

Entrelacs :: Geflecht

MUSIQUE

Interprètes :

Christoph Maria Wagner, direction

PROXIMA CENTAURI :

Marie-Bernadette Charrier, direction artistique
et saxophone

Sylvain Millepied, flûte

Clément Fauconnet, percussion

Hilomi Sakaguchi, piano

Christophe Havel, dispositif électroacoustique

Jean-Pascal Pracht, lumière

Christophe Joubel, régisseur pour Proxima
Centauri

Matthieu Chevet, régisseur du Théâtre des 4
Saisons

E-MEX :

Evelin Degen, flûte

Joachim Striepens, clarinette

Kalina Kolarova, violon

Konrad von Coelln, alto

Burkart Zeller, violoncelle

Rie Watanabe, percussion

Martin von der Heydt, celesta/piano

Nicolás Kretz, lumière et son

Emanuel Wittersheim, lumière et son

Programme :

Michael OBST – *Noctuelles* (2016)

pour onze instruments

E-MEX & PROXIMA CENTAURI

Création / Uraufführung

Karola OBERMÜLLER – *traverse* (2016)

gewidmet den Mutigen aller Zeiten, die gegen Despotismus aufgestanden sind

pour flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle, percussion et piano

E-MEX

Création / Uraufführung

Torsten HERRMANN – *Macramé* (2016)

pour flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle, percussion et piano

E-MEX

Création / Uraufführung

Entracte

Hèctor PARRA – *Ciel rouillé* (2005)

pour flûte, saxophone baryton, piano et percussion

PROXIMA CENTAURI

création allemande / Deutsche Erstaufführung

Raphaël CENDO – *Control* (2016)

pour flûte, saxophone ténor, piano, percussion et électroacoustique

PROXIMA CENTAURI

Création / Uraufführung

Henry FOURES – *Correspondances avec instruments* (2016)

pour dix instruments et deux voix enregistrées

E-MEX & PROXIMA CENTAURI

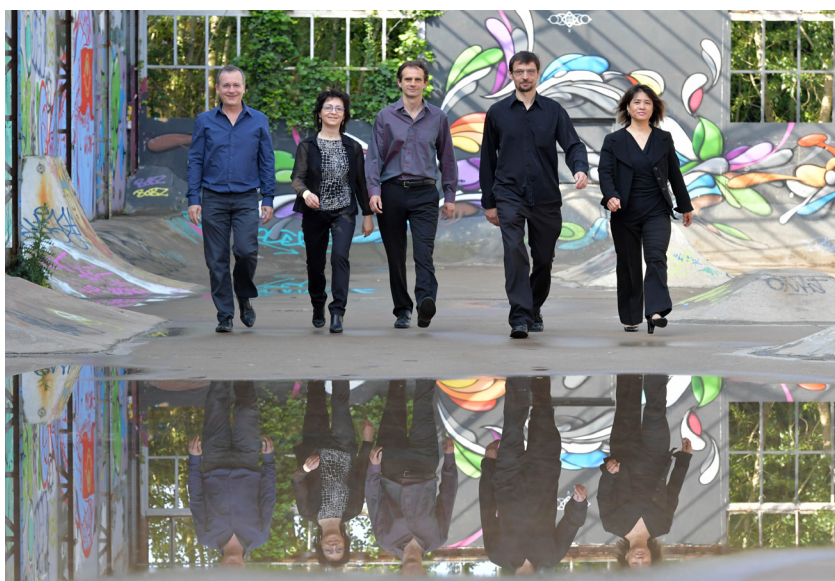
Création / Uraufführung

Durée : 1h30

Ensemble E-MEX

© Georg Schreiber

Ensemble PROXIMA CENTAURI

© Frédéric Desmesure

PROXIMA CENTAURI et E-MEX se retrouvent pour un projet européen Entrelacs :: Geflecht autour de six nouvelles oeuvres qui leur sont dédiées.

Entrelacs :: Geflecht est, comme le nom bilingue du concert le souligne, un maillage entre les interprètes et compositeurs allemands et français qui composent ce spectacle.

À l'occasion de cette collaboration PROXIMA CENTAURI et E-MEX joueront en création des oeuvres de compositeurs français et allemands pour lesquelles des commandes ont été passées.

Sur scène, onze musiciens nous livrent des propositions artistiques inattendues et nous plongent dans un univers étonnant.

Une invitation à un voyage sonore et visuel dans l'espace intime des compositeurs.

Zwei Länder, vier Städte und zwei Ensembles – Entrelacs :: Geflecht ist eine europäische Begegnung zwischen E-MEX und PROXIMA CENTAURI rund um neue Werke, die ihnen gewidmet sind. Elf Musikerinnen und Musiker, Spezialisten für die Kunstmusik der Gegenwart, nehmen uns mit auf eine Reise voller unerwarteter Eindrücke in die Klangwelten von sechs Komponisten aus Deutschland und Frankreich.

Die enge Zusammenarbeit mit Komponisten, Grenzüberschreitungen zu anderen Künsten und die Leidenschaft für die Musik unserer Zeit – E-MEX und PROXIMA CENTAURI haben viel gemeinsam, und erfolgreiche Kooperationsprojekte in den letzten Jahren stießen auf großes Publikumsinteresse. Die Besetzungen der beiden Ensembles hingegen bilden einen spannenden Kontrast und werden nun erstmals zusammengeführt.

Michael OBST – *Noctuelles* (2016)

Commande de l'Ensemble E-MEX grâce au soutien de Ernst von Siemens Musikstiftung et E-MEX e.V.

Kompositionsauftrag des E-MEX-Ensembles, gefördert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung und E-MEX e.V.

Depuis de nombreuses années déjà, les œuvres d'Alexander Scriabine exercent sur moi une grande fascination. Il représente de nos jours à juste titre un précurseur pour la musique du 20ème siècle. Ses propositions dans la forme et la structure ont été aussi importantes que ses découvertes dans le propre système des tons.

