

Remix Ensemble, Porto

Consequenza

photo DR

Un hommage à Luciano Berio

Pièces en création de
**Pedro Amaral, Miguel Azguime, Vykintas Baltakas,
António Chagas Rosa, Pascal Dusapin, Laurent Filipe, Toshio Hosokawa,
Mário Laginha, João Madureira, Olga Neuwirth, Vitor Rua,
Rebecca Saunders, Johannes Maria Staud, Luis Tinoco**

Réalisation scénique : **Antoine Gindt**
Création vidéo : **Bruno Deville**

Création à Strasbourg, Musica : 24 septembre 2006
Représentations en octobre et novembre 2006

Co-production 2006

Consequenza
un hommage à Luciano Berio

Alexandra Moura, soprano
Remix Ensemble Porto

Réalisation scénique : Antoine Gindt
Création vidéo : Bruno Deville

Calendrier automne 2006

Dimanche 24 septembre 2006 à Strasbourg (Festival Musica)
Lundi 23 octobre 2006 à Paris (Théâtre des Bouffes du Nord)
Samedi 4 et Dimanche 5 novembre 2006 à Porto (Casa da Musica)

(dossier version du 29 août 2006)

T&M (Théâtre et Musique)
22, rue de l'échiquier / F-75010 Paris
Tél : +33 1 47 70 95 38 – Fax : +33 1 47 70 88 30
e-mail : tem@theatre-musique.com

Consequenza

Un hommage à Luciano Berio

- **Luciano Berio** : *Canzoni Popolari* (1946-47)
O King (1968)

• 13 pièces solo en création,
commandes de la Casa da Musica Porto à 13 compositeurs :

Luis Tinoco : *The Delirium of My Desire* (pour flûte)

Pedro Amaral : *Abstract* (pour hautbois)

Toshio Hosokawa : *Etude* (pour clarinette basse)

António Chagas Rosa : *A boca* (pour basson)

Laurent Filipe : *Five Minutes or So of ...Iass* (pour cor)

Olga Neuwirth : *Laki* (pour trompette)

Vitor Rua : *Traumbone* (pour trombone)

Johannes Maria Staud : *Portugal* (pour percussion)

Vykintas Baltakas : *(how does the silver cloud s)ou(nd)*
(pour piano)

Miguel Azguime : *Soit seul sûr de son* (pour violon)

João Madureira : *Inscrição* (pour alto)

Mário Laginha : *Sonata* – 1er mouvement (pour violoncelle)

Rebecca Saunders : *fury* (pour contrebasse)

- *O Berio* de **Pascal Dusapin** (14 mesures pour soprano et 13 instruments, commande de la Casa da Musica Porto)

Avec **Alexandra Moura**, soprano
Remix Ensemble Porto

Réalisation scénique : **Antoine Gindt**

Images vidéo : **Bruno Deville**

Lumière : **David Sobral**

Costume et accessoires : **Ana Luena**

Collaboration artistique et assistante à la mise en scène : **Elodie Brémaud**

Production : Casa da Musica, Porto, T&M-Paris

Avec le soutien du Réseau Varèse

Consequenza : un portrait de musicien(s)

Quand António Jorge Pacheco m'a sollicité pour « régler » la mise en scène de cet hommage à Luciano Berio, je lui ai d'abord suggéré d'introduire au programme la musique du maître italien – dans une dimension plus symbolique que représentative de son immense répertoire –, et d'imaginer un baisser de rideau qui réunisse les treize musiciens dont nous aurons entendu précédemment les instruments.

Car ces treize pièces solistes, conséquences, dans l'esprit sinon dans la lettre, des fameuses *Sequenza* de Berio, ne pouvaient selon ma première intuition être abandonnées à leur simple succession.

J'ai donc cherché les œuvres brèves qui, dans ce contexte, me venaient spontanément à l'esprit. Et il me parut intéressant de ponctuer ce récital, de le conduire, par la voi(e)x des *Canzoni popolari* (la toute première pièce au catalogue de Luciano Berio) et par la réflexion méditative de son propre hommage à Martin Luther King (*O King*) : soit le « minerais historique », ancestral, d'une part, et la profondeur, sophistiquée mais intimement liée à l'événement, d'autre part. Enfin, sachant l'admiration qu'il lui portait, j'ai demandé à Pascal Dusapin de réfléchir à un baisser de rideau, une sorte d'accord en résonance, une mémoire sonore, un finale avec ensemble *obbligato*.

