

musica 2012

N° 5

Samedi 22 septembre 2012 à 17h
Cité de la musique et de la danse - Auditorium

Ictus

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

Ictus

Direction, **Georges-Elie Octors**

Trompette, **Philippe Ranallo** (*Carbone*)

Guitare, **Tom Pauwels** (*Carbone*)

Flûte, **Michael Schmid** (*Carbone*)

Ingénieur du son, **Alex Fostier**

Francesco Filidei

Ballata n.2 (2012) / 13 min.

création française

Wolfgang Mitterer

Little Smile (2011) / 22 min.

création française

Raphaël Cendo

Carbone (2012) / 20 min.

création, commande d'État

Coproduction Ensemble Ictus

fin du concert : 18h30

Retrouvez ce concert sur France Musique le lundi 29 octobre à partir de 20h,
fréquence 95.0 à Strasbourg / www.francemusique.fr (disponible pendant un mois)

À propos du concert

Il y a, chez les musiciens de l'ensemble belge Ictus, une ferveur particulière vis-à-vis des espaces sonores, un désir du dépassement et du croisement des pratiques musicales.

Wolfgang Mitterer, Francesco Filidei et Raphaël Cendo partagent – de manière toutefois très personnelle – une véritable appétence pour le son, le son exploré de l'intérieur, ses frictions et ses interactions en tant que matière avec les autres paramètres de la composition.

L'introduction de l'électronique live et de l'improvisation procède chez l'autrichien Mitterer d'une démarche de responsabilisation ultime des musiciens et d'une adaptation permanente avec les nouveaux outils de création. Chez l'italien Filidei, c'est la relation au politique, au poétique et au tragique qui apparaît comme un élément moteur ; chez le français Cendo, la recherche se situe plutôt dans les limites de la saturation acoustique et l'articulation entre le phrasé instrumental et une masse sonore brutale et volcanique. Les trois pièces au programme confrontent ces trois points de vue.

À propos de l'œuvre en création

Raphaël Cendo *Carbone* (2012) création

Le trio concertant que forment la flûte contrebasse, la guitare et la trompette rayonne constamment sur l'ensemble, modifiant ses trajectoires, ses rebonds. L'ensemble instrumental devient une gigantesque toile sur laquelle les solistes impriment leurs timbres et pulvérisent la matière en mouvement. Transformés par la voix ou les différents matériaux qu'utilise le guitariste, le trio développe les vitesses maximales de chacun des solistes. En ce sens, *Carbone* peut être entendu comme un défi constant entre la matière et les limites digitales du trio, repoussant ainsi les possibilités physiques de chacun des instrumentistes. Matière présente au début de la formation de la terre, produit au cœur des étoiles lors de leurs explosions, le carbone existe sous forme de sédiment ou sous une forme pure comme le diamant. *Carbone* est dédiée à l'ensemble Ictus.

Raphaël Cendo

Les compositeurs

Francesco Filidei

Italie (1973)

« Essayez d'imaginer une musique qui ait perdu l'élément sonore. Ce qui reste est un murmure, un squelette, léger mais riche de sons presque mécaniques produits par des mains qui touchent et caressent les instruments. C'est la musique de Francesco Filidei. (...) Le rythme, la pulsation et les césures abruptes deviennent la structure principale de cette musique, de façon à rendre intelligibles les changements et la discontinuité incroyablement efficace de la forme. » (Salvatore Sciarrino)

Compositeur, pianiste mais aussi organiste reconnu, Francesco Filidei est diplômé du Conservatoire Luigi Cherubini de Florence. Il suit les cours de perfectionnement de Salvatore Sciarrino, Sylvano Bussotti (composition) et de Jean Guillou (orgue) à Zurich. Il poursuit sa formation de compositeur au CNSMD de Paris auprès de Marco Stroppa, Frédéric Durieux et Michaël Levinas, puis à l'Ircam sous la direction de Philippe Leroux (2000), ainsi qu'à Royaumont (2004).

