

Festival international - 29e édition

www.toulouse-les-orgues.org

Toulouse les Orgues

2 → 13 oct.
2024

Toulouse
les
Orgues

NUIT DU GESU

→ NUIT DU GESU

• *Manifold*

Ben van Gelder, saxophone
Kit Downes, orgue

Kit Downes (orgue) et Ben van Gelder (saxophone) comptent parmi les voix les plus innovantes actuellement actives sur la scène européenne de la musique improvisée. Ils ont travaillé ensemble dans diverses formations et sont à la fois chefs d'orchestre et compositeurs. En tant que duo, ils s'unissent dans un cadre aventureux combinant le saxophone et l'orgue à tuyaux.

Ils s'inspirent tous deux de sources similaires, notamment Olivier Messiaen, Craig Taborn et John Coltrane. L'approche naturelle et imaginative de Kit Downes à l'égard de l'instrument est frappante, attirant l'auditeur avec des tournures texturales, mélodiques et harmoniques inattendues. La critique et ses pairs le félicitent pour sa sensibilité subtile et son flot d'idées.

Ben van Gelder est considéré internationalement comme une autorité en matière de saxophone alto. Il fait preuve d'une tranquillité et d'une vue d'ensemble remarquables et alterne un lyrisme transparent avec une virtuosité sans effort.

Dans *Voice of Reason*, Kit Downes et Ben van Gelder explorent un large éventail de styles et d'atmosphères, allant de passages librement improvisés à des mélodies de style folklorique. La musique passe sans transition du calme et de la méditation à l'explosion émotionnelle, offrant une tapisserie sonore évocatrice.

— Ben van Gelder & Yves Rechsteiner

PROGRAMME :

- 1 **Ben van Gelder (1988)**
 - Moonscape
- 2 **Kit Downes (1986)**
 - Form of Attack
- 3 **Ben van Gelder**
 - Glass
- 4 **Kit Downes**
 - Untitled 23
 - Song For the Sea
- 5 **Author Unknown / Auteur inconnu**
 - Black is the Color
- 6 **Ben van Gelder**
 - Voice of Reason

BEN VAN GELDER

SAXOPHONE

Originaire des Pays-Bas, Ben van Gelder s'est installé à New York à l'âge de 17 ans et a passé une décennie à collaborer et à étudier avec certains des artistes les plus progressistes du monde, notamment Ambrose Akinmusire et Mark Turner. Il a formé un quintette de pairs avant-gardistes et a enregistré sous son nom trois albums salués par la critique. L'ensemble a effectué de nombreuses tournées en Europe, au Japon et aux États-Unis. Il se produit régulièrement avec le guitariste Reinier Baas et la légende néerlandaise de la batterie Han Bennink.

Ben van Gelder a également étudié l'histoire de l'art. L'art visuel, les histoires et les objets servent souvent de cadre conceptuel à sa musique. Son dernier album, *Among Verticals*, a été inspiré par une peinture de l'abstractionniste Frantisek Kupka. L'album a reçu 5 étoiles dans la presse mondiale. Il a remporté de nombreux prix tels que le Deloitte Jazz Award et le Gold Award décerné par le National Endowment for Advancement in the Arts. Il a reçu des commandes du BIMHUIS, de la Jazz Gallery (NYC), de l'orchestre de jazz du Concertgebouw et de Het Orgelpark.

Ses compositions ont été interprétées par le Metropole Orkest, la société de musique légère KEIO, le Swiss Jazz Orchestra et d'autres. Ben van Gelder est actuellement basé à Amsterdam, où il enseigne au Conservatoire.

KIT DOWNES

ORGUE

Kit Downes est un artiste solo lauréat du BBC Jazz Award et nommé au Mercury Music Award pour ECM Records. Il a parcouru le monde en jouant du piano, de l'orgue d'église et de l'harmonium avec ses propres groupes (*ENEMY*, *Troyka* et *Elt*) ainsi qu'avec des artistes tels que Squarepusher, Bill Frisell, Empirical, Andrew Cyrille, Sofia Jernberg, Benny Greb, Mica Levi et Sam Amidon. Il a reçu des commandes du Cheltenham Music Festival, du London Contemporary Orchestra, du Biel Organ Festival, de l'Ensemble Klang au ReWire Festival, du Scottish Ensemble, de la Philharmonie de Cologne et du Wellcome Trust.

Downes s'est également produit dans le cadre de la production du National Theatre de *Network* de 2017 à 2018, avec l'acteur Bryan Cranston. Il est boursier de la Royal Academy of Music de Londres, où il a lui-même étudié et où il enseigne aujourd'hui. Il a obtenu à deux reprises la première place dans les catégories orgue et clavier du Downbeat's Critics Poll Rising Star, et ses disques ECM *Obsidian*, *Dreamlife of Debris* et *Vermillion* ont été très bien accueillis par la critique.

