

musica 20
10

PROGRAMME DE SALLE

N°16

mercredi 29 septembre 20h30

Cité de la musique
et de la danse

Klangforum Wien

Direction, **Peter Hirsch**

- Aureliano CATTANEO** *Giano, repainted* (2009-10) 18'
Première française
- Georges APERGHIS** *See-Saw* (2009) 10'
Première française
- ///// Entracte
- Bernhard LANG** *Monadologie VII « ...for Arnold... »* (2009) 31'
Première française

Fin du concert : 22h10

Avec le soutien du Forum Culturel Autrichien de Paris et du Consulat Général
d'Autriche de Strasbourg

À propos du concert

L'ensemble viennois, l'un des plus renommés d'Europe, donne à Strasbourg en création française trois partitions écrites à l'occasion de son vingt-cinquième anniversaire.

Depuis un quart de siècle, le Klangforum Wien – dont Sylvain Cambreling, Friedrich Cerha et Beat Furrer sont parmi les chefs réguliers – a développé une extraordinaire histoire de la musique : près de cinq cents partitions créées, plus de soixante-dix CD enregistrés, des concerts sur tous les continents et une activité pédagogique unique – en tant que groupe – à l'Université de Graz.

Les trois partitions au programme, de factures fort dissemblables, sont représentatives de l'éclectisme des choix musicaux de l'ensemble.

See-Saw de Georges Aperghis – dont le Klangforum a créé ce printemps *Les Boulingrin* d'après Courteline à l'Opéra Comique à Paris –, est une succession de « *débuts inachevés, ne laissant qu'un bref souvenir derrière eux, mais qui ensemble finissent par créer un seul grand mouvement* ».

Dans *Monadologie VII*, Bernhard Lang (né en 1957) fait référence à Schoenberg (sa *Symphonie* opus 38), et la passe par les filtres de son écriture, basée sur des *loops* (boucles), cellules et autres procédés de développement automatiques.

Autour d'un dispositif instrumental en double quintet symétrique, c'est Janus qu'Aureliano Cattaneo (né en 1974) convie, mais en y ajoutant l'idée que, reproduite maintes fois, une image finit par se détériorer pour ne laisser qu'une sorte de carcasse : *Giano, repainted...*

Aureliano Cattaneo *Giano, repainted* (2009-10) première française

Janus : « Je suis comme Janus, le dieu à deux têtes, le seul capable de voir son trou du c... ». Cette phrase, que j'ai entendue à la radio il y a bien des années, impossible de me rappeler qui l'a prononcée. Mais je l'ai intériorisée. Quelque temps après, ma tante est décédée : elle aussi, c'était un dieu capable de voir son trou du c... Aujourd'hui me revient en mémoire ce dieu à deux têtes, cette divinité des portes et des passages ; un double dieu capable de voir le futur et le passé. Cette dualité, que l'on trouve dans les miroirs, dans les ombres et les échos, me torture.

Repainted : lorsque l'on prend une photo, qu'on la copie et qu'on la repeint, une fois, deux fois, dix fois et plus encore, on perd quelque chose à chaque reproduction, et des détails disparaissent. Il ne reste plus qu'une carcasse... Et c'est un changement regrettable : nous n'ajoutons pas, nous enlevons. Ou alors, il est toujours possible d'ajouter quelque chose d'autre et partant, de mettre un peu de chair sur cette carcasse. On entend deux quintets identiques : deux flûtes, deux clarinettes, deux violons, deux violoncelles et deux pianos. Les deux pianos sont disposés côte à côte, et les autres instruments de manière à former deux ailes.

Aureliano Cattaneo
Traduction, Architexte

Georges Aperghis *See-Saw* (2009) première française

Bascule, dont le mouvement repose sur les lois de l'équilibre « jeu d'alternance, d'élévation, d'abaissement et de reversement ».

Jeu, système de bascule qui consiste à maintenir un équilibre de force entre deux tendances en s'appuyant alternativement sur l'une ou sur l'autre.

Système de balance qui consiste à rétrograder après s'être avancé, à défaire après avoir fait.

Georges Aperghis

Bernhard Lang *Monadologie VII « ...for Arnold... »* (2009) **première française**

Si l'on cherche à décrire brièvement les *Monadologies*, on s'arrêtera sans doute sur les caractéristiques suivantes :

1. Elles traitent des plus petites cellules originelles à partir desquelles est généré l'ensemble du matériau musical.
2. Ces cellules originelles sont pour la plupart des extraits de matériaux/morceaux existants.
3. Les partitions, créées à l'aide d'automates cellulaires et donc développées mécaniquement, représentent elles-mêmes des machines abstraites au sens deleuzien du terme.
4. Les cellules traversent des états discrets sous forme de différentiels complexes et révèlent ainsi de perpétuelles mutations.

Bernhard Lang
Traduction, Architexte

Les compositeurs

Aureliano Cattaneo

Italie (1974)

La musique d'Aureliano Cattaneo révèle un sens inné de la structure et du rythme dramatique. Une profonde sensibilité esthétique doublée d'une forte organisation expressive de ses idées se dégagent de son écriture qui mêle sensualité et complexité.

