



**musica 2012**

**N° 15**

---

Mercredi 26 septembre 2012 à 18h30  
Église du Temple Neuf

---

# *Neue Vocalsolisten*

---

Avec le soutien de la Sacem et de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture  
L'Association Arts et Cultures du Temple Neuf de Strasbourg accueille Musica

## **Neue Vocalsolisten**

Clarinete basse, **Gareth Davis** (*Ante Litteram*)

----

### **Luigi Nono**

*¿ Dónde estás hermano ?* (1982) / 5 min.

### **Sylvano Bussotti**

*Ancora odo i colli* (1967) / 7 min.

cycle Frammenti all'Italia

texte, extraits de Rainer Maria Rilke, Theodor W. Adorno, Torquato Tasso, Ugo Foscolo, Marcel Proust et autres

### **Lucia Ronchetti**

*Anatra al sal* (2000) / 8 min.

*comedia harmonica*

texte, Ermanno Cavazzoni

**création française**

### **Oscar Bianchi**

*Ante Litteram* (2012) / 12 min.

texte, extraits de David Foster Wallace, Friedrich Nietzsche, le Vigyan Bhairav Tantra

**création, commande Musik der Jahrhunderte Stuttgart**

### **Luca Francesconi**

*Herzstück* (2012) / 25 min.

texte, *Herzstück* de Heiner Müller

**création française**

fin du concert : 19h45

---

## À propos du concert

---

**Presqu'un demi-siècle défile au programme des chanteurs du célèbre groupe de Stuttgart. De manière incomparable, ils dressent ainsi un panorama de l'art vocal italien.**

Du théâtre vocal de Bussotti des années 1960 (*Ancora odo i colli*, extrait du cycle *Frammenti all'Italia – Fragments d'Italie*) aux dernières partitions de Franchesconi (sur un court texte de Heiner Müller) ou de Bianchi, la pluralité des inspirations, des formes et des styles montre un extraordinaire paysage. Théâtral encore avec le sextuor de Lucia Ronchetti, composé sur un texte de l'écrivain Ermanno Cavazzoni – dont un roman inspira en son temps *La voce della luna* à Fellini –, et inspiré de la tradition du « madrigale rappresentativo » du XVI<sup>e</sup> siècle, recueilli avec Luigi Nono qui trouve l'expression fragile d'un hommage aux disparus d'Argentine. Mais les voix se placent au-delà du message ou de l'histoire et touchent toujours au cœur, au sensible.

---

## À propos des œuvres

---

**Lucia Ronchetti *Anatra al sal* (2000) création française**

*Anatra al sal* s'inspire d'une tradition italienne de la fin du XVI<sup>e</sup> siècle, le « madrigale rappresentativo ». Le réalisme de l'agogique tout autant que la personnification théâtrale de chaque voix contribuent à façonner une courte pièce de théâtre, construite autour de la discussion de cuisiniers sur l'art d'apprêter le canard.

L'ordre et la durée des dialogues entretiennent une atmosphère dramatique, dans laquelle les rythmes passent naturellement de l'*accelerando* (pendant les querelles) au *rallentando* (dans les moments plus joyeux). Ce contexte formel permet une écriture véritablement virtuose pour les six voix, écriture pensée *ad personam* pour les Neue Vocalsolisten. Pour cinq des six parties, le texte n'utilise qu'une seule voyelle, une figure de style souvent usitée dans la poésie italienne du XVI<sup>e</sup> siècle. Ce discours avec une seule voyelle souligne l'intention comique et intensifie la structure tonale de chacun des personnages. La basse, Andreas Fischer, joue le rôle du cuisinier le plus important et le plus célèbre du groupe. Il ne fait que citer des livres de cuisine en latin, parlant en latin uniquement pour faire de brefs commentaires sarcastiques, avec la seule voyelle « U ».

Son assistante et interprète est le rôle soprano, imaginé pour Susanne Leitz-Lorey. Elle traduit librement et poétiquement les sévères remarques de la basse. C'est la seule voix qui n'est pas enfermée dans le carcan de la voyelle unique ; elle fait figure de fil rouge au milieu de ces voix et voyelles. Elle est le *tenor* à la base de toutes les transformations harmoniques dans ce contrepoint à six voix.

Lucia Ronchetti  
Traduction Architexte

----

### **Oscar Bianchi** *Ante Litteram* (2012) **création**

Dans *Infinite Jest* de David Foster Wallace et *L'Antéchrist* de Friedrich Nietzsche, je retrouve, par endroits, la même empathie et la même lucidité dans l'exploration de ce qui empêche l'homme de parvenir à une profonde connaissance/conscience de lui-même.

