

musica 2017

N° 28

Dimanche 1er octobre 2017 à 11h00
Salle de la Bourse

Alexandra Greffin-Klein Alexis Descharmes

récital

© Camille Greffin / © Studio Lenoir

Violon, **Alexandra Greffin-Klein**

Violoncelle, **Alexis Descharmes**

Philippe Hurel

Traits (2007-2014)

D'un Trait (2007) pour violoncelle / 10 minutes

Trait (2014) pour violon / 11 minutes

Trait d'union (2013) pour violon et violoncelle / 13 minutes

Maurice Ravel

Sonate pour violon et violoncelle (1920-22) / 22 min.

1. Allegro
2. Très vif
3. Lent
4. Vif

Avec le soutien de :

 ernst von siemens
musikstiftung

Dans le cadre de l'exposition « Laboratoire d'Europe, Strasbourg 1880 - 1930 » /
Les Musées de la Ville de Strasbourg

Fin du concert : environ 12h10

Les œuvres

Ce programme propose de confronter *Traits* de Philippe Hurel à la *Sonate* pour violon et violoncelle de Maurice Ravel. Si aucune influence ravélienne n'est décelable dans la partition de Hurel, c'est l'inquiétude rythmique et harmonique ainsi qu'une certaine âpreté qui rapprochent les deux œuvres. Outre ces similitudes, il faut sans doute ajouter la précision de la mise en place. À ce propos, Hélène Jourdan-Morhange, la violoniste qui créa l'œuvre de Ravel, rapporte : « La mise au point chez Ravel est si parfaite que le moindre "coup de pouce" à l'aiguille dérangerait tout le mécanisme de la montre... » Il en va de même pour *Trait d'union* de Hurel où les deux instruments, s'imbriquant en des polyphonies complexes et des mécanismes d'horloge, ne peuvent se permettre le moindre « dérapage ». Ce qui frappe avant tout dans les deux partitions, c'est la tension extrême, la mise en danger permanente du matériau et des instrumentistes. Le travail structurel de composition s'efface alors de lui-même au profit du jeu des protagonistes que sont le violon et le violoncelle.

Philippe Hurel *Traits* (2007-14)

Traits est un cycle pour violon et violoncelle qui se caractérise par une forme d'écriture apparemment libre et quasi improvisée. *D'un trait* est la pièce socle du cycle que j'ai composée pour Alexis Descharmes en 2007 et à propos de laquelle je disais : « La pièce est construite à partir de quelques éléments « énergétiques » particulièrement violoncellistiques qui s'enchaînent, se catapultent et se transforment de façon non prévisible. Il y a une sorte d'"animalité" qui s'en dégage, une forme d'urgence et de tension... » Dans *Trait d'union*, c'est un groupe de motifs tirés de *D'un trait* qui permettent au violon et au violoncelle de se rencontrer, l'un deux – le plus exploité – étant une sorte de bariolage ascendant et micro-intervallique qui tente toujours d'atteindre le haut du registre en accélérant. Le trait d'union, ça peut être aussi la figure homorythmique partagée par les deux protagonistes après des moments de déphasage, ou encore une « boucle » répartie entre les deux instrumentistes et qui bloque le développement des choses... Enfin, le trait d'union, c'est le timbre des cordes traité de manière à ce que les deux instruments finissent par sonner comme un seul. Enfin, dans *Trait*, ce sont des bribes des deux autres pièces qui sont variées, qui s'intriquent et s'entrechoquent en donnant naissance à de nouvelles « boucles » qui rappellent, sur le plan rythmique, celles de *Trait d'union*.

