

20° DANS LE NOIR

CONCERT ORGANISÉ À L'OCCASION DU 80ÈME ANNIVERSAIRE DU COLEGIO DE ESPAÑA

JEUDI 22 OCTOBRE 2015 / 20H30

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

COLEGIO DE ESPAÑA
Cité internationale universitaire de Paris
7E Bd Jourdan
75014 Paris
www.colesp.org

I PROGRAMME I

L'ensemble 20° dans le noir est heureux de vous présenter ce programme, proposé dans le cadre du colloque *Le Colegio de España à Paris. Un carrefour culturel franco-espagnol (1921-1970)* organisé à l'occasion du 80ème anniversaire du Colegio de España. Celui-ci s'articule autour de 6 compositeurs espagnols dont la plupart sont, ou ont été, résidents du Colegio ou lauréats du Prix de composition Colegio de España/INAEM.

Ramon Lazkano - Errobi-2
pour flûte basse, clarinette basse et piano

Joan Magrané Figuera - Petit ofici elegiàc
pour violoncelle seul (création)

Ariadna Alsina - Etres Liquides
pour flûte seule avec dispositif électronique

Núria Giménez Comas - Abraxas M
pour dispositif électronique et video de Dan Browne

José María Sánchez-Verdú - Deploratio II [Franco Donatoni in memoriam]
pour flûte et violoncelle

Hèctor Parrà - Quatre miniatures
pour piano solo

Javier Elipe - Praxis AB
pour violoncelle, clarinette basse et électronique

I INTERPRÈTES I

Shao-Wei Chou – flûte

Chiaki Tsunaba – clarinette

Lola Malique – violoncelle

Antoine Alerini – piano

Nùria Gimenez-Comas – électronique

Aridna Alsina – régie son

Javier Elipe – régie son

ensemble 20° dans le noir

Coordination artistique : Aurore Saby

aurore@ensemble20degres.com

I NOTES D'INTENTION I

Ramon Lazkano I Errobi-2 – 2009 –

Pour flûte basse, clarinette basse et piano, Errobi-2 est une commande d'Etat. D'emblée, cette pièce pose le problème de deux racines contradictoires et antagoniques, le souffle et la frappe, ce qui dure et ce qui s'épuise, la projection dans le potentiel face à l'éphémère qui résonne.

Deux racines mais trois sources sont à l'origine de la naissance des sons de la pièce. Trois sources qui s'étreignent, s'imprègnent et se projettent l'une dans l'autre; deux racines (erro-bi, en basque) pour occuper le temps qui leur est dévolu, lors d'un flux dont les bifurcations et les redondances bâtissent le labyrinthe de la mémoire (errobi, en basque: torrent): une surface mobile à la trajectoire imprévisible.

Errobi-2 est une pièce de la collection Igeltsoen Laborategia, le "Laboratoire des Craies", qui trouve son origine dans l'œuvre du sculpteur Jorge Oteiza et son Laboratoire Expérimental.

La craie, en tant que matière blanche et lumineuse, traçant le signe et par là le communicant tout en se dépensant et s'épuisant dans l'empreinte qu'elle laisse, la craie, qui grince contre l'ardoise, qui est une extension de la main et par là une prothèse de l'homme, dont le souvenir est lié à l'enfance et à l'expérience de l'apprentissage et qui extériorise la pensée par sa friabilité, s'érode et devient poussière; devenant ainsi une métaphore de l'objet et du propos de cette musique.

Joan Magrané Figuera I Petit ofici elegíac - création mondiale –

Oraciò a la sacratissima verge maria, tenint son fill Déu Jesús en la falda devallat de la creu

Cette pièce pour violoncelle - en français: "Petite liturgie élegiaque"- est une plainte qui s'inspire de quelques vers extraits d'un des poèmes

les plus représentatifs du poète médiéval catalan Joan Roís de Corella (1435-1497)-

La plainte de la Vierge Marie devant la Croix - et se structure en quatre sections monodiques et austères.

En contraste avec les autres sections qui l'entoure, la partie centrale, qui fait référence au vers "crida lo sol, plorant ab cabells negres" [le soleil crie en pleurant avec une noire chevelure], explore un chemin intense dans une expressivité extrême.

Ariadna Alsina I Etres liquides – 2013 –

La pièce s'inspire du concept de modernité liquide, utilisé pour le sociologue Zygmunt Bauman pour décrire le moment actuel de notre société, où « rien n'a de forme fixe et tout peut changer » à tout moment. Les sentiments dominants sont l'incertitude, l'insécurité, la précarité et la vulnérabilité. Il s'agit juste d'une idée inspiratrice pour composer une pièce qui explore différentes formes de relation entre l'instrument acoustique et la partie électronique. L'électronique est composée à partir des matériaux de la flûte qui prennent une identité et entité propres, et arrivent à des moments à proposer un nouveau contexte où l'instrument doit s'insérer.

