

Grand concert d'ouverture #1

Pour ce premier grand concert du week-end, **Musica vous propose aux confins de galaxies sonores signées Ryoji Ikeda, Anna Korsun, Simon Steen-Andersen et Karlheinz Stockhausen. Un seul mot d'ordre : déconstruire le rituel du concert pour nourrir de nouvelles expériences d'écoute.**

Ryoji Ikeda METAL MUSIC 1 (2016) 9'
création française

Anna Korsun MAPEBO for singing ensemble (2020) 18'
création mondiale

Ryoji Ikeda BODY MUSIC [for duo] (2016) 9'
création française

Simon Steen-Andersen
Run Time Error @Opel (2015) 33'

Ryoji Ikeda METAL MUSIC 2 (2016) 9'
création française

Karlheinz Stockhausen Stimmung (1968) 75'

—
fin de la manifestation **23h30**

music for percussion 1

Ryoji Ikeda

conception et composition **Ryoji Ikeda**
percussion **Alexandre Babel,**
Stéphane Garin (Eklekto)

S'il est connu mondialement pour ses installations numériques monumentales et ses œuvres audiovisuelles qui défient l'entendement, Ryoji Ikeda se penche également depuis de nombreuses années sur la musique instrumentale, et en particulier les percussions. Donnés pour la première fois en France, ses duos pour corps humains (*BODY MUSIC*), triangles (*METAL MUSIC 1*) et crotales (*METAL MUSIC 2*) s'inscrivent ouvertement dans l'héritage du minimalisme, poussant à son comble la complexité des processus de répétition.

coproduction Eklekto Geneva Percussion Center, Ryoji Ikeda Studio, La Bâtie Festival de Genève / commande Eklekto / diffusion Epidemic

MAPEBO

Anna Korsun

direction musicale **David Niemann**

Eva Böcker, David Haller, Michael Maria Kasper, Hermann Kretschmar, Jagdish Mistry, Giorgos Panagiotidis, Rainer Römer

Dans cette grande soirée consacrée aux illusions acoustiques, la jeune compositrice ukrainienne Anna Korsun nous offre sa dernière création : MAPEBO, terme russe que l'on pourrait traduire par «reflet» ou «mirage». «Je m'imaginais un espace plongé dans la pénombre, parsemé de miroirs, nous dit-elle. On le parcourt sur une passerelle étroite et instable, en constante recherche d'équilibre. Les miroirs brouillent les frontières. La faible luminosité favorise les ombres.» Derrière cette description poétique, tout est affaire de dualité : les instruments sont non seulement doubles (violons, violoncelles et scies musicales), mais leurs timbres sont de surcroît «habités» par le chant des musiciens.

MAPEBO for singing ensemble est une commande du Westdeutscher Rundfunk et l'Ensemble Modern. L'Ensemble Modern est financé par la Fondation culturelle fédérale allemande, la ville de Francfort et le Deutsche Akademie, par le ministère des Sciences et des Arts du Land de Hesse / Les musiciens de l'Ensemble Modern remercient la Fondation Aventis pour son soutien financier / hr2-kultur - partenaire culturel de l'Ensemble Modern

Run Time Error @Opel

Simon Steen-Andersen

direction musicale **David Niemann**

Eva Böcker, Paul Cannon, Uwe Dierksen, Christian Hommel, Megumi Kasakawa, Michael Maria Kasper, Hermann Kretschmar, Jagdish Mistry, Rumi Ogawa, Norbert Ommer (sound design), Giorgos Panagiotidis, Rainer Römer, Johannes Schwarz, Sava Stoianov, Ueli Wiget

vidéo live **Simon Steen-Andersen**

Dans cette œuvre décalée et euphorisante, Simon Steen-Andersen est filmé en déambulation dans une usine Opel en friche située à Rüsselsheim, berceau de la marque automobile. Muni d'un micro, il réalise un *field recording* à la chaîne où l'environnement industriel et les objets trouvés deviennent la matière première d'une partition audiovisuelle. Sur scène, de part et d'autre de l'écran, les musicien-ne-s orchestrent cette musique concrète, tandis que le compositeur assure la direction au moyen de deux joysticks.

Stimmung

Karlheinz Stockhausen

Les Métaboles

direction artistique | Léo Warynski
électronique live | SWR Experimentalstudio

soprano | Raphaële Kennedy
mezzo | Amandine Trenc
alto | Pauline Leroy
ténors | Steve Zheng, Randal Rodriguez
basse | Geoffroy Buffière

son | Lukas Nowok
scénographie | Elise Capdenat
costumes | Fanny Brouste

Karlheinz Stockhausen avait un rêve, celui que les cultures musicales se mêlent intégralement pour créer un nouveau «folklore artificiel» mettant à profit toutes les inventions musicales, y compris les plus insolites. C'est de cette idée d'une communauté de l'écoute qu'est née sa pièce la plus célèbre : *Stimmung* (1968). Œuvre charnière du xxe siècle, elle marque la rupture du sérialisme et les débuts d'une nouvelle prise en compte des résonances naturelles qui aboutira au courant spectral dix ans plus tard.

