

musica 2016

N° 29

Samedi 1er octobre 2016 à 15h00
France 3 Alsace - Auditorium

Jeunes talents, percussion et électroacoustique

atelier-concert

Élèves du Collège Les Sept Arpents de Souffelweyersheim (*temps libre*)

Habitants et travailleurs de Strasbourg-Hautepierre (*H1*)

Élèves du Collège Érasme de Strasbourg-Hautepierre (*F.A.T.E. 2*)

Suivi pédagogique et coordination, **François Papirer** (Les Percussions de Strasbourg)

Thierry Blondeau
temps libre (2015-16) / 15 min.
création mondiale, commande Musica

Percussions et nouvelles technologies
Atelier et réalisation sonore, **Minh-Tâm NGuyen, Olivier Pfeiffer**
H1 (2015-16) / 15 min.

Aurélien Marion-Gallois
F.A.T.E. 2 (2015-16) / 15 min.
création mondiale, commande Les Percussions de Strasbourg

En partenariat avec Les Percussions de Strasbourg

Avec le soutien du Rectorat de Strasbourg, de la DRAC Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et de la Sacem

France 3 Alsace accueille Musica

PERCUSSIONS
DE STRASBOURG

sacem
Société des Auteurs,
Compositeurs et
Éditeurs de Musique

FIN DU CONCERT : 16H00

Des œuvres nouvelles créées et défendues par des collégiens d'Alsace ainsi que par des habitants et travailleurs de HautePierre, tous non musiciens professionnels : une expérience aussi passionnante pour les interprètes que pour le public.

Les percussions sont les premiers instruments de musique de l'histoire, les plus naturels. Mais ce n'est que tardivement que la musique savante européenne a intégré certains de ces objets sonores venus d'autres continents, élargissant sa palette de rythmes et de couleurs. Et c'est seulement au XXe siècle qu'ont pu être imaginées des œuvres de musique savante européenne écrites uniquement pour la percussion.

L'ensemble le plus célèbre dévolu à ces instruments est né en 1962 à Strasbourg : c'est pour permettre à Pierre Boulez de diriger son *Visage Nuptial* dans leur ville que les six membres fondateurs des Percussions de Strasbourg ont d'abord été rassemblés. Ils ont donné, depuis, plus de mille six cents concerts dans soixante-dix pays, suscité l'écriture de trois cents œuvres signées Messiaen, Xenakis, Stockhausen et autres éminents compositeurs et, enfin, enchanté régulièrement Musica de leur palette sonore riche de plus de cinq cents instruments.

Parallèlement à leur activité d'interprètes, les musiciens des Percussions de Strasbourg ont conçu dès le début des années 70 une méthode d'apprentissage des percussions ouverte aux néophytes et amateurs de tout âge et niveau musical, sous forme d'atelier et grâce à un système de notation graphique aisément déchiffrable. Intitulée PercuStra, cette méthode pédagogique créative basée sur une approche active et collective de la musique a connu un grand succès et permis la création d'œuvres nouvelles de compositeurs professionnels mais également des pratiquants de ces ateliers. Thierry Blondeau et Aurélien Marion-Gallois, dans le cadre d'une résidence d'artiste, ont composé chacun une œuvre sur le thème des quatre éléments pour les élèves des collèges Les Sept Arpents de Souffelweyersheim et Érasme de HautePierre.

Ces collégiens ont travaillé sous forme d'ateliers avec François Papirer durant une année, et présentent ici le fruit de ce travail.

Sont associés à cette présentation, les ateliers menés par Minh-Tâm Nguyen et Olivier Pfeiffer autour des nouvelles technologies avec les habitants et travailleurs du quartier de HautePierre.

La pédagogie PercuStra

La pédagogie PercuStra a été inventée et mise au point par les fondateurs des Percussions de Strasbourg, avec l'aide de Pierre Boulez, au début des années 70, puis diffusée dans le monde entier. Elle stimule, par une approche pédagogique collective désireuse de se démarquer des schémas académiques, le potentiel créatif de chacun.

L'objectif de PercuStra est d'ouvrir l'art des percussions à un vaste public. Néophytes, musiciens amateurs ou professionnels, enfants et adultes découvrent ainsi une expression musicale qui s'exprime sur tous les supports, où la liberté créative – sonore et gestuelle – l'emporte sur la contrainte académique. Le graphisme de cet enseignement est concret et visuel ; il est inspiré d'œuvres graphiques écrites pour les Percussions de Strasbourg ; en évoluant, la notation devient plus précise.

