

CONCERT ÉDUCATIF

Le jeu des contraires

Vendredi 7 décembre 2012

VENDREDI 7 DÉCEMBRE, 14H30 | Cité de la musique

Le jeu des contraires

Luciano Berio

Sequenze (extraits)

Béla Bartók

Duos pour violons (extraits)

François-Bernard Mâche

Aulodie (extrait)

Bernard Cavanna

Pièce pour trio (extrait)

Klaus Huber

Ein Hauch von Unzeit III (extrait)

John Cage

Aria (extrait)

Dieter Schnebel

Visible Music (extrait)

Pierre Boulez

Anthèmes (extrait)

Misato Mochizuki

Pas à pas (duo accordéon et basson)

Mauricio Kagel

Ludwig van (extrait)

Steve Reich

Clapping music

Ensemble intercontemporain

Frédéric Stochl, conception et mise en espace

Coproduction Cité de la musique, Ensemble intercontemporain

Durée du concert : 1h

Le jeu des contraires

Note d'intention

« Ce concert sera joué par des instruments qu'aucune œuvre écrite ne réunit entièrement, sinon des œuvres à instrumentation indéterminée. C'est l'occasion ici d'inventer des dialogues, des mélanges, des confrontations de musiques d'origines et de caractères divers, de créer même des tensions entre elles pour le plaisir de les dénouer dans des harmonies peut-être inédites. Susciter l'étonnement, écouter et voir des musiciens jouer, tel est le spectacle que nous vous proposons aujourd'hui. »

Frédéric Stochl

Du côté du jeu

Depuis *Jeux* de Claude Debussy en 1913 jusqu'aux *Játékok* (Jeux, en hongrois) de György Kurtág en 1973, la notion de « jeu » recouvre plusieurs significations :

- Le jeu comme **amusement** : composer en jouant avec les vocabulaires de la musique contemporaine.
- Le jeu comme « **mode de jeu** » d'un musicien : jouer à chercher de nouveaux sons sur les instruments, du *pizzicato* aux sons multiphoniques.
- Le jeu comme une **règle à suivre** : faire de contraintes imposées par une règle, un espace de création musicale. On retrouve de nombreuses règles d'interprétation dans les partitions de musique contemporaine, comme chez Mauricio Kagel ou John Cage.
- Le **jeu d'un comédien** : les musiciens par le biais du « théâtre musical » et du « théâtre instrumental » deviennent des acteurs avec leurs personnalités et leurs qualités d'acteur.
- Le jeu comme « **jouer de la musique** » : on retiendra cette idée de jouer de la musique, ou avec la musique, avec les sons et les partitions (en notes ou en graphiques).

Dans *Le jeu des contraires*, on retrouve quasiment toutes ces facettes du « jeu », d'œuvre en œuvre. Dans une vision plus générale du concert, on entrevoit alors l'articulation et les mécanismes qui s'opèrent entre les différentes propositions musicales. C'est ce « jeu », au sens d'articulation entre des éléments différents, entre les langages, les esthétiques, les timbres, les personnalités et les rencontres qui font alors de ce concert un spectacle ludique et contrasté.

Du côté des contraires

Pour évoquer tous les contraires de la musique contemporaine, une grande diversité d'extraits musicaux est mise à l'honneur : la pièce soliste (comme les *Sequenze* de Luciano Berio), avec parfois en réponse, l'ombre ou l'éclairage de sons électroniques (*Aulodie* de François-Bernard Mâche), ou encore des œuvres en *tutti*, laissant le choix de l'instrumentation aux interprètes (*Ein Hauch von Unzeit III* de Klaus Huber, *Ludwig van* de Mauricio Kagel).

Outre les contrastes de formations instrumentales, chaque œuvre s'identifie par rapport aux autres en cultivant des contraires musicaux, selon :

- **Les paramètres du son** : le registre (de l'extrême grave au suraigu), le rythme (des valeurs courtes à un son continu), l'intensité (de *pianissimo* à *fortissimo*) ou encore le timbre (multiplicité des modes de jeu, du plus traditionnel au plus moderne) sont autant d'entrées possibles pour obtenir des contrastes musicaux.
- **Les styles musicaux** : plusieurs courants de la musique contemporaine sont représentés dans ce concert. On saute alors d'un style à l'autre, comme un parcours balisé entre les langages et les esthétiques, une sorte de kaléidoscope des possibles de la musique contemporaine.

En ce sens, *Le jeu des contraires* est aussi une forme de « programme composé » : chaque interprète a pu proposer des œuvres correspondant à son instrument, que Frédéric Stochl s'est amusé à articuler, à agencer en construisant une dramaturgie propre au concert, au gré des contrastes. Entre musique ouverte ou indéterminée, pièce sérielle ou répétitive, théâtre musical et instrumental, *Le jeu des contraires* est un concert « composé » par et pour les solistes de l'Ensemble intercontemporain.

