

musica 20
10

PROGRAMME DE SALLE

Académie Opus XXI

**Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon /
Hochschule für Musik und Theater Hamburg**

Direction, **Fabrice Pierre**

Électronique, **Michele Tadini** (*Miroir écrasé – doucement*)

Vincent-Raphaël CARINOLA *L'agneau, l'astronome et le funambule* (2010) 9'

Soprano et ensemble

Texte issu d'une rêverie autour du tableau de Johannes Vermeer *L'astronome*, de l'*Agnus Dei* de la *Missa Prolationum* de Johannes Ockeghem et du début d'*Ainsi parlait Zarathoustra* de Friedrich Nietzsche

Première française

Ioannis PAPADOPOULOS *ATTACK* (2010) 8'

Quintette à vent

Première française

Michele TADINI *Miroir écrasé – doucement* (2005) 4'

Hautbois, alto, harpe et électronique

Karl NAEGELEN *Quintette* (2010) 8'

Deux trompettes, cor, piano et percussion

Première française

Sascha LINO LEMKE *...Qǐ zuò bù néng píng* (2006-10) 13'

Soprano, ensemble et électronique

Poème de Li Yu

Première française

Fin du concert : 19h30

Avec le soutien de la Sacem

France 3 Alsace accueille Musica

Les œuvres présentées par les compositeurs

Vincent-Raphaël Carinola *L'agneau, l'astronome et le funambule* (2010) première française

La pièce s'appuie sur un texte réalisé ad hoc par mes soins. Il fait référence au tableau de Vermeer *L'Astronome*, à un extrait du début d'*Ainsi parlait Zarathoustra* de Nietzsche et à l'*Agnus Dei* de la liturgie chrétienne, ce dernier à travers la *Missa Prolationum* d'Ockeghem. Le texte sert de support au chant et a déterminé la forme globale de l'œuvre. J'ai tenté de donner un équivalent musical à différentes notions ou images s'imbriquant par associations libres : un funambule, la théories de cordes, le fil de laine, l'agneau, le tapis d'orient (qui couvre presque un quart de la surface du tableau de Vermeer), l'espace de Kaluza-Klein, le savant, le zodiaque, etc. Par exemple : l'*Agnus Dei* d'Ockeghem est pensé comme une surface plane et homogène qui sera soumise à des torsions, comme si un corps massif courbait sa structure, la pliant comme le tapis d'orient de Vermeer, ou comme un œil semble plier la surface plane d'un visage. De même, dans certains passages, des « objets » sonores semblent évoluer autour de la voix comme le zodiaque autour d'une représentation du Christ, etc. L'œuvre s'offre donc comme un entrelacs où viennent se croiser des éléments hétérogènes, ou encore comme les fils de trame s'enroulant en spirale pour former un tapis persan.

Vincent-Raphaël Carinola

Ioannis Papadopoulos *ATTACK* (2010) première française

Le titre *ATTACK* indique à quel point un son atteint rapidement un volume complet. À travers ce processus, de nouvelles figures apparaissent, créant différents contrastes dans une atmosphère orientale. Mon intérêt principal pour cette pièce est la fonction d'un même matériel à différents instants, mais également la stéréophonie.

Ioannis Papaopoulos

Michele Tadini *Miroir écrasé – doucement* (2005)

Dans cette œuvre, les instruments et la partie électronique se fondent dans une illusion perceptive.

Dans le cas de la harpe, par exemple, l'électronique vient compléter le total chromatique dans une articulation continue où le timbre ne subit aucune transformation significative.

L'alto accumule ses matériaux dans un système d'échantillonnage en temps réel pour déboucher sur une polyphonie. L'élargissement du registre du hautbois génère de larges accords, des champs harmoniques scandant les différentes sections de la pièce.

Le traitement électronique donne à chaque instrument une série de réflexions irrégulières qui amplifient un répertoire restreint de gestes instrumentaux.

La connaissance précise, par les interprètes, de la transformation électronique fait partie intrinsèque de l'exécution même.

Le réel et le reflet doivent se confondre et s'unir constamment.

Michele Tadini

Traduction, Claire Pedotti

Karl Naegelen *Quintette* (2010) **première française**

Cette pièce est basée sur la confrontation de matières musicales très différenciées. L'une composée de souffle, l'autre que l'on pourrait qualifier d' « appel » cuivré, une autre encore résonance mouvante...

Chacun de ces matériaux est sujet à des répétitions, variations, transformations, etc. Le flot du discours (sensible dans les pièces classiques à travers le jeu des tonalités et des transformations du matériau thématique) est donc ici lié à l'évolution des matières sonores, perçues comme objets musicaux identifiables.

