

29 - 31 OCTOBRE 2021

FESTIVAL MUSICAL
HENRI DUTILLEUX

AU FIL
DE L'ONDE

EDITOS

La maison Dutilleux à Candes-Saint-Martin va accueillir ses premiers résidents, après de nombreux mois de travaux de restauration, comme le souhaitait Henri Dutilleux. Ils ont permis d'aménager dans un premier bâtiment des salles de travail et des espaces de séjour ainsi que de « sanctuariser » les lieux du maître et de son épouse ; dans un deuxième bâtiment du XVIe siècle, à côté d'une bibliothèque musicale, un studio de piano et à l'étage un autre lieu de résidence. La passion et la curiosité du musicien pour la modernité et la création contemporaine trouveront ainsi leur aboutissement avec ces résidences de jeunes artistes. Ce premier festival est un hommage au grand compositeur dont les nombreux séjours en Touraine ont été des sources d'inspiration majeures. Je remercie vivement les partenaires et les institutions publiques et privées qui nous permettent de produire cet événement d'exception en Chinonais.

Ann Chevalier

Présidente de l'association Maison Henri Dutilleux-Geneviève Joy

Quand en 2010, un an après la mort de sa femme, la grande pianiste Geneviève Joy, Henri Dutilleux, compositeur français de renom, a décidé de faire don de sa maison de Candes-Saint-Martin acquise en 1981, à la commune, pour en faire un lieu de résidences d'artistes musiciens et favoriser les jeunes talents, chacun a mesuré l'importance de ce geste généreux et les obligations qui naturellement s'en suivraient. Rapidement aidée par les pouvoirs d'État en Région, grâce à la création d'un Fonds de dotation qui simplifiait les procédures et d'une association qui prenait en charge les aspects artistiques du projet, la commune, alors, s'est acquittée de ses responsabilités. Elle est relayée aujourd'hui par la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire qui a mené à bien la rénovation de la maison des deux artistes, inaugurée le 9 octobre 2021 après plusieurs années de restauration. La reconnaissance pour cette donation, couplée à l'admiration que suscite l'œuvre du grand compositeur, souvent mal connu sur son propre territoire, méritait une manifestation d'envergure pour lui rendre hommage et mieux faire apprécier son talent créateur, en Chinonais et bien au-delà. Voilà qui est fait avec le festival « au fil de l'onde » qui malgré les difficultés dues à la situation sanitaire voit enfin le jour, grâce au travail obstiné de ses organisateurs et de ses bénévoles. Je souhaite de tout cœur une pleine réussite à cette édition 2021 et au-delà.

Lise Couëdy Gruet

Présidente du Fonds de Dotation Joy-Dutilleux

Imaginé comme un point d'orgue de la programmation de la Maison Dutilleux, ce moment festif réunit durant trois jours le meilleur de la scène contemporaine, dans l'esprit d'ouverture qui était celui d'Henri Dutilleux. Quatre créations mondiales, huit concerts, une journée d'études, une soirée de projection cinéma, sont proposés pour tous les publics. À l'image d'Henri Dutilleux, ce festival est ouvert sur le monde de la création musicale, sous toutes ses formes, il permet de mettre en regard du grand répertoire, des chefs-d'œuvre de ce grand compositeur du XXe siècle, et des œuvres récentes inspirées par le maître. Concerts symphoniques et de musique de chambre, journée d'études, installations électroacoustiques et rencontres performances, créations de commandes et restitutions pédagogiques sont au cœur de cet événement installé dans la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire. Confluence des genres, résonance de la musique qui surgit aujourd'hui sous toutes ses formes.

Jean-Loup Graton

Directeur artistique

MARDI 26 OCTOBRE 2021 - 20H30
CINÉMA LE RABELAIS, CHINON

CINÉ-DÉBAT
AVANT-PREMIÈRE DU FESTIVAL

SOUS LE SOLEIL DE SATAN

Film de Maurice Pialat,
Musique d'Henri Dutilleux

Adapté du roman du même nom de Georges Bernanos publié en 1926, le film remporte la Palme d'or du Festival de Cannes 1987. Le débat portera sur la musique savante et le cinéma et le mixage son, images et musique.

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 - 9H30/17H30
AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE RABELAIS CHINON
(ENTRÉE DIGUE SAINT-JACQUES)

JOURNÉE D'ÉTUDES

LE COMPOSITEUR DANS LA CITÉ

PRÉSIDENTE BERNARD CAVANNA

AVEC PIERRETTE MARI, BETSY JOLAS, FRANÇOISE COSTES,
ESTELLE LOWRY, MICHEL DONEDA, FRANCK KRAWCZYK,
MARIE DELCAMBRE-MONPOËL, ISABELLA VASILOTTA, JACQUES DOUCELIN

MATINÉE DE 9H30 À 12H30

Henri Dutilleux, un compositeur dans la cité, un humaniste voyageur

Table ronde avec : Pierrette Mari, compositrice et biographe d'Henri Dutilleux - Jacques Doucelin, ancien critique musical du Figaro - Betsy Jolas, compositrice – entretien filmé – Françoise Costes, ancienne administratrice du service artistique d'Erato, ancienne assistante personnelle d'Henri Dutilleux

Les modèles économiques de la création musicale
par Isabella Vasilotta, directrice du Concours international de piano d'Orléans

La création de la « Maison de la musique contemporaine », un centre de ressources pour les musiques d'aujourd'hui
par Estelle Lowry, directrice de la Maison de la musique contemporaine

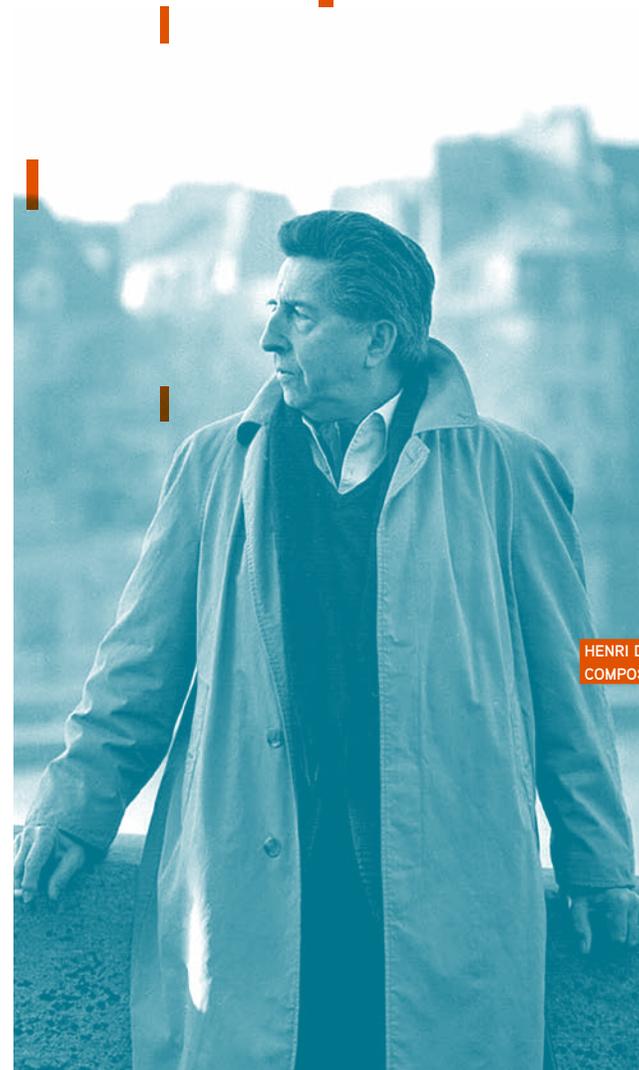
APRÈS-MIDI DE 14H À 17H30

Henri Dutilleux, un compositeur hors norme

Influence réciproque de l'improvisation et de la composition
par Michel Doneda, saxophoniste improvisateur.

L'oreille harmonique d'Henri Dutilleux
par Franck Krawczyk, compositeur

Henri Dutilleux, l'intuition de la perception
par Marie Delcambre-Monpoël, musicologue, ancienne maîtresse de conférence à l'Université de Rouen

HENRI DUTILLEUX
COMPOSITEUR

© GUY VIVIEN

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 - 20H
ESPACE RABELAIS, CHINON

CONCERT

MYSTÈRE DE L'INSTANT

ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE AQUITAINE

DIRECTION JEAN-FRANÇOIS HEISSER
TROMPETTE ROMAIN LELEU

8e symphonie, en fa majeur

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Allegro vivace e con brio,
Allegretto scherzando,
Tempo di menuetto,
Allegro vivace

Considérée comme une « petite » symphonie face aux monuments de la 7e et de la 9e, la 8e est conçue comme une suite sans mouvement lent, il ne s'agit pas toutefois de légèreté mais bien de liberté formelle et de ce point de vue un modèle pour Dutilleux.

Mystère de l'instant

pour orchestre
à cordes cymbalum
et percussion (1986-1989)
Henri Dutilleux

Appels, Échos, Prismes,
Espaces lointains,
Litanies, Choral, Rumeurs,
Soliloques, Métamorphoses
sur le nom de SACHER,
Embrassement

*Ce à quoi j'aspire profondément,
c'est, à travers la musique,
à me rapprocher d'un mystère,
à rejoindre les régions
inaccessibles.* Henri Dutilleux

Une forme insaisissable de suite d'instantanés donnés comme des fragments figés qui se développent lentement, la matière sonore semble évoluer naturellement c'est un pari de photographies successives et dynamiques, une forme en devenir. La trame orchestrale est souvent divisée en un grand nombre de parties

distinctes ou, parfois, se réduire à une large monodie, ou bien encore servir de toile de fond à une série de soli confiés successivement au violon, au violoncelle, à la contrebasse, à un quatuor de violoncelles et également aux deux instruments complémentaires, le cymbalum et les timbales. Vers la conclusion, apparaissent des métamorphoses à partir des six notes correspondant aux lettres du nom Sacher¹, en notation allemande, soit mib, la, do, si, mi, ré. Sur le plan général, l'auteur a parfois recherché une certaine spatialisation imaginaire de la matière sonore, non pas en isolant les instruments dans l'espace scénique mais par le traitement de l'écriture elle-même, en décomposant les timbres ou en opposant à l'extrême les tessitures des cordes.

