

SPECTACLES
& CONCERTS

UNE
EXPOSITION
D'ARTS VISUELS
ÉVÈNEMENT

DE NOMBREUX
RENDEZ-VOUS
AUTOUR DES
SPECTACLES

FAM
NUMÉRIQUE

FESTIVAL
AUJOURD'HUI
MUSIQUES

CRÉATION SONORE
ET VISUELLE

10 > 20
NOV
2022

Dimanche 13 novembre - 18h
Le Grenat 🕒 1h15

Récital piano **JEAN-FRANÇOIS HEISSER**

PROGRAMME

Helmut Lachenmann (1935-)
Serynade pour piano - 30'

Franz Schubert (1797-1828)
Sonate pour piano n°17 en ré majeur, D850 - 35'

Betsy Jolas (1926-)
Signets (Hommage à Ravel) - 2'50

CONCERT DE PREMIÈRE PARTIE

17h15 verrière accueil entrée libre

Trio clarinette, alto, piano
ÉCHO D'EUROPE CENTRALE

.....
avec

Séverine Paris, Fanny Kobus et Angéline Pndepeyre

Un voyage dans la musique classique des XIXème et XXème siècle inspirée et nourrie par les musiques tzigane et juive d'Europe centrale avec notamment la *Rhapsodie de la Suite hébraïque* et la *Prière de la Vie juive* d'Ernest Bloch et six des *Huit pièces pour trio* de Max Bruch dont la fameuse *Mélodie roumaine*. Ernest Bloch exprime très bien de ce qu'apporte cette musique sacrée et festive qui accompagne tous les moments importants de la vie dans sa musique.

PROGRAMME

Ernest Bloch (1880-1959)
Rhapsodie de la Suite hébraïque
pour alto et piano (7')

Prière de la Vie juive transposée
pour clarinette et piano (4')

Max Bruch (1838-1920)
Six des Huit pièces op.83
pour clarinette, alto et piano (19')

Jean-François Heisser est un explorateur passionné, qui ne cesse de nous surprendre. De Beethoven à Boulez, du piano à la direction d'orchestre, de l'enseignement à la programmation, dans toutes ses aventures artistiques on retrouve ce mélange de probité à servir les compositeurs et d'appétit pour la découverte musicale.

Depuis bientôt cinq décennies, Jean-François Heisser a nourri sa vie de musicien de façon singulière et atypique. A la sortie du CNSM de Paris, il poursuit son goût pour les découvertes musicales et suit volontiers des chemins de traverse. Quelques années passées à l'Orchestre Philharmonique de Radio-France vont être cependant déterminantes pour son parcours :

« J'ai eu la chance de vivre la musique dans un tourbillon de chefs, solistes, compositeurs, producteurs de haut vol : des rencontres inoubliables. »

Au milieu des années 80, parallèlement à une activité de concertiste, Jean-François Heisser rejoint le CNSM de Paris comme professeur.

Ses expériences de soliste et chambriste se multiplient, illustrant son esprit d'ouverture et d'exigence dont témoigne une vaste discographie. Son activité de chef débute dans les années 2000, lorsqu'il prend la direction musicale de l'Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine, formation désormais reconnue comme l'un des orchestres français en région les plus dynamiques.

Connu pour la sobriété de son jeu et pour l'univers sonore qu'il parvient à créer, le musicien préfère agir en explorateur curieux de toutes les formes d'expression plutôt que s'identifier à un archétype d'interprète, exercice périlleux dans un monde de spécialisation.

En même temps l'« éternel retour » sur les œuvres du grand répertoire s'inscrit dans l'héritage spirituel de son maître Vlado Perlemuter. C'est aussi à lui qu'il doit ce respect du texte musical à partir duquel la vraie liberté peut se construire, pour délivrer au public la sincérité d'un discours.

« C'est le but de toute une vie, un chemin escarpé, souvent douloureux, jusqu'à la porte d'un indicible imaginé. En 1974 la rencontre de Federico Mompou me révéla, sous ses doigts, ce que pouvait représenter la perpétuelle « re-création » et la quête incessante d'un idéal rêvé. »

Comme pianiste et chef, Jean-François Heisser travaille en collaboration étroite avec les compositeurs d'aujourd'hui : commandes, créations, reprises, résidences, reflètent la diversité des esthétiques du monde musical actuel. Il s'engage également à diffuser le répertoire des compositeurs récents, de Bartók et Schönberg à Stockhausen et Boulez, encore trop peu présent dans les salles de concerts. Ainsi, après une version au disque très remarquée du Kammerkonzert de Berg, il enregistre *Mantra* de Stockhausen avec son ancien disciple Jean-Frédéric Neuburger.

