

Bozar × Ars Musica × Embassy of Norway to Belgium

25 Nov.'21

**Bozar
Electronic
Series:
Juoigan**

Studio, Bozar

Ars Musica

VOX – International contemporary music season

9 Nov.'21 ➞ 15 Mai'22

FR Pour cette nouvelle édition, Ars Musica explorera la voix dans tous ses états, sous multiples géographies. Car si elle est commune aux cultures du monde entier, sa technique est souvent unique, au service d'une langue, d'une intention ou d'une pensée. La voix est d'abord, pour les êtres sociaux que nous sommes, vecteur de la parole. Elle véhicule du sens, assure la communication. Mais la voix est aussi un instrument et la première source de musique...

Parlée, chantée, scandée, susurrée, hurlée, chuchotée, la voix sera l'élément central de cette édition qui réunira des traditions vocales du monde entier, des diphonies mongoles au chant du nô japonais, des voix boréales aux félures majestueuses des mélopées éthiopiennes, en rencontre avec la création. Car si la vocalité évoque un des points saillants de l'essence humaine, elle fait apparaître parallèlement sur la carte du monde les frontières culturelles selon les recherches, et du même fait, les utilisations de celle-ci. La tradition fait souvent référence à travers les cultures et croyances à l'univers acoustique, c'est-à-dire à un univers fait de sons et de rythmes décrivant tantôt

comme en Inde, l'origine du monde dans un cri (les Veda, livres « révélés » par les divinités aux sages de l'époque védique et présentés comme contenant toute la sagesse divine), tantôt dans les lignes de la Genèse, proclamant l'unité vibratoire.

Si le chant reste parfois inchangé depuis plusieurs milliers d'années dans certaines cultures, notamment extra-européennes, il reste encore aujourd'hui source d'inspiration des compositeur·trices contemporain·es. Ces dernier·ères ont loisir d'y entendre des complexités inouïes qui remettent en question leur confort de création. Le festival Ars Musica, fidèle à sa ligne éditoriale, esquissera des passerelles entre musiques écrites et traditions orales, entre cultures occidentales et extra-occidentales, pour faire naître des œuvres nouvelles, développant des langages inventifs. L'édition 2021 offre l'occasion de cultiver l'oreille voyageuse, le goût d'une écriture à risque et d'orchestres peu communs.

NL Tijdens deze nieuwe festivaleditie onderzoekt Ars Musica alle facetten van de stem over de hele wereld. Hoewel zang overal is terug te vinden, is het gebruik van de stem aan elke cultuur uniek. Deze staat namelijk in functie van een specifieke taal, intentie of gedachtengoed. De stem is in de eerste plaats een middel om een boodschap over te brengen, we zijn immers sociale wezens. Ze brengt betekenis over en verzekert een vlotte communicatie. Maar de stem is ook een instrument en de eerste bron van muziek.

Gesproken, gezongen, gescandeerd, gefluisterd, geschreeuwd, gepreveld... De stem vormt het centrale element van deze editie. Vox 2021 zal in een samenspel van nieuwe creaties vocale tradities van over de hele wereld samenbrengen: van Mongoolse boventoonzang tot Japans Nô-muziektheater, van boreale stemmen tot majestueuze Ethiopische melopeën. De stem is één van de opvallendste kenmerken van het menselijk zijn en tegelijkertijd toont onderzoek aan dat die stem net culturele verschillen en het gebruik ervan uitlicht. De traditie verwijst in verschillende culturen en geloofsovertuigingen vaak naar een akoestisch universum, bestaande uit klanken en ritmes. Zo wordt bijvoorbeeld de oorsprong van de wereld als een oerkreet beschreven in de Indische Veda, boeken door godheden aan wijzen van het Vedische tijdperk «geopenbaard». De Genesis heeft het dan weer over een vibrerende eenheid.

Hoewel zang in sommige culturen, met name buiten Europa, al duizenden jaren onveranderd overgeleverd wordt, blijft ze vandaag nog steeds een bron van inspiratie voor hedendaagse componisten. Zij ontdekken er ongehoord complexe muziekpatronen in, die hen uit hun creatieve comfortzone dwingen. Vox bouwt bruggen tussen geschreven muziek en mondelinge tradities, tussen westerse en niet-westerse culturen, om zo tot nieuwe werken en een nieuw creatief muziekvocabularium te komen.

