

musica 2016

N° 25

Vendredi 30 septembre 2016 à 18h30
France 3 Alsace - Auditorium

PHACE

musique de chambre

© Oliver Topf

PHACE

Direction musicale, **Joseph Trafton**

Saxophone, **Michael Krenn** (*DW24 «...loops for Al Jourgensen »*)

Francesco Filidei

Finito ogni gesto (2008) / 13 min.

Michael Jarrell

Verästelungen (Assonance 1c) (2015) / 15 min.

création mondiale, commande PHACE avec le soutien de Ernst von Siemens Musikstiftung

Brigitta Muntendorf

shivers on speed (2013) / 10 min.

création française

Bernhard Lang

DW24 «...loops for Al Jourgensen » (2014) / 16 min.

Avec le soutien de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture et du Consulat général d'Autriche Strasbourg

France 3 Alsace accueille Musica

fondation suisse pour la culture
prohelvetia

Consulat Général d'Autriche
Strasbourg

FIN DU CONCERT : 19H40

Fugace, pointilliste, inspirée par un philosophe ou une figure du rock industriel, la musique qu'interprète l'ensemble autrichien PHACE, pour la première fois à Musica, ne laisse pas indifférent.

Par sa longévité, le nombre d'œuvres qu'il a commandées – plus de deux cents à ce jour – et par les projets pluridisciplinaires auxquels il a participé – danse, théâtre, performance, vidéo – PHACE est l'un des plus importants ensembles de musique contemporaine autrichiens. La formation, à géométrie variable, ouvre son concert avec les œuvres de deux compositeurs éminents : Francesco Filidei, fils spirituel de Sciarrino, avec le fugace *Finito ogni gesto* et Michael Jarrell, dont PHACE crée sa nouvelle pièce *Assonance 1c* qui, comme son nom l'indique, vient enrichir le cycle des *Assonances* du compositeur.

On connaît moins en France le travail de Brigitta Muntendorf, qui s'intéresse à l'aspect social de la musique comme en témoignent ses concerts et collaborations diverses dans l'espace public réel ou virtuel.

« Chaque son, chaque bruit incorpore un sens et une sensibilité que l'on peut trouver dans l'espace ou en nous », dit-elle au sujet de sa pièce intitulée *shivers on speed*, avant d'ajouter que le philosophe français Jean-Luc Nancy décrit ce sens comme « un lien vers des expériences et des associations, le déclencheur d'images et d'émotions enfouies ».

Le jeune saxophoniste solo Michael Krønn s'attelle à *DW24 «...loops for Al Jourgensen»* de l'autrichien Bernhard Lang. Une composition de 2014 qui appartient à son cycle *Differenz/Wiederholung* (différence/répétition) inspiré par Al Jourgensen, leader et chanteur du groupe de rock industriel américain Ministry. L'ensemble et le saxophone, dont le jeu fait directement référence au style vocal du chanteur ainsi qu'aux sons multiples et aux octaves typiques du jeu des saxophonistes Eric Dolphy et Evan Parker, y dialoguent avec un matériau électronique et des boucles rythmiques créées à partir d'extraits d'interviews audio de Jourgensen, échantillonnés et transformés.

Les œuvres

Francesco Filidei *Finito ogni gesto* (2008)

« Quando è finito ogni gesto d'amore » (Lorsqu'est terminé tout geste d'amour...). Ce vers extrait du *Novissimum Testamentum* d'Edoardo Sanguineti évoque très explicitement l'amour, et la mort de l'amour. J'en ai tiré le titre de mon concerto pour violoncelle : *Ogni gesto d'amore*, une lente descente vers l'enfer, tissée autour de la gamme chromatique, avec un dernier éclat de lumière. Sanguineti est mort brutalement d'une rupture d'anévrisme le 18 mai 2010, quelques jours après la première interprétation de l'œuvre. C'est une perte insurmontable pour notre paysage culturel italien dévasté. Après de vains efforts pour ignorer la cicatrice qu'*Ogni gesto d'amore* avait laissée en moi, j'ai décidé de suivre le même cheminement, construisant la forme et la mélodie en suivant la gamme chromatique descendante, jusqu'au tournant décisif où j'avais hésité la première fois.