Le « poème nocturne » op. 61 pour piano montre cette rigueur formelle de manière impressionnante. Ne faisant plus l'objet d'aucune fonction tonale, les champs harmoniques basés sur « l'accord Prométhée » développé par Scriabine prennent une importance formelle. Dans ma composition pour 11 instruments, j'ai suivi cette rigueur dans laquelle - comme chez Scriabine - la signification musicale des motifs et les gestes individuels décrivent la construction globale de l'œuvre. Cela agit dans le dispositif cyclique du « poème nocturne » de manière très équilibrée et cohérente. De même, l'harmonie dans ma composition reprend la richesse des couleurs de la musique de Scriabine, élargie par la microtonalité et des sons pleins de murmures, qui s'intègrent aussi dans la rigueur de la structure de l'œuvre comme dans l'écriture. Deux ensembles (flûte, saxophone soprano, percussion, piano, ainsi que flûte, clarinette, percussion et celesta) dialoguent ensemble, pendant qu'un trio à cordes (violon, alto, violoncelle) se charge du centre unificateur.

Schon seit vielen Jahren übt das kompositorische Schaffen Alexander Skrjabin eine große Faszination auf mich aus. Er gilt zu recht aus heutiger Sicht als ein wichtiger Wegbereiter für die Musik des 20. Jahrhunderts. So bedeutsam seine Schritte in ein eigenes Tonsystem waren, so konsequent waren seine Lösungen in Form und Struktur.

Das „Poème-Nocturne“ op 61 für Klavier zeigt diese formale Strenge auf beeindruckende Weise. Nicht mehr der Funktionstonalität unterworfen bekommen harmonische Felder basierend auf dem von Skrjabin entwickelten „Prometheus-Akkord“ formbildende Bedeutung. In meiner Komposition für elf Instrumente folge ich dieser Strenge, wobei -wie bei Skrjabin- die musikalische Bedeutung einzelner Motive und Gesten den Aufbau des ganzen Stückes beschreiben.

Dies wirkt in der zyklischen Anlage des „Poème-Nocturne“ sehr ausbalanciert und formal schlüssig. Ebenso an den Farbenreichtum der Musik Skrjabin angelehnt ist die Harmonik in meiner Komposition, erweitert durch Mikrotonalität und geräuschhafte Klänge, die sich ebenso in die Strenge der Struktur des Stückes einordnen wie die Instrumentation. Zwei Ensemblegruppen (Flöte, Sopransaxophon, Schlagzeug, Klavier, sowie Flöte, Klarinette, Schlagzeug, Celesta) stehen im musikalischen Dialog, wobei ein Streichtrio (Violine, Viola, Violoncello) die Aufgabe des verbindenden Zentrums übernimmt.

Michael OBST

Né en 1955 à Francfort; 1973-78 études de musique à Mayence; 1977-1982 il a étudié le piano avec Alfons et Aloys Kontarsky à Cologne; diplômé en 1982. De 1981 à 1986, il est pianiste de l'Ensemble Modern ; de 1986-1989 collaboration avec Karlheinz Stockhausen comme interprète. 1979-86 il a étudié la composition avec H. U. Humpert dans le studio musique électronique de l'Académie de Musique de Cologne, il est invité dans de grands studios comme à Stockholm (EMS), Paris (Ircam) et Fribourg (Fondation Strobel SWF), ainsi que dans le studio de la WDR à Cologne. Ses œuvres sont créées dans de nombreux festivals internationaux. Composition de la musique pour la version restaurée du film muet « Dr. Mabuse » de Fritz Lang, première au festival «Cinémoëmoire » à Paris en 1993. En 1996, première à Munich de « Solaris », opéra de chambre à partir d'une nouvelle de Stanislav Lem, coproduction entre la Biennale de Munich et de l'Ircam/Paris. En 1999 création de «Caroline », opéra sur Caroline

Schlegel-Schelling, composé pour le Théâtre National Allemand à Weimar (ville culturelle 1999). Création en 2003 de « Nosferatu », sur le film de Murnau, à Paris par l'Ensemble Intercontemporain. En janvier 2006 création d' « Espaces sonores » pour quintette à vent et orchestre au Gewandhaus de Leipzig par l'Orchestre symphonique MDR. Première de l'opéra « L'autre côté » du roman de Alfred Kubin en septembre 2010 au Théâtre de Würzburg. Un nouveau projet de théâtre musical sur un roman de Halldór Laxness en préparation, création prévue en 2019. Depuis 1997 Michael Obst est professeur de composition à l'Académie de musique Franz Liszt à Weimar. De 2010-2013 il est également enseignant à l'Université de Musique et des Arts à Vienne.

Geboren 1955 in Frankfurt am Main; 1973–78 Schulmusikstudium in Mainz; 1977–82 Klavierstudium bei Alfons und Aloys Kontarsky in Köln; Konzertexamen 1982. Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Von 1981 bis 1986 Mitglied im Ensemble Modern als Pianist; von 1986 bis 1989 Zusammenarbeit mit Karlheinz Stockhausen als Interpret. 1979–86 Kompositionsstudium bei H. U. Humpert im Studio für elektronische Musik der Musikhochschule Köln; Einladungen in bedeutende Studios z.B. nach Stockholm (EMS), Paris (IRCAM) und Freiburg (SWF–Strobelstiftung), sowie in das elektronische Studio des WDR in Köln. Ur- und Erstaufführungen bei zahlreichen internationalen Festivals. Komposition einer Musik zur restaurierten Gesamtfassung des Stummfilmes Dr. „Mabuse, der Spieler“ von Fritz Lang, Uraufführung im Festival „Cinémoëmoire“ in Paris 1993, „Solaris“, Kammeroper nach S. Lem als Coproduktion zwischen der Münchner Biennale und IRCAM/Paris, Uraufführung 1996 in München. „Caroline“ Oper über Caroline von Schlegel–Schelling, komponiert für das Deutsche Nationaltheater in Weimar zum Kulturstadtjahr 1999. „Nosferatu“, eine Musik zum Stummfilmklassiker von Murnau wurde am 8.2.2003 in Paris durch das Ensemble Intercontemporain uraufgeführt, „Espaces sonores“ für Bläserquintett und Orchester im Januar 2006 im Gewandhaus in Leipzig vom MDR Sinfonieorchester. Uraufführung der Oper „Die andere Seite“ nach dem Roman von Alfred Kubin im September 2010 im Mainfranken Theater Würzburg. Ein neues Musiktheaterprojekt über einen Roman von Halldór Laxness ist in Vorbereitung. Geplante Uraufführung 2019. Seit 1997 lehrt Michael Obst als Professor für Komposition an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar, von 2010 bis 2013 außerdem an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.
verlag-neue-musik.de