Philippe Hurel

Maurice Ravel *Sonate pour violon et violoncelle* (1920-22)

Le premier mouvement de cette sonate était à l'origine un *Duo* que Maurice Ravel a écrit pour la *Revue musicale*, au titre d'hommage à Claude Debussy en 1920. L'achèvement de l'œuvre comme sonate en quatre mouvements a occupé le compositeur pendant dix-huit mois encore et lui a causé bien des difficultés. L'œuvre est créée en avril 1922, par Hélène Jourdan-Morhange au violon – à qui Ravel dédiera quelques années plus tard sa *Sonate* pour violon et piano – et Maurice Maréchal au violoncelle. Elle est qualifiée de véritable « massacre » par la critique, à cause de ses prétendues fausses notes. Ravel lui-même voyait la pièce comme un tournant dans son évolution musicale : « La *Sonate* pour violon et violoncelle date de 1920, époque à laquelle je m'installai à Montfort-l'Amaury. Je crois que cette sonate marque un tournant dans l'évolution de ma carrière. Le dépouillement y est poussé à l'extrême. Renoncement au charme harmonique ; réaction de plus en plus marquée dans le sens de la mélodie. »

Hélène Jourdan-Morhange décrivait quant à elle les difficultés de l'œuvre – et ses récompenses : « Ravel n'admettait pas la moindre petite fissure entre les sonorités pourtant si dissemblables des deux instruments...

– Mais c'est trop compliqué, disais-je pour me venger, vous faites jouer la flûte par le violoncelle et du tambour au violon !

...Et pourtant... quand on a travaillé et retravaillé cette *Sonate*, on se rend compte que c'est là peut-être l'œuvre la plus exceptionnelle de Ravel, quant à l'écriture : jeux déliés du contrepoint qui enchantent au même titre que les jeux de l'esprit. »

Les compositeurs

Philippe Hurel

France (1955)

Compositeur riche en contradictions, Philippe Hurel marie des éléments spectraux à une polyphonie générée par ordinateur et une forme de « groove » très personnelle. Ayant recours à la micro-intervallité, il élabore des structures harmoniques et rythmiques complexes, notamment grâce à ses recherches menées à l'Ircam sur l'informatique musicale et la synthèse sonore (*Leçon de choses*, 1993 ; *Hors-Jeu*, 2006 ; *Tour à tour II*, 2015). Le cycle pour orchestre *Tour à tour*, débuté en 2008 et créé en 2015 par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, se caractérise par un retour à ses préoccupations sur le timbre et la fusion spectrale, et par la recherche d'une ambiguïté entre la perception du timbre et celle des lignes.

Philippe Hurel se forme au CNSMD de Paris puis devient pensionnaire de la Villa Médicis à Rome (1986-88). En 1991, il crée avec Pierre-André Valade l'ensemble Court-circuit dont il est toujours directeur artistique. Il enseigne à l'Ircam dans le cadre du Coursus d'informatique musicale de 1997 à 2001 et depuis 2013, il est professeur de composition au CNSMD de Lyon. Il est cette année professeur invité de l'Académie de composition Philippe Manoury - Festival Musica, aux côtés de Daniel D'Adamo. Sorti au printemps 2015, le DVD de son opéra *Les Pigeons d'argile* (éOle Records) a reçu le prix SACEM de l'Académie du Disque Lyrique. L'enregistrement monographique « Traits » est sorti en 2016 chez Motus et a obtenu le grand prix de l'Académie Charles Cros. Ses prochaines créations lui ont été commandées par le Quatuor Diotima, le Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus/Orchestre Régional de Normandie/Buffet-Crampon, les Eléments/Spirito/Musicatreize (sur un texte de Tanguy Viel) ou encore par le Quatuor Tana.

www.philippe-hurel.fr / www.henry-lemoine.com

Maurice Ravel

France (1875-1937)