Ainsi établi, le programme se présente sous un double aspect : la citation et la référence respectueuse et discrète à Luciano Berio, le portrait de l'Ensemble Remix dont les musiciens sont inhabituellement conviés à se succéder avant de se réunir.

J'imagine que chacun d'eux - par sa qualité d'instrumentiste, grâce à la musique qui lui aura été composée spécialement pour ce projet - nous apportera une facette singulière qui « composera » *in fine* le portrait du groupe instrumental. De même que j'imagine la soprano Alexandra Moura dans le rôle de meneuse d'une sérieuse revue, associant les différents moments musicaux.

Consequenza est donc une proposition de théâtre musical où le groupe des musiciens – toujours en scène – est le premier public du soliste en jeu, le Maître la figure absente mais toujours appelée, parfois évoquée grâce aux images de Bruno Deville, parfois entendue grâce à sa voix enregistrée...

Consequenza sera une action en musique, un *passage* ininterrompu d'une scène à l'autre, d'une musique à l'autre, un relais vif et vivant.

Antoine Gindt [mars 2006]

Repères biographiques

Luciano Berio (1925-2003)

Sans doute aucun, Luciano Berio restera parmi les principaux compositeurs du vingtième siècle. Chef de file avec Pierre Boulez et Karlheinz Stockhausen de la génération qui a profondément renouvelé la musique à partir des années cinquante, aussi curieux de l'avenir que respectueux du passé, il laisse derrière lui des chefs d'œuvres incontestés, régulièrement joués à travers le monde.

Ses nombreuses collaborations (avec Bruno Maderna, Umberto Eco, Eduardo Sanguinetti, avec Cathy Berberian et les plus grands interprètes) auront permis à son art de se développer avec justesse dans tous les domaines de la musique. Il aura ainsi abordé l'électroacoustique en pionnier (au studio de Milan), aura développé un art vocal incomparable, pratiqué la transcription et l'arrangement - de Monteverdi aux Beatles -, autant que l'écriture la plus stricte issue de sa recherche personnelle sur les structures et les formes.

Parmi ses œuvres emblématiques et incontournables, on doit citer *Sinfonia* (1968), *Coro* (1975-76), *Laboryntus II* (1965), *Voci* (1984), les *Folksongs* (1964), les *Sequenze* (1958-2002) et leurs développements en *Chemins* (1965-1992), *Circles* (1960), les opéras *la Vera storia* (1977-78), *Un Re in Ascolto* (1979-82) ou *Outis* (1995-96) ...

Penseur de la musique et des arts en général, animateur érudit engagé dans différentes institutions internationales (il a enseigné à Tanglewood et à la Julliard School à New York, fut le premier directeur artistique de l'Ircam, le fondateur du studio Tempo reale à Florence et, à la fin de sa vie, le directeur artistique de l'auditorium de Rome), il a défendu tout au long de son riche parcours une création rigoureuse mais libre, sans concession mais inlassablement inspirée.

Les compositeurs

Pedro Amaral (né en 1972 à Lisbonne), compositeur portugais. Étudie à Lisbonne puis à Paris avec Emmanuel Nunes (1er prix à l'unanimité au CNSM) grâce à une bourse de la Fondation Gulbenkian. Obtient un doctorat à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales avec une thèse sur *Momento* de Stockhausen. Étudie la direction avec Emilio Pomarico et Peter Eötvös. Compositeur en recherche à l'Ircam, pensionnaire de la Villa Médicis à Rome (2005), il fait partie des compositeurs en vue de la nouvelle génération.

Miguel Azguime (né en 1960 à Lisbonne), compositeur, poète et percussionniste portugais, fondateur du Miso Ensemble (duo flûte-percussion), il a écrit pour des formations instrumentales variées, avec ou sans voix, avec ou sans électronique. Producteur à la Radio Nationale du Portugal, fondateur du Centre d'Information portugais pour la musique nouvelle, il est une des personnalités actives de la musique contemporaine dans son pays.

Vykintas Baltakas (né en 1972 à Vilnius), compositeur lithuanien. Étudie dans son pays, obtient plusieurs prix, avant d'être l'élève de Wolfgang Rihm à Karlsruhe, de participer au Centre Acanthes en Avignon, aux cours d'été de Darmstadt, d'être l'assistant de Peter Eötvös, de fréquenter le CNSM de Paris et l'Ircam. Il bénéficie de plusieurs commandes importantes notamment pour l'Orchestre du WDR de Cologne (dirigée par Sylvain Cambreling) ou le Klang Forum de Vienne. Son opéra de chambre *Cantio* a été créé à la Biennale de Munich 2004 dans une mise en scène d'Oskaras Korsunovas.

