

11^e édition [2023]

Les Instants Fertiles

FESTIVAL DES ARTS SONORES

Saint-Nazaire • La Baule

15 > 02
NOV DÉC



[novembre 2023]

dossier de presse

WWW.ATHENOR.COM

at
hé
nor

CNCM

sommaire

p. 03 édito

p. 04 Athénor – CNCM

p. 05-06 présentation de la 11^e édition

p. 07 agenda

p. 08-19 programmation

p. 20 les actions

CONTACT

Audrey Malabry
amalabry@athenor.com
02 51 10 05 09

Soutenu par



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

Athénor CNCM /



© Éric Sneed

Implanté dans la ville portuaire de Saint-Nazaire, Athénor – Centre national de création musicale œuvre à l'émergence, à l'accompagnement de la création musicale et à sa diffusion sur le territoire et en région Pays de la Loire, à l'échelle nationale et internationale.

Athénor met en résonance les territoires, les artistes et les habitants, fait se rencontrer et dialoguer les écritures et les oralités musicales, contemporaines, traditionnelles, du jazz, improvisées et celles dites « du monde ». Il soutient et accompagne les projets d'artistes aux horizons variés, hybride les démarches, croise les styles et les esthétiques dans de nombreux champs artistiques allant du texte au corps, aux sciences, à l'espace architectural...

>>>

Athénor est dirigé depuis janvier 2023 par Camel Zekri, compositeur. Il est porteur depuis des années, d'actions qui mettent en avant les écritures et les oralités valorisant ainsi la transmission et la créativité des cultures, l'inventivité de la jeunesse et le génie des femmes et des hommes voyageurs et fortement attachés à leur territoire.

La création et la recherche musicales sont pleinement en prise avec tous les enjeux de développement urbain, de transition écologique, d'innovation technologique. Elles occupent une place toute particulière pour éveiller les consciences, susciter de nouveaux imaginaires, retranscrire sensiblement la complexité du monde. C'est autour **de commandes, d'accueil en résidence de musiciens, de production d'œuvres** qu'Athénor bâtit son champ d'intervention, promeut l'exploration sonore, la culture du son et celle de l'écoute, accompagne **l'émergence de nouvelles formes musicales**, notamment dans les champs du numérique et des technologies.

À l'image de son territoire qui accueille, s'ouvre vers les grands larges, Athénor contribue au dialogue des cultures, à l'écoute de la diversité des territoires ruraux et urbains et participe à la mise en œuvre des droits culturels. Pionnier dans la **création d'actions de sensibilisation et de transmission** auprès des publics et notamment des jeunes enfants, il conduit à l'année un vaste projet d'éducation artistique en lien avec l'école, la jeunesse et les habitants depuis de nombreuses années.

>>>

Deux temps phares de découvertes et d'explorations sont consacrés à la diffusion des œuvres et à la rencontre des publics lors d'événements et spectacles aux formats variés :

LES INSTANTS FERTILES

Le Festival des Arts Sonores se déroule à l'automne durant quinze jours et offre une variété de propositions musicales et artistiques, des actions et temps d'ateliers et de rencontres entre les artistes et les publics dans différents lieux de Saint-Nazaire et à La Baule.

LE FESTIVAL DE L'EAU

Athénor lance en mai 2024 une première édition qui s'empare des espaces extérieurs, des sites portuaires et fluviaux, pour faire dialoguer les créations musicales, sonores, artistiques avec cet incroyable environnement paysager.

présentation de la 11^e édition /



© Céline Delatte

Les Instants Fertiles, événement majeur de la création musicale proposé par Athénor – CNCM (Centre national de création musicale), se dérouleront **du 15 novembre au 2 décembre** sur différents lieux de Saint-Nazaire, ainsi qu'à La Baule. Au programme, **plus de vingt spectacles dans des registres très variés** qui viennent jouer des frontières, des esthétiques entre musiques, arts scéniques et technologies des croisements et couleurs sonores.

Le rendez-vous niché au creux de l'automne résonne comme un appel d'air pour les amateurs avertis, les curieux, tous les publics, petites et grandes oreilles, invités à vivre des expériences sensorielles inédites.

La programmation égraine la ville durant 15 jours, investissant des salles de spectacle et des lieux plus insolites, proposant des formats d'écoute et de découvertes sonores entre cocon intime ou représentation à plus grande échelle. Des spectacles au goût de « pièces uniques » concoctées par des musiciens, créateurs, artisans en leur genre, qui **livrent récits personnels ou narrations collectives**, interrogent les mondes et poussent toujours plus loin la quête de la relation humaine au cœur du vivant.

Camel Zekri, compositeur guitariste nommé à la direction d'Athénor – CNCM en janvier 2023, creuse le sillon de ces *Instants Fertiles* qui, chaque année, mettent un coup de projecteur sur la création musicale et sonore locale foisonnante. Il nous offre pour cette 11^e édition une « partition-programme » à son image, nourrie d'une variété de propositions qui embrassent **sujets d'actualités, engagements citoyens, recherches sensibles et débridées**.

