

MUSÉE DU QUAI BRANLY
JACQUES CHIRAC

PROGRAMME
→ 28 SEPTEMBRE – 12 OCTOBRE 2024

LE BALCON

AUGUSTIN MULLER,
COMPOSITION

C'EST TOI
QUI DONNES
LE SON

**Un étonnant voyage sonore où, par-delà les continents,
musiciens et instruments se rencontrent pour mieux
explorer leurs mémoires individuelles et collectives.**

C'EST TOI QUI DONNES LE SON

Œuvre électro-acoustique pour voix et ensemble instrumental

Composition, Augustin Muller

DISTRIBUTION

- / **Augustin Muller** : composition
- / **Myrtille Debièvre** : scénographe
- / **Catherine Verheyde** : lumière
- / **Florent Derex** : projection sonore
- / **Augustin Muller et Gaspard Kiejman** : entretiens
- / **Suzanne Meyer** : conseils en mouvement
- / **Typhaine Potiez** : régie d'orchestre
- / **Gaspard Kiejman et Iris Zerdoud** : production
- / **Rodrigo Ferreira** : contreténor
- / **Julie Brunet-Jailly** : flûte
- / **Julien Abbes** : basson
- / **Mathieu Adam** : trombone
- / **Haga Ratovo** : synthétiseur
- / **Camille Giuglaris, en alternance avec Augustin Muller** : électronique musicale
- / **Clara Izambert-Jarry, en alternance avec Amandine Coudry-Herlin** : harpe
- / **Akino Kamiya** : percussions
- / **Eun Joo Lee** : violon
- / **Askar Ishangaliyev** : violoncelle

Textes chantés :

- / Hildegarde de Bingen (1098 – 1179)
Cum erubuerint infelices
O quam mirabilis est

Extraits sonores :

- / Archives de Gilbert Rouget, Hugo Zemp, Madeleine Leclair, Gérard Nougazol, Martine Journet, Eric de Dampierre et Margaret Buckner.
- / Entretiens conduits avec les interprètes du Balcon en 2024.
- / Archives personnelles Sara Muller.

Le Balcon est soutenu par le Ministère de la Culture, la Fondation d'entreprise Société Générale, la Ville de Paris et la Fondation Singer-Polignac.

Ce projet a fait l'objet d'une résidence de composition effectuée avec le soutien de la SACEM.

Le Balcon remercie le compositeur Jean-Luc Hervé.

NOTE D'INTENTION

Par Augustin Muller

Point de départ de la réflexion sur le projet, et grand moment de découverte pour nous, la collection d'instruments nous a amenés à questionner leur relation à la mémoire des cultures humaines, et la relation que nous, musiciens, pouvons établir avec eux. Ces instruments portent en eux tout un monde d'expressions musicales, mais aussi une histoire et un sens particuliers ; ils sont les témoins de circonstances historiques, qui peuvent être lointaines dans le temps et dans l'espace. Ils sont porteurs de sens dissimulé pouvant être lié à une fonction rituelle ou magique mais sont aussi des instruments joués, avec lesquels des luthiers et des musiciens ont pu tisser successivement un lien intime. Les instruments exposés et disséminés dans l'espace de jeu et complétés d'un haut-parleur dédié, créent ainsi un ensemble de pôles acoustiques, véritables antennes spiritées qui colorent l'espace d'écoute.

Les observer peut nous permettre d'établir une autre relation avec eux, et nous amener à nous interroger sur notre rapport à nos propres instruments, éclairant un lieu intime avec notre époque et notre identité. Nous pouvons tenter d'écouter à travers eux, les laisser entrer en résonance avec le lieu et nous questionner.

Le projet intègre des archives sonores et des extraits d'enregistrements vocaux issus d'entretiens menés avec les musiciens du Balcon sur leur pratique et leurs instruments personnels. Dans cette démarche d'introspection, nous tissons à la fois des liens avec des instruments lointains, mais aussi avec la mémoire et la sensibilité des auditeurs. Ces extraits, colonne vertébrale de la pièce, sont intégrés au discours instrumental.

