

musica 2018

N° 21

Jeudi 27 septembre 2018 à 20h30
Église Saint-Paul

Les Métaboles

concert vocal

© H. Caldagues

Luigi Nono

Io, frammento da Prometeo (1981) / 72 min.

Livret de Massimo Cacciari, extraits d'Eschyle (*Prometeo incatenato*), Euripide (*Alceste*), Hérodote (*Storie I, 32*), Friedrich Hölderlin (*Schicksalslied*), Pindare (*Nemea, VI*), Sappho (*Frammenti*)

Les Métaboles

Sopranos solos, **Susanna Andersson, Raphaële Kennedy, Émilie Rose Bry**

Soprano, Amandine Trenc,
Anne-Claire Baconnais
Mezzo-soprano, Jeanne Crouaud,
Caroline Chassany
Alto, Laura Müller, Aurélie Bouglé

Ténor, Ryan Veillet, Benjamin Aguirre Zubiri
Baryton, Julien Clément, Cédric Baillergeau
Basse, Jan Jeroen Bredewold,
Adam Alexander

Solistes de l'ensemble Multilatérale

Flûte, **Matteo Cesari**, clarinette, **Bogdan Sydorenko**

Réalisation électronique en temps réel, **SWR Experimentalstudio Freiburg**

Interprétation sonore et régie du son, **Michael Acker, Joachim Haas, André Richard**

Direction musicale, **Léo Warynski**

La Paroisse Saint-Paul accueille Musica

Fin du concert : environ 21h45

Retour attendu du chœur Les Métaboles de Léo Warynski, lequel s'empare pour la première fois de la partition du Maître italien avec la passion qu'on lui connaît.

Si l'on en croit Eschyle, Io aurait rencontré Prométhée, enchaîné, tandis qu'elle errait pour échapper à la jalousie vengeresse d'Héra. Pour façonner le livret de *Io, frammento da Prometeo*, Massimo Cacciari reprend des fragments de ce drame, auxquels il mêle des extraits du *Chant du destin* d'Hölderlin. Mais lorsque Luigi Nono s'empare de la matière textuelle, il la dépouille de toute intention narrative et l'exploite pour son potentiel sonore, estimant qu'« en musique, seuls peuvent parler les sons ».

L'œuvre

Luigi Nono *Io, frammento da Prometeo* (1981)

En 1978, lors de la deuxième mise en scène à l'Opéra de Francfort de *Al gran sole* de Luigi Nono, on parla beaucoup de la commande d'une autre « azione scenica » ; Nono proposa le thème de Prométhée. Mais la création en septembre 1981 de *Io*, un « frammento da Prometeo », révéla clairement que le « nouveau Nono » et Massimo Cacciari travaillaient à une conception toute nouvelle du théâtre musical. À la place de la scène, le compositeur imaginait un flottement d'îles de musiciens et d'auditeurs, le tout dans un mouvement lent et simultané, en perpétuelle transformation. « Tout doit se concentrer sur Prométhée, figure emblématique de l'errance et de la quête, et sur l'approche de celui-ci à différentes époques – Eschyle, Virgile, Hölderlin, Nietzsche, Benjamin. Chaque personnage errant est en même temps miroir et son envers, chacun n'est qu'un fragment de l'errance éternelle de tous. » De nouveau, un collage de textes devait donner naissance à un réseau de « pensées en ruptures complexes, violentes collisions, archipel ou forêt ».

De même le personnage de Io chez Eschyle (Prométhée), Nono le conçoit comme un errant, poussé vers l'exil. La question ne se pose pas de savoir si en parlant de Prométhée et de Io, Nono pensait aussi à lui-même : « Après avoir été aimée par Zeus, Io est pourchassée par Héra, l'épouse de Zeus, et apparaît devant Prométhée enchaîné. Elle aussi se bat avec les dieux et, dans un certain sens, elle veut le combat, la persécution. Mais elle est surtout la face tourmentée de l'Eros de Prométhée. La tourmente de Io se révèle comme celle de Prométhée. D'une certaine manière, elle est la tourmente de la douceur, de la tendresse. Elle a su avoir dans la vie des moments de merveille, d'effroi, de doute, à travers lesquels la beauté de l'extase et de la méditation peut être redécouverte.

