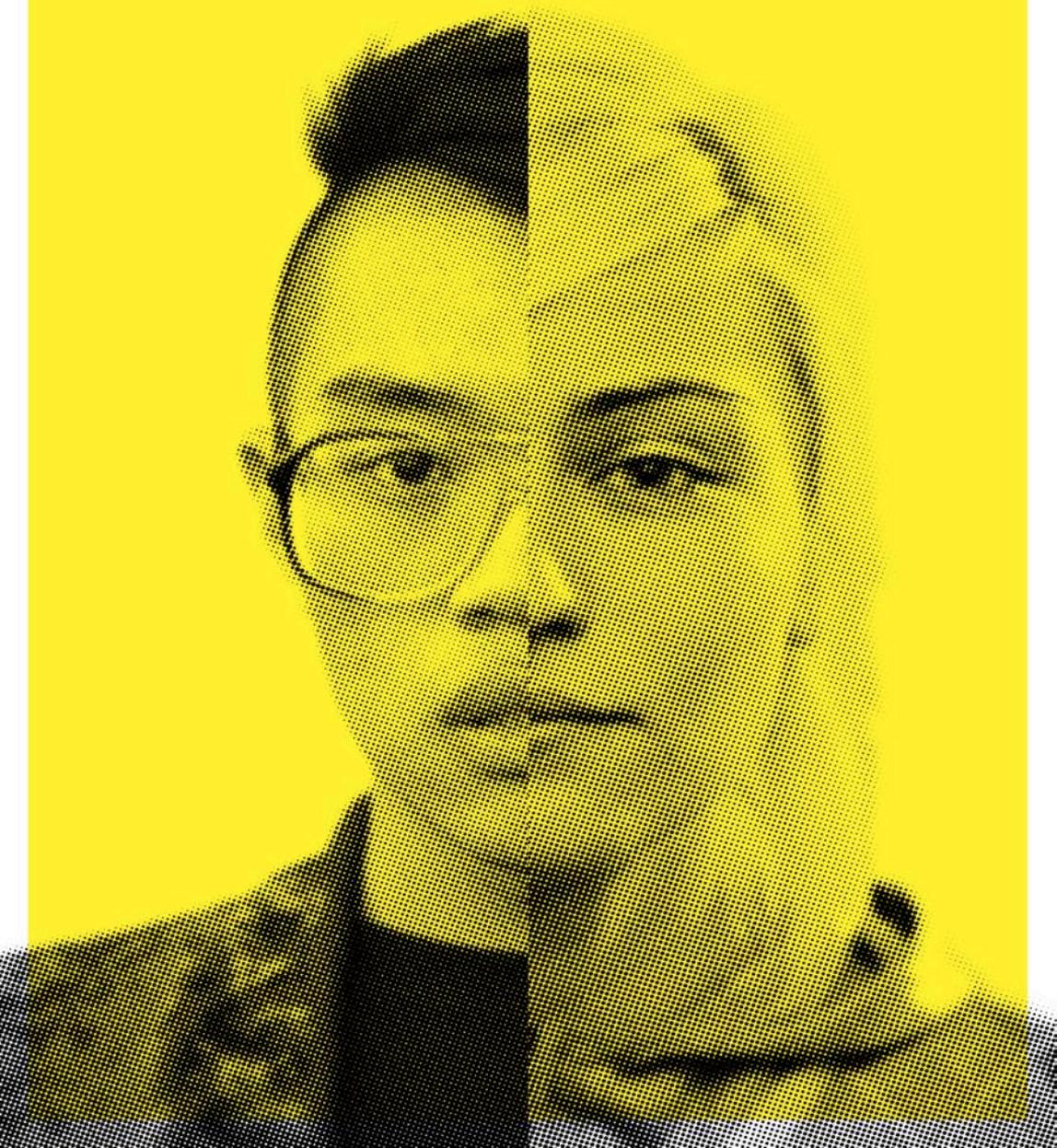


musica

festival
strasbourg

20 sept
5 oct
2013





MUSICA 2013

N° 8

Dimanche 22 septembre 2013 à 11h
Salle de la Bourse

Trio Arbós

Trio Arbós

Violon, **Miguel Borrego**
Violoncelle, **José Miguel Gómez**
Piano, **Juan Carlos Garvayo**

Georges Aperghis

Trio (2011) / 13 min.
création française

Toshio Hosokawa

Trio (2012) / 11 min.
création mondiale, commande Fondation BBVA pour le Trio Arbós

Ivan Fedele

Fünfzehn Bagatellen, In Form von Variationen (2011) / 18 min.
création française

Robert Cahen

Dernier adieu (1988) – vidéo / 6 min.

