

musica 2016

N° 36

Mardi 4 octobre 2016 à 20h30
Église Protestante Saint Pierre le Jeune

Les Métaboles

concert vocal

© H. Caldagues

Les Métaboles

Direction musicale, **Léo Warynski**

Orgue, **Denis Comtet**

Arvo Pärt

De Profundis (1980) / 7 min.

Vytautas Miškinis

O salutaris hostia (1991) / 4 min.

Dimitri Tchesnokov

Three Sacred Songs opus 43 (2008) / 12 min.

1. De profundis
2. Miserere
3. Pater noster

Ave verum corpus opus 67 (2011) / 6 min.

Petr Eben

Moto ostinato (1957-59) / 5 min.

Alfred Schnittke

Three Sacred Hymns (1984) / 6 min.

1. Bogoroditse devo, raduysya, Blagodotnaya Marie (Je vous salue Marie, pleine de grâce)
2. Gosподи, Gosподи Iisuse (Seigneur Jésus)
3. Otche nash (Notre Père)

Arvo Pärt

Magnificat (1989) / 7 min.

Georgy Sviridov

Mysterious Nativity / 4 min.

Sviatyĭ Bože (Holy God) (1988-92) / 4 min.

Arvo Pärt

Salve regina (2001-02) / 10 min.

L'Église protestante Saint Pierre le Jeune accueille Musica

FIN DU CONCERT : 21H45

Jeune mais déjà considéré comme un acteur important du paysage musical français, l'ensemble vocal Les Métaboles interprète des œuvres sacrées composées par des musiciens de l'ex-bloc soviétique, dont l'illustre Arvo Pärt.

Qui aurait pu imaginer, il y a 30 ans, que les cinéastes américains s'enticheraient un jour de la musique d'un compositeur mystique estonien ? De *There Will Be Blood* de Paul Thomas Anderson à *Gerry* de Gus Van Sant, en passant par *Fahrenheit 9/11* de Michael Moore et *Little Odessa* de James Gray, pas moins de cent longs-métrages hollywoodiens ont permis à la musique d'Arvo Pärt de dépasser le cercle des amateurs de musique contemporaine et il est probable que le concert des Métaboles attire, lui aussi, un public de novices à Musica.

Créée en 2010 par Léo Warynski, chef formé par François-Xavier Roth et Pierre Cao, cette formation a emprunté son nom à une œuvre d'Henri Dutilleul pour dire sa volonté de se transformer au gré des répertoires, afin de les servir au mieux. Dès son premier disque pour chœur a cappella, intitulé *Mysterious Nativity*, l'ensemble Les Métaboles n'en a pas moins affirmé une grande affinité avec les compositeurs de l'ex-bloc soviétique dont Alfred Schnittke, le musicien « polystylistique ».

En plus des œuvres d'Arvo Pärt et d'Alfred Schnittke, le programme fait la part belle à la musique de Dimitri Tchekhov, avec lequel l'ensemble collabore étroitement et dont il a créé plusieurs œuvres comme son *Ave Verum Corpus*.

Ce concert qui bénéficie de la participation de l'organiste Denis Comtet, permet de découvrir également des pièces de Georgy Sviridov, un compositeur qui connut la gloire en Union Soviétique avec sa musique plongeant dans les racines de la musique russe.

Le programme

Du compagnonnage qui unit Les Métaboles au compositeur Dimitri Tchekhov est né le programme du disque *Mysterious Nativity*, sorti en 2014 chez Brilliant Classics et à l'origine de ce concert. L'aspect extrêmement hiératique que prend la sonorité du chœur dans ce programme fait oublier que nous sommes en présence exclusive d'œuvres des XXe et XXIe siècles. Un programme à l'image des Métaboles, qui défend le répertoire choral de toutes les époques, en n'oubliant pas les chefs-d'œuvre récents peu connus en France. Ainsi la musique pour chœur de l'aîné des compositeurs, Georgy Sviridov – né presque avec la Révolution russe, en 1916 – extrêmement reconnue en Russie mais peu chantée en France, se trouve représentée avec son sublime *Mysterious Nativity*.

Les *Three Sacred Songs* de Dimitri Tchekhov sont sa première œuvre pour chœur. Le compositeur d'origine ukrainienne avait à l'esprit les *Three Sacred Hymns* de son compatriote Alfred Schnittke, composés en 1984.

O Salutaris du lituanien Vytautas Miškinis est, hors de France, tout autant un classique du répertoire pour chœur, avec son saisissant effet incantatoire placé en son centre. L'incantation est au centre également du *Sviaty Boje* de Sviridov.