António Chagas Rosa (né en 1960 à Lisbonne), pianiste et compositeur portugais. A établi des liens particuliers avec les Pays-Bas où il a étudié la musique, notamment avec Klaas de Vries à Rotterdam, puis travaillé avec Robert Wilson (*De Materie* de Louis Andriessen) et Oliver Knussen (*La Main heureuse* de Schoenberg) à l'opéra National d'Amsterdam. Il est l'auteur d'un vaste répertoire et de plusieurs opéras dont le plus récent *Melodias Estranhas*, commande des villes de Porto et Rotterdam - Capitales culturelles européennes 2001 - a été créé à Rotterdam. Depuis 1996, il enseigne la musique de chambre à l'Université d'Aveiro.

Pascal Dusapin (né en 1955 à Nancy), compositeurs français. Internationalement reconnu, il est une des principales personnalités de la musique française d'aujourd'hui. Il a notamment écrit cinq opéras, dont le dernier *Faustus, the Last Night* a été créé au Staatsoper à Berlin en janvier 2006. Auteur d'un important répertoire, dont cinq quatuors à

cordes, de nombreuses pièces d'orchestre, de la musique vocale et de la musique de chambre, ses prochains projets le mèneront, entre autres, à la Philharmonie de Berlin (création sous la direction de Sir Simon Rattle) et au Festival d'Aix-en-Provence pour un sixième ouvrage lyrique.

Laurent Filipe (né en 1962 à Sao Paulo, Brésil), compositeur et trompettiste portugais. A étudié aux Etats-Unis, est diplômé de l'université du Kansas (théorie et composition) et du Berklee College of Music de Boston (musique de film). Musicien de jazz, plusieurs fois primé, il a joué avec des personnalités comme Tete Montoliu, Aldo Romano, Maceo Parker ou Walter Perkins. Il anime de nombreux groupes et orchestres de jazz, écrit de la musique de film, et a été associé, en tant que compositeur, à de nombreux événements comme les jeux Olympiques de Barcelone (1992), Lisbonne Capitale Culturelle européenne (1994), Porto 2001, etc. Il enseigne le Jazz au Conservatoire supérieur de Porto.

Toshio Hosokawa (né en 1955 à Hiroshima), compositeur japonais. Etudie le piano et la composition à Tokyo puis à Berlin (avec Isang Yun) et à Fribourg (avec Klaus Huber et Brian Ferneyhough). Obtient de nombreux prix. Il associe étroitement la culture traditionnelle japonaise à son travail et a composé deux opéra : *Vision of Lear*, créé en 1998 à la Biennale de Munich, et *Hanjo*, créé en 2004 au festival d'Aix-en-Provence et au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles dans une mise en scène d'Anna-Teresa de Keersmaeker. En août 2005, Valery Gergiev a dirigé *Circulating Ocean*, commande du festival de Salzbourg pour la Philharmonie de Vienne.

Mário Laginha (né en 1960 à Lisbonne), compositeur et pianiste portugais. A étudié le piano à Lisbonne et obtient le prix Bach au concours de Braga. Se tourne ensuite vers le jazz, rejoint le sextet de jazz de Lisbonne, participe en 1989 au concours Martial Solal à Paris. Joue et enregistre avec des musiciens comme Trilok Gurtu, Christof Lauer, Julian et Steve Argüelles, Laureen Newton. Il accompagne également la chanteuse Maria Joao.

João Madureira (né en 1971 à Lisbonne), compositeur portugais. A étudié à Lisbonne avec António Pinho Vargas puis à Sienne avec Franco Donatoni, à Cologne avec York Höller, à Strasbourg avec Ivan Fedele. Auteur d'une vingtaine d'œuvres aux effectifs variés, il est joué principalement au Portugal mais aussi en Europe. Il enseigne la composition au Conservatoire de Lisbonne et à l'Ecole supérieure des arts et du spectacle de Porto.

Olga Neuwirth (née en 1968 à Graz), compositrice autrichienne. Elle est une des principale figure musicale de son pays, reconnue

internationalement grâce à plusieurs projets d'envergure, comme son opéra *Lost Highway* tiré du film de David Lynch, mais aussi grâce à des œuvres comme *Clinamen/Nodus* créé par Pierre Boulez à la tête du London Symphony Orchestra. Personnalité engagée, militant contre l'enracinement de l'extrême droite en Autriche, elle a été honorée par les festivals de Salzbourg, de Lucerne, par Musica à Strasbourg et de nombreux rendez-vous internationaux.

