

musica 2018

N° 39

Vendredi 5 octobre 2018 à 18h
Église du Bouclier

Jeunes talents, Académie de composition

Neue Vocalsolisten Stuttgart

concert

© Neue Vocalsolisten

Académie de composition Philippe Manoury - Festival Musica

Direction artistique, professeur de composition, **Philippe Manoury**

Professeur de composition invité, **Luca Francesconi**

Neue Vocalsolisten Stuttgart

Soprano colorature, **Johanna Zimmer**

Soprano lyrique, **Susanne Leitz-Lorey**

Mezzo-soprano, **Truike van der Poel**

Ténor, **Martin Nagy**

Baryton, **Guillermo Anzorena**

Basse, **Andreas Fischer**

Solange Azevedo *Traum* (2018) / 10 min.
création mondiale

Nicolas Brochec *Bruisé* (2018) / 10 min.
création mondiale

Lanqing Ding *Song of Magnolia* (2018) / 10 min.
création mondiale

Nicolás Medero Larrosa *La Décadence des jardins* (2018) / 10 min.
création mondiale

Jon Yu *pek ti* (2018) / 10 min.
création mondiale

En partenariat avec le Conservatoire de Strasbourg, la Haute école des arts du Rhin (HEAR), l'Université de Strasbourg et le Labex GREAM dans le cadre du programme des Investissements d'Avenir

Avec le soutien de la Sacem, de la Caisse des Dépôts, des éditions Durand et de Marie-Rose Baltès, en mémoire d'Alain Baltès

L'Église réformée du Bouclier accueille Musica

Fin du concert : environ 19h15

Pour sa quatrième session depuis sa création en 2015, l'Académie Philippe Manoury – Festival Musica se focalise sur deux effectifs distincts : un ensemble vocal a cappella d'une part, un instrument soliste avec électronique en temps réel d'autre part. C'est aux Neue Vocalsolisten Stuttgart que revient le premier concert, consacré aux compositions pour sextuor vocal.

Les œuvres

Solange Azevedo *Traum* (2018) **création mondiale**

Trois éléments sont présents dans *Traum* : le texte, la peinture et la musique. Le texte, écrit par Paul Klee [*Traum*, 1906], est une réflexion générale sur les rêves, qui décrit un rêve que l'artiste a fait. À partir de ce texte, j'ai créé une composition picturale qui sous-tend la musique de manière métaphorique – les lignes picturales, les formes, les couleurs... ont aidé à concevoir la forme musicale, les gestes ou encore les rythmes. Ainsi, la conception de *Traum* est une combinaison de trois types de compositions qui se complètent l'une l'autre, et dans laquelle le langage musical est l'élément qui les relie.

Solange Azevedo

Nicolas Brochec *Bruisé* (2018) **création mondiale**

Bruisé est née à partir d'une idée spatiale du sextuor de voix. Son développement temporel révèle des espaces éclatés, densifiés, confinés mais aussi unifiés, où différents plans sonores émergent. Le texte quant à lui a été généré par une granulation de syllabes françaises et du latin. Ainsi, au cours de son développement temporel, le texte de *Bruisé* se forme de lui-même pour aboutir à des mots complexes, des néologismes qui n'appartiennent à aucune des deux langues, mais qui révèlent les sonorités qui leur sont associées.

Nicolas Brochec

Lanqing Ding *Song of Magnolia* (2018) **création mondiale**

L'opéra Kunqu est l'une des formes les plus anciennes de l'opéra chinois encore existantes. Il s'est développé à partir de la mélodie Kunshan et a dominé le théâtre chinois du XVIe au XVIIIe siècle. Le style trouve son origine dans la région culturelle Wu. Il est inscrit sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis 2001.

Song of Magnolia est inspirée par la prononciation en usage dans l'opéra Kunqu. J'ai choisi un poème ancien et j'ai utilisé des techniques particulières d'imitation, de déconstruction et de recombinaison pour créer la pièce. J'ai enregistré les sons d'un interprète d'opéra Kunqu qui a utilisé cette prononciation particulière pour lire le poème. Après cela, j'ai effectué une analyse de l'enregistrement qui m'a fourni le matériau de base pour les hauteurs.

La première phrase du poème signifie « si le temps pouvait s'arrêter au moment où nous nous sommes rencontrés pour la première fois ». Ce moment est le plus important pour le poète. Ainsi, au milieu de la pièce, j'ai imaginé que chaque chanteur fasse le tour de la scène rapidement, sans chemin prédéterminé. Quand deux chanteurs se croisent, ils s'arrêtent un bref instant et chantent « sim » avant de reprendre leur chemin. « Sim » signifie « cœur » en chinois. J'ai essayé de mettre l'accent sur ce moment à travers la mise en espace.