Inger Elisabeth Gleditsch,
voix, installation visuelle ·
stem, visuele installatie

Johan Sara Jr.,
Lars-Ánte Kuhmunen,
Anders Nils J. Eira,
chant · zang

Gilles Gobert,
électronique · electronics

Aya Suzuki,
percussion · slagwerk

21:00

Joik traditionnel · Traditionele Joik

par des chanteurs Samis de Norvège et de Suède ·
Sami-zangers uit Noorwegen en Zweden

21:30

**Installation visuelle · Visuele installatie
& concert**

pour une voix de femme, petites percussions
et électronique · voor een vrouwenstem, percussie
en elektronica

par · door Gilles Gobert,
Inger Elisabeth Gleditsch & Aya Suzuki

durée · duur: ±1:15

Juoigan : La voix des Sami

Peuple nomade, éleveur de rennes dans le nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et du nord-ouest de la Russie, le peuple sami chante dans la tradition vocale du « joik » (« juoigan » en langue sami). Le « joik » traditionnel est une pratique essentiellement vocale, parfois accompagnée de petites percussions. Sa particularité est d'être, entre autres, utilisée pour se souvenir ou évoquer la présence d'une personne, d'un défunt, d'un animal... On s'en souvient non pas par une image mais par un chant poétique qui traduit la personnalité (positive ou négative) de la personne.

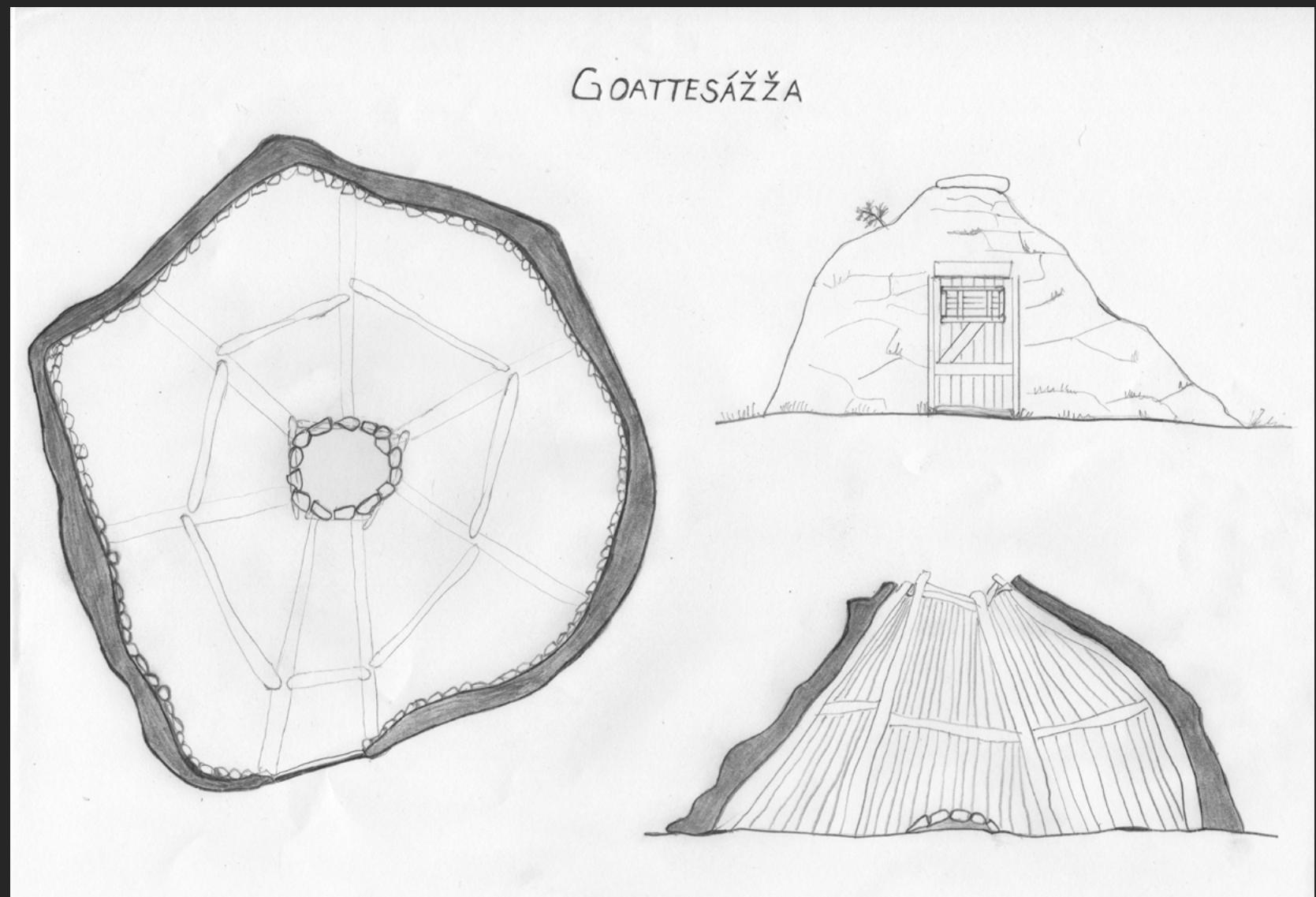
En Norvège, la plupart des Sami ne parlent aucune des langues Sami. Au XXe siècle, l'État norvégien a mené un « processus de norvégianisation » qui, entre autres, signifiait que les enfants sami étaient retirés à leurs parents, placés dans des internats pour les faire devenir comme la majorité des Norvégiens. Ils ont été arrachés à leur propre culture et langue, car il était interdit de parler à l'école. Beaucoup ont ressenti, et ressentent encore aujourd'hui, une peur de la stigmatisation, du racisme et ont des blessures profondes qui persistent. Ainsi, aujourd'hui, de nombreux Norvégiens ont (eu), sans le savoir, un parent, un grand-parent sami.

