

Richiamo

Ensemble Orchestral Contemporain

Direction Bruno Mantovani

ENSEMBLE
EN RÉSIDENCE

jeu. 30/11/23 • 20h

Prochainement à l'Opéra...

Maquette décor © Bruno de Lavenderie

Les Pêcheurs de perles

Opéra en trois actes

Georges Bizet

Durée

2h20 environ, entracte compris

Direction musicale Guillaume Tourniaire

Mise en scène Laurent Fréchuret

ven. 02/02/24 • 20h

dim. 04/02/24 • 15h

mar. 06/02/24 • 20h

Conférence sur *Les Pêcheurs de perles*

de Georges Bizet

présentée par

M. Cédric Garde,

professeur agrégé de musique

Aalysé

(Association pour l'Art Lyrique à Saint-Étienne)

Mercredi 17 janvier 2024 à 18h

au Conservatoire Massenet

Richiamo

DURÉE

1h30 environ, sans entracte

THÉÂTRE COPEAU

jeu. 30/11/23 • 20h

IVAN FEDELE

RICHIAMO (1994),

POUR ENSEMBLE ET ÉLECTRONIQUE

UNSUK CHIN

FANTASIE MÉCANIQUE (1994),

POUR ENSEMBLE

LARA MORCIANO

NEI RAMI CHIARI (CRÉATION EOC 2022),

POUR ENSEMBLE ET ÉLECTRONIQUE

FRANCESCO FILIDEI

BALLATA N°8 (CRÉATION EOC 2022),

POUR ENSEMBLE ET ÉLECTRONIQUE

DIRECTION

BRUNO MANTOVANI

ÉLECTRONIQUE

JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ (GRAMÉ)

ENSEMBLE ORCHESTRAL

CONTEMPORAIN

PRODUCTION

ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN

COPRODUCTION

GRAMÉ CENTRE NATIONAL DE CRÉATION

MUSICALE, IRCAM LES SPECTACLES

VIVANTS - CENTRE POMPIDOU

EN PARTENARIAT AVEC

LE FESTIVAL DE

LA CHAISE-DIEU

L'ENSEMBLE ORCHESTRAL

CONTEMPORAIN EST SUBVENTIONNÉ PAR

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE - DRAC

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, LA RÉGION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, LE

DÉPARTEMENT

DE LA LOIRE, LA VILLE

DE SAINT-ÉTIENNE,

LA SPEDIDAM, LA SACEM,

LE CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE ET

LA MAISON DES MUSIQUES

CONTEMPORAINES.

Lever de rideau

Œuvres « en écho » au programme du concert, présentées et interprétées par des élèves du Conservatoire Massenet, une heure avant la représentation. Gratuit sur présentation du billet du jour.

Henri Tomasi - *Suite pour 3 trompettes*

avec Suzanne Trouilleux, Lucie Ampilhac et Perrine Jacquemoud

Doina Rotaru - *Légende* pour flûte et résonateur

par Jasmine Trilland

Barbara Heller - *Parlando* pour flûte et piano

par Jeanne Dousson et Ana Meyer

Alain Louvier - *Ornithogale*, extrait de *l'Herbier* pour 2 flûtes

par Enora Robic et Estelle Menduni

L'OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE REMERCIE SES MÉCÈNES ET PARTENAIRES.

IVAN FEDELE

RICHIAMO [1994],

POUR ENSEMBLE ET ÉLECTRONIQUE

Richiamo, appel, rappel, renvoi, attrait...

Les sept cuivres, le clavier et les deux percussions – marimbas, vibraphones, cloches tubulaires, gongs thaïlandais et tam-tams – disposés symétriquement sur l'espace scénique, de même que les six haut-parleurs autour de la salle, articulent à distance les objets de la souvenance.

Après *Duo en résonance* (1991), pour deux cors et ensemble, où la profondeur des figures fragmentées, brisées, développe, à travers un instrumentarium stéréophonique, une poétique de l'idée du « ce-qui-se-fait » et du « ce-qui-se-défait » toujours présente, l'histoire, la tradition sans cesse reformulée des cuivres et du double chœur vénitien dans les partitions des *Gabriele, les cori spezzati* des compositeurs de San Marco et leur mouvement transversal, antithétique, la multiplicité même des plans sonores trouvent dans *Richiamo* l'expression de ses géométries polyvalentes : composer pour et avec l'espace.

