

ÉVASION

SONORE

↖ La culture viendrait suspendre
pour un temps les épreuves
de la détention ↗

À MELUN,
EN SEINE-ET-MARNE,
SUR L'ÎLE-SAINT-ETIENNE,
IL EXISTE UNE GRANDE
PORTE.

DANS CETTE GRANDE
PORTE SE TROUVE
UNE PETITE PORTE.

ET DANS CETTE PETITE
PORTE, IL EST POSSIBLE
D'Y FAIRE ENTRER...

UN PREMIER VIOLON,
UN SECOND VIOLON,
UN ALTO,
UN VIOLONCELLE,

IL EXISTE UNE GRANDE
PORTE.
DANS CETTE GRANDE
PORTE SE TROUVE
UNE PETITE PORTE.
ET DANS CETTE PETITE
PORTE, IL EST POSSIBLE
D'Y FAIRE ENTRER...

UN PREMIER VIOLON,
UN SECOND VIOLON,
UN ALTO,
UN VIOLONCELLE,

QUATRE
MUSICIEN·NES

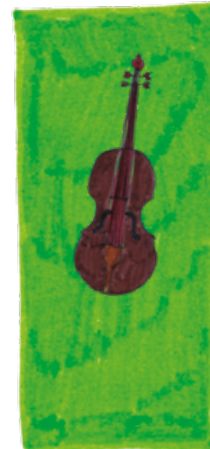
PORTE, IL EST POSSIBLE
D'Y FAIRE ENTRER...

UN PREMIER VIOLON,
UN SECOND VIOLON,
UN ALTO,
UN VIOLONCELLE,

QUATRE
MUSICIEN·NES

UN CONFÉRENCIER

Le Quatuor Wasily se rencontre à Lyon en 2012 et se compose de Vincent, Marine, Clément et Raphaël. Le quatuor est en résidence à ProQuartet-CEMC pour la saison 22-23 et se produit régulièrement en concert en collaboration avec des institutions musicales prestigieuses.

Après une riche carrière dans la musique classique, Didier Durand-Bancel donne désormais des conférences sur l'Histoire de la Musique et intervient depuis 10 ans en milieu carcéral.

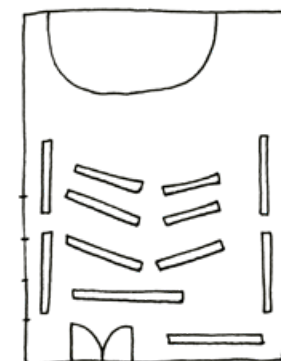
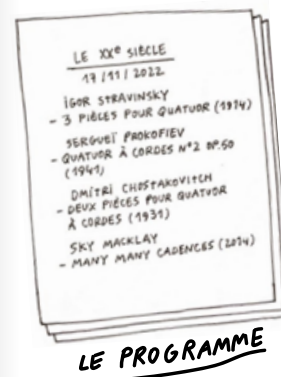
Le Quatuor Wasily et Didier Durand-Bancel ont imaginé un cycle de lectures-musicales spécialement pour le Centre de Détention de Melun, où Didier donne des conférences par ailleurs.

Une fois la petite porte passée, Marie coordinatrice socioculturelle au Service Penitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) de Seine-et-Marne accueille le quatuor et Didier. Elle encadre leur venue au Centre de Détention et se charge de les accompagner dans la salle polyvalente où se déroulera la lecture-musicale.

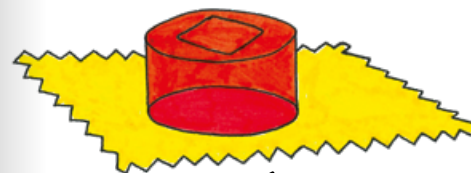

Le quatuor s'installe alors et se prépare consciencieusement pour le concert. Le programme du jour est disposé sur les bancs prêts à accueillir les auditeurs. De son côté, Didier relit ses notes. Les auditeurs pénètrent dans la salle, s'installent et attendent le début

de la représentation. Durant les lectures-musicales, on apprend beaucoup sur le quatuor à cordes et la musique classique. Pour commencer, Didier introduit les séances avec une présentation générale du thème choisi. Pour le XXe siècle, il parle d'une véritable explosion rythmique et harmonique dans le champ musical et présente le compositeur Igor Stravinsky (1882-1971). Parfois, Didier nous fait remarquer que des liens peuvent se faire entre la musique et la peinture : la personnalité de Stravinsky ressemblerait à celle de Picasso..!