La pièce s'articule à partir de deux matériaux, un de type bruitiste et basé sur des gestes instrumentaux et de morphologies sonores assez courtes, et un autre de type plus harmonique et dessiné avec des lignes de hauteurs définies. On retrouve aussi dans la pièce des fragments d'un texte tiré de l'ouvrage Identité de Z.Bauman.

Nuria Giménez-Comas I Abraxas M – 2013 –

Abraxas est une pièce de musique électronique générée à partir des images de la vidéo de Dan Browne (Abraxas). Cette pièce a été imaginée dans le cadre de « In Vivo Video » de l'Académie Manifeste 2013 (Ircam-Fresnoy) avec l'aide et les conseils d'Andrea Cera, Greg Beller et Mathieu Farnarier.

La forme musicale d'Abraxas a été élaborée à partir de l'organisation des séquences d'images et du traitement/transformation de ces séquences dans la durée.

L'idée poétique de l'éternel retour est présente dans ce voyage vers les ancêtres du vidéaste qui habitaient la ville de Prague avant la 2de Guerre mondiale. L'utilisation des matériaux sonores est multiple afin d'interroger le son sur les images ou au contraire de permettre à l'auditeur de se laisser porter vers le voyage abstrait des images. On y retrouve plusieurs sources sonores : des sons concrets - ambiances de la ville de Prague (et autour), des sons de synthèse, des bruits (traités avec Chroma dans Max), ou encore des échantillons très divers de sons (synthèse par modèle physique: Modalys) traités en différentes séquences.

José Maria Sánchez-Verdù I Deploratio II [Franco Donatoni in memoriam] – 2001 –

Deploratio II est une pièce pour flûte et violoncelle. Comme un élargissement de Deploratio (pour violoncelle solo-1997), Deploratio II contient différents niveaux d'intertextualité: la citation, la continuité, puis la transformation et le développement...

Ma façon de travailler développe souvent des matériaux musicaux qui ne sont pas confinés à un seul travail. Tant de fois le matériau est développé et étendu à travers des cycles et des structures qui croissent et se multiplient dans les superstructures plus complexes... - la nature, comme nous le savons, s'articule par cycles : seulement quand on touche à sa fin, nous pouvons percevoir qu'un nouveau cycle est déjà en germe.

Héctor Parrà I Quatre miniatures – 2007 –

Dédicace à Imma Santacreu

Les Quatre Miniatures ont été composées durant l'été 2007. Ces pièces sont une commande du Conservatoire municipal de musique de Tarragone (Catalogne) pour ses élèves de niveau intermédiaire ou avancé.

Plutôt que de me contenter d'écrire des pièces purement pédagogiques, j'ai travaillé sur le mariage entre la profondeur du son et la variété d'expression à la fois riche et délicate que peut offrir la palette sonore du piano. Ainsi, chaque pièce développe cet aspect d'une manière différente : la première est centrée sur la rapidité des attaques pianistiques ainsi que sur l'espace offert par le registre médium de l'instrument. En revanche, la deuxième laisse entendre un choral chromatique qui se développe progressivement grâce à une articulation homogène entre les accords (obtenue par le legato des deux mains et de la pédale). La troisième est une courte étude de rythme qui met en scène un matériau harmonique stable régulièrement perturbé par un court motif nerveux qui finit par grandir au point d'exploser et de se désintégrer complètement. La dernière miniature est la plus complexe : c'est un rappel des différents motifs qui caractérisent les autres pièces et qui sont ici développés de façon à trouver leur point culminant.

Javier Elípe I Praxis AB – 2015 –

Cette pièce est construite autour de la technique instrumentale, de sa complexité ainsi que de son extrapolation à d'autres instruments. Dans Praxis AB, j'ai voulu développer cette complexité instrumentale selon trois critères : les possibilités techniques de chaque instrument, la traduction de cette complexité par le langage instrumental en développant d'une manière thématique les recours techniques employés, et son développement d'un point de vue structurel.

À partir de ces critères, je me suis intéressé à la manière de faire une communion et un synthèse des différents instruments -synthèse des gestes instrumentaux- en adaptant les problématiques instrumentales du violoncelle à celles de la clarinette basse et l'inverse...