Dans une disposition d'instrumentistes et de hauts-parleurs en constellation, la question de la multiplication des points de vue est primordiale : elle permet la circulation des éléments musicaux entre les instruments parlants et les instruments joués, ainsi que le déploiement de l'écriture dans l'espace architectural du musée.

La relation d'écoute et d'observation entre les instrumentistes et les œuvres-instruments mène à une hybridation des timbres. L'effectif instrumental est conçu de manière à couvrir une large part du spectre, ainsi que des familles instrumentales (vents, cordes frottées, harpe, percussions, et clavier), tout en se fondant sur des instruments-personnalités très autonomes. La voix chantée, qui apparaît à un certain moment de la pièce, matérialise une présence proche dans un espace acoustique en contact avec des instruments et un langage lointains.

ENTRETIEN AVEC AUGUSTIN MULLER

Custodians of the Sky, avril 2023

/ Quelle a été l'idée de départ de *C'est toi qui donnes le son ?*

Avec Le Balcon, nous avons commencé par réfléchir à une installation. J'ai recherché dans les fonds documentaires du musée des extraits de musiciens extra-européens parlant de la musique, du rapport au son et à leurs instruments. Mon intuition était de faire vibrer les instruments de la collection, par la diffusion de la voix enregistrée de ces artistes. Le projet est ensuite devenu une partition destinée à être interprétée par les instrumentistes du Balcon, et ces idées ont évolué.

/ De quelle manière ?

Les musiciens n'ont pas été seulement intégrés au projet en tant qu'interprètes, mais dans la conception même de la pièce. J'ai eu le sentiment qu'il serait intéressant de les interroger et d'intégrer leurs voix au dispositif de musique électronique qui entoure le public. Il fallait le faire avec sincérité, ne pas chercher à remplacer les archives mais ajouter une dimension. Nous avons voulu mettre en valeur ce côté introspectif, qui trouve un écho dans le titre.

/ Quelles autres influences t'ont marqué pour cette pièce ?

La possibilité d'accéder à la médiathèque de recherche du musée du quai Branly – Jacques Chirac m'a permis de me plonger dans les ouvrages et enregistrements de plusieurs ethnomusicologues qui ont alimenté ma réflexion et aussi donné des clefs d'écoute et d'approche. Les enregistrements et écrits de Simha Arom et Gilbert Rouget, Madeleine Leclair, Eric de Dampierre par exemple ont été des lectures et des écoutes importantes. J'ai été fasciné également par d'autres écrits, notamment *Sound and Sentiment* de Steven Feld. L'auteur décrit une cérémonie en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des invités doivent interpréter un spectacle devant leurs hôtes, le but étant de les faire pleurer. L'approche de Steven Feld pour comprendre ces cérémonies a été à la fois une analyse rigoureuse du mythe sous-jacent et des structures musicales, mais aussi de lui-même composer des chants, et d'arriver finalement à faire pleurer les hôtes qui l'accueillaient. J'ai aimé cette double approche, à la fois structurée et empirique, usant de l'intellect autant que de l'affect. On pourrait aussi citer Robert P. Armstrong, qui construit une analyse des œuvres d'art du point de vue de ce qu'elles provoquent en nous. C'est un peu l'approche qui nous a guidés pour ce projet autour des instruments du musée.

/ Tu t'intéresses depuis longtemps, notamment avec le compositeur Pedro García-Velásquez, à l'acoustique des lieux. Comment cela a-t-il influencé ta manière de travailler sur ce projet ?

Ce qui nous a intéressés, c'est l'idée que le lieu et l'écoute nous mettent dans un état particulier. Ce n'est pas seulement l'acoustique en termes physiques, mais aussi tout ce que l'acoustique convoque dans notre mémoire intérieure de certains lieux.