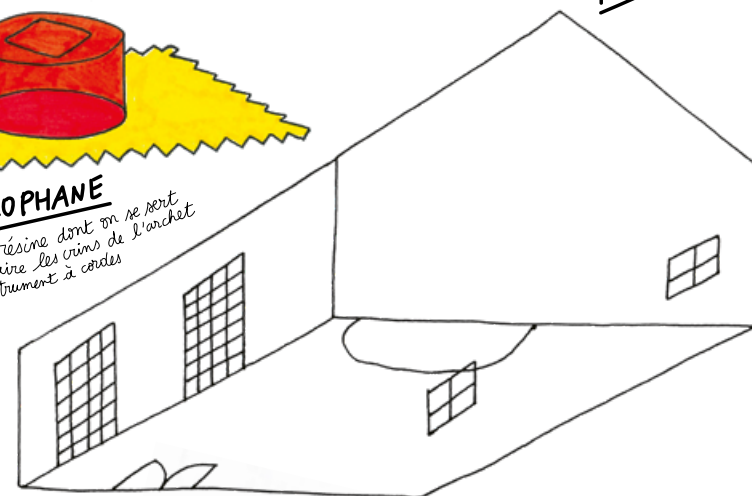

VUES DE LA SALLE POLYVALENTE

COLOPHANE

Sorte de résine dont on se sert pour enduire les crins de l'archet d'un instrument à cordes

IGOR, NOUS AVONS LA MÊME PERSONNALITÉ...

MARINE JOUE L'ÉVÉNEMENTIEL
AVEC DES MOUVEMENTS
EXPRESSIFS

LES MUSICIEN-NE-S
DISCUTENT AVEC LEURS YEUX,
C'EST LA DANSE DES SOURCILS!

La séance se déroule ensuite comme une partie de ping-pong: afin de comprendre la structure de la musique, Didier décompose les mouvements en plusieurs parties et le quatuor l'illustre en jouant.

Stravinsky crée des folklores sortis de toutes pièces de son imagination. Le premier tableau de Danse - Excentrique et Antique avec l'orchestration évoque le saut et l'histoire d'un soldat sur un air de danse rustique et dionysiaque.

Le premier tableau de Stravinsky se décompose ainsi :

- le violon 1 joue constamment le même thème ;
- le violon 2 joue " l'événementiel " ;
- l'alto joue mezzo forte (modérément fort) ;
- le violoncelle joue forte (fort)
puis piano (doucement)

Tour à tour, les musicien·nes jouent leurs parties respectives. Le morceau est ensuite joué par l'ensemble du quatuor. À ce moment, on peut à nouveau se saisir de l'histoire que Didier racontait quelques minutes auparavant.

* événementiel : s'applique à des interventions courtes survenant de manière irrégulière et surprenantes. C'est un moment, un événement inattendu dans le morceau de musique.

Une fois que toutes les parties décomposées sont jouées, le quatuor reprend le mouvement en intégralité, sans interruption. Lors d'une autre séance consacrée au folklore du XIXe siècle, un moment poétique a lieu juste avant la mise en musique la dernière partie du quatuor de Ravel. Didier évoque le voyage et les paysages que peut créer le compositeur dans sa musique :

« Avec ce 4ème mouvement final, Ravel nous transporte dans la Cité Interdite de Pékin ou à l'Alhambra de Grenade⁷¹. Le quatuor joue avec beaucoup d'émotions et de gestes. Les accents hispanisants et orientaux sont bien présents. Peu à peu, les cloisons s'affaissent. Le décor se dessine au son de la musique. Melun est loin, très loin...

La salle polyvalente est bien remplie.
Certains auditeurs profitent des lectures-musicales pour laisser divaguer leur regard au travers des fenêtres de la salle, d'autres sont bercés par la musique... Au total, une vingtaine de personnes se laissent transporter pendant cette expérience commune.

LA PLACE DEVANT LA FENÊTRE
EST PRISÉE. ELLE DONNE SUR LA SEINE.