Le *Magnificat* d'Arvo Pärt, de même que le *De Profundis* et le *Salve regina*, sont écrits dans le style qui a rendu le compositeur célèbre et que lui-même appelle « tintinnabuli ». Arvo Pärt souligne par là l'inspiration qu'a représenté pour lui le tintement des cloches qui, quand on analyse de près le spectre sonore qui s'y déploie, se compose, pour une seule hauteur audible, de consonances et de dissonances.

Parenthèse pour orgue seul au cœur du concert, le *Moto ostinato* du compositeur et organiste Petr Eben correspond au troisième mouvement de sa *Musica dominicalis* et évoque une bataille entre le Bien et le Mal, chacun caractérisé par son propre thème. Celui du Mal, écrit dans un style improvisé, apparaît sous différentes formes et tonalités au cours de la pièce, et finit par l'emporter sur le Bien.

d'après le livret du disque *Mysterious Nativity*

Les compositeurs

Arvo Pärt

Estonie (1935)

Arvo Pärt étudie la composition au Conservatoire de Tallinn. Il apprend cependant seul la technique dodécaphonique (dont il se détournera), mal vue par le pouvoir soviétique – son *Nekrolog* (1960) est la première œuvre sérielle estonienne. Il travaille ensuite comme ingénieur du son à la radio, écrit ses premières musiques de film et ne cessera d'ailleurs jamais d'en composer. Suite à une période de profonde remise en question et de maladie, le compositeur s'impose des ascèses religieuses de silence contemplatif, rejoint l'Église orthodoxe russe, et se plonge dans l'étude des musiques françaises et franco-flamandes de la Renaissance. L'année 1976 marque un tournant radical dans son langage ; il nomme ce style « tintinnabuli » (« petites cloches » en latin).

Les années 1976-77, particulièrement fécondes, donneront naissance à ses œuvres les plus célèbres : *Für Alina*, les fameux *Cantus in Memory of Benjamin Britten*, *Fratres*, *Sarah Was Ninety Years Old* ou encore *Tabula Rasa*. Son nouveau style est d'abord autant rejeté par les avant-gardes de l'Ouest – pour sa tonalité jugée naïve – que par le pouvoir soviétique – pour son mysticisme sous-jacent. En 1980, Arvo Pärt émigre à Vienne puis s'installe à Berlin l'année suivante où il restera jusqu'en 2011, avant de retourner en Estonie. Il poursuit le développement de ce nouveau style au cours des décennies suivantes, et compose notamment de nombreuses œuvres religieuses vocales. On lui doit aussi des œuvres de musique de chambre et d'ensemble, et quatre symphonies.

La musique d'Arvo Pärt, par sa beauté intemporelle et sa profondeur spirituelle, a conquis un large public à travers le monde entier.

www.arvopart.ee / www.universaledition.com

Vytautas Miškinis

Lituanie (1954)

Vytautas Miškinis est chef de chœur, compositeur et professeur. Enfant, il débute sa formation au chœur de jeunes Ažuoliukas, et en devient le directeur artistique à vingt-cinq ans. Sous sa direction, le chœur a enregistré largement pour la radio et pour le disque, a participé à des émissions télévisées, des films et pièces de théâtre. Pendant plusieurs années, il a dirigé le Kaunas State Choir et depuis 1991 l'ensemble vocal Museum Musicum, avec lesquels il a remporté de nombreux prix à l'occasion de concours

nationaux et internationaux. Il enseigne la direction de chœur à la Lithuanian Academy of Music and Theatre depuis 1985.

En plus d'être régulièrement sollicité comme jury de concours internationaux, il a rédigé de nombreux articles musicaux et comptes-rendus de concerts, a donné des conférences sur l'éducation musicale des enfants en Lituanie comme à l'étranger, et donné des master classes dans le monde entier.

Vytautas Miškinis a composé plus de quatre cents œuvres profanes et environ cent cinquante œuvres religieuses, ainsi qu'une centaine d'arrangements de chansons populaires pour divers ensembles. Fruit de ses longues années de travail avec le chœur Ažuoliukas, les chansons pour enfants constituent une grande partie de son catalogue. Il attache un soin tout particulier au rapport entre texte et musique, et sa musique religieuse se base principalement sur des textes latins.

Dimitri Tchesnokov

France/Ukraine (1982)

Formé principalement en Ukraine et en France, Dimitri Tchesnokov acquiert durant ses études de piano un large répertoire comportant des œuvres de Liszt, Chopin, Scriabine, plusieurs concertos (Beethoven, Brahms ou Rachmaninov), ainsi que ses propres œuvres.

