrir une traversée musicale et littéraire du roman *Petite sœur**. Tout y est. L'écriture se fait oralité, la composition laisse place à l'improvisation et c'est un régal de l'écoute qui nous est livré, sur un plateau. L'exercice complexe est transcendé par l'intensité d'un récit captivant, porté subtilement par la voix de Marie Nimier. L'envoûtement opère dans la rencontre des mots et des sonorités toutes particulières du Cristal Baschet, cet instrument majestueux dont Karinn Helbert est l'une des rares virtuoses. On se laisse transporter dans ce récit d'humanité et traverser par les émotions et musicalités. Un univers sonore unique pour une exploration bouleversante et insolite de la complexité des relations fraternelles.

*Marie Nimier, éditions Gallimard (2022)

Durée: 1h

Marie Nimier,
textes et lecture
Karinn Helbert,
Cristal Baschet

PRODUCTION:
Compagnie Coquelicot

© photo: Tristan Jeanne-Valès

DIMANCHE 19 NOV

16h • Athénor [1re partie]

<<<
**concert d'objets
détournés**

SÉBASTIEN BÉRANGER

ASMR

Concert d'objets sonores à écouter sous casque. *ASMR* (réponse autonome des méridiens sensoriels) est une immersion joyeuse au pays du micro-son. Ces petits bruissements, sonorités du quotidien qui, passés dans la moulinette des machines et amplifications de Sébastien Béranger prennent une toute autre dimension. L'artiste dévoile comme une évidence, le banal, le commun, que l'on croyait connaître. Il fabrique sous nos yeux une *musique d'objets* dont la musicalité n'est jamais parvenue à nos oreilles. Ce concert ludique qui malaxe la matière sonore en temps réel nous interroge sur ce qu'est la musique. Il s'amuse à nous amuser des sonorités, se joue des codes traditionnels du spectacle et nous révèle un monde sensible parfaitement ignoré. Sa mécanique exigeante, parfaitement réglée dans le moindre détail, trouve un vaste champ exploratoire, une écriture musicale inédite pour qui souhaite prêter l'oreille...

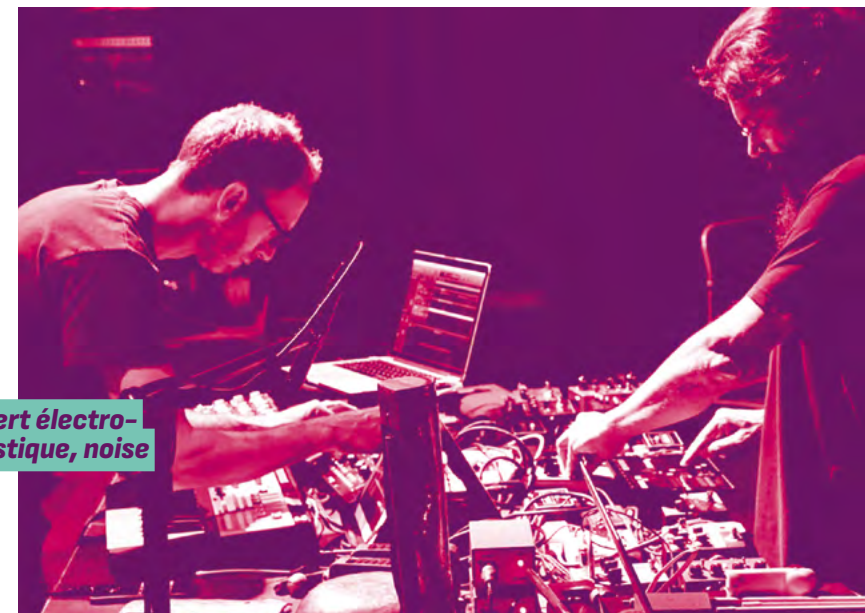
Durée : 40 min

Sébastien Béranger,
composition, improvisation

PRODUCTION : Diffusion
Avec le soutien de la Fabrique
Mimont – Cannes et le ministère
de la Culture
Après-midi organisé en partenariat
avec Bain Public

DIMANCHE 19 NOV

[2e partie]

>>>
**concert électro-
acoustique, noise**

LOÏC GUÉNIN / ÉRIC BROCHARD

NOORG

Actif depuis 2018, le duo NOORG propose une musique improvisée à partir de matières sonores subtiles. Loïc Guénin et Éric Brochard sont effectivement deux artisans du son. Avec leur table aux allures d'établi, jonchée d'instruments et d'objets de toutes sortes comme autant d'outils, les deux maîtres-sculpteurs cisèlent le son. Ils composent à vue, avec délicatesse et minutie, une toile complexe, étonnant paysage sonore acoustique, électronique, rythmique et harmonique. Leur projet nous transporte vers des contrées sonores inconnues, une traversée de mondes parallèles aux accents d'indicible. Et le duo nous rappelle qu'en musique, tout ne s'explique pas. Que les sensations agissent là où les mots s'arrêtent. N'est-ce pas là que résident les mystères de l'art ?

