

musica 20
10

PROGRAMME DE SALLE

Zebra Trio

Violon, **Ernst Kovacic**
Alto, **Steven Dann**
Violoncelle, **Anssi Karttunen**

Bernd Alois ZIMMERMANN *Trio* (1944) 14'
Première française
1. *Introduktion*
2. *Adagio*
3. *Finale*

Esa-Pekka SALONEN *knock, breathe, shine* (2010) 14'
Violoncelle
Première française
1. *knock*
2. *breathe*
3. *shine*

Bernd Alois ZIMMERMANN *Sonate* pour violon seul (1951) 10'

Rolf WALLIN *Sway* (2010) 17'
Violon, alto et violoncelle
Création, commande Westdeutscher Rundfunk

Fin du concert : 19h45

À propos du concert

Trois musiciens d'exception ont décidé de fondre leurs riches parcours personnels dans l'expérience unique du trio à cordes, en choisissant le zèbre pour emblème, seul équidé à n'avoir jamais été domestiqué !

Souvent un peu à l'écart du quatuor, le trio à cordes n'en est pas moins une des formations les plus exigeantes et les plus remarquables de la musique de chambre. Depuis 2009, l'autrichien Ernst Kovacic, le canadien Steven Dann et le finnois Anssi Karttunen, mettent en commun leurs incomparables carrières pour interpréter ce répertoire et créer de nouvelles œuvres. Chacun séparément, ils ont côtoyé les principaux compositeurs d'aujourd'hui, de Friedrich Cerha à Beat Furrer, de Kaija Saariaho à Luca Francesconi... Solistes, ils se sont produits avec les Wiener Philharmoniker, le BBC Symphony Orchestra ou le Los Angeles Philharmonic. Ensemble, ils fusionnent ces parcours.

À Strasbourg, ils s'inscrivent dans le programme consacré à Bernd Alois Zimmermann, notamment avec la création française d'un trio de jeunesse du compositeur allemand et avec la *Sonate* pour violon seul, sa première œuvre pour instrument seul, écrite en 1951 selon la technique dodécaphonique en hommage à Jean-Sébastien Bach.

Ils nous font aussi découvrir deux de leurs premières commandes, passées cette année à Rolf Wallin (né en 1957), le plus versatile des compositeurs norvégiens, et au chef d'orchestre compositeur finnois Esa-Pekka Salonen (né en 1958).

Les œuvres en création

Esa-Pekka Salonen *knock, breathe, shine* (2010) **première française**

Quelque vingt-quatre années séparent la première œuvre pour violoncelle solo de Salonen, *YTA III*, de *knock, breathe, shine*. Sa musique y est à la fois très différente et très similaire, notamment dans sa fascination pour l'extrême. S'il a écrit à propos de *YTA III* qu'il s'agissait du « morceau le plus répugnant et le plus violent » qu'il ait jamais composé, *knock, breathe, shine* n'a, pour l'essentiel, rien de répugnant. Cette pièce compte beaucoup de mouvements qui ressemblent à une œuvre de violoncelle tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais la majeure partie de ce qui peut paraître familier surgit dans un contexte tellement étrange que cette pièce est à nulle autre pareille.

C'est un peu comme si le compositeur avait imaginé une pièce de violoncelle classique et l'avait tant et tant retournée en tous sens qu'il n'en resterait que le squelette, auquel il aurait donné une chair nouvelle. On y rencontre de belles personnes dans des endroits répugnants. Sans aucun doute, la fascination pour la difficulté n'a pas quitté Esa-Pekka Salonen : une fois de plus, il montre jusqu'où le violoncelle peut aller même si le violoncelliste, lui, ne le peut pas.

knock, breathe, shine se déroule en trois mouvements. *knock*, comme son nom le laisse entendre, comporte beaucoup de pizzicati, lesquels finissent par s'embrouiller avec les coups d'archet qui viennent de plus en plus se mettre en travers de leur chemin. Dans *breathe*, il est question de respiration, de chant, de mélodies. De chants s'aventurant dans tous les registres habituellement inexplorés. Il s'agit de la puissance d'une mélodie, de rester en vie malgré la maladie et la tempête. *shine* nous montre tout l'éclat de ce que l'on pourrait faire avec un violoncelle tout en étant sur des montagnes russes.

