

MUSICA

..... AU JOURD'HUI

CONSEQUENZA

Un hommage à Luciano Berio

Soprano, **Alexandra Moura**
Remix Ensemble, Porto

Réalisation scénique, **Antoine Gindt**
Création vidéo, **Bruno Deville**
Lumière, **David Sobral**

Costumes et accessoires, **Ana Luena**
Collaboration artistique et assistante à la
mise en scène, **Élodie Brémeaux**

Rebecca SAUNDERS

fury (2005)*
Contrebasse

Pedro AMARAL

Abstract (2006)*
Hautbois

Johannes Maria STAUD

Portugal (2006)*
percussion

Luciano BERIO

Dolce cominciamento (*Canzone popolare* 1/4) (1946-47)
Voix et piano

Luís TINOCO

The Delirium of My Desire
(2006)*
Flûte

Mário LAGINHA

Sonata (premier mouvement :
Moderato) (2006)*
Violoncelle

António CHAGAS ROSA

A boca (2006)*
Basson

Luciano BERIO

La donna ideale (*Canzone popolare* 2/4)
Voix et piano

Olga NEUWIRTH

Laki (2006)*
Trompette

Luciano BERIO

Avendo gran disio (*Canzone popolare* 3/4)
Voix et piano

João MADUREIRA

Inscrição (2006)*
Alto

Laurent FILIPE

Five Minutes or So of ...lass
(2006)*
Cor

Luciano BERIO

O King (1968)
Soprano et cinq instruments

Vitor RUA

Traumbone (2006)*
Trombone

Vykintas BALTAKAS

(how does the silver cloud s)ou(nd ?)
(2006)*
Piano

Miguel AZGUIME

Soit seul sûr de son (2004-2006)*
Violon

Toshio HOSOKAWA

Etude (2006)*
Clarinete basse

Luciano BERIO

Il ballo (*Canzone popolare* 4/4)
Voix et piano

Pascal DUSAPIN

O Berio (2006)*
Soprano et ensemble de treize musiciens

* **Création**, commande de la Casa da Música, Porto

Production Casa da Música, Porto / T&M, Paris

Avec le soutien du Réseau Varèse, réseau européen pour la création et la diffusion musicales subventionné par le Programme Culture 2000 de l'Union européenne

Fin du spectacle : 19h45

Spectacle enregistré par France Musique
et diffusé le jeudi 5 octobre à 10h

➤ Retrouvez la présentation du spectacle dans le programme de Musica page 47

///// Le spectacle

« Si nous entrons dans une pièce pleine d'objets identiques, beaucoup de chaises par exemple, nous serons portés à chercher les petites différences entre ces objets. Si nous entrons au contraire dans une pièce pleine d'objets disparates, beaucoup de chaises, de téléphones, de bicyclettes, de fleurs, de chevaux, ou ce que vous voulez, nous serons portés à chercher, à inventer un élément, une dimension commune qui rassemble ces objets. Un élément qui par la force des choses devra être très simple. Avec la musique de ce siècle, nous sommes entrés dans un espace musical plein de choses disparates. Le compositeur a toujours essayé de découvrir une unité minimale, un dénominateur commun entre toutes ces choses. »
(Luciano Berio, *C'é musica e musica*)

Consequenza, un hommage à Luciano Berio procède de deux arguments : l'hommage rendu au grand compositeur disparu en 2003 et le portrait de groupe qui en découle ou, selon, qui le constitue. Hommage-mosaïque d'une figure emblématique de la musique du XXe siècle au travers de treize créations signées par treize compositeurs dont la relation avec Berio n'apparaît pas en première évidence, et portrait d'un ensemble de musiciens dont les performances solistes sont ici successives et non simultanées, jusqu'au finale qui les réunit.

À ce programme entièrement nouveau, nous avons eu le désir - et nous avons ressenti l'absolue nécessité - d'associer la musique de Berio : sa toute première pièce, les *Quatre chansons populaires* qui datent de 1946-47, et *O King*, son propre hommage à Martin Luther King composé après l'assassinat de celui-ci en 1968. Ces deux partitions, à défaut de caractériser l'immense répertoire de Berio, révèlent néanmoins plusieurs facettes de la biographie du compositeur : son intimité avec la voix, son rapport aux musiques populaires, sa relation aux Etats-Unis d'Amérique et, enfin, la manifestation de son engagement intellectuel et humaniste.

