

AUJOURD'HUI MUSIQUES

CRÉATION SONORE & VISUELLE
DU 15 AU 24 NOVEMBRE 2019
PERPIGNAN

Vendredi 15 novembre - 20h30 **LE GRENAT** 🕒 1H10

Concert Voix et Percussions

FROM NEW-YORK TO LONDON

avec

Le Chœur de chambre les éléments

direction Joël Suhubiette

& Les Percussions Claviers de Lyon

coordination artistique Gilles Dumoulin

Leonard Bernstein (1918-1990)
Prologue - The Dances at the Gym de West Side Story 11'
pour 5 percussionnistes

Steve Reich (1936)
Clapping Music 5'
pour 2 percussionnistes

Leonard Bernstein
Choruses of the lark - Spring song, Court song 5'
pour chœur a cappella

Steve Reich
Know what is above you... 3'
pour 4 chanteuses et 2 percussionnistes

John Cage (1912-1992)
Living Room Music 8'
pour 4 chanteurs et 4 percussionnistes

Philip Glass (1937)
Knee Play 3 (extrait) 5'
pour chœur a cappella

Gavin Bryars (1943)
Mistral 15'
pour 12 voix et 5 percussionnistes
Commande du Chœur de chambre les éléments
Création mondiale en 2019

Graham Fitkin (1963)
Partially Screaming 11'
pour 5 percussionnistes

Graham Fitkin
People 4'
pour 12 voix et 5 percussionnistes
Commande des Percussions et Claviers de Lyon
Création mondiale en 2019

Morton Feldman (1926-1987)
Only 1'30
pour une voix a cappella

CONCERT DE PREMIÈRE PARTIE

19h45

PIANO À QUATRE MAINS - DUO PERPETUUM MOBILE
avec *Émilie Carcy & Matthieu Millischer*

PROGRAMME

György Ligeti (1923-2006) - *Sonatine* (1950) - extrait

Tomas Svoboda (1939-) - *Suite op.124* (extrait)

Matthieu Millischer (1979-) - *Doppelgänger* - création mondiale pour le festival

John Pitts (1976) - *Raag Gezellig* (2011)

GoGo Penguin - *Hopopono*

LE COIN DU DISQUAIRE
Avec *Le Percolateur*

LES DÉAMBULATIONS SENSORIELLES, POUR DÉCOUVRIR L'ARCHIPEL AUTREMENT !

Des visites guidées et gratuites mettent en vibration l'ensemble des espaces de l'Archipel

- Sam. 16 : 10h30 | 15h | 17h30 Dim. 17 : 10h30 | 15h
- Sam. 23 : 10h30 | 15h | 17h30 Dim. 24 : 10h30 | 16h

VISITES EN ENTRÉE LIBRE
sur inscription exclusivement au 04 68 62 62 00

Le chœur de chambre Les Éléments est un ensemble conventionné par le Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et par la Ville de Toulouse. Il est subventionné par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Il est soutenu par la SACEM, la SPEDIDAM, l'ADAMI et Musique Nouvelle en Liberté. Les Éléments sont membres de la FEVIS, du PROFEDIM et de Futurs Composés. L'ensemble des Percussions Claviers de Lyon est conventionné par le Ministère de la Culture - DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. L'ensemble reçoit pour ses projets le soutien de la SPEDIDAM, de la SACEM, du FCM, de l'ADAMI et de Musique Nouvelle en Liberté. Les sociétés Rythmes et Sons, Cadeson, Resta-Jay Percussions sont partenaires de l'ensemble. Programme coproduit par Les Éléments, Les Percussions Claviers de Lyon, Odysseu-Bagnac, l'Abbaye-école de Sorèze et l'Archipel, scène nationale de Perpignan et soutenu par la SPEDIDAM, l'ADAMI et la SACEM.

À PROPOS DU PROGRAMME

Ouvres courtes ou plus longues, vives ou méditatives... *From New York to London* associe voix et percussions pour un concert aux esthétiques diverses mais toutes anglo-saxonnes. Cette première collaboration du Chœur de chambre Les éléments et des Percussions Claviers de Lyon couvre un spectre très étendu où l'école "minimaliste" américaine occupe la place principale. Deux commandes à deux compositeurs anglais fortement marqués par cette école seront présentées en création mondiale.