Karola OBERMÜLLER - *traverse* (2016)

gewidmet den Mutigen aller Zeiten, die gegen Despotismus aufgestanden sind

Commande de l'Ensemble E-MEX grâce au soutien de Ernst von Siemens Musikstiftung et E-MEX e.V. / Kompositionsauftrag des E-MEX-Ensembles, gefördert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung und E-MEX e.V.

Pensées sur « traverse »

À la surface, dans la réfraction de la surface de l'eau, et seulement là, dans la subtile transition entre l'air et l'eau aussi fine qu'un cheveu, et donc dans une couche, qui se laisse traverser, (traverse) dans laquelle personne ne peut rester. Dans cette surface, brillante et inexistante, C'est là que vous devez chercher. Et là, on ne peut pas chercher. Lars Gustafsson (1936-2016), "I ytan" (À la Surface) Pour moi, composer est la musique est une activité face à l'émerveillement de la vie. Composer, c'est s'interroger, s'étonner, écouter, chercher, penser, sentir, trouver, imaginer, changer et s'interroger de nouveau

Le poème de Gustafsson est comme un miroir où j'ai découvert la réflexion sur « traverse » : dans l'attente, pas encore conclue; le magique, caché (brillante et inexistante) ; le paradoxe du temps et de l'espace (une couche, dans laquelle personne ne peut rester) et c'est cela, ce qui se manifeste dans la musique, une sorte « d'énergie gravée » : c'est là qu'il vous faut chercher. Et là on ne peut pas chercher...

J'ai composé « traverse » aux États Unis, pendant l'ascension d'un autocrate tyrannique, et en même temps se formait un grand mouvement de résistance. Il y a eu, à toutes les époques, des gens braves qui se sont levés contre le despotisme. C'est à eux que cette oeuvre est dédiée.

Gedanken zu "traverse"

An der Oberfläche, in der Brechung der Wasserfläche, nur dort, im haarfeinen Übergang zwischen Luft und Wasser. Und somit in einer Schicht, die sich durchqueren lässt, [traverse] in der jedoch niemand bleiben kann. An dieser Oberfläche, glitzernd und nicht vorhanden, da müsst ihr suchen. Und da kann man nicht suchen. Lars Gustafsson (1936-2016), "I ytan" (An der Oberfläche)

Für mich ist Musik komponieren die Beschäftigung mit dem Staunen über das Leben. Komponieren ist fragen, wundern, erlauschen, (unter)suchen, nachdenken, (er)spüren, (er)finden, imaginieren, verwandeln, und wieder fragen...

Gustafssons Gedicht ist gleichsam ein Spiegel, in dem ich die Reflexion von "traverse" entdeckt habe: das Schwebende, noch nicht Entschiedene; das Magische, Versteckte (glitzernd und nicht vorhanden); das Paradox von Zeit und Raum (eine Schicht, in der niemand bleiben kann) und das, was sich in der Musik als eine Art "Druck-Energie" manifestiert: da müsst ihr suchen. Und da kann man nicht suchen...

Ich habe "traverse" in USA komponiert, während des Aufstiegs eines tyrannischen Autokraten, und während der zeitgleichen Formierung einer großen Widerstandsbewegung. Zu allen Zeiten gab es mutige Menschen, die gegen Despotismus aufgestanden sind. Ihnen ist dieses Werk gewidmet.

Karola OBERMÜLLER

Karola Obermüller se concentre d'abord sur le théâtre musical, elle compose pour plusieurs maisons d'opéras et festivals, aussi bien pour des formations « classiques » que pour des instruments rares. Elle a étudié en Inde la musique carnatique, travaillé à Paris à l'IRCAM et au Centre d'art et de technologie des médias de Karlsruhe (ZKM). Karola Obermüller a étudié avec Volker Blumenthaler (Meistersinger Konservatorium Nuremberg), Adriana Hölszky (Mozarteum Salzburg) et Theo Brandmüller (Université de la Sarre). En 2010, elle a terminé un doctorat à l'Université Harvard à Cambridge, Massachusetts, où elle a étudié avec Mario Davidovsky, Bernard Rands, Julian Anderson, Chaya Czernowin, Magnus Lindberg et Harrison Birtwistle. Elle est actuellement professeur de composition à l'Université du Nouveau-Mexique.