Puis je suis parti dans l'autre direction.

Francesco Filidei
Traduction, Architexte

Brigitta Muntendorf *shivers on speed* (2013) **création française**

Chaque son, chaque bruit, renferme une sensation, une sensibilité, que l'on trouve dans l'espace, dans la résonance, et en nous. Pour décrire cette sensation, Jean-Luc Nancy parle d'un lien avec des expériences et des associations, d'un déclencheur de toutes les images et émotions que recèle notre être. *shivers on speed* peut s'entendre comme une concentration de sensations, comme l'idée de travailler avec le son grâce à une sensation qui existe en nous, comme l'idée d'un matériau musical façonné par les sensations. Toutes les créations musicales commencent par un son, lequel incarne cette idée. Un tremblement. Et quand bien même il résonne exactement dans notre tête, ce son, par sa structure sonore incontrôlable, décrit un moment de peur et d'insécurité physique et psychologique. Doigts tremblants, archets tremblants et respiration tremblante sont les conséquences d'une attitude physique et la source des créations musicales.

Brigitta Muntendorf
Traduction, Architexte

Bernhard Lang *DW24* «...loops for Al Jourgensen » (2014)

Cette œuvre s'inscrit d'une part dans la série *Differenz/Wiederholung* (Différence/Répétition), qui comprend désormais pas moins de 30 œuvres, et constitue d'autre part le pendant de *DW 23*, qui est également un portrait électroacoustique d'une personnalité artistique : Boris Karloff, dans le second cas, et Al Jourgensen, le fondateur et la tête pensante du groupe de métal industriel Ministry, dans le premier.

À partir d'interviews d'Al Jourgensen et de transcriptions des chansons de Ministry, cette pièce met en musique la voix du chanteur couplée à une composition pour saxophone alto. L'ensemble et les solistes viennent redoubler, retranscrire et faire contrepoint à ces extraits et à ces samples. Ceux-ci forment par moments des boucles qui dessinent la structure rythmique du morceau. Ces boucles définissent l'ensemble de la composition et se mêlent à la partie jouée par les solistes, laquelle entretient avec les répétitions un rapport dialectique – entre redoublement marqué/dépendance et délivrance contrapuntique/liberté.

La ligne mélodique du saxophone est caractérisée par son hypervirtuosité (mise au point avec Lars Mlekusch, saxophoniste de PHACE) et s'inspire de deux saxophonistes : Eric Dolphy et Evan Parker. La technique de ce dernier a donné un nouveau système de notation, baptisé « Parkerphonics », qui a été utilisé pour cette composition.

DW 24 est une commande de l'ensemble PHACE.

Bernhard Lang
Traduction, Architexte

Les compositeurs

Francesco Filidei

Italie (1973)

« Musicien de la fugacité, du geste qui effleure, de la vibration légère qui sourd de chaque instrument/objet », écrit Michèle Tosi à l'occasion de la sortie en 2015 de l'ouvrage monographique *Dans la peau du son* que lui consacre l'Ensemble 2e2m. Francesco Filidei n'hésite pas à jouer avec la perception de l'auditeur, à proposer des sonorités inouïes et à détourner les modes de jeu habituels des instruments. Ses recherches se portent tout particulièrement sur le son et l'absence de son, parfois aux confins du silence, du plus infime au plus tonitruant. Au cœur de ses recherches également, le temps : « Je sculpte et colore le temps, le découpe en segments. (...) Je l'agence avec des signaux qui sont sons, silences, gestes, le tout attaché à la perception. »

Brillant organiste et compositeur, Francesco Filidei est diplômé du Conservatoire de Florence et du CNSMD de Paris. Il a complété sa formation lors de résidences à l'Académie Schloss Solitude, à la Casa de Velázquez et à la Villa Médicis. Ses œuvres sont interprétées par des formations renommées telles que les orchestres de la WDR, de la SWR, le RSO Wien, le Tokyo Philharmonic ou les ensembles musikFabrik, Klangforum Wien et Ensemble intercontemporain.

