



musica 2011

N° 23

Samedi 1^{er} octobre 2011 à 11h
Cité de la musique et de la danse

Le Balcon

Carte blanche

Focus jeune création

Avec le soutien de la Sacem

sacem 

Le Balcon

Direction, **Maxime Pascal**

Juan Pablo Carreño

Golpe en el diafragma (2010) / 10 min.

Création nouvelle version

Pedro Garcia-Velasquez

Plop (2010) / 9 min.

Création

Dmitri Kourliandski

Negative modulations (2006) / 15 min.

Marco Antonio Suarez-Cifuentes

Caméléon Kaléidoscope (2010) / 18 min.

Création nouvelle version

I. Noir _/

II. Pourpre _/ Calme et Lointain

III. -Blanc __/

IV. Carnaval délirant

fin du concert : 12h30

À propos des œuvres en création

Juan Pablo Carreño *Golpe en el diafragma* (2010) **Création nouvelle version**

Dans un microphone, le diaphragme est la membrane qui transforme l'onde acoustique en un signal électrique. Cette pièce est mon premier coup de poing dans le diaphragme du Balcon.

Golpe en el diafragma (*Un coup dans le diaphragme*) est une réflexion sur la notion d'équilibre orchestral à travers la sonorisation et le filtrage de certains instruments à l'intérieur d'un ensemble. La déformation du timbre de l'orchestre par la redéfinition des éléments qui le composent traditionnellement se traduit par une mixture du son acoustique et du son sonorisé. Il s'agit là du point de départ de la recherche sur le dédoublement du phénomène sonore et sur l'opposition entre la source acoustique et son double amplifié que j'ai développé plus tard dans *Punto Muerto*.

Golpe en el diafragma est aussi une allusion à l'influence qu'exerce sur nous la beauté indicible, c'est une expression qui représente l'éblouissement. Une sorte de contemplation, la sensation d'un temps infini. En donnant un coup dans le diaphragme quelqu'un peut projeter à terre un opposant, de la même manière que le fait l'imposant *Croix noire sur fond blanc* de Malevich ou certaines toiles géniales de Francis Bacon. Ou encore comme Jean Genet, dans *Notre-Dame-des-Fleurs* : « Son buste était sur ses hanches un roi sur un trône. De l'avoir évoqué suffit pour que (...) »

Juan Pablo Carreño

Pedro Garcia-Velasquez *Plop* (2010) **Création**

Cette pièce, comme mes dernières compositions, révèle une nouvelle approche de mon travail de compositeur. J'essaie de développer les « forces poétiques » des éléments (matériaux) musicaux plutôt que leurs caractéristiques techniques.

Pour se faire, je me familiarise pendant longtemps avec les matériaux choisis pour la pièce et je cherche, intuitivement, quels aspects de ses « forces poétiques » je peux révéler et mettre en valeur.

Cette approche vient d'une réflexion esthétique autour du poids que l'on donne actuellement aux différents aspects de la construction musicale.

Pedro Garcia-Velasquez

Marco Antonio Suarez-Cifuentes *Caméléon Kaléidoscope* (2010)
Création nouvelle version

J'ai envisagé cette composition qui intègre un ensemble instrumental (16 musiciens) et un dispositif informatique comme la construction d'un kaléidoscope des couleurs instrumentales distribuées dans l'espace acoustique.

Chaque geste musical a été considéré comme une cellule unitaire, qui peut selon le contexte construire une couleur spécifique par association avec d'autres cellules.

Les couleurs du caméléon sont des matières vivantes, toujours au seuil d'une autre couleur, à la limite perceptive de ce qui est réel ou virtuel, de ce qui est origine ou transformation.

Cette pièce travaille principalement sur les seuils entre le son produit par le jeu de l'ensemble et le son diffusé par les haut-parleurs. L'ordinateur analyse et re-synthétise en temps réel le jeu des musiciens à partir de la synthèse par concaténation ; ce travail est fondé sur le principe d'orchestration du geste instrumental et de l'articulation musicale.

L'électronique comme outil de transformation du jeu des musiciens au sens traditionnel fut entamé dans *Caméléon Kaléidoscope* sous une perspective différente, l'ordinateur agissant comme un orchestre virtuel qui répond de façon dynamique à l'ensemble.

