CINQ RÈGLES CHAPITRE I

Spectacle musical

Spectro Duo

Mercredi 30 avril 2025
20h00 (pré-concert à 19h00)

Théâtre Francis Gag

Tarif : 12€ / 6€.

PROGRAMME

Gaël Navard, *Klangwelten** (2025), 12'
pour deux instruments numériques. Commande de Studio Instrumental. Co-production NIMFA / Spectro Duo

Anna Sowa, *Escape** (2025), 12'
pour deux performeurs-interprètes

Inga Margrete Aas,
*Vierhändig (cluster)** (2025), 12'
pour deux performeurs-interprètes

Hanna Mesgari, *NoirSilence** (2024), 12'
pour un.e comédien.ne et électronique**

*Création mondiale
**Composée dans le cadre de l'académie Horizon Étendu, sous la direction de Pierre Jodlowsky

© Photo : Pouya Pour-Amin

Une soirée d'exploration sonore radicale et de performance

Spectro Duo n'est pas seulement un ensemble musical—c'est une entité artistique en perpétuelle métamorphose. À la croisée de la musique contemporaine, de l'improvisation et de l'art performatif, son approche est audacieuse, transgressive et profondément collaborative. Guitare électrique, saxophone alto, synthétiseurs, électronique, projections visuelles, voix et corps fusionnent pour façonner un univers sonore qui défie les conventions et ouvre un champ infini de possibilités.

Pour ce spectacle exceptionnel, Spectro Duo réunit quatre œuvres singulières, chacune interrogeant le rapport entre le son, le mouvement et la perception.

SpectroDuo

Martina Kosecka

Idin Samimi Mofakham

Au fil de la soirée, le son devient une matière en constante évolution. Une immersion où les textures acoustiques et électroniques se fondent et se déforment, comme dans une alchimie sonore insaisissable. L'exploration du partage et de la vulnérabilité s'invite sur scène à travers un dialogue musical et gestuel où deux interprètes se retrouvent liés dans une chorégraphie sonore et visuelle. Plus loin, la frontière entre composition et improvisation s'efface, les instruments sont détournés, transformés, et la tension se construit au gré d'une narration imprévisible. Enfin, la voix se mêle à la musique pour faire résonner la poésie, convoquant l'errance et l'intensité des mots dans un univers à la fois intime et théâtral.

Entre paysages sonores mouvants, interactions physiques et déconstruction des formes classiques, Spectro Duo invite le spectateur à plonger dans un espace où chaque vibration, chaque geste et chaque silence sont une porte ouverte sur l'inattendu.

Cinq Règles de Spectro Duo :
Nous lisons des partitions.
Nous improvisons.
Nous sommes des virtuoses, mais pas comme vous l'imaginez.
Nous sommes une entité artistique.
Nous chérissons la liberté.

ŒUVRES

Gaël Navard - *Klangwelten*

Klangwelten est une pièce-monde ; un univers à parcourir qui plonge les musiciens et les auditeurs dans un environnement en perpétuelle transformation. Chaque espace est une matière sonore vivante à explorer. Chaque mouvement révèle et modèle les différentes strates qui composent l'oeuvre. Chaque geste interagit avec les découvertes du partenaire.

Ainsi, *Klangwelten* se déploie comme une cartographie mouvante où l'instant présent redéfini sans cesse les contours du paysage sonore. L'œuvre n'impose pas un itinéraire linéaire, mais laisse place à l'inattendu. La musique se construit dans l'échange, l'interaction, le mélange des textures, l'érosion et l'articulation des formes. Les musiciens avancent au gré de leurs perceptions, façonnant ce monde aux contours évolutifs.

Des rumeurs souterraines aux éclats de surface, des nappes vibrantes aux textures fragmentées, chaque lieu traversé devient un terrain de jeu musical, une invitation à l'écoute et à l'imagination.

Anna Sowa – *Escape*

L'inspiration de cette pièce vient, paradoxalement, du titre de la composition, qui a été trouvé en premier (ce qui est rare dans mon processus artistique).

Nous vivons actuellement une époque où l'incertitude règne, où le mot « évasion » revient fréquemment. Que ce soit pour fuir un lieu que l'on considère comme chez soi, échapper à la guerre ou, de manière plus prosaïque, tenter de s'évader de ses propres pensées.

Le moment clé et l'inspiration directe ont été la lecture d'un livre de Carl Frode Tiller, l'un des écrivains contemporains les plus importants de Norvège, intitulé *Flukt*, traduit par *Évasion*.

Dans ce récit, une tension entre deux personnages est décrite, une tension qui, transposée dans un langage musical, devient une « évasion » intérieure et universelle face aux situations et confrontations.