Michael Jarrell

Lied ohne Worte (2012) / 10 min.

fin du concert : 12h15

À propos du concert

Première invitation à Musica pour ce trio fondé en 1996 et durablement installé comme un des plus convaincants ensembles de musique de chambre espagnols. À l'image de ce programme, leur engagement envers la création est total.

Le Trio Arbós a établi sa cohésion (et sa réputation internationale, de Vienne à Buenos Aires, de Toronto à Helsinki) avec le riche répertoire dédié à sa formation : Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann... ont consacré le trio violon-violoncelle-piano avec certains de leurs plus grands chefs-d'œuvre.

Pour autant, la fréquentation des partitions de leurs contemporains est au moins égale à celle de ce patrimoine incomparable. Avec les compositeurs espagnols en premier lieu, mais aussi avec les principaux compositeurs européens, les trois musiciens entretiennent une collaboration fructueuse.

À Strasbourg, les créations des trios de Toshio Hosokawa, Georges Aperghis et Ivan Fedele, tous écrits en 2011 et 2012, sont la preuve de cette passion véritable pour la musique d'aujourd'hui.

À propos des œuvres

Georges Aperghis *Trio* (2011) création française

Trio est une construction volontairement précaire dans laquelle se côtoient et se bousculent des énergies très contrastées, passant sans lien apparent du minimalisme à des explosions tonitruantes. Tout se passe comme si les trois musiciens étaient photographiés dans des postures et des états très différents allant du secret d'un clair-obscur à une lumière surexposée.

Georges Aperghis

Toshio Hosokawa *Trio* (2012) création mondiale

Le trio avec piano est un genre qui caractérise la musique européenne du XIX^e siècle (on pense notamment aux chefs-d'œuvre de Schubert, Schumann et Brahms). Je me suis donc demandé comment je pourrais me distancer suffisamment de la musique occidentale pour créer mon propre univers oriental.

J'ai voulu représenter le monde chamanique auquel je me suis beaucoup intéressé ces derniers temps. Le chaman est l'intermédiaire ou l'intercesseur entre ce monde et le monde des ténèbres. Je voudrais que les interprètes représentent le chaman, que leur musique fasse ressentir le monde enfoui qui reste invisible dans ce monde-ci.

Dans ce trio, le violon représente l'élément féminin et le violoncelle l'élément masculin. Les instruments, comme les voix de deux chamans, chantent en duo. Le piano, en arrière-plan, figure le cosmos et la nature qui entoure les deux musiciens. Le couple commence à l'unisson, mais se sépare progressivement pour créer deux mondes distincts. Cependant, leur relation est celle du Yin et du Yang, ils se complètent toujours, même lorsqu'ils sont très éloignés. Le Yin et le Yang est le concept fondamental du cosmos taoïste. Les pôles opposés se complètent sans s'annuler et créent l'harmonie : le féminin et le masculin, la lumière et l'ombre, le haut et le bas, le fort et le faible. Le Yin et le Yang interagissent dans le son, et je voudrais que, dans mes compositions, le Chi, l'énergie de la vie, naisse de leur union.

Toshio Hosokawa
Traduction, Architexte

Ivan Fedele *Fünfzehn Bagatellen, In Form von Variationen* (2011)
création française

Les quinze bagatelles sont une série de cinq idées musicales qui proposent chacune trois variations. L'idée d'une petite forme entendue comme « code génétique » d'une macroforme est une option compositionnelle qui m'accompagne depuis un certain temps déjà, ayant presque complètement abandonné l'option d'un « temps narratif » au service d'un temps « gelé » dans la présentation de la nature intime de l'idée musicale.

En résumé, le son ne « raconte » plus une trame, mais il dévoile sa nature la plus intime comme une sculpture qui, toujours en restant la même, révèle sa matière et sa transparence plus ou moins denses, ses ombres projetées dans l'espace, l'aspect lisse ou rugueux de sa surface – de manière différente selon la perspective ou l'intensité lumineuse qui investit l'objet musical. Et cette approche offre aussi à l'auditeur une manière différente d'appréhender la perception de l'événement sonore.

