

frac
franche-comté

JOHN CAGE'S SONG BOOKS, UNE TRAVERSÉE

10
ans

JEUDI 28 MARS 2019
20h

Besançon,
FRAC Franche-Comté

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MUSIQUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

L'ESM Bourgogne-Franche-Comté est habilitée par le ministère de la Culture pour délivrer des diplômes de pratique et d'enseignement musical de niveau bac+3.

Au-delà des cours et ateliers qui composent les cursus, former des musiciens, c'est aussi mettre les étudiants en contact direct avec la création contemporaine et leur donner l'occasion de se produire sur scène de façon régulière et dans des conditions au plus près d'une situation professionnelle. C'est le sens du concert de ce soir, monté en partenariat avec le FRAC Franche-Comté, et de la collaboration régulière entre l'ESM et différentes scènes de la région.

Un événement spécial "10 ans" de l'ESM Bourgogne-Franche-Comté [2009-2019]

John CAGE SONG BOOKS

Le *Livre I* (solos pour voix n°3 à 58) est constitué de 56 parties, le *Livre II* (solos pour voix n°59 à 92) de 34 parties. Les solos peuvent être superposés, ou non, à d'autres musiques de nature indéterminée, par exemple dans le concert de ce soir, le *Concert for piano, Five* et les *Variations*.

Les solos peuvent être utilisés par un chanteur ou plus. N'importe quel nombre de solos, dans n'importe quel ordre et superposition peut être choisi. Un solo peut réintervenir au cours d'une performance.

Chaque solo appartient à une des quatre catégories suivantes :

- ◆ song
- ◆ song avec traitement électronique
- ◆ théâtre
- ◆ théâtre avec traitement électronique

Chaque solo est associé, ou non, au sujet suivant : "nous relient Satie à Thoreau". Chaque chanteur détermine son programme (ensemble de solos) compte tenu de la durée globale de la performance.

Au cas où il y aurait deux chanteurs ou plus, chacun doit effectuer un programme indépendant, ni adapté ni lié à celui d'un partenaire de manière prédéterminée. On ne doit redouter aucun silence résultant d'un tel programme. Il faut jouer simplement ce qui a été décidé, sans chercher à savoir ce qui va arriver.

John Cage convoque là son principe de *Musicircus* (mis en œuvre depuis 1967) où plusieurs morceaux se jouent en même temps pour ne pas centrer l'attention sur une seule chose à la fois. Il propose ainsi un processus dépourvu de directionnalité, la multiplicité des événements impliquant l'absence d'intentionnalité.

Les *Songs Books* et le *Concert for piano* condensent par ailleurs toute la richesse musicale, poétique et philosophique que le compositeur a explorée à travers son œuvre, qui se manifeste notamment par la phénoménale variété graphique de ces partitions.

PROGRAMME

*Le concert sera précédé d'une courte présentation du processus de travail
et sera suivi d'une rencontre avec les étudiants de l'ESM.*

◆ **SONG BOOKS (1970)**

SONGS

N° 12	Géraldine Keller
N° 27	Sofie Garcia, Quentin Malinas
N° 34	Reine Deheul, Cyrille Laïk
N° 52	Géraldine Keller
N° 53	Hae-Lim Lee
N° 59	Myrna Faucompré
N° 68	Sofie Garcia
N° 74	Hélène Caffi

SONGS WITH ELECTRONICS

N° 3	Hélène Caffi
N° 17	Quentin Malinas
N° 21	Hélène Caffi, Cyrille Laïk
N° 25	Sofie Garcia
N° 33	Reine Deheul
N° 39	Hélène Caffi
N° 50	Hugo Joly
N° 72	Hae-Lim Lee
N° 84	Myrna Faucompré

