

ECUME

Echanges Culturels en Méditerranée
التبادل الثقافي بين دول البحر المتوسط
Mediterranean Cultural Exchanges

"FIGURES SONORES"

- CYCLE DE CONCERTS -
MUSIQUE DU XX° SIÈCLE

AU **MAMA**

MUSÉE NATIONAL D'ART MODERNE ET
CONTEMPORAIN - ALGER

DÉCEMBRE 2011 À JANVIER 2012

DOSSIER DE PRÉSENTATION

ASSOCIATION ECUME

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

> DU DIALOGUE INTERCULTUREL À LA COOPÉRATION CULTURELLE

Depuis sa création en 1983, ECUME - Échanges Culturels en Méditerranée - contribue au **développement et à la pérennisation des échanges culturels** entre les cités du monde méditerranéen.

Basée à Marseille, la structure conçoit des espaces vivants de rencontres, de production et d'échanges. Elle met en œuvre des **actions artistiques et éducatives**, inscrites dans des relations durables et fondées sur le respect mutuel entre les artistes, les institutions et les sociétés civiles imprégnés d'une commune mémoire.

Ce **dialogue interculturel** est un vecteur de liberté, d'équilibre social et vise, par conséquent, au développement et à la paix.

Par ses actions de coopération, l'association ECUME facilite chez ses partenaires et les membres de ses réseaux, l'accès aux conditions de ce dialogue.

*La Méditerranée et la plus grande Méditerranée qui l'accompagne est telle que la font les hommes.
La roue de leur destin fixe le sien, élargit ou rétrécit son domaine.*

Fernand Braudel

À la tête d'un large réseau d'acteurs culturels dans une quinzaine de pays, ECUME est une **référence dans le domaine de la coopération culturelle en Méditerranée**.

La structure coordonne **trois réseaux de coopération internationale** composés des institutions d'enseignement artistique supérieur dans le domaine de la musique, des Beaux-arts et de l'art dramatique.

> LA MUSIQUE CONTEMPORAINE À L'HONNEUR...

Concepteur, producteur et diffuseur de projets culturels, ECUME a notamment organisé des concerts mettant à l'honneur des compositeurs du XXe siècle :

- à l'occasion d'événements internationaux réguliers tels que : le festival des « **Chants Sacrés en Méditerranée** » depuis 1992 et les **Rencontres des Écoles de Musique de Méditerranée** initiées en 1987,
- lors de concerts dans les cités méditerranéennes telles que Alger, Alexandrie, Amman, Beyrouth, Carthage, Damas, Gênes, Le Caire, Marseille, Tunis...

Dans le cadre de ces manifestations musicales, les œuvres des compositeurs suivants ont été interprétées : AL-WADI, BÉRIO, DEBUSSY, RAVEL, DE FALLA, STEPANOVICH, JABRI, SIDIQ, LAURICELLA, OHANA, GUERINEL...

« FIGURES SONORES » DÉMARCHE ARTISTIQUE

Dans le domaine des arts, musiques et œuvres picturales sont le reflet de grands mouvements artistiques. Bien que les moyens de retranscription de ces derniers diffèrent, compositeurs et peintres ont pour objectif commun de **porter à son apogée un courant spécifique**.

Pour cela, chaque artiste, par une approche stylistique qui lui est propre, va jusqu'à l'épurement du matériau pour donner naissance à une **nouvelle forme d'expression**. Grandes écoles d'Art et de Musique se sont ainsi succédées durant la Renaissance, l'ère baroque, la période classique jusqu'à nos jours.

Alors que le premier conflit mondial se profile à l'aube du XXe siècle, on assiste à une réelle révolution artistique qui, à partir des bases et des trames traditionnelles, trouve un **nouveau langage**.

Le fauvisme apparaît et les compositeurs aménagent de **nouveaux tissus sonores** pour en faire une véritable matière de création en l'enrichissant d'harmonies nouvelles, raffinées, et d'une sensibilité qui n'est pas sans rappeler les maîtres du passé. À la recherche d'un nouvel art, un intense travail sur les « **Figures sonores** » est effectué.

