

KRYŠTOF MAŘATKA
SONO SAPIENS
 duo pour alto et ensemble de flûtes d'Isturitz,
 – premiers instruments de musique préhistorique –
 (-35 000 ans)

CRÉATION

MUSICoMAN
 Musique – Archéologie – Création

EN PARTENARIAT SCIENTIFIQUE AVEC

 MINISTÈRE DE LA CULTURE
 Culture
 Patrimoine

 MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE NATIONALE
 DOMAINE NATIONAL
 Saint-Germain-en-Laye

 Ensemble liopée
 DIRECTION ARTISTIQUE KARINE LETHIEC

Karine Lethiec, alto

Kryštof Mařatka, flûtes d'Isturitz

Réalisation de l'**Agence 3foisC - Christophe Cornubert**

Tourné dans la galerie du Paléolithique au musée d'Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Aurélien Bourgois, ingénieur du son

L'existence de la musique au Paléolithique, dès -35 000 ans, est attestée par la découverte de plusieurs types d'instruments, façonnés à partir de matières dures animales (os, bois de renne, ivoire de mammouth).

Dans la seule grotte d'Isturitz, située dans la vallée de l'Arberoue, en Pays basque, une vingtaine de flûtes ont été mises au jour entre 1921 et 1954, toutes façonnées dans des radius de vautours.

Dans les grottes, qui sont de véritables caisses de résonance, des musicologues ont d'ailleurs mis en évidence une relation entre les endroits les plus sonores et la localisation des gravures et des peintures.

Grâce à des répliques modernes de ces fragments de flûtes, on peut entrer aujourd'hui dans l'univers sonore du Paléolithique, dans cette quête spirituelle exprimée par les arts, depuis la Préhistoire ancienne jusqu'à nos jours.

Sono Sapiens, duo pour alto et ensemble de flûtes d'Isturitz, premiers instruments de musique préhistorique de Kryštof Mařatka

Depuis 2001, le compositeur tchèque réunit dans ses œuvres les origines de la musique à l'ère paléolithique et la création contemporaine, une démarche musicale qu'il nomme « origInnovation ».

Dans l'œuvre Sono sapiens, cette passion va encore plus loin que dans certaines autres œuvres de son catalogue. Il y utilise directement, physiquement, des répliques des flûtes d'Isturitz, les premiers instruments de musique préhistorique, dont les fragments originaux (environ -32 000 ans) sont conservés au musée d'Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye près de Paris.

Il ne s'agit donc pas seulement d'une inspiration personnelle archéologique d'une œuvre des collections du musée qu'on observe sans le toucher. Le compositeur fait carrément « sortir » l'objet exposé de la vitrine pour faire jouer dessus et le présente ainsi dans sa quintessence originale, c'est à dire sonore, donc musicale. Il nous le fait découvrir dans son identité première, dans un contexte de création d'aujourd'hui en complicité avec l'alto contemporain.

À part l'alto, l'œuvre présente quatre types de flûtes d'Isturitz :

- La flûte dite aurignacienne, fragment à deux trous *
- La flûte dite gravettienne, flûte en os de vautour à trois trous *
- Une flûte en arundo (type de roseau) **
- Une flûte en arundo avec anche **

*Merci à Joëlle Darricau, propriétaire des grottes d'Isturitz-Oxocelhaya pour le prêt de ces deux répliques dans le cadre des programmes Archéo-Musicaux de l'Ensemble Calliopée.

**Répliques de la collection de Mařatka d'après la flûte gravettienne à quatre trous

L'œuvre est composée comme une suite d'atmosphères évoquant l'univers sonore des premières expressions musicales de l'Homme et utilise, en plus des flûtes d'Isturitz, un jeu sur des « Muzikameny » (pierres sonores), des souffles ainsi que des évocations de chant rituel, de coups frappés rythmiques, de sons frottés, de signaux de sifflets en os et d'appeaux de chasse...

