

Ensemble ULYSSES

SAMEDI 22 JUIN, 21H

CENTRE POMPIDOU, GRANDE SALLE

CONCERT

Clément Saunier trompette
Ensemble ULYSSES
Ensemble intercontemporain
Pierre Bleuse direction
Pierre Carré électronique Ircam
Clément Cerles diffusion sonore Ircam

Simon Steen-Andersen
Chambered Music

Feliz Anne Reyes Macahis
Diwata

György Ligeti
Mysteries of the Macabre

Entracte

Michael Jarrell
La Chambre aux échos

Durée du concert : 1h45 environ

Coproduction Ircam/Les Spectacles vivants-Centre Pompidou, Ensemble intercontemporain, ensemble associé de l'Académie.

Avec le soutien de la Maison de la Musique Contemporaine et du réseau ULYSSES, subventionné par le programme Europe créative de l'Union européenne.

Le concert sera diffusé en replay sur la chaîne **YouTube** de l'Ircam à partir de la mi-septembre, pour une durée d'un an.

Retrouvez toutes les biographies des compositeurs et compositrices sur la base Brahms.

brahms.ircam.fr

Ensemble ULYSSES

Federico Altare flûte, **Patrícia Mota-Pinheiro** hautbois, **Takahiro Katayama** (Ensemble NEXT), **Oleksandr Zhehalov** clarinettes, **Helena Ortuno** basson, **Mari Tirkkonen** cor, **Billur Ongun** trompette, **Chloé Ryo** trombone, **Jiayu Luo** percussion, **Édith Josse** harpe, **Miharu Ogura** piano, **Roman Rondepierre** mandoline, **Ariane Bodin**, **Alexis Perraud** violons, **Eva Garnet** alto, **Hortense Airault** violoncelle, **Pietro Elia Barcellona** contrebasse

Ensemble intercontemporain

Musicien·ne·s encadrant·e·s et participant au concert

Emmanuelle Ophèle flûte, **Thibaud Rezzouk** hautbois, **Martin Adámek** clarinette, **Marceau Lefèvre** basson, **Gabriel Trottier*** cor, **Clément Saunier** trompette, **Lucas Ounissi** trombone, **Gilles Durot**, **Aurélien Gignoux** percussions, **Jeanne-Marie Conquer** violon, **John Stulz** alto, **Renaud Déjardin** violoncelle

Musicien·ne·s encadrant·e·s

Hidéki Nagano piano, **Valeria Kafelnikov** harpe, **Nicolas Crosse** contrebasse

Musicien·ne·s participant au concert

Clément Formatché* trompette, **Fanny Météier*** tuba

*musicien·ne·s supplémentaires

L'Ensemble ULYSSES

S'inspirant des parcours des musicien·ne·s classiques qui sillonnaient l'Europe à des fins de formation et d'enrichissement de leur pratique, le réseau ULYSSES réunit onze institutions européennes autour de la promotion et la professionnalisation des jeunes compositeur·ice·s et interprètes. Comme chaque année, un nouvel ensemble de jeunes musicien·ne·s vivant en Europe est constitué et accueilli dans le cadre du festival ManiFeste de l'Ircam. À l'issue d'une semaine de coachings et de répétitions, les jeunes artistes de l'Ensemble ULYSSES et les musiciens de l'Ensemble intercontemporain se produisent pour l'ultime concert de ManiFeste réunissant les traits du festival : burlesque, vivacité et lignes de fuite. *Chambered Music*, qu'écrivait à 30 ans Simon Steen-Andersen, perturbe l'enfermement des boucles sonores par des percées inattendues. Dans *Diwata*, Feliz Anne Reyes Macahis s'inspire des dialectes de ses îles Philippines natales, dont les musiciens imitent les onomatopées. *La Chambre aux échos* de Michael Jarrell, inspiré par le livre célèbre de Richard Powers, explore les corrélations du cerveau, par les circuits et les introspections d'une partition d'immense envergure. Ligeti enfin, exhibe la folie régnant au Brueghelland, la terre du *Grand Macabre*. Les accrocs mentaux et vocaux de Gepopo, le chef de la police paranoïaque, sont ici joués par une trompette « colorature ». Un éclat de rire et le sens inné du grotesque et de la transgression, en guise de clap final.

SIMON STEEN-ANDERSEN

Chambered Music (2007)

pour douze instruments et *sampler*

Effectif : flûte, clarinette, cor, trompette piccolo, trombone, clavier électronique/MIDI/synthétiseur (*keyboard sampler*), 2 percussions, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse

Durée : 11 minutes

Éditeur : Edition-S

Création : 2007

Dispositif électronique : sons fixés sur support

Chambered (ou « chambré » en français) signifie à la fois compartimentalisé et limité, voire même « espace clos ». Cette pièce se compose d'un ensemble d'éléments musicaux « chambrés » représentant différentes interprétations du mot.