PercuStra est une approche active et collective de la musique ; des notions perceptives telles que l'écoute, la respiration et la pulsation sont mises en perspective. L'approche PercuStra prévoit l'exécution d'œuvres existantes (dont certaines sont empruntées au répertoire de l'ensemble), l'exécution d'œuvres écrites sur mesure pour un groupe identifié par un compositeur (à travers une commande), mais stimule également la composition par les pratiquants : toute idée personnelle d'un élève peut être intégrée à l'œuvre collective, l'enseignant (musicien de l'ensemble) réécrivant ou adaptant la partition tout au long de l'atelier.

Les œuvres

Thierry Blondeau *temps libre* (2015-16) création mondiale

temps libre est d'abord un espace mis en résonance. À l'aide d'une balle de caoutchouc percée d'une lime à ongle, les musiciens révèlent le son du lieu dans lequel la musique va s'amplifier. Le mobilier, l'immobilier, et les instruments de musique seront tout d'abord sollicités de la même manière. On passera ainsi du monde réel à celui de la musique de manière progressive. C'est le principe du prélude.

Une onde de choc, au centre, va se propager dans l'espace et trouver un écho dans celui-ci.

La partition du temps s'élabore en fonction de cette propagation dans le lieu. Plus l'espace sera vaste, et plus l'onde prendra du temps pour se propager.

Les jeunes musiciens qui ont conçu *temps libre* avec François Papirer et moi-même ont trouvé le temps de propager ces sons et les offrir à leurs contemporains.

Ils ont aussi goûté à l'infinie liberté de la création.

Thierry Blondeau

Interprètes, élèves du Collège Les Sept Arpents de Souffelwersheim encadrés par Michèle Ruch, professeur de musique

Elisa Gebus
Sarah Geller
Raphaël Heim
Baptiste Hussherr
Alexandre Ilic
Anaëlle Kaempf

Sami Karmim
David Lentz
Chloé Lott
Arthur Nonnenmacher
Laurent Oster
Thaïs Piques

Minh-Tâm NGuyen et Olivier Pfeiffer *H1* (2015-16)

Les histones sont des protéines nucléaires associées à l'ADN. Elles participent à la formation de la chromatine, et le niveau de condensation de l'ADN pendant la mitose dépend de la présence de ces molécules. Elles sont associées pour former des nucléosomes autour desquels s'enroule l'ADN. Il faut 8 histones (4 types différents: H2A, H2B, H3, H4) pour former un nucléosome.

Six individus d'horizons différents, errant dans un univers sonore génétiquement modifié par des inflexions et modulations électroniques, se croisent, s'associent et se découvrent dans un environnement (tellement) familial.

Un septième personnage (un peu rebelle et résistant) constitue, malgré lui, la source de liaison de cette association et se trouve à son tour fixé sur l'ensemble.

Le cinquième type d'histones (H1) est à son tour fixé sur l'ensemble (histones + ADN) et stabilise l'enroulement de l'ADN sur le nucléosome.

Des instruments, certes, mais peu... et puis, un peu modifiés quand même.

Mais surtout, des corps en mouvement...

Des circulations, des connexions, des regards.

Un parcours.

Au final...

Un retour dans un environnement si familier...

Minh-Tâm NGuyen

Interprètes, habitants et travailleurs de Strasbourg-HautePierre

Henri Dimi
Guy-Noé Djoufaing
Vincent Duez
Alexandre Litty

Nathan Misslen
Darius Roskov
Patrick Wendling

Aurélien Marion-Gallois *F.A.T.E. 2* (2015-16) **création mondiale**

En tant que compositeur, l'enjeu principal du projet Percustra est notamment axé sur le fait que les Percussions de Strasbourg – indissociables de l'activité culturelle de la ville de Strasbourg, avec sa forte implication dans la création musicale – offrent la possibilité à des enfants non initiés à la musique d'avoir connaissance, d'accéder et de participer à cette activité.

À travers un instrumentarium accompagné des nouvelles technologies et à travers une thématique autour des quatre éléments (Feu-Air-Terre-Eau), mon intervention consiste, par une approche intuitive et ludique (sous forme de jeux musicaux permettant une assimilation de certains gestes musicaux et favorisant ainsi une meilleure approche et compréhension du langage de la musique contemporaine) à préparer les élèves dans l'exécution et la réalisation d'une composition musicale. Une partition ouverte, avec des espaces à combler, leur a été proposée et ce, afin de les amener à la fois vers l'interprétation de structures musicales préalablement conçues et vers la découverte, la recherche, la formalisation et la réalisation musicale d'une idée qui leur est proposée.

