

musica 2011

N° 34

Vendredi 7 octobre 2011 à 18h30
Salle de la Bourse

ensemble recherche

Avec le soutien de la Sacem

ensemble recherche

Hugues Dufourt

L'Afrique d'après Tiepolo (2005) / 26 min.
cycle *Tiepolo*

Gustav Mahler

Klavierquartett in a-moll (1876-78) / 11 min.

Hugues Dufourt

L'Europe d'après Tiepolo (2010-11) / 25 min.
cycle *Tiepolo*

**Création, commande de l'ensemble recherche avec le soutien financier
d'Alexander Bürkle Gruppe/Mr Paul Ege**

fin du concert : 19h45

À propos du concert

Deux ans après la création française, à Musica, de *L'Asie d'après Tiepolo*, l'ensemble recherche vient présenter deux autres volets du cycle de Hugues Dufourt, dont *L'Europe* en première audition mondiale.

Giovanni Battista Tiepolo, l'un des principaux représentants de la peinture religieuse et décorative du Rococo, exécuta au milieu du XVIIIème siècle les fresques qui ornent la voûte de l'escalier d'honneur de la résidence de Würzburg et qui découvrent les quatre continents.

Hugues Dufourt (né en 1943) travaille depuis 2005 à transcrire en musique ce que lui suggèrent ces fresques. *L'Afrique* en fut le premier volet. « *La musique évoque le pâle soleil d'Afrique de Tiepolo et ses épaisses nuées de soufre* », dit le compositeur. Cette partition « *marque un retour à l'intuition du temps et à la perception concrète du changement. (...) La forme musicale devient un modelé de masses et de vides, un flux de forces et de valeurs* ».

L'Europe, troisième volet du cycle, qui est créé à Strasbourg est dédié, comme les deux précédents, aux huit musiciens de l'ensemble recherche qui accompagnent et accomplissent cette ambitieuse entreprise depuis son origine.

À propos de l'œuvre en création

Hugues Dufourt *L'Europe d'après Tiepolo* (2010-11) Création

L'Europe d'après Tiepolo s'inscrit dans le cycle musical consacré à l'allégorie des quatre continents. Écrite pour l'ensemble recherche qui en est le dédicataire, cette pièce s'inspire directement de la problématique du peintre sans y puiser pour autant un modèle anecdotique. Le propos s'attache à la construction du temps ainsi qu'à la recherche instrumentale, aussi bien dans le domaine des vents que des cordes.

Je suis particulièrement redevable à Ivan Solano, compositeur et clarinettiste, de m'avoir guidé et aidé dans la recherche des techniques de production des sons multiphoniques et lui exprime toute ma gratitude. Les trois instruments à vent — flûte, hautbois, clarinette — utilisent ce procédé, créant un monde sonore diffracté et hypertendu, très proche des effets électroacoustiques, tandis que les cordes poursuivent un dessein semblable. Cette pièce s'éloigne du régime des transitions réglées qui

était le propre de la musique spectrale, laquelle procédait par effets d'augmentation et de diminution graduelles. Au devenir évolutif, *L'Europe* préfère la succession des effets contrastants, s'attachant à la façon dont le son et le bruit interfèrent et les déformations mutuelles se propagent. Sous l'effet d'accélération violentes, il se crée des asymétries dans la perception. Une transition continue prend l'allure d'une déformation organique. On peut même dresser une sorte d'échelle des altérations, sous l'effet d'interactions plus ou moins prononcées. De même un système de déterminations ambiguës — comme la marge d'incertitude qui subsiste entre une structure harmonique, une enveloppe spectrale et un timbre — déploie un champ perceptif fortement polarisé, pourvu d'une variété de dimensions directrices. *L'Europe d'après Tiepolo* explore aussi les divers aspects d'une « inharmonie consonante » capable d'intégrer les facteurs de bruit, de tension et de distorsion. Conçue comme une totalité de résonance, *L'Europe* se construit notamment sur de nouveaux registres d'expression dynamique. Le raccourci, la torsion, les mouvements sans déplacement, le rôle ambigu de la masse, le déploiement d'une loi de genèse, l'apparition de phénomènes d'émergence au-delà d'un seuil critique de complexité entrent dans le répertoire des nouveaux moyens plastiques de la musique.

Pour rester dans le domaine des généralités les plus élevées, il faut reconnaître que l'écriture musicale dispose de moyens synthétiques, finis et simples pour transcrire ou réordonner des phénomènes qui se situent dans la nature à une échelle infinitésimale. Elle sait les réinsérer dans la trame des sensations. L'affinité entre le monde de Tiepolo et le nôtre se résume peut-être à une commune conception dynamique de l'art qui fait communiquer entre eux les infinis, module une grandeur par une autre et exprime la démesure de cet enchevêtrement des mondes par un réseau inextricable de réalités d'échelle.

Hugues Dufourt

Les compositeurs

Hugues Dufourt

France (1943)

« *La "musique spectrale" ne résulte pas de l'observation du spectre (...), mais d'une doctrine de la dynamique continue. On dit que le temps s'écoule. On ne représente pas cet écoulement en décomposant les choses en éléments mais en décrivant les courbes d'un fluide théorique en fonction du temps.* »

Hugues Dufourt privilégie les continuités et les lentes transformations d'un discours musical qui n'est que rarement interrompu. Il conçoit des formes par évolution de masses et travaille sur les notions de seuils, d'oscillations, d'interférences et de processus orientés. Pionnier du mouvement spectral, il lui accorde toutefois une définition plus large, cherchant à mettre en valeur l'instabilité que le timbre introduit dans l'orchestration. Sa musique repose sur une richesse de constellations sonores et harmoniques et s'appuie sur une dialectique du timbre et du temps. Il puise une partie de son inspiration dans l'art pictural, dont il retient essentiellement le rôle de la couleur, des matières et de la lumière (*Dawn flight*, quatuor à cordes créé en 2008 à Musica, *Le Cyprès blanc* et *L'Origine du monde*, créées à Musica 2004).