C'est la temporalité qui nous transforme, à condition d'adopter une attitude d'écoute à l'affût. Si nous parvenons à installer l'auditeur dans le bon état d'écoute, certaines paroles des musiciens vont être reçues très fortement. Leurs paroles, par ailleurs, nous emmènent vers le moment le plus expressif de la pièce, qui est la partie chantée.

/ Quelle signification cela a pour toi, de clôturer la pièce sur des chants de Hildegarde de Bingen ?

Le choix du texte et de la langue chantée était épineux ! J'ai commencé par rechercher des textes datant de l'Antiquité, des textes agnostiques. En visitant et en travaillant à de nombreuses reprises au musée, je me suis rendu compte que l'aspect spirituel ou religieux était finalement inévitable, puisque présent dans de très nombreux documents que je consultais. J'ai donc cherché une musique religieuse très ancienne, suffisamment singulière pour s'adresser à tous. Chez Hildegarde, dans ce qu'elle représente et dans sa musique il y a un aspect chamanique et très direct, monodique*. Nous ne sommes pas des spécialistes de la musique ancienne et cet arrangement va donc chercher du côté bruité, coloré, de manière à ce que cela reste étrange, un peu âpre. Le personnage d'Hildegarde personnifie aussi le rôle social multiforme du musicien dans de nombreuses cultures, puisqu'elle était également abbesse, guérisseuse, pharmacologue... Elle est la figure parfaite pour compléter les mots des musiciens du Balcon.

* Monodique : qui est à une seule voix (opposé à polyphonique).

BIOGRAPHIE

Augustin Muller

Après des études musicales et scientifiques, Augustin Muller a été formé au Conservatoire de Paris dont il est sorti diplômé de la formation supérieure aux métiers du son en 2010. Réalisateur en Informatique Musicale à l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM), il travaille en France et à l'étranger avec de nombreux artistes et ensembles pour des concerts et des festivals en tant que réalisateur ou interprète de musique mixte pour des projets de concerts, de recherche ou de création. Issu d'une génération directement confrontée au répertoire de la musique mixte, il est passionné par les questions d'interprétation, de transmission et de préservation des œuvres avec électronique. Augustin a travaillé avec de très nombreux compositeurs, musiciens et performers et s'implique dans plusieurs projets artistiques au niveau de la création sonore de l'électronique live et de la diffusion.

Au sein du Balcon, depuis 2008, il a notamment réalisé en 2017 avec Othman Louati et Le Balcon un arrangement pour ensemble mixte du *Dracula ou la musique troue le ciel* de Pierre Henry. En tant qu'interprète ou réalisateur en informatique musicale, il a travaillé sur la partie électronique des œuvres de Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Michaël Levinas, Sivan Eldar, pour ne citer que quelques compositeurs.

Augustin Muller étudie les liens entre écriture et spatialisation sonore et travaille notamment avec Pedro García-Velásquez sur les notions d'empreintes acoustiques et de mémoire auditive d'un lieu. À l'IRCAM, il a réalisé le design sonore de *L'autre fille*, une adaptation de l'ouvrage d'Annie Ernaux par Daniel Jeanneteau et Aurélien Dumont, donné régulièrement depuis 2020.

LE BALCON

Nommé d'après une pièce de Jean Genet, Le Balcon est fondé en 2008 par un chef d'orchestre (Maxime Pascal), un ingénieur du son (Florent Derex), un pianiste et chef de chant (Alphonse Cemin) trois compositeurs (Juan Pablo Carreño, Mathieu Costecalde, Pedro García-Velásquez). Le Balcon se métamorphose au gré des projets, des concerts, aussi bien dans l'effectif, dans l'identité visuelle ou scénographique, que dans le rapport à la sonorisation ou à la musique électronique.