Le premier voit le mal suprême (« *le grand requin blanc de la douleur* ») dans la dépression névrotique (*mélancolie, anhédonie*), et le deuxième dans le christianisme (en fait dans les valeurs du monde moderne).

La candeur avec laquelle Foster Wallace s'attache à décrire et à comprendre ce mal est très proche de l'intensité désordonnée mobilisée par Nietzsche pour maudire le christianisme (malédiction qui procède par endroits d'un « *Streben* » – aspiration – post-romantique, passionné et hallucinatoire, et qui vise en réalité à une transmutation de toutes les valeurs). C'est pourquoi *Ante Litteram*, dans une association libre de leurs textes, en propose une lecture dialectique qui verse parfois dans l'absurde, comme l'est ce vide désespéré, ce court-circuit où le courant est généré et reçu de l'intérieur (David Foster Wallace à propos de la mélancolie).

Dans *Ante Litteram*, un troisième élément vient briser la narration dichotomique et presque minimaliste du texte : une citation (...*consume the change...*) qui renvoie à cette hygiène de l'âme que Nietzsche convoque, lui, dans son appréhension et sa description du bouddhisme. Ces trois axes – mal, morale et salut (ou hygiène de l'esprit) – qui parcourent transversalement et syncrétiquement *Ante Litteram*, en éclairent l'intuition musicale et en proposent une transmutation de toutes les valeurs.

Oscar Bianchi  
Traduction Claire Pedotti

---

## Textes chantés

---

**Oscar Bianchi** *Ante Litteram*

Extraits de *Infinite Jest* de David Foster Wallace (DFW), *L'Antéchrist* de Friedrich Nietzsche (FN), le Vigyan Bhairav Tantra, sutra n° 67 (VBT).

### Partie I

Melancholy

Anhedonia

The Great White Shark of pain

Radical abstracting of everything

*Mélancolie*

*Anhédonie*

*Le Grand Requin blanc de la douleur*

*S'abstraire de façon radicale de toute chose*

(DFW)

La morale, il caso defraudato della sua innocenza

*La morale, c'est le hasard dépouillé de son innocence*

(FN)

Spiritual Torpor

its overriding terror

*Torpeur Spirituelle*

*cette terreur qui surpasse tout*

(DFW)

### Partie II

Tutto diventa un contorno delle cose (Everything becomes an outline of the thing)

*Ces choses ne sont plus que le contour d'elles-mêmes*

(DFW)

### Partie III

Happiness, joie de vivre, preference, love — are stripped to their skeletons and reduced to abstract ideas

*Bonheur, joie de vivre, préférence, amour – sont dépouillés de leurs chairs et réduits à des idées abstraites*

(DFW)

I could not care less

*Tout cela m'indiffère au plus haut point*

(anonyme)

...consume the change...

*...se consume le changement...*

(VBT)

Traduction anglais, Architecte

Traduction italien, Claire Pedotti

## **Luca Francesconi** *Herzstück*

Texte de Heiner Müller, *Herzstück* (Berlin, 1983)

EINS Darf ich Ihnen mein Herz zu Füßen legen.

ZWEI Wenn Sie mir meinen Fußboden nicht schmutzig machen.

EINS Mein Herz ist rein.

ZWEI Das werden wir ja sehen.

EINS Ich kriege es nicht heraus.

ZWEI Wollen Sie, daß ich Ihnen helfe.

EINS Wenn es Ihnen nichts ausmacht.

ZWEI Es ist mir ein Vergnügen. Ich kriege es auch nicht heraus.

EINS *heult*

ZWEI Ich werde es Ihnen herausoperieren. Wozu habe ich ein Taschenmesser. Das werden wir gleich haben. Arbeiten und nicht verzweifeln. So, da hätten wir. Aber das ist ja ein Ziegelstein.

Ihr Herz ist ein Ziegelstein.

EINS Aber es schlägt nur für Sie.

