

HAL
open science

**De la recherche d'Ithaque à la mort en mer
Méditerranée : Une autre Odyssée (2016) d'Alexandros
Markeas**

Andriana Soulele

► **To cite this version:**

Andriana Soulele. De la recherche d'Ithaque à la mort en mer Méditerranée : Une autre Odyssée (2016) d'Alexandros Markeas. Cécile Auzolle; Nathan Réra. Les champs musicaux et sonores de la barbarie moderne, Aedam Musicae, pp.420, 2022, Musiques XX-XXIe siècles, 978-2-919046-87-4. hal-04861853

HAL Id: hal-04861853

<https://hal.science/hal-04861853v1>

Submitted on 2 Jan 2025

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

De la recherche d'Ithaque à la mort en mer Méditerranée : *Une autre Odyssée (2016) d'Alexandros Markeas*

Andriana Soulele

RelMus/FG (Société hellénique de musicologie), IReMus, CRIHAM

En tant que carrefour des civilisations, la Méditerranée favorise le développement des relations économiques, sociales et culturelles entre les peuples qui vivent autour d'elle depuis toujours. Ces échanges révèlent autant de rencontres fructueuses et enrichissantes que d'affrontements identitaires et de situations de conflits¹.

En raison de ces dialogues des cultures et de plusieurs facteurs politiques, économiques et sociaux, la migration à travers *la Mare Nostrum* est un phénomène très récurrent ; il concerne tant des personnes qui quittent leur lieu de résidence pour s'installer dans un endroit offrant des meilleures conditions de vie (migrants) que des personnes qui, craignant d'être persécutées pour leur religion, leur nationalité, ou leur opinion politique, se trouvent hors de leur pays d'origine (réfugiés). Néanmoins, en prenant en compte le nombre des migrants et des réfugiés politiques et climatiques qui a triplé depuis le début du XXIe siècle, la crise de migration en Europe est bien évidente et témoigne de l'intensification de la migration internationale² : la guerre, la croissance de la pauvreté, les inégalités économiques, le réchauffement climatique, la situation politique des pays d'origine, ainsi que des oppositions dues à la religion ou au genre entre autres, incitent à migrer en quête d'une meilleure qualité de vie, de sécurité et d'un changement social ; dans en même temps, le réseau large de membres de famille et d'amis apporte plus facilement de l'aide financière ou émotionnelle aux migrants afin qu'ils puissent s'installer dans un nouveau pays³. Malgré les raisons diverses de motivation, les migrants utilisent les mêmes routes d'accès vers leurs pays de destination, souvent très périlleuses, les mêmes moyens de transport et, malheureusement, les mêmes réseaux des trafiquants pour passer les frontières⁴. Cependant, l'étendue et la complexité de la migration actuelle, ainsi que la réaction des pays d'accueil ont changé ; par conséquent, l'immigration irrégulière a été amplifiée⁵.

La Méditerranée s'est transformée progressivement en un champ de bataille opposant des idéologies différentes et des migrants aux non-migrants⁶. La perception négative de l'immigration et la xénophobie encouragée par des discours des partis nationalistes et radicaux démontrent, d'une part, que la crise est également politique et révèlent, d'autre part, la fragilité de la gouvernance de l'Union européenne⁷. En favorisant le contrôle des frontières et des opérations de sauvetage avec des actions contre des organisations criminelles, l'Union Européenne semble parfois négliger les missions sociales et solidaires⁸. Sa préoccupation pour la sécurité a des conséquences sur l'espace, l'environnement et l'économie politique dans la région méditerranéenne⁹. D'ailleurs, l'Union Européenne n'arrive pas à répondre à l'arrivée d'exilés des pays comme la Libye, la Syrie et l'Erythrée par une politique commune d'accueil,

---

¹ Teresa de Noronha, Emiliana Mangone, « Driving Reflections about the Mediterranean Migrations », *Journal of Mediterranean Knowledge-JMK*, 3(1), 2018, p. 3-5. <http://dx.doi.org/10.26409/2018JMK3.1.01>

² Concepción Anguita Olmedo, Paloma González Gomez del Miño, « The Migrant Crisis in the Mediterranean: A Multidimensional Challenge for the European Union », *RUDN Journal of Sociology*, 19 (4), 2019, p. 618. <http://dx.doi.org/10.22363/2313-2272-2019-19-4-617-629>

³ *Ibid.*, p. 619.

⁴ *Ibid.*, p. 617.

⁵ *Ibid.*, p. 618.

⁶ Teresa de Noronha, Emiliana Mangone, « Driving Reflections ... », *op. cit.*, p. 3-4.

⁷ Concepción Anguita Olmedo, Paloma González Gomez del Miño, « The Migrant Crisis... », *op. cit.*, p. 623.

⁸ *Ibid.*, p. 624-625.

⁹ Eftihia, Voutyra, « Securitising the Mediterranean? Cross-border Migration practices in Greece », in Alice Bloch, Giorgia Dona, *Forced Migration: Current Issues and Debates*, New York, Routledge, 2019, p. 60-73.

d'asile et d'intégration. La crise de l'immigration influence sans doute ses fondations institutionnelles et malgré ses diverses opérations (MARE NOSTRUM, FRONTEX, TRITON, EUNAVFOR MED...) ¹⁰, l'Union Européenne peine à résoudre le problème de sécurité dans la Méditerranée et à empêcher la tragédie humanitaire. Représentant tant la liberté que la mort, cette mer est devenue le tombeau de dizaines des milliers des personnes tentant la traversée pour arriver en Europe.