C'est cette énergie que je souhaite capter dans ma nouvelle pièce.| A. Sowa

Inga Margrete Aas - Vierhändig (cluster)

Partager quelque chose peut être à la fois pratique et contraignant. Le partage peut aussi être une expérience de vulnérabilité, d'érotisme et de confusion. L'effacement des responsabilités et des frontières qu'implique le partage ouvre la voie à de nouvelles expériences et à la formation de corps composites. Le partage est une nécessité pour notre santé mentale et physique ainsi que pour notre organisation sociale. Pourtant, partager de manière plus profonde et plus généreuse que ce que la norme sociale autorise est

souvent perçu comme un acte radical et subversif.

Vierhändig (cluster) est, de manière très concrète, une exploration de la pratique du partage. Une guitare et un rétroprojecteur sont utilisés en commun par deux interprètes étroitement liés, de telle sorte que rien ne peut se produire sans leur collaboration attentive. À partir de cette situation initiale, le son, la musique et les gestes prennent vie.

Depuis cinq ans que j'ai le bonheur de connaître Idin et Martyna, je les ai rarement vus séparés. Lorsque l'occasion s'est présentée de créer une pièce pour eux, j'ai voulu que leur relation profonde soit au cœur du projet. C'est ainsi qu'est née l'idée d'une situation où deux interprètes, étroitement enchevêtrés, partagent la responsabilité d'accomplir simultanément deux tâches très différentes.

Hanna Mesgari – *Noir Silence*

J'ai découvert le poème "Éternité" d'Arthur Rimbaud dans le film Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, et cela m'a profondément marqué. Cette expérience m'a poussé à explorer davantage le livre Une Saison en Enfer de Rimbaud, dont j'ai sélectionné certains passages pour une mise en scène.

Dans cette pièce, j'ai cherché à représenter l'état de confusion et d'errance de Rimbaud à travers le jeu d'un acteur. Certains passages de l'œuvre sont également lus par un narrateur enregistré, incarnant une voix spectrale, une sorte d'esprit, qui interagit avec le personnage principal, une représentation vivante de Rimbaud.

Une attention particulière a été portée à la musique, qui a été soigneusement composée pour refléter la douleur, la souffrance et le désespoir de Rimbaud. Elle cherche à transmettre aux spectateurs une expérience émotionnelle profonde, en harmonie avec les thèmes et la poésie de l'œuvre.

Cette pièce a été écrite pour le groupe Spectro Duo, dont les capacités artistiques m'ont profondément inspiré et ont été une véritable motivation pour achever cette création.

BIOGRAPHIES

Gaël Navard

Gaël Navard (1982) est professeur de composition électroacoustique chargé de recherche au Conservatoire de Nice et chargé de cours en informatique musicale à l'Université Côte d'Azur. Compositeur, percussionniste et électroniste spécialisé dans les musiques expérimentales et les nouvelles technologies, il coordonne actuellement le projet de recherche artistique, technologique et pédagogique Elektronizza autour des nouvelles lutheries numériques.

Anna Sowa

Anna Sowa est une compositrice et artiste expérimentale basée à Bâle, explorant les croisements entre musique électronique, mouvement, geste et théâtralité. Née en 1987 à Limanowa (Pologne), elle a étudié la composition et l'eurhythmie à Łódź, Essen, Shanghai et Bâle, où elle a obtenu son diplôme avec mention. Ses œuvres ont été jouées dans de nombreux festivals en Europe, au Brésil et en Israël. Parmi ses commandes récentes : *Diversions* pour la Basel Sinfonietta et *BLAP* pour le Göttinger Symphonieorchester. Elle est également l'autrice de l'opéra *Silenzio/Silence*, créé en 2022. Lauréate de plusieurs bourses internationales, elle est membre de l'IAWM et de la Société des Jeunes Compositeurs Polonais.

Inga Margret Aas

Inga est une compositrice, improvisatrice et musicienne basée à Oslo, active dans le domaine de la musique expérimentale.

En tant qu'interprète, on peut la retrouver jouant de l'archet circulaire sur la contrebasse au sein du duo d'improvisation Vilde&Inga, explorant des sons bruitistes subtils à la viole de gambe dans le groupe de free folk O, dialoguant en contrepoint avec l'orchestre de chambre classique Ensemble Allegria, ou encore participant à divers projets éphémères. En plus de leurs propres improvisations, Vilde&Inga commande également de nouvelles œuvres et développe des collaborations interdisciplinaires.

En tant que compositrice, Inga considère que l'œuvre musicale est une opportunité pour poser des questions, écouter autrement, penser selon d'autres trajectoires et imaginer de nouvelles perspectives. Pour elle, la composition consiste à agencer sons, actions, objets, textes, lumières et technologies selon une logique musicale (celle des muses). Inga travaille actuellement sur des pièces pour Boyes Musikkompani, Musica Vitae, Jennifer Gersten et Tøyen Fil og Klafferi.

