

•
musica 2009

Festival international
des musiques d'aujourd'hui
Strasbourg

programme
de salle

Champ d'Action

Direction, **Arne Deforce**

Clarinete, **Sabine Uytterhoeven**

Soprano, **Donatienne Michel-Dansac**

Électronique, **Mauro Lanza**

Raphaël CENDO <i>Action Directe</i> (2007) Clarinete basse et ensemble	13'
Mauro LANZA <i>Erba nera che cresci segno nero tu vivi</i> (1999-2001) Texte chanté de Amelia Rosselli extrait de <i>Prime Prose Italiane</i> Soprano et sons de synthèse	16'
Mauro LANZA <i>Aschenblume</i> (2002)	17'
Raphaël CENDO <i>Action Painting</i> (2004)	14'

Fin du concert : 22h00

À propos du concert

L'ensemble flamand découvre les univers de deux compositeurs nés en 1975 : la radicalité sonore du français Raphaël Cendo s'oppose au style ciselé de l'italien Mauro Lanza.

S'ils font partie d'une même et nouvelle génération et s'ils ont partagé, à quelques années d'intervalle, le même cursus de composition à l'Ircam, on ne confondra pas l'un avec l'autre. Deux mondes se font face : la saturation exacerbée du premier et le pointillisme impressionniste du second. De ces deux jeunes compositeurs on pointera toutefois le désir du panache sonore, qui s'exprime avec brio dans deux directions très personnelles.

Raphaël Cendo, qui fréquenta la scène rock hardcore avant ses études musicales, privilégie les sons sales dont il pense qu'exclus, ils ont envie de se retrouver au centre, dans un mouvement centripète imposé aux marges acoustiques. Ses titres illustrent l'engagement volontariste : *Action Directe*, *Action Painting*. Le coup de poing n'est pas loin, comme les influences, du free-jazz au punk, des esthétiques tranchées de Xenakis, Lachenmann ou Romitelli, se font entendre. Cendo veut écrire ce qu'il pense être « *le son de notre temps* », engagé et en désobéissance.

Mauro Lanza, qui a étudié le piano et la composition à Venise, sa ville natale avant de rejoindre l'Ircam, établit un autre contrat avec le matériau sonore, comme en témoigne la lancinante et belle construction synthétique de *Erba nera*... La voix se pose, ondulante, sur cette espèce de gamelan instable qui brouille les repères. Dans *Aschenblume*, Lanza prend le temps d'atteindre le paroxysme, en faisant se succéder de multiples cellules virtuoses. On lui retrouve là une qualité très vénitienne, brillante et sophistiquée.

Le texte chanté

Mauro Lanza *Erba nera che cresci segno nero tu vivi* (1999-2001)
Texte chanté de **Amelia Rosselli** extrait de *Prime Prose Italiane* (1954)
in *Diario ottuso* © Edizioni La Ruota 1990

Erba nera che cresci segno nero tu vivi Herbe noire qui pousses signe noir tu vis

Les compositeurs

Raphaël Cendo

France (1975)

Raphaël Cendo étudie le piano puis la composition à l'École Normale de Musique de Paris, puis au CNSMD de Paris avec Marco Stroppa (2000-03) et à l'Ircam (2005-06). Il compose pour des formations de renommée internationale (l'Itinéraire, l'Ensemble intercontemporain, le Nouvel Ensemble Moderne, l'Orchestre Symphonique de Montréal, Ictus...), qui jouent ses œuvres sous la direction de chefs tels que Daniel Kawka, Pascal Rophé, Peter Rundel ou Lorraine Vaillancourt. Plusieurs de ses pièces ont été présentées au Centre Georges Pompidou, aux festivals Voix Nouvelles (Royaumont), Présences-Radio France, Ars Musica (Bruxelles). Musica le programme dès 2006 dans le cadre des Samedis de la jeune création et lui a passé commande pour 2010 d'une œuvre pour trompette et ensemble qui achèvera le cycle des *Actions* et sera interprétée par l'ensemble Ictus. Parmi ses projets récents ou à venir figurent un spectacle en collaboration avec le vidéaste italien Paolo Pachini créé par l'ensemble musikFabrik à Royaumont en septembre 2009, *Introduction Aux Ténèbres*, pour voix de basse, contrebasse, ensemble et électronique, sur les textes de l'Apocalypse de Jean, créé en octobre 2009 à Donaueschingen, ainsi qu'une œuvre symphonique qui sera créée par le Münchner Rundfunkorchester à la Biennale de Munich en 2010. À partir d'octobre 2009, il sera pensionnaire de la Villa Médicis à Rome.