Il s'agit du choix entre une existence équilibrée, pensée, sûre, et une existence problématique, inquiète, angoissante aussi – même avec des moments de joie intense –, une existence ouverte à toute expérience, à toute connaissance. »

Les fragments que Cacciari a pris chez Eschyle (en grec ancien et traduits en italien) et chez Hölderlin juxtaposent, de manière tout à fait dramatique, trois domaines textuels : *Io*, *Prométhée* et *Mythologie* – le monologue de Io, chassée par Héra, hantée par la douleur ; la vision qu'a Prométhée de son avenir à elle, jusqu'au « fleuve sacré » où elle pourrait enfin trouver le calme. Et par ailleurs, des fragments du *Chant du destin* de Hölderlin : « Doch... uns ist gegeben / auf keiner Stätte / zu ruhn » – et, à la fin, les récusations d'airain, le NÉ (NON) sept fois repris.

La manière dont Nono pose et oppose ici les trois sopranos seules, le petit chœur, ainsi que la flûte basse et la clarinette contrebasse comme de vrais « chœurs » avec l'électronique live, relève d'une dramaturgie absolue mais pas dans un sens extérieur. Le « drame » ne fait pas l'objet d'une présentation visuelle, il est intégralement placé dans la musique, et le texte, même s'il est compréhensible par moments, est globalement dissous dans le son. À la différence des œuvres antérieures de Nono, l'aspect dramatique n'est plus ici avant tout dans une « contraste dramatique » mettant face à face des parties différemment définies, mais dans la tension interne des passages infimes, dans l'« action » dramatique des sons et leurs transformations filigranes que permet l'électronique, dans le tableau musical de Prométhée et son reflet Io. Après de nombreux remaniements, la partie Hölderlin a été intégrée à *Prometeo* en 1984 ; à partir de l'image symétrique de Io et Prométhée dans le *frammento da Prometeo* a finalement été élaborée la monumentale première moitié de la troisième partie (*Isola seconda*) de *Prometeo*.

Jürg Stenzl

Texte chanté

I.

Io

Ah...

Ἴω Ἴω

τις γῆ; τι γενος;

Τι ποτε μ', ὦ Κρονιε παι

τι ποτε ταισδ...

Io

Ah...

Ἴω Ἴω

τις γῆ; τι γενος;

Τι ποτε μ', ὦ Κρονιε παι

τι ποτε ταισδ...

Prometeo
IO...
il NUME
sempre violento
φθονερὸν τε καὶ παραχῶδες
da qui all'Aurora
ti caccia
verso terre inarate

II.
...

III.
Io
ARDIMI nel Fuoco
SPROFONDAMI nella Terra
DAMMI CIBO ai mostri del Mare

IV.
...

V.
Io
MA PLACA
questa bufera divina
questa sfera violenta
questa Mania incessante
PLACAMI
il dio dal rito notturno
che mi caccia ai confini del mondo
PLACAMI
il folle assillo
di questa danza tremenda
[PLACAMI
questa sventura di vivere]

Prometeo
Σκύθας
δ'ἀφίξη νομάδας
Λαιᾶς δέ χειρός
οἱ σιδηροτέκτονες
Χάλυβες
Ἀμαζόνων σπάτον

Prometeo
IO...
le DIEU
toujours violent
φθονερὸν τε καὶ παραχῶδες
d'ici à l'Aurore
il te chasse
vers des terres vierges

Io
BRULE-moi dans le Feu
ENTERRE-moi dans la Terre
DONNE-moi à manger aux monstres
de la Mer

Io
MAIS APAISE
cette tempête divine
ce fléau violent
cette Manie incessante
APAISE
le dieu du rite nocturne
qui me chasse aux limites du monde
APAISE
le supplice fou
de cette terrible danse
(APAISE
ce malheur de vivre)

ἡ ζεις
στυγᾶυορ
Βόσπορος
δ'ἐπ'ἄυυμος κεκλήσεται

VI.
Mitologia
MA...
non ci è dato
in alcun luogo
aver quiete...

svaniscono
cadono
dolenti
GLI UOMINI

ALLA CIECA
come acqua
da roccia
a roccia

nell'incerto

giù...

VII.
Io
Ah...
correte correte...
Uno spasmo m'abbatte
ἀλλ'ἄκαν μὲν γλώσσα ἔαγε
Un delirio mi brucia
ὀππάτεσι δ'οὔδ' ἔν ὄρεμμι
Il cuore mi calcia nel petto
ἐπιρρόμβεισι δ'ἄουαι
Si stravolgono gli occhi
χλωροτέρα δὲ ποίας ἔμμι
θυήσκω...

