

musica 20
10

PROGRAMME DE SALLE

N°21

vendredi 1er octobre 20h30

Palais Universitaire
de Strasbourg, Aula

Concert Xenakis #1

---

music'Arte

Une soirée en deux parties en collaboration avec **arte**

La vie et la musique de Iannis Xenakis (1990)

60'

Film de **Mark Kidel**

Coproduction BBC / La Sept / RM Arts

///// Entracte

Brussels Philharmonic – the Orchestra of Flanders

Direction, **Michel Tabachnik**

Iannis XENAKIS *Terretektorh* (1965-66)

18'

Nous vous invitons à changer de place pour la deuxième présentation de *Terretektorh* afin de (re)découvrir l'œuvre dans une autre perspective sonore.

Iannis XENAKIS *Terretektorh* (1965-66)

18'

Fin de la soirée : 22h45

L'hommage à Iannis Xenakis bénéficie du soutien du Réseau Varèse et de la Sacem

L'Université de Strasbourg accueille Musica

Le festival s'associe à la Fondation Université de Strasbourg pour le lancement de ses activités

À propos de la soirée

Avec *Terrektorh* – qui bouleverse la relation orchestre/public – et la projection du film de Mark Kidel, Musica et Arte débutent ensemble un passionnant week-end de concerts et rencontre en hommage à Iannis Xenakis.

Après les grands chocs des années cinquante que furent *Metastaseis* et *Pithoprakta*, suivis d'une parenthèse où il investit d'autres champs musicaux (développement de modèles mathématiques, électroacoustique, musique de chambre, œuvres scéniques), Iannis Xenakis revient à l'orchestre avec l'idée de créer un « *sonotron, un accélérateur de particules sonores* ». Si l'évocation d'un tel outil renvoie explicitement aux aspirations scientifiques du compositeur, il indique surtout son désir d'un vertige sonore nouveau.

Le dispositif retenu fera date : placer les auditeurs au sein de l'orchestre, dans une relation de proximité proprement inédite. L'écoute de *Terrektorh* devient une expérience inoubliable. Sensation de vitesse, de rapprochement et d'éloignement du son et d'écoute « de l'intérieur », mise en scène des musiciens qui manipulent, en plus de leur instrument, divers accessoires sonores (sifflets, percussions, sirènes...) : la sensation participative est totale, l'écoute saisissante.

Terrektorh sera jouée deux fois par l'orchestre, de manière à permettre au public deux écoutes de l'œuvre, de deux places différentes.

Le film

Mark Kidel *La vie et la musique de Iannis Xenakis* (1990)

« Quelque chose de riche et d'étrange »

Le film de Mark Kidel est une approche du travail et de la pensée du compositeur. Au cours d'une interview avec sa biographe Nouritza Matossian, Iannis Xenakis aborde les thèmes essentiels de son travail et de son parcours, appuyé par de nombreuses archives et autres documents.

L'œuvre présentée par le compositeur

Iannis Xenakis *Terretektorh* (1965-66)

Signification du titre :

TEKT : construction (construction par action)

ORH : action de

TERRE : préfixe amplifiant les racines du mot suivant

Cette œuvre propose deux innovations fondamentales qui bouleversent la conception de l'écriture pour orchestre et l'écoute :

a) L'éparpillement total semi-stochastique des musiciens de l'orchestre parmi le public. L'orchestre est dans le public et le public est dans l'orchestre. Le public se tiendra assis de préférence sur des sièges pliants distribués à l'entrée. Le musicien de l'orchestre sera assis sur un dé surélevé insonore et individuel avec ses instruments et son pupitre. La salle où sera exécutée cette œuvre devra être dégagée de tout obstacle auditif et visuel ainsi que de circulation (sièges, fauteuils, scène, etc.). Une salle de bal de dimensions assez vastes (d'un diamètre de 40 mètres au minimum si elle est circulaire), fera l'affaire à défaut d'une architecture neuve qui devra être imaginée de toutes pièces pour les musiques actuelles, car ni les amphithéâtres et encore moins les théâtres, salles de concerts classiques ne sont aptes.

L'éparpillement des musiciens entraîne une conception cinématique radicalement nouvelle de la musique, que nul moyen électro-acoustique actuel ne peut permettre. Car si l'on ne peut imaginer 90 pistes de magnétophones distribuant à 90 sources sonores disséminées dans l'espace de la musique, en revanche, on peut réaliser ceci grâce à un orchestre classique de 90 musiciens.