La musique de Luciano Berio apparaît dans ce contexte comme autant de respirations, et symbolise sa présence, essentielle, par le biais d'une série de *flash back*. Nous avons choisi de l'accompagner par la vidéo, non pour l'illustrer, mais pour la singulariser et lui donner un environnement propre, décalé.

Les treize pièces solo - les *Consequenza* - sont ici mises en scène selon un jeu de réseau, de chemin, de labyrinthe et d'échange prémédité. Ensemble, elles tentent de construire, comme le désirait Berio avec ses propres *Sequenza*, une tension entre les virtuosités et les différentes potentialités des partitions (y compris avec leurs « ressources théâtrales » propres) ; ensemble, elles esquissent une écoute de type polyphonique jouant avec la mémoire de l'auditeur. Dans ce théâtre sans parole, les musiciens sont aussi les premiers auditeurs des partitions qui leur sont dédiées.

Films tournés à Porto (juillet 2006) et Memphis (août 2006)

Conception : Bruno Deville, Antoine Gindt, réalisation : Bruno Deville, assistantes : Elodie Brémaud, Ana Luena (Porto), Céline Gaudier (Memphis).

Avec : Alexandra Moura (soprano), Maria Porto, Fernando Ferreira, Danata Conceição Marques, Basilio Fernando Fernandes, Elisa Luiz, Antonio Nogueira, Rui Teixeira, Avelino Santos, José Almeida, José Manuel Martins do Canto, Frederico Fernandes, Manuel Alves, Balbina Ferreira Gomes, Laurenço D'Almeida, Arminda Moreira da Racha, Rogerio Pinto (figuration à Porto), Lewis Scott (figuration à Memphis).

Remerciements au service culturel de l'Ambassade de France à New York, à Linn Sitler et Sharon O'Guin (Memphis & Shelby County Film and Television Commission), Stacey Harris (National Civil Rights Museum).

Images d'archives : INA, RAI

Production films : T&M, Casa da Musica, © T&M, 2006

//////// Les compositeurs

Rebecca Saunders

Royaumi-Uni, 1967

Violoniste et compositrice, elle étudie à Edimbourg, à Karlsruhe avec Wolfgang Rihm, puis avec Nigel Osborne à nouveau à Edimbourg. Elle obtient de nombreux prix (Busoni Förderpreis à Berlin, Ernst von Siemens, Prix ARD et BMW AG Musica Nova, prix Paul Hindemith du festival de Schleswig-Holstein). En 2000, elle suit les cours d'été de Darmstadt. Elle a notamment collaboré avec la chorégraphe allemande Sasha Walz (*Insideout*, 2003). Passionnée par l'espace, elle explore, avec *Chroma* (2003), l'idée du concert-installation où le public est invité à se déplacer et à créer lui-même son propre mixage musical. Certaines de ses œuvres ont été enregistrées par Stefan Asbury et l'ensemble Musikfabrik.

www.editionpeters.com

Pedro Amaral

Portugal, 1972

Il étudie à Lisbonne puis à Paris avec Emmanuel Nunes (1er prix à l'unanimité au CNSMD) grâce à une bourse de la Fondation Gulbekian. Il obtient ensuite un doctorat à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales avec une thèse sur *Momente* de Stockhausen. Il étudie la direction d'orchestre avec Emilio Pomarico et Peter Eötvös. Compositeur en recherche à l'Ircam, pensionnaire de la Villa Médicis à Rome (2005), il fait partie des compositeurs en vue de la nouvelle génération.

www.pedro-amaral.eu

Johannes Maria Staud

Autriche, 1974

Il a notamment étudié avec Michael Jarrell à Vienne puis avec Hanspeter Kyburz à Berlin. Il suit des masterclasses avec Brian Ferneyhough. Cofondateur du groupe Gegenklang à Vienne, il obtient les prix de la République d'Autriche et du Festival de Pâques de Salzbourg. Brillant représentant de la nouvelle génération, il écrit *Bérénice*, opéra créé à la Biennale de Munich 2004. Il bénéficie d'une commande pour la Philharmonie de Berlin, créée sous la direction de Sir Simon Rattle en juin 2005.