Les *Instants Fertiles* sont autant de créations qui se savourent lors de spectacles bien vivants, rencontres, ateliers entre publics et artistes qui s'accordent ce temps précieux de spontanéité et de convivialité. Ils vont **à la rencontre du jeune public** avec des spectacles dès la petite enfance, des représentations pour les scolaires, des actions conduites dans le cadre des programmes d'Éducation artistique et culturelle et des ateliers en partenariat avec le CRD Saint-Nazaire et le CRI Cap Atlantique.

**Un vaste panel
de propositions
artistiques,
avec en filigrane,
des fils rouges...**

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.

Le transculturel à l'honneur

Les nombreuses créations transculturelles font tomber les frontières, provoquent le dialogue des sonorités, brassent les univers musicaux, se nourrissent de la circulation des influences rythmiques et musicales. Près de la moitié des propositions invitent à tendre l'oreille sur des ailleurs, singularités artistiques qui s'interpellent, se répondent et composent. L'improvisation n'est souvent jamais loin, l'électronique et les machines y mettent leur grain de sel et créent de nouveaux langages communs.

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.

Les Instants Fertiles / chiffres-clés

CRÉATION ET DIFFUSION

- **23** spectacles
- **7** créations Athénor
- **10** projets transculturels
- **3** spectacles jeune public et petite enfance
- **56** artistes dont 23 femmes

À LA RENCONTRE DES PUBLICS

- **7** lieux à Saint-Nazaire et La Baule
- **1** installation
- **25** actions, rencontres et ateliers
- **8** représentations scolaires et extra-scolaires

agenda /

SEMAINE 1



MER 15 NOV • 19h30 • Athénor

musique contemporaine et tango argentin

Blessures de l'âme

ROBERTO AUSSEL

JEU 16 NOV • 19h30 • Le LiFE

performance musicale, numérique, danse

Grounding Time

ZAKAHAMIDA / JEAN GEOFFROY

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

performance de rue, visuelle et sonore

Vitrine

ANNE-JULIE ROLLET / ANNE-LAURE PIGACHE

SAM 18 NOV • 15h • 18h • Bain Public

concert d'objets animés

D'un air instable

LAURENT BIGOT

DIM 19 NOV • 11h30 • Athénor

lecture musicale

Petite sœur

MARIE NIMIER / KARINN HELBERT

DIM 19 NOV • 16h • Athénor

[1^{re} partie]

concert d'objets détournés

ASMR

SÉBASTIEN BÉRANGER

[2^e partie]

concert électroacoustique, noise

NOORG

LOÏC GUÉNIN / ÉRIC BROCHARD

SEMAINE 2



MER 22 NOV • 16h • Athénor

théâtre musical

Antipodes

MATHILDE BARTHÉLÉMY / CAROLE TESTU

jeune public

MER 22 NOV • 19h30 • Athénor

[1^{re} partie]

théâtre musical

Antipodes

[2^e partie]

improvisation au long souffle

Ortie brûlante

CHRISTELLE SÉRY / GÉRALDINE KELLER

VEN 24 NOV • 20h30 • Le VIP

[1^{re} partie]

concert jazz trad Niger

Coupé du monde

SAKINA ABDU / YACOUBA MOUMOUNI

[2^e partie]

performance électro-noise

BBDMI

ATAU TANAKA /

ROBIN DUSSURGET *aka* CICANOISE

SAM 25 NOV • 20h • Athénor

[1^{re} partie]

solo jazz impro

Goodbye Ground

SAKINA ABDU

[2^e partie]

solo trad électro

Mouliândo

OLIVIER KOUNDOUNO

SAM 25 NOV • 17h30 • MJC de La Baule

DIM 26 NOV • 15h30 • Le LiFE

concert musique contemporaine

Cartographie de rythmes

#4 — *Mouvement*

KARL NAEGELEN

DIM 26 NOV • 17h

• Galerie des Franciscains

concert Arbrassons

Le sens de l'arbre

PATRICIA CHATELAIN / JOSÉ LE PIEZ

jeune public

SEMAINE 3



MER 29 NOV • 19h30 • Le LiFE

concert musique contemporaine

Music for Large Spaces

ANA MARIA RODRIGUEZ / ARTURO GERVASONI

JEU 30 NOV • 19h30 • Athénor

concert mixte

Fresques

CHRISTIAN SEBILLE / CLAUDINE SIMON

VEN 1^{ER} DÉC • 20h

• Galerie des Franciscains

[1^{re} partie]

concert électro trad Madagascar

Duo explosif

MARC CHEMILLIER / JUSTIN VALI

[2^e partie]

duo de guitares

Dihya

CAMEL ZEKRI / SERGE TEYSSOT-GAY

SAM 02 DÉC • 10h • Athénor

spectacle musical

Graines

DOMINIQUE CHEVAUCHER

petite enfance

SAM 02 DÉC • 19h • Théâtre Jean Bart

[1^{re} partie]