Cette dualité de la mer, qui malgré sa beauté et sa lumière cache une histoire tragique ¹¹, est exploitée dans plusieurs œuvres d'Alexandros Markeas. Dans *Une Odyssée* ¹² (2008) le compositeur traite l'attente et l'angoisse des femmes de marins, ainsi que le désir permanent de l'aventure en mer de ces derniers. Au contraire, dans *Sea is history* ¹³ (2016), inspiré du poème homonyme de Derek Walcott, il met en valeur trois visions de la mer : les vagues, les couleurs et les reflets de la mer dans la tradition musicale, la mer comme défi, terrain de lutte et d'introspection, ainsi que la mer en tant que cimetière des victimes de la traite atlantique ¹⁴. À l'opposé de la première *Odyssée*, mais en résonance avec *Sea is history*, Markeas compose en 2016 *Une autre Odyssée* qui se réfère à la mort des migrants dans la Méditerranée. A l'origine de cette œuvre se trouvent des questionnements personnels accablants :

Qu'est-ce que la mer te raconte quand tu la regardes ? Quand il n'y a plus la beauté ou une connexion avec la nature, il y a un drame tragique ¹⁵.

Comment la mer Égée, cette mer de la lumière, des îles, liée dans notre esprit au bonheur le plus immédiat, comment cette mer a pu devenir la tombe de tant de personnes anonymes ?

Comment peut-elle devenir un mur où se heurtent violemment les déséquilibres du monde ? Comment cette mer peut-elle raconter une histoire d'hommes et femmes silencieuse, sans visage, qui affrontent notre cruauté et notre indifférence ? ¹⁶

Qui sont ces Autres qui titillent notre conscience le temps d'une lecture sur le web et d'une photo sur fond paradisiaque ? ¹⁷.

Au-delà de ces réflexions sur l'actualité brûlante de la migration, la lecture du texte poétique *Solo andata (Aller Simple)* ¹⁸ d'Erri de Luca a été déterminante pour Markeas. L'auteur italien

---

¹⁰ Gemma Marolda Gloninger, « From Humanitarian Rescue to Border Security: Managing Migration in the Central Mediterranean », *European Journal of Migration and Law*, 21 (4), 2019, p. 459-485. <http://dx.doi.org/10.1163/15718166-12340061>

¹¹ Alexandros Markeas, entretien avec Andriana Soulele, Paris, 4 février 2020.

¹² *Une Odyssée* est un cycle de mélodies pour deux voix de femmes et ensemble instrumental, inspiré par le poème *Une deuxième Odyssée* de Konstantinos Kavafis, qui décrit comment Ulysse repart en mer après avoir vécu plusieurs années avec Pénélope à Ithaque. L'œuvre a été interprétée par l'ensemble Ars Nova le 20 mars 2008 au Festival d'Angoulême.

https://alexandros-markeas.net/html_fr/catalogues/catalogue_details.php?page_name=spectacles&id_oeuvre=82&id_menu=001&age=&PHPSESSID=ae39671ee8f703d8948c929d48300928

¹³ Œuvre pour orchestre créée le 16 mars 2016 par l'Orchestre National de Lorraine sous la direction de Jacques Mercier à Metz, salle de l'Arsenal. Elle fait partie d'une trilogie d'œuvres pour orchestre dont *Mer Amère*, créée le 6 avril 2017 au théâtre La Rame-Echirrolles pendant le festival « Les Détours de Babel » (direction Daniel Kawka) et *Porphyre Lagoon*, créée le 24 mars 2018 par l'orchestre du CRR de Rueil-Malmaison (direction Jean-Luc Tourret).

http://www.alexandros-markeas.net/html_fr/catalogues/catalogue_details.php?page_name=musique-instrumentale&id_oeuvre=131&id_menu=001&page=&PHPSESSID=57c3de709e7ff4eca9116465a3c288f2

¹⁴ Markeas Alexandros, « *Sea is history / Roulette Russe* », *Une autre Odyssée*, Dossier de presse pour la création de l'œuvre le 31 mars 2016 à l'Arsenal de Metz, p. 14.

¹⁵ Alexandros Markeas, entretien cit.

¹⁶ Alexandros Markeas, « Note d'intention d'Alexandros Markeas », Dossier de presse pour la création de l'œuvre *Une autre Odyssée* le 31 mars 2016, p. 6.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Erri de Luca, *Aller Simple*, trad. fr. Danièle Valin, Paris, Gallimard, 2012.

décrit l'épopée tragique d'émigrés tentant de rejoindre le sol italien en affrontant la faim, la violence de la nature et des passeurs ; un voyage à sens unique via une mer impitoyable : En tant qu'Italien, d'autant plus en tant que Napolitain, je viens d'un siècle marqué par d'immenses migrations d'êtres humains qui se sont déplacés sur la surface du monde et qui ont ainsi déplacé le poids du monde d'un continent à l'autre. Les Italiens ont constitué une bonne partie de cette vague immense [...]. Aujourd'hui, on assiste à la deuxième vague. Nous sommes dans le « siècle 2 » de la grande migration. Dans *Aller simple*, mon intention était d'écrire cette nouvelle odyssee¹⁹.