THEATRE

N° 6	Hélène Caffi
N° 7	Reine Deheul
N° 9	Myrna Faucompré
N° 10	Reine Deheul
N° 19	Quentin Malinas
N° 31	Baptiste Brolles
N° 36	Cyrille Laïk
N° 38	Cyrille Laïk
N° 44	Géraldine Keller
N° 46	Cyrille Laïk
N° 54	Cyrille Laïk
N° 55	Myrna Faucompré
N° 61	Sofie Garcia
N° 71	Hugo Joly, Hae-Lim Lee
N° 76	Sofie Garcia
N° 78	Karl Heiss, Hae-Lim Lee
N° 82	Hugo Joly
N° 88	Karl Heiss, Hugo Joly, Hae-Lim Lee, Baptiste Brolles
N° 89	Quentin Malinas, Hae-Lim Lee, Baptiste Brolles

THEATRE WITH ELECTRONICS

N° 8	Nils Bull
N° 15	Cyrille Laïk
N° 22	Cyrille Laïk
N° 23	Nils et Myrna Faucompré
N° 41	Géraldine Keller
N° 43	Sofie Garcia
N° 51	Géraldine Keller
N° 81	Géraldine Keller
N° 82	Quentin Malinas, Hugo Joly

- ◆ **CONCERT POUR PIANO (1958)** parties de piano, flûte, violon et direction

Leal Karl HEISS, piano
Nils BULL, violon
Baptiste BROLLES, flûte
Quentin CENDRE-MALINAS, direction

- ◆ **FIVE (1988)**

VOIX

1 : Reine DEHEUL
2 : Hae-Lim LEE
3 : Myrna FAUCOMPRÉ
4 : Sofie GARCIA
5 : Cyrille LAÏK

INSTRUMENTS + VOIX

1. Leal Karl HEISS, piano
2. Nils BULL, violon
3. Hugo JOLY, guitare
4. Quentin CENDRE-MALINAS, voix
5. Baptiste BROLLES, flûte

- ◆ **VARIATION I (1958)**

Hugo JOLY (version 1)
Nils BULL (version 2)

- ◆ **MUSICIENS**

Baptiste BROLLES, flûte,
Nils BULL, violon
Hélène CAFFI, voix
Quentin CENDRE-MALINAS, voix
Reine DEHEUL, voix
Myrna FAUCOMPRÉ, voix
Sofie GARCIA, voix
Leal Karl HEISS, piano
Géraldine KELLER, voix
Hugo JOLY, guitare MA
Cyrille LAÏK, voix
Hae-Lim LEE, voix

- ◆ **encadrement artistique** : Vincent CARINOLA et Géraldine KELLER

BIOGRAPHIES

◆ **Géraldine KELLER, chanteuse**

Soprano, artiste lyrique et vocaliste, son répertoire de prédilection s'ancre dans la création d'œuvres contemporaines en privilégiant la complémentarité des musiques écrites et improvisées. Emportée des arts plastiques vers l'exploration sonore, elle trace depuis un parcours ouvert associant d'autres pratiques : la danse contemporaine, le théâtre musical, le théâtre d'objet, la poésie, la performance.

Depuis 1992, elle est invitée, en tant que membre de ces différents projets, par nombre d'ensembles musicaux, de compagnies théâtrales et chorégraphiques, de festivals français et européens et a contribué à la création de multiples œuvres de compositeurs contemporains. À travers ces rencontres et ces projets, s'est forgé un lien durable avec l'ensemble bordelais Proxima Centauri, l'ensemble Ars Nova et des musiciens improvisateurs : Jean Luc Cappozzo, Benjamin Bondonneau, Christelle Séry, Daunik Lazro, Claude Tchamitchian, Alfred Spirli parmi tant d'autres.

Depuis 2006, elle est membre de l'Ensemble européen]h[iatus qui propose des parcours mêlant pièces écrites et improvisations. Avec l'auteur Raharimanana s'engage l'exploration de nouvelles formes poétiques et sonores, dont « Parfois le vide » créé en mars 2018. Aux côtés de Patricia Kuypers et Franck Beaubois se poursuit « le lieu-dit », une élaboration de passerelles d'improvisation entre espace, corps et voix.