Après des études d'orchestration avec Guillaume Connesson, il se consacre entièrement à la composition. Il a composé une *Ballade symphonique* (créée par l'orchestre L'Odyssée Symphonique à Paris), un *Triple concerto* (créé en 2008 à Paris), deux symphonies pour cordes, un *Concerto pour piano et cordes*, *Requiem pour piano seul*, plusieurs œuvres de musique de chambre, quelques transcriptions ainsi qu'une trentaine des pièces pour piano.

Il défend avec passion la musique inconnue ou peu jouée (notamment de compositeurs ukrainiens tels que Boris Liatochinski ou Ihor Shamo). Dimitri Tchesnokov collabore étroitement avec le chœur Les Métaboles, ainsi qu'avec les musiciens du Quatuor Debussy ou les musiciens de la Garde Républicaine. Passionné par Brahms, Scriabine et Schnittke, il mène une vie artistique très active, se produisant en concert en France et à l'étranger, en soliste ou chambriste (Festival Piano en Valois, Festival des Forêts, Festival Envolées musicales, Flâneries Musicales de Reims).

www.dimitri-tchesnokov.com

Petr Eben

République tchèque (1929 - 2007)

Petr Eben fait partie des plus éminents compositeurs tchèques du XXe siècle. Il étudie le piano, le violoncelle et l'orgue durant son enfance, puis après les douloureuses années d'occupation, il intègre l'Académie de musique de Prague en piano et composition. De 1955 à 1990, il enseigne à l'Université Charles de Prague avant d'être nommé professeur de composition à l'Académie des Arts. En plus de son activité de concertiste, il est reconnu pour ses talents d'improvisateur au piano comme à l'orgue. Il a donné des concerts à Notre Dame de Paris, à Londres (Royal Festival Hall et Westminster Cathedral), et dans de nombreux festivals à Melbourne, Édimbourg, Vienne, Berlin et aux États-Unis.

Son activité principale reste cependant la composition et son catalogue de plus de deux cents œuvres aborde tous les genres : l'opéra *Jeremias*, le ballet *Curses and Blessings*, l'oratorio *Apologia Socratus*, les œuvres orchestrales *Night Hours* et *Prague Nocturne*, deux concertos pour orgue, la *Missa cum populo...* Petr Eben a reçu de nombreux prix, notamment ses pièces chorales et pour orgue.

Dans sa musique, il recherche pour chaque œuvre une forme unique, qui ne se répète pas, tandis que les thèmes, le jeu de tension entre pôle tonal et tonalité libre tout comme la variété rythmique et métrique sont les éléments principaux.

Alfred Schnittke

Russie (1934 - 1998)

Pianiste de formation, Alfred Schnittke étudie la musique et la direction de chœur puis entre, en 1953, au Conservatoire de Moscou. Critiqué pour son expressionnisme et son modernisme dans *Nagasaki*, son oratorio de fin d'étude, il devient cependant membre de l'Union des compositeurs de l'URSS, enseigne au Conservatoire de Moscou (1962-72) et compose des musiques de film. En 1972, sa première *Symphonie* le propulse chef de file de la musique moderne soviétique. Ses œuvres synthétisent ses différentes sources d'inspiration : l'école russe de Prokofiev (*Peer Gynt*, ballet, 1989), le dodécaphonisme (*Concerto pour violon n° 2*, 1966), le post-sérialisme, la couleur par les timbres (*Concerto pour alto*, 1985), la musique électroacoustique et le post-modernisme.

En 1968, Alfred Schnittke formule son idée de polystylisme, un concept de composition en différentes couches, un dialogue avec le passé musical que l'on ne peut éviter et qui se présente quotidiennement d'après le compositeur.

Par le biais de collages, de juxtapositions, de superpositions, de citations, son écriture, tantôt empreinte de dérision, de spiritualité et toujours expressive, cultive l'art de la transition, de l'association et de la superposition d'idées. Dans les années 1980, sa renommée devient internationale. Il est invité à l'Université de Vienne en 1980, membre correspondant de l'Académie des beaux-arts de Berlin en 1982, membre de l'Académie royale de musique de Suède à Stockholm, artiste émérite de la fédération de Russie. En 1991, à New York, le Carnegie Hall lui commande le *Concerto grosso n° 5* pour l'orchestre de Cleveland, et toujours aux États-Unis, en 1994, la création mondiale de sa septième symphonie retentit sous la direction de Kurt Masur. En résidence à l'Orchestre philharmonique de Berlin (1989-90), il quitte définitivement la Russie pour s'établir à Hambourg en 1990. Il enseigne alors la composition à la Musikhochschule et obtient la citoyenneté allemande.