Mais la scène dépasse le tuba, l'axe central organisé d'une basse, la convergence du regard vers l'unique instrumental au sein d'un univers organique double par essence, la droite et la gauche, l'avant-scène et l'« après » : les deux lignes des trompettes et des trombones entourent parfois le triangle évanescant constitué des deux cors et du tuba. Deux plus un. Ou trois.

L'homogénéisation des pupitres, à travers l'électronique et une amplification non spatialisée des instruments, excède le simple écho, la simple imitation, le simple effet stéréophonique, pour impliquer une lévitation du matériau, un kaléidoscope dessiné dès le *Concerto pour piano* (1993), une anamorphose de sons aux réverbérations multiples. La perspective inversée et la mouvance des points, des lignes et des plans autorisent l'essentiel à devenir accidentel, et réciproquement, l'ornemental à devenir fondamental, *cantus firmus*, au sens strict : ainsi le double détaché des cuivres, repris, amplifié, multiplié, qui n'acquiert sa véritable signification que dans la troisième partie. Les accords, les « échelles octophoniques », les grilles de polarisation, les transitions graduelles entre couleurs, le réseau d'harmonies exhaustives déclinées, la superposition construite et la contraposition d'éléments simples, dans l'intégralité d'intervalles uniques aux possibilités infinies, précèdent la réalisation d'une œuvre qui s'autorise parfois quelques chemins parallèles, où la coupure devient « authentique moment de

coupure », où le parcours contredit le projet, à travers une dialectique éloignée de tout principe répétitif.

Le rappel d'un matériau à développer, qui constitue la forme d'une partie, confirme alors les enjeux du titre, de même que l'électronique, sa respiration, son rapport dialectique et réflexif au monde instrumental, ses inharmonies, ses taches de couleur filtrées, ses objets et ses figures autonomes, ses résonances et ses échantillons différenciés de cuivres ainsi intégrés, ses illusions de réverbérations multiples et impures, et ses sons tenus ou ponctuels. L'introduction et les quatre parties de l'œuvre ne sont plus points ou lignes, mais apparaissent comme tierce dimension, image d'une profondeur où la musique ne se développe que dans le temps, dans le possible du choix.

« Un projet [jusqu'à présent] utopique qui me tient particulièrement à cœur est la réalisation d'une communauté mondiale où des cultures très distantes pourraient véritablement se féconder. Aujourd'hui, cela n'advient que de manière sporadique et superficielle, malgré le fait que notre système de communication soit extrêmement rapide. Bien moins rapide semble en revanche le passage de la phase « informative » à la phase « formative » que requiert la réalisation de ce projet. »

Laurent Feneyrou, Ivan Fedele

UNSUK CHIN

FANTASIE MÉCANIQUE [1994],

POUR ENSEMBLE

Le titre *Fantaisie mécanique* annonce l'union de deux concepts contradictoires : improvisation et déroulement logique et déterminé. L'œuvre s'articule autour des types musicaux suivants :

Intrada : variation avec les sons graves la /si b /ut

1. Variation, Presto con brio

2. Variation, Prestissimo

3. Variation, FlieBend

Aria avec intervalle de quartes - Andante, Scherzo delicatizza, Precipitosa

Petite étude pour les claviers - Allegro con leggerezza, Allegro con moto

Épisode avec éléments métalliques - Andante sussurando

Improvisation sur sept mètres

La structure d'ensemble de cette pièce, dont l'élabora-

tion répond à des critères de construction très stricts, vise toutefois à donner une illusion d'improvisation. De plus, le tempo rapide, présent dans la pièce de bout en bout, pose plus d'un défi à la virtuosité et au jeu d'ensemble des interprètes.

L'Intrada (introduction) est basée sur un ensemble de quatre sons graves, fonctionnant comme élément central de l'œuvre. Ils constituent un mouvement chromatique « caché » qui anime la pièce de part en part. Chaque type musical suivant contient, à l'instar de l'intrada, des figures construites mécaniquement, dont le développement est également « mécanique ».

Par ailleurs, vient se greffer une polyphonie – en partie homophonique – pouvant faire intervenir jusqu'à huit voix. Parallèlement à ce développement polyphonique, les sept mètres utilisées au cours de l'œuvre se combinent dans la partie finale pour former une polyrythmie.

Unsuk Chin

LARA MORCIANO

NEI RAMI CHIARI (CRÉATION EOC 2022),
POUR ENSEMBLE ET ÉLECTRONIQUE

Dans la composition de *Nei rami chiari*, l'idée d'une élaboration constante de la masse sonore et de l'énergie s'associe à une matière sonore en mouvement et transformation.