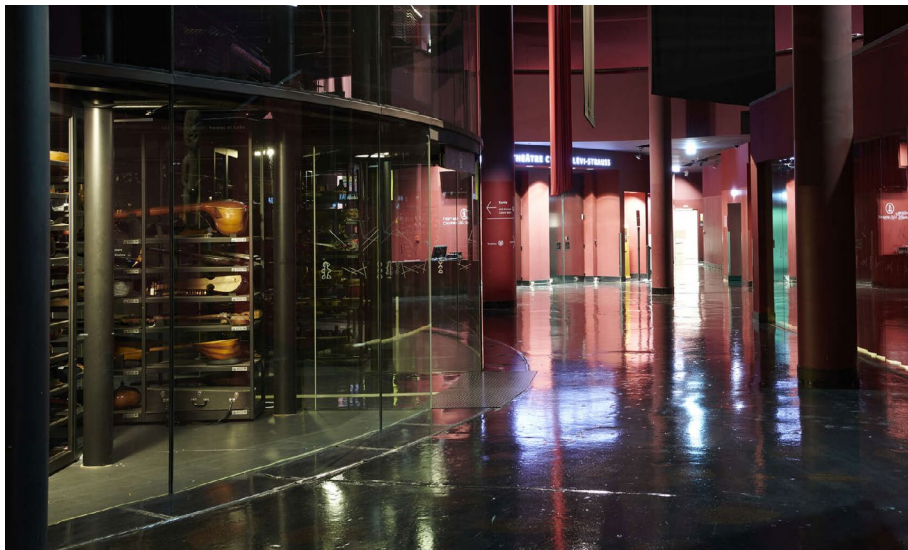
Le Balcon présente depuis sa création des œuvres issues d'un répertoire balayant toutes les périodes de l'histoire de la musique, avec une prédilection pour les œuvres des 20e et 21e siècles.

En 2018, Le Balcon démarre la production de *Licht, les Sept jours de la semaine* de Stockhausen. Chaque automne, l'un des sept opéras de ce grand cycle est révélé au public. En 2023, Le Balcon a présenté de nouvelles productions : *L'Opéra de Quat'Sous* de Kurt Weill et Bertolt Brecht, au Festival d'Aix-en-Provence, avec la troupe de la Comédie-Française ; *Saint François d'Assise* de Messiaen au Festival Enescu de Bucarest et *Sonntag aus Licht* de Stockhausen à la Philharmonie de Paris.

Cette saison, Le Balcon présentera notamment le troisième acte de *Donnerstag aus Licht* à la Philharmonie de Paris, les scènes solistes de *Montag aus Licht* à l'Opéra de Lille, et reprendra la libre adaptation de la *Symphonie fantastique* d'Hector Berlioz par Arthur Lavandier à Points communs, Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Depuis la saison 2022-2023, Le Balcon est en résidence à l'Opéra de Lille.

C'est toi qui donnes le son est la troisième collaboration du Balcon avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac après le ciné-concert javanais *Setan Jawa* (2023) et la création australienne *Custodians of the Sky* (2023).

LA TOUR DES INSTRUMENTS

Vue sur la tour des instruments de musique

La collection d'instruments de musique conservée au musée du quai Branly – Jacques Chirac rassemble les collections du musée national des arts d'Afrique et d'Océanie et du département d'ethnomusicologie du musée de l'Homme. Elle comprend près de 10 000 instruments. À la création du musée du quai Branly, l'architecte Jean Nouvel a imaginé de les déployer dans une réserve, visible à tous les niveaux du musée, notamment depuis la galerie où vous vous trouvez.

Ce cylindre de verre est un lieu de conservation et de travail sur la collection, organisé selon l'aire géographique d'où proviennent ces instruments – Afrique, Amériques, Asie, Océanie et Insulnde – et par grandes familles instrumentales : aérophones, cordophones, membranophones et idiophones.

Cette disposition vise à présenter une vue d'ensemble des principaux types d'instruments connus et joués dans le monde, de la diversité des matériaux utilisés, des formes et des couleurs.

Cette réserve dévoile quelques-unes des missions importantes du musée : la conservation, le classement et l'étude des collections. Elle présente les caractéristiques spécifiques d'un lieu de conservation des collections : un système de climatisation permet de stabiliser la température et l'hygrométrie, le niveau de luminosité est maintenu au minimum.