Mitologia
MAIS
nous n'avons
la paix
nulle part

ils disparaissent
ils tombent
dolents
LES HUMAINS

À L'AVEUGLE
comme l'eau
d'une roche
à l'autre

dans l'incertitude

en bas

Io
Ah...
Dépêchez-vous vite...
Un spasme m'afflige
ἀλλ'ἄκαν μὲν γλώσσα ἔαγε
Un délire me brule
ὀππάτεσι δ'οὔδ' ἔν ὄρεμμι
Mon cœur frappe dans ma poitrine
ἐπιρρόμβεισι δ'ἄουαι
Mes yeux sont révoltés
χλωροτέρα δὲ ποίας ἔμμι
θυήσκω...

Prometeo

IO...

geloso il Nume
sovvertitore
Amare nozze le sue
Violento ti caccia
dove in case di giunco su carri
vanno gli Sciti
Alle spalle lascia l'Europa
L'Asia entrerai
Inoltrati a Oriente
varca fiumi sonori
va alle sorgenti del Sole
Nere terre remote
Segui le rive d'Etiope
fin là dove dai monti
sacro il Fiume s'abbatte
Alla sua foce
Cànopo v'è

VIII.

...

IX.

NÉ INCANTAMENTO TRACIO
NÉ VOCE D'ORFEO
NÉ RIMEDIO DI FEBO
NÉ SANGUINANTE OFFERTA
NÉ STATUA
NÉ ALTARE LA PLACA
NÉ FERRO CALIBE LA PIEGA
IGNORA ΑΙΔΩΣ
INACCESSA HA LA CIMA

Prometeo

IO...

Le DIEU est jaloux
Il bouleverse
Son mariage est amer
Il te chasse violemment
Là où les Scythes vont sur des
chars qui sont des maisons de jonc
Derrière toi, tu quittes l'Europe
Tu dois entrer en Asie
L'Orient t'attend
traverse des rivières tumultueuses
Va aux sources du Soleil
Dans les terres reculées
suis les rives d'Éthiopie
jusqu'à l'endroit où,
depuis la montagne, le Fleuve Sacré
se reverse dans son embouchure,
Canopo

NI LE SORT TRACIAN
NI LA VOIX D'ORPHÉE
NI REMEDE DE PHEBUS
NI OFFRE DE SANG
NI STATUE
NI AUTEL L'APPAISE
NI LE FER DE CALIBE LA FAIT CEDER
IGNORANTE DE ΑΙΔΩΣ
LE SOMMET EST INACCESSIBLE

Le compositeur

Luigi Nono

Italie (1924 - 1990)

Dès ses débuts dans les années 1950, Luigi Nono est un compositeur engagé, politiquement (il entre au Parti communiste italien en 1952) mais aussi esthétiquement. Formé d'abord à la musique ancienne et au droit, c'est auprès de Hermann Scherchen – et en compagnie de son ami de toujours, Bruno Maderna – qu'il s'initie à la direction d'orchestre et étudie l'œuvre d'Arnold Schoenberg, Anton Webern et Béla Bartók. Dès 1950, il suit les cours d'Edgard Varèse et de Karl Amadeus Hartmann à Darmstadt, où il étudiera puis enseignera jusqu'en 1955. Mettant les techniques d'avant-garde au service de l'expressivité, il donne au chœur et à la voix un rôle prépondérant.

Intolleranza 1960, qui fait scandale à sa création à la Biennale de Venise, est exemplaire des schémas dramaturgiques contrastés qui sous-tendent ses œuvres, faisant alterner de grandes explosions sonores avec des passages d'un lyrisme intense et serein.

La production de Luigi Nono reflète une évolution continue et cohérente dans sa technique compositionnelle. Sa notion du son en tant qu'événement complexe possédant sa propre mobilité interne, notion qui émerge explicitement à partir des années 1980, est déjà présente dans les premières œuvres qui ont établi sa réputation internationale. L'exploration approfondie de l'électronique en temps réel (avec le Studio di Fonologia de la Rai de Milan puis avec l'Experimentalstudio de la SWR de Freiburg) irrigue sa pensée musicale. À la fin des années 1970, une remise en question esthétique radicale (qu'il surmonte grâce à l'influence du philosophe Massimo Cacciari) l'amène à utiliser de plus en plus les microintervalles et à rechercher une sonorité à la limite de l'audible.

Les interprètes

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 des XXe et XXIe siècles.

Ensemble polyvalent, Les Métaboles est à l'origine de nombreuses commandes et créations depuis ses débuts. Il aborde également le répertoire baroque et s'illustre dans le *Dixit Dominus* de Haendel ou les motets de Bach. Les Métaboles est régulièrement l'invité de festivals prestigieux en France et en Europe (festival de Musique Ancienne de Ribeaupillé, Musicales de Normandie à Rouen, Saison Musicale de Royaumont, festival Musica, In Sacris à Sofia).