¹ Paul Sacher (1906-1999) industriel suisse, est un chef d'orchestre, connu pour être un grand mécène de la musique classique contemporaine (Bartok, Stravinsky), ami et mécène d'Henri Dutilleux

Move

concerto pour Trompette
(création, co-commande
de l'OCNA)
Baptiste Trotignon

Comme souvent dans nos métiers de musiciens, c'est une rencontre qui m'amène de nouveau sur ces terres concertantes : celle avec un musicien hors du commun, Romain Leleu, dont l'intelligence et la brillance musicale n'a d'égal que son ouverture d'esprit et sa volonté de décrocher des chapelles, esprit dans lequel je me reconnais bien sûr. Dans mon parcours de « jazzman », j'ai grandi et vibré aux sonorités de l'autre trompette, celle de Miles Davis ou Chet Baker pour ne citer qu'eux, plus que de l'histoire européenne de cet instrument au sein du répertoire dit « classique », mais lorsque Romain m'a proposé de réfléchir ensemble à unir nos envies créatrices, l'idée m'a immédiatement séduit et excité en imaginant la palette de couleurs possibles, en visualisant aussi la façon dont « ma » compréhension de l'instrument et la sienne peuvent fusionner en une matière nouvelle, à la fois métissée et contemporaine - au sens propre du mot, à savoir « vivant ».
Baptiste Trotignon

L'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine est une formation qui propose, depuis sa création en 1981, un format spécifique de 45 à 50 musiciens adapté aux répertoires les plus variés. Placé sous la direction artistique du chef et pianiste Jean-François Heisser depuis 2000, l'OCNA a atteint un niveau d'excellence et continue de façonner son style à travers une programmation audacieuse. Sa qualité musicale unanimement reconnue lui permet d'inviter régulièrement de grands solistes et de jeunes prodiges, ainsi que des chefs d'orchestre de renom. Engagé dans sa région pour offrir la musique au plus grand nombre, l'OCNA porte au cœur de sa philosophie un engagement social et solidaire qui le mène à la rencontre de nouveaux publics et de la jeune génération.

L'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine (Licence n° 2 - LR - 21-001675 association Loi 1901) est subventionné par la Région Nouvelle-Aquitaine (Président Alain Rousset), le Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), la Ville de Poitiers, et reçoit le soutien du fonds MAIF pour l'Éducation, du Crédit Mutuel, de M.A.C.E imprimerie et de AG2R La Mondiale. L'OCNA est membre de l'Association Française des Orchestres.

Jean-François Heisser « Artiste complet », l'expression prend tout son sens avec Jean-François Heisser, pianiste, chef d'orchestre, pédagogue à la vaste culture et à la curiosité sans cesse en éveil. Né à Saint-Etienne, il est l'héritier de Vlado Perlemuter, Henriette Puig-Roget et Maria Curcio. Il a lui-même enseigné le piano de 1991 à 2016 au CNSM de Paris après avoir été l'élève puis l'assistant de Geneviève Joy dans ce même établissement. Son activité est aujourd'hui partagée entre une carrière de soliste, de directeur musical de l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine (depuis 2000), de chef invité, et aussi de directeur artistique pour différentes structures et programmations de premier plan (Festival Ravel en Nouvelle-Aquitaine, Les Soirées musicales d'Arles, Festival de l'Orangerie de Sceaux...). Sa discographie compte plus de 40 enregistrements. Directeur musical, il développe le projet de l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine qu'il a hissé au plus haut niveau des formations de chambre françaises ainsi qu'en attestent les enregistrements réalisés pour le label Mirare.

Romain Leleu Considéré, grâce à son jeu alliant virtuosité et élégance, comme l'un des meilleurs interprètes de sa génération. Élu « révélation soliste instrumental » par les Victoires de la Musique Classique, il se produit en soliste sur les cinq continents, tant en récital qu'accompagné des plus grands orchestres. Romain Leleu obtient les premiers prix de trompette et de musique de chambre au CNSM de Paris avant de se perfectionner auprès de Reinhold Friedrich à la Musikhochschule de Karlsruhe. Il est nommé Révélation Classique de l'Adami et il est lauréat de la Fondation d'entreprise Banque Populaire, de la Fondation SAFRAN pour la Musique et du Prix de la Fondation Del Duca de l'Académie des Beaux-Arts. Invité régulier de prestigieux festivals internationaux, parmi lesquels les festivals de la Roque d'Anthéron, Pablo Casals de Prades, Colmar, Menton, Radio France Montpellier, Flâneries Musicales de Reims, Auvers sur Oise, Folle Journée de Nantes et du Japon, Musiq3 de Bruxelles, Seoul Spring Festival. L'étendue de son répertoire est vaste, allant de la musique baroque aux créations contemporaines.

L'Homme qui redore le blason de la trompette
Télérama

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NOUVELLE-AQUITAINE

© YOHAN BONNET

MICHEL DONEDA
SAXOPHONISTE IMPROVISATEUR

© GUY DEMONTEIL

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 - 22H30
ESPACE MIRABEAU, CHINON

CAFÉ-CONCERT

IMPROVISATIONS LIBRES

PIANO ALAIN RIBIS, SAXOPHONE MICHEL DONEDA
TROMPETTE JEAN-LUC CAPPOZZO

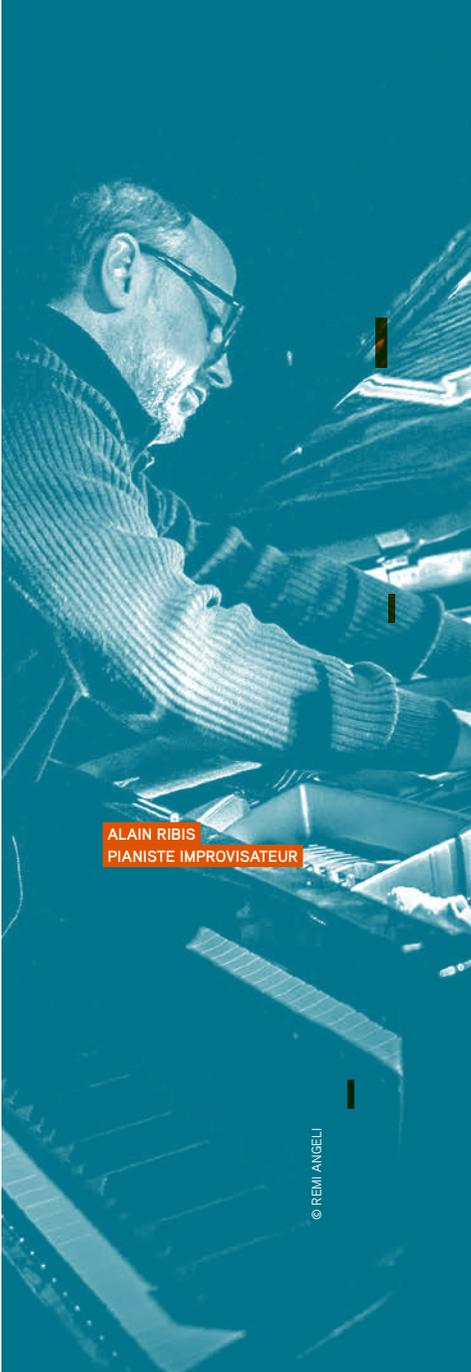
Alain Ribis De formation classique, professeur au Conservatoire de musique et de danse Chinon Vienne et Loire, Alain Ribis parcourt depuis longtemps les chemins de la musique contemporaine. Il s'est produit régulièrement en solo et au sein de diverses formations dans ce répertoire. Il s'initie à l'improvisation libre auprès de Jean-Luc Cappozzo, et participe à de très nombreux ateliers, avec Jacques Demierre, Michel Doneda, Sophie Agnel, Edward Perrault. Il crée en 2015 le Trio RRR, musique et danse improvisées avec Sylvain Roudier, saxophone et Cecilia Ribault, chorégraphe, danseuse contemporaine.

Michel Doneda est une des figures majeures de la scène improvisée, prêcheur de l'action sonore, féroce et définitivement poétique. Virtuose du saxophone soprano, il se situe dans la droite ligne de Sydney Bechet, Steve Lacy ou Evan Parker, et tout comme ses aînés il inscrit son travail dans une contemporanéité nécessaire à tout défricheur de nouveaux territoires sonores. Voyageur attentif à l'écoute du monde, il ne cesse d'arpenter les continents depuis plus de trente ans et de multiplier les collaborations, des pygmées du Gabon aux tambours de l'empire en passant par le chanteur basque Beñat Achiary, Barre Phillips et Sonic Youth.

*Je suis fondamentalement un improvisateur. Je suis fondamentalement avec le son. (...)
Plus que de jouer un style de musique, j'improvise.*
Michel Doneda

Jean-Luc Cappozzo - trompette et bugle Après avoir débuté la trompette dans l'Harmonie de sa ville natale, il a travaillé conjointement le jazz et la musique classique. Il a pratiqué la musique traditionnelle avec l'accordéoniste diatonique Serge Desaunay. Il a enseigné l'improvisation dans la classe de trompette du CNSM de Lyon. Il a participé à différentes formations du collectif de musiciens de l'ARFI, fait partie du quintet « L'Affrontement des Préten-dants » de Louis Scavis, de celui de Sophia Domancich, du quartet de Denis Fournier, du Grand Lousadzak de Claude Tchamitchian, du quintet « Fragments et suite lyrique » de Joëlle Léandre ; il se produit en quartet avec Jean Aussanaire, Rémi Charmasson et Bernard Santacruz, en trio avec Rémi Charmasson et Jean-Luc Ponthieux et compose divers duos avec Joëlle Léandre, Géraldine Keller, Paul Lovens, Umberto Petrin et Michel Godard et fait partie du Globe Unity Orchestra. Il a créé « Du Souffle chez Johannes » avec le quatuor à cordes Johannes.