## *Pièce de cœur*

1- *Puis-je déposer mon cœur à vos pieds.*

2- *Si vous ne salissez pas le plancher.*

1- *Mon cœur est propre.*

2- *C'est ce que nous verrons.*

1- *Je n'arrive pas à le sortir.*

2- *Voulez vous que je vous aide.*

1- *Si ça ne vous ennuie pas.*

2- *C'est un plaisir pour moi. Moi non plus je n'arrive pas à le sortir*

1- *(Pleurniche)*

2- *Je m'en vais procéder à l'extraction. Sinon pourquoi aurais-je un canif. Il n'y a pas pour longtemps. Travailler et ne pas désespérer.*

*Bon, eh bien le voilà. Mais c'est une brique. Votre cœur c'est une brique.*

1- *Oui, mais il ne bat que pour vous.*

Heiner Müller, *Germania mort à Berlin*, Copyright Les Éditions de Minuit, 1985.

---

## Les compositeurs

---

### Luigi Nono

Italie (1924 - 1990)

Figure majeure de la création contemporaine, Luigi Nono est un compositeur engagé dès ses débuts dans les années 1950, politiquement (il entre au Parti communiste italien en 1952) mais aussi esthétiquement. C'est auprès de Hermann Scherchen – et en compagnie de son ami de toujours, Bruno Maderna – qu'il s'initie à la direction d'orchestre et étudie l'œuvre d'Arnold Schoenberg, Anton Webern et Béla Bartók. Si sa production reflète une évolution continue et cohérente, après une première période marquée par le sérialisme (*Il canto sospeso*, 1956 ; *Varianti*, 1957), Luigi Nono oriente ses recherches au début des années 1960 sur le son – et l'absence de son – ainsi que sur l'électroacoustique. Mettant les techniques d'avant-garde au service de l'expressivité, il donne au chœur et à la voix un rôle prépondérant. *Intolleranza* (1960-70), qui fait scandale à sa création, est exemplaire des schémas dramaturgiques contrastés qui sous-tendent ses œuvres, faisant alterner de grandes explosions sonores et des passages d'un lyrisme intense et serein. L'exploration approfondie de l'électronique en temps réel (avec le Studio di Fonologia de la Rai de Milan puis avec l'Experimentalstudio de la SWR de Freiburg) irrigue sa pensée musicale. À la fin des années 1970, une remise en question esthétique radicale (qu'il surmonte grâce à l'influence du philosophe Massimo Cacciari) l'amène à utiliser de plus en plus les micro-intervalles et à rechercher une sonorité à la limite de l'audible (*Fragmente-Stille, an Diotima*, 1979-80 ; *Prometeo*, 1981-85). « Savoir écouter. Même le silence. », écrit Luigi Nono.

[www.luiginono.it](http://www.luiginono.it) / [www.ricordi.it](http://www.ricordi.it)

----

### Sylvano Bussotti

Italie (1931)

Sylvano Bussotti étudie le violon, l'harmonie, le contrepoint et le piano au Conservatoire de Florence. Contraint d'interrompre ses études à cause de la guerre, il poursuit sa formation en autodidacte (1949-56), puis se rend à Paris et suit les cours de Max Deutsch (1956-58), ancien élève d'Arnold Schoenberg. Il est invité par Pierre Boulez à suivre ses cours à Darmstadt, où il rencontre John Cage et se rapproche de sa musique et de sa philosophie.

À cette époque son style évolue, passant d'une écriture sérielle à un langage très libre, lié au hasard et à l'indétermination. Il utilise un système libre de notation graphique, qui fait de ses autographes musicaux de véritables œuvres d'art (*Autotondo Tondodono*, « dessin sonore indéterminé », 1991). Prenant ses distances avec l'héritage de l'avant-garde européenne à partir de *Pièces de chair II* (1958-60), il explore à travers sa musique un vocalisme expressif, une tension pathétique directe et dramatique, et développe une écriture instrumentale raffinée qui s'étend de l'abstraction figée au geste frénétique. Sa musique, hédoniste, invoque une force dionysiaque libératrice, et se fait parfois provocatrice (*La Passion selon Sade*, 1965-66).

Sylvano Bussotti est tout à la fois compositeur, interprète, peintre, écrivain et metteur en scène. Ses œuvres picturales ont été exposées dans plusieurs pays, et il a en outre publié divers recueils de poésie et de littérature. Il a notamment été directeur artistique de La Fenice à Venise et du Festival Puccini de Torre del Lago, ainsi que directeur de la section musique de la Biennale de Venise (1987-91).

[www.sylvanobussotti.org](http://www.sylvanobussotti.org) / [www.ricordi.it](http://www.ricordi.it)

----

## **Lucia Ronchetti**

Italie (1963)

Mêlant systèmes complexes, énergie et théâtralité, la musique de Lucia Ronchetti défie toute catégorisation facile. Après avoir composé principalement des pièces de musique de chambre, elle se tourne progressivement vers les musiques vocale et scénique, qui lui permettent de remettre en question les codes traditionnels de la narrativité.

