

musica 2015

N° 06

Samedi 19 septembre 2015 à 18h00
France 3 Alsace

Ensemble Modern

Concert

© Katrin Schilling

Ensemble Modern

Direction, **Emilio Pomàrico**

Yann Robin

Arkham (2015) / 35 min.

création mondiale, co-commande Ensemble Modern / Musica

Johannes Maria Staud

Auf die Stimme der weißen Kreide (Specter I-III) (2014-15) / 26 min.

création mondiale, co-commande Ensemble Modern / Musica

Concert dédié à la mémoire de Klaus Wenger, Chevalier de la Légion d'Honneur, membre fondateur d'ARTE, Directeur Gérant d'ARTE Deutschland et Président fondateur de l'association Europe, Culture et Citoyenneté.

Avec le soutien de la Sacem et du Consulat Général d'Autriche
France 3 Alsace accueille Musica

FIN DU CONCERT : 19H15

En associant les créations mondiales de deux des compositeurs les plus en vue de la nouvelle génération, l'Ensemble Modern et le magicien Emilio Pomàrico poursuivent avec Musica la construction d'un répertoire européen, où la géographie des origines compte autant que l'idée d'une aventure universelle de la musique.

Depuis plusieurs années déjà, Musica les accompagne assidûment. Découverts par le public strasbourgeois respectivement en 2004 et 2007, Johannes Maria Staud et Yann Robin, tous deux nés en 1974, ont depuis un parcours accompli, emblématique des cursus européens qui mêlent à la transmission de la modernité, l'intégration aux plus prestigieuses institutions.

Du Tyrol à Vienne puis à Berlin, où il étudie successivement avec Michael Jarrell et Hanspeter Kyburz, Johannes Maria Staud a très vite été adoubé par les plus grandes phalanges – les Berliner Philharmoniker avec Sir Simon Rattle (2004), les Wiener Philharmoniker avec Daniel Barenboim au Festival de Salzbourg (2006), le Cleveland Orchestra (2009) ou le RSO Wien avec Emilio Pomàrico (2010)... et par l'opéra (*Berenice* d'après Edgar Allan Poe en 2004 à Munich ; *Die Antilope*, en 2014 à Lucerne). À Musica, le Klangforum Wien, l'Ensemble Modern, les philharmoniques de Strasbourg et de Fribourg comme le symphonique de la SWR Stuttgart ont déjà donné un large aperçu de son univers raffiné.

Parallèlement, de Marseille au Conservatoire supérieur de Paris (classes de Frédéric Durieux et de Michaël Levinas) jusqu'à la Villa Médicis à Rome, Yann Robin a lui aussi un riche cheminement : l'Ensemble intercontemporain, le Philharmonique de Radio France, mais aussi le New York Philharmonic, le symphonique de la SWR Baden-Baden / Fribourg ou celui de Seattle lui ont commandé ses partitions récentes. C'est pour lui une première occasion de confronter son tempérament volontiers éruptif à l'extraordinaire engagement des musiciens de l'Ensemble Modern.

Ces deux écritures contrastées, leur approche différente de la matière sonore, illustrent à la perfection la diversité de l'aventure musicale européenne.

Les œuvres

Yann Robin *Arkham* (2015) création mondiale

Arkham est une ville imaginaire du Massachussets créée par l'écrivain américain Howard Philipps Lovecraft (1890-1937) célèbre pour ses récits d'horreur, de fantastique et de science-fiction.

Arkham évoque une contrée imprégnée de légendes et d'histoires fantastiques, avec son atmosphère hideuse, ses bois profonds, ses antiques fermes isolées, ses personnages insolites. Elle est l'incarnation de l'étrange ou plutôt l'incarnation d'un espace monstrueux capable de dégager l'inquiétante étrangeté – « das Unheimlich » ou esthétique de la peur théorisée par Freud. Cette cité maléfique, cette ville miroir à Salem qui possède son propre passé infernal et qui attend, semble-t-il, de faire irruption dans notre existence ordinaire, est aussi une porte ouvrant sur un monde mystérieux, un abîme de terreur, un espace insondable, un trou noir par lequel le protagoniste est inévitablement happé, aspiré.