Ivan Fedele

Robert Cahen *Dernier adieu* (1988)

Sur le photographe Jean-Marc Tingaud

Scénario, Robert Cahen, Jean-Marc Tingaud

Montage, effets vidéo, Ermeline Le Mézo

Musique, extrait de *Vingt regards sur l'Enfant-Jésus* d'Olivier Messiaen

Production Rencontres Internationales de Photographie d'Arles / Maison de la Culture de La Rochelle, avec la participation du Centre National des Arts Plastiques

Jean-Marc Tingaud photographie la mer. Le jour du solstice d'été 1990, douze bouteilles contenant chacune une photographie originale sont jetées dans douze mers et océans du globe. Robert Cahen, en une sorte de mélopée mélancolique, nous fait traverser la solitude de ces océans gigantesques, auxquels un phare vient parfois donner une dimension humaine.

« Il ne s'agit pas d'un document sur quelqu'un mais d'un véritable poème sur un être singulier. Cahen ne montre pas une seule photo de Tingaud mais on comprend mieux le projet de ce photographe que s'il faisait défiler devant nous toute son œuvre. Sur une musique de Messiaen déferlent au ralenti des vagues dont chaque goutte semble peinte...

L'idée de Cahen pour parler de l'idée que Tingaud se fait de la photo est rigoureusement adéquat : la forme même de l'effacement, d'un entr'aperçu qui perdure au-delà de son effacement à proportion de la brièveté de son aperception. »

Jean-Paul Fargier, *Cahiers du Cinéma*, 1988

Les compositeurs

Georges Aperghis

Grèce (1945)

Georges Aperghis s'initie au sérialisme du Domaine Musical, à la musique concrète de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry, aux recherches de Iannis Xenakis avant d'élaborer son propre langage. Il se lance alors dans l'exploration des rapports de la musique au texte et à la scène.

Avec l'Atelier Théâtre et Musique (ATEM) qu'il fonde en 1976, il invente une nouvelle forme artistique inspirée du quotidien, de faits sociaux transposés vers un monde poétique, souvent absurde et satirique, où se rencontrent musiciens, chanteurs, comédiens et plasticiens.

Après 1997, date à laquelle il quitte l'ATEM, Georges Aperghis poursuit son travail sur le théâtre musical de manière plus diversifiée (*Luna Park*, 2011). Des œuvres comme *Die Hamletmaschine-oratorio* (1999-2000), l'opéra *Avis de tempête* (2004) ou la *Wölfli-Kantata* (2005) remettent en jeu les questions de dramaturgie, de mise en scène et illustrent la liberté avec laquelle il se joue des classifications et des genres.

Omniprésent, le texte occupe une place particulière dans son œuvre.

Georges Aperghis explore des textes non signifiants, faits de phonèmes et de « mélodies parlées » (*Récitations*, 1978 ; *Solo*, 1983). Ses pièces instrumentales comportent également des éléments théâtraux et verbaux, mis au service d'une musique rythmiquement complexe, chargée d'une énergie vigoureuse obtenue par le traitement des limites (tessitures, nuances, virtuosité) et des alliages (voix et instrument, son et bruit...). Un enregistrement monographique est sorti en 2012 (label Kairos). *Situations*, pour ensemble, sera très prochainement créée par le Klangforum Wien au festival de Donaueschingen.

www.aperghis.com / www.durand-salabert-eschig.com

Toshio Hosokawa

Japon (1955)

Après des études de piano, contrepoint et harmonie à Tokyo, Toshio Hosokawa se forme à la Hochschule der Künste de Berlin puis à la Hochschule für Musik de Freiburg, auprès de Brian Ferneyhough et de Klaus Huber. Ce dernier l'encourage à retourner au Japon étudier de manière approfondie ses origines musicales. Son œuvre puise ainsi ses sources aussi bien chez les compositeurs occidentaux (Bach, Mozart et Beethoven mais aussi Nono ou Lachenmann) que dans la grande musique savante traditionnelle du Japon. Son processus compositionnel est intimement lié aux concepts du bouddhisme zen et son interprétation symbolique de la nature.

Son catalogue aborde des genres très variés : œuvres pour orchestre, concertos, musique de chambre, musique pour instruments traditionnels japonais, musiques de film, opéras. Ses œuvres, souvent empreintes d'une dimension spirituelle, privilégient la lenteur, un caractère étale et méditatif. Les thématiques du voyage intérieur, ainsi que des liens entre l'individu et la nature, traversent nombre d'entre elles.