www.universaledition.com

Luciano Berio

Italie, 1925-2003

Il est formé au Conservatoire de Milan en contrepoint et en composition puis auprès de Luigi Dallapiccola à Tanglewood en 1951 et à Darmstadt jusqu'en 1959. En 1955, il fonde avec Bruno Maderna le Studio de Phonologie de la RAI (Radio télévision italienne) de Milan. Auteur de nombreux opéras (*Opera*, *Un re in ascolto*, *Outis...*), il travaille également à la transformation du texte en texture orchestrale (*Sinfonia*, *Coro*, etc) ou en réservoir phonétique (*Circles*, *O King...*). Sa *Sequenza III* pour voix de femme résume à elle seule deux aspects majeurs et complémentaires de son œuvre : vocalité et théâtralité.

Commencée en 1958, la série des *Sequenze* explore les possibles instrumentaux et compte quatorze pièces solistes. Très attentif aux musiques traditionnelles (*Canzoni popolari, Folk Songs, Voci...*), il explore l'historicité des matériaux musicaux en écrivant entre autres une fin nouvelle pour *Turandot* de Puccini, *Rendering* sur des esquisses de Schubert, chef-d'œuvres de sa haute maturité. Il meurt à Rome, laissant une œuvre incontournable.

www.universaledition.com

Luís Tinoco

Portugal, 1969

Il étudie avec António Pinho Vargas, puis à la Royal Academy of Music de Londres avec Paul Patterson et, lors de séminaires avec Sir Harrison Birtwistle et Franco Donatoni. Auteur principalement de musique de chambre et orchestrale, sa musique est jouée dans de nombreux pays d'Europe. Il enseigne à l'École supérieure des arts et du spectacle de Porto.

www.uymp.co.uk/composers/tinoco1.htm

Mário Laginha

Portugal, 1960

Pianiste et compositeur, il étudie le piano à Lisbonne et obtient le prix Bach au concours de Braga. Il se tourne ensuite vers le jazz, rejoint le Sextet de jazz de Lisbonne, participe en 1989 au concours Martial Solal à Paris. Il joue et enregistre avec des musiciens comme Trilok Gurtu, Christof Lauer, Julian et Steve Argüelles, Laureen Newton. Il accompagne également la chanteuse Maria Joao.

www.mic.pt

António Chagas Rosa

Portugal, 1960

Pianiste et compositeur, il établit des liens particuliers avec les Pays-Bas où il a étudié la musique, notamment avec Klaas de Vries à Rotterdam, puis travaillé avec Robert Wilson (*De Materie* de Louis Andriessen) et Olivier Knussen (*La Main heureuse* de Schoenberg) à l'Opéra National d'Amsterdam. Il est l'auteur d'un vaste répertoire et de plusieurs opéras dont le plus récent, *Melodias Astranhas*, commande des Villes de Porto et de Rotterdam – capitales culturelles européennes 2001 – est créé à Rotterdam. Depuis 1996, il enseigne la musique de chambre à l'Université d'Aveiro.

www.donemus.nl

Olga Neuwirth

Autriche, 1968

Elle est l'une des principales figures musicales de son pays, reconnue internationalement grâce à plusieurs projets d'envergure, comme son opéra *Lost Highway* tiré du film de David Lynch, mais aussi grâce à des œuvres comme *Clinamen/Nodus* créé par Pierre Boulez à la tête du London Symphony Orchestra. Personnalité engagée, militant contre l'enracinement de l'extrême droite en Autriche, elle a été honorée par les festivals de Salzbourg, de Lucerne, par Musica 2004 et dans de nombreux rendez-vous internationaux.

www.breitkopf.com

João Madureira

Portugal, 1971

Il étudie à Lisbonne avec António Pinho Vargas puis à Sienna avec Franco Donatoni, à Cologne avec York Höller, à Strasbourg avec Ivan Fedele. Auteur d'une vingtaine d'œuvres aux effectifs variés, il est joué principalement au Portugal et dans toute l'Europe. Il enseigne la composition au Conservatoire de Lisbonne et à l'École supérieure des arts et du spectacle de Porto.