Lanqing Ding

Nicolás Medero Larrosa *La Decadence des jardins* (2018) **création mondiale**

La Decadence des jardins peut être considérée comme un voyage à travers une conscience corrompue. Le décadent est associé à l'inconnu, ce qui est caché dans tout, cet autre côté qui a toujours été latent dans l'attente ; les jardins illustrent la conscience. L'œuvre traverse un changement psychologique (ou plusieurs), comme s'il s'agissait d'une phénoménologie de la peur, de sa conception fragile à son débordement. La pièce n'est à aucun moment destinée à énoncer une voix cohérente mais au contraire, une multiplicité se décompose, se fond, se disperse.

L'œuvre s'articule en trois mouvements, inspirés directement et indirectement par la vie du compositeur italien Carlo Gesualdo : I. Fragments de la nuit du 16 octobre 1590 ; II. Le fantôme de Maria D'avalos dans un film de Werner Herzog ; III. Exil et disparition.

Nicolás Medero Larrosa

Jon Yu pek ti (2018) création mondiale

La plupart des textes de cette œuvre sont constitués de diverses syllabes et phonèmes de la langue anglaise. En tant que telles, ces syllabes ne comportent pas de contenu sémantique spécifique, mais suggèrent un semblant de langage(s). Les autres textes de la pièce proviennent de deux sources : un poème médiéval en moyen anglais sur l'alchimie, intitulé *Versets sur l'Elixir* (milieu du XVe siècle) ; le poème *Hell's Wisdom* (1923-27) d'Elsa von Freytag-Loringhoven.

Les *Versets* décrivent un paysage exalté de différentes matières alchimiques qui entrent en collision pour créer une matière singulière ; et dans le poème de Freytag-Loringhoven, les thèmes du tourment intérieur, de la religion et du cosmos aboutissent à une logique abstraite. Ces deux textes ont été choisis pour leur exploration de la multiplicité et de l'unité, ainsi que pour leur oscillation entre l'immatériel et le concret, où les palettes de l'excès sont distillées en une somme simple, élémentaire.

Jon Yu

Les compositeurs

Solange Azevedo

Portugal (1995)

Compositrice et plasticienne, Solange Azevedo est actuellement en master de composition et théorie musicale à l'École Supérieure de Musique et des Arts du Spectacle de Porto, avec pour sujet de thèse les relations entre peinture et musique. Elle a auparavant étudié avec, entre autres, Carlos Azevedo, Filipe Vieira, Eugénio Amorim et Dimitris Andrikopoulos. En 2015, elle prend part au projet 343 X- Groupe d'Improvisation et Électronique, avec un focus spécial sur l'improvisation. Son catalogue comprend des œuvres comme *Tinta da China* pour percussion solo, *Predatismo* et *Desenho* pour ensemble, *Ilustração* pour orchestre – créée par l'orchestre de l'École Supérieure de Musique – ou encore *Música Pobre* qui réunit danse et musique, créée à la Biennale d'Arts Contemporains (BoCa) de Lisbonne.

Plusieurs de ses œuvres ont été créées cette année, comme *Dilatação Alaranjada Oblíqua* pour saxophone, euphonium et piano commandée par AntiTrio (festival Harnos de Porto) et *Miniatura Entre Dois Polos*, pour percussion solo et peinture en temps réel, créée au Festival ESMAE.

Elle compose actuellement *Um Ressoar Cêntrico Dourado* pour orchestre de chambre, commande de la Fondation pour la Science et la Technologie, avec des concerts prévus à Lisbonne et Porto.

Nicolas Brochec

France (1994)

Nicolas Brochec commence la flûte traversière à l'âge de 5 ans. Sa pratique se poursuit au Conservatoire de Bordeaux, où il étudie la formation musicale et la musique de chambre, mais également le jazz et les musiques improvisées.

Sa première approche de la composition s'est faite en 2014 dans la classe de Patrick Defossez au Conservatoire de Bayonne - Côte Basque, où il s'initie à la composition instrumentale, mixte et électroacoustique. Depuis 2016, sa formation se poursuit dans la classe de José-Manuel López López à l'université Paris 8, où il étudie la recherche de techniques élargies avec l'instrumentiste et les techniques d'écritures avec l'outil informatique. Depuis septembre 2017, son parcours compositionnel se développe auprès de Martín Matalon au CRR 93 - Aubervilliers.

Dès sa première pièce pour instrument seul et électronique en temps réel, il porte un intérêt fort pour cette formation. Il assiste à de nombreuses master classes en informatique musicale, notamment avec Max Bruckert du Grame et

Alain Bonardi et Mikhail Malt de l'Ircam. Ses préoccupations compositionnelles actuelles gravitent autour de la mise en perspective de différentes textures simultanées, par le biais d'une intrication des possibles instrumentaux jusqu'à l'exploration des limites interprétatives. Il a collaboré avec les ensembles Sillages, Ars Nova et MG21.