Vitor Rua (né en 1961 à Porto), compositeur et improvisateur portugais. A d'abord été actif sur la scène pop/rock de son pays puis a rejoint le mouvement européen de la scène expérimentale et improvisée (autour de Chris Cutler, Elliott Sharp, Jac Berrocal, Carlos Zingaro, Evan Parker, Louis Sclavis, Ikue Mori...). Il conjugue cette activité avec l'écriture qu'il a étudié en autodidacte.

Rebecca Saunders (née en 1967 à Londres), compositrice et violoniste anglaise. A étudié à Edimbourg, à Karlsruhe avec Wolfgang Rihm, puis avec Nigel Osborne à nouveau à Edimbourg. Obtient de nombreux prix (Busoni Förderpreis à Berlin, Ernst von Siemans Förderpreis für Komposition, prix ARD et BMW AG Musica Nova, prix Paul-Hindemith du festival de Schleswig-Holstein). En 2000 elle suit les cours d'été de Darmstadt. Elle a notamment collaboré avec la chorégraphe allemande Sasha Walz (*Insideout*, 2003). Passionnée par l'espace, elle explore, avec *Chroma* (2003) l'idée du concert-installation où le public est invité à se déplacer et à créer lui-même son propre mixage musical. Certaines de ses œuvres ont été enregistrées par Stefan Ashbury dirigeant l'ensemble Musikfabrik.

Johannes Maria Staud (né en 1974 à Innsbruck), compositeur autrichien. A notamment étudié avec Michael Jarrell à Vienne puis avec Hanspeter Kyburz à Berlin. Masterclass avec Brian Ferneyhough. Il est fondateur du groupe Gegenklang à Vienne, obtient les prix de la République d'Autriche et du Festival de Pâques de Salzbourg. Brillant représentant de la nouvelle génération, son opéra *Berenice* a été créé à la Biennale de Munich 2004 et il a bénéficié d'une commande pour la Philharmonie de Berlin, créée sous la direction de Sir Simon Rattle en juin 2005.

Luis Tinoco (né en 1969 à Lisbonne), compositeur portugais. A étudié à Lisbonne avec António Pinho Vargas, puis à la Royal Academy of Music de Londres avec Paul Patterson et, lors de séminaires avec Sir Harrison Birtwistle et Franco Donatoni. Auteur principalement de musique de chambre et orchestrale, sa musique est jouée dans de nombreux pays d'Europe. Il enseigne à l'Ecole supérieure des arts et du spectacle de Porto.

Les interprètes

Alexandra Moura, soprano

Diplômée du Conservatoire supérieur de Porto (classe de José de Oliveira Lopes), elle a ensuite étudié dans le cadre de l'Opera Studio de la Casa da Musica, entre autre avec Peter Harrison, Jill Feldman, Jeff Cohen. En 2000, elle remporte le prix de la meilleure interprétation de musique du XXème siècle de la Tomaz Alcaide International Singing Competition. Depuis elle chante dans différents répertoires, de Almeida, Haydn, Mendelssohn à Dallapiccola ou David del Tredici. A l'opéra, elle a joué les rôles de la Renarde (*La Petite renarde rusée*, Janacek), la première dame (*La flûte enchantée*, Mozart), Hänsel (*Hänsel et Gretel*, Humperdinck), Flora (*Le Tour d'écrou*, Britten), Criside (*Satyricon*, Maderna), Bettina (*L'Amor industrioso*, Sousa Carvalho)...

Remix Ensemble

Composé d'un noyau de quinze interprètes de diverses nationalités, Remix Ensemble a été créé dans le cadre du programme musical de Porto 2001 Capitale Culturelle Européenne. Il est un acteur essentiel du programme de la Casa da Musica, inaugurée en Avril 2005.

Depuis ses débuts en octobre 2000, sous la direction de Stefan Asbury, l'ensemble s'est produit chaque mois avec un nouveau programme et s'est très vite constitué un large répertoire consacré à la musique d'aujourd'hui. Outre les concerts, l'ensemble participe également à des productions d'opéra, de théâtre musical, de danse, à l'accompagnement de films, et aborde le jazz.

Remix Ensemble a créé plus d'une vingtaine d'œuvres de compositeurs portugais, pour la plupart commandées par la Casa da Musica, dont l'opéra *Strange Melodies* d'Antonio Chagas-Rosa et Gerrit Komrij à Rotterdam, et *Trames*, pour grand ensemble d'Emmanuel Nunes, à Lisbonne.