Markeas entreprend alors un projet de création original qui fait partie d'un cycle de pièces composées pendant sa résidence auprès de l'Arsenal et de l'Orchestre national de Lorraine (2015-2016), dont *Sea is History* ; selon lui, ces pièces se répondent et se complètent pour livrer une vision personnelle des questions de notre époque²⁰. Écrite en collaboration avec Frédéric Bétous et l'ensemble La Main Harmonique, dédié à la musique de la Renaissance, *Une autre Odyssee* associe des moyens musicaux, poétiques, scéniques et audiovisuels. L'œuvre nécessite six chanteurs, un trio instrumental constitué de saxophones (basse/soprano) et deux violes de gambe, ainsi que des sons électroniques et des dispositifs de diffusion audiovisuelle²¹. Markeas utilise les violes de gambe pour leur sonorité faible, comparée à celle des violons, qui lui rappelle la simplicité des instruments traditionnels avec archet, comme la lyre crétoise. Quant au saxophone, même si les raisons étaient purement pratiques et circonstanciées, il a été surtout utilisé, notamment le saxophone basse, pour rappeler le son des bateaux avant le départ²². Le compositeur a conçu son œuvre comme un *requiem* ou une longue plainte incitant tout le monde à penser à la même chose au même moment ; d'ailleurs, Markeas a apprécié beaucoup plus les représentations scolaires, plus proches de cet esprit, que celles ouvertes à tout public où certains auditeurs cherchaient peut-être un divertissement²³.

Structurée en cinq parties, « Départ », « Voyage », « Mort », « Arrivée » et « Dispersion », *Une autre Odyssee* représente cinq étapes du trajet dangereux des migrants jusqu'à leur destination.

---

¹⁹ Erri de Luca, « Aller simple », *Une autre Odyssee*, Dossier pédagogique pour la séance scolaire du 31 mars 2016 à l'Arsenal de Metz, p. 20. <https://docplayer.fr/39854686-Une-autre-odyssee-arsenal-alexandros-markeas-dossier-pedagogique-musique-nouvelle.html>

²⁰ « Les résidences d'artistes », *Brochure Arsenal Metz*, 2015-2016, p. 130-132.

²¹ Œuvres polyphoniques de la Renaissance, conception et créations originales d'Alexandros Markeas ; sopranos Laura Cartier et Amandine Trenc, contre-ténor Frédéric Bétous, ténor Branislav Rakic, baryton Romain Bockler, basse Marc Busnel ; saxophones Alexandre Souillard, violes de gambe Mathilde Vialle, Myriam Rignol ; scénographie et lumières Bruno Graziani, direction musicale Frédéric Bétous.

²² Alexandros Markeas, entretien cité.

²³ *Id.*

DEPART Solo sax autour d'une note Monteverdi – Hor che'l ciel e la terra Guerra-guerra (suite de Monteverdi, texte en voix off – sur le poème <i>Chœur de Luca</i> et sons électroniques) Solo sax basse autour d'une note La Mer (sur le poème <i>Six Voix</i> de Luca) Texte récité (sur le poème <i>Six autres voix</i> de Luca), reprise Monteverdi et sons électroniques Deux voix (le Sud; sur le poème <i>Due Voci</i> de Luca) Hanome (texte de Markeas) VOYAGE Mormorio (duo de violes) et texte récité (extrait du poème <i>Récit de quelqu'un</i>) Monteverdi – Ecco mormoral l'onde Texte récité (extrait du poème <i>Récit de quelqu'un</i>) et sons électroniques Viaggio 1 (duo de violes) et texte récité (extrait du poème <i>Récit de quelqu'un</i>) Monteverdi – Sfogava con le stelle Barca (duo de violes) et texte récité (extrait du poème <i>Récit de quelqu'un</i>)	MORT Nuit de patience (sur le poème <i>Récit de quelqu'un</i> de Luca) Gesualdo – Moro lasso Luna (sur le poème <i>Récit de quelqu'un</i> de Luca) Texte récité (extrait du poème <i>Récit de quelqu'un</i>) Après la mort (texte de Markeas) ARRIVEE Hanome – reprise, texte Italia Bambini (texte de Markeas) Gesualdo – Tristis est anima mea DISPERSION Texte récité (extrait du poème <i>Récit de quelqu'un</i>) Cendres cenera dispersa Innombrables (sur le poème <i>Chœurs</i> de Luca) et texte récité (extrait du poème <i>Chœurs</i>) Victoria – O vos omnes

Elles mettent en dialogue des textes chantés avec des textes récités ou en voix *off* - des pièces vocales de Markeas sur les poèmes d'Erri de Luca en italien et en traduction française et de lui-même en grec et en français et avec des œuvres polyphoniques de Claudio Monteverdi, Carlo Gesualdo et Tomas Luis de Victoria et enfin des interludes instrumentaux avec des courtes interventions électroacoustiques. En assimilant à la fois plusieurs traditions musicales du bassin méditerranéen (italiennes, grecques, *etc.*), les polyphonies de la Renaissance et l'écriture contemporaine, le compositeur grec tente de créer un univers sonore qui assemble le temps et l'espace, et revisite une époque où Orient et Occident n'étaient pas encore scindés²⁴. Son objectif n'est d'autre que d'exprimer la plainte et la compassion. Chant funèbre, *requiem* intemporel ou ode bouleversante, *Une autre Odyssée* est un émouvant hommage musical à des personnes sans nom, sans visage :

Notre but était de créer une musique de toutes les époques et de tous pays, nous voulions faire pleurer la Méditerranée dès l'Antiquité jusqu'à nos jours. Créer un espace unifié de temps et de lieux autour de la Méditerranée.

