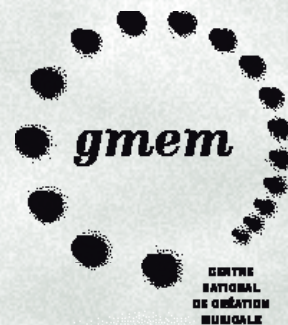

OPERA
MARSEILLE

M A T I N S

S O N N A N T S

PROGRAMMATION
RÉGULIÈRE

PROGRAMME DE SALLE

gmem-CNCM-marseille - CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE
RENSEIGNEMENTS AU 04 96 20 60 10 - WWW.GMEM.ORG

CONCERT

TARIF PLEIN : 10 € / TARIF RÉDUIT : 6 €

Le vin, le sang

OPERA
MARSEILLE

DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION «MATINS SONNANTS #2».

En co-réalisation avec l'Opéra de Marseille.

Une matinée de musique participe au bien-être... C'est ce que nous avons cherché avec Roland Hayrabédian. Nous avons imaginé que nous nous levions le dimanche matin, pour ensuite se diriger vers l'Opéra; lentement. L'air du matin est doux, l'ambiance paisible procure une sensation de quiétude. Puis, dans le foyer de l'Opéra, les berceuses nous envahissent petit à petit pour que l'Odyssée nous embarque définitivement pour ce voyage autour de la Méditerranée de Zad Moutaka (Liban) et Alexandros Markeas (Grèce). C'est ce que nous avons imaginé et c'est ce que nous avons fait. Bon voyage !

Ensemble Musicatreize

Roland Hayrabedian, direction

Kaoli Issiki, Elise Deuve, Claire Gouton, sopranes | Estelle Corre, Laura Gordiani, Elise Bédènes, mezzo-sopranes | Xavier De Lignerolles, Gilles Schneider, Jérôme Cotteceau, ténors | Patrice Balter, Grégoire Fohet-Duminil, Jean-Manuel Candenot, basses

Dionysos, le vin, le sang Commande d'Etat et du GEMM, électronique et informatique GEMM

Wall Street Lullaby < création > Commande de Musicatreize
berceuse

Alexandros Markeas

Ikhtifa

Cadavres exquis

Zad Moutaka

Production Musicatreize qui reçoit le soutien du Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles), Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, de la Ville de Marseille, la SACEM, la SPEDIDAM. Coproduction L'Opéra de Marseille, gmem-cncm-marseille.

*RÉDUIT : CHOMEURS, ÉTUDIANTS, -25 ANS

Dionysos, le vin, le sang de Alexandros Markeas

Date de composition : 2011. Durée : 35'.

Commande d'État et du gmem-cncm-marseille.

Dionysos, le vin, le sang est la première partie d'un projet d'oratorio inspiré des différents visages de Dionysos dans les rêveries philosophico-poétiques anciennes et contemporaines. Il s'agit précisément d'un cycle de mélodies sur la poésie bachique, la poésie du vin et de l'ivresse.

Chanter le vin, c'est chanter l'envie, le plaisir, la jouissance mais aussi le comique et le tragique, la sagesse et l'excès, la vie et la mort... Les différents extraits poétiques choisis (Anacréon, Eschyle, Euripide, Li Tai Pô, Omar Kayyâm, Molière) sont inspirés de ces oppositions et proposent un voyage, un parcours entre joie modérée et folie furieuse.

Progressivement la musique basculera dans l'univers des *Bacchantes* d'Euripide, la tragédie qui s'interroge à travers une poésie dionysiaque de l'extrême sur la démence collective, sur la cruauté du sacré, sur le rejet de l'Autre. La musique de ce cycle explore deux sources d'inspiration. La première est le chant traditionnel méditerranéen et ses différentes voix dans la musique profane ou sacrée. La seconde est le timbre vocal et ses transformations.