Dans cette volonté de **mettre à l'honneur le répertoire musical du XXe siècle** et d'en démontrer son évolution jusqu'à nos jours, quoi de plus naturel que d'organiser un cycle de concerts dans un lieu entièrement dédié à l'art moderne et contemporain. Le M.A.M.A., étroitement lié à ce projet, semble le cadre idéal pour sa mise en œuvre.

Entourés d'œuvres contemporaines, nous proposons de partir à la découverte de compositeurs du XXe siècle. Un des pionniers, excellent dans ce nouveau discours musical, reste G. FAURÉ (1845-1924) dont l'œuvre marquera le point de départ de ce cycle de concerts. C'est avec L. BERIO (1925-2003) que prendra fin cet itinéraire musical.

Afin de sensibiliser le grand public, **un cycle de trois concerts avec trois ensembles de nomenclatures différentes** est présentée. Ainsi, un panel représentatif des genres musicaux de cette période sera interprété et présenté par les artistes eux-mêmes sous forme de **concerts commentés**.

Les auditeurs auront alors l'occasion de (re)découvrir les œuvres majeures des courants de ce siècle à savoir l'impressionnisme, le **dodécaphonisme**, le **néo-classicisme** et la musique d'**avant-garde**.

Au-delà de ces concerts, il semble opportun de bénéficier de la présence d'éminents musiciens spécialisés dans ce répertoire, pour donner des **classes de maîtres** aux étudiants de l'Institut National Supérieur de Musique d'Alger.

PROGRAMME MUSICAL

- > Gabriel FAURÉ (1845-1924)
Dolly - 1894-1897
- > Maurice RAVEL (1875-1937)
Ma Mère L'Oye - 1908
- > Emmanuel CHABRIER (1841-1894)
Cortège Burlesque oeuvre posthume - 1871
- > Darius MILHAUD (1892-1974)
Le Boeuf sur le toit - 1920

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Les œuvres choisies présentent une grande diversité d'intentions expressives, et le piano joué à deux s'y révèle tour à tour orchestre d'harmonie, clavier aux frontières sonores considérablement repoussées, épure à la pointe sèche, bastringue de « boîte » au second degré, grand ensemble symphonique, explorateur de mondes nouveaux..., sans jamais renier sa spécificité de ton si particulière.

LES OEUVRES

> Gabriel FAURÉ (1845-1924) - *Dolly*

Ces courtes pièces ont été composées en l'honneur d'Hélène, surnommée Dolly, la fille d'[Emma Bardac](#), cantatrice et future épouse de [Claude Debussy](#). La *Berceuse* a été écrite pour le premier anniversaire de celle-ci, les autres étant composées pour d'autres anniversaires de Dolly ou d'autres événements familiaux. Les sous-titres attestent le caractère « intime » de l'œuvre, Kitty étant le chien des Bardac, déformé plus tard en « Kitty » dans la quatrième pièce et Mi-a-ou venant de « monsieur Aoul », en référence au frère d'Hélène, Raoul, tel qu'elle l'appelait. Il s'agit de la seule œuvre pour piano à quatre mains du musicien.

> Maurice RAVEL (1875-1937) - *Ma Mère L'Oye*

En 1908, lors d'un séjour chez ses amis Godebski, Maurice RAVEL décide d'illustrer musicalement un choix de contes de Perrault, Madame d'Aulnoy et autres en écrivant *Ma Mère L'Oye* à l'intention des enfants du couple. Cette œuvre magique connaîtra une brillante destinée dans sa version orchestrale pour le concert et le ballet.

