

•
musica 2009

Festival international
des musiques d'aujourd'hui
Strasbourg

programme
de salle

Les samedis de la jeune création européenne 1

Orchestre des Lauréats du Conservatoire

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Direction, **Tito Ceccherini**

Violon, **Saori Furukawa**

Alto, **Michel Pozmanter**

Violoncelle, **Pierre Strauch**

Jean-Pascal CHAIGNE

Figurations (2009)

Trio à cordes et ensemble

Création

20'

Fabrizio RAT FERRERO

Noisy Airs (2009)

deranged love

song in the air

Création

16'

Frédéric DURIEUX

3 pour 2 (2005-06 / révisée en 2009)

Création de la version révisée

20'

Fin du concert : 18h15

Coproduction Conservatoire de Paris / Musica

En association avec la Sacem

France 3 Alsace accueille Musica

Concert enregistré par France Musique et filmé par France 3 Alsace

Retrouvez ce concert sur alsace.france3.fr à partir de 20h

À propos du concert

Depuis 2005, en partenariat avec la Sacem, Musica a créé le cadre d'une écoute attentive aux partitions de jeunes compositeurs. Les ensembles et orchestres des deux Conservatoires Nationaux Supérieurs sont cette année associés aux Samedis de la jeune création. L'Orchestre des Lauréats inaugure cette série.

Deux jeunes diplômés du Conservatoire National Supérieur de Paris sont, avec Frédéric Durieux qui y enseigne la composition depuis 2001, au programme de ce premier concert.

Jean-Pascal Chaigne, né en 1977, a d'abord étudié la guitare (Conservatoire de Tours), puis, entre autres, l'analyse (avec Frédéric Durieux) et la composition (avec Emmanuel Nunes et Stefano Gervasoni). Il obtient par ailleurs un doctorat en musicologie à l'Université de Nice Sophia-Antipolis. Depuis 2003, il a composé une quinzaine de partitions.

Fabrizio Rat Ferrero, né en 1983, est compositeur et pianiste de jazz. Il a suivi les séminaires de Luciano Berio, Salvatore Sciarrino, Louis Andriessen, Harrison Birtwistle, Marco Stroppa et Hanspeter Kyburz, obtenu un diplôme de composition à Turin, un Master of Music à Londres avec George Benjamin. Il est admis en 2007 au cycle de perfectionnement du CNSMDP en composition avec Frédéric Durieux et en jazz avec Riccardo Del Fra.

3 pour 2 pour ensemble de 17 musiciens, de Frédéric Durieux, est une succession de six mouvements, fortement caractérisés. Créée initialement à Porto en 2006 dans le cadre d'un spectacle en trois tableaux, elle est présentée à Musica dans sa nouvelle version.

Jean-Pascal Chaigne *Figurations* (2009) création

À la manière des *Chemins* de Berio, *Figurations* (2009), pour violon, alto, violoncelle et ensemble, constitue une « expansion » du trio à cordes *Vertical et blanc*, composé quelques mois auparavant.

Le trio à cordes, par sa sonorité moins homogène, moins « orchestrale » que celle du quatuor à cordes, confère à chacune de ses parties une identité propre, clairement identifiable à l'intérieur même de la polyphonie. C'est cette particularité du trio à cordes qui m'a donné l'envie de confier à cet effectif un rôle de soliste dans ce qui pourrait être considéré comme un triple concerto. La forme même de *Figurations* souligne d'ailleurs l'importance égale donnée à chaque instrument puisque chacune de ses trois sections met en avant l'un des solistes : tout d'abord le violoncelle, puis l'alto, et enfin le violon. Ce cheminement, dont la lisibilité est certes perturbée par les nombreux tutti du trio et/ou de l'ensemble, laisse finalement place à une coda donnée uniquement par l'ensemble.

Le principal rôle de l'orchestration réalisée ici est de souligner les différentes textures employées dans le trio, de déployer leur résonance et rendre ainsi sensible la parenté implicite entre des événements musicaux séparés dans le temps. Au-delà de la simple mise en relief de ces textures, cette orchestration permet également de donner à entendre, de *figurer* les non-dits du trio initial.

Le titre *Figurations*, tout comme *Vertical et blanc*, est emprunté à l'œuvre d'Anne-Marie Albiach (*Figurations de l'image*, Éditions Flammarion) et exprime une nouvelle fois mon grand attachement à l'œuvre du poète français.

