

gmem

MATINS
SONNANTS
19/20

Ensemble C Barré, Neue Vocalsolisten

Joint Adventure, dans le cadre des Matins Sonnants

L'Ensemble C Barré s'associe aux Neue Vocalsolisten de Stuttgart pour créer un programme de quatre nouvelles œuvres spécialement commandées à de jeunes compositeur.rice.s pour leurs formations singulières.

Avec leur « aventure commune », les deux ensembles français et allemand ont réalisé leur souhait de longue date de constituer un répertoire commun qui, grâce à l'instrumentation aventureuse de C Barré (clarinettes, saxophones, accordéon, percussions, mandolines, guitares, théorbe, cymbalum et contrebasse) associée aux voix, permet une grande variété d'expression et des couleurs sonores inouïes.

La jeune création sera mise en avant avec Birke Bertelsmeier (Allemagne, 1981), Augustin Braud (France, 1994) et Mikel Urquiza (Espagne, 1988) qui composeront des œuvres dont le plus grand effectif réunira jusqu'à 6 chanteurs et 8 instrumentistes.

Les trois jeunes compositeur.rice.s, joué.e.s pour la première fois dans une programmation du gmem-CNCM-marseille, ont choisi des thèmes aussi variés que personnels, s'inspirant notamment de l'absence et du deuil, du changement climatique, et aussi, avec une ironie mordante, des escroqueries issues des SPAM ainsi que d'autres sujets explosifs issus des affaires internationales.

En coproduction avec les Neue Vocalsolisten et le Festival ECLAT - Stuttgart. Avec le soutien de Impuls Neue Musik, la Ernst Von Siemens Music Foundation, l'Institut Français/Ville de Marseille, le Goethe Institut, la Fondation Orange et la Caisse des dépôts.

En coproduction avec la Ville de Marseille — Opéra

Biographies

Ensemble C Barré (FR)

Ensemble instrumental

L'Ensemble C Barré, ensemble instrumental dont Sébastien Boin assure la direction artistique et musicale, est un groupe singulier formé de personnalités riches, passionnées et profondément investies dans la création et la diffusion du répertoire contemporain. Il est le fruit d'une rencontre entre 12 musiciens qui, à travers leur dynamisme et leur soif d'expérimentation, apportent leurs propres ressources comme la pratique de l'improvisation, d'autres styles musicaux savants ou populaires, ou leurs compétences de poly-instrumentistes. La prédominance des cordes pincées, ainsi que d'instruments dont l'usage n'était qu'exceptionnel il y a encore peu, confère à l'ensemble une personnalité bien distincte au sein du paysage musical d'aujourd'hui. Ces relations privilégiées permettent d'approfondir divers aspects de la création, notamment en ce qui concerne la forme et le genre (musique d'ensemble, opéra de chambre, spectacle jeune public, spectacle participatif, musique de chambre...) ; l'intégration d'autres moyens musicaux (l'électroacoustique, l'improvisation...) ; ou encore la participation fréquente d'autres arts comme la danse, les arts numériques, le théâtre, la poésie ou la littérature. Ces dernières années, l'Ensemble C Barré s'est notamment produit à la Philharmonie de Paris, au Festival d'Île de France, à Radio France, au Printemps des Arts de Monte-Carlo, au Festival Les Musiques, au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, au Théâtre Dunois, au Festival En Ribambelle du Théâtre Massalia, à la Quincena Musical de San Sebastián... Il participe en 2020 au Festival Eclat de Stuttgart avec les Neue Vocalsolisten, au Festival Manifeste de l'IRCAM et fera la part belle à la nouvelle génération de compositeur.rice.s et compositrices européennes. Il est depuis 2012 associé au gmem-CNCM-marseille. C Barré est subventionné par Le Ministère de la Culture-DRAC PACA, le Conseil Régional SUD - Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille, et bénéficie du soutien de la SACEM, de la Caisse des Dépôts et de la Fondation Orange. www.cbarre.fr