Jouer sur la plainte, sur les chants funèbres qui à la Renaissance sont plus proches de la musique religieuse, sans oublier les musiques traditionnelles où la plainte est souvent liée à celle des veuves qui pleurent leur mari disparu en mer, et encore jouer sur les musiques composées ici et maintenant. Toutes ces musiques alliées les unes aux autres créent un espace unique où les mêmes sensations, les mêmes sentiments circulent autour des mêmes plaintes²⁵.

²⁴ Alexandros Markeas, « Note d'intention d'Alexandros Markeas », *op. cit.*, p. 6.

²⁵ Yves Kafka, « Une autre Odyssée/ Entretien avec Alexandros Markeas », *T4saisons.com*.

<https://www.t4saisons.com/actualites/une-autre-odyss%C3%A9e-entretien-avec-le-compositeur-alexandros-markeas> [consulté le 28 février 2020]

Markeas donne une voix aux migrants et fait ressentir leur peine en associant les sonorités actuelles aux mélodies anciennes²⁶. Interprétées dans leurs formes originelles, les madrigaux des compositeurs en question n'ont pas été choisis au hasard²⁷. Leur référence à la mort ou à la mort de l'âme les rendent idéaux afin de véhiculer tout au long de ce voyage sonore cette idée de la mort qui accompagne les réfugiés du début jusqu'à la fin²⁸. Par ailleurs, selon le compositeur, ces œuvres sonnent comme des prières et elles pourraient s'associer facilement avec la narration des textes de Luca qui utilise souvent la forme de la prière²⁹. Markeas souligne également que, malgré leurs différences et d'un point de vue spirituel, les madrigaux et ces poèmes italiens se ressemblent³⁰. Fervent lecteur de la Bible et passionné par les divers récits religieux, Luca établit très souvent des liens entre l'actualité et les religions ; en l'occurrence, entre le voyage sans retour des migrants et la Bible³¹. Dans son poème *Chœurs*, la phrase du migrant qui parle au nom des tous - « d'accord je meurs, mais dans trois jours, je ressuscite et je reviens³² » - est bien représentative³³.

Indissociablement liée avec le texte, la voix a un rôle central dans *Une autre Odyssée*, comme d'ailleurs dans la majorité des œuvres de Markeas. D'après lui, il ne s'agit pas seulement d'un rapport avec le texte, mais plutôt d'une union singulière : « Les mots ne sonnent que quand ils sont chantés. C'est quelque chose que je vis intensément quand je lis certains poèmes. Sans le chant, les mots ne résonnent pas³⁴ ».

Du chant à la récitation, du chuchotement au cri, du souffle au soupir, Markeas explore amplement le timbre vocal et sa fragilité :

Contrairement aux instruments, la voix a la capacité de changer considérablement son timbre. Elle peut devenir une voix cassée, brisée... Elle peut passer du chant à la parole et au chuchotement, elle peut avoir un timbre grave ou strident. L'énergie qu'elle donne au corps, en passant d'un timbre à l'autre, c'est quelque chose de très significatif. À mon avis, [la voix] c'est le seul moyen pour obtenir une telle expressivité³⁵.

Afin de faire ressentir la souffrance « fugitive et instantanée³⁶ » des migrants, Markeas utilise des voix éraillées ou éreintées, des nuances infimes, des sons microscopiques ou percussifs, des registres graves et à peine audibles ou stridents. Par exemple, dans la pièce *Hanome* [je me perds], les voix évoluent avec des appoggiatures et des *glissandi* du registre très aigu vers le graves ce qui rappelle fortement des cris des lamentations traditionnelles grecques, les *moirologia* (exemple 1 [1a, 1b, 1c]).

---

²⁶ Juliette Magniez, « Entretien avec Alexandros Markeas et Frédéric Bétous », *Une autre Odyssée*, Dossier de presse pour la création de l'œuvre le 31 mars 2016 à l'Arsenal, p. 5.

²⁷ Les madrigaux choisis sont les suivants : *Sfogana con le stelle*, *Or che'l ciel e la terra* et *Ecco mormorar l'onde* de Monteverdi, *Tristis est anima mea*, *Moro lasso* de Gesualdo et *O vos omnes* de Victoria.

²⁸ Alexandros Markeas, entretien cité.

²⁹ *Id.*

³⁰ *Id.*

³¹ Yves Kafka, « Une autre Odyssée... », art. cit.

³² Erri de Luca, *Aller Simple*, op. cit., p. 63.

³³ Alexandros Markeas, entretien cité.