> Emmanuel CHABRIER (1841-1894) - *Cortège Burlesque oeuvre posthume*

Le grotesque en musique, la farce carnavalesque, la pitrerie purement instrumentale : Chabrier a su magistralement réaliser tout cela avec de purs moyens d'écriture musicale, sans le concours d'un quelconque texte loufoque ou malicieux, grâce aux rapprochements de timbres, aux effets rythmiques. *Cortège Burlesque* (1871) était destiné à être instrumenté pour orchestre d'harmonie, sous le titre

> Darius MILHAUD (1892-1974) - *Le Bœuf sur le toit*

Le Bœuf sur le toit (1920) de Darius MILHAUD est, selon Arthur Rubinstein, une « musique absolument charmante ». Les versions orchestrales n'enlèvent rien au charme, à l'immédiateté, à la fragilité et à la magie sonore des versions originales pour quatre mains !

LES PIANISTES

> **Anne-Marie GHIRARDELLI** remporte brillamment de hautes récompenses dans les concours internationaux les plus prestigieux, notamment le 5ème prix au Concours International de Munich en 1971. Elle poursuit une carrière très complète en récitals, comme soliste avec orchestre, en formation de musique de chambre dans toute l'Europe ainsi qu'en Méditerranée.

> **Joël RIGAL**, parallèlement à sa formation pianistique, a étudié l'écriture et la direction d'orchestre. Il s'est régulièrement produit à Paris, dans plusieurs festivals et à l'étranger, avec les orchestres d'Auvergne, de Montpellier, de Monte-Carlo, de Budapest... Il est actuellement Directeur du Conservatoire de musique de Clermont-Ferrand.

PROGRAMME MUSICAL

- > Solhi AL-WADI (1934-2007)
Trio pour piano, violon et violoncelle - 1975
- > Olivier MESSIAEN (1908-1992)
Quatuor pour la fin du temps - 1941

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Le matériau sonore, vécu, puisé, extrait afin de mieux le restituer à travers des compositions contemporaines d'envergure, tel est l'enjeu du maestro syrien Solhi AL-WADI et du compositeur Olivier MESSIAEN. Écrire pour ne jamais oublier, interpréter pour rendre vie à deux époques, à deux parcours de vie.

LES OEUVRES

> Solhi AL-WADI (1934-2007) - *Trio pour piano, violon et violoncelle*

Ce trio, composé en 1975, est un hommage à Dimitri Chostakovitch, compositeur que Solhi AL WADI admirait profondément. Cette œuvre se caractérise par la maîtrise de la structure et du développement du thème principal qui se mélange harmonieusement aux prouesses techniques auxquelles doivent faire face les musiciens.

> Olivier MESSIAEN (1908-1992) - *Quatuor pour la fin du temps*

Déporté en 1940 en Silésie, Olivier MESSIAEN fait connaissance de plusieurs instrumentistes d'excellent niveau. Pour eux et pour lui, il compose un quatuor en huit mouvements, certains d'entre eux adaptés de pièces précédemment publiées. Le quatuor est créé le 15 janvier 1941, dans un froid sibérien, sur des instruments délabrés, devant 500 prisonniers. MESSIAEN libéré, il sera repris en juin de la même année à Paris. Cette pièce présente des caractéristiques de composition qui la rendent exemplaire dans la production de MESSIAEN. L'idéal de ce grand compositeur du XXe siècle pourrait se résumer ainsi : composer de la musique comme la nature l'aurait fait, sans intervention humaine.

LE QUATUOR D'AIX-EN-PROVENCE

Cet ensemble, créé en 1998, est constitué d'éminents professeurs du Conservatoire de Musique Darius MILHAUD d'Aix-en-Provence.

> Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, lauréat du Concours International de la Guilde des Artistes Solistes de Paris et du Concours International de Colmar de Quatuor à cordes, François BADUEL enseigne le violoncelle et la musique de chambre aux Conservatoires de Région de Marseille et d'Aix-en-Provence.

> C'est en 1974, que Sophie BADUEL obtient son prix de violon et de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Actuellement professeur au Conservatoire Darius MILHAUD d'Aix-en-Provence, elle donne de nombreux concerts en France et à l'étranger. Elle est également violon solo de l'Ensemble Musicatreize avec lequel elle participe à la création d'œuvres contemporaines.