Quoique l'œuvre pourrait faire penser à des musiques improvisées (et certains passages dans la partie des flûtes sont effectivement libres), la partition est minutieusement écrite et exige une habileté particulière, notamment en ce qui concerne la façon de souffler dans les flûtes. Il s'agit d'un ancien principe de production de son sur les flûtes sans embouchure, technique universelle qu'on retrouve également sur certains instruments de musique traditionnelle d'aujourd'hui.

Cette continuité d'un savoir-faire à travers les millénaires nous rappelle que la quête spirituelle exprimée dans l'art, accompagnée par la curiosité, l'ingéniosité et l'invention, sont des caractéristiques de notre espèce les plus marquantes, et cela depuis l'aube de l'Humanité jusqu'à nos jours.

LES FLûTES D'ISTURITZ - SITE DU MAN

LES FLûTES PALÉOLITHIQUES D'ISTURITZ PAR DOMINIQUE BUISSON

JOËLLE DARRICAU, PROPRIÉTAIRE DES GROTTES D'ISTURITZ-OXOCELHAYA

« Les Hommes de la Préhistoire nous ont laissé de quoi réfléchir. Arrivés au troisième millénaire, nous avons encore de grandes leçons à tirer de leur art de vivre. La grotte, ce lieu privilégié, indestructible, fort comme un roc, chargé de milliers d'années d'histoire, génère une énergie bénéfique. Aujourd'hui c'est cette dimension du sacré que nous nous attachons à préserver ; et les anciens l'avaient !

Conscient de la richesse de ce patrimoine, chacun a le souci de transmettre aux générations futures l'histoire de l'Homme. Il nous lie avec « l'Avant ». Spectateurs du passé, nous devenons acteurs pour l'avenir. »

L'HISTOIRE DES GROTTES D'ISTURITZ-OXOCELHAYA

L'ESPRIT DES LIEUX - UNE SAGA FAMILIALE

LE COMPOSITEUR KRYŠTOF MAŘATKA ET L'ART PARIÉTAL

La polyvalence qui marque les activités artistiques du compositeur menées entre plusieurs pays, est souvent considérée comme un lien fort qu'il crée entre les univers culturels variés dont il s'inspire ou qu'il interroge, tout en découvrant des voies nouvelles de l'expression musicale. Il développe entre autres un travail de créateur autour de l'Art pariétal et ses compositions repoussent les limites de l'imaginaire en faisant sonner les instruments de l'orchestre dans une inspiration paléolithique. Il réunit en quelque sorte les origines de la musique et la création contemporaine, une démarche musicale qu'il nomme « origInnovation ».

Cette passion pour le berceau de la musique l'a conduit dans des lieux étroitement liés à la thématique de l'art préhistorique et l'histoire de l'Homme tout court : sites de fouilles archéologiques, grottes ornées, ateliers de fabrication des répliques d'instruments de musique paléolithiques, archaïques et ethniques, bibliothèques, musées...

Par ailleurs, Kryštof Mařatka pousse plus loin sa démarche en faisant construire des flûtes archaïques en bois, en roseau ou en os, sur les principes des flûtes préhistoriques comme celles retrouvées dans la grotte d'Isturitz ; il apprend à en jouer et les fait interagir dans certaines de ses compositions.

KRYŠTOF MAŘATKA ET SA COLLECTION DE TRANS-INSTRUMENTS

EN SAVOIR PLUS SUR SES ŒUVRES INSPIRÉES DE LA PRÉHISTOIRE

[Vábení \(Attrait\), rituel des fossiles préhistoriques de l'Homme pour chœur et orchestre \(2009-2011\)](#)

[Otisk \(Empreinte\), gisement paléolithique de la musique pré-instrumentale pour orchestre \(2003\)](#)

[Zvěrohra \(Jeu de bêtes\), collection de chants anthropoïdes pour soprano et orchestre \(2008\)](#)

Sanctuaires, aux abysses des grottes ornées - Concerto pour violon et orchestre qui s'inspire des fresques majestueuses des grottes françaises (Chauvet, Lascaux, Arcy-sur-Cure, Pech Merle, Isturitz).