

MUSIQUES DE CRÉATION

Marseille

AVEC
L'OPÉRA
DE MARSEILLE

S
O
M
M
A
N
T
I
N
S
A
N
T
S

11H00

15 DÉC 2013

9 MARS 2014

11 MAI 2014

gmem

CENTRE
NATIONAL
DE CRÉATION
MUSICALE

PROGRAMME DE SALLE DU 9/03/2014

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

DIMANCHE 9 MARS | 11H00
FOYER DE L'OPÉRA DE MARSEILLE
POÉSIE SONORE - THÉÂTRE MUSICAL

Vis à Vis

Deux chanteuses-conférencières explorent, entre musique et poésie sonore le thème de la dualité, gémeinité, imitation, miroir, dédoublement, fusion... Avec humour, poésie et lyrisme, une plongée de l'autre côté des sons et des mots...

Au programme, des œuvres vocales contemporaines de Pascal Dusapin, Kaija Saariaho, John Cage, Jacques Rebotier, Steve Reich, Georges Aperghis, Philippe Fénelon, Giacinto Scelsi...

Fil rouge entre les pièces, les «Récitatifs» de Valérie Philippin explorent une langue de poésie sonore jonglant entre parole savante et quotidienne, mêlant le français, l'anglais et des langues imaginaires...

Valérie Philippin, conception, textes et mise en scène
avec

Elisabeth Calleo, soprano
Valérie Philippin, soprano

Jérôme Decque, ingénieur son (gmem-CNCN-marseille)
Charles Bascou, assistant musical (gmem-CNCN-marseille)

Vis à Vis

Les œuvres

Durée   : 1h environ

John Cage <p>«Litany for the whale»</p>
Valérie Philippin <p>«Le bâti ontologique»</p>
Jacques Rebotier <p>«Du vent»</p>
Pascal Dusapin <p>«Two walking n°1, 2 et 4»</p>

Valérie Philippin <p>«Pas de deux» «Duplicate»</p>
--

Kaija Saariaho <p>«From the grammar of dreams n°2 et 3»</p>

Valérie Philippin <p>«Canon bien frappé»</p>
--

Steve Reich <p>«Clapping music»</p>

Valérie Philippin <p>«Instant mesure»</p>

Philippe Fénelon <p>«Madrigaux n°2»</p>

Valérie Philippin <p>«Les voix du dehors»</p>

Georges Aperghis <p>«Récitation n°8 / 3» «Récitation n°8 / 2»</p>

Jacques Rebotier <p>«C’est lui»</p>

Valérie Philippin <p>«Ab»</p>

Giacinto Scelsi <p>«Sauh II n°2»</p>

Jacques Rebotier <p>«Litanie de la vie j’ai rien compris»</p>

Valérie Philippin <p>«Perpetuum mobile»</p>
---

les textes

« Litany for the Whale » de John Cage <p>«Litany for the Whale» (Litanie pour la baleine) est une œuvre de John Cage pour deux voix égales écrite en 1980. Elle fait partie des œuvres vocales de John Cage, avec l'«Aria», dédiée à Cathy Berberian en 1958 ou le «Roaratorio» de 1980. Elle consiste en une récitation et trente-deux réponses a cappella. Paul Hillier (qui enregistra la Litanie) raconte que John Cage demandait à ce que les deux voix solistes chantent le dos tourné au public, bien que ce dispositif ne soit pas précisé sur la partition.</p>
--

Les «Récitatifs» de Valérie Philippin <p>Pas de deux Duplicate Canon bien frappé Instant mesure Les voix du dehors Ab Perpetuum mobile</p>

Interprète nourrie des langages musicaux et poétiques contemporains, Valérie Philippin est également auteure de poésies sonores. Conçus pour ses improvisations et spectacles de théâtre musical, ses textes (à dire, chanter ou danser) jouent sur les objets trouvés du langage quotidien, expressions courantes, définitions du dictionnaire, listes scientifiques et modes d’emploi divers. Elle les recompose, créant des dérives et glissements sonores et sémantiques avec des techniques diverses: truffages de mots étrangers ou de pures sonorités phonétiques, permutations, augmentation, découpage, collages, compressions… A ces structures textuelles elle associe librement des sonorités vocales, instrumentales, des gestes quotidiens ou abstraits, le même texte pouvant donner des réalisations sonores et visuelles différentes à chaque lecture, à interpréter en solo comme en chœur.