Caméléon Kaléidoscope a été commandé par l'Ircam – Centre Pompidou en 2010. Le travail électroacoustique a été réalisé aux studios du Grame (Lyon). La première version de cette œuvre a été créée dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène de Lyon par l'Ensemble Orchestral Contemporain, sous la direction de Daniel Kawka.

Ce travail a été rendu possible grâce à la collaboration précieuse et au soutien de M. Norbert Schnell, chercheur de l'équipe IMTR de l'Ircam qui a développé les outils pour l'interface d'analyse et synthèse en temps réel (MUBU et FTM).

Cette nouvelle version de *Caméléon Kaléidoscope* révisé toute l'architecture des relations entre instrument et électroacoustique, et retravaille la partition instrumentale. Je tiens à remercier vivement l'Ircam de son accueil en studio pour la réalisation de cette nouvelle version de l'œuvre.

Marco Antonio Suarez-Cifuentes

Les compositeurs

Juan Pablo Carreño

Colombie (1978)

Formé en Colombie, aux États-Unis et en France, Juan Pablo Carreño développe une musique influencée tant par la richesse des musiques traditionnelles de son pays que par d'autres esthétiques musicales. Il effectue ses études de composition à l'Université Javeriana de Bogotá, principalement avec Guillermo Gaviria et Harold Vasquez-Castañeda. Diplômé en 2003, il poursuit sa formation aux États-Unis à l'Université Internationale de Floride, avant d'y travailler comme professeur de théorie et composition. En France, il se perfectionne notamment auprès de Gérard Pesson au CNSMD de Paris où il a obtenu en 2010 son prix de composition.

En 2002, il fonde la maison d'édition Matiz Rangel à Bogotá puis crée à Miami le LACNM – Latin American Center of New Music en 2004. Très engagé dans la diffusion de la musique contemporaine latino-américaine, en particulier celle des compositeurs colombiens, il promeut un nombre considérable d'œuvres de compositeurs. Sa musique est jouée par des formations comme le quatuor à cordes Manolov, l'Instant Donné, l'ensemble Multilatérale, l'ensemble 3 ou l'ensemble Vortex. En 2010, il est invité comme compositeur en résidence au Festival Musique sur Ciel (Tarn) et en 2011, comme artiste en résidence du Centre Intermondes de La Rochelle. Nommé récemment pensionnaire à la Villa Médicis de Rome, il est également sélectionné pour travailler en 2012 avec l'International Contemporary Ensemble, à New York.

www.juanpablocarreno.com / www.lebalcon.com

Pedro Garcia-Velasquez

Colombie (1984)

Pedro Garcia-Velasquez étudie à l'Universidad del Valle (Cali, Colombie), puis intègre la classe d'Harold Vasquez-Castañeda à l'Université Javeriana de Bogotá, dont il sort diplômé en composition en 2006. Il est lauréat de plusieurs concours de composition en Colombie. Il décide ensuite de s'installer en France pour continuer ses études et travaille avec différents compositeurs dont Jean-Luc Hervé au Conservatoire de Boulogne-Billancourt, avant d'intégrer la classe de Frédéric Durieux au CNSMD de Paris en 2008. Il participe également à diverses master

classes de composition avec Philippe Manoury, Tristan Murail, Mesias Maiguashca, Johannes Schöllhorn ou encore Heinz Holliger. Par ailleurs, il se perfectionne en électroacoustique avec Luis Naón, Tom Mays, Yan Maresz, Yann Geslin et Karim Haddad.

Depuis 2008, il cherche à développer un nouveau concept de concerts de musique contemporaine, et participe à la création de l'ensemble Le Balcon. En plus de contribuer à l'élaboration des programmes, il est assistant technique pour les pièces avec électroacoustique. Les œuvres de Pedro Garcia-Velasquez sont jouées, en Colombie comme en France, par différents ensembles de musique contemporaine (ensemble Multilatéral, Le Balcon, CNSMD de Paris...).

www.lebalcon.com / www.babelscores.com

Dmitri Kourliandski

Russie (1976)

Depuis 2004, Dmitri Kourliandski décrit l'objet de sa quête créatrice comme une « musique objective ». *« Dans ma musique, il n'y a pas d'évolution, pas d'action. (...) J'apprécie ce qui semble statique et qui pourtant en même temps entraîne une multitude de pensées. Sur le plan formel, mes compositions peuvent s'appréhender comme des mécanismes déclenchés par un bouton d'où la musique fait irruption. Les auditeurs sont invités à apprécier le fonctionnement de la mécanique ».*

