

musica

festival
strasbourg

20 sept
5 oct
2013

MUSICA 2013

N° 16

Mercredi 25 septembre 2013 à 20h30
Théâtre National de Strasbourg - Salle Gignoux

Wanderer, post scriptum

Le TNS accueille Musica
Avec le soutien de la Sacem

Wanderer, post scriptum (2012-13)

Mise en scène, **Antoine Gindt**

Création numérique, **Tomek Jarolim**

Collaboration artistique, **Élodie Brémaud**

Costumes, **Fanny Brouste**

Baryton, **Ivan Ludlow**

Piano, **Kalina Georgieva**

Production T&M-Paris

Avec l'aide du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale
et la participation du DICRéAM – CNC

En anglais, allemand et italien, surtitré en français

fin du spectacle (sans entracte) : 21h40

György Ligeti *Musica Ricercata* (1951-53) – n° 1
Sostenuto/Misurato, stringendo poco a poco sin al prestissimo

Hanns Eisler

Spruch 1939 (1939)

poème de Bertolt Brecht

Sonett 66 (1939)

poème de William Shakespeare

An den Schlaf (1940)

poème d'Eduard Mörike

György Ligeti *Musica Ricercata* (1951-53) – n° 2
Mesto. Parlando (rigido e ceremoniale)

Wolfgang Rihm *6 Gedichte von Friedrich Nietzsche* (2001)

poèmes de Friedrich Nietzsche

I. Der Einsamste

II. Der Herbst

III. Der Wanderer (I)

IV. Der Wanderer (II)

V. Der Wanderer und sein Schatten

VI. Venedig

The Doors d'après *Riders on the Storm* (1971)

album L.A. Woman

Richard Wagner *Élégie* en la bémol majeur (1858-82)

Hanns Eisler

Die Landschaft des Exils (1942)

poème de Bertolt Brecht

Hotelzimmer 1942 (1942)

poème de Bertolt Brecht

Über die Dauer des Exils (1939)

poème de Bertolt Brecht

An den kleinen Radioapparat (1942)

poème de Bertolt Brecht

Richard Wagner *Wesendonck-Lied III* (1857-58)

Im Treibhaus

poème de Mathilde Wesendonck

Gérard Pesson *Cinq poèmes de Sandro Penna* (1991-92)

György Ligeti *Musica Ricercata* (1951-53) – n° 11

Andante misurato e tranquillo (Omaggio a Girolamo Frescobaldi)

À propos du spectacle

À partir de deux cycles de chansons de Wolfgang Rihm et Gérard Pesson, *Wanderer, post scriptum* redessine l'art du récital : portrait de couple autant que réminiscence du personnage de Richard Wagner, la mise en scène tisse des liens inédits entre les musiques et leurs textes.

Sur le plateau le piano est ouvert. Deux chaises côte à côte et un « rideau » qui flotte : le décor minimal du récital est légèrement décalé, suffisamment pour que soit établi un autre code. Théâtre musical au sens où le théâtre est un prolongement du rythme musical et qu'il puise aux mots : le choix et l'enchaînement des musiques autant que les situations tirées des textes et poèmes offrent les conditions de la création scénique.

On retrouve le personnage du Wanderer – ce marcheur inépuisable – dans les poèmes de Friedrich Nietzsche que Wolfgang Rihm a retenu pour son cycle : évocation des brumes automnales et de la solitude exacerbée par la nature jusqu'à l'arrivée à Venise. Voyage infini que le spectacle fixe un moment en évoquant l'exil (les chansons de Eisler sur les poèmes de Brecht) ou diffracte avec la lumière retrouvée dans les *Cinq poèmes de Sandro Penna* composés par Gérard Pesson.

La dimension visuelle, grâce aux images numériques de Tomek Jarolim, est essentielle : elle offre les outils nécessaires au jeu, aux modifications d'espaces et de lumières, de la pénombre initiale, tumultueuse, aux éclaircissements progressifs du spectacle.

C'est une méditation lente, aussi indissociable des musiques que de ses interprètes, couple à la ville et ici à la scène. La complicité, l'attention, l'intimité musicale d'Ivan Ludlow (qui fut Wotan/Wanderer dans le *Ring Saga* de 2011) et de Kalina Georgieva fondent la dimension vitale de la mise en scène.