³⁴ *Id.*

³⁵ *Id.*

³⁶ Markeas Alexandros, « Note d'intention... », op. cit., p. 6.

6

S 1 ri o tha na tos ly tro ni

S 2 i zo ī tha³ na

CT *mf* zo ī ly

T zo ī na tos

10

S 1 otha na ton ly tro ni

S 2 o tha na ī

CT tro ni na tos

13

S 1 zo ī ī zo ī

S 2 i zo ī far m̄ke ri

CT zo ī

Exemple 1 : Markeas Alexandros, *Une autre Odyssée. Moiroiō Hanome*, mes. 6-15 (d'après une copie de la partition originale que le compositeur nous a confiée).

Au contraire, dans *Nuit de Patience*, les voix sont étouffées dans l'extrême grave pour exprimer la douleur pour la mort d'un enfant (exemple 2 [2a et 2b]).

71

S
Quelle meil-leu-re de-sti-née une fin dans un gi-ron _____ Ils le des-cen-dent

Alto
Quelle meil-leu-re de-sti-née une fin dans un gi-ron _____ Ils le des-cen-dent

T
chant à voix basse _____ Quelle meil-leu-re de-sti-née une fin dans un gi-ron une fin dans

B
chant à voix basse _____ Quelle meil-leu-re de-sti-née une fin dans un gi-ron un gi-ron

BB
Ils le des-cen-dent aux vagues un chant à voix basse _____

74

S
aux vagues un chant à voix basse à voix basse

Alto
aux vagues un chant à voix basse à voix basse _____

T
un gi-ron _____

B
Ils le des-cen-dent aux vagues un chant à voix basse _____
Voix étouffée dans l'extrême grave

BB
Ils le des-cen-dent aux vagues un chant à voix basse _____
Voix étouffée dans l'extrême grave

Exemple 2 : Markeas Alexandros, *Une autre Odyssée. Nuit de patience*, mes. 71-78 (d'après une copie de la partition originale que le compositeur nous a confiée).

Par ailleurs, au début de cette pièce, des phrases chantées s'alternent avec des chuchotements et s'associent avec des passages rythmiques effectués par des claquements de la bouche ou de coup de glotte (exemple 3 [3a 3b]). La voix est également traitée comme un instrument de percussion et avec une façon presque dansée dans la pièce *Bambini* (exemple 4). D'ailleurs, Markeas n'hésite pas à superposer des textes parlés et chantés, ainsi que des textes en français et italiens récités simultanément par les chanteurs (exemple 5). Enfin, la voix *off* est utilisée par le compositeur pour donner l'illusion de faire entendre la pensée ; sans être projetée mais

plutôt adressée, elle permet de créer une polyphonie d'éléments en association avec l'image et le chant³⁷.

The image shows a musical score for the piece "Nuit de patience" by Markeas Alexandros. It consists of two systems of staves. The first system includes five vocal parts: Soprano (S), Alto, Tenor (T), Bass (B), and Bassoon (BB). The lyrics for the first system are "Nuit de pa de pa - tience ssss... ssss... Nuit de pa tience". The second system starts at measure 4 and includes the same five parts. The lyrics for the second system are "Nuit de pa - tience ssss... ssss... La mer - La mer ssss...". The score includes various performance instructions such as *pp*, *claquement de la bouche*, *mains devant la bouche*, and *coup de glotte*. The time signature changes from 4/4 to 3/8 and back to 4/4.

Exemple 3: Markeas Alexandros, *Une autre Odyssée. Nuit de patience*, mes. 11-21 (d'après une copie de la partition originale que le compositeur nous a confiée).

³⁷ Alexandros Markeas, entretien cité.

11

DES ENFANTS SUR LA POINTE DE PIEDS EXPLORENT / GALOPENT DANS LES DAMIERS DE CENTIMETRES

11

11

PASSANO SOPRA I VECCHI SDRAIATI SUI FIANCHI / SENZA INCIAMPARE NEI VIVI E NEI MORTI

11

gio —

ILS PASSENT AU-DESSUS DES VOEIX COUCHES SUR LE CÔTÉ / SANS TRÉBUCHER SUR LES VIVANTS ET LES MORTS

gio —

gio —

Exemple 5: Markeas Alexandros, *Une autre Odyssée. Bambini*, mes. 12-13 (d'après une copie de la partition originale que le compositeur nous a confiée).

Essayant d'extrapoler les couleurs sonores des madrigaux et s'inspirant des rythmes et des mélodies modales traditionnelles, Markeas utilise un langage musical varié et riche qui passe progressivement d'une technique d'écriture à une autre de façon naturelle. Par exemple, d'après le compositeur, les similarités entre le phrasé de la musique de la Renaissance et celui des musiques traditionnelles (condensé à 2-4 notes) ont rendu possible et plus facile la transition entre les deux styles dans ses propres pièces³⁸. Dans *Deux voix (le Sud)* des duos polyphoniques en mouvement contraire (exemple 6 [6a, 6b]) dialoguent avec des *ostinati* rythmiques des violes de gambe qui rappellent le jeu de la lyre crétoise (exemple 7 [7a, 7b]).