L'Ensemble compte des productions originales, telles que des concerts olfactifs, alliant la musique au travail du parfumeur Quentin Bisch.

Par ailleurs, le chœur a déjà collaboré avec l'orchestre Les Siècles sous la direction de François-Xavier Roth, le Philharmonia Orchestra de Londres, l'Orchestre philharmonique de Strasbourg et l'Orchestre philharmonique de Radio France.

Le premier disque de l'ensemble, « Mysterious Nativity », paru en 2014 sous le label Brillant Classic a été unanimement salué par la critique. Le second disque « Une nuit américaine » sorti en novembre 2016 sous le label NoMad Music reçoit un accueil tout aussi unanime et impose Les Métaboles parmi les meilleurs chœurs français.

L'ensemble Les Métaboles reçoit le soutien de la Fondation Orange, de la Sacem et de la Spedidam pour l'ensemble de ses activités.

Grands mécènes de l'ensemble : Mécénat Musical Société Générale et la Caisse des Dépôts.

L'ensemble est membre de la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS).

Ensemble Multilatérale

France

Créé en 2005, l'Ensemble Multilatérale, dont Yann Robin assure la direction artistique et Léo Warynski la direction musicale, met en œuvre les projets du Collectif du même nom dans sa saison musicale. Le répertoire de l'Ensemble allie des œuvres incontournables du XXe siècle et celles d'une nouvelle génération de compositeurs. L'Ensemble a ainsi créé de nombreuses œuvres de compositeurs tels que Régis Campo, Matteo Franceschini, Pedro Garcia Velasquez, David Hudry, Clara Iannotta, Michael Jarrell, Jacques Lenot, Martin Matalon, Sebastian Rivas, Marco Suarez Cifuentes, Januibe Tejera...

Ces dernières années, le projet artistique du Collectif a évolué vers la littérature, le théâtre et les formes lyriques, offrant la part belle aux projets pluridisciplinaires avec notamment deux opéras de chambre – *Aliados* de Sebastian Rivas puis *Siegfried, nocturne* de Michael Jarrell créé dans le cadre du Wagner Geneva Festival.

L'Ensemble a créé en juin 2018 *Le jour juste avant l'océan* de Raphaël Cendo, avec l'Orchestre National de Jazz et Les Métaboles. Il sera en tournée en Russie en fin d'année.

L'Ensemble Multilatérale reçoit l'aide du ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France au titre de l'aide aux ensembles conventionnés, de la Spedidam et de la Sacem pour l'ensemble de ses activités. Il est membre de la FEVIS et du réseau Futurs composés.

Léo Warynski

France

Léo Warynski est autant chef de chœur que d'orchestre – il est directeur musical de l'ensemble Multilatérale et des Métaboles – et dirige avec le même enthousiasme tous les répertoires, privilégiant cependant l'opéra et le répertoire contemporain.

Il se forme à la direction d'orchestre auprès de François-Xavier Roth (CNSMD de Paris) et de Pierre Cao (Arsys Bourgogne). Il est invité à travailler avec différentes formations comme l'Orchestre des Lauréats du CNSMDP, les ensembles Modern et Remix, l'orchestre de la WDR de Cologne ou l'orchestre Ostinato.

Léo Warynski a dirigé notamment la reprise de *Ring Saga* avec le Remix Ensemble au Teatro Valli de Reggio Emilia, le chœur Accentus dans *Pelléas et Mélisande* à l'Opéra Comique ou encore les créations mondiales de *Giordano Bruno* de Francesco Filidei et de *Mririda* d'Ahmed Essyad à Musica.

Il fait ses débuts à la tête de l'Ensemble intercontemporain en 2016 et l'année suivante, à la tête de l'Orchestre de l'Opéra de Rouen et de l'Orchestre symphonique national de Colombie. En 2018, il dirige notamment la création mondiale du monodrame de Yann Robin *Le Papillon noir* (mise en scène d'Arthur Nauzyciel) et celle de *Seven Stones* d'Ondrej Adamek au festival d'Aix-en-Provence.

Prochaines manifestations

N°22 - Vendredi 28 septembre à 12h30, Bibliothèque Nationale et Universitaire
CONVERSATION AVEC LUCA FRANCESCONI rencontre

N°23 - Vendredi 28 septembre à 18h30, Salle de la Bourse
THE LIPS CYCLE musique de chambre

N°24 - Vendredi 28 septembre à 20h30, Cité de la musique et de la danse
HOMO INSTRUMENTALIS spectacle

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 Gilmeister
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