Un homme discret qui rougirait d'être qualifié de l'un des solistes les plus pertinents, les plus complets du jazz en France. Qu'il rougisse.
S. Siclier Le Monde

ALAIN RIBIS
PIANISTE IMPROVISATEUR

© REMI ANGELI

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 - 15H
AUDITORIUM DE HUISMES

CONCERT

RESSAC

CAEM de la Communauté de communes
Chinon Vienne et Loire

DIRECTION ALESSIO LA LUCE

**Restitution et création
de la commande pédagogique
de la maison Dutilleux
à Vincent Laubeuf
pour pianos, flûtes, saxophones
et électronique**

L'idée de départ : une prise de son d'une vague qui donne à entendre, en plus de l'eau, un frottement sur des graviers. C'est l'origine des profils sonores que j'ai distribués aux différents instruments. Ces profils s'éloignent de plus en plus du son originel, avant de, sur la fin, le retrouver. Ainsi, partant d'un élément naturel est née une musique qui devient abstraite, tout en gardant son organicité. Vincent Laubeuf

Le CAEM (Carrefour d'Animation et d'Expression Musicale) est un lieu d'apprentissage et de pratique musicale. Lieu de convergence culturelle moderne et dynamique, permettant de pratiquer la musique à tout âge de la vie, il propose de l'initiation et de la formation musicale, des cours d'instruments, des pratiques d'ensemble, des ateliers thématiques. Le CAEM développe des partenariats pertinents à l'échelle territoriale et sociétale et il met en œuvre des projets d'animation de proximité, transversaux, intergénérationnels et citoyens.

Alessio La Luce Diplômé au conservatoire de Trapani (Italie) et titulaire du Diplôme d'État de saxophone, il est directeur de l'École de Musique d'Avoine (37). L'enseignement, l'écriture, le théâtre musical et la performance artistique marquent son parcours professionnel. Cette création est le fruit d'un travail d'ateliers réalisés sur deux saisons pédagogiques avec le compositeur et les professeurs.

Vincent Laubeuf (1974) Compositeur, interprète acousmatique et musicien électroacoustique, Vincent Laubeuf a étudié auprès de Denis Dufour au CRR de Lyon. Ses rencontres avec Pascal Dusapin, Brian Ferneyhough, mais aussi avec Gérard Pesson, lui ont permis de compléter sa formation de compositeur. Il est aujourd'hui invité dans les studios de l'Ina-GRM ou de la Muse en Circuit, il écrit pour des ensembles tels que l'Ensemble orchestral contemporain, l'Instant donné, l'Onceim ou Court-Circuit. Il a composé plus d'une centaine d'œuvres qui sont jouées aussi bien en France qu'à l'étranger (Pékin, Tokyo, New York, Genève, Vienne...) En 2008, Vincent Laubeuf est lauréat du 8e concours international Luc Ferrari, organisé par la Muse en Circuit. Il est également invité régulièrement à faire des conférences, des présentations ou des master-classes notamment au conservatoire de Vanves, à la Cité de la Musique de Marseille... festival Fourier à Vienne (Autriche), au Doshisha Women's college for Liberal

Art à Kyoto (Japon), à l'Université des arts de Tokyo... En tant que musicien électroacoustique, il a joué notamment au festival Total Meeting (Petit Fauchoux à Tours), lors de 5 tournées au Japon. Il a également joué la partie électroacoustique de Kontakte de Karlheinz Stockhausen, au festival d'Automne (Amphithéâtre de l'Opéra Bastille et TGP CDN de Saint-Denis) avec L'Instant donné et Motus. Créateur d'œuvres instrumentales et acousmatiques, concepteur d'installations et improvisateur, Vincent Laubeuf est, depuis 2007, directeur artistique de la compagnie musicale Motus et du festival Futura.

VINCENT LAUBEUF
COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

© MOTUS

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 - 20H
ESPACE RABELAIS, CHINON

CONCERT

TOUT UN MONDE LOINTAIN

Orchestre symphonique de la Garde républicaine

DIRECTION KANAKO ABE
VIOLONCELLE SONIA WIEDER ATHERTON
SOPRANO DONATIENNE MICHEL DANSAC

Asie

première mélodie de la suite
Shéhérazade (1904)
Maurice Ravel,
pour chant et orchestre

Texte de Tristan Klingsor, destiné à l'origine pour être l'ouverture d'un Opéra « oriental », Asie est la première pièce de cette suite où Ravel exprime tout son génie de l'orchestration avec une intégration de la voix comme constituant « instrumental ». Ravel comme nombre de ses contemporains exerce une fascination pour l'Orient héritée de sa fréquentation poétique de Victor Hugo, Gérard de Nerval, ou Alphonse de Lamartine.

Tout un Monde lointain (1970)

Henri Dutilleux

Ce « concerto » qui n'en est pas un – l'orchestre n'est pas en dialogue avec le violoncelle mais en regard et en osmose avec le soliste – est l'un des chefs-d'œuvre de la musique du XXe siècle, une œuvre de référence pour les solistes violoncellistes, sa création par Mstislav Rostropovitch est restée dans les annales du Festival d'Aix en Provence en 1970. L'inspiration baudelairienne de la pièce reste implicite à travers les titres métaphoriques des mouvements des « houles » à la « chevelure » du « regard » au « miroir ». Il faut bien noter que pour Dutilleux la poésie et la peinture sont des sources d'inspiration mais en aucun cas des œuvres à illustrer ou à représenter de manière primaire ou figuraliste par la musique. La pièce comporte cinq mouvements distincts chacun titré d'après *Les Fleurs du Mal* de Charles Baudelaire.

1. **Énigme** (Très libre et flexible)
« ...Et dans cette nature étrange et symbolique... »
Poème XXVII
2. **Regard** (Extrêmement calme)
« ...le poison qui découle,
De tes yeux, de tes yeux verts,
Lacs où mon âme tremble
et se voit à l'envers... »
Le Poison
3. **Houles** (Large et ample)
« ...Tu contiens, mer d'ébène,
un éblouissant rêve, De voiles,
de rameurs, de flammes
et de mâts... »
La Chevelure
4. **Miroirs** (Lent et extatique)
« Nos deux cœurs seront deux
vastes flambeaux, Qui réfléchiront
leurs doubles lumières,
Dans nos deux esprits, ces miroirs
jumeaux. »
La Mort des amants
5. **Hymne** (Allegro)
« ...Garde tes songes :
Les sages n'en ont pas
d'aussi beaux que les fous ! »
La Voix

Le temps l'Horloge

Henri Dutilleux (2007/2009)

Suite de mélodies pour soprano et orchestre sur des textes de Desnos, Tardieu et Baudelaire. Henri Dutilleux, amateur de poésie, a choisi avec son goût de la perfection chacun des poèmes et d'abord celui qui donne le titre à son dernier opus créé partiellement au Japon en 2007, puis intégralement au Théâtre des Champs-Élysées en 2009 par Renée Fleming – dédicataire de l'œuvre, Seiji Ozawa et l'Orchestre national de France. Suite mélodique de « petites formes fragmentées » cette dernière pièce de Dutilleux reste d'inspiration poétique sans que la musique soit littérale, le texte, la prosodie se fondent dans le spectre harmonique de l'orchestre pour en constituer un nouvel espace sonore qui dépasse les mots.

1. Le temps l'horloge

Jean Tardieu
*L'autre jour j'écoutais le temps
qui passait dans l'horloge.
Chaînes, battants et rouages
il faisait plus de bruit que cent
au clocher du village
et mon âme en était contente.
J'aime mieux le temps
s'il se montre que s'il passe
en nous sans bruit
comme un voleur dans la nuit.*

2. Le masque Jean Tardieu

*Un lourd objet de bronze creux
en forme de masque aux yeux clos
s'élève lentement et seul très haut
dans le désert sonore. Jusqu'à
cet astre vert, à cette Face
qui se tait depuis dix mille ans,
sans effort je m'envole,
sans crainte je m'approche.
Je frappe de mon doigt
replié sur le front dur sur
les paupières bombées,
le son m'épouvante
et me comble : loin dans
la nuit limpide mon âme
éternelle retentit.
Rayonne, obscurité, sourire,
solitude ! Je n'irai pas violer
le secret je reste du côté
du Visage puisque
je parle et lui ressemble.
Cependant tout autour
la splendeur c'est le vide,
Brillants cristaux nocturnes
de l'été.*

3. Le dernier poème

Robert Desnos
*J'ai rêvé tellement fort de toi,
J'ai tellement marché,
tellement parlé,
Tellement aimé ton ombre,
Qu'il ne me reste plus rien de toi,
Il me reste d'être l'ombre parmi
les ombres, D'être cent fois
plus ombre que l'ombre,
D'être l'ombre qui viendra
et reviendra dans ta vie ensoleillée.*

4. Interlude d'après un texte de Jean Tardieu

5. Enivrez-vous de Charles Baudelaire.

*Il faut être toujours ivre,
tout est là ; c'est l'unique question.
Pour ne pas sentir l'horrible fardeau
du temps qui brise vos épaules
et vous penche vers la terre,
il faut vous enivrer sans trêve.
Mais de quoi ? De vin, de poésie,
ou de vertu à votre guise,
mais enivrez-vous !
Et si quelquefois,
sur les marches d'un palais,
sur l'herbe verte d'un fossé,
vous vous réveillez, l'ivresse
déjà diminuée ou disparue,
demandez au vent, à la vague,
à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge ;
à tout ce qui fuit, à tout ce
qui gémit, à tout ce qui roule,
à tout ce qui chante, à tout ce
qui parle, demandez quelle heure
il est. Et le vent, la vague, l'étoile,
l'oiseau, l'horloge, vous répondront,
il est l'heure de s'enivrer ; pour
ne pas être les esclaves martyrisés
du temps, enivrez-vous,
enivrez-vous sans cesse de vin,
de poésie, de vertu, à votre guise.*

Orchestre de la Garde républicaine Créé en 1848, l'orchestre de la Garde républicaine est aujourd'hui composé de 120 musiciens professionnels issus des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et de Lyon. Outre sa renommée nationale, l'orchestre de la Garde républicaine rencontre également un fort succès à l'international dès 1872 avec une première tournée aux États-Unis. Dès lors, d'autres séries de concerts à l'étranger (Europe, Canada, Japon, Chine, Corée, Singapour, Kazakhstan...) ont confirmé le prestige de cet orchestre dans le reste du monde. Dirigé depuis 1997 par le colonel François Boulanger et son adjoint le colonel Sébastien Billard, l'orchestre de la Garde républicaine peut se présenter sous différentes formations (orchestre d'harmonie, orchestre à cordes, orchestre symphonique, ensembles de musique de chambre).

