

MUSICA

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES MUSIQUES D'AUJOURD'HUI
STRASBOURG

sacem

26 SEPT —
14 OCT 2007

Ensemble Modern

Direction, **Franck Ollu**

Soprano, **Gabriele Hierdeis**

Narrateur, **François Sarhan**

Gabriele Hierdeis remplace Ha-Young Lee

Unsuk CHIN

Akrostichon-Wortspiel (1991 / révisée en 1993), 17'

Seven scenes from fairy-tales

1. *Versteckspiel* (Cache-cache)
2. *Das Rätsel von den drei magischen Toren* (L'énigme des trois portes magiques)
3. *Die Spiegelregel . sträwkcür tieZ* (La règle du miroir . « remontée dans le temps » lu à l'envers)
4. *Vier Jahreszeiten in fünf Strophen* (Quatre saisons en cinq strophes)
5. *Domifare S*
6. *Das Beliebigkeitsspiel* (Le jeu de la chance)
7. *Aus der Alten Zeiten* (Venu du passé)

Textes d'Unsuk Chin d'après Michael Ende *Die unendliche Geschichte* et Lewis Carroll *Through the Looking Glass*
Soprano et ensemble

François SARHAN

Testimony (2007), 40'

Extrait du cycle *Von der Wiege bis zum G*

D'après Charles Reznikoff *The United-States 1880-1925, Testimony : recitative*

Ensemble, narrateur et électronique

Création, commande T&M / L'Arsenal, Metz

Fin du concert : 18h15

//////// Portrait UnsuK Chin 1 : Jeux de mots

L'Ensemble Modern de Francfort inaugure le portrait que Musica consacre à la compositrice coréenne UnsuK Chin (née en 1961), aussi bien que les débuts strasbourgeois et « multiformes » du jeune compositeur français François Sarhan (né en 1972). Les mots sont au cœur de leurs compositions respectives sous deux formes très différentes.

Pièce la plus jouée de la compositrice depuis sa création en 1991, *Akrostichon-Wortspiel* (*Jeu de mot-acrostiche*) est une introduction idéale à son œuvre. George Benjamin, qui repéra ce cycle de mélodies pour soprano lyrique et petit ensemble lors d'un comité de lecture à l'Ircam, se souvient, aujourd'hui encore, de la forte impression qu'il avait produite sur lui. Plus de quinze ans ont passé sans que l'attrait de cette partition ne s'estompe.

Avec *Testimony*, en création à Strasbourg, François Sarhan s'empare des textes de Charles Reznikoff, poète américain qui a dressé un fascinant portrait d'une Amérique méconnue, compilant les minutes de procès desquelles il ne modifia que quelques détails. Le modèle de cette partition emprunte par ailleurs à *Bobok* de Dostoïevsky où, dans un espace clos, des voix s'élèvent pour raconter des épisodes de leurs vies passées.

Musicalement, *Testimony* puise à des références musicales variées. François Sarhan la présente comme un creuset où sa passion pour les expériences pop des années soixante-dix affleure explicitement. Partie du cycle *Von der Wiege bis zum G* (du berceau à la T) comme *L'Nfer, un point de détail*, également donné à Musica 2007, ce projet s'inscrit à la perfection dans la démarche iconoclaste et originale du compositeur.

//////// Les œuvres

UnsuK Chin, *Akrostichon-Wortspiel* *Seven scenes from fairy tale*

Akrostichon-Wortspiel est constituée de sept scènes tirées des contes *Die unendliche Geschichte* de Michael Ende et *Through the Looking Glass* de Lewis Carroll. Les textes choisis ont été retravaillés de différentes manières : ici, consonnes et voyelles ont été assemblées au hasard, là les mots sont lus à l'envers, si bien que seule demeure la signification symbolique.

1. *Versteckspiel* (*Cache-cache*)

warebera ület esenefenen ferese eteripeläm
miremewemi didi didi litet sekä meamillettedifet
amiranitesenefek uas e elinit
süwesenifanemües simeres ilinerech ha
diketi ä ha schuwieleta ütsice rei
hü u ust hà hä e mi set a feneres efpe
schwijame
sü flup preanemites tü wale nü ne ref onoff i
fene na ti el äm nü se schwijame