En 2011, il reçoit la Médaille Picasso-Miró de l'UNESCO de la Tribune internationale des compositeurs (meilleure œuvre 2011). Il est professeur invité à l'Université d'Iowa (États-Unis) et à la Takefu International Summer Academy (Japon), et pensionnaire de la Villa Médicis (2012-13). Il se produit régulièrement en concert à la Philharmonie de Berlin, au Festival d'Automne à Paris, au festival Archipel de Genève ou encore au Theaterhaus de Vienne. Ses œuvres sont interprétées par de nombreuses formations telles que l'ensemble Cairn, l'Ensemble intercontemporain, le Klangforum Wien, l'ensemble recherche ou encore les orchestres de la radio de Vienne ou de la RAI.

www.arspublica.it / www.raitrade.com

Wolfgang Mitterer

Autriche (1958)

Virtuose des claviers et des dispositifs électroniques en tous genres, Wolfgang Mitterer élabore un style marqué par l'expérimentation, l'inattendu et les rencontres sonores surprenantes : bruits de scierie et d'orgue d'église, milliers de choristes et orchestres d'harmonie, D.J., pompiers et pelleteuses... Son écriture oscille entre composition structurée et forme ouverte, sans jamais être le fruit du hasard :

« l'improvisation se superpose à des éléments préformés, la spontanéité agit en tant que correctif d'un processus mûri d'avance ». Riche de plus de deux cents compositions, son catalogue comprend aussi bien des œuvres électroacoustiques et des installations sonores, que des opéras et des pièces pour orgue, ensemble ou orchestre.

Wolfgang Mitterer fréquente l'École supérieure de musique de Vienne en orgue et composition et complète sa formation à l'Institut de Musique Électroacoustique de Stockholm. Prônant un investissement complet du musicien-interprète dans la création, il participe lui-même à des improvisations collectives. Il se produit régulièrement en récital ou avec ensemble dans des festivals et salles renommés, et reçoit des commandes des Wiener Festwochen, de Steirischer Herbst, de Wien Modern, de la WDR ou encore de Klangspuren Schwaz.

Parmi ses projets en cours figurent *voices* pour six chœurs, orgue et électronique (Festival de Ludwigsburg), une œuvre pour grand orchestre, orgue et électronique (Bayerischer Rundfunk) ainsi que l'opéra *Paradise Lost* d'après John Milton (Wiener Taschenoper).

www.wolfgangmitterer.at

Raphaël Cendo

France (1975)

Les réflexions de Raphaël Cendo sur la matière sonore et sur la notion de contrôle le conduisent à exploiter la saturation sonore, qui se manifeste par l'emploi de sons complexes, des actions gestuelles extrêmes ainsi que des changements rapides de mode de jeu, une nouvelle notation et des interactions de textures. Impliquant des mouvements imprévisibles et incontrôlables, cette saturation agit autant sur le processus de composition que sur l'interprétation, et nécessite un travail étroit avec les interprètes. Des œuvres comme *Charge* (2009), *Furia* (2009-10), *Décombres* (2006), *In Vivo* (2008-10) et *Tract* (2007), rassemblées sur l'enregistrement monographique paru en 2012 sous le label æon, illustrent parfaitement les esthétiques défendues par Raphaël Cendo. Marqué par l'école spectrale, par Brian Ferneyhough et Fausto Romitelli mais également par les musiques actuelles, il étudie le piano et la composition à l'École Normale de Musique de Paris puis intègre la classe de composition du CNSMD de Paris, avant de suivre le cursus d'informatique musicale de l'Ircam qu'il achève en 2006. En 2009-10, il est pensionnaire de la Villa Médicis à Rome.