Le titre, *knock, breathe, shine*, est tiré du 14e sonnet de John Donne (1572-1631). S'il semble coller parfaitement à la musique, il a en réalité été choisi ultérieurement à l'achèvement de la pièce. Ce morceau n'est donc nullement descriptif.

Anssi Karttunen
Traduction, Architexte

Rolf Wallin *Sway* (2010) création

Le verbe *sway* est l'un de ces nombreux mots anglais aux sens incroyablement divers, permettant non seulement de décrire le balancement des arbres au gré du vent, mais aussi l'influence qu'une personne peut avoir sur une autre.

Ces deux acceptions peuvent s'appliquer à cette composition. Si l'on en croit la mécanique quantique (et la cosmologie bouddhiste), rien n'est permanent, tout varie constamment d'un état à un autre. Par exemple, un électron peut tout à fait, au cours de sa trajectoire autour du noyau, passer soudainement d'un comportement à un autre (phénomène du saut quantique). Chaque état possède « en son for intérieur » le germe des autres états, lesquels peuvent surgir sans crier gare.

Dans cette œuvre, les trois musiciens pourraient être considérés comme des électrons, ne restant jamais dans le même état très longtemps.

Ils évoluent parfois simultanément, mais de manière tout à fait différente, et s'influencent parfois les uns les autres et adoptent un comportement similaire.

Dans cette œuvre, les trois musiciens pourraient être considérés comme des individus, n'étant jamais de la même humeur très longtemps. Ils coexistent parfois dans des états d'esprit tout à fait différents, et s'influencent parfois les uns les autres et adoptent une même attitude.

Tout comme les électrons évoluent dans une palette de mouvements restreinte, et les individus possèdent un registre d'humeurs limité, les musiciens ne peuvent évoluer que dans une palette de « musiques » restreinte. Mais chaque « musique » possède en son for intérieur les autres musiques, lesquelles peuvent surgir sans crier gare.

Rolf Wallin

Traduction, Architecte

Les compositeurs

Bernd Alois Zimmermann

Allemagne (1918-70)

Humaniste chrétien engagé, musicien hypersensible, Bernd Alois Zimmermann se décrivait volontiers comme « *un mélange typiquement rhénan de moine (le mystique, l'ascète, l'introverti) et de Dionysos (le passionné, l'explosif, l'apocalyptique)* ».

Après des études d'orgue, de pédagogie et de composition, notamment à la Musikhochschule de Cologne où il enseignera par la suite, il rencontre l'esthétique sérielle à Darmstadt auprès de René Leibowitz et de Wolfgang Fortner. Ses premières influences musicales sont Paul Hindemith, Igor Stravinsky, le jazz, puis le sérialisme d'Anton Webern. C'est à la radio de Cologne qu'il expérimente concrètement, à travers nombre de réalisations de pièces radiophoniques, les principes du collage et du montage notamment illustrés par sa *Musique pour les soupers du Roi Ubu* (1962-66).

Mais c'est sa réflexion sur la perception du temps et une conscience musicale intime de celui-ci, alimentée par la lecture d'Edmund Husserl, Henri Bergson et Martin Heidegger, qui traversent et portent toute son œuvre. Affirmant la « sphéricité du temps », il développe une méthode de composition pluraliste basée sur la superposition de strates temporelles, la citation et le collage, avec pour principe le sérialisme, unifiant la cohérence du discours ou plutôt ce qui semble né de quelque rencontre fortuite. C'est avec son chef-d'œuvre, l'opéra *Die Soldaten* (1965), présenté à Musica 1988, que le compositeur atteint sa pleine mesure dans l'extrême complexité de l'écriture sérielle et dans la concrétisation d'un temps

sphérique unifiant le passé, le présent et l'avenir. Œuvre majeure du compositeur, *Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne* (L'Action ecclésiastique) – présentée à Musica 1995 – fut achevée en 1970, juste avant son suicide.

www.schott-music.com

Esa-Pekka Salonen

Finlande (1958)

Parallèlement à sa brillante carrière de chef d'orchestre, Esa-Pekka Salonen a toujours préservé sa singularité et sa créativité en tant que compositeur. Qu'il utilise un langage modal ou chromatique, il parvient à écrire une musique directe et pertinente, comme *LA Variations*, hommage d'Esa-Pekka Salonen à son orchestre, le Los Angeles Philharmonic, dont il a été le directeur artistique de 1992 à 2009.