³⁸ *Id.*

♩ = 100-108

mp *mf*

S 1
On dit vous êtes le Sud Non, nous ve -

S 2

CT
mp *mf*
On dit vous êtes le Sud Non, nous ve -

54

S 1
nos du grand pa - ral - lèle é - qua - teur centre de la

S 2

CT
mf
nos du grand pa - ral - lèle é - qua - teur centre de la

Exemple 6 : Markeas Alexandros, *Une autre Odyssée. Deux voix (le Sud)*, mes. 47-59 (d'après une copie de la partition originale que le compositeur nous a confiée).

♩ = 126

TdV
pp

BdV
pp

71

TdV

BdV

Exemple 7 : Markeas Alexandros, *Une autre Odyssée. Deux voix (le Sud)*, mes. 67-70 (d'après une copie de la partition originale que le compositeur nous a confiée).

Des passages hétérophoniques alternent avec des blocs polyphoniques homorythmiques inspirés par des chants traditionnels dans *Moirolōi Hanome* (exemple 8[8a, 8b]) ou avec une couleur plus dissonante dans *La Mer I*(exemple 9 Mer).

25 ♩ = 64-90

S 1
ghe mis se i e dha i Ha no me Ha no me

S 2
e i ghlos sa tra ghou dha i Ha no me Ha no me

CT
e e ma ghe mis se tra ghou dha i Ha no me Ha no me

T
ma tra ghou dha i Ha no me Ha no me

B
Ha no me Ha no me

28

S 1
Ha no me Ha no me mes ton kos mo tou to Ha no me Ha no Ha no me Ha nome

S 2
Ha no me Ha no me mes ton kos mo tou to Ha no me Ha no Ha no me Ha nome

CT
Ha no me Ha no me mes ton kos mo tou to Ha no me Ha no Ha no me Ha nome

T
Ha no me Ha no me mes ton kos mo tou to Ha no me Ha no Ha no me Ha nome

B
Ha no me Ha no me mes ton kos mo tou to Ha no me Ha no Ha no me Ha nome

Exemple 8 : Markeas Alexandros, *Une autre Odyssee. Moiroloï Hanome*, mes. 25-31 (d'après une copie de la partition originale que le compositeur nous a confiée).

The image shows a musical score for Example 8, consisting of six staves. The top staff is for Soprano (S), followed by another Soprano (S), Alto, Tenor (T), Bass (B), and Double Bass (BB). The lyrics are: "Quan-do fu in vi - sta il ma-re da/nn' al - tu - ra e-ra li - ne - a d'ar-ri - vo". The score includes musical notation with notes, rests, and a dynamic marking of *mp* (mezzo-piano) above the first Soprano staff. The lyrics are written below the vocal staves.

Exemple 9 : Markeas Alexandros, *Une autre Odyssee. La Mer 1*, mes. 20-23 (d'après une copie de la partition originale que le compositeur nous a confiée).

Enfin, des mélodies simples accompagnées par des longs pédales comme le *ison* (ou autrement *isokratis*) qui caractérise la musique byzantine et traditionnelle grecque (exemple 10 Lune), des chants inspirés par des musiques méditerranéennes (exemple 11), des interludes modaux joués par les violes de gambe (exemple 12), ainsi que des psalmodies byzantines [exemple 13 [13a,13b]] et des sons électroniques ont leur propre place singulière dans cette œuvre ; ils coexistent et dialoguent en brisant les frontières géographiques et temporelles.

7

S1

S2

T

B

BB

vi-vres fi-nis nous nous vi-dons en chu-cho-tis Nous ne met-tous pas les morts à la mer Ils ser-vent pour la

Exemple 10 : Markeas Alexandros, *Une autre Odyssée. Lune*, mes. 7-11 (d'après une copie de la partition originale que le compositeur nous a confiée).

4

8

Bam-bi - ni bam-bi - ni bam-bi - ni bam - bi bam - bi ni

Bam-bi - ni bam-bi - ni bam-bi - ni bam - bi bam - bi ni

Bam-bi - ni bam-bi - ni bam-bi - ni bam - bi bam - bi ni

Exemple 11: Markeas Alexandros, *Une autre Odyssée. Bambini*, mes. 4-6 (d'après une copie de la partition originale que le compositeur nous a confiée).

Viaggio 1

Score

Lento ♩ = 40

The musical score for 'Viaggio 1' is presented in five systems, each consisting of two staves. The first system (measures 1-3) features Violino 1 (Viole 1) and Violino 2 (Viole 2). The second system (measures 4-6) features Viola 1 (Vle. 1) and Viola 2 (Vle. 2). The third system (measures 7-9) also features Viola 1 and Viola 2. The fourth system (measures 10-12) features Viola 1 and Viola 2. The fifth system (measures 13-15) features Viola 1 and Viola 2. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings. A triplet of eighth notes is marked with a '3' in measure 15.

Exemple 12: Markeas Alexandros, *Une autre Odyssée. Viaggio 1*, mes. 1-15 (d'après une copie de la partition originale que le compositeur nous a confiée).

B *p*
 Hri - stos a - ne - sti en ne - kron tha na to tha na
 BB
 T
 B *rit.*
 to pa ti ssas kien tis en tis mui mas si zo - i ha - ri sa me nos Hri -
 BB

Exemple 13: Markeas Alexandros, *Une autre Odysée. Innombrables*, mes. 76-86 (d'après une copie de la partition originale que le compositeur nous a confiée).

