

musica 2018

N° 16

Mardi 25 septembre 2018 à 18h30
Auditorium de France 3 Grand Est

Talea Ensemble

concert

©Beowulf Sheehan

Talea Ensemble

Flûte, Barry J. Crawford
Clarinete, Rane Moore
Saxophone, Philipp A. Stäudlin
Piano, Stephen Gosling
Percussion, Alex Lipowski

Violon, Emilie-Anne Gendron
Alto, Hannah Levinson
Violoncelle, Kevin McFarland
Électronique, David Adamcyk

Steven Kazuo Takasugi

Sideshow (2009-15)

pour octuor amplifié et électronique, en cinq mouvements

Texte, **Karl Kraus**

Partie I : « Les Destinées des Hallucinations »

Mouvement I : « L'homme qui ne pouvait s'arrêter de rire »

Mouvement II : « Sodome-sur-mer » ou « Moisissure d'une chambre intérieure de l'Éternel Retour de l'identique »

Partie II : « Temps difficiles et dénouement heureux » ou « Un laboratoire d'autodestruction »

Mouvement III : « Électrocution d'un éléphant »

Mouvement IV : « Une intervention chirurgicale : l'homme poisson »

Mouvement V : « Gloire en deuil » et « Vêtements de parade »

France 3 Grand Est accueille Musica

3 grand est

Fin du concert : environ 19h30

Un géant, un avaleur de sabres, une araignée humaine, un nain bègue : ces personnages de baraques de forains – plus particulièrement celles qui, dans le parc d'attractions de Coney Island à New York, à l'orée du vingtième siècle, juxtaposaient crûment divertissement et misère sociale – apparaissent de façon stylisée dans *Sideshow*, munis chacun d'un double déformé et grimaçant. Des aphorismes de Karl Kraus, auteur connu notamment pour ses pamphlets et satires, sous-tendent les cinq parties de la pièce, dont l'essence est cependant plus théâtrale que narrative, comme le souligne la position des musiciens de cet octuor amplifié, alignés sur le devant de la scène. Une belle occasion d'accueillir pour la première fois les New-yorkais du Talea Ensemble.

L'œuvre

Inspiré des attractions foraines sinistres de Coney Island au début du XXe siècle, *Sideshow* est une réflexion sur la virtuosité, les exhibitions de monstres, le divertissement, le spectacle, le business et les sacrifices que l'on fait pour survivre dans ce monde. Un cycle de six aphorismes de l'écrivain satirique viennois Karl Kraus (1874-1936) parcourt l'œuvre comme un fil rouge. Les voici :

1. « Ein Gourmet sagte mir: was die Crème der Gesellschaft anlange, so sei ihm der Abschaum der Menschheit lieber. »
(Un gourmet m'a dit : pour ce qui est de la crème de la société, je lui préfère la lie de l'Humanité.)
2. « Wenn Tiere gähnen, haben sie ein menschliches Gesicht. »
(Lorsque les animaux bâillent, ils ont un visage humain.)
3. « Der Fortschritt macht Portemonnaies aus Menschenhaut. »
(Le progrès produit des portefeuilles en peau humaine.)
4. « In einen hohlen Kopf geht viel Wissen. »
(On peut mettre beaucoup de savoir dans une tête creuse.)
5. « Die Technik ist ein Dienstbote, der nebenan so geräuschvoll Ordnung macht, daß die Herrschaft nicht Musik machen kann. »
(La technologie est un serviteur qui range si bruyamment dans la pièce d'à côté que Monsieur ne parvient pas à faire de la musique.)
6. « Wien hat eine schöne Umgebung, in die Beethoven öfter geflüchtet ist. »
(Vienne possède de jolis environs, où Beethoven s'est souvent réfugié.)

Le compositeur Steven Takasugi nous dit à propos de son œuvre :

Sideshow est avant tout une œuvre de théâtre musical qui prend la forme d'une pièce de musique de chambre suggérant une attraction foraine (une exhibition de monstres). C'est un morceau exagéré, parfois outrancier dans son côté théâtral et démonstratif, surtout pour une œuvre de musique de chambre donnée dans une salle de concert classique ; néanmoins la pièce possède une retenue extrême et salvatrice. Certaines actions jouées sur scène peuvent produire un effet comique, étrange ou grotesque ; mais les exécutants, eux, ne cherchent jamais à paraître loufoques, mignons, mélodramatiques ou histrioniques. C'est tout le contraire : il s'agit d'une théâtralité extrêmement dépouillée, plus proche du théâtre Nô japonais ou de la cérémonie du thé. Du point de vue des personnages incarnés par les musiciens, cette pièce n'a rien de drôle ; au contraire, elle est empreinte de fatalisme et d'une absurdité tragique. [...] Des silences figés ou des non-gestes sont exécutés avec une intensité, une présence et une concentration extrêmes, comme si l'on soutenait l'immensité vide de l'univers d'un simple regard.

Le compositeur

Steven Kazuo Takasugi

États-Unis (1960)

Steven Takasugi est un compositeur de musique électroacoustique. Il collectionne, archive et classe des échantillons de sons acoustiques enregistrés dans de vastes banques de données, chacune contenant des milliers de sons individuels recueillis au cours de décennies d'expérimentation et de recherches, menées pour la plupart dans son studio privé.

Les échantillons sont ensuite soumis à un processus de composition algorithmique assistée par ordinateur, puis le résultat est révisé et ajusté jusqu'à ce que les phénomènes sonores, énergies et relations émergents révèlent au compositeur des significations et contextes cachés. À cette toile sonore fixe viennent s'ajouter des musiciens, un projet que l'on pourrait décrire ainsi : « Quand les humains reviennent... ». Cette relation génère souvent une « duplication étrange » qui s'appuie sur le « qui fait quoi ? » propre à la juxtaposition de matériaux enregistrés et joués en temps réel : un effet de ventriloquie, en quelque sorte.

