

Grégoire Lorieux
compositeur

Grégoire Lorieux
compositeur

Biographie

Né en 1976. D'abord praticien de la musique de la Renaissance, il se forme à la composition auprès de P. Leroux et au CNSMDP, enseignant à l'IRCAM depuis 2004, Grégoire Lorieux complète sa formation en 2012 par SPEAP, programme d'expérimentation en arts et politique de Sciences-Po Paris, auprès notamment de Bruno Latour, qui le sensibilise aux liens entre art, écologie et préoccupations sociales.

Il est très actif dans le domaine de la transmission : conférences, projets d'EAC (Paysages Composés avec Ars Nova et le Quatuor Diotima), ou les Études Électriques (pièces pédagogiques pour solistes et électronique).

Son langage musical, marqué par le spectralisme français, accorde une grande attention à la construction du son comme aux contextes de création et de réception.

Il a été codirecteur de l'ensemble Itinéraire de 2013 à 2024 et professeur associé d'électroacoustique au CNSMDP. En 2022, avec le soutien de l'Itinéraire et de Mondes Nouveaux, il crée « Mondes Sonores », un festival en plein air dédié à la musique et à l'écologie.

A propos des pièces sur le traquet rieur

L’extinction récente de certaines espèces en France a été documentée précisément en 2018 par le Museum d’Histoire Naturelle¹. C’est une catastrophe écologique et symbolique, et peut-être plus tragique encore pour les musiciens. Ainsi le traquet rieur, méticuleusement transcrit par Messiaen, a disparu. Ce que représente un chant d’oiseau a irrévocablement changé. Désormais, il est impossible d’envisager les oiseaux comme le faisait Messiaen il y a 50 ans.

Olivier Messiaen : *Catalogue d’Oiseaux* : *Le traquet rieur* (extrait)

XII. LE TRAQUET RIEUR
(*Oenanthe leucura*)

(joie de la mer bleue)
Modéré (♩ = 100) Très vif (♩ = 80) Un peu vif (♩ = 150)

PIANO

ga basso *(Péd. sempre)* *(cristallin)* *(Péd. sempre)*

Traquet rieur
Modéré (♩ = 100)

(long) *f* *(cristallin)* *f* *f*

Liste des oiseaux nicheurs menacés, quasi-menacés et disparus de métropole, par catégorie (UICN, 2018)

Ordre	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Tendance	Catégorie Liste rouge mondiale
Anseriformes	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Sarcelle marbrée	RE		VU
Anseriformes	<i>Oxyura leucocephala</i>	Erismature à tête blanche	RE		EN
Otidiformes	<i>Otis tarda</i>	Outarde barbue, Grande Outarde	RE		VU
Charadriiformes	<i>Eudromias morinellus</i>	Pluvier guignard	RE		LC
Passeriformes	<i>Oenanthe leucura</i>	Traquet rieur	RE		LC

reconstitution du chant du traquet rieur pour violon, dans *Être oiseau* (2021)

arco, N

5

mf *p < mf* *fz* *mp* *< fz* *mp* *fz*

poco pont. -----> N

¹ UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). *La Liste rouge des espèces menacées en France* - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.

Valérie Philippin, pendant la création de l'Entaille, Marais d'Episy (Seine-et-Marne). (photo GL)

L'entaille

installation sonore électroacoustique et vocale, 2019

d'après *Le détail du monde, ou l'art perdu de la description de la nature*, de Romain Bertrand, sur des textes de Patrick Syme (*Werner's Nomenclature of Colours*, 1814)

Création le 6 juillet 2019 avec Valérie Philippin, soprano

Une chanteuse déambule parmi trois dispositifs de haut-parleurs intégrés au paysage. Les séquences électroacoustiques représentent des chants d'oiseaux disparus, reconstitués en mosaïques d'instruments à vent, à cordes et percussions. Sortes de stèles vivantes, invocation de ces chants que nul ne pourra peut-être plus entendre in situ.