L'orchestre a aussi la capacité de se produire dans de très diverses occasions, allant des prestations officielles (dîners à l'Élysée, commémorations) aux concerts s'insérant dans les saisons musicales des grandes salles ou des festivals. L'orchestre de la Garde républicaine est en mesure d'interpréter tout le répertoire musical classique du XVIIe siècle à nos jours. Au cours de son existence, l'orchestre d'harmonie a eu l'honneur d'exécuter certaines œuvres de Camille Saint-Saëns ou encore de Maurice Ravel sous la baguette même de ces grands compositeurs. Florent Schmitt a même spécialement écrit pour cette formation Les Dionysiaques. La discographie de cet orchestre ne cesse de s'allonger depuis le début de XXe siècle, date de ses premiers enregistrements, tous réalisés par les différents chefs qui se sont succédé à la tête de cette prestigieuse formation.

Kanako Abe, direction Après une formation à la composition à Tokyo puis à Paris – sept prix du Conservatoire national supérieur de musique de Paris en poche ! – Kanako Abe mène d’abord une carrière de pianiste, son disque consacré aux œuvres pour piano solo de Toru Takemitsu (2002) a été particulièrement salué par la critique. Elle débute sa carrière de chef d’orchestre en 2003 elle dirige régulièrement le répertoire contemporain invitée par l’Ensemble l’Itinéraire, l’Ensemble Zéllig, Le Smash Ensemble, Tokyo Ensemblable Factory, le Festival Octobre en Normandie, la Biennale de Venise, le Festival GMEM de Marseille, le Festival Musica. En 2005 elle fonde l’Ensemble Multilatérale, un ensemble de musique d’aujourd’hui dont elle a été directrice musicale jusqu’en 2014. Elle a d’ores et déjà assuré plus de 90 créations mondiales en étroite collaboration avec plusieurs compositeurs notamment Martin Matalon, Michaël Levinas et Régis Campo. Sa discographie comporte quatre disques monographiques de Régis Campo (1999, 2002, 2004, 2014), un disque/DVD monographique de Colin Roche (l’Ensemble Multilatérale 2007), et un disque consacré aux œuvres symphoniques japonaises (Orchestra Nipponica, 2016). Tout en cultivant son intérêt vers différentes esthétiques musicales en formation symphonique, elle dirige l’Orchestre Padeloup, l’Opéra Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon, l’Orchestre National de Lorraine,

l’Orchestre philharmonique de Nice, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre des étudiants du CNSM de Paris, Orchestra Nipponica-Tokyo City Philharmonic Orchestra, Vietnam National Symphony Orchestra. Chef d’orchestre assistante a l’Opéra Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon en 2008-2009, chef d’orchestre-assistante pour l’Atelier lyrique du CNSM de Paris (Orphée aux enfers - 2004), le Théâtre du Châtelet (Zauberflöte - 2009), l’Opéra national du Rhin (Macbeth - 2010), Opernhaus (Zürich) (Gesualdo-créditation de Marc-André Dalbavie-2010), Kanako Abe a collaboré avec de nombreux chefs d’orchestres comme Fabio Luisi, Jerzy Semkow, Lawrence Foster, Enrique Mazzola, Alain Altinoglu, Yutaka Sado. Depuis 2013, Kanako Abe est présidente de l’Association franco-japonaise de la musique contemporaine. En 2014, Kanako Abe a été nommée Directrice Musicale de Indonesian Youth Symphony Orchestra (IYSO)2, ainsi que Directrice Artistique de Musica Universalis. En 2015, elle a été nommée Music Partner de Tokyo Ensemblable Factory.

KANAKO ABE
CHEFFE D'ORCHESTRE

Donatienne Michel-Dansac, soprano. Elle commence le violon et le piano à l'âge de sept ans et entre à la Maîtrise de l'Opéra de Nantes. Admise à l'unanimité du jury au CNSMDP à dix-neuf ans, elle y obtient son Prix de chant quatre ans plus tard. Elle se produit dans de nombreux répertoires : baroque (avec Les Arts Florissants, English Baroque Orchestra, cantates de Bach avec Freddy Eichelberger), classique (avec l'Orchestre Philharmonique de Radio-France, Orchestre National de Lyon, Orchestre du Capitole, Opéra Comique...), en passant par l'opérette, le jazz et la comédie musicale ! Elle a vingt-et-un ans lorsqu'elle interprète *Laborintus II* de Luciano Berio sous la direction de Pierre Boulez. Cette rencontre mémorable est à l'origine de son engagement dans la musique d'aujourd'hui. En 1992 elle crée *Sextuor, l'origine des espèces* de Georges Aperghis au Théâtre des Amandiers de Nanterre alors dirigé par Patrice Chéreau. Elle est la créatrice de plus d'une vingtaine d'œuvres de ce compositeur depuis lors. Son vif intérêt pour l'Art contemporain lui permet d'être aux côtés d'artistes d'autres disciplines pour des formes musicales associées à leur travail : William Kentridge, Pierre Leguillon, Claude Closky, Umberto Eco, Jean-Claude Cotillard, Olivier Cadiot, Céline Minard, Pierre Senges, Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff... Membre du jury de sélection de la

Villa Medici, elle enseigne à l'Institut international de Musique de Darmstadt (IMD) elle est Regent Lecturer à l'Université Californie de Berkeley USA. Ses enregistrements ont obtenu de nombreux Prix de la Critique internationale. Elle se produit à Berlin avec Daniel Barenboim, à Munich avec l'Orchestre de la Bayerische Rundfunk, avec l'Orchestre de Paris, à la Philharmonie de Paris avec Sylvain Cambreling pour *Mysteries of the macabre* de Ligeti, à la Boulez Saal de Berlin, à la Philharmonie de Cologne pour *Le silence des sirènes* d'Unsuk Chin avec le Gurzenish Orchester dirigé par François-Xavier Roth pour *Knoxville* de Samuel Barber ; une interprétation de référence avec les *Quatre chants pour franchir le seuil, l'icône paradoxale* de Gérard Grisey direction Emilio Pomarico, etc. Elle fréquente régulièrement les planches de l'Opéra Bastille, et de la Philharmonie de Berlin... Chevalier des Arts et Lettres du Gouvernement français, l'Académie Charles Cros lui a décerné le Grand Prix in Honorem pour l'ensemble de sa carrière.

DONATIENNE MICHEL-DANSAC
SOPRANO

© PETER ADAMIK

SONIA WIEDER-ATHERTON
VIOLONCELLISTE

© XAVIER ARIAS

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle Elle a toujours fait de la musique une langue ouverte sur le monde. C'est la recherche qui l'a menée au fil du temps d'un répertoire à l'autre, de découverte en découverte dans une exploration permanente. Née à San Francisco d'une mère d'origine roumaine et d'un père américain. Elle a grandi à New-York puis à Paris. Elle commence le violoncelle à neuf ans à Paris. À 16 ans, elle fait une rencontre déterminante, celle de Mstislav Rostropovich. À Paris, elle entre au CNSM dans la Classe de Maurice Gendron dont elle sort avec un premier prix de violoncelle et un premier prix de musique de chambre. À 19 ans elle passe le rideau de fer et part vivre à Moscou pour étudier le violoncelle avec Natalia Chakhovskaya au Conservatoire Tchaïkovski pendant deux ans et demi. Elle gardera en elle de ces années russes, en plus d'un enseignement d'excellence, un rapport particulier au temps, à l'histoire. De retour en France, elle devient à 25 ans lauréate du Concours Rostropovitch. Son jeu et son style immédiatement identifiables font d'elle une interprète rare. Depuis, elle joue en soliste sous la direction de nombreux chefs, avec : l'Orchestre de Paris, l'Orchestre national de France, l'Orchestre national de Belgique, le Philharmonique de Liège, le Philharmonique d'Israël, l'Orchestre Gulbenkian de Lisbonne, l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, l'Orchestre de la NDR de Hanovre,

le REMIX Ensemble, Les Siècles, l'orchestre de chambre Asko/Schönberg. Elle est dédicataire d'œuvres des plus grands compositeurs d'aujourd'hui comme Pascal Dusapin, Georges Aperghis, Wolfgang Rihm. Elle a enregistré des œuvres de Monteverdi, Schubert, Brahms, Bartók et bien d'autres. Elle conçoit des œuvres scéniques mêlant différentes disciplines artistiques, qui voyagent dans le monde entier. Elle travaille avec des artistes d'autres disciplines tels Charlotte Rampling, Fanny Ardant, elle a composé les musiques de film de Chantal Akerman, et collaboré avec Jacques Higelin. En 2014, elle compose un disque autour de Nina Simone, *Little Girl Blue from Nina Simone*. En 2015, elle est nommée Chevalier des Arts et des Lettres. Le 1er juillet 2018 Sonia Wieder-Atherton a joué pour l'hommage solennel de la nation à Simone Veil au Panthéon. Sa dernière création *La Nuit des Odyssées* a été donnée à la Philharmonie de Paris en octobre 2019.