Steven Takasugi est titulaire d'un doctorat de composition de l'Université de Californie, San Diego. Il est actuellement associé au Harvard Music Department. Il est lauréat, entre autres, du John Simon Guggenheim Fellowship, de deux commandes de la fondation Ernst von Siemens, et d'une résidence d'artiste à la Japan Foundation de Tokyo. Ses œuvres sont jouées dans le monde entier. Professeur de composition renommé, il a enseigné à l'Université de Californie, San Diego, à l'Université d'Harvard, au California Institute for the Arts, ainsi qu'au Kunitachi College of Music de Tokyo, et dispense de nombreuses master classes.

Steven Takasugi est par ailleurs l'un des fondateurs du *Search Journal for New Music and Culture*. Il a organisé de nombreux débats et forums sur la musique contemporaine, y compris des colloques et des conférences à Harvard Music et au Forum de Darmstadt.

Les interprètes

Talea Ensemble

États-Unis

Salué comme « une composante fondamentale de l'écosphère culturelle » de New York par le New York Times, le Talea Ensemble est composé de 19 des meilleurs musiciens new-yorkais, avec pour mission de réunir le public autour d'expériences musicales innovantes, d'éveiller la curiosité des auditeurs et d'engager le public dans la créativité musicale et l'exploration culturelle.

Lauréat du « CMA/ASCAP Award for Adventurous Programming » en 2014, Talea a initié plus de trente commandes de nouvelles œuvres depuis sa création en 2008. L'ensemble a noué des partenariats avec des institutions telles que le Forum Culturel Autrichien ou FACE (French American Cultural Exchange), et a ainsi favorisé la diffusion au public new-yorkais d'œuvres majeures de compositeurs renommés comme Pierre Boulez, Georg Friedrich Haas, Beat Furrer, Pierluigi Billone ou Georges Aperghis.

Loué pour son « brio et son impeccable virtuosité » par le Washington Post, le Talea Ensemble est sollicité autant aux États-Unis qu'en Europe pour ses interprétations précises, de qualité et pour sa prise de risque. Il s'est produit récemment dans des festivals comme le Lincoln Center Festival, Internationales Musikinstitut Darmstadt, Fromm Concerts à l'Université de Harvard, Festival Automne de Varsovie, Wien Modern, concerts Contempo à Chicago, Voix Nouvelles à Royaumont, Vancouver New Music et bien d'autres. Les enregistrements de Talea ont été distribués dans le monde entier aux labels Wergo, Gravina Musica, Tzadik, Innova et New World Records. Talea assume aussi un rôle de soutien à la jeune génération de compositeurs et a mené des résidences aux départements de musique des Universités Columbia, Harvard, Stanford, Cornell ou encore New York.

Talea Ensemble est une association à but non lucratif (501(c)3). La saison 2018-2019 de Talea est soutenue en partie par les fonds publics du New York City Department of Cultural Affairs en partenariat avec le City Council, et en partie par : Aaron Copland Fund for Music, Alice M. Ditson Fund, Amphion Foundation, Baker Family Fund at NY Community Trust, Fritz Reiner Center for Contemporary Music, Howard Gilman Foundation, NewMusic USA Impact Fund, Samuel I. Newhouse Foundation, et de nombreux généreux mécènes. La saison de Talea est également rendue possible grâce au New York State Council on the Arts avec le soutien du Gouverneur Andrew Cuomo et la New York State Legislature.

Prochaines manifestations

N°17 - Mardi 25 septembre à 20h, Opéra national du Rhin
SINGING GARDEN soirée plurielle

N°18 - Mercredi 26 septembre à 18h30, Auditorium de France 3 Grand Est
QUATUOR TANA musique de chambre

N°19 - Mercredi 26 septembre à 20h30, Le Point d'Eau, Ostwald
COSMOS 1969 spectacle

N°20 - Jeudi 27 septembre à 18h30, TJP Grande Scène
LONH danse

N°21 - Jeudi 27 septembre à 20h30, Église Saint-Paul
LES MÉTABOLES concert vocal

Retrouvez Musica et les coulisses du festival sur les réseaux sociaux

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

www.festivalmusica.org

Partenaires de Musica

Strasbourg.eu
Eurométropole

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
Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (Sacem)
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)
Société Générale
Ville et Eurométropole de Strasbourg

Avec l'aide des partenaires culturels

Arsenal / Cité musicale-Metz
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
Cadence
Conservatoire de Strasbourg
DRAC Grand Est / Action Culturelle
Église réformée du Bouclier
Haute école des arts du Rhin (HEAR)
Labex GREAM
La Filature de Mulhouse
L'Ocosphère
Paroisse Saint-Paul
Le Point d'Eau - Ostwald
Les Percussions de Strasbourg
Opéra national du Rhin
Orchestre philharmonique de Strasbourg
Rectorat de Strasbourg
Service Universitaire de l'Action Culturelle
Théâtre de Haute-pierre
Théâtre National de Strasbourg
TJP Centre Dramatique National d'Alsace Strasbourg
UGC Ciné Cité Strasbourg Étoile
Université de Strasbourg
Zénith de Strasbourg

Avec le concours de

Agence Culturelle du Grand Est
Ariam Île-de-France
Fichtner Tontechnik
FL Structure
Klavierservice Manuel Gillmeister
Lagoon
La Maison Européenne de l'Architecture
Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène européenne
Services de la Ville de Strasbourg
Videlio

Les partenaires médias de Musica

ARTE Concert
Dernières Nouvelles d'Alsace
France 3 Grand Est
France Musique

musica
19 sept — 6 oct
2018
Strasbourg