La composition musicale sera donc enrichie complètement, partout, des dimensions spatiales et du mouvement. Les vitesses et les accélérations de déplacement des sons seront actualisées et des fonctions nouvelles et puissantes pourront être utilisées telles que les spirales logarithmiques ou archimédiennes, temporelles et géométriques. Des mouvements ataxiques ou ordonnés de masses sonores roulant les unes contre les autres, par vagues, etc., seront possibles. Terretektorh est donc un « sonotron » : un accélérateur de particules sonores, un désintégrateur de masses sonores, un synthétiseur. Il met le son et la musique autour de l'homme, tout près de lui. Il déchire le rideau psychologique et auditif qui sépare l'auditeur des musiciens placés loin sur une scène-piédestal, placée elle-même la plupart du temps dans une boîte. Le musicien de l'orchestre retrouve sa responsabilité d'artiste, d'individu.

b) La couleur orchestrale est déplacée vers le spectre des sons secs, emplis de bruit, afin d'élargir la palette sonore de l'orchestre et de rendre efficace au maximum l'éparpillement précédent. À cet effet, chacun des 90 musiciens possédera, outre son instrument usuel, corde ou vent, trois instruments à percussion, tels que le wood-block, le maracas et le fouet ainsi que des petits sifflets-sirènes qui possèdent trois registres et donnent des sons semblables à des flammes. S'il le faut donc, une pluie de grêle peut entourer chacun des auditeurs ou bien un murmure comme dans une forêt de pins ou tout autre atmosphère ou concept linéaire statique ou en mouvement. L'auditeur sera en définitive, chacun individuellement, soit perché sur le sommet d'une montagne au milieu d'une tempête, l'envahissant de partout, soit sur un esquif frêle en pleine mer démontée, soit dans un univers pointilliste d'étincelles sonores, se mouvant en nuages compacts ou isolés.

Iannis Xenakis

Le réalisateur

Mark Kidel

Royaume-Uni

Auteur, réalisateur mais aussi journaliste et essayiste, Mark Kidel est spécialisé dans les films sur l'art et la musique et travaille principalement en France et en Angleterre. Il fait ses débuts en tant que réalisateur et programmateur pour la BBC. Dans les années soixante-dix, son activité se concentre sur la musique rock, par la réalisation de documentaires et une importante activité de journaliste. Il devient ainsi le premier critique rock du *New Statesman*, chroniqueur régulier du *Listener* et rédige de nombreux portraits de musiciens pour le *Sunday Colour Supplements*.

Collaborant régulièrement avec Arte à partir des années quatre-vingt-dix, il a notamment réalisé pour la chaîne des portraits de la chanteuse Susheela Raman, du ténor Mario Lanza, des pianistes Alfred Brendel et Leon Fleisher ou encore de Ravi Shankar, dont le film est récompensé en 2002 d'un Fipa d'argent au Festival International de Programmes Audiovisuels.

Régulièrement membre du Film Committee of the Arts Council, il a également participé à la création d'une série sur les arts – « Arena » sur BBC 2 – et il est, avec Peter Gabriel, cofondateur du festival de musiques du monde Womad. Il a récemment terminé un documentaire sur la famille Wallfisch, dont l'un des membres a été violoncelliste dans l'orchestre d'Auschwitz.

www.calliopemedia.co.uk / www.artepro.com

Le compositeur

Iannis Xenakis

France (1922-2001)

La personnalité artistique de Iannis Xenakis doit certainement beaucoup à son destin fascinant : Grec né en Roumanie, résistant au nazisme puis à l'occupation britannique durant la Guerre Civile en Grèce, condamné à mort, il se réfugie en France où il travaille douze ans avec Le Corbusier, en tant qu'ingénieur puis architecte, collaborant notamment à la réalisation du Pavillon Philips de l'Exposition universelle en 1958.

En musique, ses maîtres sont Arthur Honegger, Darius Milhaud, Olivier Messiaen et Pierre Schaeffer qui l'accueille au Groupe de Recherches Musicales en 1957. Après le scandale (musique non sérielle) de la création de *Metastaseis* à Donaueschingen en 1955, Iannis Xenakis est reconnu par le public et par ses pairs à partir des années soixante.