Karola Obermüllers Schaffen konzentriert sich zum einen auf Musiktheaterwerke, die sie für mehrere Opernhäuser und Festivals komponiert hat, als auch auf Musik für "gewöhnliche und ungewöhnliche" Instrumente in diversen Besetzungen. Aufträge und Arbeitsstipendien der jüngsten Zeit haben sie an so unterschiedliche Orte wie Queensland/Australien, Venedig, Alaska, Amsterdam und Montreal geführt, welche ihr Komponieren fast immer in direkter Art und Weise beeinflussen. Sie hat unter anderem in Indien karnatische Musik studiert, in Paris am IRCAM und in Karlsruhe am ZKM gearbeitet. Obermüller hat bei Volker Blumenthaler (Meistersinger Konservatorium Nürnberg), Adriana Hölszky (Mozarteum Salzburg) und Theo Brandmüller (Hochschule für Musik Saar) studiert und an der Harvard University bei Chaya Czernowin, Julian Anderson, Helmut Lachenmann und anderen promoviert. Sie ist derzeit Kompositionsprofessorin an der University of New Mexico.

karlaobermueller.net

Torsten HERRMANN - Macramé (2016)

Commande de l'Ensemble E-MEX grâce au soutien de Ernst von Siemens Musikstiftung et E-MEX e.V. / Kompositionsauftrag des E-MEX-Ensembles, gefördert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung und E-MEX e.V.

Attacher quatre fils ensemble parallèlement avec une boucle d'accrochage : passer avec précaution le fil extérieur gauche

sur les deux du milieu. On obtient une boucle sur laquelle il faut passer le fil qui se trouve maintenant à l'extérieur droit. En tirant fermement des deux bouts, on obtient le noeud de la bobine. En répétant plusieurs fois ce procédé, on arrive progressivement à un mince filet, semblable à une tresse, enroulé sur lui-même, qui donne le nom à ce noeud. Le Macramé représente une technique d'assemblage en provenance d'orient, pour la réalisation d'ornements. Ce sont essentiellement des fils qui portent des noeuds et des fils qui forment des noeuds, reliés en un tissu artistique. La composition « Macramé » explore les différentes relations qui existent entre un ornement et l'objet qui le porte. Par la répétition incessante et la variation des mesures apparaissent des motifs brillants, dont les ornements accentuent les événements musicaux, forment une évolution, remplissent les espaces sonores ou encadrent les sections.

Vier Fäden durch Einhängeschlingen parallel zueinander drapiert: Vorsichtig wird der Faden links außen über die beiden Mittleren gelegt. Es entsteht eine Schlaufe, durch die nun der rechts außen befindliche Faden geführt werden muss. Straffes Ziehen an beiden Enden ergibt den sogenannten Spiralknoten. Wiederholt man diesen Prozess mehrmals, so entsteht allmählich ein dünnes, ähnlich wie eine Schraube, in sich gewundenes Garn, das Namensgeber für diesen Knoten war.

Macramé bezeichnet eine aus dem Orient kommende Knüpftechnik zur Herstellung von Ornamenten. Im Wesentlichen werden hierbei Fäden, die Knoten tragen, und Fäden, die Knoten bilden, zu einer kunstvollen Textilie gebunden. Die Komposition „Macramé“ erkundet die verschiedenen Verhältnisse, die ein Ornament zu seinem Trägerobjekt eingehen kann. Durch kontinuierliches Wiederholen und Variieren von Arbeitsschritten entstehen schillernde Muster, deren Ornamente musikalische Ereignisse akzentuieren, Verläufe gliedern, Tonräume füllen oder Abschnitte umrahmen.

Torsten HERRMANN

Torsten Herrmann est un compositeur indépendant né en 1981. Il a étudié avec Hanspeter Kyburz et Wolfgang Heiniger (Hochschule für Musik Hanns Eisler), ainsi qu'avec Frédéric Durieux, Marc André Dalbavie et Yan Maresz au CNSM de Paris. Il participe au séminaire international de composition de l'IEMA (Internationale Ensemble Modern Akademie) et a reçu de nombreux prix. Il est finaliste du Concours Musical Reine Elisabeth, reçoit le prix Franz Liszt de l'Académie de Musique de Weimar et le premier prix du « Freestyle Concours » de l'Alvarez Chamber Orchestra de Londres. De 2016 à 2017, il est en résidence à la Villa Massimo à Rome et obtient les bourses de l'Akademie Musiktheater heute de la Fondation Deutsche Bank, de la Cité des Arts (Paris) ainsi qu'une bourse pour l'académie d'été de Darmstadt. Ses oeuvres sont jouées par de nombreux orchestres et ensembles, y compris le RSO Stuttgart, l'Ensemble Modern, l'Ensemble Intercontemporain, et il a travaillé avec des chefs tels que John Kalitzke, Susanna Mälkki, Matthias Pintscher et Lucas Vis.

Torsten Herrmann, Jahrgang 1981, ist freischaffender Komponist. Er studierte u. a. bei Hanspeter Kyburz und Wolfgang Heiniger (Hochschule für Musik »Hanns Eisler«) sowie bei Frédéric Durieux, Marc André Dalbavie und Yan Maresz am Conservatoire National Supérieur de Paris. Er nahm am internationalen Kompositionsseminar der IEMA teil und erhielt zahlreiche Preise, so war er u. a. Finalist des Königin Elisabeth Wettbewerbs, erhielt den Franz Liszt Förderpreis der Hochschule für Musik Weimar und den 1. Preis beim „Freestyle Competition“ des Alvarez Chamber Orchestra London. Von 2016-2017 ist er Stipendiat der Villa Massimo Rom, außerdem war er Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes, der „Akademie Musiktheater heute“ der Deutschen Bank Stiftung, der Cité des Arts Paris und Förderstipendiat der Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt. Seine Werke wurden von diversen Orchestern und Ensembles aufgeführt, darunter das RSO Stuttgart, Ensemble Modern, Ensemble Intercontemporain, und er arbeitete mit Dirigenten wie Johannes Kalitzke, Susanna Mälkki, Matthias Pintscher und Lucas Vis.

Hèctor PARRA - *Ciel rouillé* (2005)

Commande des Etablissements Selmer pour Proxima Centauri
Kompositionsauftrag von Etablissements Selmer, für Proxima Centauri

Ciel Rouillé s'inspire du Poème de la Fin de Marina Tsvetaieva. Ce poème est la passion la plus pure, la souffrance de la passion amoureuse exprimée à travers un cri fulgurant de rythme obsédant et spasmodique sous haute tension. Chaque chapitre a sa propre temporalité, son propre rythme qui se voit accéléré jusqu'à l'enfoncement final, jusqu'à la mer ; c'est la défaite dans les profondeurs abyssales, où tout s'éteint.