La voix ivre, désincarnée, en transe, la voix fragilisée, la voix tendre, le souffle et la respiration, toutes ces transformations interprétées ou obtenues par le traitement numérique, tenteront de créer un climat de fête étrange, une traduction musicale et personnelle de toute cette diversité expressive de la poésie de Dionysos.

Wall Street Lullaby de Alexandros Markeas < création >

Date de composition : 2012. Durée : en cours.

Commande Musicatreize

Lors des différentes actions du mouvement Occupy Wall Street, les manifestants ont exprimé leur vision de l'univers de la finance comme le mauvais rêve de notre monde qui ne formule finalement que son désir de dormir. La finance est le gardien de ce sommeil.

J'ai voulu reprendre cette même idée dans une berceuse qui nous trompe, qui nous chante un air séduisant et familier tout en nous manipulant, en nous cachant la vérité.

J'ai essayé de traduire musicalement cette tendresse déguisée, cette quiétude fausse, pleine d'angoisse. J'ai voulu pour finir la confronter à une deuxième berceuse, celle d'une mère grecque qui elle aussi ment à son enfant en lui promettant un avenir meilleur.

Alexandros Markeas

Alexandros Markeas, compositeur (Grèce)

Né en 1965 à Athènes, Alexandros Markeas étudie le piano et l'écriture musicale au Conservatoire National de Grèce. Il continue ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et obtient les Premiers Prix de piano et de musique de chambre. Il se spécialise dans la musique improvisée et il donne de nombreux concerts en soliste ou en formation. Parallèlement, il se consacre à la composition. Il suit les classes d'écriture, d'analyse et de composition du CNSMDP avec Guy Reibel, Michael Levinas, et Marc-André Dalbavie et obtient les Premiers Prix de contrepoint, fugue et composition, discipline dont il suit le cycle de perfectionnement. Il est aussi sélectionné pour suivre le cursus annuel de composition et d'informatique musicale de l'Ircam ainsi que l'Académie de Composition du Festival d'Aix-en-Provence.

Depuis 10 ans, ses œuvres sont jouées en France et à l'étranger par différentes formations comme l'Ensemble Intercontemporain, Court-Circuit, l'Itinéraire, TM+, Ars Nova, les Jeunes Solistes, le quatuor Habanera, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Alter ego, l'Ensemble Modern, le quatuor Arditti, les Percussions de Strasbourg... Il reçoit des commandes d'État, de Radio France, de la Fondation Royaumont, du musée du Louvre, du festival Manca, du festival Couperin ainsi que des aides à la création pour ses projets multimédia (DRAC Ile-de-France, Mairie de Paris, festival Romaeuropa).

Il compose également beaucoup d'œuvres pédagogiques, destinées aux enfants et aux formations d'amateurs. En 1999, Alexandros Markeas est nommé pensionnaire de l'Académie de France à Rome à la Villa Médicis et en 2001, il reçoit le prix Hervé Dugardin de la Sacem. En 2006, il reçoit le prix du syndicat des critiques. En 2009, il reçoit le prix du nouveau talent musique de la SACD pour son opéra de chambre Outsider.

Depuis 2003, il enseigne l'improvisation au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Le travail d'Alexandros Markeas est marqué par sa volonté de décoder et de modifier les mécanismes de la perception musicale. Les musiques traditionnelles méditerranéennes sont pour lui une source d'inspiration essentielle. Il s'inspire également de différents domaines d'expression artistique, tels que l'architecture, le théâtre, et les arts plastiques (installations, événements, vidéo, web) pour chercher des alternatives au concert traditionnel et créer des situations d'écoute musicale particulières. Ses pièces sont marquées par un esprit théâtral et par l'utilisation des techniques multimédia.

Ikhtifa de Zad Moulta

Date de composition : 2008. Durée : 8'.

Création le 13 juin 2008 à Marseille par l'ensemble Musicatreize, direction Roland Hayrabedian.

