

Grand entretien avec le Quatuor TANA au sujet de leur nouveau cd « VOLTS »

GRAND ENTRETIEN avec le Quatuor TANA. « **VOLTS** », le nouveau cd du Quatuor Tana, révolutionne le cadre habituel des recherches sonores liées au Quatuor à cordes. Les quatre instrumentistes y croisent performances acoustiques déjà connues et célébrées, et nouvelles perspectives permises par l'électronique. De nouveaux instruments ont été fabriqués pour réaliser un projet hors normes. Genèse, enjeux, caractères et qualités nouvelles, parcours et expérience musicale... Grand entretien avec Antoine et Jeanne Maisonhaute, membre du collectif, pour classiquenews.com. Le cd VOLTS est publié chez Paraty le 20 octobre 2017.

Quels sont les défis les plus délicats quand on croise quatuor

à cordes et électronique ?

Antoine Maisonhaute : L'Un des défis consiste à trouver une place juste, équilibrée d'un point de vue sonore, entre le jeu acoustique des instruments, et les traitements électroniques diffusés via hauts-parleurs. Le quatuor à cordes est ainsi augmenté, et le défi est de conserver la notion de musique de chambre, d'un discours complexe et raffiné.

Un autre défi de l'ordre compositionnel, est de mixer deux langages (acoustique et électronique) pour un seul et même discours musical final. Le défi pour le Quatuor Tana est de réussir à appréhender le résultat sonore final.

Votre programme interroge la performance acoustique et sonore de l'instrument.

Qu'apporte l'électronique à l'instrument, et vice versa ?

Jeanne Maisonhaute : Notre programme interroge l'écriture pour quatuor à cordes et électronique à travers l'univers musical de compositeurs venant d'horizons très différents. Dans VOLTS, l'instrument sert de prisme au travail sur la matière sonore et la performance acoustique. Il s'agit de repousser ses limites, d'interroger ses capacités, pour qu'il puisse dévoiler de nouvelles couleurs, de nouvelles possibilités sonores.

L'électronique est envisagée comme un partenaire musical, offrant une vision de ce que peut être la musique de chambre au XXIème siècle. Elle permet de varier les espaces sonores :

en alternant par exemple la superposition des couches sonores : l'utilisation des enceintes / un jeu purement acoustique ; d'augmenter le geste instrumental en lui créant un double, une ombre électronique.

Le jeu instrumental apporte quant à lui une souplesse nécessaire afin de transmettre l'interprétation chaque fois réinventée par les instrumentistes. Acoustique et électronique dialoguent et créent ici une musique de chambre moderne, alliant le virtuel au réel.

Pourquoi avoir réunit les 5 partitions de cet album ? Quel parcours esthétique et sonore permet-il à l'auditeur de vivre ?

Antoine Maisonhaute : Les cinq partitions de cet album représentent un voyage idéal dans le monde de la musique de chambre avec électronique en 2017. Entre le quatuor de Faust Romitelli « Natura Morte con Fiamme » et celui de Juan Arroyo « Smaqra », vingt-quatre années de forts développements techniques ont permis aux compositeurs de laisser libre cours à leur imagination. Le voyage musical de VOLTS est pensé pour l'amateur de découvertes, sans à priori, et qui de l'Italie au Pérou en passant par la France et le Chili, se laissera porter par la magie qui se dégage de ces opus.

Les esthétiques sont volontairement variées : Sons électroniques de « Dissidences IV » de Christophe Havel, destructuration du quatuor à cordes dans « Clusterfuck » de Remmy Canedo, réalisme sonore magique de « Smaqra » par Juan arroyo, virtuosité dans « Natura Morte con Fiamme » de Faust Romitelli, et enfin univers de DJ avec le « DeeJay » de Gilbert Nouno. Enfin, VOLTS permet à l'auditeur de découvrir

en première mondiale, les Tana Instrument, instruments hybrides ou smart instruments, qui permettent de se passer d'enceintes externes pour diffuser l'électronique. Une avancée technologique au service de la musique de chambre moderne.

Vous avez fabriqué les instruments qui ont permis de réaliser ce programme. Sur quels critères ? Quelles sont leurs caractères et qualités sonores, techniques, expressives ? Et dans quelle pièces précisément, ces qualités sont-elles mises en avant ?

