

Maderna / serenate
Ensembles Accroche Note / FontanaMIX
Label : a simple lunch

Initié et soutenu par le Festival Suona Francese/Italiano, ce projet issu de la rencontre entre les Ensembles Accroche Note et FontanaMIX, tend à mettre en lumière l'authenticité des oeuvres de Maderna : la joie de faire de la musique ensemble, une curiosité insatiable envers les différents langages musicaux et une réelle passion pour la création innovatrice, mère également de la tradition. Autour de trois sérénades de Bruno Maderna, les deux Ensembles présentent quatre oeuvres en création de Paolo Aralla, Igor Ballereau, Gilberto Cappelli et Marco Antonio Perez Ramirez, dédiées au maître vénitien. Ce programme a été enregistré lors du concert à Bologne le 16 mai 2014 .

A propos des *Sérénades*, en 1973, trois ans après la mort du compositeur, Massimo Mila écrivait :

“ Ce mélange d'optimisme courageux, d'espoir et de gaieté développé dans le concept musical des Sérénades de Maderna était fondé sur la plaisir de faire de la musique, sur la joie sensuelle du son, sur la merveilleuse réalité acoustique.

... mais ces Sérénades sont mélancoliques. On ne doit pas s'attendre à un étalage de bonne humeur rossinienne. Elles furent l'affirmation d'un nouvel espoir en la vie après les idéaux lugubres de l'expressionnisme. Il est clair par contre qu'il s'agit d'une joie de naufragés, comme dirait Ungaretti : la joie d'une génération qui avait vingt ans quand le monde était à feu et à sang, et qu'il ne faut jamais oublier.”

01. Bruno Maderna *Serenata per un satellite* (2013) 8'58
pour ensemble
Ensemble Accroche Note et Ensemble FontanaMIX
Direction et arrangements : Francesco La Licata

02. Paolo Aralla *Ricercare per B. M.* (2013) 14'13
pour cor, ensemble et électronique
Ensemble FontanaMIX
Direction : Francesco La Licata / cor solo : Giovanni Hoffer

03. Igor Ballereau *Splendor* (2011) 11'37
pour flûte, clarinette, violon, alto, harpe, piano
Ensemble Accroche Note
Direction : Francesco La Licata

04. Gilberto Cappelli *Prima dell'alba* (2013) 20'43
pour ensemble
Ensemble FontanaMIX
Direction : Francesco La Licata

05. Marco Antonio Perez Ramirez *Mon plus clair jour* (2013) 09'10
pour soprano, clarinette et violoncelle
Ensemble Accroche Note

06. Bruno Maderna *Serenata n. 2* (1957) 11'37
pour ensemble
Ensemble Accroche Note et Ensemble FontanaMIX
Direction : Francesco La Licata

Ensemble Accroche Note

Françoise Kubler, soprano / Ayako Okubo, flûte / Armand Angster, clarinette / Thomas Gautier, violon / Grégoire Vallette, alto / Christophe Beau, violoncelle / Anne Vonau-Spannagel, harpe / Nina Maghsoodloo, piano, célesta / Sylvie Reynaert, percussions

Ensemble FontanaMIX

Lavinia Guillari, flutes / Marco Ignoti, clarinettes / Giovanni Hoffer, cors / Mario Mariotti, trompette / Valentino Corvino, violon / Sebastiano Severi, violoncelle / Emiliano Amadori, contrebasse / Stefano Malferrari, piano / Walter Zanetti, guitare électrique
Francesco La Licata, direction

NOTES SUR LES OEUVRES

La *Serenata n°2* marque le début de l'aventure compositrice de Maderna. Dédiée à Hermann Scherchen, elle a été exécutée pour la première fois en 1956 et dirigée par Maderna. La touche personnelle de Maderna pour aborder la serialité, trouve dans cette œuvre une première réalisation, en apaisant les aspérités du structuralisme le plus rigoureux avec une fascination du son qui restera un point de repère stable jusqu'aux œuvres de la maturité. L'exemple emblématique de cette fascination est la *Serenata per un satellite*, dans laquelle la fragmentation des matériaux musicaux trouve à chaque représentation une surprenante capacité d'union en formes vives et pulsantes à la fois.

Serenata per un satellite est sans doute l'une des œuvres aléatoires les plus réussies des années de l'avant-garde. À la base de ce jeu admirable, il y a une savante intuition harmonique qui lie et fonde les objets et les gestes instrumentaux en une unique galaxie sonore.

Avec *Serenata III*, en 1961, pour bande magnétique, la recherche de Maderna trouve un nouveau et stimulant paysage sonore grâce à l'électroacoustique. À travers l'élaboration de peu de sons générés par le marimba, il crée une sonorité de gamelan, qui se transforme en lignes subtiles, filaments de réverbération harmonique.

Si Gilberto Cappelli, avec *Prima dell'alba*, rassemble l'héritage de Maderna et le transforme en une déchirante expression lyrique, Paolo Aralla avec *Ricerca per B. M.* fait siennes les suggestions du maître vénitien, qui rendait une modernité acoustique à la polyphonie ancienne.

Marco Antonio Perez Ramirez a plaisir de retrouver les mots de Louise Labé, les mettre en musique.

« Dans cette nouvelle pièce, on retrouve les thèmes qui me sont chers : le souffle, la légèreté, la sensualité, la transparence... Mais cette fois-ci de façon plus intime, plus resserrée, et avec un sentiment de perte qui se fait de plus en plus présent dans mon travail.

La simplicité du poème, mais aussi l'appel de la mort de celui-ci, ont porté mon écriture dans le dépouillement.