Parallèlement à cette exploration « contemporaine », sa recherche stylistique le conduit également à s'intéresser aux claviers historiques. Depuis deux ans, il se produit régulièrement avec son piano Chickering de 1868 sur lequel un enregistrement est prévu prochainement.

Après trente ans d'enseignement au CNSM de Paris, Jean-François Heisser reste en contact permanent avec les jeunes générations de musiciens qu'il programme dès leurs débuts professionnels.

Depuis l'an 2000, il anime l'Académie Maurice Ravel, vivier de jeunes solistes et d'ensembles constitués. En 2020 il demande à Bertrand Chamayou, un autre de ses élèves, de le rejoindre pour développer le projet du Festival Ravel en Nouvelle Aquitaine, regroupant une Académie et une programmation qui parcourt le répertoire du baroque à la création contemporaine. Jean-François Heisser s'investit aussi comme programmateur pour Arles, Actes Sud, ou pour le Festival de l'Orangerie de Sceaux : une manière de se mettre au service des autres musiciens, notamment des jeunes artistes, mais aussi de tous les publics.

« *L'action concrète sur le terrain, le contact avec un public élargi (scolaires de tous âges, musiciens en herbe, publics éloignés, handicapés...), tout ce travail du programmateur m'a forcé à réfléchir sur le rôle de l'artiste dans la société. Il faut encore inventer la place qu'occuperont dans un futur immédiat les arts en général, et la musique en particulier, pour enrichir le quotidien de chacun.* »

À PROPOS DU PROGRAMME

- **Helmut Lachenmann** (1935-) *Serynade pour piano - 30'*

Serynade, composée en 1997-98 et à ce jour le *grand œuvre* d'Helmut Lachenmann (1935) pour le piano, est basée sur des schémas dialectiques qui mettent en jeu un double rapport, d'une part entre des éléments différenciés sur le plan acoustique, et d'autre part entre des matériaux qui entretiennent des relations complexes avec la tonalité et son « aura ».

- **Franz Schubert** (1797-1828) *Sonate pour piano n°17 en ré majeur, D850 - 35'*

La *Sonate pour piano en ré majeur, D.850* (opus 53) est la dix-septième sonate de Franz Schubert, surnommée *Gastein-Sonate* parce qu'il la composa en villégiature à Gastein en août 1825.

Après la *sonate en la mineur D.845* (composée quelques semaines plus tôt), cette sonate est la deuxième publiée par Schubert, sous le numéro d'opus 53, chez l'éditeur Artaria à Vienne en 1826. Le ton général de l'œuvre est donné dès les toutes premières mesures, placées sous le signe d'une joie conquérante et d'une irrésistible énergie. Elle est en quatre mouvements.

1. *Allegro vivace* (2/2) en ré majeur
2. *Con moto* (3/4) en la majeur
3. *Scherzo. Allegro vivace* (3/4) en ré majeur
4. *Rondo. Allegro moderato* (4/4) en ré majeur

- **Betsy Jolas** (1926-)

Signets (hommage à Ravel) - 2'50

« *Ma pensée musicale est alimentée par mon expérience quotidienne de la vie et a besoin pour s'incarner de se référer constamment à une double lignée parcourant, d'une part, ma propre production, d'autre part une bonne partie de l'histoire de la musique considérée à travers mes goûts et ma sensibilité.* » Betsy Jolas

ANNÉE

10/11
Installation sonore et lumineuse
AMOUR NÉON
Annette Mengel
→ Verrière du Carré - Entrée libre

10/11
Duo Chant & Harpe
CONCERT AU LEVER ET AU COUCHER DU SOLEIL
Rébecca Féron *Création*
Loïc Varanguien de Villepin
→ Espace panoramique 7ème étage - de 10€ à 20€

