

musica

Festival international
des musiques d'aujourd'hui
Strasbourg

20 SEPT
— 4 OCT 08

sacem *f*

Quatuor Diotima

Alberto POSADAS *Liturgia Fractal* (2003-07)

53'

Cycle pour quatuor à cordes

A- Ondulado tiempo sonoro... (2003)*B- Modulaciones* (2006) **Première française***C- Órbitas* (2007) **Première française***D- Arborescencias (concertante para violín y trío de cuerdas)* (2007) **Création***E- Bifurcaciones* (2007) **Création**

Création du cycle complet, co-commande Musica / Casa da Música / Centro para la Difusión de la Música Contemporánea Madrid

Fin du concert : 19h10

À propos du concert

Deuxième concert de quatuor à cordes de Musica : « les Diotima » créent l'ambitieux cycle du compositeur espagnol Alberto Posadas.

Alberto Posadas (né en 1967) a notamment étudié avec Francisco Guerrero (1951-97) qui le premier utilisa dans sa musique la théorie des fractales – ces formes infiniment imbriquées dont certaines parties sont semblables au tout. La nature, indique la théorie, est organisée selon des formes fractales aussi bien dans le domaine organique (le poumon, le chou...) ou physique (une côte maritime...) que dans ses très grandes dimensions, à l'échelle de galaxies...

Le cycle *Liturgia Fractal* pour quatuor à cordes s'inspire de cette théorie. Développé à partir d'une première pièce composée en 2003 (*Ondulado tiempo sonoro* qui fait entendre des effets de vagues successives), il combine deux idées maîtresses : l'auto-similarité (une des bases de la géométrie fractale) et la propagation (le son assimilé à son phénomène physique d'onde). Cette combinaison est ainsi destinée à créer un objet musical dont l'évolution est organique, intégrée à la nature.

Traité dans ses multiples dimensions, en tant qu'instrument unique, en bloc ou au contraire en duo ou en trio, le quatuor est exposé à tous les registres de virtuosité. Le Quatuor Diotima, dont on connaît depuis une dizaine d'années l'à-propos dans le répertoire contemporain, est le dédicataire engagé de cette partition.

À propos de l'œuvre en création

Alberto POSADAS *Liturgia Fractal* (2003-07)

Création du cycle complet

Liturgia Fractal est un cycle de cinq quatuors à cordes, utilisant chacun un modèle fractal différent. Traité presque comme une allégorie du mouvement ondulatoire, ce cycle est conçu comme une « entité naturelle ». La combinaison des notions d'auto-ressemblance (fractale) et de propagation (onde) montre la recherche d'un son évoluant de manière organique, comme un élément de la nature de plus.

Le cycle intégral compte cinq quatuors qu'on peut aussi interpréter dans des combinaisons différentes de deux ou de trois sans perdre l'équilibre qui perdure dans la totalité du cycle. On peut même interpréter l'un d'entre eux, *Arborescencias*, comme un quatuor isolé et indépendant.

Ondulado tiempo sonoro..., le premier quatuor à avoir été composé, est à la genèse des autres. On y trouve les principaux matériaux musicaux qui articulent le reste de l'œuvre, chacun des quatuors suivants ajoutant de nouveaux matériaux qui, à leur tour, s'accumulent dans les quatuors suivants. Ainsi, chaque pièce est une sorte de "somme transmutée" des précédentes.

Le cycle *Liturgia Fractal* est une commande du Festival Musica de Strasbourg, de la Casa da Musica de Porto et du CDMC de Madrid, pour le Quatuor Diotima.

Ondulado tiempo sonoro...

Dans ce quatuor, le modèle fractal utilisé est celui du mouvement brownien. Ce mouvement est, par exemple, celui des particules en suspension dans un fluide.

Un seul mouvement brownien contrôle la macro-structure de l'œuvre, mais celle-ci a été générée avec un degré d'irrégularité différent pour chaque instrument, cette macro-structure se défaisant dans le temps de manière ondulatoire.

Le mouvement brownien a été traité par des processus d'inversion fractale qui entraînent sa transformation topologique et qui contrôlent la durée de chaque événement sonore jusqu'à la distribution du registre, à savoir de la séquence temporelle du son jusqu'à sa disposition spatiale. Curieusement, ces systèmes d'inversion fractale appliqués aux mouvements browniens donnent des résultats de « symétries irrégulières », très proches du mouvement ondulatoire presque concentrique que l'on produit en lançant un caillou dans l'eau.

Le résultat est une musique qui met en contrepoint des matériaux sonores très forts et décidés, qui se déplacent dans le temps avec de légers glissements (comme les mouvements ondulatoires longitudinaux), et des sonorités quasiment évanescentes qui plient l'espace sonore en de multiples strates de hauteurs et de timbres (agissant comme des ondes transversales).

Ondulado tiempo sonoro... a été écrit en 2003 et interprété pour la première fois par le Quatuor Diotima au festival Ars Musica de Bruxelles en mars 2003.