L'utilisation du texte ne relève pas d'un pur « prétexte » d'écriture, mais j'espère d'une réelle cohabitation entre l'abstraction pure de la note, et le verbe intelligible. »

Marco Antonio Perez-Ramirez

Sur *Splendor*, Igor Ballereau explique :

« Splendor signifie, au sens propre du Latin : l'éclat. Par excellence le feu brillant du soleil, le soleil en face, celui qui sature le regard et immerge l'entendement, inhibe la prise qu'ils exercent sur les choses, aveugle, fascine.

Et puis, il y a cette note étrange de Peter Handke, dans son journal : « Une journée pleine de souvenirs inexplicables comme des secousses dans son déroulement, mais qui en font partie. »

Je n'oublie pas non plus Bruno Maderna ; son insistante dévotion à rendre audible la musique de ses pairs. »

Igor Ballereau

BIOGRAPHIES DES COMPOSITEURS

PAOLO ARALLA

Paolo Aralla né à Lecce en Italie en 1960. Sa formation artistique est marquée par les rencontres avec Franco Donatoni (avec qui il a étudié à l'Accademia Chigiana - bourses de la SIAE et le Conservatoire Supérieur de Paris - et la National Academy of S. Cecilia de Rome et Marcel Couraud qui approfondit le répertoire choral et symphonique.

En 2002, il est l'un des fondateurs de la FontanaMIXensemble à Bologne. Dans le conservatoire de musique de la même ville, il enseigne la composition et des technologies en fonction de la composition

MARCO-ANTONIO PEREZ-RAMIREZ

Né à Santiago du Chili en 1964.

Très tôt, il acquiert les bases de la musique folklorique de son pays d'origine, et c'est en France, qu'il aborde alors la composition musicale ainsi que des études supérieures en mathématiques. Il rencontre la musique du XXe siècle avant de connaître la musique romantique, classique et baroque ; il n'y a pas, de ce fait, de progression temporelle dans l'apprentissage de cette musique. « Son expérience, écrit Tristan Murail, diffère de celle de ses collègues. Son parcours in-orthodoxe donne à sa musique une force très personnelle ».

GILBERTO CAPPELLI

Né à Predappio Alta en 1952, il a commencé à 14 ans à étudier au Conservatoire Martini à Bologne, où il est diplômé en piano, direction chorale, direction d'orchestre et la composition avec Giacomo Manzoni et Aldo Clementi . Il est actuellement professeur d'harmonie et de contrepoint au Conservatoire Bruno Maderna di Cesena. En 2002, il a remporté le Premio Abbiati italien pour la meilleure composition de l'année. Au fil des années, il développe un grand intérêt pour les arts visuels. Depuis les années 1990, Gilberto Cappelli cherche à consacrer beaucoup de son temps à la pratique de la peinture.

IGOR BALLEREAU

Né à Cherbourg en 1969, Igor Ballereau rencontre Pascal Dusapin en 1992, qui ouvre la voie à sa vocation de compositeur. Il apprend alors le métier en autodidacte résolu. En 1996, sa première pièce est créée par l'ensemble Itinéraire au centre George Pompidou.

Durant les dix années qui suivent, il collabore avec diverses formations (Accroche Note, 2e2m, S:I.C., Der blaue Reiter, Trio Allers-Retours, Les Cris de Paris, Ictus...) et reçoit le soutien de Georges Aperghis et Gérard Pesson. Il est pensionnaire de l'Académie de France à Rome, à la Villa Médicis en 2003-2004.

ENSEMBLE ACCROCHE NOTE

Ensemble de solistes formé autour de Françoise Kubler (soprano) et Armand Angster (clarinettiste), Accroche Note investit de manière multiple le répertoire des musiques d'aujourd'hui.

Chaque programme décide de la personnalité et du nombre de musiciens qui constituent l'ensemble. La souplesse de son effectif - du solo à l'ensemble de chambre - lui permet d'aborder en différents projets les pages historiques, la littérature instrumentale et vocale du XXème siècle et d'aujourd'hui ainsi que les musiques improvisées.

Depuis plusieurs années, l'ensemble développe une politique de commandes et travaille en étroite collaboration avec les compositeurs.

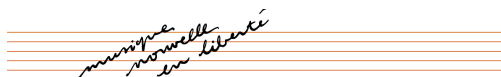
Accroche Note vient de sortir chez l'empreinte digitale, un double CD, consacré à 30 ans de création musicale au festival Musica.

ENSEMBLE FONTANAMIX

L'Ensemble FontanaMIX, basé à Bologne et dirigé par Francesco La Licata, naît de l'idée selon laquelle interprètes et compositeurs travaillent en étroite collaboration pour pouvoir produire des oeuvres purement musicales, ou à caractère multimédia. L'étude et l'interprétation d'oeuvres de la deuxième moitié du XXème siècle, (de Sciarrino à Scelsi, Berio, Donatoni, Grisey, Bussotti, Cage, Crumb, Ligeti, Kurtag) et les propositions de créations dont il est souvent dédicataire, forment l'espace musical dans lequel l'Ensemble FontanaMIX s'exprime.

LES PARTENAIRES

accroche
note

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Bologna
• City of Music
• Member of the UNESCO
• Creative Cities Network since 2006

FONDAZIONE
FRANCO-ITALIANA
PER LA CREAZIONE
CONTEMPORANEA

Accroche Note est un ensemble conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication — Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Alsace - et la ville de Strasbourg, et soutenu par la Région Alsace, le Conseil général du Bas-Rhin, la Spedidam et la Sacem. Accroche Note reçoit pour son action en faveur de la Musique Contemporaine le soutien de Musique Nouvelle en liberté.