

musica 2012

N° 34

Samedi 6 octobre 2012 à 17h
Cité de la musique et de la danse - Auditorium

Remix Ensemble

Casa da Música

Avec le soutien de la Sacem et du Consulat Général d'Autriche à Strasbourg

Remix Ensemble Casa da Música

Direction, **Peter Rundel**

Piano, **Nicolas Hodges** (*Jetzt genau!*)

Georg Friedrich Haas

REMIX (2007) / 25 min.

création française

Yann Robin

Backdraft (2012) / 15 min.

création, co-commande New York Philharmonic, Alan Gilbert Music Director /
Casa da Música

Pascal Dusapin

Jetzt genau! (2012) / 20 min.

concertino pour piano

création, co-commande Casa da Música / Contrechamps / Musica

fin du concert : 18h10

À propos du concert

Avec trois créations à son programme, le Remix Ensemble poursuit, sous la direction de Peter Rundel, le parcours exemplaire qui l'a mené, en un peu plus de dix ans, parmi les meilleurs ensembles européens.

La liste des compositeurs qui ont fréquenté le Remix est désormais impressionnante et les œuvres qui lui sont dédiées plus nombreuses encore. Pascal Dusapin y répond aujourd'hui précisément (*Jetzt genau!*), « en connaissance », après que sa musique a été fréquemment jouée par les musiciens de Porto.

Georg Friedrich Haas a pour sa part fusionné l'œuvre et le nom de l'ensemble : pas moins de six de ses précédentes partitions sont (re)mis en jeu dans cet impressionnant *REMIX*.

Yann Robin – représentant d'une nouvelle école française pour laquelle le son, irruptif et volcanique, est au centre des expérimentations – inaugurerait avec *Backdraft* sa collaboration avec l'ensemble.

À propos des œuvres

Georg Friedrich Haas *REMIX* (2007) création française

Dans *REMIX*, je ne souhaitais pas vraiment me livrer à de nouvelles expérimentations. Je voulais simplement reprendre des éléments que j'avais déjà mis à l'essai et qui m'étaient devenus familiers, en les organisant suivant une relation différente, notamment :

- L'« unisson tremblant » de *Nacht-Schatten* ;
- Les cascades de notes bouillonnantes que l'on trouve au début de *in vain* (également utilisées dans la musique correspondant aux monologues de Hölderlin âgé dans l'opéra *Nacht*, et qui sont ensuite apparues dans *Bruchstück* et dans l'opéra *Melancholia*, entre autres) ;
- Le dense réseau qui forme de vastes pans de l'accompagnement instrumental du deuxième acte de l'opéra *Melancholia* ;
- Le principe formel consistant à agencer librement différents éléments l'un après l'autre à l'intérieur d'une séquence, procédé employé par exemple dans *Natures mortes* ou dans la deuxième partie de *Bruchstück* ;
- Les interjections percussives de *Natures mortes* ;
- Les arpèges de la section finale de *Monodie*.

Il en résulte une pièce très dense, avec une profusion de notes, qui requiert donc une grande virtuosité de la part des instrumentistes. Au fur et à mesure, un sens musical émerge non des différentes notes et des différents sons (ni des événements survenant dans les différentes parties instrumentales), mais uniquement de la sonorité globale – au XIXe siècle, on aurait parlé pour cela d'« harmonie ».

Au cœur de cette densité, de cette concentration maniaque sur des éléments qui s'écoulent hâtivement (ou s'empressent de passer de manière évanescence ou chaotique), j'ai ainsi pénétré dans un territoire qui était, *in fine*, nouveau pour moi, en dépit de mon intention initiale. La microtonalité (terme souvent prononcé lorsque l'on parle de moi) est presque totalement absente de *REMIX*.

REMIX répond à une commande du Remix Ensemble de Porto.

Georg Friedrich Haas
Traduction Architexte

Yann Robin *Backdraft* (2012) création

Des gestes naissent parfois dans une pièce, ne se développent et prolifèrent réellement que dans une seconde et finissent finalement par s'estomper jusqu'à disparaître dans une dernière lorsque le matériau arrive au bout de lui-même, à extinction. À moins qu'en cours de cheminement ces gestes ne se soient métamorphosés et aient ouvert de nouvelles voies à l'imaginaire, au son.