Du côté des compositeurs

John Cage (1912-1992)

Né à Los Angeles en 1912, John Cage est un compositeur américain qui a fortement influencé l'histoire de la musique du XXe siècle grâce à ses idées modernes et révolutionnaires qui se fondent sur le principe de l'indétermination et du hasard. Son répertoire offre ainsi une grande variété où règne une véritable liberté créatrice. John Cage est également l'inventeur du piano préparé, une innovation technique qui utilise l'instrument comme un élément percussif en jouant notamment sur les cordes du piano.

Aria (1958)

Véritable portrait vocal de la cantatrice américaine Cathy Berberian, *Aria* est conçu à partir de bribes de textes issues des cinq langues parlées par la chanteuse : l'arménien, le russe, l'italien, le français et l'anglais. À partir de ces textes, Cage juxtapose des styles vocaux et des modes d'émissions sonores divers, illustrés de manière graphique sur la partition. Ainsi, chaque geste vocal est relié à une courbe en ligne, pointillée ou continue : la hauteur est indiquée sur le plan vertical et la durée sur le plan horizontal. Avec *Aria*, John Cage révolutionne la vocalité du XXe siècle en marquant notamment les compositeurs de la génération de Luciano Berio.

Dans *Le jeu des contraires*, *Aria*, interprété par une voix d'homme et un instrument, est associé à des fragments de compositions précédemment entendues dans le concert : faire un choix entre des parties instrumentales issues du *Concerto pour piano et orchestre* de Cage, enregistrées sur bande magnétique, pour ensuite les diffuser en les associant à d'autres œuvres de Cage.

Luciano Berio (1925-2003)

Compositeur italien né en 1925 et mort en 2003, Luciano Berio résume à lui seul les recherches et innovations musicales qui ont marqué la seconde moitié du XXe siècle : du sérialisme intégral (technique de composition basée sur une série de douze notes qui se répète dans un ordre différent et selon plusieurs paramètres tels que la durée, le timbre ou l'intensité) à l'électroacoustique (musique composée à l'aide de sons enregistrés sur bande magnétique), Berio s'est en effet illustré dans de multiples techniques compositionnelles. Après des études de composition à Milan et aux Etats-Unis auprès du compositeur Dallapiccola, il fonde en 1955 avec Bruno Maderna, autre compositeur, le premier studio électroacoustique d'Italie : le Studio de phonologie musicale de la RAI. Sa rencontre avec la chanteuse américaine Cathy Berberian en 1950 demeure un événement incontournable dans la carrière de Berio. Il lui composera de nombreuses œuvres telles que la *Sequenza III* ou *Visage*, pièces à travers lesquelles la voix humaine est explorée sous toutes ses coutures.

Sequenza V pour trombone (1966)

Dédiée au tromboniste Stuart Dempster (né en 1936), la *Sequenza V* est un hommage au clown Grock (1880-1959). Berio a retenu l'expression favorite de Grock : la question « Warum? » (« Pourquoi » en allemand). Cette question transposée en anglais « Why? » est devenue finalement la cellule génératrice de la *Sequenza V*. Le trombone devient une sorte de porte-voix, où l'interprète y dit ou chante le mot « Why » ou simplement « U – A – I » en phonétique.

Sequenza XII pour basson (1995)

Dans la *Sequenza XII*, le basson est perçu comme un instrument polyphonique (instrument capable de produire plusieurs sons à la fois) par l'alternance de registres grave et aigu et de *glissandi*, technique jusqu'alors inédite pour cet instrument. Les techniques adoptées par Luciano Berio ont été spécialement conçues avec Pascal Gallois, soliste de l'Ensemble intercontemporain. Connu pour sa maîtrise du souffle continu, Pascal Gallois a inspiré à Berio une œuvre où le son ne s'arrête jamais. Cette *Sequenza* reste l'une des plus exigeantes, demandant au musicien de se « dédoubler », la partition étant écrite sur deux portées, associées aux registres de l'instrument qui devient alors multiple et polyphonique.

Mauricio Kagel (1931-2008)

Né en 1931 à Buenos Aires, Mauricio Kagel est un compositeur allemand d'origine argentine, qui s'est distingué par sa volonté d'explorer le potentiel dramatique de la musique. Son œuvre est ainsi profondément marquée par la rencontre du théâtre et de la musique. En effet, après s'être initié au sérialisme, Kagel s'en détourne rapidement pour conquérir de nouveaux domaines sonores, notamment à travers la réinterprétation de certaines œuvres du passé. Ainsi, Kagel fait appel à la technique du collage et mêle à sa musique des éléments scéniques, comme dans *Staatstheater* (1971) ou encore *Ludwig van*.

Ludwig van (1969-1970)

Mauricio Kagel se lance dans la réalisation d'objets cinématographiques dès 1970. Avec le film *Ludwig van*, Kagel célèbre cette année-là le bicentenaire de la naissance de Beethoven (1770-1827).

La partition de l'œuvre est extraite du film *Ludwig van* : chaque page est faite de gros plans sur les murs et les objets de la « chambre de musique » de Beethoven, recouverts de partitions. Constituée de bribes d'œuvres de Beethoven dans des collages en juxtaposition ou superposition, *Ludwig van* laisse la part belle aux exécutants.