Il se forme à la composition et à la direction à la Sibelius Academy d'Helsinki, puis avec Niccolò Castiglioni et Franco Donatoni en Italie. Il estime essentiel qu'un compositeur puisse diriger. Son répertoire explore un large éventail d'effectifs : œuvres solos, pour petit ou grand ensemble, pour orchestre, pour chœur...

Deux importantes rétrospectives de son œuvre lui sont consacrées en 2003 à Helsinki (Musica Nova) et au Stockholm International Composer Festival en 2004, toutes deux saluées par la critique. En 2007, il dirige le New York Philharmonic pour la création de son premier concerto pour piano, co-commande du New York Philharmonic, de la BBC, de Radio France et de la NDR Hamburg. Parmi son abondante discographie en tant que chef et compositeur figure le récent enregistrement comprenant son concerto pour piano, *Helix* et *Dichotomie* (Deutsche Grammophon, 2009).

www.chesternovello.com / www.esapekkasalonen.com

Rolf Wallin

Norvège (1957)

Rolf Wallin a commencé sa carrière de compositeur tout en se produisant comme trompettiste dans des groupes de rock et de jazz expérimental. Il combine librement dans ses compositions des systèmes générés par ordinateur et des formules mathématiques à une approche intuitive, lui permettant d'explorer de multiples horizons. Il utilise des techniques de construction fractales et développe un principe de génération harmonique : les « cristaux harmoniques », basés sur trois intervalles fondamentaux répétés constamment. S'orientant par la suite vers un style plus libre, son œuvre protéiforme se caractérise par une fascination pour les différents mouvements qui animent le corps humain et la nature.

Il compose régulièrement des œuvres électroacoustiques pour des chorégraphies contemporaines et signe des compositions atypiques, comme *Yo* (1994) pour ordinateur piloté par un vêtement muni de capteurs de mouvement ou l'opéra radiophonique *LautLeben* (1999) pour le chanteur jazz Sidsel Endresen et bande quatre pistes.

Il a étudié la composition à la Norwegian State Academy of Music, puis à l'Université de Californie à San Diego. En 2006-07, il est le premier compositeur en résidence auprès de l'Oslo Philharmonic Orchestra.

www.rolfwallin.org / www.chesternovello.com

Les interprètes

Zebra Trio

Violon, **Ernst Kovacic**

Alto, **Steven Dann**

Violoncelle, **Anssi Karttunen**

Le trio à cordes, genre unique et méconnu qui inclut dans son répertoire des chefs-d'œuvre de toutes les époques, a trouvé un interprète de choix grâce aux formidables musiciens Ernst Kovacic, Steven Dann et Anssi Karttunen. Ils cumulent ensemble richesse d'expérience, engagement et virtuosité, qu'ils mettent au service de cette forme de musique de chambre.

Les musiciens du Zebra Trio ont trouvé le parfait animal pour symboliser leur identité, ce qu'ils expliquent, non sans humour : les zèbres sont les seuls équidés à n'avoir jamais été domestiqués, car bien trop têtus.

Ayant chacun des relations privilégiées avec les plus grands compositeurs, Ernst Kovacic, Steven Dann et Anssi Karttunen souhaitent partager leur passion en combinant des œuvres nouvelles et méconnues aux classiques du répertoire. Kaija Saariaho, Simon Bainbridge, Luca Francesconi, Beat Furrer, HK Gruber, Peter Lieberson, Mark Neikrug et Johannes Maria Staud font partie des compositeurs à qui le trio a commandé de nouvelles œuvres. Après leurs premiers concerts au Canada et en Europe, le Zebra Trio crée en 2010 des œuvres de Friedrich Cerha, Rolf Wallin et Miroslav Srnka au Festival de Witten et se produit en Autriche, Finlande et Suède.

www.karstenwitt.com

Ernst Kovacic, violon

Autriche

Le répertoire d'Ernst Kovacic comporte certaines des plus grandes œuvres des époques baroque, classique et romantique. Son énergie et son engagement dans la musique contemporaine en font un interprète privilégié pour la création de nouvelles œuvres. Des compositeurs comme Friedrich Cerha, Ernst Krenek, Kurt Schwertsik, Ivan Erod, Nigel Osborne ou Helmut Eder ont spécifiquement composé pour lui.