Une fois l'ensemble des morceaux terminés, la réaction des auditeurs ne se fait pas attendre: les applaudissements vont bon train! Un moment d'échanges se met en place et les questions fusent.

ÉCOUTEZ-VOUS
AUTRE CHOSE
QUE DE LA
MUSIQUE
CLASSIQUE?

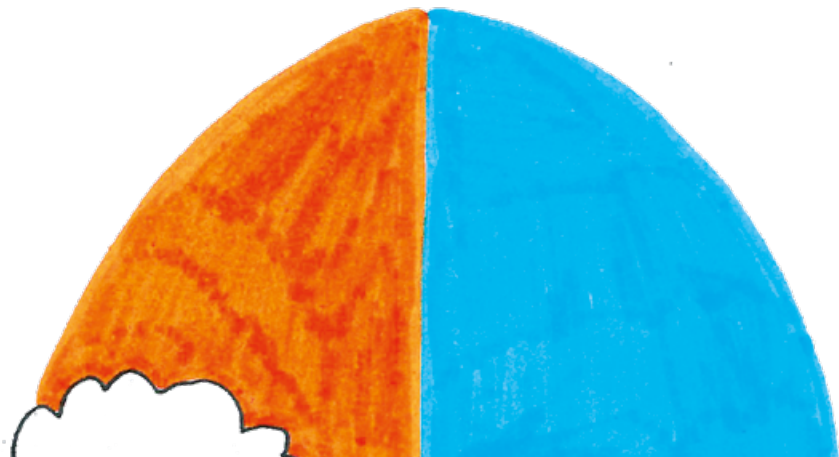
VOUS JOUEZ TOUJOURS
DU MÊME INSTRUMENT?

QUAND ÉTAIT VOTRE
DERNIER CONCERT?

Il est temps pour Didier, le Quartet Wassily
et les instruments de repasser par la petite porte.
Essayez-le ou non, plus tard dans la soirée,
les oreilles les plus affûtées auraient entendu
un petit sifflement sur un air de Ravel,
provenant de l'Île-Saint-Etienne...

COORDINATION

Hélène Lust (ProQuartet)

Manon Tremblai (ProQuartet)

Marie Deaucourt (SPIP77)