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 - 22H30
ESPACE MIRABEAU, CHINON

CAFÉ-CONCERT

IMPROVISATIONS LIBRES

PIANO ALAIN RIBIS
SAXOPHONE MICHEL DONEDA

Alain Ribis De formation classique, professeur au Conservatoire de musique et de danse Chinon Vienne et Loire, Alain Ribis parcourt depuis longtemps les chemins de la musique contemporaine. Il s'est produit régulièrement en solo et au sein de diverses formations dans ce répertoire. Il s'initie à l'improvisation libre auprès de Jean-Luc Cappozzo, et participe à de très nombreux ateliers, avec Jacques Demierre, Michel Doneda, Sophie Agnel, Edward Perrault. Il crée en 2015 le Trio RRR, musique et danse improvisées avec Sylvain Roudier, saxophone et Cecilia Ribault, chorégraphe, danseuse contemporaine.

Michel Doneda est une des figures majeures de la scène improvisée, prêcheur de l'action sonore, féroce-ment libre et définitivement poétique. Virtuose du saxophone soprano, il se situe dans la droite ligne de Sydney Bechet, Steve Lacy ou Evan Parker, et tout comme ses aînés il inscrit son travail dans une contemporanéité nécessaire à tout défricheur de nouveaux territoires sonores. Voyageur attentif à l'écoute du monde, il ne cesse d'arpenter les continents depuis plus de trente ans et de multiplier les collaborations, des pygmées du Gabon aux tambours de l'empire en passant par le chanteur basque Beñat Achiary, Barre Phillips et Sonic Youth.

Je suis fondamentalement un improvisateur. Je suis fondamentalement avec le son. (...) Plus que de jouer un style de musique, j'improvise.
Michel Doneda

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 - 11H30
CAVES PAINCTES, CHINON

CONCERT DÉGUSTATION

LES MODÈLES NATURELS

En partenariat avec le syndicat des vins de Chinon

COMPAGNIE MUSICALE MOTUS

Henri Dutilleux a été très inspiré par la nature multiple du confluent de la Loire et de la Vienne situé en face de sa maison de Candes-Saint-Martin : mélange des formes, contrepoint sonore, polyphonie des couleurs... Ce concert de musique électroacoustique est une représentation formelle d'espaces sonores inouïs dont les sources sont provoquées par les modèles naturels.

François-Bernard Mâche « Le promeneur solitaire » (2010) Autoportrait électroacoustique ; à l'instar des peintres qui exercent cette forme singulière de l'art, un regard musical et un dessin sonore subjectif du compositeur.

Livia Giovaninetti « FoxP2 (2015) » On attribue à la mutation du gène FoxP2 l'apparition du langage articulé chez l'homo sapiens. Cette composition tente une transposition de cette mutation sur le discours musical, avec l'émergence d'articulations, d'idées et une extériorisation progressive d'états internes et sensoriels.

Vincent Laubeuf « Dans le bruit on ne sait pas » [2015] « Se taire et écouter, pas un être sur cent n'en est capable, ne conçoit même ce que cela signifie. C'est pourtant alors qu'on distingue, au-delà de l'absurde fracas, le silence dont l'univers est fait. ».

SAMUEL BECKETT "MOLLOY" ÉDITION DE MINUIT.

C'est le pendant de la pièce « Dans le silence on ne sait pas » créée en août 2015 lors du festival Futura. J'en reprends des sons, des séquences mêmes (mais raccourcies, mises en boucles). Les structures de ces deux pièces sont voisines (elle se rencontre même parfois, quasi-semblable à certain moment) mais le résultat sonore, la perception en est totalement différente : alors que pour « Dans le silence on ne sait pas » l'attente est le centre de tout, le silence domine la pièce, ici au contraire c'est l'obsession qui prend le dessus, ceci jusqu'à la disparation (presque) progressive du son.

**COMMANDE DE L'INA-GRM,
COMPOSÉE DANS LE STUDIO DE L'INA-GRM**

François Bayle « Voyage au centre de la tête » (1981) « J'avais écrit lors de la création, dédicacée à P. Schaeffer, P. Henry, I. Xenakis — ensemble, « nous avons en nous une harpe de sons silencieux, que les sonorités extérieures viennent toucher, comme si elles étaient des doigts. Seuls les premiers — les silencieux — nous font musique, lorsque les doigts — les sons extérieurs — sont habiles... » François Bayle.

**INTERPRÈTE SUR ACOUSMONIUM
JONATHAN PRAGER**

François-Bernard Mâche (1935 Clermont-Ferrand) Né dans une famille de musiciens, François-Bernard Mâche est normalien, agrégé de lettres et diplômé d'archéologie (1958). Élève d'Olivier Messiaen, il est également un membre fondateur du Groupe de recherches musicales, docteur en musicologie (1980), directeur d'études à l'EHESS depuis 1993 et membre de l'Académie des beaux-arts depuis 2002 au fauteuil de Iannis Xenakis. Menant de front créations musicales et travaux universitaires, François-Bernard Mâche élabore tout au long de sa carrière une théorie et une méthode personnelle de composition : sa culture hellénique, son intérêt pour la mythologie transparaît dans de nombreuses œuvres, il cultive également une esthétique naturaliste en intégrant notamment les sons naturels d'oiseaux et se concentre sur des modèles et des archétypes en particulier littéraires et archéologiques.

Livia Giovaninetti Née en 1985, dans une famille de musiciens, Livia Giovaninetti commence son apprentissage musical à 6 ans par le violon. Intéressée par différents types d'expression, elle découvre la musique tzigane puis le jazz, qu'elle approfondira dans le cadre de ses études au CRR de Cergy-Pontoise. Elle obtient son DE de formation musicale, ainsi que ses prix d'écriture classique et d'arrangement jazz. Au cours de différents stages, elle découvre la musique électroacoustique avec Alexandre Lévy puis Annette Vande Gorne, en France. Après avoir étudié un an au CRD de Pantin avec Christine Groult, elle poursuit ses études de composition électroacoustique auprès de Denis Dufour et Jonathan Prager au CRR de Paris. Elle enseigne depuis de nombreuses années la formation musicale et a composé régulièrement des pièces à but pédagogique. En 2013, elle fonde avec Armando Balice, la structure Alcôme, dédiée à la musique électroacoustique qui dispose de son propre système de diffusion, avec laquelle elle organise et participe régulièrement à des concerts en France et en Europe.

Vincent Laubeuf Compositeur, interprète acousmatique et musicien électroacoustique, Vincent Laubeuf a étudié auprès de Denis Dufour au CRR de Lyon. Ses rencontres avec Pascal Dusapin, Brian Ferneyhough, mais aussi avec Gérard Pesson, lui ont permis de compléter sa formation de compositeur. Il est aujourd'hui invité dans les studios de l'Ina-GRM ou de la Muse en Circuit, il écrit pour des ensembles tels que l'Ensemble orchestral contemporain, l'Instant donné, l'Onceim ou Court-Circuit. Il a composé plus d'une centaine d'œuvres qui sont jouées aussi bien en France qu'à l'étranger (Pékin, Tokyo, New York, Genève, Vienne...) En 2008, Vincent Laubeuf est lauréat du 8e concours international Luc Ferrari, organisé par la Muse en Circuit. Il est également invité régulièrement à faire des

conférences, des présentations ou des master-classes notamment au conservatoire de Vanves, à la Cité de la Musique de Marseille... festival Fourier à Vienne (Autriche), au Doshisha Women's college for Liberal Art à Kyoto (Japon), à l'Université des arts de Tokyo... En tant que musicien électroacoustique, il a joué notamment au festival Total Meeting (Petit Fauchoux à Tours), lors de 5 tournées au Japon. Il a également joué la partie électroacoustique de Kontakte de Karlheinz Stockhausen, au festival d'Automne (Amphithéâtre de l'Opéra Bastille et TGP CDN de Saint-Denis) avec L'Instant donné et Motus. Créateur d'œuvres instrumentales et acousmatiques, concepteur d'installations et improvisateur, Vincent Laubeuf est, depuis 2007, directeur artistique de la compagnie musicale Motus et du festival Futura.

François Bayle (1932 Tamatave, Madagascar) Acousmonium, acousmatique, acousmathèque, acousmographe, sont autant de projets / concepts / outils suscités par François Bayle et développés au sein de l'équipe du Grm qu'il a dirigé durant 30 ans. Depuis 1997, avec son propre Studio Magison, il se consacre à la recherche, l'écriture et la composition. À ce jour son catalogue comporte 105 œuvres, depuis *Jeïta* - 1970, *l'Expérience Acoustique* - 1972, *Erosphère* - 1980, *SonVitesse-Lumière* - 1983-86, *L'Oreille étonnée* - 2008, *Rien n'est réel* - 2010, *Déplacements* - 2011-12, *Deviner-devenir* - 2014, *Le Projet « Ouïr »* - 2015-18.

Jonathan Prager Né à Lyon en 1972, technicien du son de formation, Jonathan Prager y a étudié la composition avec Denis Dufour et Jean-Marc Duchenne, puis à Villeurbanne avec Bernard Fort. Il est membre de l'équipe du festival international d'art acousmatique Futura depuis 1993 ainsi que de la compagnie musicale Motus depuis 1996. En 1995, il établit à Lyon son propre studio de création, puis s'installe en Île-de-France en 2012. Il est professeur de composition acousmatique au CRR Perpignan-Méditerranée de 1998 à 2015 ainsi qu'au PSPBB depuis 2010 et au CRR de Paris depuis 2011. En 2015, il est nommé professeur adjoint au CRD de Pantin où il enseigne les musiques électroacoustiques. Par une très intense activité d'interprète acousmatique depuis 1995 (plus d'un millier d'œuvres du répertoire acousma et mixte dont plus d'une centaine de créations, en France et à l'étranger), Jonathan Prager prouve qu'une transmission vivante, sensible et incarnée du patrimoine acousmatique international est possible, et défend la nécessité de le faire découvrir au public sous les doigts d'interprètes qualifiés.