Après des études de piano et de composition en Italie, Aureliano Cattaneo se forme auprès de Gérard Grisey et Mauricio Sotelo. Il est sélectionné par le Comité de lecture de l'Ircam/Ensemble intercontemporain en 2003, est finaliste de la Gaudeamus Music Week (Amsterdam) en 2004 puis résident de l'Akademie der Künste de Berlin en 2005.

Ces dernières années, deux œuvres importantes du compositeur ont été créées : le *Concerto pour violon* par Viviane Hagner et le Konzerthaus Orchester (direction, Lothar Zagrosek) en 2008, et un opéra de chambre *La philosophie dans le labyrinthe* (Biennale de Munich, 2006). Ses œuvres sont dirigées par des chefs tels que Emilio Pomárico, Susanna Mälkki, Beat Furrer, Jean Deroyer ou Lucas Vis. Il collabore activement avec des structures de premier ordre, à l'instar de 2e2m dont il est « compositeur fil rouge » lors de la saison 2006-07. En 2012-13, le Klangforum Wien créera *Double*, œuvre scénique inspirée de Dostoïevski, et le SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg créera une œuvre symphonique lors des Donaueschinger Musiktage.

<http://personales.ya.com/acattaneo> / www.emepublish.com

Georges Aperghis

Grèce (1945)

Georges Aperghis s'initie au sérialisme du Domaine Musical, à la musique concrète de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry, aux recherches de Iannis Xenakis avant d'élaborer son propre langage. Il se lance alors dans l'exploration des rapports de la musique au texte et à la scène : *La tragique histoire du nécromancien Hiéronimo et de son miroir* (1971) est sa première pièce de théâtre musical. Avec l'Atelier Théâtre et Musique (Atem) qu'il fonde en 1976, il invente une nouvelle forme artistique inspirée du quotidien, de faits sociaux transposés vers un monde poétique, souvent absurde et satirique, construit au fur et à mesure des répétitions, où se rencontrent sur un pied d'égalité musiciens, chanteurs, comédiens et plasticiens.

La synthèse de ses travaux expérimentaux se déploie à l'opéra, où le texte, fédérateur, fait de la voix le vecteur principal de l'expression. Ses pièces instrumentales comportent également des éléments théâtraux et verbaux, mis au service d'une musique rythmiquement complexe, chargée d'une vigoureuse énergie obtenue par le traitement des limites (tessitures, nuances, virtuosité) et des alliages (voix et instrument, son et bruit...).

Son dernier opéra *Les Boulingrin*, d'après la pièce de Georges Courteline, est créé en mai 2010 à l'Opéra Comique, dans une mise en scène de Jérôme Deschamps. Il est l'un des professeurs invités au 45th International Summer Course for New Music 2010 Darmstadt. Georges Aperghis et Musica entretiennent une relation étroite et privilégiée depuis la première édition du festival, et sa musique a marqué durablement le festival et ses publics.

www.aperghis.com / www.durand-salabert-eschig.com

Bernhard Lang

Autriche (1957)

Compositeur marginal aux influences multiples, Bernhard Lang met à l'œuvre dans sa musique une véritable philosophie du monde. Nourrie par les médias – cinéma, littérature, danse – par la musique microtonale, par la pratique de l'improvisation et de la composition informatique, sa pensée musicale est bouleversée par la réflexion de Gilles Deleuze (*Différence et répétition*, 1968), et donne notamment naissance au cycle *Differenz/Wiederholung* (1998-2008). Dès lors, son travail se fonde largement sur le principe du *loops* du réalisateur autrichien Martin Arnold – Bernhard Lang co-développe notamment les générateurs Loop pour l'Institut de Musique Électronique de Graz – et sur la technique du cut-up du cinéaste William S. Burroughs.

Pianiste de formation (classique et jazz), il a également étudié la philosophie et la philologie germanique. Il développe parallèlement à sa carrière de compositeur une importante activité pédagogique à l'Université de Graz en formation musicale, harmonie, contrepoint et composition.

Artiste éclectique, il réalise de nombreuses installations sonores, se produit comme improvisateur et s'intéresse principalement depuis une dizaine d'années à la musique de scène. Son opéra *Der Alte vom Berge* a été présenté en première française au Festival Musica 2007, dans le cadre d'un portrait qui lui était consacré. Son nouvel opéra *Montezuma – Fallender Adler* sera créé en 2011 au Nationaltheater de Mannheim.

Les interprètes

<http://members.chello.at/bernhard.lang/>

Peter Hirsch, direction
Allemagne

Après des études de direction d'orchestre à Cologne, Peter Hirsch devient très rapidement l'assistant de Michael Gielen à l'Opéra de Francfort, où il officie comme chef principal de 1984 à 1987. Au cours de sa riche carrière de direction scénique, il crée notamment *Stephen Climax* de Hans Zender à Francfort, *Risonante Erranti* de Luigi Nono à Cologne ou encore la version définitive de *Prometeo* de Luigi Nono à la Scala de Milan.