L'idée de cette performance est de créer une œuvre nouvelle qui traite de la déconnexion d'une pratique et de la volonté de reconnexion à celle-ci par des moyens actuels.

Cette installation et le processus de réalisation sont une tentative de me retrouver et de me connecter avec une partie de la culture sami et la partie de l'histoire de ma famille que ma grand-mère sami n'a pas transmise. Cette dernière était issue d'une famille suédoise d'éleveurs de rennes qui a été déplacée de force sur la côte norvégienne, où elle a d'abord grandi dans un gamme (habitation traditionnelle Sami), puis a emménagé dans une maison et s'est finalement retrouvée à Oslo.

Les Samis tannaient les peaux, y compris les peaux de poisson, qu'ils utilisaient dans les vêtements, les outils et aussi comme fenêtres dans leur gamme. Cette installation est composée de 180 peaux de saumons traitées et tannées de façon artisanale et cousues ensemble en un cylindre de 16 mètres.

D'après Inger Elisabeth Gleditsch

Toelichting

Juoigan: De stem van de Sami

Het Sami-volk – nomadische rendierhoeders in het noorden van Noorwegen, Zweden, Finland en het noordwesten van Rusland – zingen in de vocale traditie van de “joik” (“juoigan” in de Samische taal). De traditionele “joik” is in wezen een gezang, soms vergezeld van kleine percussie-instrumenten. In deze bijzondere gezangen wordt de aanwezigheid van een persoon, van een overledene, van een dier ... herinnerd of opgeroepen. De herinnering wordt niet opgeroepen door een beeld, maar door een poëtisch lied dat de persoonlijkheid (positief of negatief) van de persoon weergeeft.

In Noorwegen beheersen de meeste Samen geen enkele Samitaal. In de 20e eeuw heeft de Noorse staat met het zogenaamde “fornorskning av samer”, of “vernoorsing”, namelijk een assimilatiebeleid gevoerd: Samikinderen werden bij hun ouders weggehaald en in internaten ondergebracht, zodat ze een Noorse identiteit konden ontwikkelen. Ze werden niet enkel weggerukt uit hun eigen cultuur, maar daarbij ook afgesneden van hun moedertaal, want die mochten ze op school niet spreken. Bij velen zat, en zit, de angst voor stigmatisering en racisme er goed in, en zijn er diepe wonden geslagen die nog altijd niet geheeld zijn. Zo hebben veel Noren, zonder dat zelf te beseffen, een ouder of grootouder (gehado) die tot de Samen behoorde.

Deze performance wil een nieuw werk laten ontstaan dat gaat over zowel de loskoppeling van een praktijk als de wil om er, met moderne middelen, opnieuw de banden mee aan te halen.

Deze installatie vormt een poging om een deel van de Samicultuur, en het deel van mijn familiegeschiedenis dat mijn grootmoeder niet heeft doorgegeven, eigen te maken. Mijn grootmoeder stamde uit een Zweedse familie van rendierfokkers die onder dwang naar de Noorse kust is moeten verhuizen. Ze groeide er op in een een “gamme” (een traditionele Samiwoning), en is daarna in een huis gaan wonen. Uiteindelijk belandde ze in Oslo.

De Sami looiden dierenhuiden – zelfs die van vissen – om er dan kleren, werktuigen en vensters voor hun gamme mee te maken. Deze installatie bestaat uit 180 zalmhuiden die op ambachtelijke wijze behandeld en gelooid zijn, waarna ze aan elkaar gestikt zijn tot een cilinder van 16 meter.

Naar Inger Elisabeth Gleditsch

Inger Elisabeth Gleditsch, voix, installation visuelle · stem, visuele installatie

© IEGleditsch

FR Inger Elisabeth Gleditsch est une artiste norvégienne multidisciplinaire. Elle travaille principalement à Bruxelles où elle a obtenu un master en sculpture et recherche tridimensionnelle à La Cambre, École Nationale Supérieure des Arts Visuels et à l'ISA, Instituto Superior de Arte, Cuba dans le cadre d'un échange. Elle a aussi fait des études en chant classique au Conservatoire royal de Bruxelles et à ARTS2. Son travail artistique consiste, entre autres, en des installations dans des bâtiments vides et abandonnés, et en des projets qui mêlent la voix, la danse et les arts visuels.