Karl Naegelen

**Sascha Lino Lemke ...*Qǐ zuò bù néng píng* (2006-10)
première française**

La pièce s'inspire d'un poème chinois classique de Li Yu (937-978). Bien que l'on pourrait trouver certaines correspondances entre le contenu du poème et la grande forme de la pièce, la relation est surtout basée sur des aspects sonores du poème.

Je l'ai enregistré avec Jing Zhao que je remercie beaucoup pour son aide. À partir de cet enregistrement, j'ai transcrit les contours mélodiques avec ses glissandi et les rythmes des lignes du poème. Ce matériau est devenu le point de départ de la composition.

Ce matériau est utilisé de plusieurs manières très différentes : soit on entend l'enregistrement original avec une orchestration de la voix parlée, soit on perçoit des rythmes mystérieux extraits du poème, soit l'ensemble joue des pulsations d'accords représentant une version extrêmement ralentie du poème issue d'une analyse FFT de la voix parlée.

Sascha Lino Lemke

Les textes chantés

Vincent-Raphaël Carinola *L'agneau, l'astronome et le funambule*

Texte issu d'une rêverie autour du tableau de Johannes Vermeer *L'astronome*, de l'*Agnus Dei* de la *Missa Prolationum* de Johannes Ockeghem et du début d'*Ainsi parlait Zarathoustra* de Friedrich Nietzsche

Er blinzelt

I

Meer

M D C L X V I I I

D e I f t

Prolatio canon

Dans le cercle des petits animaux
Le miroir de laine.

J'ai brisé la glace
299 492 458 éclats de toison rouge frappent le visage du savant

L'amas de petits poils bouclés et noirs
de la jeune fille
suspendus autour

Miserere Nobis

D e I f t

Und blinzelt

Une main sur le cosmos
strawberry chocolate
caresse le corps de Lyra

Was ist Schöpfung?

Die Schmuckkörbchen blüten blätter in Rotation...

der letzte Mensch...
comme la pelote courbe la trame
et l'oeil le visage du poisson

...Autour de l'enfant des eaux les courtisanes cherchent la Voie Lactée

Inzwischen nämlich hatte der Seiltänzer sein Werk begonnen
...das Seil... gespannt... dem Volke... die kleine Tür... Possenreisser...

Vorwärts, Lahmfuß, vorwärts Faultier,
Schleichhändler, Bleichgesicht.

Dans la chambre noire les petites sphères scintillent affolées

Was ist Sehnsucht Was ist Stern

Er fragt und blinzelt

Sur les plis du tapis d'orient qui protège l'astrobale timide

Seile über Abgründe

Je lis les signes des entrailles célestes

Dona nobis pacem

Sascha Lino Lemke ...*Qǐ zuò bù néng píng*

Poème de Li Yu

Traduction, Sascha Lino Lemke

昨夜風兼雨
簾幃颯颯秋聲
燭殘漏斷頻枕
起坐不能平
世事漫隨流水
算來一夢浮生
醉鄉路穩宜頻到
此外不堪行

Zuó yè fēng jiān yǔ
Lián wéi sà sà qiū shēng
Zhú cán lòu duàn pín yī
Qǐ zuò bù néng píng
Shì shì màn suí liú shuǐ
Suàn lái yī mèng fú shēng
Zuì xiāng lù wěn yí pín dào
Cǐ wài bù kān xíng

La nuit dernière le vent et la pluie soufflaient ensemble,
les tapisseries murales bruissaient en leur chanson d'automne.
La chandelle expirait, la clepsydre était épuisée,
je me levais et me raseyais, mais ne pouvais être en paix.
Les affaires des hommes sont comme l'écoulement du flot,
une vie est comme flotter dans un rêve.
Je devrais plus souvent aller m'enivrer dans la campagne,
parce qu'autrement, je ne supporterais de vivre.

Les compositeurs

Vincent-Raphaël Carinola

Espagne (1965)

Vincent-Raphaël Carinola s'interroge, à travers son œuvre, sur ce que l'écriture musicale peut offrir en tant que terrain de spéculation ainsi que sur la façon dont les nouvelles lutheries redéfinissent la représentation musicale. Cette démarche est étroitement liée à une réflexion sur la place de la création musicale dans la cité.

Il s'est formé à la composition électroacoustique et à l'informatique musicale auprès de Denis Lorrain et de Philippe Manoury au CNSMD de Lyon. Il explore dans sa musique diverses techniques d'écriture : les micro-intervalles et leur possibilité de « torsion » harmonique (*Tourmaline*, 2009), la spatialisation du son (*Cielo Vivo*, 2006), mais aussi la position de l'instrumentiste confronté aux dispositifs de diffusion (*Devant la loi*, 2005) ou encore l'intégration de l'image et de la scénographie dans le processus d'écriture (*Typhon*, 2008).

Ses œuvres sont écrites pour des formations diverses, avec ou sans dispositif électroacoustique, sous forme d'installation ou pour la scène.