Pénétrer dans cet espace dénote une confrontation à l'inconnu et l'entrée dans un labyrinthe où l'on devient prisonnier de l'espace et du temps. Ainsi, tout comme Dante et Virgile traversant l'Enfer, le symbole du labyrinthe est inséparable du thème de l'initiation, car le néophyte doit atteindre la crypte des mystères avant de se libérer des méandres contraignants du dédale et retrouver le monde extérieur des non initiés.

Ce paysage fantastique dépeint par Lovecraft est avant tout un pays imaginaire, existant dans l'esprit de l'auteur avant de naître sous sa plume. C'est un espace clos, isolé, et par conséquent exceptionnellement propice à faire surgir la terreur puisque des puissances innommables, des créatures venues des profondeurs interstellaires peuvent s'y déchaîner sans entrave...

Yann Robin

Johannes Maria Staud

Auf die Stimme der weißen Kreide (Specter I-III) (2014-15) **création mondiale**

Auf die Stimme der weißen Kreide (Specter I-III) est une composition sur mesure qui rend hommage à mes amis de l'Ensemble Modern. J'entretiens depuis 2000 des liens étroits et amicaux avec cet ensemble, plus qu'avec tout autre, et cette œuvre à la structure dense et au contenu foisonnant est aussi ma façon de le remercier pour ces quinze années de collaboration artistique formidable.

Cette pièce en trois mouvements est également au centre de mon œuvre intitulée *Specter of the Gardenia oder Der Tag wird kommen* (2014-15), que j'ai composée d'après un texte de l'écrivain autrichien Josef Winkler. Elle sera donnée en création mondiale lors de l'ouverture du festival steirischer herbst en septembre 2015 à Graz. Inspiré par la sculpture *Specter of the Gardenia* de Marcel Jean – une tête noire avec des yeux constitués de deux fermetures Éclair fermées et dont le cou est entouré d'une pellicule de film – ce texte crée un réseau d'images spectrales et fantasmagiques surréalistes, qui transcendent le présent tout en exprimant l'enfance traumatique de l'auteur. J'ai cependant dû laisser de côté le texte *in fine*, afin de pouvoir composer, car les images étaient trop puissantes.

L'œuvre pour ensemble *Auf die Stimme der weißen Kreide (Specter I-III)*, qui dure à peine une demi-heure, est aussi inspirée par ces images parlantes et ces associations, mais elle suit une dramaturgie qui lui est entièrement propre, immanente à la musique, et, en même temps, constamment signifiante et compréhensible sans le texte.

Je dédie cette œuvre à Silvia, à Oskar et à mes amis de l'Ensemble Modern.

Johannes Maria Staud
Traduction, Architexte

Les compositeurs

Yann Robin

France (1974)

Un son libéré, une rythmique effervescente et une indéniable énergie caractérisent la musique de Yann Robin, marquée également par des concepts de saturation et de distorsion. 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*, créé en 2010 à Musica). Fasciné par le rapport au temps « hors temps » tel que le conçoit Stockhausen, il emploie l'électronique pour créer, par le son, un espace naturel en trois dimensions, sans jamais renoncer à la beauté du geste instrumental (*Scratches*, 2009).

Après des études de jazz et de composition au Conservatoire de Marseille, Yann Robin se forme auprès de Frédéric Durieux et de Michaël Levinas au CNSMD de Paris puis de Jonathan Harvey au Centre Acanthes, 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 en 2005 du collectif Multilatérale et du festival de musique contemporaine Controtempo créé en 2010 à la Villa Médicis. Après avoir travaillé étroitement avec le clarinetriste Alain Billard pour le cycle *Art of Metal* (2006-08), il a récemment collaboré avec le contrebassiste Nicolas Crosse pour le diptyque *Symétriades / Asymétriades* (créations en 2013 et 2014). Sa dernière œuvre pour orchestre *Ashes* a été créée en janvier 2015 par le Seattle Symphony (direction Ludovic Morlot), et reprise en France par l'Orchestre National de Lille.

www.yannrobin.com / www.jobert.fr

Johannes Maria Staud

Autriche (1974)

Johannes Maria Staud est l'un des compositeurs les plus importants de la jeune génération autrichienne. Sa musique, séduisante et profonde, témoigne de son incroyable maîtrise de l'orchestration et de son sens inné de la forme. Son catalogue est révélateur d'une évolution constante et d'une grande aisance dans tous les genres (musique de chambre et d'ensemble, orchestre, opéra...). Chaque œuvre est pour lui le fruit d'une longue maturation et d'une attention portée jusque dans les moindres détails.