L'ORGUE À TUYAUX DANS LE JAZZ

Entretien avec Kit Downes

Comment êtes-vous venu à l'orgue à tuyaux ? Quel intérêt cet instrument présente-t-il dans votre démarche de création musicale ?

L'orgue d'église a été mon premier instrument musical, que j'ai découvert enfant en tant que choriste à la cathédrale de Norwich. À cette époque, j'ai commencé à m'intéresser à l'improvisation et pris des cours avec l'organiste Katherine Dienes. J'ai joué pour divers offices et plus tard, suis devenu organiste à St Peter Mancroft, à Norwich. En parallèle, j'ai exploré le jazz pendant une dizaine d'années, avant d'étudier à la Purcell Music School et à la Royal Academy of Music à Londres. Dix ans plus tard, j'ai lancé un projet avec Tom Challenger, centré sur la musique improvisée et l'exploration des textures sonores. Une session d'enregistrement à l'église Saint-Paul de Huddersfield m'a permis de renouer avec l'orgue, que je n'avais plus joué depuis l'enfance.

Les orgues sont des puzzles uniques : leurs différences et le contexte de l'espace influencent le jeu. Même une réplique exacte d'un orgue ne sonnera jamais de la même manière en raison de la résonance du lieu. Les styles d'orgues varient (baroque, romantique, symphonique), et les subtilités de fabrication, comme l'harmonisation des tuyaux ou la combinaison des registres, influencent la fluidité musicale. La construction du volume sonore est aussi un défi, car ajouter des sonorités peut entraîner une perte de détails dans les couleurs. Des techniques spécifiques comme le demi-registre ou le trémolo contrôlable ajoutent à la complexité.

L'enregistrement et le jeu en direct demandent des approches différentes. Lors de l'enregistrement, il est crucial de capturer l'instrument en tenant compte de l'acoustique : un orgue puissant dans une grande salle nécessite une approche différente d'un petit orgue. Pour l'album *Obsidian*, nous avons utilisé des microphones internes pour capturer les moindres détails de l'orgue, révélant les subtilités des jeux à faible volume.

L'orgue a une nature plus lente que d'autres instruments, ce qui rend la musique lente plus adaptée à son rythme. Les espaces réverbérants des églises peuvent rendre les détails rapides flous. Au Japon, le concept de « Ma » souligne l'importance de l'espace entre les gestes musicaux, une notion qui résonne particulièrement avec l'orgue. Cette approche du temps et de l'espace dans la musique enrichit ma pratique, me permettant d'explorer les nuances qui se cachent dans chaque note.

Je trouve également fascinante la dimension collaborative de l'improvisation à l'orgue. Chaque performance devient une conversation musicale où l'interaction avec d'autres musiciens ouvre des horizons inexplorés. L'orgue offre un vaste éventail de timbres et de textures, ce qui rend chaque improvisation unique et mémorable. La manière dont les différentes sonorités s'entrelacent crée une atmosphère vivante qui permet de découvrir de nouvelles formes d'expression.

En fin de compte, l'orgue me permet de rester pleinement dans l'instant, de lâcher prise, tout en continuant à apprendre. C'est un instrument si riche que je pourrais l'explorer toute ma vie sans en épuiser les possibilités. Chaque rencontre avec un nouvel orgue me réserve des surprises et des leçons, m'amenant à redécouvrir constamment ses capacités. Cette quête sans fin d'apprentissage et d'exploration constitue, à mes yeux, le meilleur chemin vers la liberté artistique. Dans chaque note, chaque accord, il y a une histoire à raconter, une émotion à transmettre, et l'orgue me permet d'exprimer toute la richesse de ces expériences musicales.

LE FESTIVAL CONTINUE !