L'ensemble organise régulièrement des sessions de travail avec les compositeurs dont il interprète les œuvres (James Dillon, Mark-Anthony Turnage, Emmanuel Nunes, Magnus Lindberg, Brice Pauset, Keiko Harada,

Antonio Pinho Vargas et Luis Tinoco). Plusieurs chefs invités ont travaillé avec Remix : Ilan Volkov, Anton Lukoszevieze, Brad Cohen, Michael Zilm, Sarah Ioannides, Kasper de Roo, Stuart Stratford, Pierre-André Valade, Rolf Gupta, Peter Rundel, Jonathan Stockhammer, Peter Bergamin, Yoichi Sugiyama, Franck Ollu, et Jurjen Hempel.

En 2004 l'ensemble a créé avec T&M le premier opéra de James Dillon (*Philomela*, mise en scène de Pascal Rambert, Porto, Strasbourg, Paris). En novembre 2006 il créera celui d'Emmanuel Nunes (co-production du Teatro Nacional Sao Carlos de Lisbonne et de la Fondation Calouste Gulbenkian).

Depuis janvier 2005, le chef permanent de l'ensemble est Peter Rundel.

Musiciens du Remix Ensemble Porto

Stephanie Wagner (flûte), Vitor J. Pereira (clarinette en *Sib*, clarinette basse) José F. Silva (hautbois), Roberto Erculiani (basson), Simon Breyer (cor), Gary Farr (trompette), Simon Powell (trombone), Jonathan Ayerst (piano), Mario Teixeira (percussion), Angel Gimeno (violon), Trevor McTait (alto), Oliver Parr (violoncelle), Antonio A. Aguiar (contrebasse)

Antoine Gindt, réalisation scénique

Mises en scène :

2006 : *Consequenza*, un hommage à Luciano Berio (avec l'Ensemble Remix, création à Strasbourg-Festival Musica, Paris-Théâtre des Bouffes du Nord, Porto-Casa da Musica à l'automne 2006)

2005-2007 : *Medea* (opéra de Pascal Dusapin sur le texte *Medeamaterial* de Heiner Müller), Teatro San Martin, Buenos Aires, reprise à Orléans, St-Quentin-en-Yvelines, Porto, Bourges, Reims en 2007.

2003 : *Richter, Opéra documentaire de chambre* (Mario Lorenzo, Esteban Buch, Franck Ollu) au CETC Teatro Colon de Buenos Aires et au Théâtre Paris-Villette (Festival d'Automne à Paris).

En tant que conseiller artistique, il a participé aux spectacles *Pierrot lunaire et autres valse* sur les œuvres de Schoenberg (Michel Deutsch/Olivier Dejours, Orléans 1991), *Fragments de Hölderlin* sur les œuvres de Wolfgang Rihm et Hans Werner Henze (Claude Malric/Armand Angster, Orléans, Nanterre, 1992), *Jakob Lenz* de Wolfgang Rihm (Michel Deutsch/Olivier Dejours, Opéra de Strasbourg, 1993, Nanterre, 1995), *Alfred, Alfred* de Franco Donatoni (André Wilms/Ed Spanjaard, Nanterre, 1998).

Il a assuré la direction artistique d'enregistrements de disques de Pascal Dusapin, de Georges Aperghis et de Gérard Pesson. Il est l'auteur d'articles sur les musiques d'aujourd'hui (Aperghis, Kagel, Rihm, Ives, Goebbels, Dusapin, Jarrell...) et a dirigé un ouvrage collectif sur Georges Aperghis (*Le corps musical*, éditions Actes Sud, 1990).

Il dirige T&M depuis 1997, après avoir été codirecteur de l'Atem avec Georges Aperghis (1992-1997).

Bruno Deville, cinéaste

Diplômé des Ecoles d'Art de Bruxelles et de Lausanne (ECAL, cinéma et réalisation). Il réalise alors des films de différents formats (bandes annonces pour les spectacles de Maurice Béjart, courts et moyens métrages, films publicitaires...). En 2000, en tant que réalisateur, il obtient un prix spécial du jury au Festival International de Locarno (*La Bouée*, 25 minutes, 35 mm). Il travaille parallèlement auprès de Philippe Harel, Alain Tanner, Frédéric Schoendorfer, réalise des clips musicaux et des captations dramatiques. En 2004, il participe à la création de *Eraritjaritjaka* de Heiner Goebbels, concevant et réalisant la partie vidéo du spectacle avec lequel il tourne dans le monde entier. En 2005, il réalise avec André Wilms le film du spectacle pour enfant *Momo*, sur les musiques de Pascal Dusapin (production Point du Jour, T&M, Arte). Il est actuellement en cours d'écriture pour son premier long-métrage.