Il a enseigné la composition à Royaumont, à la Iowa University, à Takefu (Japon) ou encore aux Internationales Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt en 2016. Récemment, sa *Ballata n.6 "Canzone"* pour harmonica et ensemble a été créée par Gianluca Littera et 2e2m, ainsi que *Notturmo sulle corde vuote*, par le Quatuor Béla.

<http://francescofilidei.com> / www.raitrade.com

Michael Jarrell

Suisse (1958)

« Composer, pour moi, c'est se mettre en difficulté, se remettre perpétuellement en question, et c'est aussi se construire soi-même. » Michael Jarrell n'hésite pas à retravailler sans relâche un même objet, une même idée et développe son matériau musical de façon arborescente, une œuvre pouvant ainsi servir de germe à une autre. Sa musique s'enrichit en outre de son attirance pour la peinture et la sculpture. Ses œuvres entretiennent ainsi un lien très fort avec la pensée visuelle et spatiale, que ce soit le cycle des *Assonances* (débuté en 1983), présentées comme un cahier d'esquisses ou *Congruences* (1988-89), qui intègre des notions de géométrie et de perspective.

Pour la scène, il écrit des œuvres marquantes comme le monodrame *Cassandra* (1993-94), l'opéra *Galilée* (2005) d'après Bertolt Brecht ou récemment l'opéra de chambre *Siegfried, nocturne*, sur un livret d'Olivier Py, créé en octobre 2013. Son catalogue, qui aborde tous les genres de la musique soliste aux grandes pages vocales et instrumentales, accorde une large place au concerto, un genre qui renvoie à des notions de rhétorique et de dramaturgie qui lui sont chères (*Abschied I et II, ...prisme / incidences... I et II* ou encore *Spuren*, créé à Musica 2014).

Après une formation à Genève, aux États-Unis, à Freiburg auprès de Klaus Huber, puis à l'Ircam, Michael Jarrell est largement reconnu et récompensé à travers le monde : prix internationaux, résidences, commandes...

Il est professeur de composition à la Musikhochschule de Vienne depuis 1993 et au Conservatoire de Genève depuis 2004. En 2015 sont créés *...in verästelten Gedanken...* (*Nachlese VIIb*) par le quatuor Arditti et *Dornröschen* (*Nachlese IVb*) par la violoniste Alexandra Greffin-Klein.

www.michaeljarrell.com / www.henry-lemoine.com

Brigitta Muntendorf

Allemagne (1982)

Brigitta Muntendorf étudie la composition à Brême avec Younghi Paagh-Paan et Günther Steinke, ainsi qu'à Cologne avec Krzysztof Meyer, Rebecca Saunders et Johannes Schöllhorn. Pendant ses études, elle fonde l'Ensemble Garage regroupant musiciens, compositeurs et artistes de divers horizons afin de développer de nouveaux formats de concerts à travers un processus de travail collectif. L'usage de différents modes d'expression et le croisement des disciplines artistiques sont un aspect important de son travail, tant de compositrice que de directrice artistique de Garage. Ces idées se reflètent notamment dans plusieurs œuvres de théâtre musical qu'elle a composées en collaboration avec le metteur en scène Thierry Bruehl pour le Taschenoperfestival Salzburg.

Brigitta Muntendorf a eu l'occasion de travailler avec des ensembles tels que AskolSchönberg, Klangforum Wien, musikFabrik et Ensemble Modern.

En 2016, le festival de Witten présente sa série *Public Privacy* pour instrument solo, « youtuber » et électronique, expérimentant ainsi différents formats de collaboration artistique dans l'espace public. Ses projets actuels incluent des œuvres de théâtre musical pour la Biennale de Munich (2016) et le festival Eclat de Stuttgart (2017), ainsi que le projet *CITY DANCE* à Cologne : une performance de douze heures de la chorégraphe Anna Halprin, réunissant 300 musiciens et 80 danseurs.