Gavin Bryars, qui a étudié avec Cage et Feldman, signe *Mistral*, une pièce pour douze chanteurs et cinq percussionnistes. L'œuvre virtuose aux rythmiques magnétiques de Graham Fitkin, *Partially Screaming*, est liée à une nouvelle commande pour cet effectif exceptionnel : *People*. Tous deux se saisissent du potentiel sonore des deux ensembles, déployé par dix-sept musiciens qui s'unissent et se croisent sur scène, parfois même s'échangent les rôles !

Difficile de ne pas ouvrir le concert par Leonard Bernstein quand les voix, l'énergie et le rythme sont au cœur du programme. Les fameuses *Dances at the Gym* extraites de *West Side Story* sont ici transcrites pour les Percussions Claviers de Lyon par Gérard Lecointe qui compare la richesse des instruments à percussions (couleurs, rythmes, vélocités) à celle d'un orchestre symphonique.

Avec *Clapping Music*, le corps seul se fait instrument avec le geste le plus simple qui soit : applaudir ! Steve Reich nous emmène au cœur de l'école minimaliste où la répétition d'un motif simple et son déphasage créent des figures nouvelles presque à l'infini.

Les chanteurs frappent eux aussi dans leurs mains dans *Spring Song* extraite avec la pièce suivante *Court Song*, de la musique de scène *The Lark* de L. Bernstein, une version américaine de la pièce *L'Alouette* de Jean Anouilh. Bernstein conserve les paroles en français des chansons populaires médiévales, tout comme Gavin Bryars choisit le texte en provençal pour sa création *Mistral* donnée ici pour la première fois.

Percussionnistes et chanteuses nous proposent ensuite la courte pièce de Steve Reich, créée il y a vingt ans dans une église de Brooklyn, *Know what is above you* "Connais ce qui est au-dessus de toi". Le rythme répété aux percussions ajoute à la dimension mystique du texte de Pirkei Avos d'après *The Ethics of the Fathers*.

Changement d'univers et place à l'humour avec *Living Room Music* de John Cage. Avec ce compositeur, poète, écrivain, spécialiste des champignons et surtout expérimentateur, les objets du quotidien se font percussions. John Cage explore "l'infini des sources sonores possibles d'un terrain vague ou d'un dépôt d'ordures, d'une cuisine ou d'un living-room ...". Une nouvelle manière de découvrir son salon !

Knee Play 3 est un intermède pour l'opéra *Einstein on the beach* (1976) de Philip Glass. Place à la virtuosité pour cette pièce à cappella avec pour paroles les simples chiffres 1, 2, 3, 4 et les noms des notes de musique.

On plonge ensuite dans la création de Gavin Bryars qui "dans un monde idéal, n'écrirait que pour la voix" nous dit-il. Avec la création *Mistral*, les percussions se font chantantes au contact des archets et se mêlent aux voix pour laisser toute la place à la poésie de ces deux textes régionaux de Frédéric Mistral et William Charles Bonaparte-Wyse.

Endurance, esprit d'équipe et effort constant sont les maîtres mots selon Graham Fitkin pour interpréter *Partially Screaming*, pièce virtuose inspirée des danses urbaines, écrite pour les Percussions Claviers de Lyon. L'euphorie générée par l'unisson contredit perpétuellement par le contrepoint ne doit jamais venir bousculer la précision rythmique.

Créée à Carnegie Recital Hall en 1962, *Only* est la mise en musique pour voix de femme seule d'un sonnet à Orphée de Rainer Maria Rilke par Morton Feldman. Ce court moment poétique en suspension mettra fin au tumulte évoqué par la création *People* de Graham Fitkin et à ce programme sur mesure pour le chœur de chambre Les éléments et les Percussions Claviers de Lyon sous la direction de Joël Suhubiette.

LE CHŒUR DE CHAMBRE LES ÉLÉMENTS

Direction Joël Suhubiette

Du répertoire ancien à la création contemporaine, le chœur de chambre Les éléments poursuit depuis sa création en 1997 à Toulouse, sous l'impulsion de son fondateur Joël Suhubiette, un projet musical exigeant.