Ciel rouillé (Rostiger Himmel) ist inspiriert von Marina Zvetajewas Poem vom Ende. Dieses Gedicht ist die reinste Leidenschaft, Liebesleid ausgedrückt durch einen durchdringenden Schrei in besessenem Rhythmus und krampfartig hoher Spannung. Jeder Abschnitt hat seine eigene rhythmische Zeitlichkeit, die sich beschleunigt, bis sie schließlich abbricht und ins Meer stürzt: eine abgrundtiefe Niederlage, in der alles erlischt. Ciel rouillé ist rein instrumental und lädt den Zuhörer ein, das Drama abstrakt und vielfältig wahrzunehmen, statt einem Text zu folgen. Der dramatische Kern ist hier der Klangverlauf und der von ihm geschaffene psychoakustische Raum.

Hèctor PARRA

Hèctor Parra étudie au Conservatoire supérieur de Barcelone et obtient les Prix d'Honneur en piano, harmonie et composition. Il suit le Cours de composition et d'informatique musicale de l'Ircam en 2002-2003 et une résidence post-cursus en 2004-2005 au Conservatoire national supérieur de Lyon. Il étudie aussi la composition avec Brian Ferneyhough, Jonathan Harvey, ainsi que Michael Jarrell à Genève et obtient un DEA en sciences et technologie des arts à l'université Paris-VIII sous la direction d'Horacio Vaggione. [...]

Plusieurs prix sont décernés à ses oeuvres : en 2002, le prix de composition de l'Institut National de la Musique d'Espagne INAEM, en 2007, le Donald Aird Memorial Composition Prize of San Francisco (États-Unis) ainsi que l'Impuls Graz Kompositionspreis, en 2009, le Prix Tendances par le journal espagnol El Mundo et, en 2011, le Prix de composition de la Fondation Ernst von Siemens Musikstiftung. Actuellement, Hèctor Parra est professeur en composition électroacoustique au Conservatoire d'Aragon en Espagne ainsi qu'en résidence à l'Ircam. Ses oeuvres sont publiées par Editorial Tritó (Barcelone) et par Universal Music Publishing Classical – Durand, Paris.

Hèctor Parra studierte Komposition bei Jonathan Harvey, Brian Ferneyhough sowie Michael Jarrell in Genf. Seit 2013 ist er Professor für Komposition beim IRCAM. Seine Werke wurden u. a. vom Ensemble Intercontemporain, Klangforum Wien, Ensemble Recherche, Arditti-Quartett, Tokyo Philharmonic Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra, RSO Stuttgart, Freiburger Barockorchester, Nationalorchester Spanien und dem Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya uraufgeführt, ebenso beim Lucerne Festival, Wien Modern, Philharmonie Paris, Donaueschingen, IRCAM, Musée du Louvre, Guggenheim-Museum New York, Konzerthaus Wien etc. Er schrieb fünf Opern in Zusammenarbeit mit Autoren wie Marie NDiaye und Händl Klaus. Sie wurden u. a. von Calixto Bieito und Georges Lavaudant inszeniert, etwa 2016 an der Berliner Staatsoper, 2015 bei den Schwetzingen Festspielen, 2014 bei der Münchener Biennale und am Théâtre des Bouffes du Nord, 2010 am Gran Teatre del Liceu, 2009 am Centre Pompidou. Seine Oper *Das geopferte Leben* (2014) wurde von der Zeitschrift „Opernwelt“ als Aufführung des Jahres nominiert. Seine letzte Oper, *Wilde*, wurde von der Süddeutschen Zeitung und der Zeitschrift „Opernglas“ als Meisterstück bezeichnet. 2011 gewann er den Ernst-von-Siemens-Komponistenpreis, 2007 den Donald Aird Memorial Prize of San Francisco und 2008 den Impuls-Kompositionspreis (Graz). 2005 erhielt er den Tremplin-Preis des Ensemble intercontemporain. Eine CD mit Kammermusik wurde vom Ensemble Recherche

2008 auf KAIROS eingespielt. Das gleiche Label veröffentlichte 2010 seine Oper *Hypermusic Prologue*; 2012 erschien auf dem Label Co-legno seine vierte CD, *Caressant l'Horizon*. Seine Werke werden von Durand/Universal Music Publishing Classical und Tritó verlegt.

© Ircam-Centre Pompidou, 2011
hectorparra.net

Raphaël CENDO - *Control* (2016)

Commande de Proxima Centauri, pour Proxima Centauri
Enregistrement et mixage dans les studios du SCRIME /
Kompositionsauftrag des Ensembles Proxima Centauri, für Proxima Centauri
Aufnahme und Abmischung in den SCRIME-Studios

Influencé par la musique spectrale mais également par les musiques actuelles, Raphaël Cendo exploite dans sa musique la saturation sonore et développe volontiers un concept de l'excès: « La saturation électrique est le résultat d'un débordement sonore au-delà d'une limite – celle des micros qui ne sont plus à même de restituer une source sonore. La saturation surgit parce que les systèmes de contrôle du son transforment, par accident, cette source en ajoutant des mouvements imprévisibles et incontrôlables. Transposé dans le monde de l'acoustique, la saturation prend un autre sens : la partie immergée de la saturation instrumentale, ce que nous avons appelé la perte de contrôle, agit autant sur l'écriture et le processus de composition d'une pièce que sur l'interprétation. Ce nouveau type de contrôle a contrario se manifeste par l'utilisation des sons complexes, par des actions gestuelles extrêmes à la limite du possible, mais aussi par des changements rapides de mode de jeu, ainsi que par une nouvelle notation et par des interactions de textures. »