10/11
Concert - Electro-Pop Arts Numériques
LUCIE ANTUNES & LE COLLECTIF SCALE
→ El Mediator
18€ / réduit 16,20€

11/11
Ciné-Concert - Performance
BUSTER
Mathieu Bauer
→ Le Grenat - de 10€ à 20€

12/11
Concert vocal
ARTEFACTS
La Main Harmonique *Création*
→ Le Carré - de 10€ à 18€

13/11
Performance sonore et chorégraphique
LE CŒUR DU SON
Maguelone Vidal
Die Intensités *ReCréation*
→ Le Studio - Entrée libre

13/11
Récital piano
JEAN-FRANÇOIS HEISSER
→ Le Grenat - de 10€ à 22€

15/11
Danse - Musique - Performance
VERS LA PROXIMITÉ
Thierry Le Corre Cie Inotie
→ Le Grenat - de 10€ à 20€

16/11
Concert spectacle - Multimédia
MULTIBRAIN
Ensemble Flashback *Création*
→ Le Carré - de 10€ à 15€

17/11
Concert de rock fiction poétique
ENTRER DANS LA COULEUR
d'après Les Furtifs
Alain Damasio | Yan Pechin
→ El Mediator
18€ / réduit 16,20€

18/11
Performance de piano solo pour un spectateur
CARAVANE
Gwen Rouger
→ Parvis du théâtre et du CAC entrée libre sur réservation exclusivement

18/11
Concert
LE BANQUET DES TEMPS FUTURS
Alex Augé | Franck Garcia
Création
→ Le Grenat - de 10€ à 20€

19/11
Spectacle Multimédia sensoriel et poétique
FORÊT
Franck Vigroux
Cie d'Autres Cordes
→ Le Carré - de 10€ à 18€

20/11
Danse - Musique
ONE SHOT
Ousmane Sy
→ Le Grenat - de 10€ à 22€

L'ARCHIPEL
scène nationale

EXPOSITION D'ARTS VISUELS
29 oct. > 11 Déc. 2022

MIRAGES & MIRACLES

Adrien M & Claire B
Centre d'art contemporain

Place du Pont d'En Vestit
Perpignan

DEMAIN AU FESTIVAL

Concert de 1ère partie de soirée | 18h15 | entrée libre
Quatuor Arcatem *Une promenade à travers «bois»*
avec Séverine Paris, Fanny Kobus, Angeline Pondepeyre

Mercredi 16 novembre | 19h | le Carré | 1h15

Concert spectacle - multimédia
MULTIBRAIN
ENSEMBLE FLASHBACK

Le percussionniste virtuose Philippe Spiesser est de retour sur la scène du festival pour un spectacle multimédia orchestré par les créations de quatre compositeurs. Image, réalité virtuelle, percussions et électronique sont au coeur de cette performance résolument contemporaine.

de 10€ à 15€

VENDREDI AU FESTIVAL

Concert de 1ère partie de soirée | 19h45 | entrée libre
Quatuor Arcatem *Une promenade à travers «bois»*
avec Séverine Paris, Fanny Kobus, Angeline Pondepeyre

Vendredi 18 novembre | 20h30 | le Grenat | 1h20

Concert
LE BANQUET DES TEMPS FUTURS
ALEX AUGÉ | FRANCK GARCIA

Le saxophoniste Alex Augé s'est fait remarquer avec ses Solipsies où les effets des multiples plages sonores travaillées en direct et les superpositions de sons et de rythmes faisaient de sa performance un grand moment de musique d'aujourd'hui. Franck Garcia et ses claviers envoûtaient le public en compagnie de Stéphanie Fontanarosa lors d'un voyage magnétique consacré à des oeuvres de Ligeti, Adams, Wyatt. Réunis par le festival pour cette création, les deux artistes ont croisé leurs sensibilités et leurs univers, fusionnant les langages et les écritures. Entourés de la chanteuse lyrique Vanessa Hidden, du batteur Robinson Rouquet et de la pianiste Stéphanie Fontanarosa, ils nous invitent à un concert habillé de lumières et d'images vidéo.

de 10€ à 20€

L'ARCHIPEL scène nationale

www.aujourdhuimusiques.com
04 68 62 62 00

Régalez vos papilles avec la restauration légère et locale, tous les soirs de spectacle, au **Comptoir de l'Archipel** !