www.joaomadureira.com

Laurent Filipe

Brésil, 1962

Compositeur et trompettiste, il étudie aux États-Unis et obtient les diplômes de l'Université du Kansas (théorie et composition) et du Berklee College of Music de Boston (musique de film). Musicien de jazz, plusieurs fois primé, il joue avec des personnalités comme Tete Montoliu, Aldo Romano, Maceo Parker ou Walter Perkins. Il anime de nombreux groupes et orchestres de jazz, écrit de la musique de film et est associé, comme compositeur, à de nombreux événements comme les Jeux Olympiques de Barcelone (1992), Lisbonne Capitale culturelle européenne (1994), Porto 2001, etc. Il enseigne le jazz au Conservatoire supérieur de Porto.

www.casadamusica.com

Vítor Rua

Portugal, 1961

Compositeur et improvisateur, il est d'abord actif sur la scène pop/rock de son pays puis rejoint le mouvement européen de la scène expérimentale et improvisée (autour de Chris Cutler, Elliott Sharp, Jac Berrocal, Carlos Zingaro, Evan Parker, Louis Sclavis, Ikue Mori...). Il conjugue cette activité avec l'écriture qu'il a étudiée en autodidacte.

<http://homepage.mac.com/vitor.rua:iblog/index.html>

Vykintas Baltakas

Lituanie, 1972

Il étudie dans son pays, obtient plusieurs prix, avant d'être l'élève de Wolfgang Rihm à Karlsruhe, de participer au Centre Acanthes en Avignon, aux cours d'été de Darmstadt, d'être l'assistant de Peter Eötvös, de fréquenter le CNSMD de Paris et l'Ircam. Il bénéficie de plusieurs commandes importantes notamment pour l'orchestre du WDR de Cologne (dirigé par Sylvain Cambreling) ou le Klangforum Wien. Son opéra de chambre *Cantion* est créé à la Biennale de Munich en 2004 dans une mise en scène d'Oskaras Korsunovas.

www.universaledition.com

Miguel Azguime

Portugal, 1960

Compositeur autant que poète et percussionniste, fondateur du Miso Ensemble (duo flûte - percussion), il écrit pour des formations instrumentales variées, avec ou sans voix, avec ou sans électronique. Producteur à la Radio Nationale du Portugal, fondateur du Centre d'Information portugais pour la musique nouvelle, il est une des personnalités actives de la musique contemporaine dans son pays.

www.misoensemble.com/miguelazguime.html

Toshio Hosokawa

Japon, 1955

Il étudie le piano et la composition à Tokyo puis à Berlin (avec Isang Yun) et à Fribourg (avec Klaus Huber et Brian Ferneyhough). Il obtient de nombreux prix. Il associe étroitement la culture traditionnelle japonaise à son travail et compose deux opéras : *Vision of Lear*, créé en 1998 à la Biennale de Munich, et *Hanjo*, créé en 2004 au festival d'Aix-en Provence et au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles dans une mise en scène d'Anna-Teresa de Keersmaecker. En août 2005, Valéry Gergiev dirige *Circulating Ocean*, commande du festival de Salzbourg pour la Philharmonie de Vienne.

www.schott-music.com

Pascal Dusapin

France, 1955

Essentiellement autodidacte, il suit les séminaires de Iannis Xenakis de 1974 à 1978, est pensionnaire de la Villa Médicis à Rome de 1981 à 1983 et compositeur en résidence à l'Orchestre National de Lyon en 1993 et 1994. Lauréat du prix de la vocation en 1977, il obtient ensuite successivement le prix Hervé-Dugardin (SACEM), le prix de l'Académie des Beaux-arts, celui du Syndicat de la Critique et le Grand Prix de la Musique du Ministère de la Culture. Auteur de quatre opéras (*Romeo & Juliette*, créé à Musica en 1989, *Medeamaterial*, *To Be Sung*, *Perelà*, *Uomo di fumo*), deux oratorios, de cinq quatuors à cordes, il écrit également de grandes pièces d'orchestre ainsi que des pièces pour chœur, pour soliste, etc. Il compose son premier concerto pour piano, *A Quia*, et un cycle de *Sept études pour piano* en 2002. L'année 2006 voit la création en janvier de son cinquième opéra, *Faustus, the last night*, au Staatsoper de Berlin.

