

musica 2016

N° 19

Mardi 27 septembre 2016 à 20h30
France 3 Alsace - Auditorium

Ensemble Linea

monographie Alberto Posadas

© Ensemble Linea

Ensemble Linea

Étudiants de l'Académie supérieure de musique de Strasbourg / HEAR
(*Oscuro abismo*)

Direction, **Jean-Philippe Wurtz**

Monographie Alberto Posadas

La lumière du noir (2010) / 18 min.
création française

Anamorfosis (2006) / 23 min.
création française

entracte

Oscuro abismo de llanto y de ternura (2005) / 20 min.

Alberto Posadas dédie ce concert à la mémoire du musicologue Harry Halbreich

Concert enregistré par France Musique
fréquence 95.0 à Strasbourg / www.francemusique.fr

Avec le soutien de la Ernst von Siemens Musikstiftung et de l'Acción Cultural Española (AC/E)
France 3 Alsace accueille Musica

 ernst von siemens
musikstiftung

 AC/E
ACCION CULTURAL
ESPAÑOLA

 alsace

 france
musique

FIN DU CONCERT : 21H50

L'Ensemble Linea poursuit le portrait d'Alberto Posadas en présentant deux de ses pièces « noires ». La première, au sens littéral, se réfère à la peinture de Soulages. La seconde, métaphorique, évoque la guerre d'Irak.

S'il se produit dans le monde entier, l'Ensemble Linea a su rester fidèle à sa ville de Strasbourg où il a été fondé, en 1998, par Jean-Philippe Wurtz. À l'instar d'autres artistes de cette édition, Linea s'attelle à nous faire mieux connaître la musique d'Alberto Posadas. On peut distinguer deux classes d'œuvres dans sa production : celles qui partent du principe galiléen selon lequel l'univers est écrit en langage mathématique et qui s'inspirent de la logique interne et de la capacité générative des modèles naturels, et celles qui font référence à des réalisations humaines. *Anamorfosis*, qui fait partie du deuxième groupe, tente de reproduire musicalement la déformation de la perspective caractérisant certaines œuvres picturales.

Née de la découverte de la peinture de Soulages lors d'une rétrospective au Centre Pompidou en 2009, *La lumière du noir* tente une autre analogie entre problématiques picturale et musicale : de la même façon que l'artiste a fait émerger la lumière du noir par la façon dont il a appliqué la couleur sur la toile et créé des reflets, Posadas s'est appliqué à transformer le matériau musical en filtrant de plusieurs manières la texture sonore.

Oscuro abismo de llanto y de ternura, dédiée à la mémoire des enfants assassinés dans les guerres, conjugue trois types de matériaux : un son « noir », dans l'extrême grave du registre, qui forme une masse dense en mouvement. Un choral, fondé sur des sons multiphoniques d'instruments à vent, qui se superposent et se comportent comme des liquides au gré de leurs densités respectives. Et une texture de type gazeux, générée à partir de dessins spécifiques des cordes, évoluant sur le modèle de mouvements browniens. « Comme beaucoup de gens, déclare Posadas, je me suis trouvé dans une situation d'impuissance, d'incompréhension et de désorientation face aux assassinats d'enfants pendant la guerre d'Irak. Ce que je pouvais entreprendre de plus sincère était de trouver un germe de création dans la mort et la destruction ».

À lire dans le programme de Musica : l'article sur Alberto Posadas « Au-delà des formalismes » de José Luis Besada

Les œuvres

La lumière du noir (2010) **création française**

L'exposition présentée en 2009 au Centre Pompidou autour des peintures de Pierre Soulages m'a fait une très forte impression, notamment ses œuvres des années 1980. J'ai tout de suite pensé que ses peintures et plus particulièrement son concept d'« outrenoir » pouvaient avoir de profondes connexions avec le monde sonore.

C'est la « toile de fond » de *La lumière du noir*, qui exploite l'univers visuel de Soulages autant qu'elle lui rend hommage.