Dans le cadre de la préparation des concerts du Balcon, Augustin Muller et son équipe se sont rendus à plusieurs reprises dans cette réserve pour découvrir la collection et choisir les douze instruments de musique exposés devant vous.

LES INSTRUMENTS EN SCÈNE

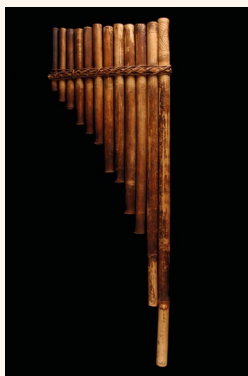
AMÉRIQUES

Luth

Tzotzil
Mexique, Chiapas, commune de San Juan Chamula
Avant 1975
Bois, métal
71.1975.138.5
Musée du quai Branly – Jacques Chirac

OCÉANIE

Flûte de pan

Iles Salomon, province de Malaita
Milieu du 20e siècle
Bambou, fibres végétales
Mission Hugo Zemp, ethnomusicologue (né en 1937)
71.1970.101.59
Musée du quai Branly – Jacques Chirac

Cloche à battant interne

Indonésie, Bali, petites îles de la Sonde
Première moitié du 20e siècle
Bois, fibres végétales
Ancienne collection André Vayson de Pradenne,
archéologue, préhistorien
Don Henri-Paul Vayson de Pradenne (1888-1939)
71.1950.57.7
Musée du quai Branly – Jacques Chirac

ASIE

Cloche simple

Malaisie, état de Perak

Fin du 19e siècle

Bois

Don John Errington de la Croix (1848-1905)

71.1885.21.151.1-2

Musée du quai Branly – Jacques Chirac

Orgue à bouche

Viet Nam

Milieu du 20e siècle

Calebasse, bambou

Don Geneviève Thibault Pelletier de Chambure

(1902-1975)

71.1960.73.1

Musée du quai Branly – Jacques Chirac

Xylophone sur poterie

Thaïlande, province de Pattani

Vers 1930

Terre cuite, fer, bois

Mission ethnographique Jeanne Cuisinier

(1890-1964)

71.1933.61.12.1-5

Musée du quai Branly – Jacques Chirac

Tambour à deux membranes

Corée

Milieu du 20e siècle

Bois, peaux, fer

Don Ambassade de Corée

71.1961.38.47.1-2

Musée du quai Branly – Jacques Chirac

AFRIQUE

Harpe arquée

Population / Style Nzakara
République centrafricaine
19e siècle
Bois, cuir, fibres végétales
Don Jean Dybowski (1856-1928)
71.1893.52.81
Musée du quai Branly – Jacques Chirac

Hochet double

Population / Style Vili
Congo
20e siècle
Fer, aluminium
Don Jacques Millot (1897-1980)
71.1961.120.100
Musée du quai Branly – Jacques Chirac

Hochet koso bara

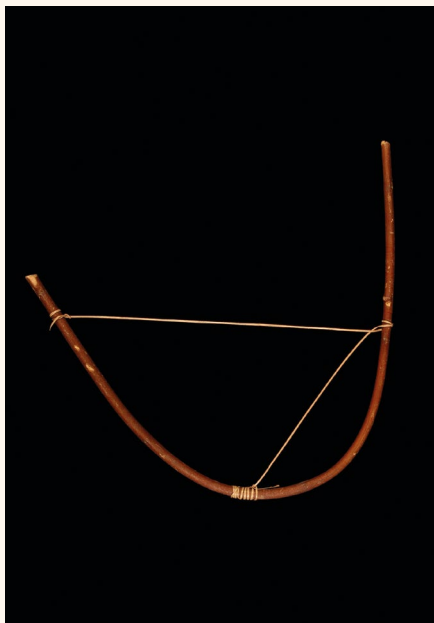
Population / Style Bamana
Mali, région de Bamako
Vers 1930
Calebasse, graines
Mission Dakar-Djibouti
71.1931.74.856
Musée du quai Branly – Jacques Chirac