Durée : 50 min

Loïc Guénin,
électroniques, voix
Éric Brochard, lutheries
et objets sonores

PRODUCTION : Le Phare à Lucioles

© photo : Bruisme

MERCREDI 22 NOV

16h • Athénor — 19h30 • Athénor [1re partie]

<<<
théâtre musical

16H - jeune public

MATHILDE BARTHÉLÉMY / CAROLE TESTU

Antipodes

D'un côté une voix aiguë, de l'autre une contrebasse, pour former un alliage des plus étonnants dans un jeu de contrastes des instruments. Le duo composé de Mathilde Barthélémy et de Carole Testu est un pur moment de liberté d'écoute. Car ici, point de convention. L'humour, l'absurde et le rythme emportent un large public dans une interprétation scénique et sonore d'une inventivité débridée. Les deux artistes virtuoses s'emparent d'œuvres des XVIe et XXIe siècles, déplacent les azimuts d'un répertoire classique, s'amuse et questionnent les formes conventionnelles du théâtre musical. Jeux de tape-mains, onomatopées, langues et sons entremêlés révèlent des compositeurs de haut vol tels que George Aperghis ou Luciano Berio. De quoi se délecter en empruntant ces chemins de traverse.

Durée: 50 min

Mathilde Barthélémy, soprano
Carole Testu, contrebasse

PRODUCTION: Atmusica
Avec le soutien de l'Onda

© photo: Thibault Florent

MERCREDI 22 NOV

[2e partie]

>>>
improvisation
au long souffle

CHRISTELLE SÉRY / GÉRALDINE KELLER

Ortie brûlante

S'il est deux véritables aventureuses des registres musicaux en tous genres, ce sont bien Christelle Séry et Géraldine Keller. Elles font de cette création un pot commun de leur éclectisme et de cette rencontre, une évidence. Toutes deux embrasent les sons, brûlent les mots, échauffent les souffles, tourmentent les notes, excitent les bruits et font souffrir les grincements. De l'acoustique à l'hyper-électrique, les silences et les sons s'articulent autour des mots. La poésie d'Eugène Savitzkaya* flotte, telle une colonne vertébrale autour de laquelle s'enroule un récit sonore ludique et plein de malice. Géraldine Keller et Christelle Séry s'empressent à jouer, à s'amuser et développent leur propre vocabulaire qui nous emporte dans un tourbillon de sons et de mots.

*Eugène Savitzkaya, *L'Été: papillons, ortie, citrons et mouches*, éditions La Cécilia (1991)

Durée: 45 min

Géraldine Keller, soprano,
flûte, dispositif électronique
Christelle Séry, guitares

PRODUCTION:
Compagnie Soazara et partage

© photo: Eric Dierstein

VENDREDI 24 NOV
20h30 • Le VIP [1re partie]

<<<
**concert jazz trad
Niger**

SOUS RÉSERVE

*(spectacle présenté sous réserve
d'obtention du visa de l'artiste)*

**transculturel - jazz
création Athénor**

Lever de rideau :
compositions
des élèves du CRD
de Saint-Nazaire et
set avec les artistes

Durée: 50 min

Sakina Abdou, saxophone
Yacouba Moumouni,
flûte, chant

PRODUCTION : Athénor CNCM
Soirée organisée en partenariat
avec le VIP

SAKINA ABDOU / YACOUBA MOUMOUNI

Coupé du monde

La rencontre entre Sakina Abdou et Yacouba Moumouni sonnait comme une évidence. Elle, femme du Nord de la France, saxophoniste engagée dans de multiples projets de Jazz contemporains dans les plus grands orchestres internationaux. Lui, figure emblématique de la musique nigérienne. Flûtiste, compositeur-chanteur, artiste d'exception, Yacouba Moumouni n'a de cesse de développer des projets qui, partant de l'artistique, portent de grandes ambitions pour la musique et le développement de son pays. Il a réuni les plus grands, sur toute l'Afrique de l'Ouest et Centrale, développé des tournées en Europe et aux États-Unis, avec des artistes tels que James Newton, Oumou Sangaré, Ali Farka Touré. Or, au moment d'imprimer ce programme, ce duo plein de promesses dont le projet artistique parle du rapprochement des rythmes, de la circulation des sons, se trouve rattrapé par l'actualité. Les frontières se ferment, les murs se montent et l'on espère de tout notre cœur que l'art aura le dernier mot sur la géopolitique.