L'œuvre est basée sur l'idée d'extraire la lumière de l'obscurité. Ce paradoxe apparent est bien visible dans la peinture de Soulages, où la lumière émerge du noir tout en se transformant à travers les reflets produits par la texture du tableau, par la manière dont la peinture est appliquée sur la toile. De façon similaire, *La lumière du noir* transforme le matériau musical, filtré par des traitements de texture. Des états de profonde obscurité ou opacité évoluent vers des états de grande luminosité et de transparence.

Le noir dans la peinture de Soulages devient une source de lumière qui crée son propre espace. Dans cette composition musicale, la matière sonore, parfois absorbée par une autre, parfois réfléchi, crée également un espace topologique caractéristique.

Chez Soulages, le noir est dépouillé de toute signification symbolique possible et devient significatif en tant qu'objet pictural en lui-même. C'est une couleur qui transcende la notion spécifique de couleur pour devenir matière. De la même manière dans *La lumière du noir*, le son est une matière musicale, primordiale en tant qu'objet issu de la spécificité des instruments employés.

Alberto Posadas

Anamorfosis (2006) **création française**

Mon travail artistique relève en grande partie de systèmes musicaux dont les modèles sont empruntés à la nature, bien qu'il y ait toute une série d'œuvres s'inspirant plutôt de créations humaines (œuvres d'art), architecturales notamment, comme les pyramides égyptiennes. Les modèles naturels me fascinent par leur capacité générative, leur logique interne et leur complexité, allant de pair avec la nécessité. Ce qui m'intéresse dans la création humaine, c'est son côté artificiel et la façon dont elle résout le problème de la répartition du matériau (spatialement, en rapport avec l'architecture).

Ces modèles peuvent être transposés au processus de composition par une formule mathématique. Comme le disait déjà Galilée, « l'univers est écrit dans le langage des mathématiques ». Et ce langage sert merveilleusement de lien avec la musique, car les deux, outre une idiosyncrasie très abstraite, peuvent être formalisés (même si les mathématiques sont beaucoup plus abstraites). *Anamorfosis* fait partie du deuxième groupe d'œuvres, celui qui se réfère à des réalisations artistiques. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'architecture, mais d'une certaine technique picturale. L'anamorphose est une technique de perspective déformée, selon laquelle il est difficile de voir la figure représentée dans une perspective (frontale) habituelle. La figure doit être alors observée sous un angle particulier, afin de reconnaître exactement ce qu'il y a à voir sur l'image. J'ai découvert cette technique étant enfant, lors d'une visite au musée de la cathédrale de Palencia, où se trouve une peinture de Charles Quint attribuée à Lucas Cranach. J'ai été fortement impressionné. Plusieurs fois, j'ai essayé de transposer cette idée de déformation en composition, de manière immédiatement graphique, mais sans atteindre le résultat escompté. Pour *Anamorfosis*, j'ai donc fini par modifier l'approche en un procédé arithmétique qui me permettait désormais de contrôler le discours selon mes idées.

Les rapports logarithmiques du spectre sonore sont soumis à différentes transformations donnant le jour à des structures dérivées, semblables à des accords. Il y a un rapport étroit entre les uns et les autres, qui représentent en même temps des déformations variées. Ces structures, comme un accord, déterminent non seulement les harmonies, mais aussi la répartition parmi les registres, le comportement interne de certaines textures (couches de sons multiphoniques), etc.

Simultanément sont utilisés des systèmes de probabilité conditionnelle pour la répartition du matériau dans les différentes sections. Des rapports logarithmiques ont été dérivés des proportions qui régulent la répartition temporelle des éléments musicaux.

La technique anamorphique engendre dans le domaine de la perception acoustique un résultat qui n'est pas aussi net que dans celui de la perception visuelle, notamment lorsqu'il s'agit de musique très complexe. Cependant, cette technique offre la possibilité de traiter l'espace sonore un peu comme dans le cas de transformations topologiques. Or c'est bien ce qui se produit dans la déformation anamorphique d'une image.