Commande de Musicatreize

Ikhtifa est un mot arabe qui signifie l'effacement, la disparition. *Terre Brûlée II* (1970) de Raoul Ubac (1910-1985) et *Voiliers* à Cannes (vers 1951-1957) de Nicolas de Stael (1913-1955). Deux tableaux. Deux mouvements. L'un dense. L'autre clairsemé à l'extrême.

Le compositeur s'est laissé guider par ces œuvres pour les faire ricocher sur ses propres obsessions : densité, fragmentation, travail sur la langue arabe... Une fois encore on retrouve un de ses thèmes de prédilection comme le passage du collectif à l'individuel, la désintégration du groupe...

Conçue comme un dyptique, *Ikhtifa* part de la texture épaisse, plutôt sombre et dense du tableau d'Ubac. Deux forces qui s'attirent, se retrouvent dans une ligne étendue au milieu du tableau. Stries sur la toile qui s'intensifient. Le texte du poète et philosophe Al-Maari est chanté en arabe. Le compositeur, à la recherche d'une forme d'énergie proche de la matière du tableau, suit les inflexions, les accents, la rythmique des vers, jusqu'à ce que les mots se mettent à danser. Le premier mouvement est très linéaire, plutôt monodique, hétérophonique et donne cette sensation de profondeur et de vibration horizontale.

Le second mouvement assiste à la disparition progressive de la matière sonore. Les mots sont fractionnés, réduits à l'état de phonèmes, éparpillés. Des sons subsistent comme des points ou des traits, envahis de silence.

Cadavres exquis de Zad Moulta

Date de composition : 2007. Durée : 16'.

12 voix et bande.

Création le 9 juin 2007 à Marseille à l'Église Saint-Charles par Musicatreize, direction Roland Hayrabedian.

Commande de Musicatreize

Dans *Cadavre exquis*, le compositeur a déconstruit presque systématiquement la structure des mots, leur morphologie, leur rythmique, privilégiant la dynamique de la parole par rapport au sens. Les syllabes compactées, énoncées simultanément, rendent souvent le texte inintelligible. Certains mots et quelquefois des bribes de phrase émergent, apparaissant dans une grande clarté comme des mots à la dérive, comme une île. Car *Cadavre exquis* est un océan...

Cette œuvre est d'une conception très particulière car elle est construite sur la superposition sonore de chaque partie au fil du temps du concert. Le premier mouvement, a cappella, est chanté puis sert de « couche sonore » au second. Le chant du troisième mouvement s'inscrit sur la bande sonore du second mouvement (lui-même accompagné de l'enregistrement du premier), jusqu'au quatrième mouvement, qui obéit au même schéma.

Cette « mise en abîme » est vertigineuse et crée une texture harmonique étrange. Certaines notes tenues (se rapprochant des lignes visibles qui permettent de continuer le dessin du cadavre exquis) deviennent charnières, opérant le passage d'un espace musical à un autre. Où l'on retrouve des notions chères au compositeur : mémoire, reflet, ombres, échos...

La sensation à l'audition est étonnante, le rappel incessant du passé hante l'écoute, créant un saisissant effet de labyrinthe intérieur. On s'identifie au chœur vivant, assailli par son ombre, on essaie de chasser cet « autre » qui surgit et nous empêche d'entendre clairement notre propre voix. Mais cet autre c'est nous-même...

Zad Moulta, compositeur (Liban)

© DR

Compositeur, né au Liban en 1967, poursuit depuis plusieurs années une recherche personnelle sur le langage musical, intégrant les données fondamentales de l'écriture contemporaine occidentale aux caractères spécifiques de la musique arabe. Cette recherche touche de nombreux domaines d'expérimentation... La lente maturation d'une forme d'expression très personnelle a fait naître, à partir de 2003, une série d'œuvres dont la production s'est peu à peu amplifiée. De la musique chorale à la musique d'ensemble, de la musique de chambre à la musique vocale soliste, de l'électroacoustique aux installations sonores et à la chorégraphie.