Cette expérience de la production scénique est pour Peter Hirsch une profonde source d'inspiration pour l'interprétation de la musique instrumentale, et inversement. Ses interprétations expertes sont saluées tant pour leur clarté que leur justesse d'équilibre et d'expression. Dans le domaine symphonique, il est invité à diriger les orchestres les plus prestigieux : Deutsche Symphonieorchester et Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Radio Sinfonie-Orchester Frankfurt ou encore récemment le Radio Sinfonieorchester Stuttgart des SWR.

À sa riche discographie s'est ajouté en 2007 l'enregistrement de *Prometeo* de Luigi Nono avec le SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg.

www.musiccontact.de

Klangforum Wien

Premier chef invité, Sylvain Cambreling
Autriche

La conception artistique personnelle des musiciens du Klangforum Wien, provenant de neuf pays différents, vise à ancrer leur musique dans le présent et au sein de leur communauté. L'ensemble fondé en 1985 par Beat Furrer a, depuis son premier concert, contribué à écrire une page importante de l'histoire de la musique : en créant plus de 500 œuvres à travers 2000 concerts en Europe, Amérique et au Japon dans les plus prestigieux festivals, opéras et salles de concerts, il possède une discographie de plus de 70 enregistrements et a reçu une série de prix et de récompenses.

Au fil des ans, des liens solides se sont noués avec des compositeurs renommés, chefs d'orchestre et solistes. L'ensemble et ses membres ont produit d'incessants efforts au cours des dernières années afin de transmettre des techniques et des formes spécifiques d'expression musicale à une nouvelle génération d'instrumentistes et de compositeurs.

Dans le prolongement de cette vocation d'enseignement et de soutien aux jeunes initiatives, le Klangforum Wien enseigne depuis 2009 à l'University of Performing Arts Graz.

L'ensemble a participé en 2010 à la création des *Boulingrin* de Georges Aperghis à l'Opéra Comique (mise en scène, Jérôme Deschamps) et de *Wüstenbuch* de Beat Furrer au Musical Theater Basel (mise en scène, Christoph Marthaler).

Flûte, **Vera Fischer, Doris Nicoletti**
Hautbois, cor anglais, **Markus Deuter**
Clarinete, **Olivier Vivarès,**
Bernhard Zachhuber
Basson, contrebasson, **Lorelei Dowling**
Saxophone, **Lars Mlekusch**
Cor, **Christoph Walder**
Trompette, **Anders Nyqvist**
Trombone, **Andreas Eberle**
Percussion, **Björn Wilker,**
Berndt Thurner

Piano, synthétiseur, **Florian Müller**
Piano, **Ian Pace**
Accordéon, **Krassimir Sterev**
Violon, **Annette Bik,**
Sophie Schafleitner
Alto, **Dimitrios Polisoidis,**
Andrew Jezek
Violoncelle, **Benedikt Leitner,**
Andreas Lindenbaum
Contrebasse, **Uli Fussenegger**

Klangforum Wien est subventionné par Erste Bank.

www.klangforum.at

Prochaines manifestations

N°18 - jeu 30 sept - 18h30 - France 3 Alsace

ENSEMBLE DE PERCUSSIONS

Schoeller / Xenakis / Matalon / Robin

N°19 - jeu 30 sept - 20h30 - Cité de la musique et de la danse

TOURNÉE MUSICA / ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG

Mozart / Mantovani / Schoenberg

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 Générale de la Création Artistique (DGCA)
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Alsace (DRAC)

La Ville de Strasbourg

La Région Alsace

Le Conseil Général du Bas-Rhin

Avec le soutien financier de :

La Société des Auteurs, Compositeurs, et Éditeurs de Musique (Sacem)
La Fondation Jean-Luc Lagardère
Le Réseau Varèse, réseau européen pour la Création et la Diffusion musicales, soutenu par le Programme Culture de la Commission Européenne
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)
Le Fonds pour la Création Musicale (FCM)
La Caisse des Dépôts
Pro Helvetia, fondation suisse pour la culture ARTE
Le Consulat Général d'Autriche à Strasbourg
Le Forum Culturel Autrichien à Paris

Les partenaires médias :

Les Dernières Nouvelles d'Alsace
France 3 Alsace
France Musique
Télérama

Les partenaires culturels :

Jazzdor, festival de jazz de Strasbourg
Pôle Sud, scène conventionnée pour la musique et la danse
La Laiterie Artefact
Le Conservatoire de Strasbourg
La Médiathèque André Malraux
L'Université de Strasbourg
La Fondation Université de Strasbourg
L'Orchestre Philharmonique de Strasbourg
L'Opéra national du Rhin
L'UGC Ciné Cité
Strasbourg Festivals

Avec le concours de :

.radiomusica / ADT 67 / Les services de la Ville de Strasbourg / L'Agence Culturelle d'Alsace / AMB Communication