Orchestrateur de génie et artisan perfectionniste, d'une sensibilité et d'une expressivité profondes, Maurice Ravel laisse derrière lui une œuvre riche et raffinée, caractérisée par une grande diversité de genres et d'influences. Son œuvre est le fruit d'une synthèse de courants très variés, s'étendant de la musique française (Couperin et Rameau mais aussi Satie, Debussy, Fauré et Chabrier) aux couleurs et rythmes de la musique noire américaine et du jazz, sans oublier l'école russe, Chopin, Liszt, Schubert et Mozart. Dès ses premières œuvres s'affirment les traits les plus caractéristiques de son esthétique : goût pour les sonorités hispaniques et orientales, pour l'exotisme et le fantastique, perfectionnisme, raffinement mélodique, virtuosité du piano. Sa production musicale explore la mémoire musicale européenne : les genres consacrés (sonate, trio, quatuor, opéra) mais aussi la chanson de la Renaissance (*Deux épigrammes de Clément Marot*), l'art musical baroque (*Le Tombeau de Couperin*), la mélodie (son corpus en ce domaine est vaste) et la danse (*Habanera*, *Valses nobles et sentimentales*, *Menuet antique*). Ses choix poétiques confirment cette voie, avec pour auteurs privilégiés Tristan Klingsor, Clément Marot, Stéphane Mallarmé ou Paul Verlaine. Illustre représentant de la musique française du début du XXe siècle, Maurice Ravel compte parmi les compositeurs les plus joués au monde.

Des œuvres telles que *Daphnis et Chloé* (1909-12), le célèbre *Boléro* (1928), le *Concerto pour la main gauche* (1929-31) et le *Concerto en sol majeur* (1930-31) ainsi que son orchestration des *Tableaux d'une exposition* de Moussorgski (1922) ont largement contribué à sa renommée internationale.

Les interprètes

Alexandra Greffin-Klein, violon
France

Alexandra Greffin-Klein étudie au Royal College of Music de Londres (classe de Felix Andriewsky) puis, passionnée par la musique de chambre, elle effectue un troisième cycle de quatuor à cordes à la Hochschule für Musik de Bâle dans la classe de Walter Levin. Elle approfondit son apprentissage auprès de Günter Pichler (Quatuor Alban Berg) et de György Kurtág qui dira d'elle : « Alexandra est une violoniste de grand talent, ainsi qu'une magnifique chambriste, d'une grande profondeur artistique. Elle est une musicienne complète d'une extrême finesse. »

En 2002, elle rejoint le Quatuor Benaïm et reçoit moins de deux ans plus tard de nombreux prix internationaux, parmi lesquels les 3e Grand Prix du concours international de l'ARD à Munich et du Concours International de Quatuor à Cordes de Bordeaux, ainsi que le Grand Prix du Mozarteum à Salzbourg. Sa carrière prend alors un essor international et elle est invitée à se produire dans de nombreux festivals et scènes prestigieuses : Festival de Salzbourg, Flâneries musicales de Reims, Konzerthaus de Berlin, Tonhalle de Zurich, deSingel à Anvers, Auditorium Reina Sofia à Madrid, Grand Théâtre de Hong Kong, June in Buffalo (USA)...

Passionnée de musique contemporaine, Alexandra Greffin-Klein consacre une partie importante de sa carrière à promouvoir la musique de notre temps, et travaille étroitement avec, entre autres, Gérard Pesson, Philippe Hurel, Pascal Dusapin, Michaël Jarrell, Allain Gaussin, Sofia Goubaïdoulina, Helmut Lachenmann, Raphaël Cendo et Jérôme Combier, ainsi qu'avec de jeunes compositeurs en résidence à la Villa Médicis de Rome ou à la Casa de Velázquez à Madrid.

Alexandra Greffin-Klein est soliste de l'ensemble Cairn et depuis 2012, soliste de l'Ensemble Court-Circuit. Elle joue un violon de Sebastian Klotz de 1756.

www.alexgreffinklein.com

Alexis Descharmes, violoncelle
France

Sélectionné par le magazine Diapason pour représenter le violoncelle français avec une dizaine de collègues de sa génération, Alexis Descharmes est un ambassadeur actif de nombreux répertoires pour violoncelle. Il s'est formé au CNSMD de Paris dans les classes de Michel Strauss et de Philippe Muller avant d'intégrer en 1998 l'ensemble Court-circuit, au sein duquel il s'implique aux côtés de son directeur artistique Philippe Hurel.