Georgy Sviridov

Russie (1915 - 1998)

Compositeur parmi les plus célèbres et les plus appréciés en Russie, Georgy Sviridov apprend à jouer de son premier instrument à l'école primaire : la balalaïka. Il part ensuite pour Leningrad en 1932, où il étudie le piano à l'Académie centrale de musique et en sort diplômé en 1936. Entre 1936 et 1941, il étudie au Conservatoire de Leningrad, avec pour professeurs P.B. Riazanov et Dimitri Chostakovitch.

Sa première composition date de 1935, un cycle de romances lyriques basé sur des poèmes d'Alexandre Pouchkine. Son style musical évolue profondément au fil des années ; si ses premières œuvres s'inscrivent dans la lignée des compositeurs romantiques allemands, il s'efforce par la suite de composer une musique au caractère plus spécifiquement russe. Sa musique est extrêmement appréciée en Russie, notamment en raison de la simplicité et du lyrisme de ses mélodies, aux couleurs nationales, et ce dès les années 1940. La musique qu'il compose pour le film *Temps, en avant !* est choisie comme générique du journal télévisé, ce qui le rendit familier à des centaines de millions de citoyens d'Union soviétique.

Georgy Sviridov a composé des symphonies, concertos et oratorios, de la musique de chambre ainsi que pour le théâtre et le cinéma, mais il reste avant tout reconnu pour sa musique chorale. Il s'inspire de la littérature classique, de contes populaires russes et de poésie, russe comme étrangère. Au cours de sa carrière, Georgy Sviridov est récompensé de nombreux prix prestigieux : Prix d'État de l'URSS en 1946, 1968 et 1980, Prix Lénine en 1960 et honoré du titre d'Artiste du peuple de l'URSS en 1970 et de citoyen d'honneur de la Ville de Moscou.

Les interprètes

Léo Warynski, Direction musicale
France

Jeune chef d'orchestre, Léo Warynski est directeur musical de l'ensemble Multilatérale et de l'ensemble vocal Les Métaboles. Il se forme à la direction d'orchestre auprès de François-Xavier Roth (CNSMD de Paris) ainsi qu'auprès de Pierre Cao (Arsys Bourgogne). Il est invité à travailler avec différentes formations, comme l'Orchestre des Lauréats du CNSMDP, Multilatérale, l'Ensemble Modern, Les Frivolités Parisiennes, l'orchestre de la WDR de Cologne ou l'orchestre Ostinato. En 2016, il fait ses débuts à la tête de l'Ensemble intercontemporain.

Chef polyvalent, il a dirigé notamment la reprise de *Ring Saga (L'Anneau du Nibelung)* de Richard Wagner, dans la version de Jonathan Dove et Graham Vick) au Teatro Valli de Reggio Emilia avec l'ensemble Remix, le chœur Accentus dans *Pelléas et Mélisande* à l'Opéra Comique, ainsi que les créations d'*Aliados*, opéra de Sebastian Rivas, et de *Mitsou*, opéra de Claire-Mélanie Sinnhuber, au festival Musica.

Durant l'année 2015, Léo Warynski dirige notamment la tournée d'*Aliados* avec l'ensemble Multilatérale (Opéras de Caen, Nancy et Nîmes), le chœur Accentus (opéra de Rouen), la tournée de création de *Giordiano Bruno*, opéra de Francesco Filidei, avec l'ensemble Remix (Piccolo Teatro de Milan), et une tournée européenne avec l'ensemble Sillages. Il dirigera la création de l'opéra *Seven Stones* d'Ondrej Adámek, au festival d'Aix-en-Provence 2018.

[À lire dans le programme de Musica](#) : l'article « La direction aux trois visages » d'Emmanuel Hondré

www.leowarynski.com

Denis Comtet, Orgue
France

Pianiste, organiste, chef de chœur et chef d'orchestre, Denis Comtet étudie l'orgue au Conservatoire de Saint-Maur avec Gaston Litaize, puis avec Michel Chapuis au CNSMD de Paris. Il se forme par ailleurs à la direction d'orchestre à Rome auprès de Bruno Aprea. À l'orgue, il s'est produit à Notre Dame de Paris, à l'auditorium Maurice Ravel de Lyon, à la Philharmonie de Paris et celle du Luxembourg, à Saint-Paul à Londres ou encore à Saint-Patrick à New York. Il est régulièrement invité comme soliste ou clavier d'orchestre (piano, orgue, orgue hammond, clavecin, harmonium) par les quatre ensembles musicaux de Radio France.