AFRIQUE

Tambour

Population / Style Massango
Gabon, région de la Ngounié, village de Mouyamba
20e siècle
Bois, peau animale, métal
Mission Annie Dupuis
71.1983.44.2
Musée du quai Branly – Jacques Chirac

Arc musical à deux cordes *èngbîti*

Population / Style Aka
République centrafricaine, région de la Lobaye,
Moungoumba
20e siècle
Bois, rotin
Mission Susanne Fűrnis
71.1989.22.6
Musée du quai Branly – Jacques Chirac

LA GALERIE MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE

Vue de la galerie Marc Ladreit de Lacharrière

Inaugurée en 2021, la Galerie Marc Ladreit de Lacharrière se compose de deux espaces.

/ Un espace dédié aux 36 œuvres d'arts africain et océanien de la donation faite à l'état français par Marc Ladreit de Lacharrière. Le dispositif scénographique, confié à l'architecte Jean Nouvel, y a été pensé comme une mise en scène, voulant retranscrire dans son aménagement l'atmosphère intime et chaleureuse d'un salon de collectionneur.

/ Un espace où sont présentées des expositions temporaires portant sur des thématiques liées à l'histoire des arts non occidentaux ou illustrant les regards singuliers portés sur ces arts par des artistes ou des grands collectionneurs. Ces expositions sont soutenues par le Fonds Marc Ladreit de Lacharrière pour la connaissance et la valorisation des civilisations africaines et océaniques.

ET AUSSI.... EN ÉCHO AU NOUVEAU PARCOURS SONORE DES COLLECTIONS PERMANENTES

WEEK-END CONTES ET EPOPÉES, DU 12 AU 13 OCTOBRE 2024

Jihad Darwiche

Contes de sagesse et d'Orient

/ Samedi 12 octobre 2024, 15h30

/ Dimanche 13 octobre 2024, 15h

Catégorie B (20€/15€/8€)

Spectacle Famille dès 6 ans

Durée : 1h

Théâtre Claude Lévi-Strauss (Foyer, niveau -1)

Soundiata, une épopée musicale

Chantée par Sekouba Bambino et racontée par Soro Solo et Vladimir Cagnolari (L'Afrique enchantée). Direction musicale : Christophe Cagnolari

/ Samedi 12 octobre 2024, 18h

/ Dimanche 13 octobre 2024, 17h

Catégorie A (25€ / 15€ / 8€)

Durée : 1h15

Spectacle Famille dès 9 ans

Théâtre Claude Lévi-Strauss (niveau -1)

WEEK-END CRÉOLITÉS, DU 23 AU 24 NOVEMBRE 2024

Danyèl Waro, Ann O'aro, Jean d'Amérique

Poésies créoles

/ Samedi 23 novembre 2024, 15h30

/ Dimanche 24 novembre 2024, 15h

Catégorie B (20€/15€/8€)

Dans le cadre du Festival Paris en toutes lettres

Théâtre Claude Lévi-Strauss (Foyer, niveau -1)

Danyèl Waro

Concert (*Maloya*)

/ Samedi 23 novembre 2024, 18h

/ Dimanche 24 novembre 2024, 17h

Catégorie A (25€ / 15€ / 8€)

Théâtre Claude Lévi-Strauss (Foyer, niveau -1)

FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC, DU 19 AU 27 OCTOBRE 2024

Contes et mythes au cinéma

Le rendez-vous cinéma dédié aux enfants de 3 à 12 ans.

Du Brésil au Japon, en passant par l'Europe, l'Iran ou la Chine, une sélection de films de toutes les époques et de tous les continents à découvrir sur grand écran. Certaines séances seront suivies d'une rencontre avec les réalisateurs.