Hanna Mesgari

Hanna Mesgari, née en 1998 à Téhéran, a découvert le TÂR à l'âge de 13 ans, un instrument de la musique iranienne. En 2017, elle a intégré l'Université de Téhéran, où elle a obtenu un diplôme de niveau Bac+4 en interprétation de musique iranienne, approfondissant ainsi sa maîtrise et sa compréhension de cet art.

Installée à Paris depuis l'hiver 2023, elle s'est intéressée à la musique électroacoustique au cours d'un cours de composition avec Alireza Farhang, ce qui l'a amenée à approfondir cette discipline.

En septembre 2023, elle a intégré le Conservatoire de Paris (CRR de Paris), où elle étudie la composition électroacoustique sous la direction de Paul Ramage et Jonathan Prager.

En hiver 2024, elle a enrichi son parcours en suivant une formation en composition avec Pierre Jodlowski dans le cadre de l'académie de composition NIMFA

En tant qu'artiste, Hanna Mesgari a présenté certaines de ses œuvres lors de concerts et festivals en Allemagne, Norvège et France.

BIOGRAPHIE DE L'ENSEMBLE

Spectro Duo est un duo de compositeurs-interprètes, Martyna Kosecka et Idin Samimi Mofakham qui met en œuvre son savoir-faire artistique pour mener des projets sonores et électroacoustiques expérimentaux à base de sons de drone, phénomènes de battement, glitch, modalités orientales. Le duo qui touche aussi aux arts visuels s'est produit dans des festivals tels qu'Extreme Chill Festival Reykjavik (Islande), Ars Electronica Linz (Autriche), AudioArt Festival Kraków (Pologne), Musicacoustica Beijing (Chine), Tehran Contemporary Music Festival & TADAEX (Iran)...

Martyna Kosecka

La musique de Martyna Kosecka puise dans son intérêt pour la philosophie, la physique, la linguistique ainsi que les mythologies et contes du monde. Compositrice, interprète, cheffe d'orchestre, curatrice et chercheuse en musique nouvelle, cette artiste polonaise travaille dans ses projets avec les notions de narration, microtonalité, symbolisme et ritualisme, en privilégiant des approches pluridisciplinaires. Elle met en valeur la richesse des relations transculturelles en art, inspirée par les cultures de l'Iran, de la Pologne et de la Norvège, pays auxquels elle est profondément liée.

Depuis 2023, Martyna est doctorante-chercheuse à l'Académie Norvégienne de Musique d'Oslo, où elle poursuit une recherche sur le mini-opéra et la place des femmes dans la société contemporaine. Ses œuvres sont éditées par Donemus (Pays-Bas) et interprétées dans de nombreux festivals et concerts à travers le monde, notamment au Festival International de Musique Contemporaine Warsaw Autumn, au festival rainy days, au OstravaDays Festival et à la Music Biennale Zagreb.

Idin Samimi Mofakham

La musique du compositeur et interprète iranien Idin Samimi Mofakham (né en 1982) est profondément enracinée dans les musiques traditionnelles et régionales de son pays natal. Depuis 2015, il développe son propre langage musical basé sur les systèmes d'accord non occidentaux, l'intonation juste et la psychoacoustique. En 2023, il obtient son doctorat à l'Académie Norvégienne de Musique à Oslo avec une recherche sur les systèmes d'accords médiévaux iraniens et leur utilisation créative dans la composition contemporaine.

Depuis 2013, Idin est cofondateur et directeur artistique du Spectro Centre for New Music. De 2015 à 2019, il a été membre du conseil d'administration et programmateur principal du Tehran Contemporary Music Festival, seul festival international dédié à la musique contemporaine et expérimentale en Iran. Il est également membre du groupe expérimental Spectro Duo, fondé avec son épouse, la compositrice Martyna Kosecka, axé sur le drone, le bruit, les phénomènes de battements, le glitch, la transformation de sons d'ambiance, la microtonalité et les modes orientaux.

La musique d'Idin a été jouée ou enregistrée par des orchestres et ensembles tels que le Norwegian Radio Orchestra (KORK), l'Iceland Symphony Orchestra (ISO), le National Symphony Orchestra of Uzbekistan, Klangforum Wien, Microtub, POING, NyNorsk Messingkvintett, Explore Ensemble, Black Page Orchestra, AuditivVokal Dresden, Ostravská Banda, Stockholm Saxophone Quartet, Oslo Sinfonietta, Abbyss Quartet, ainsi qu'en Iran par le Nivak Ensemble et le Nilper Orchestra.