Alberto Posadas

Oscuro abismo de llanto y de ternura (2005)

« Abîme obscur de pleurs et de tendresse »

En memoria de los niños asesinados en las guerras :
en las declaradas y en las encubiertas ;
en las recordadas y en las olvidadas ;
en las narradas y en las silenciadas.

En mémoire des enfants assassinés dans les guerres :
dans celles déclarées et dans celles cachées ;
dans celles rappelées et dans celles oubliées ;
dans celles racontées et dans celles réduites au silence.

Cette œuvre voudrait être un hommage à tous les enfants assassinés au cours des guerres, victimes des armes de la misère humaine. Pour reprendre une parole du poète espagnol Cirilot, c'est pour moi un « vestige cristallisé d'horreur ». Le titre est précisément constitué de termes clefs que j'ai choisis dans ses différents poèmes pour leur force expressive et symbolique.

D'un point de vue musical, j'ai principalement employé trois matériaux.

L'un, que l'on pourrait dénommer « son noir », doté d'un traitement dans l'extrême grave du registre, forme une masse dense en mouvement, construisant un paysage en apparence uniforme mais qui révèle, à mesure que nous y plongeons, une irrégularité en constante évolution.

Un deuxième élément s'apparente à un choral, fondé principalement sur des sons multiphoniques d'instruments à vent. Ces sonorités superposées, avec leurs particularités en termes d'intervalles, et surtout de timbres, se comportent comme des liquides qui tantôt se mêlent, tantôt passent en couches les uns sur les autres au gré de leurs densités respectives.

Le troisième matériau forme une texture évanescence, de type quasi gazeux, générée à partir de dessins spécifiques des cordes, évoluant sur le modèle de mouvements browniens.

Le cadre structurel de la pièce est régi par les relations de fréquences du spectre d'un son considéré comme « graine fractale ». En d'autres termes, ces relations de fréquences constituent des germes qui, à travers des itérations à différentes échelles de l'œuvre, donnent forme à une structure d'autosimilarité (caractérisée par la similarité entre le tout et l'une de ses parties). J'ai cherché dans cette œuvre à créer une forme qui soit le reflet de la structure interne d'un son.

Alberto Posadas

Alberto Posadas

Espagne (1967)

« La patience, la précision, la décision. Ces trois vertus humaines caractérisent Alberto Posadas, et c'est grâce à elles qu'il a réussi à conquérir, sans hâte mais aussi sans répit, sa place sur la scène musicale européenne. » (José Luis Besada)

Alberto Posadas étudie la composition auprès de Francisco Guerrero. Avec lui, il explore de nouvelles formes musicales grâce à l'utilisation de techniques comme la combinatoire mathématique et la théorie fractale (*Invarianza*, 1999 ; *Liturgia Fractal*, 2003-07). Sa liberté créatrice et son désir d'intégrer une forme d'esthétique à ces modèles mathématiques le poussent à rechercher d'autres modèles pour la composition. C'est ainsi qu'il transpose en musique des paramètres architecturaux, utilise des techniques issues de la topologie et de la peinture, et explore les propriétés acoustiques des instruments au niveau microscopique du grain sonore (*Anábasis*, 2001 ; *Kerguelen*, 2013), sans jamais perdre de vue l'expressivité et la richesse des couleurs instrumentales qu'il manie à merveille.

Son répertoire couvre une grande diversité de genres : musique symphonique et d'ensemble, œuvres solistes et vocales, œuvres électroacoustiques conçues de manière très personnelle (*Snefru*, 2002, ou *Glossopoiea*, 2009, qui explore la transformation en temps réel de mouvements). Récompensé de nombreux prix, il a reçu en 2011 le Prix National de Musique du ministère de la Culture espagnol.