Depuis 2017, elle enseigne la vocalité contemporaine à l'ESM Bourgogne-Franche-Comté.

◆ **Vincent CARINOLA, enseignant électroacoustique et informatique musicale**

Vincent-Raphaël Carinola reçoit l'essentiel de sa formation musicale auprès de Bertrand Dubedout au CRR de Toulouse (1990-93) puis au CNSM de Lyon, dans la classe de composition électroacoustique et d'informatique musicale de Denis Lorrain et Philippe Manoury (1993-96).

Il écrit des œuvres pour des formations instrumentales très diverses, avec ou sans dispositif électroacoustique, des œuvres acousmatiques, pour la scène, des installations, etc. Présentées dans des nombreux festivals, elles ont bénéficié de commandes de différents organismes.

À travers ses pièces il explore les possibilités générées par l'effet de "torsion et distorsion" harmonique (*Tourmaline, Ohr(fee), Sens Interdit*), la spatialisation du son (*Cielo Vivo, Historia*), la relation du geste instrumental aux dispositifs de diffusion (*Devant la loi, Constructio ad sensum*), l'intégration de l'image et de la scénographie dans le processus d'écriture (*Neige, Typhon*), les dispositifs interactifs (*Toucher, Virtual Rhizome*), la musique en réseau (*Flux æterna*)...

Une partie très importante de ses œuvres pour instrument s'est faite dans une étroite complicité avec des amis musiciens très engagés : Jérémie Siot, Eric Porche, Trio de Bubar, Anne Mercier, Nathalie Comevin, Cédric Jullion, Sylvain Blassel, Fabrice Jünger, Frédérique Cambreling, l'Ensemble XXI.n, Jean Geoffroy, Zone(s) de Combat...

Il est actuellement professeur à l'ESM Bourgogne-Franche-Comté et participe aux activités de recherche du Centre Interdisciplinaire d'Études et de Recherches sur l'Expression Contemporaine (CIEREC) de Université de Saint-Etienne.

Il vit et travaille à Lyon et à Dijon.

À SUIVRE

◆ ÉRIC TANGUY ET LE TRIO SŌRA | AVANT-PROPOS

L'osmose est totale entre les trois jeunes femmes de l'éblouissant Trio Sōra qui dédie un concert-portrait au compositeur Éric Tanguy. En ouverture, le compositeur présentera le programme qu'il a conçu spécialement pour Besançon, lieu de sa résidence.

Lors de cet avant-propos, les musiciens de l'ESM illustreront son intervention afin de mieux aider le public à appréhender l'écriture si particulière de cet amoureux des cordes au lyrisme revendiqué.

jeudi 9 mai | 19h

- Besançon | Grand Kursaal | 2 Place du Théâtre
- entrée libre pour l'avant-propos | concert : de 5 à 23€

en collaboration avec le Festival international de musique de Besançon Franche-Comté

◆ MUSIQUES POUR LE TEMPS PRÉSENT | session dirigée

Programme composé à partir d'extraits du "Marteau sans maître" de Pierre BOULEZ et d'extraits des "Îles blanches" du compositeur canadien Benoît ROBITAILLE.

Les étudiants de première année des départements de musique instrumentale et de musique vocale sont dirigés par Hans KRETZ, jeune chef d'orchestre et pianiste accompagnateur, très impliqué dans la création contemporaine et sa transmission.

vendredi 5 juillet | 18h30

- Besançon, auditorium | Conservatoire du Grand Besançon | Cité des Arts | I Passage des Arts
- entrée libre, dans la limite des places disponibles

en collaboration avec le Festival international de musique de Besançon Franche-Comté et le CRR du Grand Besançon

ESM Bourgogne-Franche-Comté

36-38 rue Chabot Charny
21000 DIJON
03 80 58 98 90

contact@esmbourgognefranchecomte.fr
www.esmbourgognefranchecomte.fr