À la commande en 1968 du Collegium Vocal de Cologne, sextuor alors tout juste formé par de jeunes chanteurs, plutôt naturellement tournés vers la musique de la Renaissance, Karlheinz Stockhausen va répondre de manière inattendue et livrer une longue pièce qui marquera la production vocale de la fin des années soixante. L'anecdote est qu'elle fut composée, en deux mois, dans une maison de Long Island, isolée par la neige, face à une mer gelée et disparaissant sous les bourrasques.

Stockhausen, qui devait respecter le silence nécessaire au sommeil de ses jeunes enfants, fredonna plutôt que de chanter à tue-tête, et découvrit par ce hasard le moyen de produire un chant fondé sur les harmoniques de chaque note.

L'«accord» (en allemand, *Stimmung* signifie à la fois «accorde» et «atmosphère» et renvoie indirectement à la voix – «Stimme»), constitué de six notes issues des harmoniques d'un Si bémol grave, est ainsi chanté avec des techniques inspirées de musiques orientales, comme le chant tibétain par exemple. Il se développe selon un système de cinquante-et-un modèles d'information musicale qui crée à la fois l'aspect méditatif de la pièce et sa variété.

Stimmung est un des chefs-d'œuvre de la musique vocale du xxe siècle, une partition clé qui ouvre vers un nouveau temps musical, exalte la beauté sonore et crée les conditions d'une écoute réellement renouvelée.

Les Métaboles reçoivent le soutien de la DRAC Grand Est, de la Région Grand Est, du Conseil départemental du Haut Rhin, de la Fondation Orange, de la Sacem et la Spedidam

Grands mécènes Société Générale, Mécénat musical et la Caisse des Dépôts Accompagnement de la Fondation Bettencourt-Schueller

le magazine

Simon Steen-Andersen : écouter, observer, hacker

Le compositeur danois est devenu incontournable au cours des dernières années. Le portrait que lui consacre Musica traverse quelques-uns de ses projets marquants, entre mise en scène du geste musical, relecture historique et déconstruction audiovisuelle.

lire l'entretien sur festivalmusica.fr

Ensemble Modern

Créé en 1980, l'Ensemble Modern se distingue par son modèle unique de travail et d'organisation, les vingt solistes de l'ensemble, venus du monde entier (Belgique, Bulgarie, Allemagne, Grèce, Inde, Israël, Japon, États-Unis et Suisse) illustrant la diversité culturelle de l'ensemble. Les projets artistiques, la gestion des projets, des coproductions et des questions financières, mais aussi le choix des directeurs musicaux et des musiciens invités sont décidés conjointement par les solistes.

Chaque année, l'Ensemble Modern travaille environ soixante-dix nouvelles œuvres – dont une vingtaine de créations – et donne une centaine de concerts dans les salles et festivals les plus prestigieux du monde. L'ensemble propose des programmes originaux et variés, des œuvres de théâtre musical, des projets de danse et de vidéo, de la musique de chambre et des concerts d'orchestre. Cette programmation a fait naître des liens étroits et durables avec des artistes renommés tels que Peter Eötvös, John Adams, George Benjamin, Helmut Lachenmann, Heiner Goebbels, Frank Zappa ou encore Steve Reich.

L'Ensemble Modern développe son engagement en faveur de l'interprétation du répertoire contemporain et de la transmission en fondant en 1998 l'Ensemble Modern Orchestra et en 2003 l'Internationale Ensemble Modern Akademie. L'ensemble possède en outre son propre label, qui permet de conserver une mémoire de ses interprétations.

ensemble-modern.com

Ryoji Ikeda

Né à Gifu (Japon) en 1966, Ryoji Ikeda vit et travaille à Paris et Kyoto. Compositeur et artiste visuel phare de la scène japonaise, Ryoji Ikeda a présenté ses œuvres dans les principaux musées et festivals du monde entier. Sa pratique et son esthétique s'attachent à des caractéristiques fondamentales de la perception sonore et visuelle, avec un intérêt marqué pour la précision mathématique. À travers ses installations et ses performances immersives, fondées sur l'orchestration du son, de l'image, de phénomènes physiques et de données numériques, il est aujourd'hui l'un des rares artistes dont la reconnaissance internationale est aussi importante dans le champ musical et visuel.

Depuis 2012, sa performance *superposition* a été programmée par des institutions prestigieuses : Centre Pompidou (Paris), Barbican Center (Londres), Concertgebouw (Bruges et Amsterdam), Metropolitan Museum (New York), etc. En 2016-2017, il a créé la pièce acoustique *music for percussion* avec l'ensemble Eklekto (Genève), ainsi que *A [for 100 cars]*, une symphonie pour cent voitures réalisée pour le festival de la Red Bull Music Academy à Los Angeles. En 2019, le Los Angeles Philharmonic et le festival Fluxus lui commandent une nouvelle œuvre acoustique intitulée *100 cymbals* ; la même année, il s'associe à l'architecte et photographe Hiroshi Sugimoto pour *At the Hawk's well*, commande du Ballet de l'Opéra de Paris.