Il a par ailleurs régulièrement interprété la symphonie pour orgue et orchestre de Saint-Saëns dans les salles les plus renommées : Pleyel à Paris, Wiener Konzerthaus, Festival Hall à Londres, Carnegie Hall à New York ainsi que Suntory Hall à Tokyo.

Denis Comtet aime se produire en musique de chambre avec des partenaires éclectiques, comme Paul Meyer à la clarinette, Cyril Dupuy au cymbalum, Romain Leleu à la trompette, Amanda Favier au violon, Raphaël Simon aux percussions ou encore Julie Cherrier au chant.

Il enregistre de nombreux CD, dont le plus récent, *Le Livre de Notre Dame* avec la Maîtrise de Notre Dame de Paris, est sorti en 2015. Il est titulaire du Grand-orgue de Saint-François-Xavier à Paris, où il a succédé à Gaston Litaize, et poursuit par ailleurs une carrière internationale de chef de chœur et d'orchestre.

Les Métaboles
France

Créé en 2010 sous l'impulsion de Léo Warynski, l'ensemble vocal Les Métaboles réunit de jeunes chanteurs professionnels investis dans le répertoire pour chœur a cappella, animés d'un même esprit de curiosité et d'une volonté de promouvoir toutes les musiques. Son nom même, inspiré d'une pièce d'Henri Dutilleul écrite autour de l'idée de métamorphose, évoque la capacité du chœur à se transformer au gré des répertoires, tout en valorisant un ancrage dans l'ère du temps. Depuis ses débuts, le chœur travaille en collaboration étroite avec le pianiste et compositeur Dimitri Tcheknokolov, donnant lieu à plusieurs créations. L'importance accordée à la musique et la création contemporaines n'empêche pas le chœur d'investir les autres répertoires et de proposer des concerts tissant des passerelles entre les époques, à l'image des programmes « Concordance des Temps » (de Bach à Philippe Hersant) ou « Échos de la chanson française », dialogue poétique et musical entre artistes de la Renaissance et du XXe siècle.

L'ensemble compte également des productions originales telles que des concerts olfactifs, alliant la musique au travail du jeune parfumeur Quentin Bisch. Le chœur a par ailleurs collaboré avec l'orchestre Les Siècles de François-Xavier Roth (*Nocturnes* de Debussy, *Playing for Pleyel*), le Philharmonia Orchestra de Londres à la Salle Pleyel (*La Bohème* de Puccini) ainsi que l'Orchestre Philharmonique de Radio France au Théâtre du Châtelet (*Atom Heart Mother*, Pink Floyd).

Fin 2014, Les Métaboles ont sorti leur premier disque pour chœur a capella *Mysterious Nativity*, accueilli avec succès tant par les auditeurs que par la presse. Parmi les projets des Métaboles figure la création en 2017 d'un monodrame de Yann Robin, sur un livret de Yannick Haenel.

Sopranos
Anne-Claire Baconnais
Jeanne Crousaud
Elsa Pelaquier
Cécile Pierrot
Lorraine Tisserant
Agathe Trebucaq

Altos
Anne-Lou Bissières
Aurélie Bouglé
Magali Hochet
Bruno Kele-Baujard
Mathilde Legrand
Laura Müller

Ténors
Rémi Aguirre
Hernan Alcalá
Richard Golian
Benoît Porcherot
Ryan Veillet
Steve Zheng

Basses
Adam Alexander
Cédric Baillergeau
Marc Busnel
Julien Clément
Thibaut Daquin
Lancelot Dubois

Mécénat Musical Société Générale est mécène de l'ensemble vocal Les Métaboles.
L'ensemble vocal Les Métaboles est membre de la FEVIS.

<http://lesmetaboles.fr>

Prochaines manifestations

N°37 - Mercredi 5 octobre à 18h30, Salle de la Bourse
ENSEMBLE RECHERCHE musique de chambre

N°38 - Mercredi 5 octobre à 20h30, Cité de la musique et de la danse
RODOLPHE BURGER / BILLY THE KID I LOVE YOU (1) soirée en deux parties

N°39 - Mercredi 5 octobre à 22h30, Cité de la musique et de la danse
RODOLPHE BURGER / PLAY KAT ONOMA (2) soirée en deux parties

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