L'ensemble Court-circuit a récemment créé *Tres pinturas imaginarias* dans le cadre du festival ManiFeste. Alberto Posadas est actuellement professeur de composition instrumentale contemporaine au Centro Superior Katarina Gurska de Madrid et en 2016-17, il est en résidence au Wissenschaftskolleg de Berlin.

www.durand-salabert-eschig.com

Les interprètes

Jean-Philippe Wurtz, Direction
France

Jean-Philippe Wurtz étudie la direction d'orchestre à la Musikhochschule de Karlsruhe et reçoit les conseils d'Ernest Bour qu'il rencontre à Strasbourg. Parallèlement, il est admis à l'International Eötvös Institute, qui lui permet de se perfectionner auprès de Peter Eötvös. Dans le cadre de cette formation, il est amené à diriger les ensembles Asko et Contrechamps, notamment lors des sessions de Szombathely (Hongrie) et du Centre Acanthes. En 1996, il est directeur musical de l'Ensemble du Nouveau Siècle et en 1998, il crée l'Ensemble Linea. Durant cette période, il est aussi l'assistant de Kent Nagano à l'Opéra de Lyon, puis de Friedemann Layer à l'Orchestre Philharmonique de Montpellier.

Il est directeur des études musicales à l'Opéra de Montpellier de 1997 à 1999. Il s'est produit avec de nombreux orchestres – notamment l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine et l'Orchestre National des Pays de la Loire – et des ensembles comme l'Ensemble Modern, Court-circuit et le Kammerensemble Neue Musik Berlin. Profondément engagé en faveur de la musique contemporaine, il a dirigé de nombreuses créations, parmi lesquelles des œuvres de Wolfgang Rihm, Liza Lim, Hugues Dufourt, Francesco Filidei ou encore Sebastian Rivas. Jean-Philippe Wurtz est depuis 2015 directeur artistique du programme Voix Nouvelles de Royaumont.

www.ensemble-linea.com

Ensemble Linea

France

Fondé par Jean-Philippe Wurtz en 1998, l'Ensemble Linea est constitué de musiciens formés dans les plus grands établissements. Fortement engagé dans la création et le soutien aux jeunes compositeurs, Linea intègre aussi à son répertoire les œuvres majeures du XXe siècle et noue d'étroites relations avec de nombreux compositeurs renommés (Peter Eötvös, Brian Ferneyhough, Michael Jarrell ou Klaus Huber). Le projet artistique de l'ensemble s'ouvre à des esthétiques diverses, du théâtre musical à l'électronique, de la musique occidentale aux répertoires asiatiques.

Il possède en outre une solide expérience dans le domaine de la formation : résidences pour jeunes compositeurs, sessions de composition et master classes de direction d'orchestre. Linea était associé à la première Académie de composition Philippe Manoury - festival Musica en 2015.

De réputation internationale, Linea se produit dans de nombreux festivals de musique contemporaine : Ultraschall à Berlin, Archipel à Genève, Huddersfield, Ferienkurse de Darmstadt... et développe une intense activité à l'étranger.

Cette année, l'Ensemble Linea est retourné avec succès aux États-Unis pour une série de concerts et s'est également produit au festival ManiFeste de l'Ircam, où il a créé *B-Partita (in memoriam Pierre Boulez)* de Philippe Manoury.

Flûte, Keiko Murakami
Hautbois, Heidi Caillet, Ombeline Challéat
Clarinete, Jean-Marc Foltz, Adam Starkie
Basson, Antoine Pecqueur, Audrey-Anne Hetz
Saxophone, Philippe Koerper
Cor, Ludovic Derrière, Deepa Goonetilleke
Trompette, Stephen Altoft
Trombone, Thierry Spiesser

Percussion, Olivier Maurel
Piano, Reto Staub
Accordéon, Marie-Andrée Joerger, Zoé Schade
Violon, Marco Fusi, Winnie Huang,
Rachel Welsch
Alto, Elodie Gaudet, Ondine Simon
Violoncelle, Johannes Burghoff
Contrebasse, Sven Kestel