En 2020, outre son portrait au Festival Musica de Strasbourg, il collabore avec le chorégraphe Pontus Lidberg au Royal Danish Playhouse de Copenhague.

Au-delà de son activité purement musicale, Ikeda a entrepris des projets à long terme, sous la forme de works-in-progress, à travers des performances live et des installations, des livres et des enregistrements. En 2018, il crée *codexedition*, sa propre plateforme d'édition et de diffusion.

Ryoji Ikeda est le lauréat du Prix Ars Electronica Collide@CERN en 2014.

ryojiikeda.com

Anna Korsun

Née en 1986, Anna Korsun est une compositrice, artiste sonore et interprète ukrainienne, basée en Allemagne. Elle a étudié la composition à Kiev et Munich avec Moritz Eggert. Anna Korsun combine dans sa créativité composition musicale, installation, performance et art sonore. Elle travaille pour différentes formations du solo à l'orchestre, y compris les instruments acoustiques, la voix, l'électronique et les objets sonores. Elle collabore avec les arts visuels, la danse, le théâtre et la littérature. Anna Korsun implique dans ses œuvres des musiciens professionnels et amateurs, ainsi que des non-musiciens. En tant que chanteuse et claviériste, elle dirige des projets musicaux et enseigne la composition au conservatoire d'Amsterdam, ainsi que dans des cours internationaux. Elle a participé à des festivals internationaux tels que éclat, Darmstädter Ferienkurse, ISCM, Warsaw Autumn, Wittener Tage für neue Kammermusik, a travaillé avec Neue Vocalsolisten Stuttgart, SWR Vokalensemble, ensemble mosaik, scottla, ensemble modern, AskoSchoenberg, Camerata Silesia, Silbersee, Bavarian Académie de théâtre August Everding, Ludwik-Solski-Académie pour les arts du spectacle à Cracovie, LOH-Orchester, Thüringer Symphoniker.

Anna Korsun a reçu le prix de la Fondation Christoph-et-Stephan-Kaske, le prix Gaudeamus, le Kunstpreis Berlin et l'Open Ear de la Fondation Trillende Lucht.

www.annakorsun.com

Simon Steen-Andersen

Simon Steen-Andersen est un compositeur, interprète et performer qui œuvre dans le domaine de la musique instrumentale, de l'électronique, de la vidéo et de la performance dans des formations allant de l'orchestre symphonique et de musique de chambre (avec et sans multimédia). Il crée également des mises en scène, performances solo et installations. Ses œuvres de la dernière décennie se concentrent sur l'intégration d'éléments concrets dans la musique et mettent l'accent sur les aspects physiques et chorégraphiques de la performance instrumentale. Les œuvres comprennent souvent des instruments acoustiques amplifiés en combinaison avec un échantillonneur, une vidéo, des objets simples du quotidien ou des constructions artisanales.

Né en 1976, Simon Steen-Andersen a étudié la composition avec Karl Aage Rasmussen, Mathias Spahlinger, Gabriel Valverde et Bent Sørensen à Aarhus, Freiburg, Buenos Aires et Copenhague. Il a reçu de nombreux prix et bourses - (le Mauricio Kagel Music Prize et le Siemens Composer's Prize 2017, le Nordic Council Music Prize et le SWR Orchestra Prize 2014, le Carl Nielsen Prize (DK)... et récemment, le prix Carl 2020 dans la catégorie Compositeur classique de l'année - grand ensemble. Il reçoit le prix pour *TRIO*, écrit pour orchestre symphonique, big band, orchestre et vidéo.

simonsteenandersen.dk

Les Métaboles

Créé en 2010 sous l'impulsion de Léo Warynski, Les Métaboles réunissent des chanteurs professionnels investis dans le répertoire pour chœur à cappella. Son nom, inspiré d'une pièce d'Henri Dutilleul (1916-2013), écrite autour de l'idée de métamorphose, évoque la capacité du chœur à se transformer au grés des répertoires, tout en valorisant un ancrage dans l'ère du temps. L'ensemble se consacre à l'étendue du répertoire pour chœur et le défend devant un public varié. Les Métaboles réservent une place importante aux compositeurs d'aujourd'hui à travers des commandes d'œuvres, la création et la diffusion du répertoire de compositeurs vivants. Ils investissent également dans la formation de professionnels à travers l'académie de composition ARCO et à travers des formations à destination de jeunes chefs de chœur. En 2018, l'ensemble les Métaboles a été lauréat du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, décerné en partenariat avec l'Académie des beaux-arts. Les Métaboles sont en résidence à l'abbaye de Royaumont jusqu'en 2021.

lesmetaboles.fr

Musica est subventionné par

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

avec le soutien financier de