Johannes Maria Staud puise une grande partie de son inspiration dans la littérature, et plus largement dans le patrimoine artistique – Leonardo da Vinci, le philosophe grec Anaximandre, Louis Malle ou les première et seconde écoles de Vienne.

Il étudie la composition aux Musikhochschulen de Vienne avec Michael Jarrell et de Berlin avec Hanspeter Kyburz. Il suit des études de philosophie et de musicologie, puis aborde le langage complexe de Brian Ferneyhough.

Ses œuvres, créées sous la direction des meilleurs chefs (Daniel Barenboim, Sir Simon Rattle, Emilio Pomárico ou Dennis Russell Davies), sont interprétées et commandées par de prestigieuses institutions : Berliner Philharmoniker, Cleveland Orchestra, Salzburg Festival ou encore BBC Symphony Orchestra.

En 2014, il est compositeur en résidence au Festival de Lucerne où sont créés le concerto pour violon *Oskar (Towards a Brighter Hue II)* ainsi que l'opéra *Die Antilope*. Une scène de cet opéra est le point de départ musical de *Moment, Leute, Moment!*, créée en mars 2015 par l'Orchestre National de Belgique.

www.uemusic.at / www.karstenwitt.com

Les interprètes

Emilio Pomárico, Direction

Argentine / Italie

Profondément habité par les œuvres qu'il dirige et toujours soucieux de « faire le geste qui donne le son d'un compositeur, d'une œuvre », Emilio Pomárico s'engage sans relâche en faveur de la musique d'aujourd'hui, convaincu qu'une confrontation permanente avec la création permet de renouveler l'interprétation et la compréhension du patrimoine musical. Ce travailleur infatigable reste sans cesse en contact avec le texte musical pour qu'une fois sur scène, s'instaure un rapport de fluidité gestuelle et émotive avec ses musiciens.

Il a dirigé des œuvres de Iannis Xenakis, Bruno Maderna, Luigi Nono, György Ligeti ou encore Luciano Berio. Lui-même compositeur et formé à la direction auprès de Franco Ferrara à Sienne puis de Sergiu Celibidache à Munich, il est un interprète très recherché des compositeurs. On lui doit de nombreuses créations de Brian Ferneyhough, Hugues Dufourt, Georges Aperghis, mais aussi de compositeurs de la jeune génération comme Johannes Maria Staud, Aureliano Cattaneo, Hector Parra et Francesco Filidei. Emilio Pomárico se produit dans le monde entier, avec notamment le WDR Sinfonieorchester Köln, le SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, le BBC Scottish Symphony Orchestra et le Bamberger Symphoniker. Il dirige également régulièrement des formations reconnues comme l'Ensemble Modern, musikFabrik et le Klangforum Wien.

Ensemble Modern

Allemagne

Créé en 1980, l'Ensemble Modern se distingue par son modèle unique de travail et d'organisation : les dix-neuf solistes de l'ensemble, venus du monde entier, sont non seulement responsables de la sélection et de la gestion des projets, des coproductions et des questions financières, mais aussi du choix des directeurs musicaux et des musiciens invités.

Chaque année, l'Ensemble Modern travaille environ soixante-dix nouvelles œuvres aux esthétiques très diverses – dont une vingtaine de créations – et donne une centaine de concerts dans les salles et festivals les plus prestigieux du monde. L'ensemble propose des programmes originaux et variés, allant de la musique de chambre, d'ensemble et d'orchestre aux spectacles vidéo et chorégraphique, avec une prédilection pour le théâtre musical. Cette liberté dans ses choix artistiques contribue sans conteste à la richesse et à l'exceptionnelle qualité de l'ensemble.

Des liens étroits et durables se sont tissés au fil des projets avec les plus grands compositeurs actuels : Peter Eötvös (qui dirige régulièrement l'ensemble), John Adams, George Benjamin, Helmut Lachenmann, Heiner Goebbels, Frank Zappa ou encore Steve Reich.

L'Ensemble Modern renforce son engagement en faveur de l'interprétation du répertoire contemporain et de la transmission en fondant en 1998

l'Ensemble Modern Orchestra, qui associe solistes de l'Ensemble Modern et jeunes musiciens, et en 2003 l'Internationale Ensemble Modern Akademie.