Vincent-Raphaël Carinola a enseigné la composition associée aux nouvelles technologies au Conservatoire de Lyon. Actuellement formateur au pôle d'enseignement supérieur de la musique en Bourgogne de Dijon où il a créé un studio de pratique des techniques du son et des musiques électroacoustiques, il intervient dans différents centres de formation.

<http://vr.carinola.free.fr>

Ioannis Papadopoulos

Brésil (1978)

Le langage musical de Ioannis Papadopoulos intègre des éléments subtils de variation, de microrhythmique et de microtonalité.

Guitariste et pianiste de formation, il a étudié la composition, l'harmonie et le contrepoint au Nouveau Conservatoire de Thessalonique en Grèce.

Il étudie ensuite la composition et l'analyse à la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Stuttgart avec Marco Stroppa, puis à la Hochschule für Musik de Hambourg avec Manfred Stahnke.

Il remporte en 2009 le premier prix au « 3rd Workshop of Contemporary Music » de Thessalonique avec son œuvre *Montage II*.

Au cours de ses études, il a pu assister à de nombreux ateliers et master classes avec, entre autres, Wolfgang Rihm, Philippe Manoury, Helmut Lachenmann et Kaija Saariaho.

<http://www.myspace.com/papadopoulosioannis>

Michele Tadini

Italie (1964)

Michele Tadini collabore avec des artistes d'horizons divers, compose aussi bien pour le théâtre, la danse et la vidéo que pour la radio, la télévision et le cinéma et participe également à l'élaboration d'installations interactives. En 2008, il remporte le Prix Italia avec son opéra radiophonique *La Musica nascosta*. Sa musique est interprétée dans de nombreux festivals en Europe, en Amérique et au Japon.

Après des études de guitare, composition et musique électronique au Conservatoire de Milan, Michele Tadini se perfectionne auprès de Franco Donatoni, participe aux cours d'été de Darmstadt et effectue un stage à l'Ircam.

Il a co-dirigé de 1990 à 2003 le centre de recherche AGON (acustica-informatica-musica) à Milan aux côtés de Luca Francesconi, ainsi que le Centro Tempo Reale de Florence.

Il est actuellement coordinateur et professeur à l'Istituto di Ricerca Musicale - IRMus de l'Accademia Internazionale della Musica de Milan et professeur de composition et informatique musicale au CNSMD de Lyon. Il prépare actuellement un projet de plusieurs études pour alto et électronique avec Garth Knox.

www.esz.it / www.cnsmd-lyon.fr

Karl Naegelen

France (1979)

Fasciné par l'improvisation et les musiques extra-européennes, Karl Naegelen a effectué plusieurs séjours en Indonésie. Il cherche à préserver dans sa musique la souplesse d'écriture et la spontanéité caractéristiques des musiques de traditions orales, à travers une recherche constante de qualités sonores et de timbres.

Son ouverture et sa curiosité le poussent à composer pour différentes formes scéniques, comme le spectacle sensoriel pour les tous petits *Un nuage sur la terre*, ou *Alice in wonder* sur une chorégraphie de Johana Lemarchand.

Il a également collaboré à des projets originaux à vocation pédagogique (résidences en milieu rural, travail avec des enfants et des chœurs amateurs).

Karl Naegelen a étudié la composition au CNSMD de Lyon avec Robert Pascal puis à la Musikhochschule de Hambourg avec Peter Hamel et a participé à de nombreuses master classes, notamment avec Georges Aperghis. Ses œuvres sont jouées dans de nombreux festivals en France et à l'étranger, interprétées notamment par l'Orchestre National de Lyon, l'Orchestre National de Lille, le Quatuor Béla ou l'Ensemble Linea. Il privilégie les collaborations sur le long terme avec des interprètes comme le pianiste Wilhem Latchoumia, le clarinetiste Joris Rühl ou encore les percussionnistes Benoît Poly et Ying-Hui Wang.

Sascha Lino Lemke

Allemagne (1976)

L'œuvre de Sascha Lino Lemke explore une large palette sonore, de la musique de chambre à l'orchestre en passant par la musique de scène. Artiste ouvert et éclectique, il collabore avec des artistes et des structures d'horizons très divers. Il accorde une large place à l'électronique qui irrigue abondamment l'ensemble de sa production.

Ses œuvres, dont l'une a été jouée aux Samedis de la jeune création européenne de Musica en 2007, ont été créées dans des festivals tels que Musica Viva à Munich, la Münchener Biennale für zeitgenössisches Musiktheater, les Darmstädter Ferienkurse, l'Ircam ou la Gaudeamus Music Week (Amsterdam).