NL Inger Elisabeth Gleditsch is een Noorse multidisciplinaire kunstenares. Zij werkt voornamelijk in Brussel waar zij een master in beeldhouwkunst en driedimensionaal onderzoek behaalde aan La Cambre, École Nationale Supérieure des Arts Visuels en aan ISA, Instituto Superior de Arte, Cuba als uitwisselingsstudent. Zij studeerde ook klassieke zang aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en aan ARTS². Haar artistieke werk bestaat onder meer uit installaties in leegstaande en verlaten gebouwen en projecten waarin stem, dans en beeldende kunst worden gecombineerd.

Gilles Gobert, électronique · electronics

© IEGleditsch

FR Gilles Gobert est professeur de composition mixte et conférencier en composition au Conservatoire royal de Liège ainsi que conférencier en composition, musique assistée par ordinateur et chargé d'enseignement en écritures à ARTS². Il a créé le duo de laptop [KNAPP] avec le compositeur Gilles Doneux et est co-fondateur de l'ensemble LAPS. Il est également co-organisateur des saisons de concerts SMOG à Bruxelles. Soucieux d'intégrer les pensées et lutheries électroniques dans le répertoire des musiques instrumentales acoustiques, toutes les pièces composées ces dernières années comportent une partie électronique devant, le plus souvent, être interprétée sur scène avec les instrumentistes acoustiques.

NL Gilles Gobert is professor mixed composition en docent compositie aan het Koninklijk Conservatorium van Luik, en docent compositie, computerondersteunde muziek en docent schriftuur aan ARTS². Hij creëerde het laptop duo [KNAPP] met de componist Gilles Doneux en is mede-oprichter van het ensemble LAPS. Hij is ook medeorganisator van de SMOG-concerten in Brussel. Hij integreert elektronische geluiden in het repertoire van de akoestische instrumentale muziek. De stukken die hij de laatste jaren componeerde, bevatten een elektronisch gedeelte dat meestal live wordt uitgevoerd met akoestische instrumenten.

Aya Suzuki, percussion · slagwerk

© Rob Hogeslag

FR Percussionniste japonaise établie à Anvers, Aya Suzuki a étudié à l'Université de musique Tōhō Gaku-en de Tokyo, où elle a reçu l'enseignement de la marimbiste de renommée mondiale Keiko Abe. Elle a obtenu le premier prix du concours « The contest of Marimba Spiritual » en 2012, organisé à la mémoire du compositeur Minoru Miki. En 2013, Aya a remporté le premier prix du concours de marimba au Drum Festival en Pologne et a été finaliste de la South California International Marimba Competition (SCIMC). Elle a étudié le programme de master de percussion au Conservatoire royal de Gand et a obtenu le meilleur

diplôme du département de musique classique en 2017. Elle s'est produite avec l'ensemble Ictus et le Quixtet. Elle joue également souvent au Japon.

NL Aya Suzuki, een Japanse percussie- en marimba-speler uit Antwerpen, studeerde aan de Toho-Gakuen School of Music in Tokio, waar ze les kreeg van de wereldberoemde marimba-speler Keiko Abe. Dit leidde tot een eerste prijs in The contest of Marimba Spiritual in 2012, georganiseerd ter nagedachtenis van componist Minoru Miki. In 2013 won Suzuki de eerste prijs van het marimbaconcours op het Drum Festival in Polen en was ze finaliste van de South California International Marimba Competition (SCIMC). Ze volgde de masteropleiding percussie aan het Koninklijk Conservatorium van Gent en studeerde in 2017 af aan de afdeling klassieke muziek. Suzuki speelt regelmatig met het Ictus ensemble en Quixtet. Daarnaast speelt ze vaak in Japan.

Discover the Music Season
'21 ➔ '22 at Bozar

**Let's get
things
moving**

coproduction · coproductie

Bozar

Norwegian Embassy

soutien · steun

Bozar remercie ses mécènes, partenaires publics, culturels, institutionnels et structurels, fondations et partenaires médiatiques pour leur précieux soutien.

Bozar dankt zijn mecenassen, publieke, culturele, institutionele en structurele partners, stichtingen en mediapartners voor hun steun.

Réalisation du programme · Opmaak van het programmaboekje

Coordination · Coördinatie
Luc Vermeulen

Rédaction · Redactie
Maarten Sterckx, Luc Vermeulen

Traduction · Vertaling
Piet De Meulemeester

Graphisme · Grafiek
Sophie Van den Berghe