L'ensemble possède en outre son propre label, qui permet de conserver une mémoire de ses interprétations.

Parmi les nombreux projets actuels de l'Ensemble Modern, citons

L'Opéra de quat'sous de Kurt Weill / Bertolt Brecht au festival de Salzburg 2015 et la création de *Specter of the Gardenia oder Der Tag wird kommen* de Johannes Maria Staud au festival steirischer herbst (Autriche).

Flûte, Dietmar Wiesner, Jana Machalett
Hautbois, Christian Hommel
Clarinete, Jaan Bossier, Udo Grimm
Basson, Johannes Schwarz
Cor, Saar Berger
Trompette, Valentín Garvie,
Sava Stoianov
Trombone, Uwe Dierksen
Tuba, Ruben Dura

Piano, Hermann Kretzschmar, Ueli Wiget
Percussion, Rumi Ogawa, Rainer Römer,
David Haller
Harpe, Eva Debonne
Violon, Jagdish Mistry, Giorgos Panagiotidis
Alto, Megumi Kasakawa, Aida Carmen Soanea
Violoncelle, Eva Böcker, Michael M. Kasper
Contrebasse, Paul Cannon

L'Ensemble Modern est financé par la Fondation Culturelle Fédérale d'Allemagne (Kulturstiftung des Bundes), la Ville de Francfort, la Deutsche Ensemble Akademie e.V., le ministère des Sciences et des Arts du Land de Hesse, la Fondation Deutsche Bank et la GVL. Certains projets sont soutenus par le Kulturfonds Frankfurt RheinMain. hr2-kultur est le partenaire culturel de l'Ensemble Modern.

www.ensemble-modern.com

Prochaines manifestations

N°7 - Samedi 19 septembre à 20h30, Théâtre de HautePierre
GIORDANO BRUNO Opéra

Dimanche 20 septembre à partir de 10h00
Conservatoire de Strasbourg - salle 30

ACADÉMIE DE COMPOSITION Lecture des œuvres par Accroche Note
Entrée libre

N°8 - Dimanche 20 septembre à 11h00, Salle de la Bourse
PIERRE-LAURENT AIMARD, PIANO Hommage à Pierre Boulez

N°9 - Dimanche 20 septembre à 14h30, Théâtre de HautePierre
GIORDANO BRUNO Opéra

N°10 - Dimanche 20 septembre à 17h00, PMC - Salle Érasme
J'ACCUSE Ciné-concert

Retrouvez toute la programmation
et commandez vos billets en ligne sur :

www.festival-musica.org

Partenaires de Musica

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 Départemental du Bas-Rhin

avec le soutien financier de

Société des Auteurs, Compositeurs, et Editeurs
de Musique (Sacem)
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
(SACD)
Fondation Jean-Luc Lagardère
Adami (Administration des Droits des Artistes et Mu-
siciens Interprètes)
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Région Alsace à travers le dispositif Programme
en Alsace (HEAR) pour l'Académie de composition
Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
Fonds pour la Création Musicale (FCM)
ARTE
Société Générale
Fonds franco-allemand pour la musique contempo-
raine / Impuls neue Musik
Marie-José Wenger

avec le concours de

Agence Culturelle d'Alsace
AMB Communication
Ariam Île-de-France
Fichtner Tontechnik
FL Structure
Klavierservice Manuel Gillmeister
Lagoona
Services de la Ville de Strasbourg
Videlio

les partenaires médias

ARTE Concert
Dernières Nouvelles d'Alsace
France 3 Alsace
France Musique
Télérama

avec l'aide des partenaires culturels

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
Conservatoire de Strasbourg
Espace Apollonia
École supérieure d'art dramatique du TNS
FSMA (Fédération des Sociétés de Musique d'Alsace)
Haute école des arts du Rhin (HEAR)
Jazzdor
Musées de la Ville de Strasbourg
Opéra national du Rhin
Orchestre philharmonique de Strasbourg
Philharmonie de Paris
Rectorat de Strasbourg
Théâtre de HautePierre
Théâtre National de Strasbourg
UGC Ciné Cité Strasbourg Étoile
Université de Strasbourg

festival

musica
2015

17 sept — 3 oct
Strasbourg