Jean-Pascal Chaigne

Fabrizio Rat Ferrero *Noisy Airs* (2009) création

Deux chansons « interprétées » par un ensemble de 16 musiciens :

- *Deranged love*, une chanson d'amour, un « slow » lent et romantique à danser côte à côte sur une piste de danse avec un certain nombre de trappes. La chanson est transmise par une radio ayant de sérieux problèmes d'interférences.
- *Song in the air*, où des bruits et des sons de frottement se produisent dans un cha-cha-cha léger et rapide. Les mouvements aériens de bras et de jambes de

danseurs déchaînés se transforment en deux chansons jouées en intermittence.

Fabrizio Rat Ferrero

Frédéric Durieux *3 pour 2* (2005-06 / révisée en 2009) création de la version révisée

À Antonio Jorge Pacheco, Franck Ollu, Giuseppe Frigeni & aux musiciens du Remix Ensemble.

L'origine de cette partition vient d'une commande de Jorge Antonio Pacheco, directeur artistique du Remix Ensemble de Porto qui m'avait demandé de composer une musique pour un spectacle assez particulier. Un même argument, écrit par Paolo Tunhas, devait être représenté par trois techniques scéniques et musicales différentes au cours d'une même soirée sans entracte. Une lecture de l'argument devant être un opéra assez bref, une autre un film vidéo accompagné d'une musique originale, une troisième enfin devait être un ballet de courte durée. C'est cette dernière lecture qui me fut confiée. Le titre de la partition est une allusion à l'argument où trois personnages évoluent, deux hommes et une femme, tous jeunes. L'un des hommes est amoureux de la jeune femme et il demande à un de ses amis de lui déclarer sa flamme à sa place. La jeune femme et le deuxième homme tombant amoureux l'un de l'autre laissent le premier homme à sa solitude initiale. 3 personnages pour un couple, 3 pour 2. Ce titre contient une dimension musicale : un 3 pour 2 étant un mélange de 3 unités dans une valeur qui devrait en contenir 2 et vice-versa.

Cette partition a été composée comme l'étaient celles de Stravinsky composées pour le ballet : la musique devait pouvoir s'écouter de façon autonome. Le chorégraphe et metteur en scène Giuseppe Frigeni acquiesçant mon souhait. C'est pourquoi, après les représentations du spectacle, *3 pour 2* a mené une vie autonome.

Cette partition est une œuvre de passage, s'y rencontrent deux périodes de ma manière de composer. Depuis le début des années 2000, j'ai fortement évolué dans ma manière de concevoir et d'écouter la musique. Là encore, et toute proportion gardée, l'exemple de Stravinsky de *Agon* se ferait sentir. Dans son œuvre, Stravinsky évolue entre deux techniques de langage musical, néoclassique et sériel. En ce qui me concerne, *3 pour 2*, est une sorte de voyage entre des méthodes que je pouvais utiliser à la fin des années 90 et d'autres que j'ai développées depuis (cf. mon quatuor avec électronique *Here, not There – A Tribute to Barnett Newman ; 2006-09*). Il

n'y a pas pour autant de hiatus, je le crois, mais un élargissement de ma manière de m'exprimer musicalement, une extension du domaine exploité.

3 pour 2 est une succession de six mouvements – six tableaux –, fortement caractérisés. Les allures de chacun de ces mouvements illustrent les actions du scénario que nous avons élaboré, Giuseppe Frigeni et moi, à partir de l'argument de Paolo Tunhas. Il n'est pas important de définir ce scénario caché à présent que la partition peut se jouer sans le ballet. L'important étant que chacune des parties développe des figures bien définies qui se développent puis disparaissent dans la section suivante. Seul un accord, qui sonne comme un glas, revient trois fois, signal de l'articulation de l'argument initial.

La version qui sera jouée ce soir est une version révisée, dans laquelle une nouvelle partie a été intégrée.

Frédéric Durieux

Les compositeurs

Jean-Pascal Chaigne

France (1977)

Passionné de poésie, Jean-Pascal Chaigne y trouve d'abord l'inspiration de ses œuvres. Le recueil *Mezza Voce* d'Anne-Marie Albiach donne ainsi son titre et ses mots au cycle pour voix, clavecin et trio à cordes qu'il achève actuellement, tandis que *Les Objets contiennent l'infini*, de Claude Royet-Journoud, est à la base du cycle des *Objets*, hommage à la liberté d'écriture inaugurée par Pierre Boulez dans le *Marteau sans maître*. Il partage avec l'œuvre de ces deux poètes la recherche d'une brièveté, d'une intensité et d'un éclat à même de provoquer « *une polyphonie d'intonations qui vont de l'austérité à la sensualité extrême* » (Emmanuel Hocquart). L'importance des cycles dans son œuvre, ensembles cohérents et rigoureusement construits, fait également écho à la conception mallarméenne du Livre.