Ses nombreuses rencontres et collaborations artistiques lui offrent de nouvelles perspectives. Elle puise son inspiration dans les sciences naturelles, la philosophie, la poésie et la littérature (Hans Blumenberg, Ludovico Ariosto, Nicolas Gogol ou Adolf Wölfli), et plus particulièrement chez les auteurs italiens du XX<sup>e</sup> siècle : le poète Ermanno Cavazzoni, librettiste de l'opéra *La tentazione di Girolamo* (1995), le peintre et poète Toti Scialoja (*Rivelazione*, 1998), ou encore Giorgio Manganelli (*Pinocchio, una storia parallela*, 2005).

Lucia Ronchetti étudie la composition et l'informatique musicale à l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia et la philosophie à Rome.

À Paris, elle suit les séminaires de composition de Gérard Grisey, participe au cursus de l'Ircam (1997) et obtient son doctorat de musicologie à l'École Pratique des Hautes Études (1999). Elle approfondit son travail notamment auprès de Tristan Murail, Sylvano Bussotti, Salvatore

Sciarrino et Hans Werner Henze. Un enregistrement de ses œuvres, par les Neue Vocalsolisten et le Quatuor Arditti, paraît en 2012 (Label KAIROS). En 2012-15, elle composera une œuvre de théâtre musical pour trois saisons du Semperoper de Dresde et un nouvel opéra pour le Nationaltheater de Mannheim.

[www.luciaronchetti.com](http://www.luciaronchetti.com) / [www.durand-salabert-eschig.com](http://www.durand-salabert-eschig.com)

----

## **Oscar Bianchi**

Italie (1975)

« À partir d'une oreille harmonique très fine, Bianchi a cette capacité toute moderne de dramatiser les formes musicales par la maîtrise de la texture sonore, dans ses mille détails. » (Jean-Luc Plouvier, Ensemble Ictus). Énergie, virtuosité et rythmes pulsés caractérisent la musique d'Oscar Bianchi, ainsi qu'un habile maniement du timbre sonore, un sens aigu de la dramaturgie musicale et une grande familiarité avec l'électronique. Entre statisme et activité, il explore le contraste de « tout ce qu'il y a entre les deux, en conservant la beauté et la profondeur de ces deux extrêmes ».

Sa musique est jouée par des interprètes prestigieux tels que le Klangforum Wien, le Deutsches Symphonie Orchester ou le Remix Ensemble. Après des études de piano, composition, direction de chœur et musique électronique en Italie, il se perfectionne à l'Ircam, aux Ferienkurse de Darmstadt, à la Stockholm International Composition Course et lors de master classes avec Peter Eötvös.

Son opéra *Thanks to my Eyes*, dont la mise en scène et le livret sont signés Joël Pommerat, est créé avec succès en 2011 au Festival d'Aix-en-Provence. Ses nombreux projets à venir incluent des créations pour le Gewandhaus de Leipzig, le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, l'Ensemble Modern, les Neue Vocalsolisten et Ictus. Un enregistrement monographique est prévu pour 2013, tandis que l'enregistrement de sa cantate *Matra* – créée à Musica 2007 – vient de paraître (Cypres records).

[www.oscarbianchi.com](http://www.oscarbianchi.com) / [www.durand-salabert-eschig.com](http://www.durand-salabert-eschig.com)

## **Luca Francesconi**

Italie (1956)

« La musique doit être une expérience riche qui implique notre esprit au-delà de sa séduction sensorielle immédiate : c'est une danse profonde entre l'instinct et la raison, continuellement à la recherche d'un équilibre ». Cette quête d'équilibre amène Luca Francesconi à explorer sans relâche la zone liminale entre son et sens, conscient et inconscient. Tissu à la fois complexe et transparent qui se nourrit d'une polyphonie de langages et recourt à la microtonalité, son écriture virtuose articule dynamisme et statisme, explore les vastes potentialités des timbres instrumentaux et peut faire appel à l'électronique comme outil de synthèse et d'exploration de la matière sonore.