« Du vent » de Jacques Rebotier <p>Écrivain, compositeur et metteur en scène, Jacques Rebotier est l’auteur de spectacles dérangements et joyeux qui allient une écriture exigeante au sens de l’insolite, ou plutôt de « l’incongru ». Du vent est une pièce créée en 2000 pour 2 solistes et contrebasse.</p>
--

« Two walking n°1, 2 et 4 » de Pascal Dusapin <p>Pascal Dusapin, né le 29 mai 1955, est un compositeur français de musique contemporaine. «Two walking n°1, 2 et 4», pièce pour deux solistes a cappella, fut commandée par l’Ensemble Accroche note et créée en 1994. Les titres des parties sont : <p>n° 1 - How many little wings n° 2 - Kiss my lips she did n° 3 - A scene in singing</p></p>

Vis à Vis

les textes

« From the grammar of dreams n°2 et 3 » de Kaija Saariaho <p>«From the Grammar of Dreams» est un cycle de mélodies en cinq parties. Kaija Saariaho joue sur la proximité des couleurs et des registres des deux voix, qui tantôt se confrontent, tantôt se mêlent au point que l’on ne sait plus où se situe l’un ou l’autre. Certaines parties de cette pièce donnent à entendre en parallèle deux textes différents : ainsi, dans les parties I et II, un extrait de «Paralytic» est chanté par une soprano alors que l’autre interprète un extrait de «The Bell Jar». Alors que dans la partie III (tout comme dans la partie V), les deux chanteuses interprètent un même texte, extrait de «Paralytic» ; les deux voix se mêlent ou se croisent dans un même registre, presque jusqu’à la fusion.</p>
--

« Clapping music » de Steve Reich <p>«Clapping Music» est une œuvre de musique minimaliste du compositeur américain Steve Reich, écrite en 1972 pour deux personnes tapant dans leurs mains. La pièce «Clapping Music» est constituée d’une cellule rythmique de 12 croches. Cette cellule est répétée à l’identique par un des deux participants pendant toute la pièce. Le deuxième exécutant joue au départ cette même cellule à l’unisson, et la répète 8 ou 12 fois. Il décale ensuite le motif d’une croche vers la gauche, ce qui produit un déphasage avec la première voix. Après 12 déphasages, le rephasage naturel s’opère et la pièce est terminée.</p>
--

« Madrigaux n°2 » de Philippe Fénelon <p>Poèmes de Rainer Maria Rilke Pianiste formé au Conservatoire d’Orléans, Philippe Fénelon obtient en 1977 un prix de composition dans la classe d’Olivier Messiaen ; suivront de nombreux prix internationaux, dont le prix Stockhausen de Bergame. Son œuvre révèle une prédilection pour la musique vocale, fondée sur un attrait pour la transversalité entre littérature, peinture et musique. Philippe Fénelon écrit également pour le ballet et réalise des courts-métrages.</p>

« Récitations n°8 / 3 », « Récitations n°8 / 2 » de Georges Aperghis <p>Pour voix seule. «Récitation» est une œuvre unique pour soprano solo qui explore, en chantant, tous les affects, toutes les expressions humaines, comme la colère, la gaieté, l’ironie, la plainte, la désillusion, le rêve, et autres, parfois avec ambiguïté. La pièce, intime, est composée de 14 miniatures, chacune sous un climat différent, de par le texte et la musique souvent répétés. Les syllabes se plient à l’organisation des notes, piégées dans un kaléidoscope qui tourne à la folie débridée.</p>
--

les textes

« Sauh II n°2 » de Giacinto Scelsi <p>Giacinto Scelsi révèle, enfant déjà, d’extraordinaires dons musicaux en improvisant librement au piano. Il étudie la composition à Rome avec Giacinto Sallustio, tout en gardant son indépendance face au milieu musical de son époque. Il travaille à Genève avec Egon Koehler qui l’initie au système compositionnel de Scriabine et étudie le dodéca-phonisme à Vienne en 1935-1936 avec Walter Klein, élève de Schoenberg. Rentré à Rome en 1951-52, il mène une vie solitaire dévolue à une recherche ascétique sur le son. Avec les «Quattro Pezzi su una nota sola» (1959, pour orchestre de chambre) s’achèvent dix ans d’intense expérimentation sur le son. Désormais, ses œuvres accomplissent une sorte de repli à l’intérieur du son démultiplié, décomposé en petites composantes.</p>
--