www.durand-salabert-eschig.com

//////// Les interprètes

Alexandra Moura, soprano

Portugal

Diplômée du Conservatoire supérieur de Porto (classe de José Oliveira Lopes), elle étudie dans le cadre de l'Opera Studio de la Casa da Música, entre autre avec Peter Harrison, Jill Feldman, Jeff Cohen. En 2000, elle remporte le prix de la meilleure interprétation de musique du XXe siècle de la Tomaz Alcaide International Singing Competition. Depuis, elle chante dans différents répertoires, de Almeida, Haydn, Mendelssohn à Dallapiccola ou David del Tredici. A l'opéra, elle joue les rôles de la Renarde (*La Petite renarde rusée*, Janacek), la première dame (*La Flûte enchantée*, Mozart), Hänsel (*Hänsel et Gretel*, Humperdinck), Flora (*Le Tour d'écrou*, Britten), Criside (*Satyricon*, Maderna), Bettina (*L'Amor industrioso*, Sousa Carvalho)...

Remix Ensemble

Direction musicale, Peter Rundel

Portugal

Composé d'un noyau de quinze interprètes de diverses nationalités, Remix Ensemble a été créé dans le cadre du programme musical de Porto 2001 Capitale Culturelle Européenne. Il est un acteur essentiel du programme de la Casa da Musica, inaugurée en Avril 2005. Depuis ses débuts en octobre 2000, sous la direction de Stefan Asbury, l'ensemble s'est produit chaque mois avec un nouveau programme et s'est très vite constitué un large répertoire consacré à la musique d'aujourd'hui. Outre les concerts, l'ensemble participe également à des productions d'opéra, de théâtre musical, de danse, à l'accompagnement de films, et aborde le jazz.

Remix Ensemble a créé plus d'une vingtaine d'œuvres de compositeurs portugais, pour la plupart commandées par la Casa da Musica, dont l'opéra *Strange Melodies* d'Antonio Chagas-Rosa et Gerrit Komrij à Rotterdam, et *Trames*, pour grand ensemble d'Emmanuel Nunes, à Lisbonne. L'ensemble organise régulièrement des sessions de travail avec les compositeurs dont il interprète les œuvres (James Dillon, Mark-Anthony Turnage, Emmanuel Nunes, Magnus Lindberg, Brice Pauset, Keiko Harada, Antonio Pinho Vargas et Luis Tinoco). Plusieurs chefs invités ont travaillé avec Remix : Ilan Volkov, Anton Lukoszevieve, Brad Cohen, Michael Zilm, Sarah Ioannides, Kasper de Roo, Stuart Stratford, Pierre-André Valade, Rolf Gupta, Peter Rundel, Jonathan Stockhammer, Peter Bergamin, Yoichi Sugiyama, Franck Ollu, et Jurjen Hempel. En 2004 l'ensemble a créé avec T&M le premier opéra de James Dillon (*Philomela*, mise en scène de Pascal Rambert, Porto, Strasbourg, Paris). En novembre 2006 il créera celui d'Emmanuel Nunes (co-production du Teatro Nacional Sao Carlos de Lisbonne et de la Fondation Calouste Gulbenkian). Depuis janvier 2005, le chef permanent de l'ensemble est Peter Rundel.

