

ircam
Centre
Pompidou

L'©DYSSÉE

L'ODYSSÉE D'HOMÈRE

NOUVELLE TRADUCTION D'EMMANUEL LASCOUX
ÉDITIONS P.O.L.

 CHANT V
AVEC LES VOIX DE :

Isabelle ADJANI
(Calypso)

Sharif ANDOURA
(Hermès)

Jacques BONNAFFÉ
(Aède)

Nicolas BOUCHAUD
(Ulysse)

Marie-Sophie FERDANE
(Athéna)

Olivier MARTIN-SALVAN
(Poséidon)

Julie MOULIER
(Inô)

Hervé PIERRE
(Zeus)

Direction artistique
et réalisation

Jacques VINCEY

Musique et design sonore
Alexandre MEYER

Lumières

Mehdi TOUTAIN-LOPEZ

Assistante à la réalisation
Céline GAUDIER

Electronique Ircam

Dionysios Papanikolaou

Ingénieur du son

Oscar FERRAN

Assistant son

Clément GALLICE

Une odyssée pour les oreilles

Nous assistons depuis quelques années à une mutation profonde de notre rapport sensible à la littérature : les progrès technologiques et la prolifération des supports de diffusion permettent désormais à nos oreilles de « lire » aussi bien, voire mieux, que nos yeux.

Grâce au lancement de la collection des Musiques-Fictions, l'Ircam dispose en ce domaine d'une avance et d'un savoir-faire considérables. Littérature contemporaine et composition musicale y sont réunis au cœur d'une collection de créations inédites, présentées au public sous un dôme ambisonique, dispositif d'écoute immersive à la pointe de la recherche électro-acoustique. La quarantaine d'auditeurs assis, entourés de haut-parleurs font l'expérience d'une écoute qui oscille du plus intime au plus spectaculaire. Ce dispositif de diffusion permet de plonger l'auditeur au cœur du récit, de recréer des scènes sonores spatialisées réalistes ou totalement inventées, de multiplier les sources d'énonciation.

Depuis 2700 ans, L'ODYSSÉE d'Homère irrigue la littérature, le théâtre, le cinéma. Ulysse, Pénélope, le Cyclope et les Sirènes, Calypso ou Circé sont des figures incontournables de notre imaginaire collectif. Leurs histoires légendaires cheminent dans nos mémoires et nourrissent nos rêves. Nous sommes les dépositaires de cette épopée archaïque.

Il s'agit aujourd'hui de la réveiller et de la révéler, avec les outils qui sont les nôtres ici et maintenant, pour la faire vibrer dans la sensibilité du troisième millénaire.

La réalisation de cette intégrale de L'ODYSSÉE, inédite dans l'histoire, sera l'occasion pour des acteurs et musiciens de s'approprier un nouveau médium pour élargir les champs de nos capacités cognitives et sensorielles et de composer un véritable « péplum sonore » accessible à tous, érudits ou néophytes. Juste retour des choses puisque les 12 109 vers composés par Homère il y a 2700 ans ont été transmis oralement par plusieurs générations de conteurs, avant de se fixer progressivement dans l'écrit !

Une nouvelle traduction de L'ODYSSÉE est parue en 2021 chez P.O.L.

Emmanuel Lascoux est helléniste mais aussi musicien. Il scande la poésie d'Homère et s'affranchit du carcan de la tradition littéraire pour faire chanter les expressions et les accents, les onomatopées et les interjections. Loin d'une vulgarisation, cette liberté formelle donne à entendre en français d'aujourd'hui les mille bruits que fait la vieille langue grecque. Son ambition est de nous rendre cette « Odyssée familière ».

Avec la complicité d'Alexandre Meyer qui compose la musique et le son de tous ses spectacles, Jacques Vincey souhaite prolonger cette traduction en l'inscrivant dans les voix de grands acteurs et actrices de théâtre et de cinéma qui interprètent les célèbres protagonistes de l'épopée. L'enjeu de ce processus de travail est de dépasser le format habituel de la lecture enregistrée par un acteur, pour réaliser un véritable **film sans images de vingt-quatre heures, porté par une cinquantaine d'interprètes**, auquel les auditeurs seront conviés pour une expérience sensorielle inouïe.