Dmitri Kourliandski fait ses études au Conservatoire de Moscou et s'y perfectionne auprès de Leonid Bobylev. En 2003, il remporte le Grand Prix du concours international Gaudeamus (Pays-Bas). Invité du Berliner Künstlerprogramm en 2008, il est compositeur en résidence auprès de l'Ensemble 2e2m en 2010. Sa musique est régulièrement jouée en Europe, en Amérique du Sud et en Asie, par de nombreux orchestres en Russie et des ensembles européens (Klangforum Wien, Asko|Schönberg, Ensemble intercontemporain, Slagwerkgroep Den Haag, Champ d'Action ou encore Kairos Quartet).

Il est le fondateur et rédacteur en chef de Tribuna Sovremennoi Muzyki (Tribune de Musique Contemporaine), la première revue russe traitant de problématiques autour de la musique contemporaine. Il est en outre co-fondateur du collectif de compositeurs Résistance Structurale (StRes), et membre de l'Union des Compositeurs de Russie.

www.kourl.ru / www.jobert.fr

Marco Antonio Suarez-Cifuentes

Colombie (1974)

Marco Antonio Suarez-Cifuentes entretient une relation étroite avec les musiques traditionnelles du littoral colombien, dont il recherche les caractéristiques prédominantes pour donner forme à ses idées. Il s'interroge sur les phénomènes de métissage et de contexte culturel, qui s'imposent ainsi profondément dans son écriture musicale fondée sur la multiplicité et l'utopie perceptive. *« J'imagine ma musique comme un kaléidoscope des multiples trames fines et indépendantes qui se croisent et évoluent dans l'espace acoustique. Chaque partie instrumentale, chaque phrase, chaque geste étant autonome et indispensable pour la force de la forme musicale et pour la transmission d'un concept »*. En outre, la recherche, le développement et l'usage des nouvelles technologies sont devenus fondamentaux dans sa création, rendant possible un travail poussé sur la spatialisation et la perception. Il étudie la composition à l'Université Javeriana de Bogotá (1994-2000) puis se perfectionne au CNSMD de Paris (2002-06), dans les classes d'Emmanuel Nunes (composition), de Luis Naón (composition et nouvelles technologies) et d'Alain Louvier (analyse). Il effectue ensuite le Cours de composition et d'informatique musicale de l'Ircam (2006-09). Ses œuvres sont créées par les ensembles Multilatérale, Vortex, Contrechamps, L'Itinéraire, l'Instant Donné et Decibelio. Il enseigne l'écriture musicale et la composition au Conservatoire de Romainville.

<http://marcosuarezcifuentes.wordpress.com> / www.lebalcon.com

Les interprètes

Maxime Pascal, Direction
France

Après des études musicales à Tarbes et Bayonne, Maxime Pascal intègre le CNSMD de Paris en 2005 en écriture et analyse, tout en étudiant en parallèle l'orchestration avec Alain Louvier et Denis Cohen ainsi que la direction d'orchestre avec François-Xavier Roth et Nicolas Brochot. Il fonde en 2009 l'ensemble Le Balcon, et donne ainsi à entendre la musique de compositeurs de sa génération : Mathieu Costecalde, Arthur Lavandier, Benjamin Attahir ou Fernando Fizbein, avec lesquels il tisse des liens étroits. Il affirme rapidement la volonté de diriger la musique scénique de Karlheinz Stockhausen ; il présente en 2010 *Examen* et *Kathinkas Gesang als Luzifers Requiem*, extraits de *Donnerstag* et *Samstag aus Licht* en 2010. Il réalise la même année une version française du *Pierrot Lunaire* d'Arnold Schoenberg avec le pianiste Alphonse Cemin et la soprano Julie Fuchs, et dirige les étudiants du CNSMD de Paris dans les *Noces* d'Igor Stravinsky.