Neue Vocalsolisten (DE)

Ensemble vocal

Les Neue Vocalsolisten travaillent avec des ensembles spécialisés et des orchestres radiophoniques, avec des opéras, des théâtres indépendants, des studios électroniques, des organisateurs de festivals et de concerts de musique moderne en Europe. Les Neue Vocalsolisten – ensemble de musique vocale contemporaine fondé en 1984 dans le cadre de Musik der Jahrhunderte – forment depuis l'an 2000 un ensemble vocal de musique de chambre, artistiquement indépendant. Les sept solistes, de la soprano colorature au contre-ténor et à la basse profonde, engagent toute leur force créatrice dans leur travail de musique de chambre, en collaboration avec les compositeurs et les autres interprètes. Un groupe de chanteuses et de chanteurs spécialisés vient compléter l'équipe de base, en fonction de la distribution. La recherche est au centre de leurs intérêts, recherche de nouvelles tonalités, de nouvelles techniques vocales et de formes d'articulation; le dialogue avec les compositeurs y a une place de choix. Chaque année, ils assurent la création de près de 20 nouvelles œuvres. L'opéra et le travail interdisciplinaire englobant l'électronique, la vidéophonie, les arts plastiques et la littérature font partie, tout comme les collages mettant à profit le contraste entre des éléments de musique ancienne et de musique moderne, du projet artistique de la formation. www.neuevocalsolisten.de

Sébastien Boin (FR)

direction artistique et musicale

Sébastien Boin, né en 1984, commence l'apprentissage de la musique par la guitare classique dans les classes de Philippe Azoulay et d'Alexandre Boulanger. Au CNR de Marseille, il se forme à la musique de chambre et à l'écriture avant de se tourner résolument vers la direction d'orchestre. Il sort du conservatoire en 2007 avec un premier prix à l'unanimité dans la classe de direction de Roland Hayrabedian. Il poursuit ses études en entrant en Musicologie à la Sorbonne (Paris IV), tout en complétant sa formation dans plusieurs classes d'interprétation et projets de direction organisés par l'ARIAM Ile de France. Il collabore parallèlement avec le Chœur de Radio France, le Chœur Contemporain, l'Orchestre de chambre européen AME, l'Orchestre des Jeunes de Méditerranée, avant d'être invité régulièrement par l'Orchestre Philharmonique de Radio France comme cithariste. En 2013 il est sélectionné comme chef d'orchestre pour participer à l'Académie Internationale de l'Ensemble Modern en Autriche. Sa curiosité pour les multiples formes d'expression artistique et courants de pensée actuels l'incite à fonder en 2006 un ensemble instrumental consacré à la création musicale et baptisé C Barré. Cet ensemble lui permet d'expérimenter la double responsabilité de direction artistique et de direction musicale. En 2009, à 24 ans, il est invité par Matthias Brauer à préparer le Chœur de Radio France pour la création du Requiem de Thierry Lancino. Il est désormais accueilli régulièrement pour de nouvelles productions. Parmi elles figurent notamment Ariane et Barbe-Bleue de Paul Dukas (Salle Pleyel - 2011), Le Mandarin Merveilleux de Bartók (Festival Présences 2012), El Beso, création de Florent Motsch (Alla Breve - 2012) ou la création de la Missa Brevisima de Philippe Bodin (Alla Breve - 2014), pour lesquelles il travaille avec Jean Deroyer, Susanna Mälkki, Tito Ceccherini et Eliahu Inbal. Sébastien Boin enseigne actuellement la direction musicale au CFMI d'Aix-en-Provence. En 2015 il prend la direction artistique et musicale du nouvel orchestre « OSAMU », orchestre symphonique de l'université d'Aix-Marseille. Par ailleurs il est régulièrement invité par l'Orchestre Régional Avignon Provence et l'Orchestre Régional de Basse Normandie, et a été invité par le Festival d'Aix à diriger l'opéra Svatba d'Ana Sokolovic lors d'une tournée internationale de trois ans à compter de 2016.