I BIOGRAPHIES DES COMPOSITEURS I

RAMON LAZKANO

Ramon Lazkano a suivi les classes de piano et composition au Conservatoire supérieur de Saint-Sébastien avec Francisco Escudero où il a obtenu son Diplôme supérieur de composition. Reçu au CNSM de Paris, une bourse de la Gipuzkoako Foru Diputazioa lui permet d'y poursuivre ses études de composition et d'orchestration avec Alain Bancquart et Gérard Grisey. Il y obtient un Premier Prix de composition en 1990. Boursier de la Fondation Sasakawa, il a étudié la composition et l'analyse au Conservatoire de Montréal avec Gilles Tremblay. À son retour à Paris, il a travaillé la direction d'orchestre avec Jean-Sébastien Béreau et Arturo Tamayo, puis il a obtenu le Diplôme d'études approfondies en musique et musicologie du xxe siècle à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est compositeur en résidence du conservatoire à rayonnement régional de Strasbourg et du Festival Musica en 1999 avec Luis de Pablo. Ses deux séjours à Rome fait naître des pièces emblématiques telles que Ilunkor , Lur-Itzalak et Ortzi Isilak. Sa musique, jouée dans de nombreux pays est programmée dans le cadre de festivals prestigieux tels que Musica de Strasbourg, Ars Musica de Bruxelles, Présences à Radio-France, Gaudeamus Muziekweek à Amsterdam, Société internationale de musique contemporaine à Copenhague, Philharmonic Green Umbrella New Music Series à Los Angeles, Festival de musique contemporaine d'Alicante... En parallèle, José Maria Sánchez-Verdù a enseigné l'orchestration au conservatoire Strasbourg et la composition à l'École supérieure de musique de Barcelone. Il est actuellement professeur d'orchestration au Centre supérieur de musique du Pays basque "Musikene".

JOAN MAGRANE FIGUERA

Né à Reus en 1988 Joan Magrané Figuera a étudié à l'ESMUC (Barcelone) et à la Kunst Universität (Graz). Il est actuellement étudiant en master au CNSMDP dans la classe de Stefan Gervasoni.

Ses oeuvres ont été jouées par de nombreux ensembles et des solistes (Quatuor Diotima, Quartet Gerhard, bcn216, CrossingLines, etc.) à Paris, Vienne, Rome, Barcelone, Madrid et Genève, entre autres, et dans contextes comme la Fondation Royaumont, Gaudeamus Muziekweek 2013, HCMF 2013 ou la ManiFeste Academy 2014, par exemple. Sa pensée musicale est fortement liée à des sources poétiques et aux arts plastiques. Ces influences vont de Campana à Valente ou Gimferrer, de

Piero della Francesca, Duccio et Dürer à Miquel Barceló ou de Carmelo Bene à Philippe Petit. Il a été récompensé, entre autres, par le Premio Injuve (Madrid, 2010), le Berliner Opernpreis-Neuköllner Oper (Berlin, 2013) et le XXXI Premio Reina Sofía de Composición Musical (Barcelona, 2014).

ARIADNA ALSINA

Après avoir obtenu son diplôme de violon, Ariadna Alsina étudie la sonologie à l'École Supérieure de Musique de Catalogne et la composition musicale avec technologies à la Sibelius Academy de Helsinki. Elle vient en France en 2005 à l'occasion d'un échange Erasmus au CNSMDP puis en 2009 pour poursuivre ses études en composition. Elle a entre autre étudié avec Luis Naón, Gabriel Brncic, José Manuel López, Anne Sédès, Horacio Vaggione, Daniel Teruggi, Christine Groult, Hector Parra, Thierry Blondeau. Actuellement elle étudie la composition avec Martin Matalon au CRR d'Aubervilliers. Ariadna Alsina a obtenu son diplôme en composition électroacoustique avec un Prix Sacem au Conservatoire de Pantin dans la classe de Christine Groult et un master en CAO à l'Université Paris-VIII sous la direction d'Horacio Vaggione. Actuellement elle réalise ses recherches pour son doctorat à l'Université de Paris-VIII sous la direction de Makis Solomos. Ariadna Alsina a créé ses œuvres aux festivals notamment à Barcelona, Madrid, Helsinki, Tallin, Berlin, Yogyakarta, Paris, La Habana, Genova, Lisbonne et Rome. Elle a été résidente du Collège d'Espagne.

NURIA GIMENEZ-COMAS

Núria Giménez-Comas étudie à Barcelone le piano, puis les mathématiques, avant de s'orienter vers la composition, à laquelle elle se forme auprès de C. Havel. Elle poursuit ses études à la HEM de Genève avec M. Jarrell, L. Naon et E. Daubresse. Dans son mémoire de master, elle travaille sur quelques phénomènes de la perception sonore. Attirée par le travail des images et le pluridisciplinaire, elle participe en 2012 à l'atelier In Vivo-Video de l'Académie ManiFeste puis suit le Coursus 1 et 2 de l'Ircam. Elle suit des Académies distinguées comme la Schloss Solitude et le programme Voix Nouvelles de Royaumont avec des professeurs comme Chaya Czernowin et Brian Ferneyhough. Elle a été lauréate dans nombreux concours entre eux le Prix Colegio de España (Paris)-INAEM 2012 et le premier prix concours International Edison-Denisov. Ses pièces ont été jouées par des ensembles reconnus comme le Quatuor Diotima, le Brussels Philharmonique, l'Ensemble Contrechamps, Harry Sparnaay, le trio du Klangforum de Wien. Elle est membre fondatrice de l'Ensemble Matka.