Après des études à Tours, Jean-Pascal Chaigne poursuit sa formation auprès d'Emmanuel Nunes puis de Stefano Gervasoni au CNSMD de Paris. Ses œuvres ont été jouées par des ensembles tels que l'Itinéraire ou l'Instant Donné. Jean-Pascal Chaigne est également chercheur (il est titulaire d'un doctorat de musicologie et auteur de plusieurs articles) et pédagogue (il a enseigné l'analyse et l'harmonie aux Universités de Nice et Saint-Étienne et est aujourd'hui professeur de composition, orchestration et écriture au CRR d'Annecy).

Fabrizio Rat Ferrero

Italie (1983)

Fabrizio Rat Ferrero est à la fois compositeur de musique contemporaine et pianiste de jazz. Ces deux aspects de son identité musicale sont en dialogue constant. Il recherche une rencontre entre ces deux langages en termes d'idées, de processus et de structures. Après des études de composition avec Gilberto Bosco et George Benjamin, il se perfectionne actuellement au CNSMD de Paris auprès de Frédéric Durieux (composition) et de Riccardo Del Fra (jazz). Après une résidence Composition Fellow au Tanglewood Music Centre durant l'été 2007, il a participé en 2008 au programme de composition Voix nouvelles de la Fondation Royaumont sous la direction de Brian Ferneyhough.

Ses compositions ont été interprétées dans des festivals tels que MITO Settembre Musica (Turin), International Gaudeamus Music Week (Amsterdam) ou encore Rai Nuova Musica/T3 Triennale Tremusei (Turin).

Cet automne aboutissent notamment deux de ses projets : la création de *Inner Line* par l'Ensemble intercontemporain et l'enregistrement d'un CD pour la série des Jeunes Solistes du CNSMD de Paris, financé par la Fondation Meyer.

Il développe actuellement une performance d'improvisation musicale et picturale avec la plasticienne Myriam El Haïk.

www.myspace.com/fabrizioratferrero

Frédéric Durieux

France (1959)

Ancien élève d'Ivo Malec et de Betsy Jolas au CNSMD de Paris, où il enseigne depuis 1990, Frédéric Durieux se rattache, par son raffinement harmonique et sa souplesse d'invention, à la tradition harmonique française qui va de Debussy à la musique spectrale en passant par Olivier Messiaen, mais aussi à Anton Webern (pour sa pureté) et à Alban Berg (dans sa relation au geste). Héritier du sérialisme de Pierre Boulez, il garde le souci constant ne pas entraver la mobilité du discours ni la continuité de la perception. Travaillant sans relâche sur les timbres, il affectionne particulièrement les riches possibilités de la masse orchestrale, combinée le plus souvent à l'électronique, qu'il a explorée à l'Ircam (1985-86). Son style, affirmé dès sa résidence à la Villa Médicis en 1988-89 avec *Seuil déployé*, est emprunt de « *diaprures chatoyantes (...) au caractère très lent et frémissant* » (Michèle Rigoni), d'un lyrisme très personnel et d'une vive recherche d'expressivité.

Parmi ses créations à venir figurent notamment *7 études en Alternance* (commande d'État, Ensemble Alternance, 2010), un concerto pour violoncelle (Marc Coppey, Orchestre Philharmonique de Radio France, 2011) ainsi qu'une œuvre pour 16 voix et 4 percussionnistes (Schola Heidelberg, 2011-12). Il travaille également à un opéra basé sur une pièce de Howard Barker. Un CD monographique pour le label Æon est en projet.