www.billaudot.com

Mauro Lanza

Italie (1975)

Mauro Lanza étudie le piano, la composition et musicologie à Venise et se forme auprès de Brian Ferneyhough, Salvatore Sciarrino et Gérard Grisey. En 1998, il est sélectionné par le comité de lecture de l'Ensemble intercontemporain et de l'Ircam pour participer au cursus de composition et d'informatique musicale. Depuis, il collabore régulièrement avec l'Ircam en tant que chargé de cours et compositeur en recherche dans les domaines de la synthèse par modèles physiques et de la composition assistée par ordinateur. À partir de *Mare* (2004), il travaille en effet sur la fusion de l'électronique avec l'ensemble instrumental, allant jusqu'à traiter l'électronique comme un instrument de l'ensemble à part entière (*Le songe de Médée* (2004), musique du ballet de Angelin Preljocaj). En 2004-05,

Mauro Lanza est professeur invité à l'Université McGill de Montréal et artiste en résidence au Fresnoy, Studio national d'arts contemporains, où il collabore avec le vidéaste Paolo Pacchini sur le projet *Descrizione del Diluvio*, créé en 2008 par Les Percussions de Strasbourg et les Neue Vocalsolisten. L'ironie et le monde enfantin sont très présents dans l'univers du compositeur, qui utilise notamment des jouets comme instruments dans *Barocco* (1998-2003) pour instruments-jouets ou *Cane* (2006-07) pour voix, instrument-jouet, ensemble et électronique.

www.ricordi.it

Les interprètes

Arne Deforce, direction
Belgique

Formé à Gand et Bruxelles, Arne Deforce est à la fois violoncelliste et chef d'orchestre. Il se passionne pour la musique contemporaine, des chefs-d'œuvre du XXème siècle à l'improvisation en passant par les œuvres multimédia. Il se produit dans les grands festivals (Ars Musica, Agora, Archipel, Huddersfield Contemporary Music Festival, Wien Modern, Holland Festival...), notamment en duo avec les compositeurs et interprètes Richard Barrett et Karlheinz Essl, ou sous la direction de Peter Eötvös. Artiste en résidence au Concertgebouw de Bruges de 2002 à 2004, il a fait ses débuts avec le BBC Scottish Symphony Orchestra en 2005 dans le *Concerto pour violoncelle* de Jonathan Harvey, dont il a ensuite créé la nouvelle version. Il dirige depuis 2005 le Centre de Recherches et de Formation Musicales de Wallonie et a collaboré avec l'Ircam. Membre de l'ensemble Champ d'Action, il se consacre aujourd'hui à la direction, au répertoire soliste pour violoncelle et à la musique de chambre (Giacinto Scelsi, Iannis Xenakis, Brian Ferneyhough, Wolfgang Rihm, Helmut Lachenmann...). Sa discographie très remarquée comprend des enregistrements de Jonathan Harvey, Giacinto Scelsi, et prochainement Iannis Xenakis, Wolfgang Rihm et Luciano Berio. Arne Deforce enseigne la musique contemporaine, l'histoire de la musique et la musique de chambre au Conservatoire de Bruges, tout en préparant une thèse sur la « Nouvelle Complexité ».

www.arnedeforce.be

Sabine Uytterhoeven, clarinette

Belgique

Après des études de clarinette et de musique de chambre au Conservatoire Royal Flamand d'Anvers, Sabine Uytterhoeven poursuit sa formation au National Centre for Orchestral Studies de l'Université de Londres. De retour en Belgique, elle termine ses études au Conservatoire en 1989 en obtenant le Diplôme Supérieur de clarinette avec la plus grande distinction et le Diplôme pédagogique de clarinette. Cette même année, elle a été lauréate du concours Tenuto de la RTBF. À la suite de ce concours, elle se produit avec l'Orchestre Philharmonique de la RTBF et la Beethoven Academie. Parallèlement, elle est membre de l'ensemble Champ d'Action et du Quintette Fibonacci. Elle se produit régulièrement avec l'ensemble d'instruments à vent I Solisti del vento ainsi qu'au sein de l'Orchestre Philharmonique de Flandres.