La transition très souple du chant byzantin *Hristos Anesti*³⁹, [Christ est ressuscité] lequel Markeas reprend et modifie légèrement dans *Innombrables* (variations de la mélodie originale, ajout d'une deuxième voix, *ison*, etc.), au chant polyphonique *O vos omnes* de Victoria met en évidence ce lieu sonore intemporel [exemple 14 [14a, 14b, 14c]. Le compositeur souligne :

Ce qui m'intéresse ne sont pas les points communs entre la musique de la Renaissance et de la musique traditionnelle, mais la façon de passer de l'une à l'autre ; des phrases méditerranéennes et des phrases modales à la polyphonie et à la synchronisation des voix. Et donner ainsi l'impression qu'on passe d'un style à un autre comme si les époques et les techniques n'existaient pas. Avec ce triangle créé par la polyphonie de la Renaissance, les musiques modales et mes propres compositions vocales, je voulais que la Méditerranée de tous les temps et de toutes les époques sonne simultanément⁴⁰.

T
 B *Tempo*
 Hri - stos a - ne - sti en ne - kron tha na to tha na to pa ti ssas kien tis
 BB

³⁹ Cet hymne byzantin est chanté pendant la messe pour la fête orthodoxe des Pâques en Grèce.

⁴⁰ Alexandros Markeas, entretien cité.

T

B

BB

en tis mai mas si zo i ha ri sa me nos Hri stos a ne sti en ne kron

rit. *tempo*

34 *Innombrables*
Victoria-O vos omnes -->

S

S

Alto

T

B

BB

tha na to tha na to pa ti ssas

107

Exemple 14: Markeas Alexandros, *Une autre Odyssée. Innombrables*, mes. 95-113 (d'après une copie de la partition originale que le compositeur nous a confiée).

Composée d'éléments vocaux préalablement enregistrés et traités, ainsi que des phonogrammes, des textures qui évoquent un univers sonore réel comme la mer et son mouvement ininterrompu⁴¹ ou les frictions et les échos dans l'espace, la partie électronique ajoute une autre dimension contemporaine dans cette œuvre ; son rôle est tant musical que théâtral⁴² : agir sur les mouvements du son et de son conditionnement spatial, ainsi qu'altérer des sonorités de l'ensemble afin d'ajouter le trouble et l'interrogation sont les objectifs principaux du compositeur⁴³. Le dialogue entre le saxophone soprano et la partie électronique

⁴¹ Alexandros Markeas, « Note d'intention... », *op. cit.*, p. 6.

⁴² Alexandros Markeas, entretien cité.

⁴³ Alexandros Markeas, « Note d'intention... », *op. cit.*, p. 6.

dans *Kyma* (la vague) est un exemple bien représentatif. En restant discrets, les sons électroniques surgissent à certains moments en se superposant au chant, au texte récité, au texte en voix *off* et à l'accompagnement instrumental, ils amplifient la masse sonore, prolongent les sons instrumentaux et les voix, accompagnent la narration, étouffent parfois progressivement le chant et rendent sonores les images projetées au fond de la scène ; l'association de ces éléments est caractéristique dans la pièce *Guerra guerra* (suite du madrigal *Hor che'l ciel e la terra* de Monteverdi) qui unit le chant polyphonique, un texte récité en voix *off* sur le poème *Chœur* de Lucca et des sons électroniques.

Ayant un rôle central, la vidéo permet de créer un lien organique fort avec l'élément liquide de la mer⁴⁴ qui est renforcé par le dispositif scénographique. Inspiré par le spectacle de Jean-François Peyret, *Re : Walden* (2011), où les acteurs et les musiciens étaient submergés par les images projetées d'un lac, Markeas voulait que la mer soit présente afin de rendre dans le décor, pas en face ni à côté de lui, l'ensemble des musiciens et des chanteurs⁴⁵. Son objectif était de les immerger dans un univers cassant la frontalité pour que le public fasse partie d'un récit produit par l'imagination de chacun⁴⁶. Ainsi, les chanteurs occupent des places qui leur permettent de chanter les uns pour les autres et non pour le public⁴⁷. Épuré et sombre, le décor de Bruno Graziani favorise le regard sur les chanteurs et les musiciens qui font tous partie intégrante du plateau et de la scène. La table-proue, les images de la mer et leurs reflets grâce à un miroir sans tain, les silhouettes noires des chanteurs devant l'écran comme un théâtre d'ombres à l'envers⁴⁸, ainsi que leurs diverses configurations dans l'espace (arc de cercle, debout autour de la table proue, assis sur les bancs entre la table proue et les écrans) donnent l'impression qu'ils sont embarqués dans un bateau⁴⁹. En association avec le son et le texte, ces images variées de la mer - calme, agitée, claire ou floue, des vagues qui se jettent sur des rochers, mais également celles des reflets de la lune et du soleil sur la mer, du ciel et des volcans, des jouets d'enfants posés dans la nature qui font ressentir encore plus leur absence, créent des liens synesthésiques⁵⁰ qui laissent le spectateur à imaginer le sort des migrants en appuyant à la fois sur cette contradiction : la mer Méditerranée, belle et mortelle à la fois⁵¹ :

Notre propos n'était pas de reproduire des images de migrants comme celles que les journaux et autres médias diffusent à grande échelle. On voulait en effet échapper à ce rythme de diffusion d'images. Elles saturent nos écrans et desservent finalement l'image en l'assimilant à un feuilleton télévisuel qui fait croire que ces personnes dont on parle sont des personnages qui n'existent pas en vrai, la semaine d'après on aura un autre épisode et ainsi de suite... Au lieu de cela, on voulait que ce soit l'imaginaire du spectateur qui recrée la réalité du migrant et non lui imposer une image déjà pré-formatée⁵².