Les sonorités subtiles et claires se succèdent dans un univers sonore inharmonique et tendu, la superposition de plan sonores et le croisement de différentes trajectoires donnent vie à une évolution dynamique où les traitements électroniques soulignent et multiplient les gestes instrumentaux et les explorations spatiales.

Lara Morciano

FRANCESCO FILIDEI

BALLATA N°8 (CRÉATION EOC 2022),
POUR ENSEMBLE ET ÉLECTRONIQUE

J'ai démarré mon cycle de "ballata" en 2011. Depuis, ce cycle contient 8 pièces différentes, dont 5 avec solistes. Ces pièces ont en commun une durée de 12 à 16 minutes, avec des ensembles de 12 à 16 musiciens. Dès leurs titres, toutes recherchent un rapport avec les œuvres de l'époque romantique (en premier lieu, la ballade composée par Liszt), ainsi qu'avec les œuvres

de la Renaissance (sous forme de strophes).

Comme *Ballata n°1*, *Ballata n°8* est intègre de l'électronique. Mais, alors que la première a été écrite pour orgue et ensemble, la seconde ne comporte pas de solistes.

Sur le plan de la forme, *Ballata n°8* s'ouvre sur de soudaines explosions de matières dans le vide, qui partent à la recherche d'une direction dans le temps tout en restant emprisonnées dans leurs bulles respectives. Les éléments de colère font place à une longue lignée de pédales qui recèlent des fragments de mélodie. Ces fragments s'enroulent sur eux-mêmes alors qu'ils se transforment en une réitération obsessionnelle d'accords. La seconde partie débute par une marche presque funèbre qui récapitule les éléments précédents. Il se transforme en une coda plus épurée qui rend hommage à la tradition de l'opéra italien.

Francesco Filidei

Bruno Mantovani

DIRECTION MUSICALE

Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) où il a remporté cinq Premiers Prix et dont il a été le directeur jusqu'en 2019, Bruno Mantovani est un musicien polyvalent et un chef d'orchestre ayant dirigé de prestigieuses phalanges en France ou à l'étranger, et avant tout un compositeur. Ses œuvres ont remporté un succès international dès 1995 et ont été jouées dans de grandes salles internationales. Il reçoit plusieurs distinctions dans des concours internationaux, dont les Prix Hervé Dugardin, Georges Enesco et le Grand Prix de la Sacem, la Victoire de la Musique du compositeur de l'année en 2009, ainsi que de nombreuses récompenses pour ses enregistrements discographiques.

Il est fait Chevalier puis Officier dans l'Ordre des Arts et Lettres en janvier 2010 et en janvier 2015, Chevalier dans l'Ordre du Mérite en avril 2012 et Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur en juillet 2016. Il est élu à l'Académie des Beaux-Arts le 17 mai 2017.

En tant que chef d'orchestre, Bruno Mantovani dirige régulièrement des ensembles de musique contemporaine (Accentus, Intercontemporain) ainsi que des orchestres nationaux et internationaux renommés. Il prend ses fonctions de directeur artistique et musical de l'Ensemble Orchestral Contemporain en janvier 2020. Producteur d'une émission hebdomadaire sur France Musique en 2014-2015, il dirige le Conservatoire de Paris de 2010 à 2019, y enseigne ensuite pendant un an l'interprétation du répertoire contemporain et devient directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur-des-Fossés en septembre 2020. Il prend aussi la direction du Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo à partir de mai 2021.

Son travail questionne régulièrement l'histoire de la musique occidentale (Bach, Gesualdo, Rameau, Schubert, Schumann) ou les répertoires populaires (jazz, musiques orientales). Ses œuvres sont éditées chez Henry Lemoine.

José Miguel Fernández

ÉLECTRONIQUE - GRAME

José-Miguel Fernandez étudie la musique et la composition à l'université du Chili et au Laboratoire de recherche et de production musicale (LIPM) de Buenos Aires (Argentine) en 1996. En 2000, il s'installe en France, à Lyon, pour suivre des cours de composition au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse. En 2005-2006, il participe au Cursus de composition et d'informatique musicale de l'Ircam aux côtés de Philippe Leroux. En 2014, il intègre le programme de Compositeur en Résidence en Recherche Musicale et Artistique sur l'interaction en musiques mixtes de l'Ircam. À partir de 2018, il réalise une seconde résidence à l'Ircam en partenariat avec la Société des Arts Technologiques de Montréal sur l'écriture de l'électronique pour le projet audiovisuel Las Pintas.