Jeanne Maisonhaute : Les Tana Instruments sont le fruit de la collaboration entre compositeur (Juan Arroyo), luthier (Lucas Balay) et interprètes (Quatuor Tana). Ils sont inspirés du concept du chercheur acousticien Adrien Mamou-Mani. Ce sont des instruments dont les propriétés acoustiques sont enrichies des propriétés de l'électronique par l'intégration d'un haut-parleur dans leur caisse de résonance.

Il s'agit non seulement de questionner la lutherie contemporaine, d'imaginer ce que pourrait-être un instrument à cordes au XXIème siècle mais également de réfléchir sur la question de transmission de ce répertoire de musique dite mixte, souvent peu diffusé pour des barrières techniques ou budgétaires. Les Tana Instruments nous permettent d'être autonomes dans la gestion de l'électronique, tant en répétition qu'en concert.

Dès lors, la mixité du répertoire au sein d'un seul programme est envisageable même dans des salles à priori non équipées pour accueillir la musique électronique.

Leur caractéristique première est de pouvoir inventer une musique de chambre alliant virtuel et réel au sein d'un même espace sonore, celui du quatuor à cordes. L'électronique se colore du bois de l'instrument, l'instrument est coloré de l'électronique ... cet échange crée de nouvelles palettes sonores, de nouvelles possibilités variables à l'infini.

Dans chaque quatuor à cordes hybride présenté dans VOLTS, les compositeurs ont su utiliser des spécificités très variées. Par exemple, dans « SMAQRA », les Tana Instruments sonnent comme des tambours, des cloches. Transformés en instruments chimériques, ils donnent ici vie au réalisme sonore magique de Juan Arroyo.

Dans « Dissidences 4 », Christophe Havel joue sur l'augmentation du geste instrumental à travers l'électronique (par exemple au tout début les pizzicati déclenchent un son et créent l'illusion que l'instrument vibre seul) créant ainsi une nouvelle grammaire sonore et gestuelle.

Remmy Canedo dans « Clusterfuck », utilise les Tana Instruments comme des espaces sonores virtuels mouvants, leur attribuant des solos où les interprètes ne jouent plus et deviennent juste spectateurs.

Les Tana Instruments interrogent notre vision de la musique de chambre contemporaine; ils questionnent nos instruments traditionnels et nous projettent sans concession dans un nouvel univers sonore.

Propos recueillis en **octobre 2017**.

CD événement, annonce. VOLTS, le nouveau cd du Quatuor TANA (1 cd Paraty). Croisements, frottements, fusions, étincelles... les éclairs électriques (et leurs ondes musicales) qui naissent à la croisée des chemins, entre quatuor à cordes et électronique produisent et inspirent le dernier cd du **Quatuor Tana**, qu'édite le label Paraty en octobre 2017 : un cd hors

normes, qui relève de l'audace sonore, de l'expérimentation instrumentale, de l'organologie inédite aussi car pour réaliser ce parcours résolument moderne, les instrumentistes ont créé les instruments hybrides nécessaires au projet. La transmission du son et son déploiement dans l'espace ne passent plus par des enceintes externes mais bien à travers la caisse de résonance des instruments requis. En plus de partitions inconnues / méconnues, créées ainsi en première mondiale au disque, les 5 compositions réunies dans ce programme visionnaire, offrent de nouveaux horizons pour la recherche sonore et musicale, profitant surtout aux noces du Quatuor d'instruments à cordes et de l'électronique...

Ainsi Volts dresse une manière d'état des lieux de la musique pour quatuor à cordes et électronique : techniques et dispositifs de la rencontre sont pluriels et divers, aux bénéfices inattendus : bande préenregistrée (Romitelli), temps réel et improvisé (Nouno), singularité et caractères des « Tana Instruments » (Arroyo, Canedo, Havel). Voilà assurément de quoi révolutionner la tradition du quatuor à cordes moderne. Prochaine grande critique dans le mg cd dvd livres de classiquenews.com

CD événement, annonce. VOLTS. Quatuor Tana : quatuor à cordes et électronique. Fausto Romanelli, Juan Arroyo, Remmy Canedo, ilbert Nouno, Christophe Havel
(1 cd Paraty PARATY 717246 – enregistré en mars 2017, Théâtre d'Arras. CLIC de CLASSIQUENEWS du mois d'octobre 2017.