Zad Moulta est un enfant de la guerre et sa musique est traversée par ses réminiscences sonores, celles de Beyrouth et de son orient natal. Il a une personnalité complexe qui le pousse à déchiffrer inlassablement les énigmes et les résistances qui surgissent en lui, questionnant l'histoire, la mémoire, le monde contemporain, à explorer les

limites, les rêves, avec ce sentiment d'urgence propre aux créateurs.

Zad Moulta se réjouit particulièrement du travail entamé avec Roland Hayrabedian et l'ensemble Musicatreize à cause de la qualité artistique, du prestige et de la créativité de l'ensemble mais aussi de son ancrage à Marseille...

Musicatreize, ensemble

© Guy Vivien

Roland Hayrabedian a créé Musicatreize à Marseille en 1987. Le projet était de façonner un instrument de pointe pour explorer le champ des possibles musicaux. Depuis l'ensemble, d'une remarquable stabilité, suit son chef dans toutes ses explorations esthétiques. Réunion de solistes, le temps a travaillé une cohésion et une pâte sonore très reconnaissable qui fait de l'ensemble un instrument privilégié pour la création.

Ancré à Marseille, Musicatreize file volontiers la métaphore marine. Il s'agit de séjours « à quai » ou « au large », de navigation « en haute mer » ou de cabotage mais cette poésie n'est pas un effet de communication. La Méditerranée s'inscrit dans l'âme de l'ensemble, hante ses rêves et nourrit son imaginaire lyrique, politique, spirituel. Roland Hayrabedian a exploré avec Musicatreize l'univers de la vocalité, et il a très tôt élargi l'ensemble à l'instrumental (*Sundown dances* de Ohana, *Écrit sur le vent et l'eau* de Olli Kortekangas ou le *Concerto* de Chambre de Ligeti).

Tout concert, toute représentation sont étudiés : les œuvres prennent sens dans le déploiement d'un concept : de l'exécution, la spatialisation, à la mise en scène. Reliant passé et présent, classiques et inédits, oratorios, récitals ou opéras, Musicatreize s'adapte aux exigences de l'écriture et de l'interprétation avec une grande souplesse.

Depuis quelques années, Musicatreize a développé des axes de travail originaux, en étant à l'initiative d'une soixantaine d'œuvres nouvelles. Thématiques de saison («Musiques, an 13», «Les Tentations», «Les Miniatures») et cycles : les 7 contes, série entamée en 2006 avec *Les Sorcières* d'António Chagas Rosa, s'achèvent en 2010 avec *Un retour - El regreso* d'Oscar Strasnoy sur un livret d'Alberto Manguel, créé au Festival d'Aix-en-Provence. Ces grandes pièces, signées par un auteur, un compositeur, un metteur en scène, ont fait chacune l'objet d'un enregistrement et d'une publication illustrée, chez Actes Sud dans un format original. *L'Autre rive*, œuvre en miroir de Zad Moulta sur la thématique de l'Autre, la série des *Cris* (Jannequin, Luciano Berio, Régis Campo, Jean-Christophe Marti...), les premières *Odyssées dans l'espace* de François Rossé ou d'Alexandros Markeas, les concerts courts, pour ne citer que quelques-unes des créations récentes, questionnent la création, l'autre du temps ou de l'espace, la modernité, le dialogue des œuvres entre elles...

De même, l'aspect culturel, pédagogique, voire ludique est ici capital. Ateliers d'écriture, rencontres, répétitions publiques ont tissé au fil des ans un maillage serré avec le public. Une manière de s'inscrire dans le paysage d'une ville dans une relation hédoniste et citoyenne. A partir de ce mouillage marseillais s'articulent des tournées dans le monde entier (Europe, Asie, Afrique, Brésil...), une discographie riche, commentée et distinguée, ainsi que des reconnaissances publiques comme le prix des Victoires de la Musique Classique – catégorie Ensemble de l'Année en 2007. Catherine Peillon

Roland Hayrabedian, chef d'orchestre (France)

© Jean-Baptiste Millot

Roland Hayrabedian semble mu par un élan intérieur... Appétit, ferveur, désir, façonnent une personnalité complexe. Son histoire se forge à travers la passion de la découverte, le goût des paradoxes et du secret.