www.raitrade.it / www.jobert.fr

Les interprètes

Tito Ceccherini, direction

Italie

Interprète passionné de musique contemporaine, Tito Ceccherini a collaboré étroitement avec des compositeurs comme Alessandro Solbiati, Stefano Gervasoni ou Salvatore Sciarrino. La création posthume de *Sette* de Niccolò Castiglioni et celle de *Da Gelo a Gelo* de Salvatore Sciarrino à la tête du Klangforum Wien (Schwetzinger Festspiele, 2006 / Opéra national de Paris-Palais Garnier, 2007) ont particulièrement compté dans son parcours. Fondateur de l'ensemble à géométrie variable Risognanze, il interprète et enregistre avec lui les chefs-d'œuvre du répertoire de chambre contemporain. Il se produit également dans le répertoire ancien et à l'opéra, à la tête de formations prestigieuses comme de jeunes ensembles. Il a enregistré pour les labels Amadeus, Col Legno, Kairos et Stradivarius. En juillet 2009, il a dirigé le nouvel opéra de Salvatore Sciarrino, *La porta della legge* au Nationaltheater Mannheim. Ses engagements récents et à venir le conduisent notamment à la tête du BBC Symphony Orchestra, à la Biennale de Venise, au Festival MI-TO/Milano Musica, aux Schwetzinger et Salzburger Festspiele, au Teatro alla Fenice pour la création de *Killer di parole* de Claudio Ambrosini (livret, Daniel Pennac), ou encore au Théâtre du Bolchoï ainsi à l'Opéra national de Paris pour celle d'un opéra de Philippe Fénélon.

www.resiartists.it

Saori Furukawa, violon

Japon

Après des études à Tokyo, Saori Furukawa s'installe en France en 1996. Elle étudie dans la classe de Régis Pasquier au CNSMD de Paris, où elle

obtient son prix de violon, de musique de chambre ainsi que le Prix Françoise Doreau, tout en élargissant ses connaissances par la pratique du quatuor à cordes, le violon baroque ou encore de l'improvisation. Passionnée de musique contemporaine, elle se voit dédier plusieurs pièces acoustiques ou électroacoustiques pour violon solo. Elle collabore avec des musiciens d'univers très variés, notamment la joueuse de shô Naomi Sato et le compositeur Takashi Tokunaga, à qui elle a commandé une œuvre dans le cadre du projet Autour de l'eau. Soliste de l'ensemble L'Instant Donné depuis 2002, elle se produit dans divers festivals (Agora, Festival d'Automne à Paris, Messiaen au Pays de la Meije, Plymouth Chamber Music Festival...) où elle peut exprimer son originalité et les multiples facettes de sa personnalité musicale.

Elle se produit régulièrement au sein de formations telles que l'Ensemble intercontemporain, L'Itinéraire, Court-Circuit ou encore Le Cercle de l'Harmonie. Saori Furukawa a participé à l'enregistrement du *Troisième Quatuor à cordes* et du *Quintette avec piano* de Charles Kœchlin en création mondiale pour le label AR-RE-SE.

Michel Pozmanter, alto
France

Michel Pozmanter étudie l'alto et la musique de Chambre auprès du Quatuor Manfred. Il obtient un DEA de musicologie à l'Ircam/EHESS avec un mémoire sur l'œuvre de Helmut Lachenmann. Au CNSMD de Lyon, il étudie la composition et participe en tant qu'altiste à l'Atelier XXème siècle. Au CNSMD de Paris, il suit les classes d'analyse et d'initiation à la direction. Il poursuit ses études auprès du chef d'orchestre Nicolas Brochot à l'ENM d'Evry, et lors de stages auprès de Lorraine Vaillancourt et de Peter Eötvös. Michel Pozmanter est invité par des structures comme l'Opéra de Reims, l'Octuor de Violoncelles de Beauvais, le Kinder und Jugendoper de Dresde... De 2001 à 2005, il est directeur musical de l'ensemble l'Instant Donné. Aujourd'hui professeur de musique de chambre et chef d'orchestre au Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye, il dirige depuis 2001 les ateliers d'orchestres départementaux organisés par le Conseil Général de l'Aisne, et depuis 2009, l'Orchestre Symphonique des Yvelines (UCEM 78). Depuis 2005, il est directeur musical de Nomos, ensemble de violoncelles dédié au répertoire contemporain et à la création dont le premier disque a reçu un Coup de Cœur de l'académie Charles Cros.

Pierre Strauch, violoncelle

France

Formé auprès de Jean Deplace, Pierre Strauch remporte le Concours Rostropovitch de La Rochelle en 1977 et entre à l'Ensemble intercontemporain l'année suivante. Il crée, interprète et enregistre de nombreuses œuvres du XXème siècle de compositeurs tels que Iannis Xenakis, Luciano Berio, Bernd Alois Zimmermann ou Olivier Messiaen. Il a notamment créé *Time and Motion Study II* de Brian Ferneyhough et *Ritorno degli Snovidenia* de Luciano Berio. Présenter, analyser et transmettre sont les moteurs de son activité de pédagogue et de chef d'orchestre. Il compose également des pièces solistes, pour ensembles de chambre (*La Folie de Jocelin*, *Preludio imaginario*, *Faute d'un royaume* pour violon solo et ensemble, *Deux Portraits* pour cinq altos, *Trois Odes Funèbres* pour cinq instruments, *Quatre miniatures* pour violoncelle et piano), ainsi que des œuvres vocales (*Impromptu acrostiche* pour mezzo-soprano et trois instruments, *La Beauté (Excès)* pour trois voix féminines et ensemble). L'Ensemble intercontemporain lui a commandé une pièce pour quinze instruments, *La Escalera del dragón (In memoriam Julio Cortázar)* dont la création a été dirigée en 2004 par Jonathan Nott. Avec les compositeurs Diogène Rivas et Antonio Pileggi, il est le cofondateur du Festival A Tempo de Caracas.