En 2012, une nouvelle œuvre de Raphaël Cendo pour violoncelle et électronique est créée par Arne Deforce à la Biennale Musiques en scène du Grame (Lyon). Une œuvre pour chœur, ensemble et électronique est en préparation, pour le festival de Donaueschingen (ensemble musikFabrik, SWR Vokalensemble Stuttgart).

www.billaudot.com

Les interprètes

Philippe Ranallo, Trompette
Belgique

Philippe Ranallo s'est formé au Conservatoire Royal de Musique de Liège où il termine les cursus supérieurs de trompette et de musique de chambre avec distinction. Il débute sa carrière professionnelle à 19 ans en tant que soliste à la Musique de la Force Navale belge, tout en poursuivant ses études. Il intègre en 1991 l'Orchestre Philharmonique de Liège dont il fait toujours partie. Il est membre de l'ensemble Ictus depuis sa création, avec lequel il se produit régulièrement comme soliste et participe à de nombreux festivals, enregistrements et créations. Philippe Ranallo est également assistant au cours de trompette à l'Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur.

www.ictus.be

Tom Pauwels, Guitare
Belgique

Tom Pauwels étudie la guitare à l'académie de Bornem et au Conservatoire Royal de Bruxelles, puis se perfectionne aux Musikhochschulen de Cologne et de Munster. Il rejoint en 1995 le Black Jackets Company, un collectif expérimental de musique contemporaine composé de quatre compositeurs et de cinq interprètes. Il a personnellement travaillé avec des compositeurs comme Helmut Oehring, Kaaija Saariaho, Fausto Romitelli, David Helbich, Helmut Lachenmann, Francesco Filidei, Georges Aperghis... Son intérêt pour les arts de la scène l'a mené à collaborer avec le chorégraphe Xavier Leroy (*Mouvements für Lachenmann*, 2005).

Il est membre d'Ictus depuis 2002, en tant que guitariste et conseiller artistique. Il se produit également régulièrement avec le collectif Plus Minus, l'Ensemble Itinéraire, Champ d'Action et le trio Elastic 3 avec Eva Reiter et Paolo Pachini. Tom Pauwels est professeur de guitare au Conservatoire Royal de Gand depuis 2000 et y enseigne exclusivement la musique contemporaine.

www.ictus.be

Michael Schmid, Flûte
Allemagne

Michael Schmid étudie la flûte moderne avec Konrad Hampe (Munich), István Matuz (Budapest) et Harrie Starreveld (Amsterdam), ainsi que la flûte baroque avec Marten Root (Amsterdam). Au Conservatoire d'Amsterdam, il achève brillamment son cursus en flûte et obtient également un master en « musique contemporaine à travers les techniques non-occidentales », se spécialisant dans les systèmes rythmiques complexes. Membre permanent de l'ensemble Ictus, il se produit aussi régulièrement avec les ensembles musikFabrik, Ives Ensemble, Nieuw Ensemble et comme soliste sous la direction de chefs tels que Peter Eötvös, Micha Hamel, Jurgen Hempel, Hans Holliger, Emilio Pomárico ou Hans Zender. Il participe à des concerts pour ARTE, la WDR, Deutschland Radio Berlin ainsi que le Concert Zender, et a enregistré plusieurs disques.

www.ictus.be

Georges-Elie Octors, Direction
Belgique

Après des études musicales au Conservatoire Royal de Bruxelles, Georges-Elie Octors devient percussionniste soliste à l'Orchestre National de Belgique (1969-81) puis chef de l'Ensemble Musique Nouvelle entre 1976 et 1991. Il s'est produit à la tête de nombreux orchestres symphoniques, de chambre et d'ensembles de musique contemporaine en Belgique comme à l'étranger. Après avoir dirigé plusieurs opéras, notamment au Festival d'Aix-en-Provence, il a été l'invité de l'Accademia Teatro Alla Scala de Milan.