Back (« retour » en anglais) – *draft* (« ébauche »), pièce faisant appel à un ensemble de dix-sept instrumentistes, repose sur cette idée de retour, sur cette idée qu'un geste déjà esquissé puisse (re)prendre vie au travers d'un nouveau projet, dans un nouveau contexte. Au-delà de cette recontextualisation du geste et du matériau, *Backdraft* se place dans la continuité de pièces faisant déjà métaphoriquement référence au feu, cet élément souvent associé aux volcans (la forge de Vulcain, dans la mythologie antique), à la puissance divine ou bien à l'Enfer, fréquemment représenté comme le royaume des flammes éternelles. « *Backdraft* » est aussi la traduction de l'« explosion de fumée » qui désigne un phénomène pouvant survenir lors de l'inflammation d'une atmosphère confinée, saturée de gaz imbrûlés et de particules de graphites, sous l'effet d'un apport d'oxygène extérieur.

Yann Robin

Pascal Dusapin *Jetzt genau!* (2012) création

La première version de cette pièce s'appelait *Genau!*. Commandée par la ville de Karlsruhe pour les 60 ans de Wolfgang Rihm, *Genau!* y a été créée le 18 mars 2012 avec Siegfried Mauser au piano. J'ai choisi ce mot qui signifie « tout à fait » ou « précisément » car il me semblait parfaitement s'adapter au chiffre 60. Je m'amuse toujours de l'entendre en Allemagne où il ponctue à peu près presque chaque fin de phrase avec quelques variantes comme « *Jetzt genau!* ».

Depuis longtemps, je désirais composer un concerto pour piano et petit orchestre un peu sur le modèle des deux œuvres de Janáček *Concertino* et *Cappricio*. Outre mon intérêt depuis toujours pour l'audace et la liberté de cette musique, je remarquais surtout l'instrumentarium étrange et un peu biscornu de ces deux partitions. La référence à Janáček s'arrête là, si j'excepte (et j'espère qu'on l'entendra) le désir d'exprimer dans ma musique l'ombre de musiques toujours venues d'*ailleurs* et même d'*un peu plus loin*...

Très vite, j'ai su que je ne pourrais me satisfaire de la forme comme elle se présentait à moi et l'idée d'imaginer un projet en forme de poupée russe est apparue. C'est ainsi qu'est né le projet de composer une pièce qui changerait de titre à chaque version. *Jetzt genau!* est la seconde version. D'autres viendront pour lesquelles (avec l'aide d'amis allemands) j'ai déjà trouvé les titres comme :

Genau!
Jetzt genau!
Jetzt ganz genau!
Jetzt aber ganz genau!
Noch nicht genau.
Vielleicht doch genau.
Genau aber...
etc...

Ce sera sans doute une « autre histoire » car rien n'indique pour l'instant que je saurai accomplir cette aventure. Néanmoins la troisième version *Jetzt ganz genau!* verra s'accroître la taille de l'orchestre.

Pascal Dusapin

Les compositeurs

Georg Friedrich Haas Autriche (1953)

Georg Friedrich Haas fait partie des plus grands représentants de la musique contemporaine autrichienne et occupe une place de premier plan dans le paysage musical international. Sa musique innovante, synonyme d'expérimentation et de recherche au cœur même du phénomène sonore, invite l'auditeur à l'exploration de nouveaux territoires musicaux. Si la plupart de ses œuvres font usage de la microtonalité (son opéra *Melancholia*, 2006-07 ; *Open spaces* pour cordes et percussion, 2007 ou encore *Limited approximations*, 2010 pour six pianos accordés en micro-tons et orchestre), il ne renonce toutefois pas à la tradition – des références à Schubert, Mozart ou Mendelssohn venant jalonner sa production. La pénombre, la nuit et la désillusion jouent un rôle essentiel dans son œuvre. Les effets de lumière sont d'ailleurs une composante à part entière dans certaines de ses pièces (recommandations concernant l'intensité lumineuse de la salle de concert, musique jouée dans le noir, diminution progressive de l'éclairage jusqu'au noir complet...)