MUSIQUE

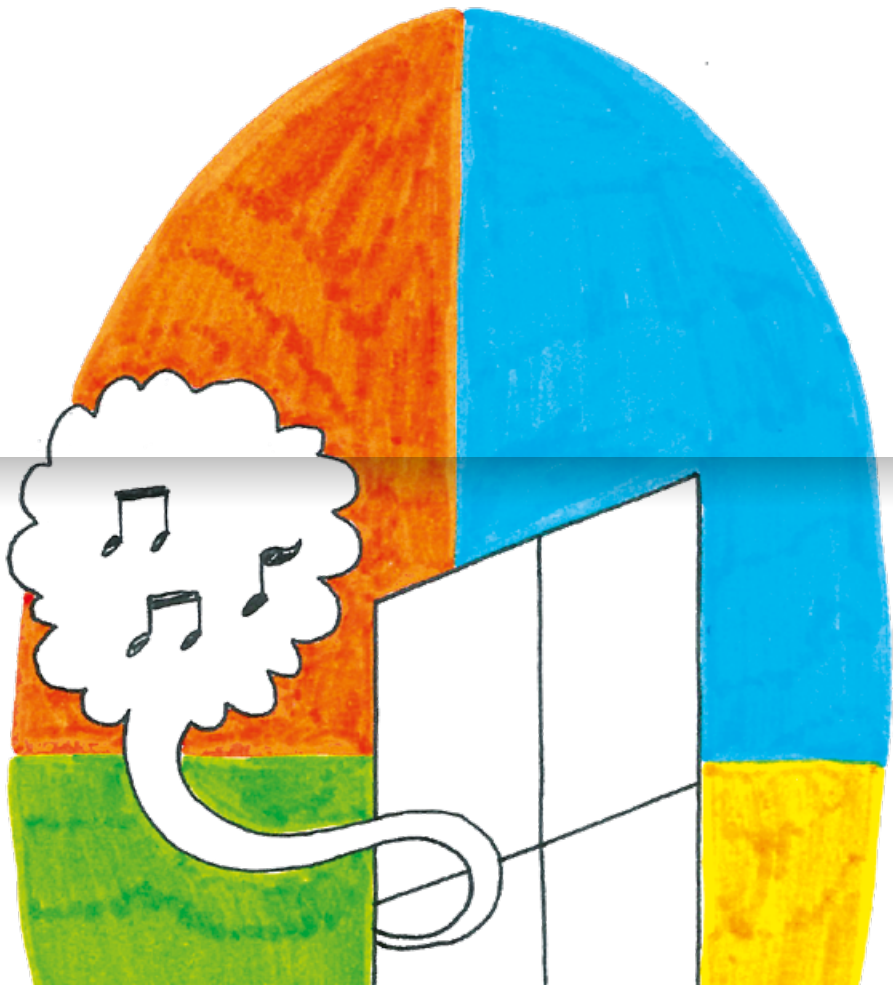
Quatuor Wasily

Vincent Forestier, violon

Marine Faup-Pelot, violon

Éléonore H...

COORDINATION

Hélène Lust (ProQuartet)

Manon Tremblai (ProQuartet)

Marie Deaucourt (SPIP77)

MUSIQUE

Quatuor Wasily

Vincent Forestier, violon

Marine Faup-Pelot, violon

Élément Hoareau, alto

Raphaël Ginzburg, violoncelle

CONFÉRENCE

Didier Durand-Banel

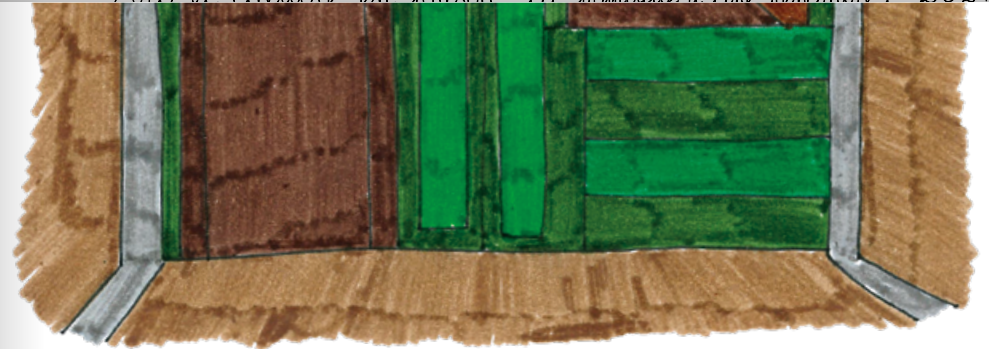
GRAPHISME

Lise Lépinay

CITATION 2e DE COUVERTURE

Delphine Savier, Caroline Tourant et Emmanuelle Lallement

Art et culture en prison : la possibilité d'une rencontre? 2021

COORDINATION

Hélène Lust (ProQuartet)

Manon Tremblai (ProQuartet)

Marie Deaucourt (SPIP77)

MUSIQUE

Quatuor Wasily

Vincent Forestier, violon

Marine Faup-Pelot, violon

Clément Hoareau, alto

Raphaël Ginzburg, violoncelle

CONFÉRENCE

Didier Durand-Barnel

GRAPHISME

Lise Lépinay

CITATION 2^E DE COUVERTURE

Delphine Savrier, Caroline Tourant et Emmanuelle Lallement
Art et culture en prison: la possibilité d'une rencontre?, 2021

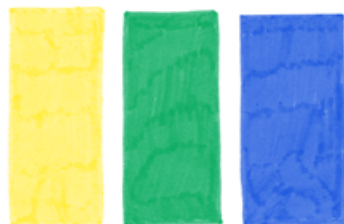
PARTENAIRES

Avec le soutien de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture

Sensibiliser à la musique de chambre, lever le préjugé d'un répertoire qui serait réservé aux spécialistes, raconter de manière vivante, interactive et en musique l'histoire du quatuor à cordes... C'est ce que propose le projet de Lectures-musicales mis en place par ProQuartet - Centre européen de musique de chambre et le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) au Centre de détention de Melun.

Cette micro-édition restitue l'observation des séances ayant eu lieu les 27 octobre et 17 novembre 2022.