Orchestre des Lauréats du Conservatoire

Président d'honneur, Myung-Whun Chung / Directeur musical, Claire Levacher

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Président du conseil d'administration, Rémy Pflimlin / Directeur, Pascal Dumay

Lointain héritier de la Société des Concerts fondée en 1828 à l'instigation d'anciens élèves du Conservatoire de Paris, l'Orchestre des Lauréats du Conservatoire (OLC) s'est vu qualifier de « *projet exemplaire – et quasiment sans équivalent dans le monde – qui procure à de jeunes professionnels l'expérience du réel de l'orchestre dans un environnement pédagogique* » (Myung-Whun Chung).

Recrutant ses musiciens parmi les lauréats des CNSMD de Paris et de Lyon, cette formation rémunérée s'est fixée une double mission. D'une part, l'OLC se situe au cœur du projet pédagogique du Conservatoire en interaction avec les enseignements les plus divers, des classes d'orchestration, de direction et de composition aux productions lyriques ou chorégraphiques « maison ». D'autre part, l'OLC représente une véritable passerelle entre le champ clos des études et le grand bain des phalanges professionnelles. Ainsi, de la Cité de la Musique au Théâtre du Châtelet, de l'Opéra national de Paris à la Maison de Radio-France, c'est au contact des

plus éminents chefs et solistes que l'OLC porte les couleurs de la jeune génération symphonique française.

Flûte, **Mayu Sato**

Hautbois, **Pierre Makarenko**

Clarinete, **Emmanuelle Brunat**

Clarinete, **Géraldine Bouchet**

Basson, **Médéric Debacq**

Cor, **Grégory Sarrazin**

Trompette, **Thomas Bugnot,**

Trompette, **Mathieu Reinert**

Trombone, **Alexandre Mainz**

Trombone, **Matthieu Adam**

Percussion, **Laurence Meisterlin**

Percussion, **François Garnier**

Harpe, **Delphine Benhamou**

Piano, **Yoko Kojiri**

Violon, **Sébastien Richaud**

Violon, **Pierre Baldassare**

Violon, **Angélique Charlopain**

Alto, **Matthieu Bauchat**

Alto, **Soazic Le Cornec**

Violoncelle, **Pablo Tognan**

Contrebasse, **Fanny Bereau**

Contrebasse, **Simon Drappier**

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de l'Orchestre des Lauréats du Conservatoire

www.cnsmdp.fr

Prochaines manifestations

N°05 - samedi 19 septembre - 20h - Opéra national du Rhin

RICHARD III

Battistelli

N°06 - samedi 19 septembre - 22h30 - Cité de la musique et de la danse

STEVE COLEMAN AND FIVE ELEMENTS

les partenaires de Musica

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

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

La Caisse des Dépôts

Le Réseau Varèse, soutenu par le programme culture de l'Union Européenne

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)

French American Fund for Contemporary Music
ARTE

Les partenaires médias :

Les Dernières Nouvelles d'Alsace

France 3 Alsace

France Musique

Télérama

Les partenaires culturels :

Jazzdor, Festival de Jazz de Strasbourg

L'Opéra national du Rhin

L'Orchestre Philharmonique de Strasbourg - Orchestre national

L'Université de Strasbourg

La Fédération des Sociétés de musique d'Alsace

La Filature, Scène nationale - Mulhouse

La Laiterie-Artefact

Le Conservatoire de Strasbourg

Le Théâtre National de Strasbourg (TNS)

Les Médiathèques de la Ville et de la Communauté Urbaine de Strasbourg

Pôle Sacl, scène conventionnée pour la danse et la musique

Theater Basel

Strasbourg Festivals

Avec le concours de :

L'Alges / Les services de la Ville de Strasbourg /

Harmonia Mundi / AMB Communication /

Strasbourg Festivals / Kieffer /

L'Agence culturelle d'Alsace