Georg Friedrich Haas étudie la composition avec Gösta Neuwirth puis Friedrich Cerha au Conservatoire de Vienne (1981-83), et complète sa formation aux cours d'été de Darmstadt ainsi qu'à l'Ircam. Depuis 2005, il enseigne la composition au Conservatoire de Bâle. En 2012 ont été créées une œuvre pour chœur par le Chor des Bayerischen Rundfunks et une œuvre pour ensemble par musikFabrik (direction, Emilio Pomárico).

www.universaledition.com

Yann Robin

France (1974)

Des études de jazz forment les fondements du style de Yann Robin : un son libéré, une rythmique effervescente, la spontanéité de l'improvisation. Pensant avant tout espaces, plans successifs, volumes, lignes et couleurs, partant d'une idée poétique plutôt que d'un matériau, il construit ses formes musicales en fonction d'un scénario imaginaire, d'une narration intérieure au discours clairement orienté (*Phigures*, 2004 ; *Vulcano*, créée en 2010 à Musica). Fasciné par le rapport au temps « hors temps » de *Hymnen* de Stockhausen, il utilise l'électronique pour créer par le son un espace naturel en trois dimensions – sans jamais renoncer à la beauté du geste instrumental (*Scratches*, 2009).

Yann Robin se forme auprès de Frédéric Durieux et de Michaël Levinas (CNSMD de Paris) puis de Jonathan Harvey (Centre Acanthes, 2004), ainsi qu'à l'Ircam (2006-08) et à la Villa Médicis de Rome (2009-10). Profondément engagé en faveur de la création et de la diffusion musicale, il est directeur artistique et fondateur de Multilatérale, collectif de jeunes compositeurs et interprètes, et du festival de musique contemporaine Controt tempo créé en 2010 à la Villa Médicis. Yann Robin reçoit en 2011 le Grand Prix Sacem de la musique symphonique (jeune compositeur). Inspirée de la *Divine Comédie* de Dante, *Inferno* pour orchestre et électronique est créée en 2012 par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Le Seattle Symphony Orchestra lui a passé commande d'une nouvelle œuvre, prévue pour 2014.

www.yannrobin.com / www.jobert.fr

Pascal Dusapin

France (1955)

« L'énergie qui se déporte », c'est ainsi que Pascal Dusapin conçoit la musique qui doit provoquer stupeur et éblouissement. Marqué par sa rencontre avec Iannis Xenakis, Edgar Varèse et Franco Donatoni ainsi que par le jazz, il développe un style souvent sensuel et lyrique, caractérisé par l'emploi de la microtonalité et d'une polyphonie intense, dans le souci constant de l'agencement des intervalles. Son sens de la mélodie l'amène à calquer l'écriture instrumentale sur l'intonation de la voix, prépondérante dans son œuvre. Auteur de sept opéras dont un « opérotorio » (*Medeamaterial*, 1990-91 ; *Faustus, The Last Night*, 2003-04 ; *Passion*, 2008...), Pascal Dusapin compose également de nombreuses pièces solistes et d'ensemble ainsi que de grandes œuvres orchestrales aux masses sonores complexes (ses sept solos pour orchestre, dont l'intégrale a paru en 2009 chez Naïve).

Pétri de littérature, de philosophie et de poésie, Pascal Dusapin nourrit sa création de l'observation des autres arts (notamment la photographie et l'architecture) ou de théories mathématiques et du dessin industriel.

Sa carrière est couronnée de nombreux prix et récompenses :

« compositeur de l'année » aux Victoires de la Musique (2002),

Prix International Dan David (2007)...