Motus, Compagnie musicale créée en 1996, Motus se distingue par une approche de l'interprétation sur acousmonium. Son activité est orientée vers la production de concerts acousmatiques, mixtes et instrumentaux (Monumenta 08 au Grand Palais, Palais de Tokyo, Why Note à Dijon, festival CCMC à Tokyo, Festival 5 Giornate à Milan, Festival Musical Electronica Nova à Wrocław, Pologne, la Gaîté Lyrique, le Lieu Unique, le Festival d'Automne...), et la création d'œuvres musicales et de spectacle transdisciplinaire. Motus est engagé pour la promotion et la pratique de l'interprétation sur acousmonium, la conception d'installations et d'environnements sonores (Tours de Crest, Cité des sciences et de l'industrie, Ferme du Buisson – scène nationale de Marne-la-Vallée...), la formation et l'enseignement, la recherche avec son laboratoire MotusLab, la réalisation radio et l'édition discographique (24 CDs et 1 DVD sortis aujourd'hui). L'équipe Motus est composée de Vincent Laubeuf, Nathanaëlle Raboisson, Olivier Lamarche, Eric Broitmann et Jonathan Prager.

ENSEMBLE CAIRN

© SIMON GOSSELIN

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 - 16H
ESPACE RABELAIS, CHINON

CONCERT

L'OMBRE DES CHOSES

Ensemble Cairn

(en résidence en région Centre Val de Loire)

DIRECTION ARTISTIQUE JÉRÔME COMBIER

Cairn, c'est le nom de ces amas de pierres que l'on trouve en montagne et qui servent de repère, de chemin, à ceux qui s'y aventurent ; chacun passant alors devant le cairn se doit d'y ajouter une pierre. C'est cela que nous avons voulu : créer la sensation d'un chemin d'écoute à l'intérieur du concert, mettre en perspective des musiques aussi différentes soient-elles, donner à entendre une cohésion qui serait à l'image de celle qui unit les membres de Cairn, composer le programme comme un objet en soi, comme une composition musicale. L'ensemble Cairn existe depuis 1998. Composé de 11 musiciens, il est dirigé par Jérôme Combiér (direction artistique) et Guillaume Bourgogne (directeur musical). Il se donne pour aspiration et objectif la conception de concerts mettant en valeur la musique de son temps, mais ne souhaite jamais se déprendre d'une certaine mise en page du concert. Celui-ci est alors conçu — à l'image d'une composition — comme un lieu de questionnement dont l'enjeu est de trouver une unité de programme, un

ordre des œuvres jouées, de penser aux enchaînements, aux déplacements des musiciens, de réfléchir sur les possibilités qu'offre la salle de concert. Par ailleurs, pour certains concerts, Cairn souhaite placer la création musicale en regard d'un répertoire plus large, mais aussi, lorsque le projet est fondé, de la confronter à d'autres formes d'art (arts plastiques, photographie, vidéo), voire à d'autres types de musiques — l'ensemble a rencontré Vincent Lê Quang, Marc Ducret, John Hollenbeck, musiciens de jazz, Cristina Branco chanteuse de Fado, Khaled Arman musicien afghan. L'ensemble Cairn se veut autant un ensemble dirigé qu'un ensemble attentif à un travail de musique de chambre rigoureux. Aujourd'hui, Cairn est soutenu dans sa démarche artistique par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Centre au titre d'Ensemble à Rayonnement National et International (ERNI), il est ensemble conventionné par le Conseil Régional Centre-val-de-Loire et également financé par la Sacem au titre de l'aide aux ensembles spécialisés.

De 2006 à 2009, l'ensemble est en résidence à l'Abbaye de Royaumont et durant cette même période, il a reçu l'aide du Mécénat Musical de la Société Générale. Il est actuellement en résidence au Théâtre d'Orléans, Scène nationale. L'Ensemble se produit régulièrement dans les Scènes nationales françaises (La Roche-sur-Yon, Arras-Douai, Orléans, Blois, Bourges) et à l'international (à l'Institut français de Berlin, à la Villa Medici, à New York avec l'Ensemble Argento, à l'université de Berkley-Californie, à Montréal à l'Université McGill). Il a été également invité des Festivals Why Note (Dijon), Musica (Strasbourg), Manifeste (Ircam), le Festival d'Automne à Paris, Archipel (Genève), Tage für Neue Musik (Zurich), Darmstadt Ferienkurse (Allemagne), Borealis (Norvège), Ars Musica (Bruxelles). Gérard Pesson, Tristan Murail, Philippe Leroux, Thierry Blondeau, Raphaël Cendo, Francesco Filidei, Noriko Baba, Franck Bedrossian, Marc Ducret, John Hollenbeck, Cristina Branco, Raphaël Thierry, Pierre Nouvel,

Alban Richard sont parmi les rencontres qui ont compté pour Cairn. L'ensemble Cairn enregistre aux éditions Æon les musiques de Thierry Blondeau, Raphaël Cendo, Gérard Pesson et obtient le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros pour son enregistrement du cycle de Jérôme Combiér : Vies silencieuses.

Jérôme Combier, direction artistique Il étudie d'abord la composition, l'écriture, l'analyse, l'orchestration auprès d'Hacène Larbi, puis au CNSM de Paris en 1997 dans la classe d'Emmanuel Nunes et de Michaël Levinas. Par ailleurs, ses études universitaires le conduisent à effectuer une Maîtrise sur Anton Webern sous la direction d'Antoine Bonnet (« le principe de variation chez Anton Webern »). En 1998, il participe à la session de composition de la Fondation Royaumont et, dans le cadre d'un échange, part en résidence au Japon durant deux mois. En 1997, il fonde l'ensemble Cairn dont il est aujourd'hui le directeur artistique. Jérôme Combier obtient le Prix de la Vocation (lauréat de la Fondation Bleustein-Blanchet) et le Prix Pierre Cardin. En 2001-2002, il effectue le cursus de composition et d'informatique musical à l'Ircam. Durant deux années, de 2002 à 2004, avec l'appui du Conservatoire de Paris il est amené à développer une activité – composition, direction – avec le Kazakhstan et l'Ouzbékistan (conservatoires de Tashkent et Almary). De 2004 à 2005 il est pensionnaire à la Villa Médicis. À cette occasion il rencontre Raphaël Thierry qui réalisera les installations visuelles du cycle Vies silencieuses. À Rome, dans les villages des Sabines, Il participe en compagnie du plasticien Xavier Noiret-Thomé à l'exposition « 20 eventi » parrainée

alors par Guiseppe Penone. Jérôme Combier est invité par le festival Why Note de Dijon, Tage für Neue Musik de Zurich, le festival d'Aix-en-Provence, le festival d'Adelburgh, le festival de Witten. Il écrit pour l'ensemble Recherche, pour l'ensemble Intercontemporain dans le cadre du festival d'Automne à Paris. En collaboration avec Pierre Nouvel, il réalise l'installation Noir gris pour l'exposition Beckett organisée par le centre Georges Pompidou. Sa musique est jouée au Louvre dans le cadre du cycle « Le Louvre invite Pierre Boulez ». En 2011, avec Pierre Nouvel et Bertrand Couderc, il adapte pour la scène le roman de W.G. Sebald, Austerlitz, créée au Festival d'Aix-en-Provence. En 2012, il écrit l'opéra Terre et cendres avec Atiq Rahimi, commande de l'opéra de Lyon. La musique de Jérôme Combier est publiée aux éditions Lemoine et aux éditions Verlag Neue Musik (Berlin), elle est enregistrée par l'ensemble Cairn aux éditions Motus et Æon et paraît aux éditions Lemoine. Il obtient le prix Nouveau Talents de la Sacd. Il est enseignant en création sonore et musicale à l'Ecole Nationale Supérieure de Paris-Cergy.

3 préludes pour piano

Henri Dutilleux

Les trois Préludes pour piano n'ont pas été composés en même temps, ils ont été créés en 1973, 1977 et 1988 pour n'être rassemblés qu'en 1994. Aujourd'hui ces trois préludes sont considérés comme une œuvre de référence du XXe siècle : le premier a été écrit pour Arthur Rubinstein, il s'intitule « D'ombre et de silence » et évoque le passage des ténèbres à la lumière. Le deuxième, « Sur un même accord », se caractérise par son immobilité et est dédiée à Claude Helffer, tandis que le troisième prélude, « Le jeu des contraires », rend hommage au pianiste William Kapell, tué dans un accident d'avion en 1953.

Omaggio à Henri Dutilleux

Philippe Schoeller
pour violoncelle seul

Cette œuvre a été créée lors du Festival de violoncelle de Beauvais en 2016 année du centenaire de Dutilleux, on y retrouve des modes de jeux et des explorations sonores propres à cet instrument dont Dutilleux a lui-même exploité les limites tout en respectant ses données de timbre et de résonance (cf. Tout un monde lointain).

Shiosai Tumulte des flots, (2012)

Noriko Baba pour piano,
violon et violoncelle

Artiste sensible aux échos et aux reflets des choses et du Monde, Noriko Baba intègre dans ses œuvres plusieurs faisceaux d'inspiration qui vont des chants de son enfance à ses approches de l'ethnomusicologie jusqu'aux usages des nouvelles technologies.

White Clouds/Blue void (2013)

Frédéric Pattar
pour accordéon et piano

Toujours tendue, rythmes qui modèlent le tissu harmonique, intensité dramatique qui frôle le lyrisme, la musique de Frédéric Pattar est sans concession mais sans aspérités violentes non plus !

De l'épaisseur (1998)

Philippe Leroux
pour accordéon, violon
et violoncelle

Comme des mouvements rythmiques naturels sans pulsations, cercles concentriques, accélérés, ralentis, étendus, augmentés puis diminués les instruments sont utilisés jusqu'aux limites acoustiques au profit d'une forme d'évidence formelle.

Loop and épilogue

Martin Matalon (2014)
pour piano, accordéon
et violoncelle

Fusion des timbres, résonnances en boucle, cette pièce est comme une intrigue de sons qui se cachent, se dispersent et nous perdent.