Gleichermaßen von der Spektralmusik wie von aktuellen musikalischen Entwicklungen beeinflusst, nutzt Raphaël Cendo in seiner Musik das Prinzip der Übersteuerung und entwickelt so aus dem Exzess ein Konzept:

„Die elektrische Sättigung ist das Ergebnis eines Ausufers über eine Schwelle hinaus – jene der Mikrofone, die nicht mehr in der Lage sind, eine Klangquelle wiederzugeben. Die Übersteuerung tritt ein, weil die Systeme zur Kontrolle die Klangquelle aus Versehen transformieren, indem sie unvorhersehbare und unkontrollierbare Bewegungen hinzufügen. Übertragen auf die Akustik, nimmt Sättigung eine andere Bedeutung an: das Eintauchen in die instrumentale Sättigung, das, was wir den Kontrollverlust nennen, wirkt gleichermaßen auf die Schreibweise und den Kompositionsprozess wie auf die Ausführung ein. Diese neue Art der Kontrolle wiederum manifestiert sich umgekehrt durch den Gebrauch komplexer Klänge und extremer Gebärden an der Grenze des Möglichen, aber auch durch schnelle Wechsel der Spielweise, folglich auch durch eine neue Notation und durch die Wechselwirkung zwischen Texturen.“

Raphaël CENDO

Compositeur français né en 1975. Raphaël Cendo étudie le piano et la composition à l'École normale de musique de Paris, où il obtient son diplôme en 2000. Il intègre la classe de composition du Conservatoire national supérieur de Paris en 2003 puis suit le cursus annuel de composition et d'informatique musicale de l'Ircam, qu'il termine en 2006. Il reçoit les enseignements d'Allain Gaussin, Brian Ferneyhough, Fausto Romitelli et Philippe Manoury. En 2007, Raphaël Cendo reçoit le Prix Espoir, décerné par la fondation Francis et Mica Salabert, du Concours international de composition de l'Orchestre symphonique de Montréal. En 2008, il enseigne la composition au conservatoire de Nanterre. De 2009 à 2011, il est pensionnaire de la Villa Médicis, Académie de France à Rome. En 2012, il est professeur invité aux cours d'été de Darmstadt et aux sessions de compositions Voix Nouvelles à Royaumont. Il reçoit en 2009 le prix Pierre Cardin de l'Académie des Beaux-Arts et en 2011 le Prix Hervé Dugardin de la SACEM. Actuellement, Raphaël Cendo vit et travaille à Berlin.

© Ircam-Centre Pompidou, 2012

Raphaël Cendo studierte Klavier und Komposition am Pariser Konservatorium und anschließend Komposition und Musikinformatik am IRCAM. Zu seinen Lehrern gehörten Allain Gaussin, Brian Ferneyhough, Fausto Romitelli und Philippe Manoury. Er schrieb Werke für international renommierte Ensembles wie L'itinéraire, das Orchestre national d'Île de France, das Diotima-Quartett, Ensemble intercontemporain, Ictus, Cairn, Musikfabrik, das Ensemble Alternance, das Nouvel Ensemble Moderne, Les Percussions de Strasbourg, RSO München; seine Kompositionen wurden aufgeführt von Miquel Bernat, Alain Billard, Daniel Kawka, Jean Deroyer, Pascal Rophé, Guillaume Bourgogne, Peter Rundel, Georges-Élie Octors und Lorraine Vaillancourt, u. a. an der Oper von Lille im Kulturhauptstadtjahr, bei den Concerts Tremplin am Centre Georges Pompidou, beim MITO-Festival in Mailand, der Biennale von Venedig, beim Radio France in Montpellier, den Voix Nouvelles in Royaumont, Présences (Radio France), Musica (Straßburg), Ars Musica (Brüssel), Why Note (Dijon), bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik und den Donaueschinger Musiktagen. 2007 erhielt Raphaël Cendo den Prix Espoir der Stiftung Francis et Mica Salabert beim Kompositionswettbewerb des Symphonieorchesters Montréal. 2008 unterrichtete er Komposition am Konservatorium von Nanterre. 2009–2011 war er Gast der Académie de France in der Villa Medici in Rom, 2012 Dozent bei den Darmstädter Ferienkursen und den Kompositionskursen Voix Nouvelles in Royaumont. 2009 erhielt er den Pierre-Cardin-Preis der französischen Akademie der Schönen Künste und 2011 den Prix Hervé Dugardin des SACEM. Zur Zeit lebt und arbeitet Raphaël Cendo in Berlin.

Henry FOURES - Correspondances avec instruments (2016)

Commande de Proxima Centauri, pour Proxima Centauri & E-MEX
Enregistrement et mixage dans les studios de La Muse en circuit /
Centre national de création musicale.

Récitation: Crista Mittelsteiner, Frédéric Leidgens.

Kompositionsauftrag des Ensembles Proxima Centauri, für
Proxima Centauri & E-MEX

Aufnahme und Abmischung in den Studios von „La Muse en
circuit“ / Centre national de création musicale.

Sprecher: Crista Mittelsteiner, Frédéric Leidgens.

Voici deux ans, La Muse en circuit me passait commande pour la composition d'un Hörspiel devant être « représenté » en public et pas seulement conçu pour la diffusion radiophonique. Fondée sur la notion de « correspondance » entre un homme de culture française et une femme de culture allemande, cette pièce d'une heure - où le bilinguisme est un élément structurel important - réalisée avec la dramaturge allemande, Elisabeth Gutjahr co-auteur des textes, fut créée lors de la session du festival Musica Strasbourg 2013 puis reprise à Donaueschingen en 2014 dans une version avec jongleur intégré à une écriture instrumentale pour un effectif franco-allemand de 11 musiciens, une écriture de Hörspiel sur le même concept de « Correspondance » dont les éléments : échange bilingue, mails enregistrés, lus par un comédien et une comédienne, téléphone, skype, paysages acoustiques des lieux où se trouvent les deux protagonistes qui voyagent mais ne se rencontrent pas, m'est alors apparu pertinent en regard de la nature même du projet des deux ensembles.