Accompagné par François Papirer, nous avons cherché à les sensibiliser à l'écoute du son. La musique, c'est : ressentir, écouter puis, jouer.

Aurélien Marion-Gallois

Interprètes, élèves du Collège Érasme de Strasbourg-Hautepierre encadrés par Isabelle Wittek, professeur principal et professeur de musique et le musicien François Papirer

Sebila Akhiadova
Eren Aksu
Jawad Arrud
Kebira Askhabov
Lakdar Brik
Cloé Frappier
Imani Guissaeva
Mehdi Hedaoi
Aminat Idrisova
Giveline Ilanga
Mucahit Karatas
Anil Kuman

Havvanur Kurul
Jimmy Luong
Charlotte Makembe
Moutia Mbarki
Laurine Ogieraikhi
Erdinc Ozcan
Sükriye Sahan
Ilyes Tahir
Mikaïl Toprak
Kadyatou Toure
Walid Wahibi

Biographies

Thierry Blondeau

France (1961)

Mû par un double intérêt pour la musique et la littérature, Thierry Blondeau étudie la composition au CNSMD de Paris et à la Hochschule der Künste de Berlin. Pensionnaire de la Villa Médicis de 1994 à 1996, il est lauréat du programme de la Villa Médicis hors-les-murs pour sa collaboration avec le Musée Tinguely de Bâle deux ans plus tard. Il poursuit ensuite sa carrière par plusieurs résidences (ENM de Brest, 1998-2000 ; Akademie Schloss Solitude de Stuttgart, 2000 ; Musiques inventives à Annecy, 2000-2002). En 2002 et 2003, il est compositeur invité par le DAAD de Berlin.

Sa prédilection pour la musique de chambre et les durées atypiques sont le résultat d'une volonté de varier les formats musicaux et d'en faire évoluer les formes. *Pêle-Mêle* pour ensemble (1999-2005) en forme de poupées russes, ou *Lieu I* (2008) en mouvements de durées contraires, alternativement de plus en plus courtes et de plus en plus longues selon les mouvements, sont des témoins de cette recherche sur le temps, l'oubli et la mémoire. Le lieu joue aussi un rôle déterminant. L'intérêt pour l'espace et les circonstances dans lesquelles les œuvres sont offertes aux auditeurs se retrouvent aussi dans les œuvres à destination des apprentis musiciens.

Minh-Tâm Nguyen

France

Soliste aux Percussions de Strasbourg depuis 2013, Minh-Tâm Nguyen se forme au CNSMD de Lyon dans la classe de Jean Geoffroy après avoir étudié au Conservatoire de Nice. Il obtient un premier prix international avec le trio Yarn au concours international de Trio du Luxembourg en 2002 et un deuxième prix au concours international de Vibraphone de Clermont-Ferrand la même année. Il se produit avec des ensembles de styles variés, et notamment de 2003 à 2013 avec le spectacle *Echoa* de la compagnie Arcosm en tant que percussionniste-danseur. Professeur assistant au Conservatoire de Nice entre 2003 et 2006, il enseigne au Conservatoire de Toulon depuis 2008 ainsi qu'à l'Académie Internationale de La Seyne-Sur-Mer. Il enseigne également au CNSMD de Lyon depuis septembre 2015.

<http://minhtamnguyen.com>

Olivier Pfeiffer

France

Après avoir suivi une formation de technicien son en BTS audiovisuel à Boulogne-Billancourt puis une formation de réalisateur sonore à l'ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) à Lyon, Olivier Pfeiffer s'est tout naturellement tourné vers la création sonore et la régie son de spectacles (théâtre et danse).

Son intérêt pour les nouvelles technologies lui a permis de rencontrer de nombreuses personnes investies dans ce milieu. Il a ainsi pu apprendre de nouveaux outils (max/msp, EtherSound, Live) et de nouvelles techniques (captation de mouvement, traitement temps réels informatisés), qu'il met au service de son métier.

Ces nouvelles compétences lui ont également ouvert les portes de l'enseignement et de la pédagogie avec des publics de divers horizons (professionnels du spectacle vivants, amateurs, étudiants, collégiens).

<http://olivierpfeiffer.net>

Aurélien Marion-Gallois

France (1980)

Aurélien Marion-Gallois étudie la composition en autodidacte avant d'intégrer le Conservatoire puis le CNSMD de Lyon, où il obtient un Master en composition en 2011. Après plusieurs projets et notamment la création au Périscope à Lyon de son spectacle théâtral et musical *2994 km*, la composition de *SHINMUSIC* pour un spectacle de danse contemporaine ainsi que la création de *BAB 6-1 iLi* pour six voix mixtes a cappella dans le cadre de l'Académie ManiFeste de l'Ircam, il poursuit sa formation auprès de Philippe Manoury à Strasbourg ainsi qu'à l'Ircam (cursus de composition et d'informatique musicale).