Programmée sur deux saisons (2023-24 et 2024-25), la production s'appuie sur des sessions d'expérimentation/enregistrement dans l'espace de projection de l'Ircam (récemment réouvert après travaux), salle dont l'acoustique et le plateau sont modulables à l'envi. Plus qu'un enregistrement radiophonique classique, il s'agit de créer les conditions d'un plateau de cinéma, ou d'une salle de répétitions de théâtre en jouant avec les distances ou proximités, les déplacements ou les regroupements, la reconstitution de scènes sonores, pour donner chair et vie à ce poème dramatique.

Le plasticien et éclairagiste Mehdi Toutain-Lopez conçoit un sol composé de leds qui baignera les auditeurs dans un environnement lumineux faisant écho au son immersif.

Le dôme ambisonique est un dispositif technologique relativement léger qui peut s'installer dans des lieux divers : théâtres, centres d'art, musées, tiers-lieux...

Cette intégrale de L'ODYSSÉE peut donc toucher un public large : scolaires, adultes... Chacun.e peut choisir de venir écouter un chant (environ 45 minutes) ou plusieurs, voire les 24 pour un voyage homérique !

Ces enregistrements pourront aisément se décliner en version binaurale, téléchargeable en podcast sur les plateformes audio.

L'enjeu de ce projet est de réconcilier archaïsme et modernité en s'inscrivant dans un cadre et une temporalité hors normes. Cette odyssée sera restituée dans le souffle et le rythme des mots avec une confiance absolue en la puissance évocatrice du poème, en sa capacité d'engendrer en chacun des rêves, des images et des sensations qui touchent à l'essence de notre humanité commune.

La création musicale et sonore

La musique de cet enregistrement en audio 3D de l'Odyssée d'Homère sera à la fois indépendante et dans le prolongement du texte et de la voix des acteurs. La dramaturgie sonore se construira dans le temps long des 24 chants mais aussi à l'échelle plus restreinte de chaque chant, afin de restituer dans un espace tridimensionnel des sensations de distances et de profondeurs de champs, d'échos et de correspondances...

Chaque épisode pourra être écouté indépendamment, ou dans la temporalité de la série. Certains climats sonores, certains fragments musicaux ou certains mouvements archétypaux et trajectoires du son dans l'espace pourront être identifiés et répétés d'un chant à l'autre, d'un épisode à l'autre et constituer ainsi des repères dans l'écoute. La répétition de tournures ou de groupes nominaux (« L'Aurore au doigts de rose », « Athéna, la chouette aux grands yeux » etc.) étant saillante dans le texte d'Homère, la musique reprendra de temps à autre elle aussi des thèmes récurrents.

Cette création mettra en dialogue des sons acoustiques, principalement la guitare et le daxophone, et des sons

synthétiques issus d'un répertoire spécifique, créé pour le projet.

Une attention particulière sera portée aux changements d'acoustiques, aux textures et matières sonores afin de prendre en compte les éléments naturels du récit (vents, tempêtes, grottes, montagnes etc.) mais aussi les éléments surnaturels tels l'Olympe et les multiples interventions divines.

L'architecture musicale sera élaborée comme un gigantesque arc narratif de 24 heures, avec des chapitres, des symétries, des transitions, des jeux de construction et des labyrinthes. Cependant la réalisation musicale de chaque épisode sera effectuée dans un premier temps « au plateau » lors des sessions d'enregistrement avec les acteurs, en lien avec leur interprétation du texte et des timbres de leurs voix. Elle sera ensuite mixée sur place dans l'espace de projection de l'Ircam et dans ses studios.

Comme dans les séries TV, certains épisodes pourront donner lieu à l'invitation d'autres musiciens ou compositeurs afin de relancer et enrichir la dramaturgie sonore élaborée par Alexandre Meyer.