Il a étudié la composition, la musique électroacoustique et l'écriture à la Hochschule für Musik und Theater de Hambourg puis au CNSMD de Paris et a suivi le cursus de composition de l'Ircam en 2004-05. Il est sélectionné en 2009 par le comité de la Villa Massimo pour une résidence à la Casa Baldi en Italie.

Sascha Lino Lemke enseigne la composition, les nouvelles technologies, l'analyse et l'écriture à la Musikhochschule de Lübeck et à la Hochschule für Musik und Theater de Hambourg. Il compose actuellement un cycle de pièces pour flûtes à bec et électronique.

www.saschalinolemke.de

Les interprètes

Fabrice Pierre, direction
France

Fabrice Pierre mène une double carrière de chef d'orchestre et de harpiste, consacrant une grande partie de ses activités à la pédagogie et à la musique de chambre. Il s'oriente vers la direction d'orchestre à la suite de sa rencontre avec Claudio Abbado lors d'une tournée de l'European Youth Orchestra. Il étudie à partir de 1980 au CNSMD de Paris auprès de Paul Ethuin et Franco Ferrara, et se voit confier par Pierre Boulez le poste de chef assistant de l'Ensemble intercontemporain.

Sa prédilection marquée pour la musique de son temps l'amène à créer des œuvres de nombreux compositeurs : George Benjamin, Frédéric Durieux, Ichiro Nodaira ou Philippe Hurel. Il est souvent invité dans d'importants festivals internationaux et a enregistré pour les firmes DGG, Calliope, EMI, Forlane, 3D et Naxos.

Fabrice Pierre enseigne la harpe au CNSMD de Lyon où il est également directeur musical de l'atelier XX-21, atelier de musique contemporaine, ainsi que dans diverses académies comme Prades ou Bertinoro. Il est par ailleurs l'auteur de nombreuses transcriptions et orchestrations. Sa collaboration régulière avec l'ensemble Les Temps Modernes l'a conduit au Vietnam en 2008 pour une tournée consécutive à la sortie chez Hortus d'un enregistrement des œuvres de Ton That Tiêt.

Académie Opus XXI
CNSMD de Lyon / HfMT Hamburg
France / Allemagne

Co-organisée par le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon et la Hochschule für Musik und Theater Hamburg, l'Académie Opus XXI a pour objectif de donner l'occasion à une trentaine de jeunes musiciens confirmés de toutes nationalités, étudiant à Hambourg et à Lyon, de travailler en étroite collaboration avec des compositeurs au sein d'un ensemble constitué. Elle leur permet ainsi de confronter les approches pédagogiques et esthétiques de la création et de l'interprétation des différents pays. L'Académie Opus XXI, qui célèbre en 2010 ses dix ans d'existence, souhaite croiser cette année deux approches déjà expérimentées : la musique de chambre et la musique d'ensemble.

Depuis son origine, l'Académie tente de mettre en pratique les différentes problématiques liées à la relation compositeurs / interprètes, notamment en passant commande à des compositeurs issus du CNSMD de Lyon et de la HfMT qui travaillent leurs œuvres avec les musiciens. Les participants sont également impliqués dans un travail quotidien d'improvisation qui demeure au cœur du projet pédagogique de l'Académie, en lien avec l'écriture et la composition.

Soprano, **Solenn Le Trividic**
Mezzo-soprano, **Marcia Lemke-Kern**
Flûte, **Lana Kuscer, Hagit Parnes**
Hautbois, **Chloé Payot**
Clarinete, **Alexis Tedde,**
Miriam Leuchtman
Basson, **Blandine Pagès**
Cor, **Félix Dervaux, Étienne Mercet**
Trompette, **Nicolas Heumber,**
Karen Odgen

Percussion, **Galdric Subirana,**
Olivier Stritt, Thibaut Weber
Piano et clavier, **Lemuel Grave,**
Vassili Gwosdetski
Harpe, **Agnès Clément**
Violon, **Anna Becker, Pauline Renk**
Alto, **Julia Robert**
Violoncelle, **Shu-Ting Jan**
Contrebasse, **Rémi Magnan**

L'Académie Opus XXI 2010, co-organisée par le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon et la Hochschule für Musik und Theater Hamburg, en partenariat avec la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, reçoit le soutien de : Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, SACEM, Mécénat Musical Société Générale, SPEDIDAM, impuls neue Musik, Oskar und Vera Ritter Stiftung, Robert Bosch Stiftung, HfMT Hamburg Stiftung.

www.cnsmd-lyon.fr

Prochaines manifestations

N°16 - mer 29 sept - 20h30 - Cité de la musique et de la danse

KLANGFORUM WIEN

Cattaneo / Aperghis / Lang

N°17 - mer 29 sept - 20h30 - Espace Rohan, Saverne

TOURNÉE MUSICA / ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG

Mozart / Mantovani / Schoenberg

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