VENDREDI 24 NOV
[2e partie]

>>>
performance électro-noise

ATAU TANAKA / ROBIN DUSSURGET aka CICANOISE

BBDMI

BBDMI, acronyme anglais de « Instruments de musiques numériques corps et cerveau », c'est la rencontre de Atau Tanaka et Robin Dussurget aka Cicanoise, deux génies des sons, des sciences et des technologies qui transcendent la machine. Le corps en mouvement, capté, déploie toute la magie de son potentiel, source intarissable d'expressions sonores. Le chercheur-compositeur Atau Tanaka joue avec l'électricité de ses muscles, comme d'autres cherchent à faire résonner les cordes ou maîtriser le souffle. Spécialiste des interfaces bruitistes et sensorielles fondées sur les capteurs de mouvement connectés, l'homme-machine s'associe à Cicanoise, artiste féru de noise depuis sa tendre enfance. Tous deux fabriquent en live une performance unique reliant signaux physiques du corps et du cerveau à des synthétiseurs pour créer une expérience sonore à la lisière des musiques électroniques et des neurosciences. Faire de la musique avec l'électricité des muscles n'a donc rien de science-fictionnel, c'est plutôt une *réalité* heureuse, à voir, à vivre et à ne surtout pas manquer.

transculturel - noise
**Atelier « musique
et neurodiversité »
avec Atau Tanaka
et Robin Dussurget**

(voir p. 04)

Rencontres avec
des élèves du CRD
Saint-Nazaire et
du CRI Cap Atlantique

Durée: 50 min

**Atau Tanaka
et Robin Dussurget,**
machines

En partenariat avec le CNRS,
MSH Paris Nord, MUSIDANSE-CICM
et l'université Paris-8, Institut
du Cerveau, Agence nationale de
la Recherche (ANR-21-CE38-0018)

SAMEDI 25 NOV
20h • Athénor [1re partie]

transculturel - jazz

SAKINA ABDOU

Goodbye Ground

La saxophoniste, flûtiste Sakina Abdou est une figure majeure du monde du jazz contemporain dans le sillon des grands du jazz tels que John Coltrane, Albert Ayler, Éric Dolphy, Anthony Braxton ou Ornette Coleman. Elle se frotte depuis plus d'une dizaine d'années à tous les styles et formats, des grands orchestres au duo. Avec *Goodbye Ground*, son premier solo, elle nous livre aujourd'hui une proposition intimiste, une partition très personnelle où se révèle son identité forte et multiple, l'étendue de son jeu du saxophone, qu'elle travaille comme une matière première. Elle nous embarque dans son arche musicale aux nombreuses influences, des sonorités tantôt aériennes, tantôt telluriques qui interrogent l'ancrage, celui du sol et d'une terre en partage, la matière temps qui fait de l'instant une durée et le lâcher-prise par l'improvisation qu'elle aborde avec simplicité. Elle laisse éclater son propre langage, mêle le tout, se libère de la forme pour ne laisser qu'entendre la puissance du son, précis, parfois écorché. On se laisse envelopper dans son cocon douillet.

Durée: 50 min

Sakina Abdou,
saxophone, flûte

PRODUCTION: Muzzix

© photo: Philippe Lenglet

SAMEDI 25 NOV
[2e partie]

>>>
solo trad électro

transculturel - électro

OLIVIER KOUNDOUNO

Mouliândo

De retour d'un périple sur la terre de ses ancêtres, Olivier Koundouno, violoncelliste franco-guinéen, nous offre à la manière d'un carnet musical de voyage, l'intimité d'un solo aux explorations multiples et introspectives. L'étendue de son univers musical fait de lui un musicien inclassable, nourri de la richesse de son métissage et de ses expériences de vie engagées. Il nous partage sa vision du *mouliândo*, « mélange » en langue kissi de Guinée, navigue entre musiques expérimentales, écrites, improvisées, fait se côtoyer répertoire classique et mélodies traditionnelles. Son incroyable jeu au violoncelle convoque des instruments lointains tels que les trompes kissi à sonnailles, s'agrément de subtils dispositifs d'amplification et de traitements électroniques. Il nous embarque à cœur perdu dans ses quêtes sur l'identité plurielle, l'altérité, un discours musical résolument actuel dans son propos et son écriture sonore.