Marqué par l'avant-garde française des années soixante, Hugues Dufourt a été coresponsable du groupe L'Itinéraire (1976-81) et fondateur en 1977 du Collectif de Recherche Instrumentale et de Synthèse Sonore (CRISS). Il est président du groupe Forum de Lyon de 1985 à 1989. Il reçoit en 2000 le Prix du Président de la République pour l'ensemble de son œuvre, décerné par l'Académie Charles Cros. Agrégé de Philosophie, il publie de nombreux écrits et est actuellement Directeur de Recherche au CNRS. Parmi ses projets figurent la création de son *Concerto pour piano et orchestre* à l'automne 2012 par Nicolas Hodges et l'Orchestre de la WDR de Cologne, et l'écriture d'un troisième quatuor à cordes.

www.henry-lemoine.com

Gustav Mahler

Autriche (1860 - 1911)

Le gigantisme des effectifs et les longueurs démesurées, l'éclatement des genres et des formes, la liberté et la souplesse nouvelles que Gustav Mahler emploie dans son écriture porteront le genre symphonique à un point de non-retour et lui vaudront l'admiration de la Seconde École de Vienne. Au lieu de développer des matériaux connus et de respecter un schéma préétabli, sa musique enchaîne des épisodes contrastés et des péripéties inattendues. Les constructions savantes qu'élabore Gustav Mahler se fondent sur des antinomies (tragique / grotesque, pathos / ironie, savant / populaire) et une accumulation de matériaux hétérogènes (gestes théâtraux, moments de délicate intimité, rythmes de marche ou de ländler, contrastes abruptes).

Ancrés dans la tradition germanique, ses cycles de lieder (*Des Knaben Wunderhorn, Kindertotenlieder...*) et ses dix symphonies sont essentiellement influencés par les œuvres de Ludwig van Beethoven, Richard Wagner et Anton Bruckner. Ses œuvres se nourrissent de ses propres conflits et de ses aspirations métaphysiques.

Reconnu comme chef d'orchestre exigeant et minutieux à son époque, il a notamment dirigé les orchestres de l'Opéra de Hambourg et de l'Opéra de Vienne avant de poursuivre sa carrière outre-Atlantique au Metropolitan Opera puis à la tête de l'Orchestre Philharmonique de New York. L'héritage qu'il lègue à ses successeurs est immense : une nouvelle liberté polyphonique, une orchestration qui fait du timbre un paramètre essentiel de la composition, l'élimination des réexpositions littérales et la mise en œuvre d'un processus évolutif de variante perpétuelle.

Son œuvre jette un pont entre le XIXème siècle et la période moderne.

www.gustav-mahler.org

Les interprètes

ensemble recherche

Allemagne

Depuis sa création en 1985, l'ensemble recherche a acquis une place de premier plan dans le domaine de la musique contemporaine par la qualité et l'originalité de sa programmation. L'ensemble aborde toutes les esthétiques modernes et contemporaines (musique française, Seconde École de Vienne, École de Darmstadt, musique spectrale...) et s'imisce régulièrement dans le répertoire de la fin du XIXème siècle. Il propose

également une relecture de la musique ancienne (Henry Purcell, John Taverner ou Thomas Tallis), qu'il met en regard d'œuvres récentes. Avec plus de cinq cents créations à son actif, cet ensemble non dirigé contribue de façon déterminante au développement du répertoire contemporain de musique de chambre et d'ensemble. Outre une saison de concerts à Freiburg et des tournées, les neuf solistes de l'ensemble participent à des projets discographiques (plus de cinquante opus) et radiophoniques, cinématographiques et de théâtre musical. L'engagement de l'ensemble recherche en faveur de projets pédagogiques s'affirme non seulement par des cours à l'intention des instrumentistes et des compositeurs, mais aussi grâce au projet « Hör Mal ! » qu'il mène avec la Musikhochschule de Freiburg, permettant à des enfants et des adolescents de découvrir son travail et les musiques d'aujourd'hui. Conjointement au Freiburger Barockorchester, l'ensemble organise chaque année à l'intention des musiciens professionnels une académie d'été, forum où se croisent musiques ancienne et contemporaine. En 2009-10 sont parus plusieurs enregistrements monographiques consacrés à Hans Abrahamsen, Karlheinz Stockhausen et Hans Werner Henze.

Flûte, Martin Fahlenbock
Hautbois, Jaime González
Clarinete, Shizuyo Oka
Piano, Jean-Pierre Collot

Percussion, Christian Dierstein
Violon, Melise Mellinger
Alto, Barbara Maurer
Violoncelle, Åsa Åkerberg

www.ensemble-recherche.de

Prochaines manifestations

N°35 - Vendredi 7 octobre à 20h30, Cité de la musique et de la danse
LUNA PARK

N°36 - Samedi 8 octobre à 17h, Auditorium France 3 Alsace
ENSEMBLE LINEA / FONDATION ROYAUMONT Carte blanche

N°37 - Samedi 8 octobre à 20h30, Palais de la Musique et des Congrès (PMC) - Salle Érasme
RADIO-SINFONIEORCHESTER STUTTGART DES SWR / SWR VOKALENSEMBLE

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.*