Brigitta Muntendorf enseigne la composition à l'Université de Siegen.

www.brigitta-muntendorf.de

Bernhard Lang

Autriche (1957)

Compositeur marginal aux influences multiples, Bernhard Lang met à l'œuvre dans sa musique une véritable philosophie du monde. Nourrie par les médias – cinéma, littérature, danse – par la musique microtonale, par la pratique de l'improvisation et de la composition informatique, sa pensée musicale est bouleversée par la réflexion de Gilles Deleuze (*Différence et répétition*, 1968), et donne notamment naissance au cycle *Differenz/Wiederholung*.

Dès lors, son travail se fonde largement sur le principe du *loops* (boucles) du réalisateur autrichien Martin Arnold – Bernhard Lang co-développe notamment les générateurs Loop pour l'Institut de Musique Électronique de Graz – et sur la technique du cut-up du cinéaste William S. Burroughs.

Pianiste de formation (classique et jazz), il a également étudié la philosophie et la philologie germanique. Il développe parallèlement à sa carrière de compositeur une importante activité pédagogique à l'Université de Graz en formation musicale, harmonie, contrepoint et composition.

Artiste éclectique, il réalise de nombreuses installations sonores, se produit comme improvisateur et s'intéresse principalement depuis plus d'une dizaine d'années à la musique de scène (*Der Alte vom Berge*, 2007 ; *The Stoned Guest*, 2013 ; *Der Reigen*, 2014...) Son dernier opéra *Der Golem* a été créé en avril 2016 au Nationaltheater Mannheim.

<http://members.chello.at/bernhard.lang/>

Les interprètes

Michael Krenn, Saxophone
Autriche

Le jeune saxophoniste Michael Krenn compte parmi les plus brillants de sa génération. Au cours de ses études avec Lars Mlekusch et Oto Vrhovnik, il a déjà remporté de nombreux concours de saxophone à travers le monde. Il s'est produit en concert en Europe, aux États-Unis et en Asie, avec des formations renommées telles que le Klangforum Wien, le Tonkünstler-Orchester, le RSO Wien et bien d'autres encore. Il se produit également comme soliste et chambriste, et enregistre pour le disque accompagné au piano par Eugenia Radoslava ou à l'accordéon par Yueming Xu, ainsi qu'avec son ensemble Mobilis-Saxophonquartett. Depuis 2013, Michael Krenn est membre de l'ensemble autrichien de musique contemporaine œnm. Il est professeur de saxophone au Conservatoire d'Innsbruck et à l'école de musique de Klosterneuburg, ainsi qu'assistant à l'Université Musique et Arts de Vienne.

www.michael-krenn.com

Joseph Trafton, Direction musicale

Joseph Trafton est depuis quelques années premier Kapellmeister du Nationaltheater Mannheim, où il a dirigé de très nombreuses productions d'opéras, ballets, musique symphonique et musique contemporaine. Parmi les nouvelles productions qu'il a dirigées figurent *Die lustige Witwe* de Lehár, *The Turn of the Screw* de Britten et *Lucia di Lammermoor* de Donizetti. Compositeur lui-même et ardent défenseur du répertoire contemporain, il a notamment dirigé les créations de l'opéra de chambre *Neumond* de Lucia Ronchetti et cette année de l'opéra *Der Golem* de Bernhard Lang. Il a également dirigé des œuvres de Olga Neuwirth, John Adams, Alban Berg, Philip Glass, Charles Ives ou encore Kaija Saariaho. En tant que chef invité, il a récemment dirigé l'ensemble PHACE, l'orchestre philharmonique de Baden-Baden et la Kammerphilharmonie Ascania. Passionné par la musique ancienne et classique, il s'est perfectionné dans l'interprétation de ces répertoires avec Paul O'Dette et Malcolm Bilson ainsi qu'avec Reinhard Goebel et Emmanuelle Haïm. Joseph Trafton a étudié la composition, la direction et le piano à l'Université de Miami, et a poursuivi sa formation à l'Universität für Musik de Vienne. Il retourne aux États-Unis se perfectionner en direction à l'Eastman School of Music et en sort diplômé en 2002.