À travers ses compositions, Aurélien Marion-Gallois revendique un certain lyrisme. Outre le soin particulier qu'il apporte à la musique électronique afin que celle-ci soit écrite au même titre que la musique instrumentale, il rend régulièrement hommage aux anciennes civilisations par le choix des textes qu'il assemble et mélange afin de façonner sa matière poétique et musicale. Parmi ses projets à venir figure la création d'une œuvre pour saxophone et piano (*IV F i18 - variations -*) par ses dédicataires Claude et Odile Delangle.

Les Percussions de Strasbourg

France

Avec plus de trois cents créations depuis leur fondation en 1962, Les Percussions de Strasbourg sont à l'origine de tout un pan du répertoire contemporain pour percussion. Faire vivre un patrimoine en le revisitant sans cesse, innover sans relâche au rythme de l'évolution des nouvelles technologies et de l'élargissement des pratiques et expressions scéniques : tels sont les défis à relever pour inventer et explorer l'immensité du champ de la percussion au XXIe siècle.

Sous l'impulsion de son nouveau directeur artistique Jean Geoffroy (depuis 2015), l'ensemble continue à diversifier ses projets. Il n'hésite pas à se mettre en scène avec de nouveaux artistes, interprètes ou créateurs venus de différents horizons. En témoignent par exemple les créations récentes de Javier Elipe avec films en 2015 ou le concert avec le duo Ork aux frontières entre rock, musique répétitive et électro (2016).

Les Percussions de Strasbourg entendent bien poursuivre cette aventure unique et prolonger ainsi le pont entre le répertoire « historique » et les nouveaux espaces artistiques. Des chemins de traverse qui restent à découvrir, investir et partager.

Le groupe est par ailleurs très actif en matière de pédagogie et développe de nombreuses activités pour tous les publics : master classes, ateliers concerts, concerts éducatifs ou scolaires, ateliers de création collective Percustra, formation de formateurs...

Les Percussions de Strasbourg sont soutenues par le ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Alsace, la Ville de Strasbourg, le Conseil Régional d'Alsace, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, la SACEM, la SPEDIDAM, l'ADAMI, l'Institut Français et Mécénat Musical Société Général.

www.percussionsdestrasbourg.com

Dans le cadre du contrat de Ville : Ville de Strasbourg, Commissariat général à l'égalité des Territoires

Prochaines manifestations

N°30 - Samedi 1er octobre à 18h30, Salle de la Bourse
JEUNES TALENTS, ACADEMIE DE COMPOSITION (2) musique de chambre

N°31 - Samedi 1er octobre à 20h30, PMC - Salle Érasme
ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE concert

N°32 - Dimanche 2 octobre à 11h00, Salle de la Bourse
TRIO CATCH musique de chambre

N°33 - Dimanche 2 octobre à 16h00, Theater Basel
KARLHEINZ STOCKHAUSEN / DONNERSTAG AUS « LICHT » opéra

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
Champagne-Ardenne Lorraine (DRAC)

La Ville de Strasbourg

La Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin

Avec le soutien financier de

Société des Auteurs, Compositeurs, et Éditeurs
de Musique (Sacem)

Fondation Jean-Luc Lagardère

Ernst von Siemens Musikstiftung

Administration des droits des artistes et musiciens
interprètes (ADAMI)

Centre national cinématographique et de l'image
animée (CNC)

Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
(SACD)

ARTE

Fonds pour la Création Musicale (FCM)

Consulat général d'Autriche

Acción Cultural Española (AC/E)

Avec l'aide des partenaires culturels

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg

Conservatoire de Strasbourg

Église protestante Saint Pierre le Jeune

Église réformée du Bouclier

Haute école des arts du Rhin (HEAR)

Labex GREAM

Le Point d'Eau - Ostwald

Opéra national du Rhin

Orchestre philharmonique de Strasbourg

Rectorat de Strasbourg

Théâtre de Haute-pierre

Theater Basel

UGC Ciné Cité Strasbourg Étoile

Université de Strasbourg

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

Villa Sturm

Les partenaires médias de Musica

ARTE Concert

Dernières Nouvelles d'Alsace

France 3 Alsace

France Musique

Télérama

festival
musica
2016

21 sept — 8 oct

Strasbourg