spectacle musical et littéraire

Payvagues

FLORENCE JOU / VALÉRIE VIVANCOS

[2^e partie]

concert improvisé

Terrae Incognitae

KAMILYA JUBRAN TRIO

SAM 02 DÉC • 22h • Athénor

performance interactive improvisée

Live Coding

RAPHAËL FORMENT / RÉMI GEORGES

programmation /

SEMAINE 1



p.08-11

SEMAINE 2



p.12-15

SEMAINE 3



p.16-19

**musique contemporaine
et tango argentin**

transculturel

création Athénor



MERCREDI 15 NOV
19h30 • Athénor

ROBERTO AUSSEL

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 xx^e 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 argentins, 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

**performance musicale,
numérique, danse**

**transculturel
création Athénor**



JEUDI 16 NOV
19h30 • Le LiFE

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.

—
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

**performance de rue,
visuelle et sonore**



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

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

concert d'objets animés



SAMEDI 18 NOV
15h • 18h • Bain Public

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

lecture musicale



DIMANCHE 19 NOV
11h30 • Athénor

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

concert d'objets détournés



DIMANCHE 19 NOV
16h • Athénor [1^{re} partie]

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

concert électro- acoustique, noise



DIMANCHE 19 NOV
[2^e partie]

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, lutherie et objets sonores

PRODUCTION: Le Phare à Lucioles

© photo: Bruisme

théâtre musical

16H - jeune public



MERCREDI 22 NOV
16h • Athénor — 19h30 • Athénor [1^{re} partie]

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 XVI^e et XXI^e 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

improvisation au long souffle



MERCREDI 22 NOV
[2^e partie]

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

concert jazz trad Niger

SOUS RÉSERVE

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

transculturel - jazz

création Athénor



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

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.

—
Durée: 50 min

Sakina Abdou, saxophone
Yacouba Moumouni, flûte, chant

PRODUCTION: Athénor CNCM
Soirée organisée en partenariat avec le VIP

performance électro-noise

transculturel - noise



VENDREDI 24 NOV
[2^e partie]

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.

—
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)

solo jazz impro

transculturel - jazz



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

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

solo jazz électro

transculturel - électro



SAMEDI 25 NOV
[2^e partie]

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 sonnaïles, s'agrémente 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

concert musique contemporaine

transculturel- contemporain
création Athénor



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

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
Mai 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

concert Arbrassons

jeune public



DIMANCHE 26 NOV
17h • Galerie des Franciscains

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.

—
Durée: 45 min

Patricia Chatelain, José le Piez, Arbrassons

Avec le soutien de l'association Angeli Primitivi

**concert musique
contemporaine**

création Athénor



MERCREDI 29 NOV
19h30 • Le LiFE

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

concert mixte



JEUDI 30 NOV
19h30 • Athénor

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 Sebille, électroniques
Claudine Simon, piano préparé

PRODUCTION : GMEM - Centre de création musicale, Marseille

© photo : Bruno Cagnon

concert électro-trad Madagascar

transculturel - IA

création Athénor



VENDREDI 1^{ER} DÉC 20h • Galerie des Franciscains [1^{re} partie]

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

duo de guitares trad rock

transculturel - rock

création Athénor



VENDREDI 1^{ER} DÉC [2^e partie]

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 égrené 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 récidive. 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.

—
Durée: 50 min

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

PRODUCTION: Athénor CNCM

© photo: Jeff et Adrien Joly

**spectacle musical
et littéraire**



SAMEDI 02 DÉC
19h • Théâtre Jean Bart [1^{re} partie]

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

concert improvisé

transculturel - improvisation



SAMEDI 02 DÉC
[2^e partie]

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.

—
Durée : 50 min

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

PRODUCTION : Zamkana
Avec le soutien de l'Onda

© photo : Randa Shaath

spectacle musical

petite enfance (dès 9 mois)

création Athénor



SAMEDI 02 DÉC
10h • Athénor

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.

—
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

performance interactive improvisée

création Athénor



SAMEDI 02 DÉC
22h • Athénor

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 actions /

SCOLAIRES

Grounding Time

ven 17 nov - 10h

D'un air instable

ven 17 nov - 10h45 et 14h15

Le sens de l'arbre

lun 27 nov - 10h et 14h15

Graines

jeu 30 nov et ven 1^{er} déc - 9h30 et 10h45

BBDMI

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

Music for Large Spaces

Masterclass avec les élèves
du CRD Saint-Nazaire

LEVER DE RIDEAU

Coupé du monde

Compositions des élèves du CRD
Saint-Nazaire et set avec les artistes

Cartographie de rythmes

#4 – Mouvement

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

Autour du festival /

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...

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 Franciscains

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 Franciscains

10h30-12h

«Live coding»

avec Raphaël Forment et Rémi Georges

sam 02 déc - Athénor

14h-16h

CONCERTS CHEZ L'HABITANT

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