Maxime Pascal est également directeur musical de l'Orchestre Impromptu depuis 2007, avec laquelle il donne une dizaine de concerts par an. En 2011, il dirige notamment avec Le Balcon *Le Marteau sans Maître* de Pierre Boulez, *Vortex Temporum* de Gérard Grisey à Miami et à New York, et crée la version française et sonorisée de *Words and Music* de Morton Feldman et Samuel Beckett.

www.lebalcon.com

Le Balcon
France

Le Balcon est un ensemble à géométrie variable dédié à l'interprétation sur instruments sonorisés. Il est créé en 2009 par six étudiants du CNSMD de Paris : trois compositeurs, un chef d'orchestre, un ingénieur du son et un pianiste, et se compose actuellement d'une trentaine d'instrumentistes. L'idée initiale est de développer un dispositif de sonorisation qui permette de jouer en n'importe quel lieu et de recréer les conditions de la salle de concert ou du disque, que ce soit en plein air, dans une église, un musée... Ce concept leur permet nous seulement de pallier les défauts d'une acoustique mais aussi de toucher un large public.

Le répertoire du Balcon est diversifié : en premier lieu la création, conçue pour l'outil spécifique qu'ils ont créé et qui permet d'intégrer la musique mixte ou le traitement en temps réel ; les œuvres composées pour un dispositif similaire au leur, depuis l'invention du microphone et du haut-parleur jusqu'aux œuvres composées à partir de 1970 par Karlheinz Stockhausen. Enfin, ils interprètent également les œuvres du grand répertoire (Joseph Haydn, Gustav Mahler, Claude Debussy...).

La sonorisation non prévue à l'origine de ces pièces est pour eux un choix d'interprétation revendiqué. Plusieurs projets sont en préparation, en particulier la création de l'opéra *Avenida de los Incas 3518* de Fernando Fizbein, une tournée en Amérique du Sud et un concert au Japon autour de scènes d'opéra de Karlheinz Stockhausen. Le Balcon est en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis 2010.

Flûte, Claire Luquiens
Hautbois, Paul-Edouard Hindley
Clarinette, Alice Caubit, Iris Zerdoud
Basson, Julien Abbès
Cor, Joël Lasry
Trompette, Henri Deléger
Trombone, Jean-Charles Dupuis
Percussion, Akino Kamiya, François-Xavier Plancqueel

Harpe, Clara Izambert
Piano, Alphonse Cemin
Violon, Marc Bouchkov, You-Jung Han
Alto, Aurélie Deschamps
Violoncelle, Askar Ishangaliyev
Contrebasse, Simon Guidicelli

Le Balcon reçoit le soutien de la Sacem et de la société de diffusion Babel Scores

www.lebalcon.com

Prochaines manifestations

N°24 - Samedi 1^{er} octobre à 14h30, Palais des Fêtes

RING SAGA II La Walkyrie

N°25 - Samedi 1^{er} octobre à 17h, Église du Temple Neuf

FRANCESCO FILIDEI, ORGUE

N°26 - Samedi 1^{er} octobre à 20h30, Palais des Fêtes

RING SAGA III Siegfried

N°27 - Dimanche 2 octobre à 11h, Salle de la Bourse

ANDREAS GRAU / GÖTZ SCHUMACHER, PIANO

N°28 - Dimanche 2 octobre à 17h, Palais des Fêtes

RING SAGA IV Le Crépuscule des dieux

Retrouvez tous les concerts et spectacles et commandez vos billets en ligne sur :

www.festival-musica.org

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 musi-
cales, soutenu par le Programme
Culture
de la Commission Européenne
La Caisse des Dépôts
La Fondation Orange
Le Fonds pour la Création Musicale
(FCM)
La Société des Auteurs et
Compositeurs
Dramatiques (SACD)
Pro Helvetia, fondation suisse
pour la culture
ARTE
Le Consulat Général d'Autriche
à Strasbourg

Avec la participation des partenaires culturels :

Jazzdor, festival de jazz de Strasbourg
Pôle Sud, scène conventionnée
pour la musique et la danse
Le Conservatoire de Strasbourg
L'Orchestre philharmonique
de Strasbourg
L'Université de Strasbourg
La Librairie Kléber
L'Opéra national du Rhin
Le Théâtre National de Strasbourg
L'UGC Ciné Cité
Les Journées de l'architecture
L'Association Arts et Cultures
du Temple Neuf
Le Rectorat de Strasbourg
Strasbourg Festivals

Les partenaires médias de Musica :

Les Dernières Nouvelles d'Alsace
France 3 Alsace
France Musique
Télérama
ARTE Live Web

Avec le concours de :

ADT 67
Les services de la Ville de Strasbourg
L'Agence Culturelle d'Alsace
AMB Communication

*Musica est membre fondateur de Strasbourg Festivals
et du Réseau Varèse, réseau européen pour la création
et la diffusion musicales.*