> Jouant avec des formations prestigieuses comme l'Orchestre National de Radio France, l'Orchestre Philharmonique de Montpellier ou encore l'Orchestre Régional Avignon-Provence, Daniel PALOYAN affiche un impressionnant parcours. Médaille d'or de clarinette au Conservatoire National de Région de Lyon, il prend part au trio d'anches Georges Auric, puis devient clarinette solo de l'Ensemble orchestral des Bouches-du-Rhône.

> Olivier LECHARDEUR a obtenu des prix de Piano, Violon, Musique de Chambre, Formation Musicale, Déchiffrage et Analyse Musicale des Conservatoires de Marseille, Aix-en-Provence et Toulon. Il part se perfectionner au Conservatoire Supérieur de Genève où il reçoit un certificat avec mention Très Bien. Il partage son temps entre l'enseignement aux Conservatoires d'Aix-en-Provence et de Manosque et une activité instrumentale très diversifiée.

PROGRAMME MUSICAL

> John CAGE (1912-1992)

- *Music for Marcel Duchamp* (1947)
- *A flower* (1950)

> Luciano BÉRIO (1925-2003)

Quattro canzoni popolari (1946-1952), 15'
Ballo/Dolce cominciamento/Avendo grandisio/La donna ideale

> Maurice OHANA (1914 -1992)

6 chansons populaires / 3ème pédale Étude d'interprétation

> Sofia GUDAÏDULINA

Roses cinq romances pour soprano et piano sur des poèmes de Guennadi Aigi (1972), 12'

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Une grande complicité lie Elizabeth GRARD et Nathalie NÉGRO. Ces deux artistes ont fait de nombreuses créations ensemble et alternent répertoire classique et contemporain. Pour ce concert, elles proposent un programme original qui permet de montrer les différentes palettes de la voix en solo ainsi que du piano solo. Elles se retrouvent en duo autour de compositeurs, imprégnés de musique populaire, qui ont traduit par un langage contemporain leur héritage culturel.

LES OEUVRES

> John CAGE - *Music for Marcel Duchamp - A flower*

Les positions de CAGE s'opposent au caractère rationnel de la construction musicale européenne. Pour CAGE, nourri de pensée orientale, en particulier de philosophie Zen du livre du Yi-King, tout son est musique, et il est insensé de l'organiser selon des structures précises dans des œuvres qui sont des produits finis.

> Luciano BÉRIO - *4 chants populaires*

Luciano BÉRIO est réputé pour ses travaux expérimentaux et son travail de pionnier dans la musique électroacoustique. Il poursuivait un rêve utopique qui cherchait à unir, de façon naturelle et compréhensible par tous, la tradition savante de la musique occidentale et les expressions authentiques enracinées dans la culture des peuples.

> Maurice OHANA - *6 chansons populaires*

Installé à Paris en 1946, il fonde le groupe Zodiaque en réaction contre les écoles post-romantique et sérielle qu'il considère dictatoriales. Il pense qu'en musique le "son" est plus essentiel que le langage, le système. Il reste cependant proche des préoccupations de la création de son temps, et utilise par exemple les techniques électroacoustiques, ou les micro-intervalles.

> Sofia GUDAÏDULINA - *Roses cinq romances*

Assistante de Chostakovitch (de 1954 à 1959), elle fonde en compagnie des compositeurs Viatcheslav Artiomov et Viktor Sousline, l'Ensemble Astreya où elle improvise sur des instruments rares d'Europe de l'Est ainsi que sur des instruments rituels. Influencée par toutes formes de musiques rituelles, par la mystique chrétienne et la philosophie orientale, elle a reçu de nombreux prix.