Antoine Gindt

Les compositeurs

György Ligeti

Hongrie / Autriche (1923 - 2006)

György Ligeti reste le mentor de toute une génération et compte parmi les compositeurs qui ont le plus profondément renouvelé la musique du XXe siècle. Il découvre les musiques sérielle et électronique ainsi que les expérimentations de John Cage par le biais d'émissions radiophoniques, son pays étant coupé des grands mouvements artistiques occidentaux. L'année 1956 marque un tournant : après le soulèvement de la Hongrie, il s'installe à Cologne et collabore au Studio de musique électronique de la WDR tout en étudiant l'œuvre de Stockhausen, Kagel et Boulez. Son écriture se caractérise par une polyphonie très dense – la micropolyphonie – et une forme de statisme donnant l'impression d'un flux musical continu. Son opéra *Le Grand Macabre* est un des plus grands chefs-d'œuvre lyriques du XXe siècle. Composées sous le régime communiste hongrois, ses *Musica Ricercata* (1951-53) font partie des pièces écrites en secret, « pour le tiroir », comme il le disait lui-même. Ce cycle de jeunesse, à vocation pédagogique, ajoute une note à chacune de ses onze pièces (2 pour la première, 3 pour la deuxième... jusqu'à 12 notes pour la onzième).

www.schott-music.com / www.uemusic.at

Hanns Eisler

Allemagne (1898 - 1962)

D'abord autodidacte puis élève de Schoenberg, Hanns Eisler est un musicien politiquement engagé dont les œuvres, à caractère critique marxiste, échappent très tôt aux salles de concert. Au théâtre ou au cinéma, il fait valoir ses talents de propagandiste (ses *Massenlieder*, ses cantates et ballades sur des textes de Bertolt Brecht, avec lequel il collabore longtemps, ses musiques de films). En 1933, il quitte l'Allemagne nazie, voyage à travers l'Europe puis s'installe aux États-Unis (à Hollywood) où il continue à composer et à approfondir son expérience cinématographique. De retour à Berlin-Est en 1952, ses compositions socialistes lui valent d'être comblées d'honneurs (il est notamment l'auteur de l'hymne officiel de la RDA). Son œuvre mêle des musiques très variées, des mélodies au style tranché, vif, à l'harmonie simplifiée à l'extrême mais aussi des partitions plus graves comme sa *Deutsche Sinfonie* de 1957.

www.hanns-eisler.com

Wolfgang Rihm

Allemagne (1952)

Compositeur prolifique et parmi les plus joués, Wolfgang Rihm emprunte à James Joyce le concept de « work in progress ». Considérant toujours ses partitions comme inachevées, il en retravaille sans relâche le matériau dans de nouvelles œuvres qu'il regroupe fréquemment sous la forme de cycles. Il recherche une « musique qui rend audible l'état de sa genèse », qui ne doit sa sûreté de construction et sa capacité de renouveau qu'à une remise en question permanente et à une totale liberté formelle.

Ancien élève de Klaus Huber et de Karlheinz Stockhausen, héritier de Luigi Nono, il développe un style narratif et foisonnant, dans la lignée de la tradition symphonique et chambriste germanique. Influencé par les arts plastiques, la photographie et le montage cinématographiques, c'est surtout dans la philosophie et la littérature qu'il puise son inspiration.

www.universaledition.com

Richard Wagner

Allemagne (1813-1883)

Figure polémique et souvent controversée en son temps, Richard Wagner réalise un apport considérable à l'histoire de la musique et exerce une influence prédominante sur ses successeurs. S'il est l'auteur de symphonies et ouvertures, d'œuvres pour piano et de lieder, il est surtout connu pour ses opéras (*Tannhäuser*, *Lohengrin*, *Tristan et Isolde*, le monumental *Ring* et *Parsifal*), dont il bouleverse la conception pour en faire un art total. Son apport sur le plan de l'harmonie et du contrepoint est non moins considérable. Il repousse les limites de la tonalité, enchaîne des accords sans résolution ou se résolvant de manière inattendue. L'utilisation de sonorités nouvelles et la combinaison de timbres inédits font de lui un orchestrateur exceptionnel. Son œuvre démesurée trouve sa consécration avec l'inauguration en 1876 d'un théâtre spécifiquement conçu pour accueillir ses opéras, le Bayreuther Festspiele, qui accueille chaque été des milliers d'amateurs.

Gérard Pesson

France (1958)

Dominée par une « esthétique de l'effacement », l'œuvre de Gérard Pesson s'appuie sur la « vision primordiale d'une musique derrière la musique, d'un envers, d'un ailleurs faisant l'objet de filtrages ou de soustractions ». Il développe cette esthétique en la poussant dans différentes directions musicales – « travail avec le rebut, les scories, les objets trouvés, avec la fragmentation des matériaux et des formes » ou encore mise en scène du geste instrumental qui interroge et déconstruit le matériau sonore (*Forever Valley*, 1999-2000).

Après des études de lettres et de musicologie à la Sorbonne, Gérard Pesson étudie la composition avec Betsy Jolas et Ivo Malec au CNSMD de Paris. En 1986, il fonde la revue de musique contemporaine *Entretemps* et devient producteur à France Musique. En 2013 est notamment créée *Ravel à son âme* par l'Euskadiko Orkestra. Il est professeur de composition au CNSMD de Paris depuis 2006.