Ernst Kovacic s'est produit à travers l'Europe et les États-Unis, dans les festivals les plus prestigieux et avec de nombreux orchestres (Detroit Symphony, Vienna Symphony, Netherlands Radio Philharmonic, Bayerischer Rundfunk, London Symphony, London Sinfonietta...).

De 1996 à 1998, il est directeur artistique du Vienna Chamber Orchestra. Parmi ses enregistrements récents, figure *Nebelsteinmusik* de HK Gruber, avec la Camerata Academica Salzburg et Franz Welsch-Möst. Ernst Kovacic a étudié à l'Académie de Musique de Vienne et a remporté de nombreux prix internationaux. Il joue un violon de Giovanni Battista Guarneri de 1754.

www.ikonarts.com

Steven Dann, alto

Canada

La carrière de Steven Dann parcourt toute la gamme des possibilités de l'alto, en tant qu'alto solo des plus grands orchestres internationaux, chambriste, soliste ou professeur. Il a été soliste de différents orchestres dont le Royal Concertgebouw Orchestra d'Amsterdam et le Vancouver Symphony. En tant que soliste invité, il s'est notamment produit avec le Boston Symphony Orchestra sous la direction de Seiji Ozawa, le City of Birmingham Symphony Orchestra sous la direction de Sir Simon Rattle ou encore le Chamber Orchestra of Europe avec Nikolaus Harnoncourt, Paavo Berglund et Pierre Boulez.

Depuis 1990, Steven Dann est membre du Smithsonian Chamber Players de Washington D.C. et est l'un des membres fondateurs du Axelrod String Quartet. Artiste engagé dans l'interprétation du répertoire contemporain et soucieux de renouveler le répertoire de son instrument, il a commandé des œuvres de Alexina Louie, Frederick Schipitsky et Christos Hatzis.

Steven Dann s'est formé auprès de Lorand Fenyves, William Primrose, Robert Pikler et Bruno Giuranna. Il a étudié le répertoire du quatuor à cordes avec Zoltan Szekely et les membres du Hungarian String Quartet. Il enseigne l'alto et la musique de chambre à la Glenn Gould School du Toronto's Royal Conservatory of Music. Il joue un alto de Joseph Gagliano (environ 1780).

www.stevendann.org

Anssi Karttunen, violoncelle

Finlande

Anssi Karttunen est l'un des musiciens les plus renommés et polyvalents de la scène classique actuelle. S'il interprète les grandes pages du répertoire, il s'attache également à faire découvrir des chefs-d'œuvre oubliés et transcrit de nombreuses œuvres pour le violoncelle.

Dans cet esprit d'éclectisme, sa discographie propose aussi bien l'intégrale des œuvres pour violoncelle et piano de Beethoven sur instruments d'époque que des œuvres contemporaines pour violoncelle seul et des concertos.

Ce fervent défenseur de la musique contemporaine a créé plus de cinquante œuvres, comme *Mania* d'Esa-Pekka Salonen avec Avanti! (2000), ou les concertos pour violoncelle de Martin Matalon avec l'Orchestre National de France (2000), de Luca Francesconi avec RAI Torino (2004) et de Kaija Saariaho avec le Boston Symphony Orchestra (2006).

Anssi Karttunen s'est formé auprès d'Erkki Rautio, William Pleeth, Jacqueline du Pré et Tibor de Machula. Il est directeur artistique de l'orchestre de chambre Avanti! de 1994 à 1998 et du Suvisoitto-Festival de Porvoo en Finlande de 1994 à 1997. De 1999 à 2005, il est violoncelliste solo du London Sinfonietta. Il joue un violoncelle de Francesco Ruggeri (environ 1680).

www.karttunen.org

Prochaines manifestations

N°36 - ven 8 oct - 20h30 - Cité de la musique et de la danse

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

Jarrell / Robin

N°37 - sam 9 oct - 9h-11h45 et 14h15-16h45 - Université de Strasbourg, salle de conférence de l'ISIS

COLLOQUE B. A. ZIMMERMANN #2

N°38 - sam 9 oct - 12h45 - Librairie Kléber

PIERRE STRAUCH / KEIKO MURAKAMI

Zimmermann

N°39 - sam 9 oct - 17h - Salle de la Bourse

ANDREAS GRAU / GÖTZ SCHUMACHER

Debussy / Zimmermann / Höller

N°40 - sam 9 oct - 20h30 - PMC, salle Érasme

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU LUXEMBOURG

Zimmermann

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