Sa musique propose une alternative au sérialisme par l'exploration scientifique de la plastique sonore. Il applique à la composition des concepts mathématiques et physiques (notion de masse, théories des cribles, des ensembles, calcul des probabilités, arborescences, mouvements browniens) ainsi que de nouveaux moyens technologiques qu'il développe souvent lui-même (sons granulaires, programme informatique ST, premier synthétiseur graphique UPIC...). Véritable architecte du son, il conçoit la musique avant tout comme « *un ensemble de transformations énergétiques* », puisant notamment ses matériaux musicaux dans les cultures du monde entier. Durant les années quatre-vingt, l'esthétique de Iannis Xenakis s'infléchit progressivement et ses dernières œuvres évoluent dans un univers sonore épuré et dépouillé.

www.iannis-xenakis.org / www.durand-salabert-eschig.com

Les interprètes

Michel Tabachnik, direction
Suisse

Michel Tabachnik s'est formé à Genève et a bénéficié des précieux conseils d'Igor Markevitch, Herbert von Karajan, mais aussi de Pierre Boulez dont il fut l'assistant pendant quatre ans. Son goût prononcé pour la musique contemporaine l'a amené à diriger de nombreuses créations, en particulier des œuvres de Iannis Xenakis qui le considérait comme son interprète favori : *Synaphai* (1971), *Erikhthon*, *Cendrées* et *Antikhthon* en 1974, *Jonchaies* (1977), *Aïs* (1981) ou encore *Mosaïques* (1993).

Il a dirigé successivement l'Orchestre de la Fondation Gulbenkian, l'Orchestre Philharmonique de Lorraine et l'Ensemble intercontemporain, a régulièrement collaboré avec le Berliner Philharmoniker, le Concertgebouw d'Amsterdam ou encore l'Orchestre de la NHK de Tokyo. Il se produit dans des festivals (Lucerne, Salzbourg, ou Aix-en-Provence) et des opéras prestigieux (Paris, Genève, Copenhague, Lisbonne ou Rome).

Pédagogue respecté, il a été directeur musical de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée qu'il a fondé en 1984, et de l'Orchestre des Jeunes du Québec. Il a enseigné la direction d'orchestre à l'Université de Toronto (1984-91) et à l'Académie royale de musique de Copenhague (1993-2001). Il est chef d'orchestre titulaire du Noord Nederlands Orkest depuis 2005 – il en deviendra en 2011 le « chef-émérite » – et du Brussels Philharmonic depuis 2008, avec lequel il combine d'une manière créative et conviviale pour le public le répertoire majeur pour orchestre à la musique contemporaine.

www.tabachnik.org / www.brusselsphilharmonic.be

Brussels Philharmonic – the Orchestra of Flanders

Direction artistique, Michel Tabachnik
Belgique

Fondé en 1935 sous l'égide de la radiodiffusion (NIR/INR), le Brussels Philharmonic – the Orchestra of Flanders a créé des œuvres de grands compositeurs ayant marqué l'histoire comme Stravinsky ou Messiaen.

Basé à Flagey (Bruxelles), il se produit régulièrement à Bruxelles, en Flandre et aux Pays-Bas. Sur la scène internationale, il est invité en Autriche, en Italie et au Royaume-Uni. L'orchestre sera en tournée en 2011-12 en Allemagne, en Asie et en Amérique du Sud.

Il est en outre régulièrement accueilli à la Salle Pleyel et à la Cité de la musique de Paris, où il sera en résidence en 2010-11.

Sa flexibilité et sa virtuosité lui permettent d'aborder un répertoire très varié qui laisse une large place à la musique contemporaine. Soucieux de toucher un public varié, le Brussels Philharmonic – the Orchestra of Flanders travaille en étroite collaboration avec la radio et la télévision à de nombreux projets d'enregistrements et de médiation publique. Il réalise ainsi des enregistrements de compositeurs flamands avec la radio Klara, de musique du XXème siècle avec le label Glossa et de musiques de film avec le Festival international du Film de Flandre (Gand). Deux enregistrements Saint-Saëns et Debussy sont à paraître chez Glossa en 2010-11.

Le Brussels Philharmonic – the Orchestra of Flanders est une institution de la Communauté flamande. Ses partenaires médias sont Klara et Roularta.

www.brusselsphilharmonic.be

Prochaines manifestations

N°22 - sam 2 oct - 11h - Cité de la musique et de la danse

RENCONTRE AUTOUR DE IANNIS XENAKIS

Animée par Alain Surrans

N°23 - sam 2 oct - 14h30 - Salle de la Bourse

CONCERT XENAKIS #2

Chœur de Chambre la Radio Lettone / J. Michiels / A. Deforce

N°24 - sam 2 oct - 17h - France 3 Alsace

CONCERT XENAKIS #3

musikFabrik

N°25 - sam 2 oct - 20h30 - PMC, salle Érasme

CONCERT XENAKIS #4

Brussels Philharmonic / Les Percussions de Strasbourg / Chœur de la Radio Flamande / Chœur de la Radio Lettone

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