Comme dans la majorité des œuvres de Mauricio Kagel, l'interprète est au centre de l'exécution. C'est sa manière de lire et de s'appropriier les consignes du compositeur qui détermine à la fois la durée, la densité et l'articulation de chaque événement sonore beethovénien lors de l'exécution de *Ludwig van*.

Texte : Clément Lebrun, Héléne Schmit et Agathe Dignac

A - Phrase à l'envers

Mets de l'ordre dans les lettres pour reformer les mots et découvrir les phrases :

a. qicn uelnags ntos esestiuli snda l'iaar ed hjno gace

.....

b. umiarcoi akegl set én à ubenos arise

.....

c. eribo ocmopse upro acthy ebrbreain

.....

B - Charade

Mon premier est une émotion joyeuse
 Mon second sert à ranger des crayons sur un bureau
 Mon troisième est une femme qui porte une couronne
 Mon tout est ce qui caractérise la musique que j'ai entendue aujourd'hui

Regarde les réponses dans un miroir !

leu .A
 .b Cind langues sont utilisées dans l'Ara de Jour Cgde
 .d Mauricio Kagel est né à Buenos Aires.
 .c Berio compose pour Carlo Verdone
 leu .B
 (Contemporaine (Musique contemporaine))

L'Ensemble intercontemporain **Frédéric Stochl**, conception et mise en espace

Créé par Pierre Boulez en 1976, l'Ensemble intercontemporain réunit trente et un solistes partageant une même passion pour la musique du XXe siècle à aujourd'hui. Constitués en groupe permanent, ils participent, sous la direction musicale de Susanna Mälkki, aux missions de diffusion, de transmission et de création fixées dans les statuts de l'Ensemble. En résidence à la Cité de la musique (Paris) depuis 1995, l'Ensemble se produit en France et à l'étranger où il est invité par de grands festivals internationaux. Financé par le ministère de la Culture et de la Communication, l'Ensemble reçoit également le soutien de la Ville de Paris. L'Ensemble intercontemporain a été nommé « Ambassadeur culturel européen » en 2012 et est soutenu par le programme culturel de l'Union européenne.

Odile Auboin, alto

Alain Billard, clarinette basse

Daniel Ciampolini, percussion

Jeanne-Marie Conquer, violon

Pascal Gallois, basson

Jean-Jacques Gaudon, trompette en *ut*

Philippe Grauvogel, hautbois

Jens McManama, cor en *fa*

Anthony Millet, accordéon

Benny Sluchin, trombone ténor-basse

Frédéric Stochl arpente de multiples univers artistiques.

Sa double formation, de musicien et de danseur, le conduit à réaliser de nombreuses mises en scène et chorégraphies : *L'Histoire du Soldat* à Villeneuve-lès-Avignon, au Festival de Saint-Céré, *Pierrot Lunaire* à Aix-en-Provence et au Festival du Marais, *Un voyage musical*, écrit avec Ivan Grinberg, à la Cité de la musique à Paris et à Cologne, ainsi que des créations personnelles.

Il collabore à des spectacles musicaux et chorégraphiques avec des artistes aussi différents que Jean-Claude Penner, Georges Aperghis, Garth Knox, Gérard Buquet, Ami Flammer, Gérard Barreaux. Membre de l'Ensemble intercontemporain de 1980 à 2011, il se produit également en soliste avec l'Orchestre philharmonique de Radio France et l'Orchestre national de France, et crée entre autres des œuvres de Franco Donatoni, Klaus Huber, Emmanuel Nunes, Denis Cohen. Frédéric Stochl est professeur de musique de chambre au Conservatoire de Paris, où il anime aussi un atelier de théâtre instrumental.

Découvrez nos prochains concerts éducatifs...

À LA CITE DE LA MUSIQUE

JEUDI 17 JANVIER, 14H30 SCOLAIRE

Shéhérazade
Rimsky-Korsakov

Orchestre du conservatoire de Paris
Lawrence Foster, direction
Etudiants du conservatoire de Paris, présentation

Coproduction Cité de la musique, Conservatoire de Paris.
Durée : 60 minutes. De la 4e à la Terminale.

À LA SALLE PLEYEL

VENDREDI 8 FÉVRIER, 14H30 SCOLAIRE

Viva España!

Orchestre Les Siècles
François-Xavier Roth, direction
Pierre Charvet, présentation

Coproduction Cité de la musique, Salle Pleyel.
Durée : 60 minutes. Du CE2 à la 5e.

...et nos salons musicaux

CITE DE LA MUSIQUE

VENDREDI 1ER FÉVRIER, 14H30 AMPHITHÉÂTRE

L'Espagne

Jean-Marie Lamour, , présentation

Durée : 60 minutes. Du CE2 à la 5e.

Illustration couverture : Julie Scobeltzine.
Conception graphique : Elza Gibus.
Imprimeur : DIARTIST.
Licences : Cité de la musique n° 1014849, 1013248, 1013252.

Retrouvez
l'ensemble de la
saison des concerts éducatifs
sur le site
de la Cité de la musique
www.citedelamusique.fr
et sur www.sallepleyel.fr

Cité de la musique • 01 44 84 44 84 • M° porte de Pantin

vousnousils
service de médiation et d'accompagnement