Son vaste catalogue comprend cinq opéras radiophoniques et plusieurs opéras scéniques qui font régulièrement appel aux technologies multimédias (*Lips, Eyes, Bang*, 1998 ou *Quartett* créé en 2011 à la Scala de Milan). Il a composé des œuvres pour la voix comme *Etymo II* (2005) et *Attraverso* (2010), de nombreux concertos – dont *Kubrick's Bone* (2005) pour cymbalum et *Hard Pace* (2007) pour trompette –, plusieurs quatuors à cordes et pièces solistes. Parmi ses œuvres orchestrales, on peut citer *Wanderer* (1998-99) et *Cobalt, Scarlet* (1999-2000). Élève de Karlheinz Stockhausen et de Luciano Berio dont il fut l'assistant (1981-84), initié au jazz à Boston, fondateur du studio milanais Agon - Acoustique Informatique Musique, il enseigne la composition depuis 25 ans. De 2008 à 2012, il est le directeur artistique de la section musique de la Biennale de Venise. Il sera en 2013 compositeur en résidence à la Casa da Música de Porto. Plusieurs concertos verront le jour ces prochaines années, composés pour le pianiste Nicolas Hodges, la violoniste Leila Josefowicz et pour le duo de pianistes Andreas Grau et Götz Schumacher.

<http://web.mac.com/luca.francesconi/> / [www.ricordi.it](http://www.ricordi.it)

---

## **Les interprètes**

---

**Gareth Davis**, Clarinette basse  
Royaume-Uni

Gareth Davis a étudié la clarinette et la clarinette basse avec Antony Pay et Roger Heaton à Londres, et auprès de Harry Sparnaay à Amsterdam. Passionné par la musique contemporaine, il a créé des œuvres de Toshio Hosokawa, Salvatore Sciarrino, Peter Ablinger, Gavin Bryars et Jonathan Harvey.

Il élabore également des projets interdisciplinaires, mêlant répertoires anciens et contemporains. Parmi ses nombreuses activités figurent des concerts avec le guitariste Steven R. Smith, un enregistrement du *Dialogue de l'ombre double* de Pierre Boulez et un concert autour du thème « déconstruction / construction » du répertoire des standards de jazz.

----

## **Neue Vocalsolisten**

Allemagne

« Chercheurs, inventeurs, aventuriers, idéalistes » : les Neue Vocalsolisten, ensemble de musique vocale contemporaine fondé en 1984 dans le cadre du festival Musik der Jahrhunderte de Stuttgart, forment depuis l'an 2000 un ensemble vocal de musique de chambre artistiquement indépendant. Les sept solistes, de la soprano colorature à la basse profonde en passant par le contre-ténor, mettent toute leur force créatrice et leur personnalité au service d'une collégialité féconde et d'une collaboration fructueuse avec les compositeurs et les autres interprètes. Un groupe de chanteuses et de chanteurs spécialisés vient enrichir le noyau dur de l'ensemble, selon les projets.

La recherche est au cœur de leur démarche : recherche de nouvelles sonorités, de nouvelles techniques vocales et de formes d'articulation. Le théâtre musical, le travail interdisciplinaire avec l'électronique, la vidéo, les arts plastiques et la littérature, tout comme la mise en regard de la musique ancienne et de la musique contemporaine font partie intégrante du projet artistique de la formation. Ils collaborent fréquemment avec des ensembles spécialisés, des orchestres, des opéras, des théâtres et des studios électroniques.

Chaque saison, ils assurent la création d'une vingtaine d'œuvres. Cet été, ils ont notamment créé *Serial Sevens* de Francesca Verunelli et *AMDG* de Giovanni Bertelli à Stuttgart, et *Carnaval No. 10, 11, 12* de Salvatore Sciarrino au Festival de Lucerne. Ils seront très prochainement en concert à la Biennale de Venise, au Festival d'Automne à Paris et au festival November Music (Pays-Bas).

Soprano, Sarah Maria Sun,  
Susanne Leitz-Lorey, Angelika Lenter  
Mezzo-soprano, Truike van der Poel  
Contre-ténor, Daniel Gloger

Ténor, Martin Nagy  
Baryton, Guillermo Anzorena  
Basse, Andreas Fischer

---

## Prochaines manifestations

---

**N°16** - Mercredi 26 septembre à 20h30, Palais de la Musique  
et des Congrès (PMC) - salle Érasme

**ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG**

**N°17** - Jeudi 27 septembre à 18h30, Auditorium France 3 Alsace

**ENSEMBLE LINEA**

**N°18** - Jeudi 27 septembre à 20h30, Cité de la musique et de la danse

**LES CHAMPS MAGNÉTIQUES DE J. ŠVANKMAJER** Ciné-concert

**N°36** - Jeudi 27 septembre à 20h30, Saverne - Espace Rohan

**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](http://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*