L'Ensemble Linea remercie ses partenaires financiers : le ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de Strasbourg, la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, la SACEM et la SPEDIDAM. Il bénéficie d'un conventionnement avec la Ville de Strasbourg et le ministère de la Culture/DRAC Alsace.

www.ensemble-linea.com

Académie supérieure de musique de Strasbourg / HEAR

L'Académie supérieure de musique de Strasbourg / HEAR constitue le département musique de la Haute école des arts du Rhin. Riche d'une équipe pédagogique de haut niveau et d'une structure parfaitement adaptée, l'Académie propose des formations en direction de futurs musiciens professionnels souhaitant évoluer dans de nombreux domaines de la musique : musique ancienne, classique, contemporaine, jazz. La formation ouvre aux métiers de musicien d'orchestre, soliste, chambriste, chefs d'ensemble, compositeur, improvisateur, ainsi qu'aux métiers de l'enseignement spécialisé.

Élaborés conjointement avec l'université de Strasbourg, menant à l'obtention du DNSPM, du diplôme d'État, de la licence et du master, les enseignements permettent aux étudiants de se concentrer sur l'apprentissage de leur spécialité, indispensable à leur réussite future dans les métiers du spectacle vivant et de l'enseignement. Par ailleurs la structure est l'une des rares en France à proposer un deuxième cycle d'enseignement supérieur, le master Composition et Interprétation musicale, attirant chaque année de nombreux étudiants français et étrangers.

Chefs assistants, Manuel Mendoza,
Rémi Durupt
Flûte, Coline Charnier
Clarinete, Sarah Taboada
Trompette, Antoine Saintes

Trombone, Florent Hervier
Tuba, Florentin Thibaud
Percussion, Victor Hocquet, Noriko Kawamura
Violoncelle, Solène Queyras

www.hear.fr

Prochaines manifestations

N°20 - Mercredi 28 septembre à 18h30, Salle de la Bourse

QUATUOR DIOTIMA monographie Alberto Posadas

N°21 - Mercredi 28 septembre à 20h30, Cité de la musique et de la danse

CONCERT POUR LE TEMPS PRÉSENT musiciens live et orchestre de haut-parleurs

Retrouvez toute la programmation
et commandez vos billets en ligne sur :

www.festival-musica.org

Partenaires de Musica

Musica est subventionné par

Le Ministère de la Culture et de la Communication

Direction Générale de la Création artistique (DGCA)
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine (DRAC)

La Ville de Strasbourg

La Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin

Avec le soutien financier de

Société des Auteurs, Compositeurs, et Éditeurs
de Musique (Sacem)

Fondation Jean-Luc Lagardère

Ernst von Siemens Musikstiftung

Administration des droits des artistes et musiciens
interprètes (ADAMI)

Centre national cinématographique et de l'image
animée (CNC)

Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
(SACD)

ARTE

Fonds pour la Création Musicale (FCM)

Consulat général d'Autriche

Acción Cultural Española (AC/E)

Avec l'aide des partenaires culturels

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg

Conservatoire de Strasbourg

Église protestante Saint Pierre le Jeune

Église réformée du Bouclier

Haute école des arts du Rhin (HEAR)

Labex GREAM

Le Point d'Eau - Ostwald

Opéra national du Rhin

Orchestre philharmonique de Strasbourg

Rectorat de Strasbourg

Théâtre de Haute-pierre

Theater Basel

UGC Ciné Cité Strasbourg Étoile

Université de Strasbourg

Avec le concours de

Agence Culturelle d'Alsace

AMB Communication

Ariam Île-de-France

Fichtner Tontechnik

FL Structure

Klavierservice Manuel Gillmeister

Lagoona

Services de la Ville de Strasbourg

Villa Sturm

Les partenaires médias de Musica

ARTE Concert

Dernières Nouvelles d'Alsace

France 3 Alsace

France Musique

Télérama

festival
musica
2016

21 sept — 8 oct

Strasbourg