Durée: 50 min

Olivier Koundouno,
composition, violoncelle

PRODUCTION:
Du Vivant dans nos cordes

© photo: Anne-Laure Etienne

SAMEDI 25 NOV • 17h30 • MJC de La Baule
DIMANCHE 26 NOV • 15h30 • Le LiFE

<<<
**concert musique
contemporaine**

transculturel
- contemporain
création Athénor

Lever de rideau :
Le Bord de la carte,
pièce écrite par
Karl Naegelen pour
les élèves du CRI
Cap Atlantique

KARL NAEGELEN

Cartographie de rythmes

#4 — Mouvement

À l'invitation d'Athénor, le compositeur Karl Naegelen sillonne depuis 2015 le territoire, se nourrit des paysages et s'en est inspiré pour écrire plusieurs œuvres de sa *Cartographie de rythmes*. Les paysages guérandais, les marais salants, ouvrent ce quatrième volet présenté cette année. Il se saisit de tout ce qu'ils ont de fascinant, une expression du temps, l'ancrage répétitif du mouvement et nous livre une nouvelle composition rythmique à la croisée des espaces de la danse, de la musique et des mots. Dans ce diptyque, une seule partition et deux chemins pour l'interpréter. Une partition qui figure des rythmes, structure gestes et sons, proposant une synchronisation flottante entre violon et chant, texte, danse. Des interactions en mouvement à l'image du travail des paludiers et de leurs rythmes tantôt solitaires, tantôt collectifs...

Durée : 40 min

Karl Naegelen, composition
Julien Gaillard, texte, comédien
Amaryllis Billet, violon
Maï Ishiwata, danse

PRODUCTION : Athénor CNCM
Avec le soutien de la Sacem
et de la Maison de la musique
contemporaine et en partenariat
avec le CRI Cap Atlantique
et le PNR de Brière

© photo : Éric Sneed

DIMANCHE 26 NOV
17h • Galerie des Franciscains

>>>
concert Arbrassons

PATRICIA CHATELAIN / JOSÉ LE PIEZ

Le sens de l'arbre

Patricia Chatelain et José Le Piez, artistes plasticiens, forment le duo Angeli Primitivi. Ils nous invitent dans un périple sensoriel à la découverte d'œuvres d'art autour des Arbrassons, procédé acoustique unique développé et sculpté par José Le Piez. Ces sculptures, « instruments à caresses », révèlent des sonorités inouïes par le seul contact de la peau. En quête de l'invisible, elles font entendre les chants du bois, inventent des univers sonores et offrent un spectacle-atelier interactif pour les enfants d'une grande poésie. La thématique de l'arbre, cœur palpitant de nos écosystèmes, tisse un lien par le conte et déroule une promenade sensorielle où la musique, inclassable, est un trait d'union entre le primitif, ces arbres venus d'un temps lointain et le contemporain, avec des expérimentations sonores saisissantes. Sentir, toucher et jouer, c'est le moment de création sensible à partager.

jeune public

**Atelier parent-enfant
autour des Arbrassons**

(voir p. 04)

scolaires : lun 27 nov
10h et 14h15

Durée : 45 min

**Patricia Chatelain,
José le Piez, Arbrassons**

Avec le soutien de l'association
Angeli Primitivi

MERCREDI 29 NOV

19h30 • Le LiFE

<<<
concert musique
contemporaine

création Athénor

Masterclass avec
les élèves du CRD
Saint-Nazaire

ANA MARIA RODRIGUEZ / ARTURO GERVASONI

Music for Large Spaces

Music for Large Spaces est une mise en miroir, un dialogue de l'urbain, des musiques et des arts. Le projet est né de la rencontre entre la compositrice Ana Maria Rodriguez résidant à Berlin et le compositeur Arturo Gervasoni installé près de Saint-Nazaire. Deux lieux aux architectures et histoires emblématiques se font matériaux de création : Le LiFE, ancienne base de sous-marins de la Seconde Guerre mondiale à Saint-Nazaire et *Fahrbereitschaft*, anciennement usine et QG secret du parti socialiste unifié d'Allemagne (le SED) dans l'ancien Berlin-Est. Les deux œuvres s'inscrivent dans la spécificité de ces lieux devenus culturels, interrogent l'identité et les singularités des espaces, la dualité et les communs des villes. Arturo Gervasoni oppose sa vision radicalement personnelle à la vie standardisée, dans un parcours imaginaire aux références biographiques. Ana Maria Rodriguez fait de son côté résonner la nature, des processus de communication originels du vivant, comme modèle pour son installation de concert.