Donatienne Michel-Dansac, soprano

France

Après avoir été membre de la maîtrise de l'Opéra de Nantes et participé aux diverses productions scéniques, souvent en tant que soliste, pendant plus de huit ans, Donatienne Michel-Dansac se forme au CNSMD de Paris. Dès 1988, elle interprète *Laborintus II* de Luciano Berio avec l'Ensemble intercontemporain dirigé par Pierre Boulez. À partir de 1993, elle collabore régulièrement avec l'Ircam, créant de nombreuses œuvres (Mauro Lanza, Fausto Romitelli ou encore Philippe Leroux). Elle entretient également une étroite collaboration avec Georges Aperghis (de la création de *Sextuor* en 1993 à celle de *Happiness Daily* en 2009, en passant par l'enregistrement des *Récitations* paru en 2007), dont elle interprétera en 2010 *Tourbillons* sur des textes d'Olivier Cadiot (Théâtre du Rond-Point) et l'opéra *Les Boulingrins* d'après Courteline (création ; Opéra Comique ; mise en scène, Jérôme Deschamps). Membre de l'ensemble Sillages depuis 1995, elle a participé en 2009 à la fondation du quatuor B4MIX (flûte, saxophone, harpe et voix), et se produit régulièrement en duo avec Vincent Leterme, sans délaisser le répertoire baroque et classique. Pour le cinéma, elle a tourné *Musica da camera* de Philippe Beziat, et *Tempête sous un crâne* de Catherine Maximoff. À sa riche discographie s'ajoutera prochainement l'enregistrement de *Trace VII* de Martin Matalon. Donatienne Michel-Dansac enseigne en France et à l'étranger.

Champ d'Action

Direction artistique, Serge Verstockt
Belgique

Fondé en 1989 par le compositeur Serge Verstockt, l'ensemble Champ d'Action se consacre à la musique contemporaine (il a notamment créé des œuvres de Kaija Saariaho, Michael Finnissy, Mark Andre, Jonathan Harvey ou encore James Wood) et à la diffusion des compositeurs flamands. Il se produit dans de prestigieux festivals. Chaque année, en collaboration avec des compositeurs et interprètes d'horizons très divers, Champ d'Action crée au moins un nouveau projet. Tous ces projets ont en commun l'exigence de qualité, le caractère expérimental, et font appel à l'électronique et aux arts visuels. En résidence à deSingel depuis la saison 2007-08, Champ d'Action a élaboré conjointement avec cette structure et le Conservatoire d'Anvers le projet LABORATORIUM, portant sur la composition, les techniques d'interprétation et l'utilisation de l'électronique en musique contemporaine, dont l'invité principal lors de la première édition était Vinko Globokar. Depuis 2008, Champ d'Action apporte son soutien pratique et artistique au quatuor de guitares Zwerm. En 2009-10, l'ensemble rendra hommage à Luc Brewaeys à l'occasion de son 50ème anniversaire, avec notamment la parution d'un CD (label Et'cetera), et donnera plusieurs représentations des spectacles *Textiles* et *Time Canvas* au MuHka (Anvers).

Flûte, Sabine Warnier, Katrien Gaelens	Percussion, Yves Goemaere
Hautbois, Kristien Ceuppens	Piano, Yutaka Oya
Clarinete, Dries Tack, Wouter Aerts	Violon, Gudrun Vercampt
Basson, Bert Helsen	Violon, Marieke Berendsen
Cor, Eliz Erkalp, Kaat Chiers	Alto, Karel Coninx
Trompette, Alain De Rudder	Violoncelle, Benjamin Glorieux, Olsi Leka
Trombone, Thomas Moore	Contrebasse, Lode Leire
Percussion, Elyssa Shalla	Technique, Roel Das, Leo Billiard

Champ d'Action est subventionné par la Communauté flamande et bénéficie du soutien de la Ville d'Anvers / Champ d'Action est ensemble en résidence à deSingel

www.champdaction.be

Prochaines manifestations

N°12 - mercredi 23 septembre - 18h - Salle de la Bourse

ACCROCHE NOTE

Francesconi / Sciarrino

N°13 - mercredi 23 septembre - 20h30 - TNS, salle Gignoux

ISMÈNE

Spectacle de M. Pousseur et E. Bagnoli / Musiques, G. Aperghis

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 Sud, scène conventionnée pour la danse et la musique

Theater Basel

Strasbourg Festivals

Avec le concours de :

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

Harmonia Mundi / AMB Communication /

Strasbourg Festivals / Kieffer /

L'Agence culturelle d'Alsace