Birke Bertelsmeier (DE)

Compositeur

Elle a étudié le piano avec Pavel Gililov à la Musikhochschule de Cologne ainsi que la composition avec Wolfgang Rihm à la Musikhochschule de Karlsruhe. Ses compositions ont notamment été jouées par le Quatuor Ardit, Tabea Zimmermann, Christoph Eschenbach (avec le Bamberg Symphoniker) et l'Ensemble Modern. Elle est l'invitée de festivals comme la Biennale de Munich, les Witte ner Tage für Neue Musik ou le Printemps de Heidelberg. En 2012, elle obtient le Prix Schneider-Schott et est boursière de l'Académie internationale de l'Ensemble Modern. En 2013, elle est pensionnaire de la Villa Massimo à Rome où elle écrit un opéra d'après *Querelle* de Jean Genet qui fut créé au Deutsche Oper Berlin en juin 2014. En 2015, elle gagne le Prix de composition Ernst von Siemens. Birke est actuellement pensionnaire à la Villa Concordia à Bamberg.

À propos de Sunnuntag (création 2020)

L'œuvre «Sunnuntag» traite du soleil, de sa course dans le ciel et de la peur des gens de son coucher ou des catastrophes environnementales et de notre coucher. Le titre est un mot de l'ancien haut allemand et signifie «dimanche». Sunna est la divinité qui transportait quotidiennement le soleil dans son char à travers le ciel, poursuivie par un loup. La pièce utilise des textes des anciens hymnes solaires égyptiens d'Akhenaton, des textes des rituels de danse du soleil des Indiens sioux, des chansons pour enfants allemandes et italiennes et des citations de poèmes romantiques de divers poètes, ainsi qu'une citation de Trump «Je crois qu'il y a du temps, je crois qu'il y a du changement, et je crois qu'il monte, et il descend, et il monte encore.»

— Birke Bertelsmeier

Augustin Braud (FR)

Compositeur

Augustin Braud (Poitiers, 1994) étudie la batterie et la percussion pendant plus de quinze ans et suit des cours de composition au Conservatoire de Poitiers avec Jean-Luc Defontaine tout en préparant un master s'orientant vers la recherche en musicologie à l'Université de Poitiers, sous la direction de Cécile Auzolle. Il soutient son travail devant des personnalités telles que Jean-Baptiste Barrière (ex-directeur de la recherche musicale à l'IRCAM) ou Alain Bonardi (maître de conférences en musicologie à l'Université Paris VIII).

Il est depuis septembre 2018 doctorant contractuel en Musicologie à l'Université de Poitiers au sein du laboratoire interdisciplinaire CRIHAM. Il assiste à l'IRCAM aux master-classes de compositeurs tels qu'Ivan Fedele ou Michael Jarrell, et reçoit également les conseils de Martin Matalon et Yann Robin. Il collabore régulièrement avec de nombreux ensembles français (Ars Nova, Proxima Centauri, Ensemble Zellig, Ensemble Alternance, Ensemble Erasme), européens (Quatuor Kaliste, Ensemble Fractales) et américains (Chamber Cartel, Nebula Ensemble).

Sa musique est avant tout un vecteur d'énergie, de gestes véhéments transmis au sein d'une union de plusieurs « textures-timbres » ; chaque pièce est pour lui un cycle, comme différents tableaux s'enchainant successivement, mettant en évidence son intérêt pour les œuvres les plus imposantes des plasticiens Cy Twombly ou Anselm Kiefer. L'auditeur est graduellement guidé dans cette découverte par de courts fragments, réminiscences de gestes passés ou au contraire prémonitions d'une apogée de la densité d'écriture.