Les auteurs

Antoine Gindt, Mise en scène
France (1961)

Antoine Gindt est metteur en scène et producteur, actuel directeur de T&M-Paris, après avoir été codirecteur de l'Atem avec Georges Aperghis de 1992 à 1997. Depuis 2002, il est président du Réseau Varèse (association de promotion et de diffusion de la création musicale en Europe) et depuis 2006, conseiller à la programmation de Musica. Ce fervent défenseur de la musique contemporaine a notamment réalisé les mises en scène de *Consequenza, un hommage à Luciano Berio*, créé en 2006 à Musica, *Pas Si* de Stefano Gervasoni (en 2008), *Kafka-Fragmente* de György Kurtág (présenté à Musica 2008), *The Rake's Progress* d'Igor Stravinski (en 2007 et 2009), ou encore *Aliados* de Sebastian Rivas en 2013. En 2011, il produit et met en scène *Ring Saga* d'après le *Ring* de Wagner, présenté en création française à Musica et repris en tournée en Europe. Ses mises en scène cherchent à faire ressortir l'ensemble des énergies créées dans les relations entre les personnages. La question du regard est primordiale dans l'ensemble de son travail, et doit favoriser l'écoute. Il positionne volontiers l'orchestre sur le plateau, de manière à affirmer où se situe le moteur de l'opéra. Antoine Gindt a commandé et produit de nombreux opéras et spectacles musicaux (Georges Aperghis, Oscar Bianchi, James Dillon, Pascal Dusapin ou Heiner Goebbels) et présenté des œuvres en création française. En 2009, il dirige l'Atelier Opéra en Création du Festival d'Aix-en-Provence et en 2012, il enseigne avec Giorgio Battistelli à l'Accademia Chigiana de Sienne.

www.theatre-musique.com

Tomek Jarolim, Création numérique
France (1983)

Tomek Jarolim est un artiste plasticien, designer d'interaction et graphiste. À partir de divers médias numériques, il développe des dispositifs personnels, des projets collectifs ou des créations de spectacle vivant. En 2008, il transpose son univers numérique et coloré pour la scénographie de *Shades of White*, conçu avec le danseur et chorégraphe Bruno Péré dans le cadre du festival Les Affluents du Ballet Preljocaj. Il part ensuite à la School of the Art Institute of Chicago où il se concentre sur un travail sonore, *Ut Queant Laxis*. En 2009, il aborde avec *Invisibles* un travail plus sensoriel qu'il poursuit au sein du programme DRii (Dispositifs Relationnels, Installations Interactives) d'EnsadLab, cycle de recherche, création et innovation de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Il y développe actuellement des recherches concernant les lumières interactives. Parallèlement, il collabore à divers projets comme *Fenêtre Augmentée* de Thierry Fournier au Centre Pompidou, *Discontrol Party* de Samuel Bianchini à la Gaîté Lyrique et *CityMedia*, un mur tactile communicant développé dans le cadre de l'atelier Hypermedia de l'École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence. Récemment, il signe la création numérique de *Ring Saga* (2011) mis en scène par Antoine Gindt et celle de *La Nuit Hallucinée* (2013), opéra radiophonique de Sebastian Rivas.

Les interprètes

Ivan Ludlow, Baryton
Royaume-Uni

Ivan Ludlow s'est formé à la Guildhall School of Music and Drama de Londres et au National Opera Studio. Il est l'invité de nombreux opéras et festivals (dont les opéras de Naples, Toulouse, Amsterdam, Lyon, l'Opéra Comique à Paris, le Festival Spoleto...) Il travaille notamment sous la direction des chefs d'orchestre Rinaldo Alessandrini, Christophe Rousset, Adam Fischer, Ludovic Morlot, Franck Ollu et Gustav Kuhn. Il fait partie du London Bridge Ensemble, formation de musique de chambre avec laquelle il a enregistré quatre disques, consacrés à Frank Bridge, Robert Schumann et Gabriel Fauré. Il se produit régulièrement en récital en Europe et aux États-Unis. Avec T&M-Paris, il interprète Nick Shadow dans *The Rake's Progress* en 2009 et Wotan dans *Ring Saga* en 2011.

Kalina Georgieva, Piano
Bulgarie

Kalina Georgieva commence le piano à l'âge de cinq ans. Après plusieurs années à l'école professionnelle de musique de Bulgarie, elle prolonge ses études musicales à Londres, au Trinity College of Music, à la Purcell School of music, et enfin à la Guildhall School of Music and Drama. À Londres, elle interprète récitals et concertos dans de grandes salles telles que le Royal Albert Hall et le Southbank Centre. Depuis quelques années, elle se concentre davantage sur la pédagogie.

Prochaines manifestations

N°17 - Jeudi 26 septembre à 19h, Salle des fêtes, Schiltigheim

PIERRE HENRY

Une soirée en trois parties : concert - film - concert

Covoiturage « Passe me prendre » : inscrivez-vous sur agenda.covoiturage.fr

N°18 - Vendredi 27 septembre à 18h30, Salle de la Bourse

ENSEMBLE RECHERCHE

N°19 - Vendredi 27 septembre à 20h30, PMC - Salle Érasme

RADIO-SINFONIEORCHESTER STUTTGART DES SWR

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