Le ombre delle cose...

création, commande
du Festival Dutilleux (2020)
Jérôme Combier
pour violon, violoncelle,
accordéon et piano

L'ombre des choses, ce sont avant tout les silhouettes des œuvres de Claudio Parmiggiani, ces ombres et fumées incrustées dans les murs qui dessinent le contour de choses absentes : là un vase, ici un manteau autrefois posé sur une patère, là encore une collection de papillons aux ailes de poussière, les traces des livres d'une entière bibliothèque. Par un procédé bien étrange, de fumigation, Claudio Parmiggiani capte les contours des choses en révèle l'absence créant ainsi un vertige : la sensation d'un temps infini auquel se confronter, le sentiment amer de notre finitude. « Le genre de lieux qu'invente Claudio Parmiggiani passe d'abord par un travail avec le souffle : c'est une lourde fumée qui exhale et dépose sa suie, sa cendre, sa poussière de combustion, créant ici toutes les formes à voir. Le résultat : une immense grisaille, un lieu pour l'ascèse de la couleur, l'absence des objets, le mouvement imprévisible des volutes, le règne des ombres, le silence d'une nature morte obsidionale. L'air devient le médium essentiel de cette œuvre, il s'éprouve comme une haleine expirée des murs eux-mêmes. (...) Le résultat est un genre inédit de l'inquiétante étrangeté. Et c'est dans la poussière que nous aurons à le découvrir ». ¹ La musique tente de créer ainsi semblables ombres, si cela est possible. Elle s'interroge : un objet sonore — un geste d'écriture, un son

en soi — peut-il avoir une ombre ? Est-il possible, par l'écriture, de susciter semblable sensation ? L'ombre d'un son peut-elle être verticale ? Ou horizontale ? Et puis finalement, l'ombre peut-elle s'émanciper de l'objet qui l'a fait naître, pour que la musique ne soit plus qu'une musique d'ombre et de poussière ? « La poussière, s'interroge Georges Didi-Hubermann, serait-elle l'emblème métaphysique parfait pour nos temps de destructions majeures ? » ² Est-ce à dire que la musique ne serait plus que la mémoire d'elle-même ? Qu'elle n'aurait plus aujourd'hui d'existence possible, sinon par la mémoire de ce qu'elle fut ? ... ou sinon qu'elle s'est transformée radicalement. ... « Dans le moment de la perte, notre haleine se retrouve seule, ne sait plus faire signe à quiconque. Dans le deuil et la hantise, notre haleine tout à coup, rencontre un courant d'air : le souffle de l'absence, la respiration du lieu lui-même. Le fantôme. » ³

1 Georges Didi-Huberman
Génie du non lieu, air poussière,
empreinte, hantise, page 200,
éd. de Minuit,
Paris 2001

2 Georges Didi-Hubermann,
Génie du non lieu, air poussière,
empreinte, hantise, page 54,
éd. de Minuit, Paris 2001

3 Georges Didi-Huberman,
Génie du non lieu, air poussière,
empreinte, hantise, page 125,
éd. de Minuit, Paris 2001

Alexa Ciciretti, violoncelle Artiste multidimensionnelle, à l'aise dans tous les styles de musique, que ce soit en musique ancienne, en musique contemporaine, et dans multiples répertoires. Depuis son arrivée à Paris en 2019, Alexa Ciciretti a été invitée à jouer avec l'Ensemble Intercontemporain et l'Ensemble Cairn. Son intérêt pour la musique contemporaine l'a amenée à travailler avec plusieurs compositeurs importants. Durant sa résidence d'artiste à la Cité Internationale des Arts (octobre 2020), Alexa travaille notamment avec Betsy Jolas et lui consacre un concert portrait. Alexa Ciciretti a été artiste invitée au Festival Ojai en 2019, où elle a joué Ouroboros de John Zorn avec Jay Campbell, membre du Quatuor JACK. En tant que membre du Spoleto Festival USA pendant plusieurs saisons, elle a joué Farnace de Vivaldi et Das Mädchen mit den Schwefelhölzern de Helmut Lachenmann. En tant que membre invité à l'académie du Festival de Lucerne, elle a participé à plusieurs tournées européennes, à la fois avec l'orchestre

des anciens membres du festival sous la direction de Ricardo Chailly et l'orchestre de l'académie avec Matthias Pintscher. Alexa Ciciretti a été violoncelliste à la New World Symphony pendant quatre ans, et violoncelle solo de l'orchestre pendant leur tournée à la Carnegie Hall en 2019. À ce poste, elle a joué sous la direction de Michael Tilson Thomas, Osmo Vänskä, et John Adams, interprétant un grand nombre de pièces contemporaines : Eight Songs for a Mad King de Peter Maxwell Davies, Black Angels de George Crumb. Alexa Ciciretti a collaboré avec l'Ensemble Flamenco Sephardit basé à Miami, aux États-Unis et en Europe, et a récemment joué un rôle dans le court métrage A Waning Heart (Festival de Cannes, 2018). Alexa Ciciretti a obtenu sa maîtrise et son diplôme d'études à la Eastman School of Music, et sa licence en études de performance historique au Conservatoire d'Oberlin. Ses professeurs principaux sont Steven Doane, Amir Eldan et Ronald Lowry. Elle poursuit actuellement ses études supérieures avec Anssi Karttunen.

Léo Marillier, violon Il obtient son Diplôme de 3e cycle (DAI contemporain) au CNSMDP en 2019 auprès de HaeSun Kang ; un Master (2015) et un Graduate Diploma (2016) de concertiste-soliste au New England Conservatory auprès de Miriam Fried, avec les meilleures récompenses ; ainsi que son diplôme de 1er cycle supérieur dans la classe de Alexis Galpérine au CNSMDP qu'il intègre à l'âge de 15 ans. Bénéficiaire d'un full merit award de la Fondation Florence Gould pour ses études aux États-Unis d'Amérique, il remporte à son retour en 2016, une résidence artistique à la Fondation des États-Unis, puis à la Cité internationale des arts en 2018. Léo Marillier prépare un second Master de recherche avec Philippe Graffin au Royal Conservatory de la Haye. Ses autres distinctions incluent : le Prix Ravel 2018, le 1er Prix et Prix Spécial Mozart 8e Concours B. Dvarionas, le 1er Prix 6e Concours Marschner, le Prix Spécial Tchaïkovsky 6e Concours Tchaïkovsky (junior) à Séoul et le Prix d'Honneur 2014 Concours Bellan. Lauréat de la Fondation de France 2019, Fondation

Williamson, du Mécénat Musical Société Générale et du Fonds Instrumental Français, Léo Marillier joue comme soliste avec orchestre dès l'âge de 13 ans avec le Wiener Concert Verine puis en Allemagne, Danemark, France, Lituanie, États-Unis et Russie. En 2016, Léo Marillier fonde l'Ensemble A-letheia et en 2018, ils enregistrent leur premier disque consacré au concerto pour violon et orchestre de Beethoven sous le label Cascavelle. Léo Marillier rejoint en 2019 le Quatuor Diotima pour une tournée en Colombie.

Caroline Cren, piano Née à Fourmies en 1976, Caroline Cren étudie le piano avec Victoria Melki (École Normale Supérieure de Musique), puis avec Georges Pludermacher et Claire Désert (CNSMDP, Diplôme de Formation Supérieur en 2001). Elle a suivi également les cours d'histoire de la musique, d'ethnomusicologie (Gilles Leothaud), de musique de chambre au sein de l'ensemble Trimaran (clarinette, violoncelle, piano). De 2002 à 2003, elle suit le cycle de perfectionnement dans la classe de Géry Moutier au CNSM de Lyon. Elle enseigne au conservatoire du Ve arrondissement de Paris. Passionnée de musique contemporaine, elle est soliste de L'Instant Donné et de l'ensemble Cairn.

Fanny Vicens, accordéon Lauréate des Fondations Banque Populaire (Paris) et Yehudi Menuhin (Stuttgart), Fanny Vicens a une double formation de pianiste et d'accordéoniste. C'est dans les Musikhochschulen de Trossingen (Allemagne), de Lucerne (Suisse), à l'université de la Sorbonne et au CNSMDP qu'elle réalise entre 2003 et 2014 des études supérieures artistiques, pédagogiques et musicologiques. Fanny Vicens se produit comme soliste et chambriste sur de grandes scènes dans une dizaine de pays (Arsenal de Metz, Cité de la Musique, Philharmonie de Odessa, Konzerthaus de Vienne, Haus der Berliner Festspiele, KKL Lucerne, Philharmonie de Cologne, Auditorium Pollini de Padova, etc.) et entretient aussi une intense activité de musicienne d'ensemble : elle a été l'invitée d'une vingtaine d'ensembles à travers l'Europe parmi lesquels on peut citer l'Ensemble Intercontemporain, Ensemble Modern, Ensemble 2e2m, Ensemble l'Itinéraire, Ensemble Cairn, l'ensemble Soyuz, le Philharmonisches Orchester Augsburg, entre autres. En tant que soliste, on a pu l'entendre dans plusieurs concertos :

à l'accordéon, elle s'est produite avec l'Orchestre national de Lorraine, l'Orchestre de Bretagne, l'Orchestre Perpignan Méditerranée, l'Orchestre des gardiens de la Paix, l'OLC et le Nouvel Ensemble Contemporain. Comme pianiste, elle a joué des concertos de Mozart et Chostakovitch avec le Kammerorchester Pforzheim, l'Orchestre Perpignan Méditerranée et s'est également produite avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Les programmes qu'elle défend en concert reflètent son engagement pour le répertoire contemporain de l'accordéon et la création ainsi qu'un intérêt nourri pour l'interprétation historiquement documentée des répertoires baroque et classique. Elle crée des pièces de Johannes Kalitzke, Stefano Gervasoni, Olga Neuwirth, Juan Pablo Carreno, Marco Suarez, Jérôme Combier, entre autres et celles de nombreux com-

positeurs de sa génération (Sua Seo, Carlos de Castellarnau, Florent Caron-Darras, Juan Arroyo, Guillaume Hermen, Benjamin Attahir...) avec lesquels elle entretient une réflexion sur « l'identité sonore de l'accordéon ». À cela s'ajoutent une collaboration avec les compositeurs du Cursus 1 de l'Ircam et l'interprétation de nombreuses œuvres avec électronique. Fanny Vicens consacre également une partie de ses activités à la recherche et réalise en collaboration avec Vincent Lhermet une base de données du répertoire original de l'accordéon intitulée « Ricordo al Futuro » référencant plus de 9000 pièces. Lauréate des concours de piano Bechstein et du Deutscher Hochschulwettbewerb,

son travail artistique a été récompensé par le DAAD, la Kunststiftung Baden-Württemberg, le Mécénat Musical Société Générale, le Royaume de la musique, la Fondation Iris Marquardt et la Fondation Meyer. Titulaire du Diplôme d'État et du Diplom Musiklehrer (assimilé au Certificat d'Aptitude), elle enseigne lors d'académies d'été et intervient au sein du PESM-Bourgogne dans les cours de spécialité instrumentale.