Grand défenseur du répertoire contemporain, Georges-Elie Octors a dirigé de nombreuses créations mondiales, parmi lesquelles des œuvres de Kaija Saariaho, Georges Aperghis, Jonathan Harvey, Michael Jarrell, Luca Francesconi, Henri Pousseur, Philippe Boesmans, Toshio Hosokawa et Thierry De Mey. Il est l'invité régulier des festivals de musique contemporaine et a signé de nombreux enregistrements discographiques.

Georges-Elie Octors a créé un cours de musique adapté aux jeunes danseurs du Performing Arts and Training Studios et a enseigné au Conservatoire de Bruxelles. Directeur musical d'Ictus depuis 1996, il dispense actuellement un cours de formation aux langages contemporains au Conservatoire de Liège et de musique de chambre à l'Escuela Superior de Musica de Catalunya (Barcelone).

www.ictus.be

Ictus

Belgique

Né en 1994 d'un compagnonnage avec le chorégraphe Wim Vandekeybus, l'ensemble Ictus est un collectif fixe de musiciens cooptés, basé à Bruxelles. Sa programmation explore tout le champ de la musique moderne de 1950 à nos jours, avec une prédilection pour les œuvres les plus récentes. Sa soif d'expérimentations et son désir de partager avec le plus grand nombre l'amènent à élaborer des projets originaux et à s'engager dans des genres variés : des concerts sur instruments électriques ou avec électronique, de nombreuses productions scéniques (*Austerlitz* de Jérôme Combier et *La Métamorphose* de Michaël Levinas en 2011, *Avis de Tempête* de Georges Aperghis en 2004...), des concerts commentés, des spectacles de danse – notamment avec la compagnie Rosas qu'il accompagne fréquemment – ou des projets comme *Liquid Room*, concert-festival qui mêle œuvres contemporaines écrites, remix et improvisations à la manière d'un festival rock.

Outre une saison bruxelloise en partenariat avec Bozar, le Kaaitheater et Flagey, Ictus a déjà été accueilli par de nombreuses salles renommées ainsi que des festivals internationaux : Wittener Tage, Brooklyn Academy of Music, Festival d'Automne à Paris, Ars Musica, Royaumont, Wien Modern... Depuis 2004, l'ensemble est en résidence à l'Opéra de Lille. Ictus a ouvert une plateforme pédagogique pour interprètes (sous formes d'ateliers) et compositeurs (sous forme d'un « fellowship » de deux ans) et a développé une collection de disques.

La discographie d'Ictus s'enrichit en 2012 de deux nouvelles parutions : *Wagner Dream* de Jonathan Harvey et *Matra* d'Oscar Bianchi (label Cyprès).

Flûtes, Michael Schmid
Hautbois, Piet Van Bockstal
Clarinettes, Carlos Galvez
Basson, Dirk Noyen
Cor, Corey Klein
Trompette, Philippe Ranallo
Trombone, Alain Pire
Tuba, Pascal Rousseau
Percussion, Miquel Bernat

Piano, clavier, Fabian Coomans
Violon, Igor Semenoff, George van Dam
Alto, Jeroen Robbrecht
Violoncelle, Geert De Bièvre
Contrebasse, Géry Cambier
Électronique en temps réel,
Wolfgang Mitterer

Ictus est subventionné par la Communauté flamande de Belgique.

www.ictus.be

Prochaines manifestations

N° 6, 9 & 10 - Samedi 22 septembre à 18h30, dimanche 23 septembre à 11h et 15h, Cité de la musique et de la danse - salle 30
MONADE

N°7 & 11 - Samedi 22 septembre à 20h30, dimanche 23 septembre à 16h, Théâtre National de Strasbourg (TNS) - salle Koltès
LIMBUS-LIMBO Opéra comique

N°8 - Dimanche 23 septembre à 11h, Salle de la Bourse
WILHEM LATCHOUMIA, PIANO

N°12 - Dimanche 23 septembre à 18h, Palais de la Musique et des Congrès (PMC) - salle Érasme
THE ARTIST Ciné-concert

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*