« Litanie de la vie j’ai rien compris » de Jacques Rebotier <p>Ces Litaniques, appartenant à la «poésie-parade», sont à lire à voix haute. «Entre intime et épopée, entre murmure et déclamé, ça mue, ça roule, ça rue, ça sasse et ça ressasse, ça nous saoule et remue». C’est facétieux, savant, étourdissant, caracolant. Il y a la litanie des rues, celle des signes typographiques, celle des signes du corps, celle du chercheur de beauté qui dit «Salut Jarry Varese Dubuffet Pollock». Tout finit par une vraie chanson, «Litanie de la vie j’ai rien compris».</p>
--

<p>Litanie de la vie j'ai rien compris</p> <p><i>♩ = 44</i> <i>(Chanté désempanté)</i></p> <p>La vie c'est comme quand on comprend rien d'abord on comprend rien</p> <p>ensuite on comprend rien la vie j'y comprends rien la mort j'y comprends rien</p> <p>l'amour j'y comprends rien Quand est-ce que tu as commen-</p> <p>cé à y comprendre rien ? à rien n'y comprendre ? tout d'suite.</p>
--

VALÉRIE PHILIPPIN

conception, texte, mise en scène et soprano

La chanteuse Valérie Philippin s'est produite dans le domaine de la musique contemporaine avec des ensembles renommés comme l'Ensemble Intercontemporain à Paris, Athelas à Copenhague, Bit20 à Oslo, Contrechamps à Genève, Remix à Porto, et dans les festivals Présences à Radio France, Cité de la Musique à Paris, Musica à Strasbourg, Agora à l'IRCAM, Integra à Copenhague, Biennale de Venise, Musicadhoy de Madrid, Ultima à Oslo, Gaida à Vilnius, Tokyo Summer Festival... Elle a animé en juin 2013 l'atelier de composition avec voix de l'Académie Manifeste de l'Ircam, comme pédagogue et interprète, avec l'Ensemble Intercontemporain. Directrice artistique de Singulière Compagnie et de l'ensemble instrumental Kiosk qui se consacre à la musique contemporaine et au théâtre musical, elle conçoit et met en scène des spectacles musicaux. Elle a reçu en 2011 avec Kiosk le Grand Prix Musique contemporaine de l'Académie Charles Cros pour le CD/DVD «A portée de voix» sur des œuvres vocales de Georges Aperghis, au Label Ameson. Avec Kiosk, comme en solo ou duo avec le pianiste Emmanuel Olivier, la chanteuse Elizabeth Calleo ou le contrebassiste Nicolas Crosse, elle propose des concerts et spectacles pour tous publics, destinés à faire découvrir le répertoire contemporain. Auteure de poésie sonore et théâtre musical, elle a conçu et mis en scène en 2010 «Cela fait-il du bruit», théâtre musical pour un chœur amateur d'après la poésie de Patrick Dubost, et en 2012 «Terra Nostra», sur ses propres textes, créé au Quartz de Brest avec des enfants de l'école primaire de Bohars et deux musiciennes professionnelles. Elle enseigne le chant contemporain, le théâtre musical et l'improvisation, notamment au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris et à Sciences-Po Paris, et forme les enseignants pour l'Ariam Ile-de-France, le CFMI d'Orsay, le Pôle d'Enseignement Supérieur de Dijon, le CNFPT, l'Académie de Paris. Auteure d'articles sur la voix pour différentes revues ou colloques, elle a signé en 2011 un livre et CD intitulé «La Voix, Palette Sonore», paru aux éditions Billaudot. Elle est depuis 2011 membre du Comité d'orientation du CDMC (Centre de Documentation de la Musique Contemporaine à Paris).