Durée : 1h

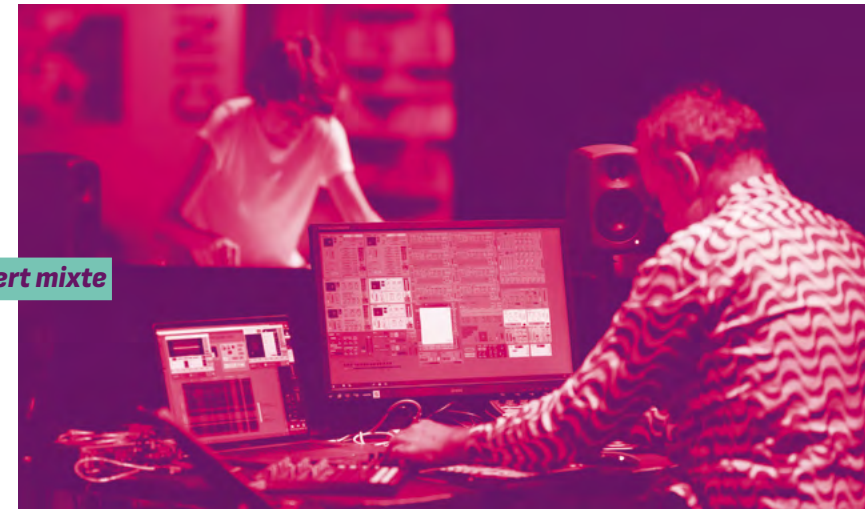
Ana Maria Rodriguez
et Arturo Gervasoni,
composition
Céline Lamanda, flûte
Fabrice Arnaud-Crémon,
clarinette
Olivier Besson, saxophone
Theo Nabicht,
clarinette contrebasse
Mathilde Conley, trompette
Cosima Gerhardt, violoncelle

PRODUCTION : Athénor CNCM
COPRODUCTION : Ensemble KNM
Avec le soutien de Impuls Neue Musik

© photo : Thomas Brun

JEUDI 30 NOV

19h30 • Athénor

>>>
concert mixte

CHRISTIAN SEBILLE / CLAUDINE SIMON

Fresques

Le duo *Fresques* de la pianiste Claudine Simon et de Christian Sebille, électroniques, ne peut être mieux nommé. À la manière d'une vaste peinture murale, ils opèrent ensemble une composition en temps réel, dans un dialogue spontané d'improvisations, de pointes picturales de sonorités et de propositions musicales. Claudine Simon aime à débrider la facture et les capacités de son piano. Elle en explore l'intimité de ses timbres, tandis que Christian Sebille accapare la matière sonore, la transforme dans un jeu instrumental immédiat porté par sa lutherie électronique. Au détour de ces improvisations surgissent des réminiscences, traits sonores issus de trois préludes de Claude Debussy : *Brouillard*, *La Fille aux cheveux de lins* et *Des pas sur la neige* révèlent leur empreinte dans ce tableau alchimique d'entrelacements sensibles, entre l'électronique qui s'immisce dans le piano et l'humain dans l'électronique...

Durée : 50 min

Christian Sébille,
électroniques
Claudine Simon,
piano préparé

PRODUCTION : GMEM - Centre
de création musicale, Marseille

© photo : Bruno Cagnon

VENREDI 1ER DÉC

20h • Galerie des Franciscains [1re partie]

<<<
**concert électro trad
Madagascar**

transculturel - IA
création Athénor
Rencontre avec
Marc Chemillier
(voir p. 04)

MARC CHEMILLIER / JUSTIN VALI

Duo explosif

Avec ces deux musiciens, l'un traditionnel malgache et l'autre numérique-contemporain, la création s'affranchit de toutes barrières et fait son grand saut musical et anthropologique. Justin Vali est un maître de la valiha, cithare traditionnelle emblématique de Madagascar, et a été compagnon de route de Peter Gabriel. Il s'aventure aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle développée par Marc Chemillier, spécialiste des technologies et des musiques improvisées. Mais qui crée quoi dans ce duo effectivement incroyable, entre volutes cristallines et sons produits par une machine capable d'improviser par elle-même ? L'électronique joue et surprend, respecte les sonorités traditionnelles mais a l'audace de ses propositions sonores. Le logiciel fait illusion sur chacun des morceaux, répond tantôt au monde de la transe et des esprits, s'alarme parfois des désastres écologiques qui menacent la forêt malgache. Cette co-improvisation entre l'homme et la machine génère de fabuleuses orchestrations, dans l'équilibre délicat entre trésor musical traditionnel et apports technologiques.