Es ist jetzt zwei Jahre her, dass „La Muse en circuit“, nationales Zentrum für musikalische Uraufführungen, mich mit der Komposition eines Hörspiels beauftragte, das nicht nur für die Ausstrahlung über Radio gedacht war, sondern auch öffentlich aufgeführt werden sollte.

Der Ausgangsgedanke war die „Korrespondenz“ zwischem einem Mann aus der französischen Kultur und einer Frau aus der deutschen. Das einstündige Werk, in dem die Zweisprachigkeit ein wichtiges Strukturelement ist, wurde mit der deutschen Dramaturgin und Librettistin Elisabeth Gutjahr als Co-Autorin der Texte, anlässlich des Festivals Musica Strasbourg 2013 uraufgeführt und 2014 in Donaueschingen in einer Version mit Jongleur abermals zur Aufführung gebracht.

Es schien mir dem Wesen des Projekts der beiden Ensembles

gemäß, nach Art eines Hörspiels das gleiche Konzept der Korrespondenz einer Instrumentierung zu unterziehen, für einen deutsch-französischen Klangkörper von 11 Musikern und unter der Verwendung derselben Elemente: zweisprachiger Austausch, gespeicherte E-Mails, gelesen von einem Schauspieler und einer Schauspielerin, Telefon, Skype, akustische Landschaften der Orte, an denen sich die beiden Protagonisten befinden, die stets reisen, aber sich nie begegnen.

Henry FOURES

Compositeur français né en 1948 Après des études en histoire de l'art, au CNSM de Paris puis à l'université de Berlin et à l'académie de Vienne, Henry Fourès est stagiaire au Groupe de recherche Musicale (GRM INA) de 1975 à 1977. Professeur responsable des musiques improvisées au conservatoire de Pantin de 1977 à 1980, enseigne ensuite la musicologie médiévale de 1980 à 1982 à l'université de Toulouse le Mirail. En 1988 il initie au sein du Ministère de la Culture le nouveau département de la Création et des Musiques d'aujourd'hui dont il assure la direction technique jusqu'en 1990. Directeur Artistique du studio de création La Muse en circuit il travaille ensuite régulièrement en Allemagne où il est invité auprès de divers ensembles symphoniques et de radios. L'éclectisme de sa production de compositeur et d'interprète l'a amené à collaborer avec des créateurs d'esthétiques et d'horizons très divers (acteurs, chorégraphes, plasticiens, réalisateurs.)

Il a réalisé des films pour la télévision et il est aussi l'auteur de nombreuses créations radiophoniques (France Culture) et le réalisateur de Hörspiel pour la HR et WDR. Il a écrit des oeuvres symphoniques, de musique de chambre, des pièces électroniques, mixtes, des oeuvres vocales mais aussi conçu et réalisé des installations interactives et d'importantes manifestations événementielles.

De 2000 à 2009 Henry Fourès est Directeur du Conservatoire National Supérieur de musique et de danse de Lyon. Aujourd'hui, à ses activités de compositeur et d'interprète s'ajoute une mission d'enseignement au CNSMD de Paris. Ehrenmitglied der Hochschule für Musik und Theater de Hamburg, Henry Fourès est officier des Arts et Lettres, Chevalier du mérite et titulaire de la croix du Mérite Allemand (Verdienstkreuz).

Henry Fourès, Komponist, Interpret und künstlerischer Leiter der Akademie Opus XXI, studierte Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und Klavier an verschiedenen Musikhochschulen und Universitäten Europas. Ab 1982 arbeitete er im französischen Kulturministerium, wo er 1988 die Abteilung für Neue Musik gründete, die er bis 1990 leitete. In den Jahren 2000 bis 2009 war Fourès Direktor des Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Heute widmet er sich ausschließlich dem Komponieren und Musizieren. Zu seinem Werk gehören Sinfonien sowie instrumentale, vokale und elektronische Kammermusik.

Seine Arbeit fließt in viele Bereiche künstlerischen Schaffens ein, und er arbeitet mit Künstlern verschiedenster Sparten und Stilrichtungen zusammen. Neben der Beteiligung an Filmproduktionen komponiert er für Tanz und Theater, gestaltet künstlerisch den Radiosender France-Culture und realisiert Hörspiele für den HR und WDR.

henryfoures.com

PROXIMA CENTAURI

Proxima Centauri est un ensemble de musique de chambre qui place la création artistique au cœur de son travail. En relation constante avec les compositeurs, il favorise le développement d'un nouveau répertoire original - qui intègre en particulier les nouvelles technologies au sein de la tradition du musicien interprète - en pratiquant une politique de commande active. Une attention singulière est portée à la scénographie et à la lumière.

De renommée internationale, l'ensemble est invité régulièrement dans de nombreux festivals et réalise des tournées en Europe, Amérique, Asie et Océanie. Proxima Centauri, membre du réseau Futurs Composés et de la Févis, est soutenu par le Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde, la Ville de Bordeaux, la SPEDIDAM et la SACEM.

Proxima Centauri ist ein Kammermusik-Ensemble, das Uraufführungen als Herzstück seiner Arbeit ansieht. Durch die aktive und gezielte Vergabe von Aufträgen und in ständigem Austausch mit den Komponisten bevorzugt es die Erweiterung und Entwicklung eines neuen Originalrepertoires, das insbesondere neue Technologien in die Tradition der musikalischen Ausdrucksweise integriert. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei Bühne und Licht.

Das international renommierte Ensemble wird regelmäßig zu zahlreichen Festivals eingeladen und tourt in Europa, Amerika, Asien und Ozeanien. Proxima Centauri ist Mitglied in den Netzwerken FEVIS und Futurs Composés und wird durch das Kulturministerium der Nouvelle-Aquitaine, den Regionalrat Nouvelle-Aquitaine, den Generalrat der Gironde, die Stadt Bordeaux, sowie SPEDIDAM und SACEM unterstützt.