2. *Das Rätsel der drei magischen Toren* (*L'énigme des trois portes magiques*)

xenex Mond xenik fludüfre
überflutet eticäm xenex leserhi
remines deneb dereb xenek
niss lesderebelt wecitimet insnimast
asuanu rebnesti ellestärät

endne nuti epicäm senegrök xenex rätnex

3. *Die Spiegelregel* . *sträwkcür tieZ* (*La règle du miroir* . « remontée dans le temps » lu à l'envers)

rebnaspat dela spat dela baleme neprom ret tu e
eslamein niere rebnaniäk etu et e haschep
brinet sche redüsa
ugat näte kererebnaniäk net sep tro nis
baleme senebnaniäk mit schat am trafe die rest
dok seti zess prodet k-k-k-k-k-k-k-k-k-k düsa re
sche te brinet
haschep resche e tutro nä teke
re rebnaniäk trosramein retrüwind
mix er mack xina es dire tra er aluss tas
ternat ber niemela de an der oke scha et ce
et de prot trafe renareb

4. *Vier Jahreszeiten in fünf Strophen*
(*Quatre saisons en cinq strophes*)

Im Wint we nes sche neit dis lie er fro
Im Frü we maslau fär
Im Sommer we nis scheint
Im Herbst
[whistle] (*sifflet*)

5. *Domifare S*

la fa re la sol mi la fa re do
la sol mi re do do ra sol
la fa re do ra sol fa
la sol mi re do si ra fa mi
la re mi sol la do re fa
la do re mi sol la si do re mi sol
la si re mi sol la si do re mi sol la
la do re fa sol la si do fa la
la si re fa sol la si re mi sol la
la

6. *Das Beliebigkeitsspiel*
(*Le jeu de la chance*)

D X C K E L L O P Q R S
A B C D E O P Q L M I X
B A D C F G L M N O P Q S T
H I P O L M H X C K F G T Z
H X C K F G T Z X F G A B C D F G C H P
X F S
T C X Z K A B C D L M N O P
Q S C F G A K I L M N O P Q R S Z
A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T F
X T Z
A B C D E F G H J I O P Q R T S C G H
K I A B C D E X T H X C K A O P Q R Ha

7. *Aus der Alten Zeiten (Venu du passé)*

tla leif nis lep del unep ha net nal
ha ne sep leiv his benuse be del fl nal es
ta la nat win so mer die elt oh sinn kra es
as
ver ge e entsteh bore musaster uf les si de
ut seas
hässler schöna ni tes scha nu lass ruh

François Sarhan, *Testimony* (création)

Testimony est extrait d'un cycle intitulé *Von der Wiige bis zum G (Du berceau à la T)*, dont fait partie, notamment, *L'Nfer, un point de détail*. L'idée générale de ce cycle est de présenter des témoignages réels d'inconnus portant sur des épisodes personnels, l'ensemble mis bout à bout formant une biographie fictive. Le modèle général est la nouvelle *Bobok* de Dostoïevsky : dans un espace clos, des voix s'élèvent pour raconter des épisodes de leurs vies passées, tragiques, absurdes, ou banales. Il s'agit d'un théâtre abstrait, où les voix différentes créent une scène aux dimensions infiniment variées.

Alors que *L'Nfer, un point de détail* utilise comme trame une anecdote personnelle de voyage, *Testimony* s'inspire de fragments de textes de Charles Reznikoff. Ce poète américain a réuni pendant des années des compte-rendus de procès qu'il a organisés en poèmes, au prix de transformations minimales (coupures, changements des noms propres). Ils les a réunis notamment dans *Testimony, the United States, 1885-1915*. Le résultat est un fascinant portrait d'une Amérique inconnue, celle des pauvres, des paysans, des noirs, des immigrés, des femmes battues, des joueurs. J'en ai fait une sélection, une adaptation, énoncée par les musiciens de l'Ensemble Modern, et mise en relief par la lecture d'une lettre qu'aurait pu écrire Reznikoff à un ami lointain.

Tout ce qui est dit dans *Testimony* est vrai. Comme Reznikoff, je n'ai pas utilisé mon imagination pour faire du nouveau : je n'invente rien ; le travail est dans le changement de contexte de choses connues. Il faut mettre les choses banales dans un contexte où elles brillent, et non rechercher la fleur la plus rare. Loin d'être réprimées pour obtenir un hypothétique style auquel je n'accorderais aucun crédit, des sources musicales disparates sont exploitées, confrontées à d'autres, et irriguent, vitalisent, entourent les voix, se mélangent aux drames racontés par les mots : elles deviennent elles-mêmes des témoignages d'une transformation et de la vie d'une musique.