VENDREDI 11 OCTOBRE, 12h30, Église Saint-Nicolas

Ode à Marie · Orgue et voix

Ben Kazez, baryton • Laurens de Man, orgue

VENDREDI 11 OCTOBRE, 18h, Église du Gesu

Yo[r]ga

Betty Basset, yoga • Émile Sécheret, orgue

VENDREDI 11 OCTOBRE, 20h, Cathédrale Saint-Étienne

Récital Bach · Bach à la française

François Ménissier, orgue

SAMEDI 12 OCTOBRE, 11h et 15h, Église du Gesu

Et pourquoi pas ! · Spectacle Jeune Public

Hervé Suhubiette, chant • Philippe Gelda, orgue

SAMEDI 12 OCTOBRE, 17h, Temple du Salin

Impressions symphoniques · Orgue et harpe

Odile Foulliaron, harpe • Sacha Dhénin, orgue

SAMEDI 12 OCTOBRE, 21h, Basilique Saint-Sernin

La Nuit des Duels · Battle autour d'une Toccata

Vincent Thévenaz, Giulio Tosti, Virgile Monin, Yves Rechsteiner, orgue

Loriane Llorca, organetto

DIMANCHE 13 OCTOBRE, 10h, Église du Gesu

Petits-Déjeuners en musique

Émilie Hor, graphiste • Etienne Berny, orgue

DIMANCHE 13 OCTOBRE, 17h, Église Notre-Dame de la Dalbade

Concert de Clôture · Mars, dieu de la guerre

Ensemble des cuivres de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse

Émilien Prodhomme, percussions • Vincent Thévenaz, orgue

LA DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE DU FESTIVAL

Toulouse les Orgues s'inscrit depuis plusieurs années dans une démarche de développement durable. Pour structurer cet engagement, l'équipe a fait appel à l'association **Elemen'terre** qui, depuis 2008, favorise les pratiques éco-responsables des événements en Occitanie.

En 2022 et 2023, Toulouse les Orgues a ainsi obtenu le Niveau 1 du label « événement détonnant » et espère obtenir le Niveau 2 pour cette 29ème édition.

Les principales actions mises en œuvre :

Privilégier les mobilités douces et actives : à la fois auprès des artistes, en encourageant les voyages en train, et auprès du public en promouvant les transports en commun, le covoiturage ou encore l'autopartage avec notre partenaire **Citiz Occitanie** pour se rendre sur les lieux de concerts.

Pour la restauration des artistes et des équipes, se diriger vers une alimentation plus végétale et proposer des produits locaux et de saison, tout en réduisant le gaspillage alimentaire dès la conception des menus.

Maintenir une faible production de déchets : réduction du gaspillage alimentaire (établissement de menus adaptés, collecte des déchets organiques par **Hector le Collector**), mise à disposition de gourdes pour les équipes artistiques, interdire tous les contenants et ustensiles jetables.

Optimiser la gestion de ressources pour aller vers une communication plus responsable : en recyclant les bâches promotionnelles en partenariat avec une association locale d'insertion et recyclerie, **La Glanerie**, en réduisant le nombre de programmes diffusés, en collectant les programmes de salle à l'issue des concerts, en réalisant des supports de signalétique pérennes.

Poursuivre les actions d'inclusion, d'accessibilité et d'égalité : à la fois dans les choix de programmation artistique (donner une place particulière aux musiciennes en début de carrière ou confirmées, ainsi qu'aux jeunes organistes afin de favoriser leur insertion professionnelle) et dans l'accueil des publics (réalisation d'actions spécifiques pour les PMR / PSH, mise en place d'une billetterie solidaire avec **Cultures du Cœur 31**, élargissement des tarifs réduits à tous les minima sociaux, proposition d'un concert annuel gratuit pour les étudiant-es).

Le Festival est également inscrit dans la programmation du Label **Villes pour Tous**.

Poursuivre le faible impact énergétique du Festival : avoir une faible consommation électrique (absence de groupe électrogène, raccord des branchements sur le réseau existant).

Choisir de travailler avec des prestataires et partenaires engagés : **Festik** pour la billetterie, imprimeurs locaux labellisés (Imprim' vert, FSC, PEFC), hébergement des boîtes mail auprès d'un prestataire français (**Mailo**), **CAP'ECO** pour la restauration, **Citiz Occitanie**, **Hector le Collector**, **La Glanerie**...

MERCI !

Partenaires institutionnels

MAIRIE DE

TOULOUSE

TOULOUSE
CITY OF MUSIC

Entreprises et fondations partenaires

citiz

Partenaire de façon culturelle

Toulouse

Partenaires culturels

ODYSSUS

BLAGNAC

HEMU

Institut supérieur
des arts et du design
de Toulouse

U Université
de Toulouse

Partenaires médias

LADÉPÊCHE

3 médias

clutch

Culture 31

Ramdam

CLASSIQUENEWS

Orgues

Estimote

Partenaires solidaires

CAPECO

hector
le collector

Partenaires billetterie

FESTIK
Billetterie indépendante

pass
Culture

Toulouse les Orgues
est membre de

ORGUE

Toulouse les Orgues est partenaire de La Biennale - Festival international des arts vivants Toulouse Occitane.

Pour cette 29e saison, Toulouse les Orgues tient à remercier ses partenaires, grâce à qui ce Festival existe et est mis en lumière, merci de votre confiance ! Toulouse les Orgues remercie également les partenaires qui nous soutiennent à l'année : les mécènes entreprises et les fondations, le clergé et les paroisses, les organistes titulaires de tous les orgues, les associations organisatrices de concerts autour des orgues à Toulouse et en Occitanie, les assistants et assistantes de registration, les bénévoles et les hôtes, les facteurs et factrices d'orgues et bien sûr... tous et toutes nos artistes !

Si vous ne souhaitez pas conserver ce programme, merci de le déposer à la sortie du concert dans la boîte prévue à cet effet.