JOSE MARIA SANCHEZ-VERDU

Né à Algésiras (Cadix) en 1968, il étudie le violon, le piano, l'orgue, la composition et la direction d'orchestre à Grenade. Il a pour professeurs Antón García Abril et Arturo Tamayo, entre autres... Il parfait sa formation à Madrid et à Francfort. Il est également titulaire d'une licence en droit. Comme compositeur, José Maria Sánchez-Verdù a travaillé avec de nombreuses formations comme l'Ensemble Modern, l'Ensemble Recherche, MusikFabrik, le Wien Moderne, le Luzerner Sinfonieorchester, l'Orchestre de la Suisse-Romande, ou encore le Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlin. Ses compositions lui ont valu de nombreuses récompenses internationales et ont été jouées dans les plus grands festivals et salles du monde. Il a dirigé les plus célèbres orchestres nationaux et internationaux, notamment en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Autriche et au Pérou. Il enseigne également dans de nombreux conservatoires à travers le monde et forme la nouvelle génération de compositeurs espagnols. Conférencier très sollicité, il vit actuellement à Berlin.

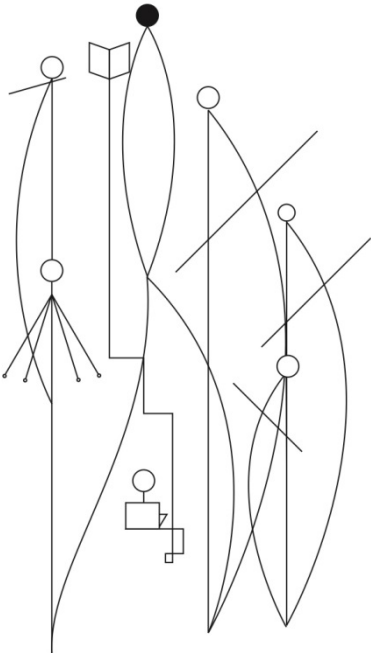
HECTOR PARRA

Après des études au Conservatoire Supérieur de Musique de Barcelone (Premiers prix en composition, en piano, en harmonie et en direction de chœur), Hèctor Parra suit le Cours de Composition et d'Informatique Musicale de l'Ircam puis se forme à Royaumont, au Centre Acanthes, à Takefu au Japon et à la Haute École de Musique de Genève auprès de Brian Ferneyhough, Jonathan Harvey, Michael Jarrell, Beat Furrer, Philippe Leroux, Philippe Manoury et Brice Pauset. Il développe des relations privilégiées avec des formations comme l'Ensemble intercontemporain, l'Ensemble Recherche, ou le Quatuor Arditti. Plusieurs prix sont décernés à ses œuvres : en 2011 le Prix de Composition Ernst von Siemens, en 2009, le Prix Tendances par le journal espagnol El Mundo, en 2007, le Earplay Donald Aird Memorial de San Francisco, en 2005, le prix Tremplin de l'Ircam et l'Ensemble Intercontemporain, et en 2002, le prix de Composition de l'Institut National de la Musique d'Espagne - INAEM. Hèctor Parra est professeur de composition au Cours de l'Ircam, et a été professeur en composition électroacoustique au Conservatoire Supérieur de Musique d'Aragon entre 2005 et 2011, a été professeur de la Cátedra de Composición Manuel de Falla de Cádiz en 2010 et a été professeur de composition à l'atelier de composition Voix Nouvelles 2011 de la Fondation Royaumont.

JAVIER ELIPE

Javier Elipe est né en Espagne à Castellón en 1980. Pianiste de formation, il débute ses études en Espagne. En 2006, il part à Paris étudier la composition à l'Université Paris VIII dans la classe de José Manuel López, où il obtient un master en musicologie. Parallèlement il rencontre le compositeur Martin Matalon lors d'une Masterclass et devient son élève. En 2008, il part à Tallinn (Estonie) pour faire un master de composition où il se spécialise en composition pour orchestre. En septembre 2009 il commence ses études de composition à la Haute École de Musique de Genève, avec comme professeurs Michael Jarrell, Luis Naon et Eric Daubresse, où il obtient un master en composition musicale mixte. Au cours de l'année 2012-2013, il réalise le cursus 1 de composition à l'Ircam. Les œuvres de Javier Elipe ont été interprétées en Espagne, France, Suisse et Estonie. Javier Elipe a été résident du Collège d'Espagne.

L'ensemble 20° dans le noir remercie chaleureusement le Collège d'Espagne pour son invitation à participer à ce Colloque

20°