En 2005, il est invité par Pierre Boulez pour prendre part aux cours d'été de direction du festival de Lucerne, où il a également suivi des master classes avec Bernard Haitink.

<https://joetrafton.com>

PHACE
Autriche

PHACE se distingue comme l'un des ensembles autrichiens les plus innovants et les plus polyvalents de la scène contemporaine. Depuis sa fondation en 1992, l'ensemble a commandé et créé plus de 200 œuvres. Parallèlement à l'interprétation du répertoire contemporain pour ensemble et musique de chambre, les projets de PHACE se déploient autour de productions de théâtre musical et de projets pluridisciplinaires incluant la danse, le théâtre, la performance, l'électronique, la vidéo, DJs et platinistes, installations et bien d'autres formes d'expressions. Depuis 2010, PHACE porte un intérêt tout particulier aux productions scéniques : *Grace Note* en 2012 avec le compositeur Arturo Fuentes et le chorégraphe Chris Haring, *Todo el cielo sobre la tierra: El síndrome de Wendy* (texte et mise en scène de Angélica Liddell) créé en 2015 au Maillon à Strasbourg ou encore *Gunten*, œuvre de théâtre musical de Helmut Oehring (2015).

L'ensemble s'est produit dans les salles de concert et festivals les plus renommés en Autriche et à l'étranger – Wien Modern, Klangspuren Schwaz, deSingel, Stadsschouwburg Amsterdam, Festival d'Avignon, Festival d'Automne, Salzburger Festspiele, Wiener Festwochen, Transart Bozen, Berliner Festspiele, Ultraschall Berlin...

Depuis la saison 2012-13, PHACE produit son propre cycle de concerts au Wiener Konzerthaus. Dans ce cadre et pour la saison 2016-17, ils présenteront notamment le ciné-concert *Paris qui dort* (film de René Clair et musique de Yan Maresz) et un concert hommage à Pierre Boulez (*Le Marteau sans maître*). Depuis 2015, l'ensemble enregistre sous son propre label discographique. Le premier opus sorti en 2016 met à l'honneur le saxophoniste soliste de l'ensemble Lars Mlekusch.

Flûte, Sylvie Lacroix, flute
Clarinete, Reinhold Brunner,
Walter Seebacher
Cor, Reinhard Zmölnig
Trompette, Thomas Fleißner,
Piano, clavier, Mathilde Hoursiangou
Sampler, Hsin-Huei Huang

Percussion, Berndt Thurner
Violon, Ivana Pristasova
Alto, Barbara Lüneburg
Violoncelle, Roland Schueler
Contrebasse, Maximilian Ölz
Sound design, Alfred Reiter

www.phace.at

Prochaines manifestations

N°26 - Vendredi 30 septembre à 20h30, Cité de la musique et de la danse
FOXTROT DELIRIUM ciné-concert

N°27 - Vendredi 30 septembre à 22h30, Salle de la Bourse
ERIKM / ELECTROA concert électroacoustique

N°28 - Samedi 1er octobre à 11h00, Salle de la Bourse
JEUNES TALENTS, ACADEMIE DE COMPOSITION (1) musique de chambre

N°29 - Samedi 1er octobre à 15h00, France 3 Alsace - Auditorium
JEUNES TALENTS, PERCUSSION ET ÉLECTROACOUSTIQUE atelier-concert

N°30 - Samedi 1er octobre à 18h30, Salle de la Bourse
JEUNES TALENTS, ACADEMIE DE COMPOSITION (2) musique de chambre

N°31 - Samedi 1er octobre à 20h30, PMC - Salle Érasme
ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE concert

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