Flûte, **Stéphanie Wagner**

Clarinete sib et clarinete basse,

Vitor J. Pereira

Hautbois, **José F. Silva**

Basson, **Roberto Erculiani**

Cor, **Simon Breyer**

Trompette, **Gary Farr**

Trombone, **Simon Powell**

Piano, **Jonathan Ayerst**

Percussion, **Mario Teixeira**

Violon, **Angel Gimeno**

Alto, **Trevor McTait**

Violoncelle, **Olivier Parr**

Contrebasse, **Antonio A. Aguiar**

Antoine Gindt, réalisation scénique

France

Il signe en 2003 la mise en scène de *Richter, Opéra documentaire de chambre* à Buenos Aires et à Paris, puis en 2005 *Medea*, opéra de Pascal Dusapin sur le *Medeamaterial* de Heiner Müller, au Teatro San Martin de Buenos Aires qui sera repris en Europe en 2007. En tant que conseiller artistique, il participe aux spectacles *Pierrot et autres valse*, *Fragments de Hölderlin*, *Jakob Lenz* de Wolfgang Rihm, *Alfred, Alfred* de Franco Donatoni. Il assure la direction artistique d'enregistrements d'œuvres de Pascal Dusapin, Georges Aperghis et Gérard Pesson. Il est l'auteur d'articles sur les musiques d'aujourd'hui (Aperghis, Kagel, Rihm, Ives, Goebbels, Dusapin, Jarrell...) et a dirigé un ouvrage collectif sur Georges Aperghis (*Le corps musical*, éditions Actes Sud, 1990). Il est directeur de T&M depuis 1997, après avoir été codirecteur de l'Atem avec Georges Aperghis, (1992-1997).

Bruno Deville, création vidéo

Belgique

Diplômé des Écoles d'Art de Bruxelles et de Lausanne (ECAL, cinéma et réalisation), il réalise des films de différents formats (bandes annonce pour les spectacles de Maurice Béjart, courts et moyens métrages, films publicitaires...). En 2000, comme réalisateur, il obtient un prix spécial du jury au festival international de Locarno (*La Bouée*, 25 minutes, 35mm). Il travaille parallèlement auprès de Philippe Harel, Alain Tanner, Frédéric Schoendorfer, réalise des clips musicaux et des captations dramatiques. En 2004, il participe à la création de *Eraritjaritjaka* de Heiner Goebbels, concevant et réalisant la partie vidéo du spectacle avec lequel il tourne dans le monde entier, notamment à Musica 2005. Il réalise avec André Wilms le film du spectacle pour enfant *Momo*, sur les musiques de Pascal Dusapin en 2005 (production Point du Jour, T&M, Arte). Il écrit actuellement son premier long-métrage.

Prochain concert

N°14 - mercredi 27 septembre - 20h - Cité de la musique et de la danse

ACCROCHE NOTE

Solbiati / Morciano / Schöllhorn / Hurel

MUSICA 2006

LES PARTENAIRES

MUSICA EST SUBVENTIONNÉ PAR :

: Le Ministère de la Culture
et de la Communication
Délégation au Développement
et aux Affaires Internationales
(DDAI)
Direction Régionale des Affaires
Culturelles d'Alsace (DRAC)

: La Ville de Strasbourg

: La Région Alsace

: Le Conseil Général du Bas-Rhin

Musica est membre de France
Festivals et du Réseau Varèse,
réseau européen pour la création
et la diffusion musicales

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :

- : La Société des Auteurs, Compositeurs
et Editeurs de Musique (SACEM)
- : La Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques (SACD)
- : Le Fond Européen des Sociétés
d'Auteurs pour la Musique (FESAM)
- : Le Réseau Varèse, réseau européen
pour la création et la diffusion musicales,
et l'Union Européenne dans le cadre de
son programme Culture 2000, action 2
- : Francophonies ! le festival
francophone en France
- : Le Fonds pour la Création Musicale (FCM)
- : Kunststiftung NRW
- : Arte
- : Pro Helvetia, Fondation suisse
pour la culture

AVEC LA PARTICIPATION DES PARTENAIRES CULTURELS :

- : Le Théâtre National de Strasbourg (TNS)
- : Le Conservatoire National de Région
de Strasbourg
- : L'Opéra national du Rhin
- : La Laiterie Artefact

LES PARTENAIRES MÉDIAS :

- : Les Dernières Nouvelles d'Alsace
- : France Musique
- : Télérama
- : Polystyrène

AVEC LE CONCOURS DE :

- : AMB Communication
- : Hôtel Maison Rouge
- : La Maison Kammerzell
- : Chez Yvonne
- : Pianos Lephthien
- : L'Agence Culturelle d'Alsace
- : Les services de la Ville de Strasbourg
- : Budget, locations de véhicules