Toshio Hosokawa donne régulièrement des conférences aux cours d'été de Darmstadt. Compositeur en résidence à l'Orchestre symphonique de Tokyo depuis 1998, directeur musical du Festival international de musique de Takefu et membre de l'Académie des Beaux-Arts de Berlin depuis 2001, il est en outre compositeur en résidence ou invité par de nombreux orchestres et festivals prestigieux. En 2012 sont créées *The Raven* pour soprano et ensemble à Bruxelles et *Meditation*, œuvre pour orchestre dédiée aux victimes du tsunami de Fukushima, au festival international de musique de Tongyeong (Corée du Sud).

www.schott-music.com

Ivan Fedele

Italie (1953)

Élève du pianiste Bruno Canino et des compositeurs Azio Corghi et Franco Donatoni, Ivan Fedele étudie également la philosophie à l'Université de Milan. Il doit à son père mathématicien sa passion pour cette discipline qui l'accompagnera dans ses recherches de composition, en particulier dans l'approfondissement et l'application du concept de spatialisation (*Duo en résonance*, 1991 ; *Ali di Cantor*, 2003).

Capt-Actions (2005), présentée à Musica en 2006, utilise pour la première fois un nouveau système de capteurs transmettant les données

d'un geste instrumental à l'ordinateur, qui interprète ce geste en temps réel selon des modèles prédéterminés par le compositeur. Son œuvre, d'une centaine d'opus et abordant tous les genres, se caractérise par une interaction permanente entre des principes d'organisation et de liberté, des formes perceptibles et une richesse de l'écriture. Il entretient un rapport fort avec l'histoire musicale dont il allie certains aspects aux nouvelles techniques d'écriture et aux innovations technologiques. Joué par les meilleurs interprètes, Ivan Fedele mène également une intense activité pédagogique internationale : Université de Harvard, Ircam, Académie Sibelius d'Helsinki, Centre Acanthes, CNSMD de Lyon, Conservatoire de Strasbourg... Il enseigne la composition à l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Rome depuis 2007. Il est directeur de la section musique de la Biennale de Venise pour la période 2012-15.

www.esz.it

Michael Jarrell

Suisse (1958)

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... Musica lui consacre deux portraits en 2005 et 2010. Irriguée par certains éléments de la musique spectrale – les notions de tension et détente non résolues, la conception du temps musical – mais surtout par le sérialisme, la musique de Michael Jarrell est caractérisée par un travail sur le geste instrumental et sur l'organisation de la forme par rapport au timbre. N'hésitant pas à retravailler sans relâche un même objet, une même idée, il développe le matériau musical de façon arborescente. Un motif peut se développer de différentes façons et certains éléments d'une œuvre peuvent ainsi servir de germe à une autre. Michael Jarrell est professeur de composition à la Musikhochschule de Vienne depuis 1993 et au Conservatoire de Genève depuis 2004. En 2012, plusieurs œuvres de son cycle *Nachlese* sont créées : le concerto pour violoncelle *Emergences - Nachlese VI* écrit pour Jean-Guihen Queyras, *Nachlese Vb (Liederzyklus)* pour soprano et ensemble ainsi que *M.P. / P.M. (Nachlese IIb)*, créée par Paul Meyer et Michel Portal à la Cité de la musique à Paris. Son opéra de chambre *Siegfried, nocturne*, sur un livret d'Olivier Py, sera créé dans le cadre du Wagner Geneva Festival en octobre 2013, par l'ensemble Multilatérale (direction, Stefan Asbury).

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

L'artiste vidéo

Robert Cahen

France (1945)

Figure majeure dans le domaine de la création vidéo, Robert Cahen est un pionnier dans l'utilisation des instruments électroniques. Après des études de composition en musique concrète au Service de la Recherche de l'ORTF (avec entre autres Michel Chion), diplômé du CNSM de Paris (classe de Pierre Schaeffer) en 1971, il devient compositeur du Groupe de Recherches Musicales de l'ORTF et poursuit expérimentation et création dans les domaines du son mais aussi de l'image. Il s'oriente vers le médium de la vidéo dès 1970, appliquant les expérimentations techniques et linguistiques de la musique concrète. L'œuvre de Robert Cahen est reconnaissable à sa manière de traiter le ralenti, à sa façon d'explorer le son en relation avec l'image pour construire son univers poétique. Il multiplie les effets de glissement, d'altération du mouvement, de contraction et de dilatation du temps – procédés qui lui permettent d'explorer la métaphore du passage, d'interroger le temps qui passe. Ses œuvres sont présentes dans différentes collections publiques en France et à l'étranger : ZKM de Karlsruhe, Centre pour l'Image Contemporaine de Genève, AIACE à Milan, Museum of Modern Art de New York (MoMA), Frac/Alsace, Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg, Centre Pompidou, Harris Museum à Preston... Le Jeu de Paume (Paris) accueille en 2010 une rétrospective complète de ses films et vidéos. Lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs en 1992, il réalise en 1995 une installation vidéo permanente à Lille sur le site Euralille. Un coffret contenant une grande partie de sa production est sorti en 2011 (écart production), incluant un CD de ses premières compositions musicales.