À propos de *Le Soupçon des Tombeaux* (création 2020)

« Cette pièce est pour moi l'occasion de débuter un cycle d'œuvres vocales, intitulé « En Absence », initié par un désir de m'investir encore plus personnellement dans mon travail. Par le biais de cette œuvre à l'effectif inhabituel, j'ai cherché à évoquer les émotions ressenties longtemps après un deuil, et notamment la sensation que la physicalité des souvenirs de vos proches se fait de plus en plus lointaine. Reste-t-il seulement une trace mémorielle, ou bien celle-ci s'est-elle transformée en un affect plus profond, faisant désormais partie intégrante de notre personnalité, de notre quotidien sans que nous ne puissions le distinguer ?

Afin de répondre à ces questions que je me pose très souvent aujourd'hui dix ans après le décès de mes parents, j'ai tenté d'éclater le discours musical par l'usage d'un instrumentarium spatialisé comme moyen d'orchestration, me permettant d'imaginer des solutions neuves, mais aussi de créer une cohérence en équilibrant des textures pourtant très variées.

Le choix du texte d'Hubert Haddad m'a semblé comme une évidence à sa lecture. Sa beauté fragile et le choix d'un thème originant du Livre d'Esther me paraissait approprié pour une pièce traitant de l'appropriation des souvenirs. Au-delà de ces considérations, sa musicalité immédiate liée à mon choix de ne pas mettre en musique un texte évoquant directement les problématiques du deuil m'a rapidement convaincu. J'ai cherché à utiliser les voix comme des passeurs, les mots transiennent d'un chanteur à l'autre avec fluidité pour mieux se retrouver dans des espaces inédits.

Cette pièce est dédiée avec la plus grande amitié à Christine Fischer et Sébastien Boin, qui m'ont offert leur confiance pour la réalisation d'un beau projet, en compagnie de trois autres formidables compositrices et compositeurs.»

— Augustin Braud

Mikel Urquiza (ES)

Compositeur

Mikel Urquiza (1988, Bilbao) étudie la composition à Musikene (Saint-Sébastien) avec Gabriel Ercoreka et Ramon Lazkano, avant d'être reçu au CNSM de Paris dans la classe de Gérard Pesson. Il est lauréat de l'Institut Espagnol des Arts de la Scène et de la Musique ainsi que de l'Académie de France à Rome, Villa Medici.

Il travaille étroitement avec l'ensemble Instant Donné, s'intéressant à la fragilité de la mémoire dans Les lueurs se sont multipliées et à la subtile violence des gestes d'amour dans Serpientes y escaleras (serenata), créée aux Wittener Tage für neue Kammermusik.

Il collabore également avec le Quatuor Diotima, qui crée son premier quatuor à cordes et, aux côtés de la soprano Sarah-Maria Sun, son quintette White nights à Royaumont.

Très intéressé par la voix, il écrit des cycles de mélodies et des pièces scéniques, notamment le premier acte de Maudits les innocents, production lyrique de l'Opéra National de Paris.

Sa musique est jouée par l'Ensemble Intercontemporain, l'Orchestre d'Euskadi, SMASH Ensemble, le Trio Talweg et Wilhem Latchoumia dans la Quinzaine Musicale de Saint-Sébastien, Gaudeamus Muziekweek et le Festival de Lucerne.

À propos de *Songs of Spam* (création 2020)

« Songs of Spam s'inspire de textes issus de mon pourriel. Ces messages indésirables, souvent grossiers, font usage des techniques de marketing les plus agressives (mensonge, manipulation, menace), laissant transparaître de façon plus claire que d'autres annonces que la publicité est un mécanisme de contrôle. Ayant découvert au fil de l'écriture que ce qui m'intéressait était le mode de discours et non pas l'origine des paroles, j'ai diversifié les sources : si le premier texte est bel et bien un message de spam, les autres viennent de YouTube, une église en Sicile et le télé-achat.