Une approche de la musique ancienne nourrie par la recherche musicologique des dernières décennies, l'interprétation du grand répertoire choral du XXème siècle, les commandes passées annuellement aux compositeurs d'aujourd'hui, la diversité même des formes abordées par l'ensemble - le répertoire à cappella, le "concerto vocale" en ensemble de solistes et instruments, l'oratorio ou encore l'opéra - sont autant de sujets d'exploration qui confèrent aux éléments une "identité propre" dans le paysage choral français.

Ensemble de l'année aux Victoires de la Musique classique en 2006, le chœur de chambre est régulièrement remarqué par la critique pour sa capacité à maîtriser les différents répertoires, porté par la précision et la conviction de Joël Suhubiette, toujours soucieux "de conjuguer fidélité au texte et émotion".

Emmanuel Krivine, Jérémie Rhorer, Louis Langrée, Josep Pons sont parmi les chefs d'orchestre de renom qui apprécient de collaborer avec l'ensemble, lui reconnaissant "souplesse et disponibilité" autant que "beauté de son, pureté et transparence".

L'Opéra Comique et le Théâtre des Champs-Élysées les sollicitent également pour des productions scéniques. Chaque saison, Les éléments se produisent ainsi à Paris et sur les principales scènes françaises, dans les festivals, lors de tournées à l'étranger et, bien sûr, à Toulouse et dans la région Occitanie où le chœur de chambre est accueilli en résidence à Odysseus-Blagnac depuis 2001 et à l'Abbaye-école de Sorèze depuis 2006.

Sous la direction de Joël Suhubiette ou invités au disque par d'autres chefs, Les éléments enregistrent la polyphonie ancienne à cappella, les grands oratorios baroques et classiques, les oeuvres des XXème et XXIème siècles pour les maisons de disque L'empreinte digitale, Hortus, Virgin Classics, Ligia Digital, Mirare et Naïve.

LES PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON

Coordination artistique Gilles Dumoulin

Cinq musiciens passionnés et exigeants relèvent depuis 1983 le défi de faire exister un ensemble toujours innovant, dédié aux claviers de la percussion. Un quintette unique qui développe un répertoire sans cesse en évolution. Associant marimbas, vibraphones et xylophones, et toujours dans une volonté d'excellence et d'échange avec le public, les musiciens virtuoses explorent et dépassent avec audace les genres, les formes et les techniques. L'ensemble s'approprie et recrée les musiques de notre patrimoine, suscite l'intérêt des compositeurs actuels, et propose au final un répertoire éclectique constitué de transcriptions reconnues et de créations. Leur orchestre à 5 musiciens surprend et séduit les publics en France et à l'international avec ses rythmes enlevés, ses mélodies toutes en nuances et construit l'histoire d'un spectacle définitivement inachevé où se rencontrent Debussy, Ravel, Bernstein et les créateurs de notre temps.

Depuis la création de l'ensemble, les membres des Percussions Claviers de Lyon développent des actions pédagogiques et culturelles avec des ateliers proposés dans les centres sociaux, les écoles, les collèges et lycées sur le temps scolaire et extrascolaire ; des résidences sont organisées dans des centres culturels, scènes régionales et nationales avec des actions en direction de tous les publics ; des master-class et des ateliers d'improvisation proposés aux étudiants en percussion des écoles de musique et conservatoires. Que ce soit dans le monde entier à l'occasion des tournées, ou sur leur territoire d'implantation à Lyon, les Percussions Claviers de Lyon transmettent leur passion par l'accompagnement et la sensibilisation à leur musique mais aussi par le partage du processus créatif.

Depuis 2010, l'ensemble ouvre également les portes de son lieu de création, l'Hameçon, pour des Concerts-rencontre tout public, des Concerts-découverte, des ateliers pour les scolaires ou encore des projets avec les conservatoires.

Les Percussions Claviers de Lyon © Juliette Magniez

LES CRÉATIONS MONDIALES DE DEUX COMPOSITEURS BRITANNIQUES

À l'occasion de ce concert le festival vous donne rendez-vous avec deux compositeurs anglais.

GRAHAM FITKIN COMPOSITEUR

Graham Fitkin compose pour des pièces musicales et chorégraphiques, des films et des médias numériques tout en dirigeant son propre ensemble de 9 solistes.