Emmanuel LASCOUX

Docteur en grec ancien, spécialiste d'Homère et de la diction antique, membre du Centre de Recherche en Littérature Comparée (Paris Sorbonne), Emmanuel Lascoux cherche, dans son travail de philologue et d'enseignant, sa pratique de pianiste accompagnateur ou soliste, comme ses récitals de poésie et ses enregistrements, ce que les Grecs pouvaient entendre par *mousikòs anèr*, cet « homme des Muses » qui devait vivre la beauté. Outre ses travaux sur le sujet (Recherches sur l'intonation homérique, articles sur la voix grecque, la *tradiction*, la variation vocale antique, ou l'intensité dans ses rapports musicaux avec la forme), il est l'auteur de deux livres audio, avec Daniel Mesguich, dans la « Bibliothèque des voix » des Editions des femmes-Antoinette Fouque, *L'Iliade des femmes*, et *L'Odyssée des femmes*, parcours bilingues dont le premier a été distingué par un « coup de cœur » 2017 de l'Académie Charles Cros, ainsi que de Mots d'un regard, correspondance poétique avec l'artiste plasticienne genevoise Isabelle Perez (Editions Notari, Genève, 2016). Il enseigne les langues anciennes en classe préparatoire, à Rouen.

En 2021, il publie une nouvelle traduction de *L'Odyssée* aux éditions P.O.L.

Il prépare actuellement la traduction de *L'Iliade* d'Homère.

Jacques VINCEY

Metteur en scène et comédien, Jacques Vincey dirige le Théâtre Olympia – Centre dramatique national de Tours depuis janvier 2014. En tant que comédien, il travaille notamment avec Patrice Chéreau, Bernard Sobel, Robert Cantarella, Luc Bondy...

Il fonde la Compagnie Sirènes en 1995 avec laquelle il monte Strindberg, Mishima, Shakespeare, Lygre, Calderón. À la Comédie-Française il met en scène *Le Banquet* de Platon (2010) et *Amphitryon* de Molière (2012). Il crée *A Midsummer Night's Dream* de Britten à l'Opéra de Tours en 2018.

Après ses récentes mises en scène de Gombrowicz, Barker, Marivaux, Pommerat, NDiaye, sa production de *Grammaire des mammifères* de William Pellier est actuellement en tournée et se jouera au Monfort Théâtre à Paris du 8 au 18 mars 2023.

Il créera en septembre 2023 *Quartett* d'Heiner Müller avec Hélène Alexandridis, Stanislas Nordey et Alexandre Meyer.

Alexandre MEYER

Né en 1962, il est compositeur et interprète (guitare). Il a été membre de divers groupes depuis 1982 : Loupideloupe, Les Trois 8, Sentimental Trois 8.

Il a notamment travaillé avec Marc Citti, Fred Costa, Frédéric Minière, Xavier Garcia, Heiner Goebbels, les metteurs en scène Clémentine Baert, Maurice Bénichou, Patrick Bouchain, Thomas Bouvet, Robert Cantarella, Véronique Caye, Jean-Paul Delore, Michel Deutsch, Nasser Djemaï, Julien Fisera, Daniel Janneteau, Philippe Minyana, Pascal Rambert, Jacques Vincey, Marie-Christine Soma ; les chorégraphes Odile Duboc, Fabrice Lambert, Mathilde Monnier, Julie Nioche, Rachid Ouramdane; le sculpteur Daniel Buren; la conteuse Muriel Bloch; pour France-Culture avec Blandine Masson et Jacques Taroni. Il collabore avec Julie Nioche pour toutes les pièces qu'elle initie depuis 2004. Dans *Und*, mis en scène par Jacques Vincey, il accompagne sur scène Natalie Dessay.

Son travail sur ce spectacle a été récompensé par un Grand prix de l'Association professionnelle de la critique.

ircam

Institut de recherche et
coordination acoustique/
musique

L'Institut de recherche et coordination acoustique/musique est aujourd'hui l'un des plus grands centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et l'innovation scientifique et technologique, l'institut est dirigé par Frank Madlener et réunit plus de cent soixante collaborateurs.

L'Ircam développe ses trois axes principaux – création, recherche, transmission – au cours d'une saison parisienne, de tournées en France et à l'étranger et de deux rendez-vous annuels : ManiFeste qui allie un festival international et une académie pluridisciplinaire, le forum Vertigo qui expose les mutations techniques et leurs effets sensibles sur la création artistique. Fondé par Pierre Boulez, l'Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture. L'Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), hébergée par l'Ircam, bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de Sorbonne Université.

CI-CONTRE :

Enregistrements du chant V
de l'*Odyssée*
dans l'espace de Projection

© photos : Céline Gaudier

ircam
Centre
Pompidou

CONTACTS

Emmanuelle Zoll
Responsable de l'action culturelle
emmanuelle.zoll@ircam.fr

Florian Bergé
Assistant de production
florian.berge@ircam.fr