LES ARTISTES

> Après un séjour d'une année à Milan chez CATHY BERBERIAN, **Elizabeth GRARD** s'est consacrée à l'interprétation de la musique vocale contemporaine. Elle a interprété des œuvres vocales majeures de ce répertoire dans des festivals prestigieux en France et à l'étranger. Avec Bernard Têtu et les Solistes de Lyon, puis avec l'ensemble de solistes Musicatreize à Marseille, elle a chanté pendant une quinzaine d'années les polyphonies vocales classiques puis contemporaines. Elle est invitée régulièrement par des ensembles de musique de chambre, dont l'Ensemble Orchestral Contemporain (Daniel Kawka) et l'Ensemble Les Temps Modernes à Lyon. En 2006, elle s'oriente vers la production de petites formes originales autour de la voix sans frontières de styles.

> Pianiste accomplie au répertoire très vaste, du classique jusqu'à la musique improvisée, **Nathalie NÉGRO** se produit en solo ou en formation de musique de chambre. Animée par un fort esprit de création, elle foisonne de projets qu'elle imagine et réalise souvent dans une relation forte avec d'autres artistes. Elle est invitée dans différents festivals en France et à l'international, ainsi que dans les tables-rondes et Assises du spectacle vivant. Elle collabore régulièrement avec le GMEM Centre National de Création Musicale à Marseille. En 2003, elle a fondé « Piano et Compagnie », structure qui lui permet de donner à ses rencontres artistiques de véritables espaces d'expression.

FICHE TECHNIQUE

1ER CONCERT

PIANO À 4 MAINS

ARTISTES :

- Anne-Marie GHIRARDELLI (piano)
- Joël RIGAL (piano)

POUR LE CONCERT :

- 1 piano à queue accordé
- 1 tabouret 2 places ou 2 tabourets

POUR LA PRÉSENTATION DE L'OEUVRE

- 1 micro
- Système de diffusion en façade en adéquation avec le lieu

2ÈME CONCERT

QUATUOR D'AIX-EN-PROVENCE

ARTISTES :

- Sophie BADUEL (Violon)
- Daniel PALOYAN (Clarinette)
- François BADUEL (Violoncelle)
- Olivier LECHARDEUR (Piano)

POUR LE CONCERT :

- 1 piano à queue accordé
- 1 tabouret pour le piano
- 3 chaises sans accoudoirs
- 3 pupitres

POUR LA PRÉSENTATION DE L'OEUVRE

- 1 micro
- Système de diffusion en façade en adéquation avec le lieu

3ÈME CONCERT

RÉGITAL LYRIQUE POUR VOIX ET PIANO

ARTISTES :

- Elizabeth GRARD (Soprano)
- Nathalie NEGRO (Piano)

POUR LE CONCERT :

- 1 piano à queue accordé
- 1 tabouret pour le piano
- 1 chaise sans accoudoirs
- 1 pupitre

POUR LA PRÉSENTATION DE L'OEUVRE

- 1 micro
- Système de diffusion en façade en adéquation avec le lieu

CALENDRIER

- **SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2011** - 18H00 | Piano à 4 mains
G. FAURÉ, M. RAVEL, E. CHABRIER, D. MILLAUD
Anne-Marie GHIRARDELLI, Joël RIGAL

- **SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2011** - 18H00 | Quatuor d'Aix-en-Provence
Solhi AL-WADI, O. MESSIAEN
Sophie BADUEL (violon), Daniel PALOYAN (clarinette)
François BADUEL (violoncelle), Olivier LECHARDEUR (piano)

- **SAMEDI 14 JANVIER 2012** - 18H00 | Récital lyrique pour voix et piano
J.CAGE, L.BÉRIO, M.OHANA, S.GUDAÏDULINA
Elizabeth GRARD (soprano), Nathalie NEGRO (piano)

CONTACTS

ECUME - Echanges Culturels en Méditerranée

1 Place Gabriel Péri
13001 Marseille

Tél. : +33 (0) 4 91 91 41 41

Fax. : +33 (0) 4 91 91 40 40

Courriel : info@ecume.org

Site Internet : www.ecume.org

Personnes à contacter pour un complément d'information :

O.D. BELLI, Secrétaire Général

Margaret DECHENAU, Directrice

Cécile ROBERT, Chargée de communication