Entre 1994 et 1996, il a été compositeur résident du Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Depuis, il travaille avec la BBC Philharmonic, la Tokyo Symphony, la RSNO, l'Orchestre de la BBC au Pays de Galles, le New-York City Ballet, le BBC Symphony Orchestra, etc.

Il collabore avec des musiciens tels que Powerplant, le Nederlands Blazers ensemble, Yo-Yo Ma, Kathryn Stott, Will Grégoire, Piano Circus, l'Ensemble Bash et Sacconi Quartet.

Graham travaille souvent avec des chorégraphes et des compagnies de danse dont Shobana Jeyasingh Dance Company, Random Dance de Wayne McGregor, le Pacific Northwest Ballet, le San Francisco Ballet, Bi-Ma, Sidonie Rochon, le Ballet de Munich et le Royal Ballet.

Ses œuvres récentes incluent *Circuit*, pour les solistes Kathryn Stott et Noriko Ogawa avec le BBC Philharmonic, un concerto pour Yo-Yo Ma, *Still Warm* pour Ruth Wall, *Lens* pour Janine Jansen au Concertgebouw et *Twenty Six Days pour 10:10* au HCMF. En 2013, il collabore avec les Percussions Claviers de Lyon avec la composition de l'œuvre *Partially Screaming*.

Les pièces de Graham Fitkin ont été publiées par Decca, Factory Classical, Sanctuary, Sony, EMI et GFR.

L'ensemble qu'il dirige a interprété une nouvelle pour les Olympiades de Londres, un opéra pour la Royal Opera House en collaboration avec Jasmin Vardimon et une collaboration orchestrale pour célébrer la ville européenne de la culture 2014, Umea en Suède.

En 2016, le groupe enregistre un double album à Real World Studios.

GAVIN BRYARS COMPOSITEUR

Gavin Bryars, né le 16 janvier 1943 dans le Yorkshire de l'Est est un compositeur de musique post-minimaliste et contrebassiste britannique.

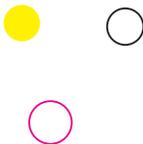
Il est aussi Régent et Transcendant Satrape du Collège de Pataphysique. Il a commencé par étudier la philosophie à l'université de Sheffield avant d'étudier la composition avec Cyril Ramsey et George Linstead. Il entame ensuite une carrière de contrebassiste de jazz dans les années 1960, en participant au trio de Joseph Holbrooke, avec le guitariste Derek Bailey et le batteur Tony Oxley. Le trio joue tout d'abord du jazz relativement traditionnel avant de passer à l'improvisation libre.

Ses premières réalisations en tant que compositeur furent *The Sinking of the Titanic* en 1969, puis en 1970 *Jesus' Blood Never Failed Me Yet*, repris en 1993 qui lui vaudra une reconnaissance internationale. Il se plaît à écrire une musique "zen", aux facultés hypnotiques indéniables. Il crée à l'Opéra de Lyon en 1984 son premier opéra intitulé *Médée*, mis en scène par Bob Wilson. Il travaille ensuite sur un deuxième opéra, *Doctor Ox's Experiment*, dont le livret écrit par Blake Morrison est basé sur un texte de Jules Verne, puis un troisième, *G*, sur un livret écrit par le même Blake Morrison. Il compose aussi pour le théâtre, le cinéma et le ballet, avec notamment *Biped* (1999) pour Merce Cunningham.

Il est le fondateur de l'orchestre The Portsmouth Sinfonia, devenu célèbre de par son fonctionnement basé sur l'acceptation de n'importe quel musicien, quelles que soient ses compétences musicales.

Les œuvres de Bryars ont été interprétées notamment par le BBC Symphony Orchestra, le Quatuor Arditti, le Hilliard Ensemble, le Quatuor Balanescu, le contrebassiste de jazz Charlie Haden, le guitariste américain Bill Frisell, ou avec son groupe, le Gavin Bryars Ensemble.

Sur la compilation *Mojo Step Right Up!* réalisée en 2010 par Tom Waits et regroupant plusieurs des chansons qui ont pu influencer sa carrière, Gavin Bryars apparaît dans un duo avec ce dernier sur la chanson *Jesus Blood Never Failed Me Yet*. En 2018, il écrira également un ballet pour Carolyn Carlson créé à l'Opéra de Bordeaux.