Durée : 50 min

Marc Chemillier,
clavier, machine
Justin Vali, cithare,
kabosy, chant

PRODUCTION : Djazz - Digital jazz

© photo : Still

VENREDI 1ER DÉC

[2e partie]

>>>
**duo de guitares
trad rock**

SERGE TEYSSOT-GAY / CAMEL ZEKRI

Dihya

Voilà deux sons de guitares qui, ensemble, ont bien des choses à nous raconter. À la manière de deux griots des cordes, Camel Zekri et Serge Teyssot-Gay viennent nous conter des histoires de guitare comme autant de récits musicaux qui ont égrainé leurs foisonnants parcours réciproques. L'un à partir des cordes nylons de sa guitare, augmentée de capteurs de mouvements, joue à transformer le son et l'espace. L'autre, sur ses cordes métalliques, déploie nombre de pédales et pas moins d'univers sonores inouïs. Serge Teyssot-Gay, adepte du free rock, enchaîne les rencontres pluridisciplinaires qui le mènent aux quatre coins du monde. Camel Zekri, issu d'une lignée de Gnawa d'Algérie, infusé de la musique traditionnelle du Diwan s'est lui toujours nourri des ailleurs. Leur première collaboration remonte à 2019. C'était l'évidence d'une rencontre de deux héritiers dont on goûtera ici la récidence. Ils ont en commun la passion du son et celle des expériences sonores de l'extrême. On embarque donc volontiers sur leurs chemins de traverse à la recherche de réminiscences sonores qui, à coup sûr, vont faire écho.

transculturel - rock
création Athénor

Durée : 50 min

Camel Zekri,
guitare augmentée
Serge Teyssot-Gay,
guitare électrique

PRODUCTION : Athénor CNCM

© photo : Jeff et Adrien Joly

Les nouvelles lutheries, entre innovations et artisanat d'art

L'édition regorge de propositions artistiques à la recherche de sons inouïs, de nouvelles interactions entre le musicien, la machine et l'environnement. À la lisière entre l'artistique et la technique, on voit fleurir de nouveaux instruments, bois, métal, objets ou numériques, qui ouvrent de vastes champs d'exploration sonore. D'un côté, une inventivité qui s'exprime à travers des technologies électroniques et numériques au service de la création musicale et sonore. De l'autre, de nouvelles pratiques qui réintègrent le geste humain dans la création. L'artiste, luthier par excellence, façonne son instrument comme il construit « sa pièce unique ». Un artisanat d'art exigeant, sensible aux transitions écologiques, économiques et sociales, qui réinvente les rites de sons et de gestes.

→ *Lutheries insolites et lutheries numériques*
à découvrir au fil de l'édition...

Les femmes portent la création

Sur cette édition, pas moins de six duos de femmes et davantage encore aux manettes de leurs propres projets artistiques. Elles sont partout, dans des registres variés : musiques improvisées, mixtes, théâtre ou littérature musicale, performances sonores...

Une programmation résolument équilibrée. La création féminine prend l'espace, porte la voix, nous emmène ailleurs, autrement, avec délicatesse ou puissance, toujours dans l'engagement. Grand bien nous fasse !

→ *Dans les pas de 23 artistes qui composent, portent des duos, des solos, jouent d'instruments rares...*

SAMEDI 02 DÉC
10h • Athénor

>>>
spectacle musical

DOMINIQUE CHEVAUCHER

Graines

Des cercles, des spirales, des ronds... Inspirée par ses propres dessins, Dominique Chevaucher interroge la forme qui l'accompagne depuis sa petite enfance. Elle crée un spectacle visuel, sonore et musical pour les tout-petits, qui sublime la rondeur comme une entrée dans un jardin intime, celui de l'enfance. À l'origine était la graine, spirale qui devient fleur, arbre. Symboliquement rondes, ce sont elles qui guident les pas de cette exploration poétique et ludique, au gré de sons et de tableaux d'un univers imaginaire. L'apparition, la transformation comme des résonances primitives convoquent des sensations à fleur de peau, titillées par les matières, les sons, la poésie des mots. Un moment suspendu à la découverte des premières émotions, la surprise, la joie, l'enthousiasme d'assister à ce qui est en train de se créer, tout en douceur.