Adolescent, il délaisse vite le piano pour la direction d'orchestre. Quelques noms forts jalonnent ensuite son itinéraire : Betsy Jolas, Iannis Xenakis, Guy Reibel, André Boucourechliev, Seiji Osawa... Quelques rencontres marquantes : Félix Ibarrondo, dans les années 80 et Maurice Ohana, sous le signe de l'intuition, la spiritualité, le chant intérieur et l'empreinte du rituel. Il en sera en outre l'un des principaux interprètes. Le jeune chef crée en 1978 le Chœur Contemporain puis Musicatreize en 1987. La voix, son grain, sa souplesse, tout ce qui sous-tend l'œuvre, le fascinent peut-être à cause de l'héritage longtemps inconscient de son orientalité et de son imaginaire méditerranéens.

Cette « écoute » singulière en fait un directeur artistique recherché. Il aime que les œuvres dialoguent à travers les esthétiques et les âges... Il s'attache aussi à tous les aspects de la représentation, de la mise en scène à la spatialisation.

Mais l'axe central reste le travail avec des compositeurs vivants. Citons parmi d'autres Oscar Strasnoy, Philippe Gouttenoire, Edith Canat de Chizy, Zad Moulta, Bruno Mantovani, Jesper Nordin, Tapio Tuomela... La relation qui s'initie à la première création se continue dans le temps dans une dimension maïeutique. Pour ce passeur, il s'agit d'approfondir le mystère de l'écriture avec l'envie d'être à l'origine d'œuvres fortes...

Roland Hayrabedian a dirigé le long de sa carrière de nombreuses formations orchestrales et vocales (Orchestre du festival de Spoleto, la Capella de Leningrad, les chœurs de Radio-France, l'Orchestre philharmonique de Radio France, des Pays-de-Loire, l'Orchestre philharmonique de Lorraine, l'Orchestre d'Avignon, le National Choir of Ireland, le Nederlands Kamerkoor) et collaboré avec des ensembles spécialisés comme les Percussions de Strasbourg, Musique Vivante, Musique Oblique, 2e2m, TM+, l'ensemble Itinéraire, et plusieurs ensembles étrangers). Il a travaillé avec de nombreux solistes de renommée internationale. (...)

Attiré par la musique de scène, le théâtre musical et le ballet, il collabore volontiers avec des metteurs en scène ou chorégraphes (Ariel Garcia Valdès, Pierre Barrat, Eric Ruf ou Angelin Preljocaj, ou plus récemment Jeanne Roth, Thierry Thieu Niang, Philippe Carbonneaux...). De 2002 à 2005, il occupe le poste de chef de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, orchestre avec lequel il collabore encore. Depuis deux saisons, il prend part à l'Académie vocale contemporaine du Festival d'Aix-en-Provence, festival qui lui a permis de créer en 2010 *Un Retour* d'Oscar Strasnoy sur un livret d'Alberto Manguel, qui est très remarqué.

Il compte plus de 30 disques sous sa direction musicale et artistique, dont plusieurs ont obtenu des distinctions exceptionnelles.

Il enseigne la direction au C.R.R. de Marseille avec une inventivité pédagogique et un plaisir toujours renouvelés.