François Sarhan

//////// Les compositeurs

Unsuk Chin

Corée (1961)

C'est au début des années 90 que Georges Benjamin remarque la partition d'*Akrostichon-Wortspiel* d'Unsuk Chin, compositrice coréenne installée en Allemagne en 1985 pour y suivre l'enseignement de György Ligeti. Kent Nagano l'invite en résidence auprès du Deutsches Sinfonieorchester (2001-02) et crée avec Viviane Hagner son *Concerto pour violon*, récompensé en 2004 par le Grawemeyer Award. La musique d'Unsuk Chin, issue d'influences culturelles très diverses, ne relève ni de l'exotisme, ni de l'écriture avant-gardiste occidentale, mais plutôt d'un néo-impressionnisme enrichi par la pratique de la musique spectrale et électronique. Au contact de Ligeti, Chin se détourne de l'écriture post-sérielle pour développer un style figuratif à la métrique complexe, plein d'humour et d'ironie, caractérisé par la mobilité du son, la maîtrise des couleurs orchestrales, des timbres instrumentaux et l'irisation des harmonies. Son traitement de la voix met la diversité des langues au service d'une expression universelle. Unsuk Chin est en résidence à l'Orchestre Philharmonique de Séoul (2006-08). Son opéra *Alice in Wonderland* a été créé sous la direction de Kent Nagano au Bayerische Staatsoper en juin 2007. Elle poursuit la composition des *Études pour piano*, dont les six premières sont présentées pour la première fois en France en intégralité dans le cadre de Musica.

www.boosey.com

François Sarhan

France (1972)

Depuis la création de sa première œuvre en 1995 au Théâtre des Champs-Élysées pour le soixante-dixième anniversaire de Pierre Boulez, François Sarhan a enrichi son répertoire dans tous les genres : orchestre, musique de chambre (notamment le cycle *Bobok* pour cordes), opéra (*Kyrielle du Sentiment des Choses*, créé au festival d'Aix-en-Provence en 2003), musique électronique, mixte. Son œuvre fait souvent l'objet de concerts monographiques et de portraits (ensembles ictus, Alternance) et l'amène à effectuer régulièrement des résidences (Arsenal de Metz, Witten Universität, Royal school of Music Manchester).

Fondateur d'une structure de production de théâtre musical et de concerts, crWth, François Sarhan participe à des manifestations pluridisciplinaires pour la danse et le théâtre ou avec son groupe Jacqueline pour la scène électronique. Auteur d'une *Introduction à l'histoire de la musique* (Flammarion, 2004), il rédige actuellement un nouvel ouvrage, *Observation sur la musique accidentelle et les murmures colorés*, et compose une pièce pour le festival de Donaueschingen, ainsi qu'un spectacle sur l'adaptation du *Roi Lear* par Jacques Roubaud.

www.fsarhan.net

//////// Les interprètes

Franck Ollu, direction
France

Chef d'orchestre polyvalent et imaginatif à la carrière impressionnante, Franck Ollu est considéré par beaucoup comme un expert en musique contemporaine. Il dirige régulièrement des formations comme l'Ensemble Modern (dont il a été premier cor de 1990 à 2003 et avec lequel il entretient désormais une relation privilégiée et régulière en tant que chef d'orchestre), le Birmingham Contemporary Music Group ou encore le London Sinfonietta. Il est aussi directeur musical de l'ensemble suédois de musique contemporaine KammaensembleN à Stockholm. Il dirige avec talent des orchestres symphoniques (Bayerischer Rundfunk Sinfonieorchester, Orchestre National de Lyon, et prochainement Royal Philharmonic Orchestra et Orquesta Nacional de España).

Il a contribué à faire connaître le travail de nombreux compositeurs contemporains dont Peter Eötvös, Emmanuel Nunes, Wolfgang Rihm, Heiner Goebbels et Georges Benjamin. Il dirigera en 2008 la création du nouvel opéra de Pascal Dusapin au Festival d'Aix-en-Provence.

www.franckollu.com

Gabriele Hierdeis, soprano
Allemagne

Le vaste répertoire de Gabriele Hierdeis s'étend de l'oratorio au lied en passant par la musique de chambre. Elle fait ses débuts dans une production lyrique contemporaine à l'Opéra de Francfort en 2001 en interprétant cinq courts opéras de jeunes compositeurs et prend part, la saison suivante, à la création de *Macbeth* de Salvatore Sciarrino. Elle consacre une grande partie de son activité à la musique contemporaine et donne en création ou en première audition des œuvres de Karlheinz Stockhausen, Wolfgang Rihm, Helmut Lachenmann, Salvatore Sciarrino et Mark Andre, ce qui l'amène à se produire auprès de chefs et ensembles renommés tels que Sylvain Cambreling, Bernhard Kontarsky, Frieder Bernius, l'Ensemble Modern et le Klangforum Wien.

Également remarquée pour son interprétation des répertoires baroque et classique, Gabriele Hierdeis collabore notamment avec des ensembles tels que Musikpodium Stuttgart, Cantus Cölln, Ballet Baroque Berlin, Camerata Köln et La Stagione Frankfurt. Elle participe à de nombreux enregistrements pour la radio et pour le disque.