En 2006, il est nommé professeur au Collège de France à la chaire de création artistique. En 2011 ont été créées *Morning in Long Island* par l'Orchestre Philharmonique de Radio France (direction, Myung-Whun Chung) ainsi que le cycle de lieder *O Mensch* d'après Nietzsche, par Georg Nigl et Vanessa Wagner.

www.durand-salabert-eschig.com

Les interprètes

Peter Rundel, Direction

Allemagne

Une profondeur dans l'approche des partitions de tout style et époque alliée à une grande créativité dramatique ont fait de Peter Rundel l'un des chefs les plus renommés et les plus recherchés d'Europe. D'abord violoniste – notamment à l'Ensemble Modern de 1984 à 1996 – Peter Rundel s'est formé à la direction d'orchestre auprès de Michael Gielen et de Peter Eötvös. Il se distingue par la diversité des projets auxquels il participe à la tête des plus grands orchestres et ensembles européens.

Son éclectisme musical l'amène à interpréter aussi bien Monteverdi, Mozart et Wagner que Frank Zappa et à participer à de nombreuses créations de Heiner Goebbels, d'Ivan Fedele, de Bruno Mantovani ou de Dai Fujikura. En 2011, il est en tournée dans toute la France et au Luxembourg avec le Remix Ensemble pour le projet *Ring Saga*, présenté en première française à Musica.

Co-directeur de l'Orchestre Royal Philharmonique de Flandres avec Philippe Herreweghe jusqu'en 2001, Peter Rundel est chef d'orchestre titulaire du Remix Ensemble depuis 2005. Il est en outre régulièrement invité par de grandes formations orchestrales comme le Bayerischer Rundfunk, le Deutsches Symphonie Orchester Berlin ou le WDR Sinfonieorchester Köln et collabore notamment avec l'Ensemble Modern, le Klangforum Wien, l'ensemble recherche, musikFabrik ou l'Ensemble intercontemporain. À l'opéra, il travaille avec des metteurs en scène renommés tels Peter Konwitschny, Philippe Arlaud et Joachim Schlömer. Sa discographie, riche et éclectique (Luigi Nono, Hanspeter Kyburz, Pierre Boulez, Steve Reich, Luciano Berio, Beat Furrer...), est récompensée par la critique internationale.

www.karstenwitt.com

Nicolas Hodges, Piano
Royaume-Uni

Du Festival de Lucerne aux Wittener Tage, du Carnegie Hall de New York au Suntory Hall de Tokyo, les interprétations de Nicolas Hodges ne laissent jamais indifférents ni le public ni la presse. Tous saluent sa profonde musicalité, son énergie et sa capacité à aborder les partitions les plus complexes avec aisance, mais aussi la clarté et l'intelligibilité qu'il apporte au texte musical.

Nicolas Hodges se produit aussi bien comme concertiste avec des orchestres de renommée internationale (BBC Symphony Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra, Bamberger Symphoniker...) qu'en récital – c'est alors l'occasion pour lui d'élaborer des programmes imbriquant musique contemporaine et œuvres classiques, romantiques ou modernes. Son expertise et son fort engagement en faveur de la musique contemporaine en font un interprète privilégié des compositeurs. De nombreuses œuvres sont ainsi écrites à son intention, de compositeurs tels que Elliott Carter, Harrison Birtwistle, Wolfgang Rihm ou Salvatore Sciarrino. Il entretient également des liens privilégiés avec John Adams, Brian Ferneyhough, Georges Aperghis ou Helmut Lachenmann.

Nicolas Hodges est professeur à la Musikhochschule de Stuttgart depuis 2005. Sa discographie comporte une vingtaine d'opus, consacrés à Beat Furrer, Michael Finnissy ou encore Konrad Boehmer.

www.nicolashodges.com / www.ekkehardjung.de

Remix Ensemble Casa da Música

Direction artistique, Peter Rundel
Portugal

Composé d'un noyau d'une quinzaine d'interprètes de diverses nationalités, le Remix Ensemble a été créé dans le cadre du programme musical de Porto 2001 Capitale européenne de la culture. Il s'est considérablement développé depuis sa fondation et occupe désormais une place centrale sur la scène internationale.