15 au 24
novembre
2019

AUJOURD'HUI MUSIQUES

CRÉATION SONORE
& VISUELLE
PERPIGNAN

LES INSTALLATIONS NUMÉRIQUES SONORES & VISUELLES

À découvrir au cours des déambulations sensorielles et également sur rendez-vous au 04 68 62 62 00 | ENTRÉE LIBRE
Ayant toujours la musique comme ancrage fort, ces six installations sont le reflet des pratiques artistiques de plasticiens, de vidéastes, de musiciens, de compositeurs.

en partenariat avec la Foire Numérique de la Villette
by Fées d'hiver

l'espace révélé par le son et la lumière
LA LIGNE LATÉRALE

Installation en ébullition
JE BROIE... ET ELLE S'INCLINE DE QUELQUES DEGRÉS

Installation atmosphérique
LA TURBULENCE DU PAPILLON

sculpture sonore en suspension
FLOATING SQUARE

Installation graffitis visuels
LIGHT PAINTING SONORE

Installation comportementale
PROCESSION SILENCIEUSE

VEN. 15
20h30

concert voix & percussions
FROM NEW-YORK TO LONDON
LES CLAVIERS & LES PERCUSSIONS
CLAVIERS DE LYON

SAM. 16
20h30 & DIM. 17
18h

immersion sonore & visuelle
COSMOPHONIES - Ce qui vit en nous
CYRIL HERNANDEZ | LA TRUC

création & commande du festival

MAR. 19
18h

jonglage & musique
ENCORE LA VIE
ENSEMBLE TRUCS & COLLECTIF PETIT TRAVERS

MER. 20
19h15 & 19h

récitation violoncelle
au lever & au coucher de soleil
DIDER PETIT | *La Main de l'Âme*

création & commande du festival

JEU. 21
20h30

percussions | vidéos | gestes dansés
TIMELESSNESS
LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG

création & commande du festival

VEN. 22
20h30

duo piano & clavier électronique
TRAVEL TIME
S. FONTANAROSA & F. GARCIA

création & commande du festival

SAM. 23
20h30 & DIM. 24
19h15

expérience sonore dans l'obscurité
BLIND
ERWAN KERAVEC

création & commande du festival

DIM. 24
18h30

danse & musique live
GRAND FINALE
HOFESH SHECHTER COMPANY

ÉVÈNEMENT !

LES DÉAMBULATIONS SENSORIELLES, POUR DÉCOUVRIR L'ARCHIPEL AUTREMENT !

Des visites guidées et gratuites mettent en vibration l'ensemble des espaces de l'Archipel
• SAM. 16 & DIM. 17 NOV.
• SAM. 23 & DIM. 24 NOV.
VISITES EN ENTRÉE LIBRE sur inscription exclusivement au 04 68 62 62 00

PROJETS
L'ARCHIPEL
des arts numériques

WWW.AUJOURDHUMUSIQUES.COM

Immersion sonore et visuelle | Samedi 16 novembre - 20h30 | Dimanche 17 novembre - 18h

LE CARRÉ | 1H | CRÉATION & COMMANDE DU FESTIVAL

de 10 à 18€

COSMOPHONIES - Ce qui vit en nous

Cyril Hernandez | Compagnie La Truc

C'est l'une des créations de cette édition, un spectacle musical qui nous convie à entrer en communion avec l'Univers. Une immersion au cœur de la musique, du son, de la lumière et des images.

CONCERTS DE 1ÈRE PARTIE DE SOIRÉE

- ▶ SAM. 16 NOV. 19H45
ENSEMBLE EUTERPE ET HARPE
- ▶ DIM. 17 NOV. 17H15
L'E-STRING
PERFORMANCE SONORE

L'ARCHIPEL
des arts numériques
mercie les institutions

PERPIGNAN
MÉTROPOLITAIN DE LA MER MÉDITERRANÉE

France
Culture

OSCEAN

Perpignan
Métropole Méditerranée

sacem
le soutien de la région pyrénéenne

& les entreprises
mécènes partenaires

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS www.theatredelarchipel.org / 04 68 62 62 00