Lanqing Ding

Chine (1990)

Lanqing Ding a étudié le piano, la danse classique et pratiqué le chant choral. Elle aborde la composition quand elle a quinze ans, avec le professeur Huang Lv. En 2009, elle continue ses études de composition avec le professeur Guohui Ye au Conservatoire de Shanghai, où elle a l'occasion de suivre des master classes avec François Paris et Tristan Murail. En 2013-14, elle étudie la musique électronique avec Chengbi An et en 2016-17, elle suit le cursus de l'Ircam.

Les œuvres de Lanqing Ding ont été interprétées dans des festivals comme Manca à Nice, Chinese art and culture festival (University of Michigan, États-Unis), ManiFeste (Paris). Elle a aussi collaboré avec le Shanghai opera symphony, les ensembles Insomnia (Pays-Bas), LAPS (Belgique) et Regards (France). Actuellement, son attention se porte sur les relations possibles entre la culture, les coutumes, la spiritualité chinoises et la musique contemporaine acoustique et électronique. Parmi ses œuvres représentatives figurent *Lovesickness on the Pipa strings* et *Les Possibilités de la Liberté*.

Nicolás Medero Larrosa

Argentine (1990)

Nicolas Medero Larrosa est compositeur de musique instrumentale, mixte et électroacoustique, et s'intéresse tout particulièrement à l'hybridation et à l'architecture du temps.

Après avoir étudié la composition instrumentale et électroacoustique à l'Université Nationale de Quilmes en Argentine, avec Martin Liut, Oscar Edelstein et Marcos Franciosi, il s'installe à Strasbourg en 2017 pour poursuivre sa formation auprès de Daniel D'Adamo et de Tom Mays à la HEAR. Il collabore régulièrement avec les musiciens de l'Académie Supérieure de Musique de Strasbourg.

Il a eu l'opportunité de suivre des cours et master classes avec notamment Mark André, Raphaël Cendo, Sebastian Rivas et Juan Carlos Tolosa.

Jon Yu

États-Unis / Taiwan (1988)

Les œuvres de Jon Yu explorent volontiers les notions de rituel, d'utilité et d'excès. Sa musique a été jouée en Allemagne, à Singapour et aux États-Unis, par des ensembles et solistes tels que Mivos Quartet, Ensemble Signal, Wet Ink Ensemble, Trio SurPlus, Eco Ensemble, Transient Canvas, le clarinetiste Matt Ingalls, le saxophoniste Brien Henderson, le trompettiste Chad Goodman, ou le joueur de haegeum Soo Yeon Lyuh.

Ses œuvres ont été programmées dans des festivals tels que June in Buffalo (2014), Dian Red Kechil International Young Composers Residency (2015), Walden School Composers Forum (2014), SICPP (2016), Darmstadt Ferienkursen (2016) et le Pacific Rim Music Festival (2017). Il remporte par ailleurs le Prix Mivos/Kanter en 2017.

Jon Yu est diplômé des Universités de Santa Cruz et San Francisco, et poursuit actuellement un doctorat de composition à Berkeley, Université de Californie. Il s'est formé auprès de Franck Bedrossian, Ken Ueno, Richard Festinger et Benjamin Sabey. Il a également suivi des master classes et cours privés avec Steven Takasugi, Klaus Lang, Kaija Saariaho et Ming Tsao.

Les professeurs

Philippe Manoury

France (1952)

Philippe Manoury est l'un des plus grands compositeurs français de la scène contemporaine. Auteur d'un important catalogue regroupant des opéras, de la musique symphonique, électronique, soliste ou pour ensemble, il avoue une prédilection pour les grandes formes et les œuvres pour des ensembles non standardisés. Il est aussi chercheur en informatique musicale, spécialisé dans les musiques électroniques en temps réel.

Quand il s'engage dans la voie de la composition au début des années 1970, il s'invente un parcours personnel, avec pour références Stockhausen, Boulez et Xenakis. Il s'interroge sur des notions comme le parcours temporel d'une œuvre, le devenir du matériau, la perception et la gestion des masses sonores. Depuis plus de 35 ans, il s'intéresse tout autant aux aspects esthétiques, théoriques et expressifs de la création musicale.

Pédagogue engagé, Philippe Manoury a enseigné surtout en Europe, aux États-Unis et au Japon. Il a par ailleurs été responsable de la pédagogie pour l'Ensemble intercontemporain (1983-87) et responsable de l'Académie européenne de musique du festival d'Aix-en-Provence (1998-2000).