Le Remix Ensemble s'est très rapidement constitué un vaste répertoire consacré à la musique d'aujourd'hui, avec plus de soixante-dix œuvres créées à ce jour. Ces créations sont l'occasion d'organiser des sessions de travail avec les compositeurs dont l'ensemble crée et interprète les œuvres. Les choix esthétiques de Remix sont des plus variés, allant de la jeune génération de compositeurs portugais (Pedro Amaral, Daniel Moreira, Igor C. Silva...) aux compositeurs confirmés comme Heiner Goebbels, Wolfgang Mitterer, James Dillon, Toshio Hosokawa ou Georg Friedrich Haas. Des incursions dans les univers de la musique scénique, des musiques de films, de la danse et du jazz viennent élargir le domaine de compétences de l'ensemble. La qualité et l'exigence des chefs invités (Stefan Asbury, Frank Ollu, Jonathan Stockhammer, Matthias Pintscher, Diego Masson ou Emilio Pomárico) enrichissent considérablement les couleurs et la sonorité de l'ensemble.

Flûte, Stephanie Wagner
Hautbois, Jose Fernando Silva
Clarinete, Vitor J. Pereira
Basson, Roberto Erculiani
Cor, Nuno Vaz
Trompette, Cameron Todd
Trombone, Jordi Berbegal Rico
Tuba, Adelio Carneiro

Percussion, Manuel Campos,
Mario Teixeira
Piano, Jonathan Ayerst
Harpe, Carl Bos
Violon, Angel Gimeno, Jose Pereira
Alto, Trevor McTait
Violoncelle, Filipe Quaresma
Contrebasse, Antonio A. Aguiar

www.casadamusica.com

Prochaines manifestations

N°35 - Samedi 6 octobre à 20h30, Palais de la Musique et des Congrès (PMC) - salle Érasme

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

N°38 - Samedi 6 octobre à 20h30, Les Tanzmatten, Sélestat

ACCROCHE NOTE Tournée du Conseil Général du Bas-Rhin

Retrouvez tous les concerts et spectacles, et commandez vos billets en ligne sur :

www.festival-musica.org

les partenaires de Musica

Musica ne pourrait maintenir son niveau d'exigence artistique sans l'aide déterminante de l'État et des collectivités locales et sans le soutien remarquable de ses partenaires privés et culturels. Leur engagement fidèle et actif concourt au succès du festival et nous les en remercions vivement.

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 (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 Éditeurs de Musique (Sacem)

La Fondation Orange

La Fondation Jean-Luc Lagardère

Le Réseau Varèse, réseau européen
pour la Création et la Diffusion musicales,
soutenu par le Programme Culture
de la Commission Européenne

Le centre national du cinéma
et de l'image animée (CNC)

Le Fonds franco-américain pour
la musique contemporaine (FACE)

Le Fonds pour la Création Musicale (FCM)

La Fondation Ernst von Siemens
pour la musique

La Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques (SACD)

ARTE

Pro Helvetia, fondation suisse
pour la culture

Le Consulat Général d'Autriche
à Strasbourg

L'Institut Culturel Italien à Strasbourg

Avec l'aide des partenaires culturels

L'Opéra national du Rhin

L'Orchestre philharmonique de Strasbourg

L'Université de Strasbourg

La Filature, scène nationale de Mulhouse

Le Conservatoire de Strasbourg

Le Théâtre National de Strasbourg

La Librairie Kléber

L'Association Arts et Cultures
du Temple Neuf de Strasbourg

L'UGC Ciné Cité Strasbourg

Le Rectorat - Académie de Strasbourg

Strasbourg Festivals

Avec le concours de

IEC Group, Ingénierie et services
audiovisuels

ADT 67

Les services de la Ville de Strasbourg

L'Agence Culturelle d'Alsace

AMB Communication

FL Structure

Klavierservice Manuel Gillmeister

Les partenaires médias de Musica

Les Dernières Nouvelles d'Alsace

France 3 Alsace

France Musique

Télérama

*Musica est membre de Strasbourg
Festivals et du Réseau Varèse,
réseau européen pour la Création
et la Diffusion musicales*