COMPAGNIE MUSICALE MOTUS

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 - 18H30
JARDIN DE LA MAISON DUTILLEUX
CANDES-SAINT-MARTIN

CONCERT

ILLUSTRATIONS

Projection sonore et acousmatique Compagnie musicale Motus

ILLUSTRATIONS CRÉATION
PAUL RAMAGE
(PREMIÈRE CRÉATION MONDIALE)

Installation sonore

Commande de Motus compagnie musicale pour le festival Dutilleux, avec le soutien de la Sacem. À partir d'extraits de pièces de Ivo Malec, Maurice Ohana, Claude Ballif ou même Pierre Boulez, d'illustrations retravaillées avec les outils de l'informatique musicale et de l'électroacoustique, un portrait sonore d'Henri Dutilleux est dressé, au travers de ses choix et de son travail d'homme de radio qui a toujours été curieux et connecté à la musique de son temps.

Trois strophes sur le nom de Sacher d'Henri Dutilleux

VIOLONCELLE
SONIA WIEDER ATHERTON

Un poco indeciso, Andante Sostenuto, Vivace

On peut parler d'une atmosphère de contre-jour ou de crépuscule, les sons tirés et frottés répètent les notes S.A.C.H.E.R., selon la notation musicale Germanique, soit mi**b**, la, do, si, mi, ré ; à noter : les 2 dernières cordes du violoncelle sont accordées différemment de l'accord traditionnel, permettant d'étendre le registre grave de l'instrument et l'espace sonore ; à la pièce seule et isolée de la création, en hommage aux 70 ans de Paul Sacher, le mécène Suisse de la Musique Contemporaine, ont été adjoints 2 prolongements ; la 1re strophe est allusive et mystérieuse (indécise, littéralement), puis devient dansante et élégiaque (citation), la 2e débute sur un continuo (soutenu) assez lent, rêveur, avec des échappées virtuoses, la 3e, est dynamique, un brin capricieuse et déclamatoire ; pour l'anecdote : à la fin de la 1re strophe, est brièvement citée la Musique pour cordes, percussion et célesta, de Béla Bartók, commandée puis créée par Sacher en 1937.

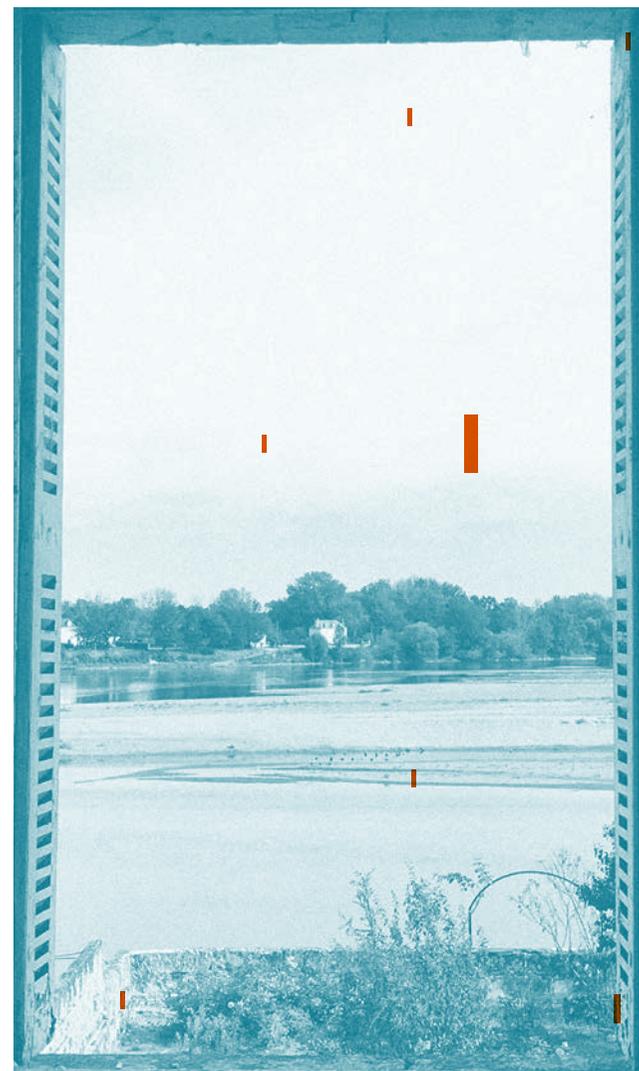
Paul Ramage Violoniste, improvisateur et compositeur. Il obtient un D.E.M de jazz et de violon. En 2013 il obtient son D.E.M de composition électroacoustique au conservatoire de Paris, dans les classes de Denis Dufour et Jonathan Prager. Il obtient ensuite un Master de composition électroacoustique à l'INA_GRM. Enfin, il suit le cursus de composition et d'informatique musical de l'IRCAM. Compositeur d'une quarantaine d'opus, tant acousmatiques que mixtes ou instrumentales, il a joué et été joué dans divers pays (France, Espagne, Italie, Portugal, Roumanie, Royaume Unis, Japon, Etats Unis, Chine...). Il est lauréat du prix Métamorphose (Musique et recherche) du second prix Russolo (Fondation Russolo-Pratella (Italie)/Studio Forum d'Annecy) et titulaire du certificat d'aptitude (C.A.) de composition électroacoustique. Il enseigne la création sonore au conservatoire de Bagnoux. Aujourd'hui membre d'Alcôme (Compagnie de création et de diffusion de musique contemporaine) il s'emploie à faire vivre la création sous toutes ses formes.

Motus, Compagnie musicale Créée en 1996, Motus se distingue par une approche de l'interprétation sur acousmonium. Son activité est orientée vers la production de concerts acousmatiques, mixtes et instrumentaux (Monumenta 08 au Grand Palais, Palais de Tokyo, Why Note à Dijon, festival CCMC à Tokyo, Festival 5 Giornate à Milan, Festival Musical Electronica Nova à Wrocław, Pologne, la Gaîté Lyrique, le Lieu Unique, le Festival d'Automne...), et la création d'œuvres musicales et de spectacle transdisciplinaire. Motus est engagé pour la promotion et la pratique de l'interprétation sur acousmonium, la conception d'installations et d'environnements sonores (Tours de Crest, Cité des sciences et de l'industrie, Ferme du Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée...), la formation et l'enseignement, la recherche avec son laboratoire MotusLab, la réalisation radio et l'édition discographique (24 CDs et 1 DVD sortis aujourd'hui). L'équipe Motus est composée de Vincent Laubeuf, Nathanaëlle Raboisson, Olivier Lamarche, Eric Broitmann et Jonathan Prager.

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Elle a toujours fait de la musique une langue ouverte sur le monde. C'est la recherche qui l'a menée au fil du temps d'un répertoire à l'autre, de découverte en découverte dans une exploration permanente. Née à San Francisco d'une mère d'origine roumaine et d'un père américain. Elle a grandi à New-York puis à Paris. Elle commence le violoncelle à neuf ans à Paris. À 16 ans, elle fait une rencontre déterminante, celle de Mstislav Rostropovich. À Paris, elle entre au CNSM dans la Classe de Maurice Gendron dont elle sort avec un premier prix de violoncelle et un premier prix de musique de chambre. À 19 ans elle passe le rideau de fer et part vivre à Moscou pour étudier le violoncelle avec Natalia Chakhovskaya au Conservatoire Tchaïkovski pendant deux ans et demi. Elle gardera en elle de ces années russes, en plus d'un enseignement d'excellence, un rapport particulier au temps, à l'histoire. De retour en France, elle devient à 25 ans lauréate du Concours Rostropovitch. Son jeu et son style immédiatement identifiables font d'elle une interprète rare. Depuis, elle joue en soliste sous la direction de nombreux chefs, avec : l'Orchestre de Paris, l'Orchestre natio-

nal de France, l'Orchestre national de Belgique, le Philharmonique de Liège, le Philharmonique de Israël, l'Orchestre Gulbenkian de Lisbonne, l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, l'Orchestre de la NDR de Hanovre, le REMIX Ensemble, Les Siècles, l'orchestre de chambre Asko/Schönberg. Elle est dédicataire d'œuvres des plus grands compositeurs d'aujourd'hui comme Pascal Dusapin, Georges Aperghis, Wolfgang Rihm. Elle a enregistré des œuvres de Monteverdi, Schubert, Brahms, Bartók et bien d'autres. Elle conçoit des œuvres scéniques mêlant différentes disciplines artistiques, qui voyagent dans le monde entier. Elle travaille avec des artistes d'autres disciplines tels Charlotte Rampling, Fanny Ardant, elle a composé les musiques de film de Chantal Akerman, et collaboré avec Jacques Higelin. En 2014, elle compose un disque autour de Nina Simone, Little Girl Blue from Nina Simone. En 2015, elle est nommée Chevalier des Arts et des Lettres. Le 1er juillet 2018 Sonia Wieder-Atherton a joué pour l'hommage solennel de la nation à Simone Veil au Panthéon. Sa dernière création La Nuit des Odyssées a été donnée à la Philharmonie de Paris en octobre 2019.

**Le Festival Dutilleux
remercie vivement ses soutiens :**

Et ses partenaires :

DIRECTION ARTISTIQUE

Jean-Loup Graton

06 75 74 32 30

jean-loup.graton@maison-dutilleux.com

ADMINISTRATION / PRODUCTION

Sabrina Mathon

06 13 37 60 94

bonjour@maison-dutilleux.com

FESTIVAL
DUTILLEUX
MAISON
DUTILLEUX
JOY

www.maison-dutilleux.com