Ses œuvres sont créées dans le monde entier à l'occasion d'événements comme les Journées Grame, la Biennale Musique en Scène de Lyon, Archipel à Genève, Wasserspeicher à Berlin, Fabbrica Europa à Florence, EMS à Shanghai, Imatronic du ZKM à Karlsruhe, RomaEuropa à Rome, au festival Traiettorie à Parme, ou encore au Bendigo International Festival of Exploratory Music en Australie.

Sa musique est interprétée par des ensembles tels qu'Ensemble Atelier XX-21, que l'Ensemble Orchestral Contemporain, l'Ensemble Unitedberlin, Ensemble Vortex, par trio de Bubar et des solistes tels que Claude Delangle, Roméo Monteiro, Thierry Miroglio ou Philippe Spiesser.

Il reçoit des commandes du Gouvernement Chilien, de l'État Français, de Grame/EOC et EXPERIMENTALSTUDIO, Aujourd'hui Musiques et la Biennale de Venise entre autres. En 2000, il est sélectionné au Concours international de musiques électroacoustiques de Bourges. En 2008, il est lauréat des concours internationaux de composition Grame-EOC de Lyon, et du Giga Hertz Award du ZKM/EXPERIMENTALSTUDIO en Allemagne en 2010. Parallèlement à son activité de compositeur, il travaille sur divers projets pédagogiques et de création en lien avec l'informatique musicale.

E N S E M B L E
O R C H E S T R A L
C O N T E M P O R A I N

L'Ensemble Orchestral Contemporain s'est construit depuis 1989 autour d'un noyau solide de musiciens hors pair. Il poursuit aujourd'hui, sous la direction de Bruno Mantovani, un travail exigeant d'interprétation des musiques d'aujourd'hui et de soutien à la création. Son histoire continue de s'écrire au fil de riches collaborations avec les compositeurs et artistes invités. Chaque saison musicale, plus de 80 pièces sont jouées, que ce soit en création, première au répertoire ou reprise. L'EOC est au cœur des musiques d'aujourd'hui avec à son répertoire plus de 600 œuvres de 300 compositeurs, dont 200 premières. L'Ensemble propose des concerts en moyennes et grandes formations, promeut le concert instrumental pur, mais aussi la mixité des sources instrumentales et électroacoustiques, et convoque d'autres imaginaires à travers le théâtre, l'opéra, le multimédia et la danse.

L'EOC s'engage pour de nouvelles formes de médiation culturelle et de sensibilisation à la musique contemporaine. Grâce à la formule des concerts apéritifs, animés par le compositeur ou le chef d'orchestre, l'EOC invite à l'échange. Les actions culturelles permettent chaque saison à plus de 2 000 personnes, tout-petits ou moins jeunes, mélomanes ou

personnes éloignées de la musique, de découvrir de nouvelles formes musicales et le vaste champ des possibles entre musique d'orchestre et expérimentations électroniques.

L'Ensemble s'implique activement dans le développement culturel de sa région, en proposant des projets artistiques novateurs autour de la musique contemporaine, en partenariat avec les acteurs locaux. L'EOC est régulièrement invité dans de hauts lieux culturels et festivals en France (Biennale des Musiques Exploratoires, les festivals Présences, Berlioz, Messiaen au Pays de la Meije, La Chaise-Dieu, l'Impérial Annecy Festival, les rendez-vous du CNSMD de Paris ou encore le festival des Musiques Démesurées à Clermont-Ferrand) comme à l'étranger (Biennale de Venise, Printemps des Arts de Monte-Carlo, Wittener Tage für neue Kammermusik, Archipel, Milano Musica, Casa de Velázquez, Villa Médicis, Symphony for Asia). Avec l'arrivée de Bruno Mantovani, une nouvelle page musicale de l'histoire de l'EOC s'écrit avec l'invitation de compositeurs prestigieux en résidence, une démarche d'ouverture au public et de transmission de la musique contemporaine, et le rayonnement de l'Ensemble en France et à l'étranger.

Laissez-vous émerveiller.

SAISON 2023 | 2024

Réervations

lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 12h à 19h
mercredi de 11h à 19h
Tél. : 04 77 47 83 40

Opéra de Saint-Étienne

Éric Blanc de la Naulte
Directeur général et artistique
Jardin des Plantes - BP 237
42013 Saint-Étienne cedex 2

OPERA.SAINT-ETIENNE.FR