Il est Professeur Émérite de l'Université de Californie à San Diego où il a enseigné pendant huit ans et de 2013 à 2016, il a été professeur de composition à l'Académie supérieure de musique de Strasbourg.
Son « thinkspiel » *Kein Licht*, (texte Elfriede Jelinek, mise en scène Nicolas Stemann) est créé en 2017 à la Ruhrtriennale et repris en tournée en Europe. Il occupe la même année la chaire de création artistique du Collège de France. Son concerto *Saccades* a été créé en juillet 2018 par Emmanuel Pahud et le Gürzenich-Orchester Köln. Il signe par ailleurs l'environnement sonore en temps réel du nouveau théâtre La Scala à Paris, inauguré en septembre 2018.

Luca Francesconi Italie (1956)

Élève de Karlheinz Stockhausen et de Luciano Berio dont il fut l'assistant (1981-84), fondateur en 1990 du studio milanais Agon - Acoustique Informatique Musique, Luca Francesconi enseigne la composition depuis 25 ans dans différents conservatoires italiens. Régulièrement sollicité pour des master classes en Europe, aux États-Unis et au Japon, il est actuellement directeur du département de composition au Musikhögskolan de Malmö en Suède. Il a été directeur artistique de la section musique de la Biennale de Venise (2008-12) et directeur d'Ultima Festival à Oslo. En 2012, il est professeur en résidence à la Gulbenkian Foundation et la même année, professeur en résidence et compositeur invité à l'Académie Achantes de l'Ircam à Paris. En 2013, il est compositeur en résidence à la Casa da Música de Porto.

Il a composé plus d'une centaine d'œuvres, du solo aux grandes fresques orchestrales en passant par l'opéra et le multimédia, interprétées dans le monde entier. Son dernier opéra *Trompe-la-Mort*, commande de l'Opéra national de Paris, est créé en 2017 au Palais Garnier. Ses projets incluent un opéra commandé par Covent Garden (2020) et un autre pour le Zurich Opernhaus (2022).

Dans sa musique, Luca Francesconi explore sans relâche la zone liminale entre son et sens, conscient et inconscient. Tissu à la fois complexe et transparent qui se nourrit d'une polyphonie de langages et recourt à la microtonalité, son écriture virtuose articule dynamisme et statisme, explore les vastes potentialités des timbres instrumentaux et peut faire appel à l'électronique comme outil de synthèse et d'exploration de la matière sonore.

Les interprètes

Neue Vocalsolisten Stuttgart Allemagne

Chercheurs, inventeurs, aventuriers, idéalistes : la création et la recherche – de nouvelles sonorités, de techniques vocales – sont au cœur du projet artistique des Neue Vocalsolisten. Fondé en 1984, l'ensemble est composé de sept solistes, de la soprano colorature à la basse profonde en passant par le contre-ténor, et peut s'étoffer selon les projets. Les solistes mettent toute leur force créatrice et leur personnalité au service d'une collégialité féconde et d'un travail fructueux avec les compositeurs et les autres interprètes. Les Neue Vocalsolisten collaborent fréquemment avec des ensembles spécialisés, des orchestres radiophoniques, des opéras ou théâtres indépendants, des studios électroniques, des organisateurs de festivals et de concerts.

Le théâtre musical, le travail interdisciplinaire avec l'électronique, la vidéo, les arts plastiques et la littérature, tout comme la mise en regard de la musique ancienne et de la musique contemporaine, font partie intégrante des projets de la formation. On leur doit la création de très nombreuses œuvres – de Georg Friedrich Haas, Georges Aperghis, Michael Jarrell, Lucia Ronchetti, Giovanni Bertelli, Luca Francesconi, Oscar Strasnoy, Zad Moultaqa, François Sarhan, Brice Pauset, Friedrich Cerha ou encore Salvatore Sciarrino. En 2017, ils créent *Delocazione* de Raphaël Cendo avec le Quatuor Tana au Festival Musica.

Les Neue Vocalsolisten ont particulièrement marqué le genre du théâtre musical vocal. Ces dernières années, l'ensemble s'est distingué sur la scène internationale dans des productions comme *Freizeitspektakel* de Hannes Seidl et Daniel Kötter, *Aura* de José María Sánchez-Verdú ou encore *Utopien* de Dieter Schnebel et *Sommertag* de Nikolaus Brass. Fin 2018, ils seront en concert notamment à Donaueschingen et Francfort (création de *Hey!* d'Isabel Mundry avec l'Ensemble Modern), puis à Tel Aviv, Copenhague et New York.

Prochaines manifestations

N°40 - Vendredi 5 octobre à 20h, Palais de la musique et des congrès
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG concert

N°41 - Samedi 6 octobre à 11h, Salle de la Bourse
JEUNES TALENTS, ACADEMIE DE COMPOSITION #2 concert

N°42 - Samedi 6 octobre à 17h, Théâtre de HautePierre
ISOKRONY 2 concert

N°43 - Samedi 6 octobre à 20h30, Le Point d'Eau, Ostwald
THE BOOTLEG BEATLES concert pop rock

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'Ososphère
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 HautePierre
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