Ensemble Modern

Allemagne

Fondé en 1980 et basé à Francfort, l'Ensemble Modern se distingue par son organisation et sa forme uniques : les 17 solistes de l'ensemble, venus du monde entier, sont co-responsables du choix des directeurs musicaux, des projets, des musiciens invités, des co-productions et des questions financières. Les programmes originaux qu'il propose varient du théâtre musical aux spectacles vidéo et chorégraphiques en passant par la musique de chambre, la musique d'ensemble et l'orchestre. Cette programmation a fait naître des liens étroits et durables avec des artistes renommés comme Heiner Goebbels, Frank Zappa, Bill Viola et Steve Reich. Chaque année, l'Ensemble Modern donne une centaine de concerts et travaille soixante-dix nouvelles œuvres en moyenne, dont une vingtaine de créations. En plus des fréquentes tournées qui le conduisent dans les plus grands festivals du monde, il présente une saison musicale à l'Alte Oper de Francfort depuis 1985.

Déclaré en 2003 « phare » de la culture contemporaine par la Fondation Culturelle de la Fédération Allemande, l'Ensemble Modern est soutenu depuis 2004 par le Gouvernement Fédéral allemand pour deux projets importants, l'Ensemble Modern Orchestra (EMO), fondé en 1998, et l'Internationale Ensemble Modern Academy (IEMA), fondée en 2003.

Flûte, **Rüdiger Jacobsen**
Hautbois, **Antje Thierbach**
Clarinete, **Nina Janßen**
Fagott, **Gesine Beck**
Cor, **Saar Berger**
Trompette, **Valentín Garvie**
Trompette, **Sava Stoianov**
Trombone et voix, **Uwe Dierksen**
Tuba, **Josze Juhasz**
Percussion, **Rumi Ogawa**
Percussion, **Rainer Römer**

Piano et voix, **Hermann Kretzschmar**
Guitare et voix, **Christopher Brandt**
Harpe, **Gunhildur Einarsdóttir**
Mandoline, **Detlef Tewes**
Violon et voix, **Jagdish Mistry**
Violon, **Rafal Zambrzycki-Payne**
Alto, **Yuval Gotlibovich**
Violoncelle et voix, **Eva Böcker**
Contrebasse, **Aaron Baird**

L'Ensemble Modern est soutenu par la Fondation Culturelle de la Fédération Allemande ainsi que par la Ville de Francfort, le Land Hessen, la GEMA-Stiftung et la GVL, membres de la Deutsche Ensemble Akademie. Les musiciens de l'Ensemble Modern remercient la Fondation Aventis pour le financement d'un poste de leur ensemble.

Ce concert est soutenu par la Fondation Culturelle de la Fédération Allemande.

www.ensemble-modern.com

//////// Prochaines manifestations

N°20 - samedi 6 octobre - 20h - PMC - Salle Schweitzer

Portrait Unshuk Chin 2 : Hommage à Ligeti

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

WDR Rundfunkchor Köln

Ligeti / Chin

N°21 - samedi 6 octobre - 22h30 - Laiterie, Le Club

Les Nuits de Musica

Chambre électronique 1

Jacqueline / Art Git

MUSICA²⁰⁰⁷

LES PARTENAIRES

MUSICA EST SUBVENTIONNÉ PAR :

- Le Ministère de la Culture et de la Communication
Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles (DMDTS)
Direction du Développement des Affaires Internationales (DDAI)
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Alsace (DRAC)

- La Ville de Strasbourg

- La Région Alsace

- Le Conseil Général du Bas-Rhin

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :

- La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM)
- La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)
- Le Réseau Varèse, réseau européen pour la création et la diffusion musicales, et l'Union Européenne dans le cadre de son programme Culture 2000, action 2
- FCM, le Fonds pour la Création Musicale
- ARTE
- La Fondation Gulbenkian
- La Fondation Camoens
- Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture

AVEC LA PARTICIPATION DES PARTENAIRES CULTURELS :

- Le Maillon, théâtre de Strasbourg
- Pôle Sud, Scène conventionnée pour la Danse et la Musique
- L'Opéra national du Rhin
- Le Théâtre National de Strasbourg (TNS)
- Artefact / La Laiterie et Les Nuits Électroniques de l'Ososphère
- Le Conservatoire de Strasbourg
- L'Orchestre philharmonique de Strasbourg

LES PARTENAIRES MÉDIAS :

- Les Dernières Nouvelles d'Alsace
- France Musique
- Télérama
- Polystyrène

AVEC LE CONCOURS DE :

- AMB Communication
- Brasserie Flo
- Pianos Lepthien
- L'Agence culturelle d'Alsace
- Parcus
- Chez Yvonne
- Les services de la Ville de Strasbourg