(photo GL)

Ce que nous pouvons au moins apporter à cette nature dévastée, c'est d'abord du soin, de l'attention, comme le fait le site du Marais d'Episy qui a accueilli ce projet. En commençant par de nouveau la nommer, la décrire, l'approcher à ciel ouvert. Car pour la plupart d'entre nous s'est perdue la connaissance de la description de l'environnement, ce que l'historien Romain Bertrand narre dans *Le détail du monde* (Seuil, 2019).

Et avec l'invocation électroacoustique, musique non de deuil, mais d'appel, chanter les détails du monde de façon « aussi tenace que ténue » : évoquer avec délicatesse les bleus du ciel, témoigner du vert ou du jaune d'une plume, d'une herbe. Pour soigner ce « monde à claire-voie dont les surfaces s'étiolent, de toutes parts livrées aux outrages de l'entaille ».

Deep Adaptation

ensemble et électronique , 2019

Création mondiale le 28 décembre 2019, à Tel-Aviv, Festival CEME, Auditorium, du Conservatoire de Musique d'Israël. Création française le 7 janvier 2020, au CRR de Paris. Ensemble l'Itinéraire, Meitar Ensemble direction Pierre-André Valade

"Deep Adaptation, A Map for Navigating Climate Tragedy"² est un article de l'universitaire anglais Jem Bendell aux accents de Cassandre, qui a fait un certain bruit à sa sortie en 2018³. L'auteur y cherche à éveiller la conscience de ses lecteurs au changement climatique en cours par des images traumatisantes. Je ne crois pas aux appels à la panique mais j'entends ce qu'il dit : dans les prochaines décennies, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous adapter profondément à de nouveaux modes de vie. Nous voici « face à Gaïa », comme le dit Bruno Latour. Une nécessaire conversion doit occasionner un retour forcé à l'attention au monde. D'un « état de dépossession permanent », puissions-nous « regagner une présence au monde permanente ».

Deep Adaptation est pensée comme un rituel d'invocation aux oiseaux disparus. Être concerné par la disparition des oiseaux des champs, cela veut dire ne plus les considérer comme des objets d'étude et ravissement mais leur apporter soin et souci, et plutôt qu'une attitude de deuil, construire une relation, formuler un appel.

Ainsi, *Deep Adaptation* déploie une élocution orchestrale (dans une solution continue entre instrumental et électroacoustique) de ces chants désormais inaudibles. Je n'ai trouvé aux sons de l'orchestre que le moyen de représenter ces chants rythmiquement et timbralement, à travers le filtre de sonorités de percussions métalliques, résonances inertes mais complexes — à la fois tombeaux et chambres d'écho.

Le rituel du concert peut être vu comme une invocation collective ; une spéculation narrative où l'articulation rythmique représente la dévoration de l'oiseau, et la résonance sa digestion. Un jeu rituel où est réinstituée une relation symbolique entre nous humains et ces non-humains.

[plus d'informations sur cette pièce](#)

² Bendell, Jem : « Deep Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy », IFLAS Occasional Paper, 2, July 27th 2018, <https://www.lifeworth.com/deepadaptation.pdf>

³ <https://www.vice.com/fr/article/vbwpdb/larticle-scientifique-sur-les-changements-climatiques-qui-pousse-des-gens-en-therapie>

photo : GL, pendant la création de l'Entaille (La Ferté-sous-Jouarre)

Être oiseau

jeu sonore pour trois musiciens avec participation du public, 2021

Création en 2021 à l'occasion de l'été Culturel

1. Atelier pour tous, à partir de 10 ans : rituels de préparation
2. Concert participatif, avec les participants à l'atelier et flûte, clarinette, violon.

Un rituel de transformation permet dans un premier temps à chaque participant de prendre le rôle d'un oiseau imaginaire. Dans un grand espace en forêt, à l'aide d'un petit instrument de percussion, chacun habite son territoire en "chantant" comme un oiseau. Trois musiciens dans le jeu reconstituent le chant d'un oiseau autrefois commun mais récemment disparu de France. Inspiré de l'enquête philosophique *Habiter en oiseau* de Vinciane Despret, qui nous invite à considérer leur chant comme une expression sociale et spatiale, *Être oiseau* est un jeu de rôle musical à la portée de tous.