petite enfance
à partir de 9 mois
création Athénor

scolaires : jeu 30 nov
et ven 1er déc
9h30 et 10h45

Durée : 25 min

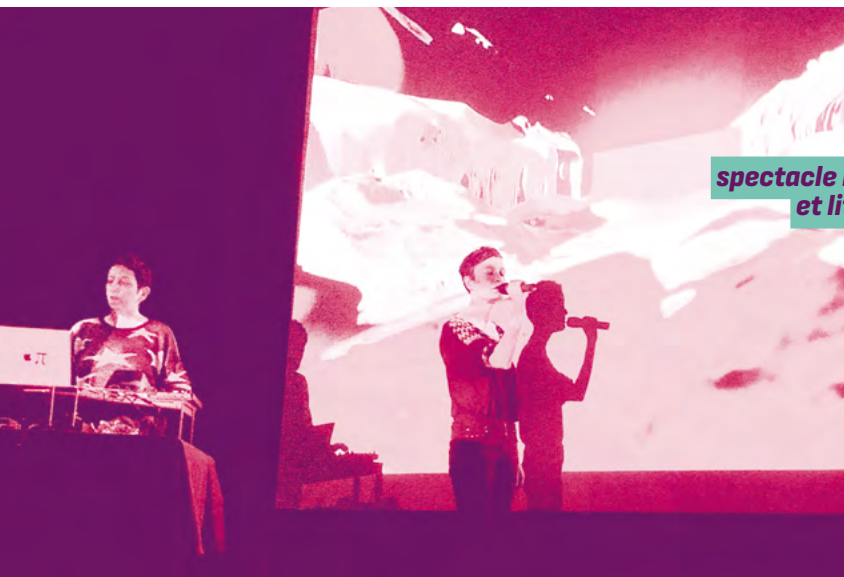
Dominique Chevaucher,
composition, objets sonores,
voix et theremin
Géraldine Clément, costume
Imen couture
Karine Bouvet, assistante
scénographie
Bernard Poupart, lumière

PRODUCTION : Les Arts Improvisés
Avec le soutien de la Drac
Normandie (dispositif babil),
la Caf 61, la Communauté
de communes des Vallées d'Auge
et du Merlerault, le Jardin de Colas
et Athénor - CNCM

© photo : Patrice Hellequin

SAMEDI 02 DÉC

19h • Théâtre Jean Bart [1re partie]

<<<
**spectacle musical
et littéraire**

FLORENCE JOU / VALÉRIE VIVANCOS

Payvagues

L'écrivaine Florence Jou et la musicienne compositrice Valérie Vivancos nous convient à un voyage musical et littéraire, une traversée onirique des zones du Payvagues*, des paysages en mutations climatiques, oscillant entre désolation et merveilleux. Les protagonistes, des femmes, sorcières ou chamanes, y vivent et initient les humains à d'autres relations avec la faune, la flore et le climat. L'écrivaine et la musicienne explorent, autour de fragments de textes poétiques, de nappes électroacoustiques, d'incursion d'images et de représentations, ces espaces de destruction et de régénération du vivant. Tout se joue des mots. La voix parlée et chantée se fait écho d'une palette d'expérimentations sonores, jongle avec l'improvisation.

*Florence Jou, *Payvagues*, Éditions de L'Attente (2023)

Durée: 40 min

Florence Jou, textes et voix
Valérie Vivancos, musique

PRODUCTION : Explorizons
COPRODUCTION : Le Grand Café
— centre d'art contemporain
et Athénor CNCM
Soirée réalisée en partenariat
avec le Grand Café — centre d'art
contemporain

SAMEDI 02 DÉC

[2e partie]

>>>
concert improvisé

KAMILYA JUBRAN TRIO

Terrae Incognitae

Terrae Incognitae voit le jour au sortir du Covid, comme un appel à s'extraire de sa zone de confort artistique, explorer de nouveaux terrains de jeu avec d'autres partenaires. La chanteuse, musicienne et compositrice d'origine palestinienne Kamilya Jubran se lance dans la création, non pas d'un, mais de quatre trios, comme autant de possibilités de relancer les récits, convoquer les imaginaires. Dans ce second volet, elle part de nouveau en quête de territoires inconnus, dotée de son oud, luth oriental dont elle augmente les potentiels sonores grâce à un slide bottleneck, un archet et de multiples objets. À ses côtés, Valérie Vivancos déploie ses paysages sonores électroacoustiques insondables, Soizic Lebrat développe au violoncelle un jeu intense et profond. Sur la musique viennent se poser les mots en langue arabe et la voix de Kamilya Jubran, comme une écriture enflammée d'un récit sans fin, qui enjambe les murs, déplace les sons, pousse à l'écoute et à la découverte de terres encore méconnues.