Parallèlement, il collabore régulièrement avec l'Ircam et l'Ensemble intercontemporain. En 2006, il rejoint l'orchestre de l'Opéra national de Paris, tout en poursuivant une activité soutenue dans le répertoire actuel.

Profondément engagé dans la création musicale, il est le dédicataire d'une cinquantaine d'œuvres contemporaines, concertantes ou solistes (Philippe Hurel, Kaija Saariaho, Ivan Fedele, Bruno Mantovani, Roger Reynolds, Frédéric Durieux, Martin Matalon...). Alexis Descharmes compte à son actif une cinquantaine d'enregistrements discographiques, en solo ou avec les ensembles Court-circuit et intercontemporain, avec lesquels il s'est produit dans une trentaine de pays.

Il a notamment enregistré, pour le label æon, l'œuvre pour violoncelle de Kaija Saariaho, de Franz Liszt (Diapason d'Or 2007), une sélection de Lieder de Schubert avec son fidèle partenaire Sébastien Vichard, l'œuvre pour violoncelle de Klaus Huber (Grand Prix de l'Académie Charles Cros), et plus récemment des albums monographiques consacrés à Roger Reynolds (mode records), Philippe Hurel (motus) et Ricardo Nillni (l'empreinte digitale). En janvier 2016, Alexis Descharmes rejoint l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, en qualité de violoncelle solo. Alexis Descharmes est sponsorisé par la maison D'Addario, fabricant de cordes (USA).

www.descharmes.com

Prochaines manifestations

N°29 - Dimanche 1er octobre à 17h00, UGC Ciné Cité Strasbourg Étoile
MUSIC'ARTE, LA PASSIONE : BACH / CASTELLUCCI oratorio filmé

N°30 - Mardi 3 octobre à 12h30, Bibliothèque nationale et universitaire
RENCONTRE « Le quatuor augmenté : un pari pour de nouvelles parties »

N°31 - Mardi 3 octobre à 18h30, Salle de la Bourse
QUATUOR DANIEL, HENRI DEMARQUETTE musique de chambre

N°32 - Mardi 3 octobre à 20h30, Cité de la musique et de la danse
LES VAMPIRES ciné-concert

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

www.festivalmusica.org

Partenaires de Musica

Musica est subventionné par

Le Ministère de la Culture
Direction Générale de la Création Artistique (DGCA)

Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est (DRAC)

La Ville de Strasbourg

La Région Grand Est

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin

Avec le soutien financier de

Administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI)

ARTE

Caisse des Dépôts

Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)

Consulat général d'Autriche

Ernst von Siemens Musikstiftung

Fondation Jean-Luc Lagarçère

Fonds pour la Création Musicale (FCM)

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

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)

Société Générale

Avec l'aide des partenaires culturels

Arsenal / Cité musicale-Metz
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Conservatoire de Strasbourg
DRAC Grand Est / Action Culturelle

Haute école des arts du Rhin (HEAR)

Labex GREAM

Le Point d'Eau, Ostwald

Les musées de la Ville de Strasbourg dans le cadre de l'exposition « Laboratoire d'Europe, Strasbourg 1880-1930 »

Les Percussions de Strasbourg

Médiathèque André Malraux

Opéra national du Rhin

Orchestre philharmonique de Strasbourg

Paroisse du Temple Neuf - Association Arts et Cultures

Paroisse Sainte-Aurélie

Rectorat de Strasbourg

Théâtre National de Strasbourg

UGC Ciné Cité Strasbourg Étoile

Université de Strasbourg

Avec le concours de

Agence Culturelle d'Alsace

Fichtner Tontechnik

FL Structure

Lagoona

Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène européenne

Services de la Ville de Strasbourg

TJP Centre Dramatique National d'Alsace

Les partenaires médias de Musica

ARTE Concert

Dernières Nouvelles d'Alsace

France 3 Grand Est

France Musique

Télérama

musica
21 sept — 7 oct
2017
Strasbourg