Pendant l'atelier, le compositeur prend le temps d'explicitier sa démarche en termes accessibles à tous, afin d'engager les participants activement dans le jeu qui va suivre. Le projet lui-même, participatif, a pour objet de rendre le sujet accessible à la sensibilité musicale et écologique de chacun.

Teaser disponible ici :

<https://www.youtube.com/watch?v=7533h2cysR0>

Paysage/Musique

composition musicale participative d'après nature, 2022

Création en septembre 2022 à l'occasion de Mondes Sonores, un projet Mondes Nouveaux.

Ateliers pour tous, à partir de 10 ans :

1. enregistrements de terrain
2. composition collective

Concert de restitution : restitution sur le même lieu que les enregistrements de terrain.

Un atelier d'enregistrements sonores en pleine nature, au lever du jour, permet de s'imprégner du paysage sonore.

Après cette expérience d'écoute privilégiée, les participants et les musiciens de l'itinéraire, réunis en atelier, cherchent à magnifier les sons naturels par des interventions vocales ou instrumentales, à travers des procédés d'interprétation accessibles à tous.

Au même endroit où les enregistrements ont eu lieu, musiciens et participants partagent avec le public leur discrète fable musicale qui se mêle au paysage sonore. Plutôt qu'une intrusion musicale, on rend doucement ce qu'on a pris au paysage ; c'est une intervention discrète humaine chez les non-humains, qui invite à l'écoute du paysage sonore.

Extraits d'enregistrements disponibles ici :

<https://on.soundcloud.com/rz8x1>

Prise de son pendant le festival Mondes Sonores en Forêt d'Orient (photo : Aurèle Guyot)

Concert Nocturne, pendant le festival Messiaen au pays de la Meije, été 2023 (photo : B. Moussier)

Concert nocturne

pour douze musiciens spécialisés et un animal (2022)

À la tombée de la nuit, à un endroit très spécial, le public est témoin des appels à distance de musiciens-oiseaux-de-nuit. L'obscurité grandissant, l'expérience sonore se fait à la fois plus douce et plus spectaculaire : les musiciens jouent de moins en moins et se rapprochent du public, des lumières furtives apparaissent, tandis qu'une présence mystérieuse et animale hante la scène.

Le concert nocturne est suivi d'une discussion pendant le déplacement du groupe du concert jusqu'au lieu du pot convivial. Sont évoquées avec le public les préoccupations écologiques qui ont précédé la création de l'œuvre.

Extraits d'enregistrements disponibles ici :

<https://on.soundcloud.com/y6oag>

La pièce peut être réalisée en collaboration avec « Les animaux du film » (Paul Lefranc).

Concerts d'oiseaux

concerts en forêt

Création en septembre 2022 à l'occasion de Mondes Sonores, un projet Mondes Nouveaux.

Les musiciens, répartis dans un espace forestier, prennent le rôle d'oiseaux désormais disparus de France et font revivre leurs chants en une polyphonie riche et discrète. À la manière des oiseaux, ils occupent leur territoire par le chant : communiquent, se répondent, se déplacent, s'envoient des signaux. Chaque *Concert d'oiseau* est scénarisé différemment : déambulation libre, cheminement, camouflage... comme autant d'explorations de la forêt influençant le déroulement de la musique.

Chaque concert est précédé d'une discussion pendant le déplacement du groupe du point de rendez-vous jusqu'au lieu du concert. Sont évoquées avec le public les préoccupations écologiques qui ont précédé la création des œuvres, ainsi que quelques éléments plus techniques donnés par des spécialistes : ornithologues, gardes forestiers...

Concert d'oiseau III, pendant le festival Messiaen au pays de la Meije, été 2023 (photo : B. Moussier)

www.gregoirelorieux.net