Le Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg lui consacra une exposition du 14 mars au 11 mai 2014, sur le thème de « l'entrevoir ».

Les interprètes

Trio Arbós

Espagne

Créé en 1996 et nommé en hommage au violoniste, chef d'orchestre et compositeur espagnol Enrique Fernández Arbós, le Trio Arbós s'est progressivement imposé comme l'un des meilleurs ensembles de musique de chambre en Espagne. Il a conquis publics et spécialistes par ses interprétations de qualité, mêlant tout à la fois symbiose entre ses musiciens, conviction et enthousiasme, maîtrise technique et raffinement. Le répertoire du trio s'étend des œuvres classiques et romantiques de Mozart, Beethoven, Schubert ou Mendelssohn à la musique contemporaine, qui représente une partie significative de leurs programmes. Des compositeurs tels que Mauricio Sotelo, Luis de Pablo, Bernhard Gander, Aureliano Cattaneo, César Camarero et Harry Hewitt ont composé des pièces spécifiquement pour le Trio Arbós. L'ensemble a également collaboré étroitement avec, entre autres, Pascal Dusapin, Jonathan Harvey, Toshio Hosokawa, Salvatore Sciarrino et Beat Furrer. Le trio s'est produit dans de nombreux festivals et salles prestigieux à travers le monde : Konzerthaus de Vienne, Teatro Colón de Buenos Aires, Kuhmo Festival, Romaeuropa ou Wittener Tage für neue Kammermusik. En 2013, le trio crée notamment des œuvres de Beat Furrer et Franco Venturini ainsi qu'une nouvelle version de *Tierkreis* de Karlheinz Stockhausen. Plusieurs nouveaux enregistrements sont en préparation, consacrés à Joaquín Turina, Fernando Remacha et Julián Bautista (quatuors avec piano), Nikolai Kapustin (trios). Depuis 2005, le Trio Arbós est en résidence au musée Reina Sofía de Madrid.

Le Trio Arbós est soutenu par l'Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música et par le Ministerio de Cultura d'Espagne.

www.trioarbos.com

Prochaines manifestations

N°9 - Dimanche 22 septembre à 17h, La Filature, Mulhouse

LES NUITS

Pour ce spectacle, Musica propose un service de bus au départ de la dépose Bus Place de l'Étoile. Départ à 15h, retour prévu à 20h30. Tarif aller-retour 5 €.

N°10 - Dimanche 22 septembre à 17h, Espace Rohan, Saverne

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG

Tournée dans le Bas-Rhin

N°11 - Lundi 23 septembre à 18h30, Cité de la Musique et de la Danse
Salle 30

CORRESPONDANCES

N°12 - Lundi 23 septembre à 20h30, UGC Ciné Cité

OPÉRA AU CINÉMA

Written on Skin

20 septembre au 5 octobre, mer-sam 14h-18h, Aubette Foyer Bar

INSTALLATIONS ROBERT CAHEN

entrée libre

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

www.festival-musica.org

les partenaires de Musica

Musica est subventionné par

Le Ministère de la Culture et de la Communication
Direction Générale de la Création Artistique (DGCA)

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

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)

La Fondation Ernst von Siemens pour la musique

ARTE

Pro Helvetia, fondation suisse pour la culture

L'Institut Culturel Italien à Strasbourg

Suona Italiano

Avec l'aide des partenaires culturels

Le Conservatoire de Strasbourg

L'Université de Strasbourg

Les Musées de Strasbourg

La Filature, scène nationale de Mulhouse

L'Orchestre philharmonique de Strasbourg

Le Théâtre National de Strasbourg

Pôle Sud

Théâtre de Hautepierre

UGC Ciné Cité

Avec le concours de

IEC

Les services de la Ville de Strasbourg

L'Agence Culturelle d'Alsace

AMB Communication

FL Structure

Les partenaires médias

Le Monde

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