*Programmation Lola Devant
Gratuit sur réservation
Salle de cinéma (niveau -1)*

SPECTACLE - THÉÂTRE D'OMBRE, DU 5 AU 8 DÉCEMBRE 2024

Shânâhmè : les amours de Bijan et Manijeh

Une création d'Hamid Rahmian

- / Jeudi 5 décembre 2024, 20h**
- / Vendredi 6 décembre 2024, 20h*
- / Samedi 7 décembre 2024, 15h et 18h*
- / Dimanche 8 décembre 2024, 15h et 18h*

*Catégorie A (25€ / 15€ / 8€)
Spectacle Famille dès 9 ans
En anglais surtitré français
Théâtre Claude Lévi-Strauss (niveau -1)*

* Culture Relax

REPRÉSENTATIONS

/ Samedi 28 septembre 2024, 20h

/ Vendredi 4 octobre 2024, 20h

/ Samedi 5 octobre 2024, 20h

/ Vendredi 11 octobre 2024, 20h

/ Samedi 12 octobre 2024, 20h

Galerie Marc Ladreit de Lacharrière
Accès par le hall du musée (niveau 0)
Durée : 1h

TARIFS

Catégorie A (25€ / 15€ / 8€)

Le billet du spectacle donne accès aux collections et expositions temporaires le jour de la représentation uniquement et aux horaires habituels du musée.

BILLETTERIE

/ En ligne sur www.quaibrantly.fr

/ Par téléphone au 01 56 61 71 72 :
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

/ Sur place à la billetterie du musée :
du mardi au dimanche de 10h30 à 18h,
jusqu'à 21h le jeudi

Couverture : © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Mehrak Habibi. DA : J6.design ; p.4 : © Florian Ronget – @flov187 p. 6 : © Le Balcon ; p. 8, 10 : © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Mehrak Habibi ; p.12 : © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine ; p.13 : © musée du quai Branly – Jacques Chirac ; p.14 : © musée du quai Branly – Jacques Chirac, orgue à bouche © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Patrick Gries, Bruno Descoings ;

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

RENSEIGNEMENTS

/ 01 56 61 70 00

/ contact@quaibrantly.fr

/ www.quaibrantly.fr

ACCÈS

PARIS 7^E

/ Entrée Debilly : 37 quai Branly

/ Entrée Université : 218 rue de l'Université

/ Entrée Bassins : 206 rue de l'Université

/ Entrée Alma : Passage de l'Alma

/ Accès visiteurs en situation de handicap
moteur : 222 rue de l'Université

DEVENEZ ADHÉRENT !

Pass Solo : 38 € / an – 70€ / 2 ans

Pass Duo : 63€ / an – 120€ / 2 ans

Pass Enseignants et chercheurs* : 18€ / an

Les avantages :

/ Accès illimité et coupe file aux collections permanentes et aux expositions temporaires
/ Tarifs réduits sur tous les spectacles et concerts
/ Deux temps événementiels par an
/ Une newsletter mensuelle dédiées avec tous vos avantages chez nos partenaires culturels
* Sur présentation d'un justificatif

RETROUVEZ L'ACTUALITÉ DU MUSÉE !

#LeBalcon

p.15 : © musée du quai Branly – Jacques Chirac, harpe arquée © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Claude Germain ; p.16 : © musée du quai Branly – Jacques Chirac, tambour cylindrique © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine ; p. 16 : © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Thibaut Chapotot ; p. 18 : Jihad Darwiche © Luc Jenepin ; Soundiata © Anthony Ravera ; Danyèl Waro © Adam Olesiak ; Danyèl Waro © Thierry Hoarau ; Ann O'aro © Olivier Padre ; Jean d'Amérique © Jorge Luis Álvarez Pupo ; p. 19 : Les contes de la nuit, Michel Ocelot © Tamasa Distribution, 2010 ; Shāhnāmè © All rights reserved

RADIO
nova

TRANSFUCE

BeauxArts

PARIS
PREMIÈRE