Proximacentauri.fr

E-MEX

Fondé en 1999 par des musiciens originaires de Cologne et de la Ruhr, E-MEX est considéré comme l'un des meilleurs ensembles indépendants de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour la musique contemporaine. Récemment, ses tournées de concerts en Chine, en Corée du Sud, au Chili et aux États-Unis ont suscité un intérêt considérable. En outre, les nombreuses commandes de compositions et créations, les enregistrements radio et CD et, notamment, la collaboration régulière avec des compositrices et compositeurs de la région témoignent du travail très diversifié de l'ensemble dont l'envie d'expérimenter des formes de concert peu conventionnelles constitue un moteur particulier. Un grand nombre de ses spectacles se caractérisent d'ailleurs par la recherche de liens programmatiques avec les Beaux-Arts, le théâtre, la danse, la littérature, la performance et les créations multimédia. Avec son noyau composé de dix musiciennes et musiciens, E-MEX est devenu un ensemble de renom doté d'une propre signature musicale.

1999 von Musikern aus Köln und dem Ruhrgebiet gegründet, gilt E-MEX als Spitzenensemble in Nordrhein-Westfalen für die Kunstmusik der Gegenwart. Große Beachtung fanden zuletzt Konzertreisen nach China, Südkorea, Chile und in die USA. Von der vielfältigen Arbeit des Ensembles zeugen zahlreiche Kompositionsaufträge und Uraufführungen, CD- und Rundfunkaufnahmen sowie nicht zuletzt die regelmäßige Zusammenarbeit mit Komponistinnen und Komponisten der Region, wobei die Lust an der Erprobung unkonventioneller Formen der Musikvermittlung einen besonderen Antrieb darstellt. Viele Auftritte des Ensembles suchen programmatische Bezüge zu Bildender Kunst, Schauspiel, Tanz, Literatur, Performance oder multimedialen Arbeiten. In der Kernesetzung aus zehn Musikerinnen und Musikern hat sich das Ensemble zu einem profilierten Klangkörper mit eigener musikalischer Handschrift entwickelt.

e-mex-ensemble.de

Projet soutenu par Impuls neue Musik

Le fonds franco-allemand pour la musique contemporaine / Impuls neue Musik accompagne et finance des projets qui ont pour but de créer de nouvelles œuvres et de diffuser la musique contemporaine en France et en Allemagne. Au centre des projets Impuls se trouve toujours un réel échange entre musiciens et esthétiques des deux pays, un échange qu'Impuls encourage à développer sur le long terme. Le jury est composé d'experts des deux pays.

Plus d'informations sur : www.impulsneuemusik.com.

Der deutsch-französische Fonds für zeitgenössische Musik / Impuls neue Musik begleitet und finanziert anteilig solche Projekte, die neue Werke ermöglichen und zeitgenössische Musik in Frankreich und Deutschland verbreiten wollen. Diese Projekte zielen in ihrem Kern auf einen Austausch zwischen Musikern und Ästhetiken – einen Austausch, den Impuls langfristig unterstützen möchte. Die Jury besteht aus Fachleuten beider Länder. Mehr Informationen finden Sie unter www.impulsneuemusik.com

Avec la participation de la fondation Ernst von Siemens Musikstiftung, de la Muse en circuit, du SCRIME, de Proxima Centauri et E-MEX, pour les commandes aux compositeurs.

Kompositionsaufträge des E-MEX-Ensembles an Torsten Herrmann, Karola Obermüller und Michael Obst gefördert durch: Ernst von Siemens Musikstiftung und E-MEX e.V.

Die Aufführung der Werke von Raphaël Cendo und Henry Fourès wird ermöglicht durch die Unterstützung von: La Muse en Circuit, le SCRIME et Proxima Centauri

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS AUX QUATRE SAISONS

Samedi 4 février

*À bien y réfléchir et puisque vous soulevez la question, il faudra
quand même trouver un titre un peu plus percutant*

26 000 Couverts - Philippe Nicolle

À plus d'un «titre», cette -fausse- répétition d'une -vraie- représentation s'apparente à ces poupées russes qui, en se déseboitant, libèrent leurs secrets. En effet la «troupe de théâtre de rue» qui occupe le plateau est sensée présenter son travail de sortie de résidence, ce qui va donner lieu à de drôles de quiproquos mâtinés de réflexions sur la création artistique... Au théâtre où réside la fiction? Où se loge la vraie vie?

THÉÂTRE

Lundi 6 février

Orlando Poleo

Reynier Silegas Ramirez

Orlando Valle «Maraca»

& Le Big Band Côte Sud

Lorsqu'un jazz band - composé de vingt-deux jazzmen aquitains et reconnu comme l'unique big band français à pouvoir interpréter de manière aussi authentique la musique cubaine - invite un flûtiste et un percussionniste cubains d'exception pour s'emparer d'une figure de légende du jazz - Beny More - cela donne un concert... exceptionnel !

JAZZ CUBAIN

JEUDI 9 FÉVRIER

J'ai trop peur

David Lescot

C'est dur de grandir... L'idée qu'à la rentrée on va se retrouver en 6° peut suffire à pourrir l'été!
Et quand on a une mère attentionnée
- qui prescrit l'aide d'un garçon de 3° pour dédramatiser la situation -
on atteint les sommets de l'apocalypse!
L'auteur metteur en scène réalise un récit initiatique profondément drôle... et drôlement profond.

THÉÂTRE

Parc de Mandavit 33170 Gradignan

Administration : T 05 56 89 03 23 – F 05 56 75 52 95 / Billetterie : T 05 56 89 98 23 – F 05 56 75 52 95

www.facebook.com/Theatre.des.Quatre.Saisons

www.t4saisons.com