Modulaciones

Ce deuxième quatuor du cycle utilise aussi des mouvements browniens, mais de forme différente. L'instrumentation et les hauteurs y sont conçues pour quatre mouvements indépendants les uns des autres.

Toutefois, pour la distribution des matériaux musicaux, on a cherché à relier entre eux les différents mouvements browniens de manière à ce que celui du premier violon module celui du deuxième, ce dernier modulant celui de l'alto qui lui-même module celui du violoncelle.

Ainsi, chaque mouvement, qui était en principe indépendant et qui avait un facteur aléatoire, est mis en relation avec tous les autres.

Dans ce quatuor, le plus long du cycle, nous baignons dans une atmosphère très intimiste, d'une extrême délicatesse. On y explore un monde microscopique de sonorités évanescentes, ainsi que l'usage de différents types d'harmonie et de sourdines (tourte, bois et tonwolf), qui détermine les différents champs des timbres et des dynamiques de la pièce.

Cette pièce a été exécutée pour la première fois à la Casa da Musica da Porto en juin 2007 par le Quatuor Diotima.

Órbitas

Le titre du quatuor indique le modèle fractal utilisé pour le construire. On a pris des orbites de points appartenant à l'ensemble mythique de Mandelbrot (mathématicien qui a formulé la théorie des fractales). Ces points se situent à une distance définie par rapport au point de l'espace à partir duquel est généré l'ensemble. Ces distances ont été transformées en temps pour ce qui est de la distribution des événements sonores et de la définition structurelle et en espace musical, l'espace étant ici relatif à la distribution du champ des fréquences. Dans cette œuvre, l'aspect harmonique a fait l'objet d'un traitement topologique, non pas sur les notes de musique mais sur des fréquences de hauteurs traduites ensuite en notes.

Dans ce quatuor, nous retrouvons un monde sonore vigoureux, par moments emphatique, et qui semble parfois s'évanouir dans des sonorités ténues telles des images qui s'estompent dans la mémoire.

Cette pièce a été exécutée pour la première fois à la Casa da Musica da Porto en juin 2007 par le Quatuor Diotima.

Arborescencias

Cette pièce est une exception au sein du cycle. Ce n'est en effet pas vraiment un quatuor à cordes au sens strict du mot mais bien une pièce concertante pour violon soliste et trio à cordes. Cela fait de cette pièce la seule du cycle qui puisse être interprétée indépendamment, la seule à fonctionner de « manière autosuffisante ».

L'œuvre s'articule autour de deux cadences du premier violon ; dans la seconde viennent s'insérer de légères interventions du reste des cordes qui s'entrelacent avec celles du soliste.

Les processus arborescents, nombreux dans la nature, sont les produits de la croissance fractale, chaque segment de l'organisme dépendant toujours de la situation et de la taille du segment antérieur.

Dans ce quatuor, la construction arborescente est appliquée au facteur temporel. La distribution dans le temps des matériaux de chaque section, est toujours subordonnée à la durée du matériau antérieur, comme dans une plante où la longueur d'une tige à un niveau de bifurcation est subordonnée à la longueur de la tige du niveau supérieur.

Le système est ainsi extrêmement sensible. Chaque modification minimale de la durée d'un matériau modifie radicalement la durée de tous les matériaux postérieurs de l'œuvre.

Bifurcaciones

Dernière pièce du cycle, on y retrouve le quatuor comme un bloc dense et homogène, pensé comme un unique instrument polyphonique.

L'œuvre commence par le geste d'homophonie rythmique avec lequel se terminait la première pièce du cycle : *Ondulado tiempo sonoro...* Ce geste réapparaît de nouveau à la fin du quatuor, venant clore l'arc déroulé tout au long des cinq quatuors.

Le modèle fractal utilisé dans ce cas est celui de la génération de structures ramiformes, concrètement celles du système artériel.

Depuis les observations de Léonard de Vinci sur les plantes, nous connaissons ce type de structures. Mais les études les plus récentes ont permis de déterminer des algorithmes qui modélisent avec une grande fidélité ces systèmes. C'est un de ces algorithmes, créé pour modéliser la formation du système artériel, qui est utilisé dans cette œuvre.

La longueur des branches, toujours dépendante de la longueur de la branche antérieure, détermine la structure des matériaux, tandis que les angles de génération et de rotation des bifurcations sont déterminés par la distribution des registres et le traitement des hauteurs.

La fascination pour l'anatomie et la physiologie de la nature ainsi que l'idée que celle-ci offre des modèles applicables à la création artistique, s'exprime de manière évidente dans cette « liturgie fractale », cette « liturgie de la nature ».

Alberto Posadas

Traduction, Claire Pedotti

Le compositeur

Alberto Posadas

Espagne (1967)

Après des études à Vallaloid et Madrid, Alberto Posadas poursuit sa formation auprès de Francisco Guerrero, qui l'amène à explorer de nouvelles formes musicales pour adapter à la musique certains systèmes qui régulent la nature : il utilise des techniques telles que la combinatoire mathématique et la théorie fractale.