transculturel
- improvisation

Durée: 50 min

Kamilya Jubran, voix, oud
Valérie Vivancos,
électroacoustique
Soizic Lebrat, violoncelle

PRODUCTION : Zamkana
Avec le soutien de l'Onda

© photo : Randa Shaath

SAMEDI 02 DÉC
22h • Athénor

<<<
**performance interactive
improvisée**

création Athénor
Atelier « live coding »
avec Raphaël Forment
et Rémi Georges
(voir p. 04)

RAPHAËL FORMENT / RÉMI GEORGES

Live Coding

Le *live coding*, technique de programmation interactive qui combine musique, algorithmique et improvisation, est un courant musical international en plein essor dont Raphaël Forment et Rémi Georges sont des figures à suivre. Pour cette dernière soirée de festival, les deux artistes de la scène underground française nous offrent une performance musicale résolument tournée vers l'avenir. Ils incarnent le bouillonnement d'une jeunesse qui crée en pleine conscience et distillent tous les ingrédients d'un futur souhaitable. Côté technologie, un logiciel développé et mis en open source par Raphaël Forment, façon bien commun. Du point de vue du matériel, les machines sont toutes issues de réemploi. Quant aux données, c'est la transparence qui prime. Le public, invité à circuler entre les artistes et les écrans de projection, est partie prenante du jam musical collaboratif. Le geste artistique projeté en live génère automatiquement la création sonore. La performance est une réelle expérience immersive où musiques et corps interagissent en parfaite communion.

Durée : 40 min

Raphaël Forment
et Rémi Georges,
machines

PRODUCTION : Athénor CNCM

© photo : Guillaume Kerjan

les lieux /

Saint-Nazaire

Athénor • 82 rue du Bois Savary

Bain Public • 24 rue des Halles

Le LiFE / Le VIP • Base de sous-marins, bd de la Légion d'honneur

Galerie des Franciscains • 25 rue du Croisic

Théâtre Jean Bart • 3bis route du Fort de l'Eve

La Baule

MJC de la Baule • Place des Salines

l'équipe /

Camel Zekri, directeur général et artistique

Éric Sneed, administrateur

Nicolas Berteloot, directeur technique

Frédéric Béchet, directeur des EAC

Sandrine Fischer, régisseuse générale

Audrey Malabry, chargée de production

Marietta Guibert, comptable

Sandrine Mustière, entretien

Amélie Doirat, attachée d'action culturelle

ATHÉNOR CNCM – Centre national de création musicale

APE 9004Z • SIRET 325 475 176 00021

Licences d'entrepreneur de spectacles n° 1 PLATESV-R-2022-009494,

n° 2 PLATESV-R-2022-009496 et n° 3 PLATESV-R-2022-009497

Conception/rédaction : Sandrine Speidel • Graphisme : atelier informationCare

Impression : Imprimerie Allais (n° RCS : B 348 932 831)

tarifs /

PASS FESTIVAL

50 € (plein) / 30 € (réduit*) / 15 € (spécial**)

PASS SEMAINE

20 € (plein) / 15 € (réduit*) / 10 € (spécial**)

À L'UNITÉ - ATELIERS

7 € (plein) / 5 € (réduit*) / 3 € (spécial**)

GRATUIT

Installation et rencontres avec les artistes

*TARIF RÉDUIT :

moins de 25 ans, demandeurs d'emploi et intermittents,
personnes en situation de handicap, bénéficiaires de minima sociaux,
abonnés VIP et Bain Public, parents d'élèves des Ateliers d'Athénor

**TARIF SPÉCIAL :

adhérents Athénor, élèves du CRD de Saint-Nazaire et du CRI Cap Atlantique,
étudiants de l'École supérieure des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire

renseignements, réservations & billetterie /

en ligne : www.athenor.com

par téléphone : 02 51 10 05 05

à l'accueil : 82 rue du Bois Savary, Saint-Nazaire

Soutenu par