Markeas crée un univers liturgique et étouffant à la fois dans lequel le public est complètement submergé afin de voir et entendre ce drame et non pas y réfléchir⁵³. Réunissant des temps et des

---

⁴⁴ Alexandros Markeas, entretien cité.

⁴⁵ Markeas a écrit la musique pour ce spectacle théâtral en 2011. Selon lui, la projection des images au fond, à droite et à gauche de la scène (très étroite) du Théâtre de Paris – Villette donnait l'impression que les acteurs et les musiciens se trouvaient dans un lac. *Id.*

⁴⁶ Yves Kafka, « Une autre Odyssée. », art. cit.

⁴⁷ Alexandros Markeas, entretien cité.

⁴⁸ *Id.*

⁴⁹ « Note sur la scénographie de Bruno Graziani », *Une autre Odyssée*, Dossier de presse pour la création de l'œuvre le 31 mars 2016 à l'Arsenal, p. 7.

⁵⁰ Alexandros Markeas, « Note d'intention. », *op. cit.*, p. 5.

⁵¹ *Id.*

⁵² Yves Kafka, « Une autre Odyssée. », art. cit.

⁵³ Alexandros Markeas, « Note d'intention », *op. cit.*, p. 6.

espaces différents et par conséquent composée « à l'image de notre actualité, multiple et contrastée⁵⁴ », *Une autre Odyssée* invite à pleurer les disparus, les garder en mémoire, ainsi qu'à lutter contre l'oubli et notre propre indifférence. Selon le compositeur « retranscrire la mémoire en musique, c'est penser l'Histoire avec des sons et penser le son en tant que forme d'Histoire »⁵⁵ ; et les personnes disparues dans les eaux de la Méditerranée font partie justement d'une histoire humaine ininterrompue sur laquelle Markeas attire notre regard en tant que musicien continuellement inspiré par l'ensemble des événements contemporains⁵⁶.

Participer à la pensée, à une réflexion musicale sur les phénomènes qui nous préoccupent, tel est l'objectif du compositeur qui témoigne de son engagement réel et continue, même si parfois sa démarche autour de la migration a été mal comprise et vue comme une forme d'opportunisme⁵⁷. Art éminemment politique pour lui, la musique est un moyen d'explorer l'altérité, de comprendre le monde à travers ses chants, de sensibiliser le public à ses contrastes et ses aspérités et de décoder notre propre pensée à travers l'appréhension du son⁵⁸.

Via *Une autre Odyssée*, nous imaginons le trajet des immigrants et nous posons inévitablement des questions sur notre humanité ; laisser des hommes, femmes et enfants périr en mer est certainement un acte barbare, mais s'habituer à des images innombrables des naufragés dans les médias au point de parler d'une routine insoutenable est peut-être encore plus cruel. Aujourd'hui encore un autre épisode de cette série des tragédies humanitaires est projeté dans les médias : victimes de négociations sans issue et des jeux géopolitiques complexes, des milliers de migrants se trouvent piégés aux frontières de la Grèce et de la Turquie. Leur odyssee vient de commencer et inévitablement l'œuvre homonyme de Markeas semble être encore plus d'actualité. Selon le compositeur, nous sommes tous issus d'un voyage, d'un acte presque désespéré qu'un ancêtre a fait pour nous⁵⁹. Mais le voyage sonore de Markeas est un acte politique qui nous incite à prendre conscience de notre responsabilité et à réagir au nom des toutes ces personnes qui en cherchant l'Ithaque ont trouvé la mort.

---

⁵⁴ Alexandros Markeas, « Zoom sur...La résidence d'Alexandros Markeas à l'Arsenal et à l'Orchestre national de Lorraine. Note d'intention de résidence », *Une autre Odyssée*, Dossier de presse pour la création de l'œuvre le 31 mars 2016 à l'Arsenal, p. 10.

⁵⁵ Alexandros Markeas, « L'interview. Sea is History », *Une autre Odyssée*, Dossier de presse pour la création de l'œuvre le 31 mars 2016 à l'Arsenal, p. 14.

⁵⁶ Magniez Juliette, « Entretien avec Alexandros Markeas et Frédéric Bétous », *op. cit.*, p. 5.

⁵⁷ Alexandros Markeas, entretien cité.

⁵⁸ Alexandros Markeas, « Zoom sur...La résidence d'Alexandros Markeas à l'Arsenal et à l'Orchestre national de Lorraine. Note d'intention de résidence », *op. cit.*, p. 10.

⁵⁹ Alexandros Markeas, entretien cité.