J'ai choisi pour la première pièce une arnaque classique, connue sous le nom de fraude 4.1.9 ou Nigerian Prince : un présumé prince Nigérien a besoin d'un intermédiaire pour sortir une grande quantité d'argent de son pays ; si on lui donne nos détails bancaires, il s'en sert pour nous voler (la version que j'ai choisie prend une tournée science-fiction, avec un prince astronaute bloqué dans l'espace). J'ai appris que ces arnaques (qui marchent surtout dans des pays riches) sont souvent organisées par des universitaires nigériens qui ont besoin d'argent pour payer leurs études, ce qui donne à ce crime un côté inattendu de justice sociale.

La deuxième pièce a peu de texte. Elle est construite sur l'expression billions and billions, que Donald Trump utilise constamment de façon exagérée ; j'ai été frappé par une vidéo où ces mots répétés roulaient dans sa bouche avec un plaisir obscène. Comme le spam, ces mots portent un message insistant : je sais gérer l'argent, car je suis riche. En réalité, les business de Trump ont tendance à faire faillite, mais il sait très bien que les apparences comptent plus que la vérité. Sur ces mots, j'ai bâti une courte marche fatale : celle de la crise écologique que nous vivons.

Le cas de La madonnina piange est moins évident : il s'agit du récit d'un miracle dans la ville de Siracuse, en Sicile : on y raconte que la vierge a pleuré des larmes humaines. Bien que cette petite histoire fantastique ne semble avoir aucun rapport avec le spam, c'est à travers l'abondance de petits gestes en apparence insignifiants que l'église déploie une stratégie visant le contrôle mental (à travers la confession) et économique (le denier) de ses fidèles – et même, à travers sa presse, ses banques et ses lobbies, du reste de la société.

Le dernier texte est l'annonce télé-achat d'un extenseur de pénis. J'ai choisi de parler plutôt d'un extenseur de nez, pour montrer combien il peut être inutile de changer une partie de son corps pour devenir plus heureux. Les publicités s'attaquent souvent à nos corps, parce qu'en détruisant notre confiance ils nous rendent plus vulnérables à la consommation.

Réfléchir, en parler ou en écrire, me semblent des actes de résistance nécessaires.»

— Mikel Urquiza

Textes

Joint Adventure

Mikel Urquiza Songs of Spam

1 · Dear Mister Sir

Dear Mister Sir, I am Dontor Tunde, brother of the world-famous Nigerian astronaut, Prince Major Tunde (the first African in space). He was stranded in the Soviet space station Salyut-8T in 1999. He's in good mood but wants to come home. In fifteen years he has accumulated fifteen million dollars. We need your help to access his account and bring him back. In reward for your help we can offer you ten percent of this sum. This request is strictly confidential.

2 · Billions and billions

3 · La madonnina piange

Il 29 agosto del 1993 in via di San Giorgio, città di Siracusa, la madonnina piange. L'evento straordinario accade nuovamente, la madonnina piange fino al primo di settembre.

In un prezioso reliquario si conservano queste lacrime che analizzate da scienziati risultarono lacrime umane. Maria piange le nostre (stesse) lacrime, e poi da quel momento si fanno illimitati miracoli e misteri, cure, guarigioni nello spirito.

Maria, prega per i figli tuoi.

4 · Size matters

Life changes, habits change, taste changes, things that matter change. But size will always matter. Introducing X-tender the most wonderful method for enlargement of your nose. Enlargement, yes, because not only it makes it longer, but also, thicker. Larger, longer, thicker. Forget about doubtful treatments or miracle medicine. You will be convinced that X-tender is all you need. Size matters!

Augustin Braud Le Soupçon des Tombeaux

Extraits — *La toilette d'Esther*, Hubert Haddad (Découpé par le compositeur)

Mardochée
prophète des cendres
féroce du haut des monts
un petit poisson de marbre entre les lèvres
qu'as-tu fait de la fille aux yeux de lune
aux cheveux d'éclipse
les vents germent en terre d'exil
la mer oubliée agite les girouettes

Mardochée
au marché d'or tu marches sur les torches des morts
prêt à vendre la putain vierge contre trois onces de levain

tout prêt de céder le souffle au vent qui passe
nous nous disputons des miettes
le couteau sous la gorge

nul n'ordonne pour l'Absent
le ver déjà sous l'ombre d'un pied évoque la nuit des juges