ELIZABETH CALLEO

soprano

La soprano américaine Elizabeth Calleo se forme aux Etats-Unis à la Eastman School of Music et à l'Academy of Vocal Arts. Elle étudie ensuite la musique baroque française grâce aux bourses du Rotary International et Harriet Wooley. Sa carrière est partagée entre opéra, concert et création contemporaine. A l'opéra, elle a chanté le rôle d'Yniold du «Pelléas et Mélisande» de Debussy avec Armin Jourdan, à l'Opéra de Montpellier et à l'Opéra de Massy ; Fortuna et Una Damigella dans «Didone» de Cavalli avec Christophe Rousset ; Papagena dans «La Flute Enchantée» de Mozart avec Marc Minkowski ; la Crétoise dans «Idoménée» de Campra avec Jean-Claude Malgoire à la Fondation Royaumont et Amour dans «Cadmus et Hermione» de Lully avec Christophe Rousset pour le Festival d'Ambronay. En tant qu'artiste rattachée à l'Opéra de Montpellier, elle a chanté les rôles de Zaïde de Mozart et Morgana dans «Alcina» de Handel. Elle incarne à trois reprises le rôle de Bastienne dans «Bastien und Bastienne» de Mozart, avec Laurence Equilbey (Opéra de Rouen, Opéra d'Orléans, Cité de la Musique, diffusion Radio France en 2004, diffusion sur ARTE en 2008 et parution DVD chez Naïve en 2010). Plus récemment, elle a chanté le Premier Esprit de «Cendrillon» de Massenet dirigé par Marc Minkowski à l'Opéra Comique et au Konzerthaus de Vienne et Anne Trulove dans «The Rake's Progress» de Stravinsky dirigé par Franck Ollu au Théâtre de l'Athénée. Aux Etats-Unis, elle a enregistré le rôle de Thérèse dans «Sancho Pança» de Philidor et celui de Clémentine dans «Le Magnifique» de Gretry avec Opera Lafayette dirigé par Ryan Brown à Washington (Kennedy Center) et New York (Lincoln Center). Interprète de musique contemporaine, elle chante la Duchesse de Guise dans «Massacre» de Wolfgang Mitterer, dirigé par Peter Rundel et mis en scène par Ludovic Lagarde (CD enregistré au label Col Legno), le rôle de la Cantatrice dans «The Second Woman», de Frédéric Verrière dirigé par Jean Duroyer et mis en scène par Guillaume Vincent aux Bouffes du Nord. Elle a créé en 2011 à l'Ircam une pièce de Daniel Ghisi et Eric Maestri dans le cadre du Festival Agora avec musikFabrik (diffusé sur Radio France) et le rôle de Noa dans «Terra» de Luca Francesconi au Teatro di San Carlo dirigé par Jonathan Webb pour le 150ème anniversaire de l'unification de l'Italie.

Prochainement

MUSIQUES EN CHANTIER #1

ERRANCES & RÉSONANCES

Judi 20 mars
19h

Texte & voix
Ze Jam Afane

Composition & harpe
Hélène Breschand

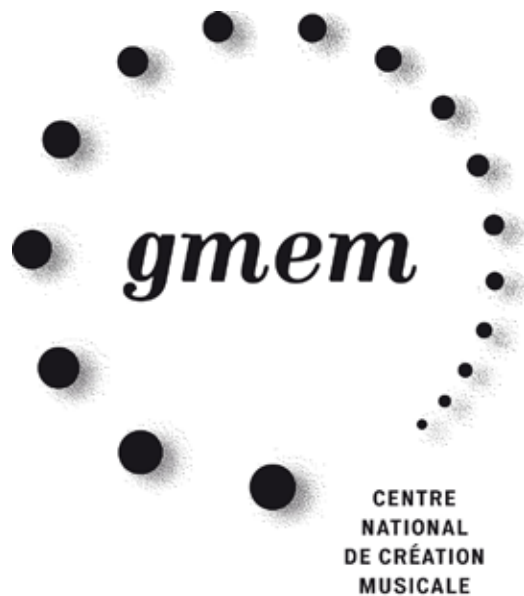
Création lumières
Fred Boileau

Ingénieur son
Mathieu Ferrasson

Assistant musical
Maxime Lance

Développeur patch / Art Zoyd
Carl Faia

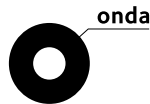
Hélène Breschand, harpiste protéiforme, magnifie son instrument, en créant un univers complexe, féérique et âpre à la fois. Sa rencontre avec Ze Jam Afane, poète et conteur de chroniques tant virulentes que poétiques, donne naissance à «Errances & résonances»: un voyage au pays des sons, des sens et des mots.

Le gmem-CNCM-marseille est subventionné par

Le gmem-CNCM-marseille est soutenu par

Le gmem-CNCM-marseille est partenaire de

Le gmem-CNCM-marseille et son équipe

Directeur Christian SEBILLE ; **Directrice adjointe** Sarah OLAYA ; **Directeur technique** Jérôme DECQUE
Assistant artistique, concepteur en informatique musicale Charles BASCOU ; **Responsable communication** Sophie GIRAUD ; **Chargée des actions de transmission** Pauline PARNEIX ; **Responsable de l'administration et comptable** Isabelle MATEO ; **Stagiaires Communication** Solène GIREL, Marine MEUNIER ; **Stagiaire Pédagogie RP** Ingrid QUEFEULOU ; **Responsable Billetterie / Attachée de production** Ilanit MELODISTA ; **Régisseur général** Hugues BARROERO ; **Agent d'entretien** Nadia YOUNES.