Sa liberté créatrice et sa quête constante pour l'intégration de l'esthétique dans ces procédés mathématiques le poussent cependant à rechercher d'autres modèles pour la composition : il les trouve en transposant en musique des paramètres architecturaux, des techniques issues de la topologie et de la peinture en lien avec la perspective, comme l'anamorphose, ou encore en explorant les propriétés acoustiques des instruments au niveau microscopique du grain sonore. Il utilise également l'électroacoustique de façon très personnelle et, par intérêt pour l'implication du mouvement dans la transformation électronique du son, participe à un projet multi-disciplinaire impulsé par l'Ircam pour danse, vidéo, ensemble et électronique en temps réel, qui sera créé en 2009.

Alberto Posadas est professeur d'analyse, d'harmonie et de composition au Conservatoire de musique de Mahadahonda de Madrid.

www.emepublish.com

Les interprètes

Quatuor Diotima

France

Le nom du Quatuor Diotima, qui renvoie à l'œuvre de Luigi Nono *Fragmente Stille, an Diotima*, affirme son engagement en faveur de la musique de notre temps : il interprète des créations de Brice Pauset, James Dillon, Hanspeter Kyburz, Michaël Lévinas, Misato Mochizuki, Frédéric Durieux ou Alberto Posadas, souvent en regard du répertoire classique et romantique. Diotima s'est produit dans la plupart des festivals et des salles les plus importants d'Europe (Cité de la Musique, Philharmonie et Konzerthaus de Berlin, Ars Musica, Musica Nova, Archipel, Fundação Calouste Gulbenkian, Huddersfield Contemporary Music Festival, CDMC de Madrid, Centre Acanthes...) ainsi qu'en tournée dans le monde entier (Japon, États-Unis, Amérique du sud, Chine, Corée...).

En 2007-08, Diotima a poursuivi sa résidence à la Casa da Música de Porto et on a pu l'entendre notamment aux festivals d'Ile-de-France, d'Aix-en-Provence, ECLAT, Settembre Musica ou à l'Opéra national de Paris-Bastille.

À sa discographie déjà remarquable se sont ajoutés récemment chez Alpha le premier enregistrement des Quatuors de Lucien Durosoir et un opus consacré à ceux de Leoš Janáček incluant notamment une interprétation de *Intimate Letters* avec Garth Knox à la viole d'amour.

Violons, **Naaman Sluchin, Yun-Peng Zhao**

Alto, **Franck Chevalier**

Violoncelle, **Pierre Morlet**

www.quatuordiotima.fr

www.cmpromotions.co.uk

Prochaines manifestations

N°29 - jeudi 2 octobre - 20h30

ATTENTION : CHANGEMENT DE LIEU

Palais des Fêtes (à la place du Parlement européen)

NEUE VOCALSOLISTEN

Stockhausen

N°30 - jeudi 2 octobre - 22h30 - Auditorium France 3 Alsace

MARC DUCRET TRIO

MUSICA 2008

LES PARTENAIRES

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 de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles (DMDTS)
Délégation au Développement et aux Affaires Internationales (DDAI)
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Alsace (DRAC)

→ La Ville de Strasbourg

→ La Région Alsace

→ Le Conseil Général du Bas-Rhin

Le Parlement européen accueille Musica à l'occasion du cinquantième du Parlement européen et de l'Année européenne du dialogue interculturel

Musica est membre de Strasbourg Festivals et du Réseau Varèse, réseau européen pour la création et la diffusion musicales

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

- La Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM)
- La Fondation Jean-Luc Lagardère
- Le Réseau Varèse, réseau européen pour la création et la diffusion musicales, et l'Union Européenne dans le cadre de son programme Culture 2000, action 2
- La Saison culturelle européenne, organisée par le ministère des Affaires étrangères et européennes et le Ministère de la Culture et de la Communication avec le soutien du Secrétariat général de la Présidence française de l'Union européenne, et mise en œuvre par CulturesFrance
- Le Consulat Général d'Autriche à Strasbourg
- La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)
- Le Fonds pour la Création Musicale (FCM)
- Arte

AVEC LA PARTICIPATION DES PARTENAIRES CULTURELS

- Le Théâtre National de Strasbourg (TNS)
- La Laiterie Artefact
- Le TJP, Centre Dramatique National d'Alsace - Strasbourg
- Le Conservatoire de Strasbourg
- Jazzdor
- Strasbourg Festivals
- L'Association Arts et Cultures du Temple Neuf

LES PARTENAIRES MEDIAS DE MUSICA

- Les Dernières Nouvelles d'Alsace
- France 3 Alsace
- France Musique
- Télérama

AVEC LE CONCOURS DE

- Le Parlement européen
- ADT 67
- Pianos Lepthien
- L'Agence Culturelle d'Alsace
- Les services de la Ville de Strasbourg
- AMB Communication
- FL structures