Mardochée
que l'archer d'or meurt de la flèche portée
on s'étonne qu'on tue les haineux quand tout
est grâce

l'ennemi est ton œil

paroles des nuits et des jours
à Suse comme à Soushan
chez le roi du sort
contre ton sceptre cette moitié d'empire

oui la mort est devant leurs yeux
prosterne-toi Mordechaï
baise la planète étoilée de mes pieds
la mort dans les yeux voici l'homme
âme d'or où l'amie dort

un chant saigne à la gorge des anges
nuit m'enseigne la vérité
je meurs ici en terre étrange
l'âme hors les yeux

j'oublierai tous les noms
par douce délivrance
mon corps, mon cœur, la vie

et ta vierge apparence

La peau grise éteinte l'hiver ferme les yeux
clôt les jardins
je me colore de douleur pour voir se propager
le soupçon des tombeaux

Mardochée
qu'as-tu fait du noir hochet
du marchée d'os
où vont les noires ô Moabites
jamais esclave ne reviendra d'Elam
femme couchée, reine obscure

La nuit de blancheur étale si profondément enclose
Sous un bouquet de mémoire et d'heures

là-haut sur la montagne
il y tourne un destin
il ne moud rien que mort
du soir jusqu'au matin
solitude omise ô débris des cycles
quels sont les héros magnanimes
les princes immaculés
on a tué partout
chaque pierre est un autel
la vérité n'est pas un homme

tu as su autrefois à l'extérieur de moi
porter l'oracle, la bouche matinale
lumière ici pour un rien
lichen épais de l'âme
mine de plomb de l'expérience

assis sur le crâne du prophète
j'attendrai demain le vent

le désert sous tes pas se dérobera
comme un ossuaire
la flamme au lointain sera ton aile
tu visiteras le palais des huttes
tu chercheras les faces sous le voile

quel sommeil peuplé d'oiseaux dira la terre, les chemins
l'enfance dans la maison noyée
mémoire d'abîme, gisement dans la nuit d'ambre
comme une morte cachée
toi bel instant d'émoi
roue d'éternité dans l'allée profonde

À suivre avec le gmem...

Saison 2019—2020

www.gmem.org

Voix de synthèse et intelligence artificielle dans l'écriture musicale

SAM. 25 AVRIL 2019 À 17H — BMVR Alcazar

AVEC l'Ensemble C Barré

Conversation musicale en prélude du Festival Les Musiques avec Francisco Alvarado (compositeur), Giulia Lorusso (compositrice), Sébastien Boin (directeur de l'Ensemble C Barré)

Festival Les Musiques

DU SAM. 2 MAI AU SAM. 16 MAI 2020 — Marseille

Avec notamment :

Peephole

SAM. 2 MAI 2020 À 19H — Théâtre de La Criée

AVEC l'Ensemble C Barré

Showcase de la monographie consacrée aux œuvres de Frédéric Pattar par l'Ensemble C Barré dans leur premier disque

Barbarie

SAM. 2 MAI 2020 À 20H — Théâtre de La Criée

AVEC le Quatuor Béla et Wilhem Latchoumia

Concert mécanique pour quatuor à cordes, piano, orgue de Barbarie sur les œuvres de Frédéric Aurier, Noriko Baba, Raphaël Cendo, Albert Marcoeur, Marco Stroppa, Conlon Nancarrow.

Mécanique de l'Intuition

DIM. 3 MAI 2020 À 18H — Théâtre de La Criée

AVEC l'Ensemble C Barré

Porté par l'Ensemble C Barré, ce concert interroge la mécanique et le vaste imaginaire sonore qui l'accompagne.

PROGRAMME Francisco Alvarado (création 2020), Giulia Lorusso (création 2020), Francesca Verunelli, Birke Bertelmeiser (création 2020)