VEN 15 MARS	19H00 CONCERT ABD GASTON-DEFFERRE
MER 03 AVRIL	17H00 RENCONTRE BMVR L'ALCAZAR
JEU 04 AVRIL	19H00 CONCERT FRICHE LA BELLE DE MAI 21H00 CONCERT FRICHE LA BELLE DE MAI
VEN 05 AVRIL	18H30, 20H30, 22H30 CONCERT FRICHE LA BELLE DE MAI
SAM 06 AVRIL DIM 07 AVRIL	20H30 CONCERT LE MERLAN 15H00 CONCERT LE MERLAN
VEN 12 AVRIL	PARCOURS SONORE / INSTALLATION VERNISSAGE GARDANNE
LUN 15 AVRIL	19H00 CONCERT ABD GASTON-DEFFERRE
MAR 30 AVRIL	20H30 OPÉRA LA CRIÉE THÉÂTRE NATIONAL
MER 1ER MAI	12H00 PERFORMANCE PARVIS DE L'OPÉRA
JEU 02 MAI	17H00 RENCONTRE BMVR L'ALCAZAR
VEN 03 MAI	19H00 SPECTACLE LA CRIÉE THÉÂTRE NATIONAL 21H00 CONCERT LA CRIÉE THÉÂTRE NATIONAL
SAM 04 MAI	19H00 SPECTACLE LA CRIÉE THÉÂTRE NATIONAL 21H00 MUSIQUE / DANSE LA CRIÉE THÉÂTRE NATIONAL
DIM 05 MAI	11H00 CONCERT FOYER DE L'OPÉRA
MER 15 MAI	19H00 CONCERT ABD GASTON-DEFFERRE
VEN 12 JUIL	19H00 À 2H00 ÉVÈNEMENT CAMPAGNE PASTRÉ

Mono-logophone (.)
MUSIQUES EN CHANTIER #2

Conversation musicale #1

Quatuor Tana

Ictus Strings (.)

les mondes de doré (.)

L'Odysée 2013

Oiseaux / Tonnerre (.)
INSTAL. SAM 13 AVRIL → DIM 12 MAI

Venue d'ailleurs (.)
MUSIQUES EN CHANTIER #3

O Mensch !

Sirènes et Midi Net (.)

Conversation musicale #2

Tourbillons

Aks

Tourbillons

Siwa (.)

Beautiful Soooooouup !
MATINS SONNANTS #3

Médée Kali (.)
MUSIQUES EN CHANTIER #4

La nuit Pastré (.)

Prochains Matins Sonnants >

DIMANCHE 5 MAI | 11H00
FOYER DE L'OPÉRA

© Louise Leterme

TARIF PLEIN : 10 € / TARIF RÉDUIT : 6 €*

Beautiful Soooooouup!

DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION «MATINS SONNANTS #3».
En co-réalisation avec l'Opéra de Marseille.

Donatienne Michel-Dansac et Vincent Leterme nous proposent un concert à partager en famille...
Des variations musicales sur la figure d'Alice, avec une création du compositeur Georges Aperghis, un petit voyage dans les délices de l'humour anglais, et du non-sens cher à Lewis Carroll, le tout chanté et raconté par Donatienne Michel-Dansac et Vincent Leterme.

Donatienne Michel-Dansac, voix
Vincent Leterme, piano

*RÉDUIT : CHOMEURS, ÉTUDIANTS, -25 ANS

Technique et électronique gmcm-CNCM-marseille - Production gmcm-CNCM-marseille

Partenaires

Le gmem-CNCM-marseille est subventionné par

Le gmem-CNCM-marseille est soutenu par

Le gmem-CNCM-marseille collabore avec

Le gmem-CNCM-marseille est membre du collectif

Équipe

Directeur
Chargée d'administration et des productions
Directeur technique
Assistant musical et artistique
Chargée de communication, relations presse
Chargée de la pédagogie, relations publiques
Assistante à l'administration et à l'accueil
Régisseur général
Stagiaire communication, relations presse

Christian SEBILLE
Sarah OLAYA
Jérôme DECQUE
Charles BASCOU
Sophie GIRAUD
Pauline PARNEIX
Isabelle MATEO
Hugues BARROERO
Claire DARDIGNAC, David SEIGNOBOS