FELIZ ANNE REYES MACAHIS

Diwata (2020)

pour ensemble et électronique

Effectif : flûte (aussi piccolo), hautbois, 2 clarinettes (dont clarinette basse), basson, cor, trompette, trombone, piano, percussion, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse

Durée : 15 minutes

Dédicace : à Nicole Revel

Commande : Ircam-Centre Pompidou et Fondation Royaumont, avec le soutien du réseau ULYSSES, subventionné par le programme Europe créative de l'Union européenne

Éditeur : BabelScores

Création : le 19 juin 2021, lors du festival ManiFeste au CENTQUATRE-PARIS, à Paris, par l'Ensemble ULYSSES dirigé par Pierre Bleuse

Dispositif électronique : non spécifié (octophonique)

Réalisation informatique musicale Ircam :

João Svidzinski

La manière dont nous écoutons un-e conteur-euse d'histoire diffère selon les personnes et les circonstances. On peut porter son attention d'abord sur la personne du-de la conteur.euse – sa voix, ses gestes, sa démarche, sa posture ; ou s'intéresser à son environnement, qui prend alors le pas sur la narration. Étudiant moi-même des chants épiques traditionnels, qui peuvent durer des heures, mon attention s'attache à des éléments hétérogènes selon le moment. L'esprit et la spontanéité du-de la conteur-euse me fascinent, autant que le pouvoir et la beauté de sa voix. Mon degré de familiarité au langage utilisé ajoute une dimension supplémentaire à l'impression générale.

Que je maîtrise ou non la langue, chaque instant d'écoute est une expérience valable, susceptible de convoquer une imagerie singulière. Une part non négligeable de mon travail est dédiée à la transcription et la traduction, en tant qu'outils de base pour exploiter les caractéristiques de mes sources primaires, en l'occurrence les archives audio que j'utilise dans le cadre de mes recherches artistiques. Pour chaque pièce, je me concentre sur un aspect particulier. Ainsi, *Diwata* tente d'explorer la notion de matérialité de la voix, et de la documentation proprement dite : une archive audio datant de juillet 2000 de Fabio Dalasay chantant un épisode de l'épopée *Agyu* d'Agusan Manobo (enregistrement réalisé in situ par Margarita Cembrano, Philippines Epics and Ballads Archive, Box 6. 6.1). Cette pièce élargit également le rôle de la voix des instrumentistes dans le cadre de mon écriture d'ensemble. Au-delà de la théâtralité suscitée par ces voix, et de leur contribution à étoffer le son des instruments, je veux ici évoquer un objet, une image ou un espace partagés, dans lesquels chacun pourra se retrouver ou s'identifier. Toutes ces considérations peuvent apparaître assez nébuleuses en l'état, mais peut-être trouverai-je des éclaircissements lorsque j'aurai terminé ma thèse, ou, peut-être aussi, tout cela est-il destiné à rester nébuleux. « *Diwata* » est un mot commun à de nombreuses langues parlées aux Philippines. Il peut désigner une nymphe, une divinité, un esprit de la nature – il se rapproche en cela du mot sanscrit « *Devatā* » dont il dérive. Dans cette pièce, je fais plus particulièrement référence au nom que l'on donne aux esprits qui guident les interprètes de chants épiques.

Feliz Anne Reyes Macahis

GYÖRGY LIGETI

Mysteries of the Macabre (1991)

pour trompette solo et orchestre de chambre - arrangement d'Elgar Howarth

Effectif : trompette solo, flûte (aussi piccolo), hautbois, clarinette (aussi clarinette basse), basson (aussi contrebasson), cor, trompette, trombone basse (aussi trombone contrebasse), 2 percussions, piano (aussi célesta), mandoline, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse

Durée : 9 minutes

Éditeur : Schott Music

Création : 1992, au Aarhus Sinfonietta, à Aarhus, au Danemark, par Håkan Hardenberger (trompette) sous la direction d'Elgar Howarth

Dispositif électronique : sons fixés sur support

Véritable tour de force pour soprano et orchestre de chambre, *Mysteries of the Macabre* est représentative de la virtuosité caricaturale, ironique et absurde du compositeur hongrois. L'écriture vocale de cette pièce particulière a pour racine les airs de colorature éclatants de Rossini et Mozart, exigeants sur le plan technique, mais composés dans la tradition vocale – malgré ses grands défis au niveau des intervalles et du rythme. *Mysteries of the Macabre* est un arrangement de Elgar Howarth des trois airs chantés par le personnage de Gepopo dans l'opéra de Ligeti *Le Grand Macabre* (1974-1977).

La pièce peut aussi être interprétée par une trompette solo (à la place de la soprano) et ensemble, depuis que le trompettiste suédois virtuose Håkan Hardenberger s'est retrouvé dans l'obligation de remplacer une soprano malade à la dernière minute dans une représentation à Vienne.

Gepopo, chef de la police secrète de Brueghelland, prévient le Prince Go-Go et la population de Brueghelland qu'une énorme comète dans l'espace détruira bientôt leur planète. Malheureusement, Gepopo est dans un état d'hystérie et de paranoïa intenses qui le paralysent, à un point tel que son discours est inintelligible. Le Prince Go-Go, surtout intéressé par un repas copieux, ne saisit pas les messages d'alerte de Gepopo, n'améliorant pas l'état de panique de Gepopo qui s'élançe dans des convulsions vocales vertigineuses, jusqu'à la finale angoissante. L'orchestre de chambre imite et accompagne d'une manière grotesque le soliste, avec des chants de coq au contrebasson, un solo de trombone sinistre, des sifflements et chuchotements. Le compte à rebours est crié par les musiciens, alors que Gepopo appelle désespérément à l'aide...

Barbara Hannigan

MICHAEL JARRELL

La Chambre aux échos (2010)

pour ensemble

Effectif : 2 flûtes (la 1re aussi flûte en sol, la 2e aussi piccolo), hautbois, cor anglais, 2 clarinettes, clarinette basse, 2 bassons (le 2e aussi contrebasson), 2 cors, 2 trompettes, 2 trombones, tuba, 3 percussions, harpe, piano, 3 violons, 2 altos, 2 violoncelles, contrebasse

Durée : 19 minutes

Dédicace : à Pierre Boulez, pour son 85ème anniversaire

Commande : Festival de Lucerne et Ensemble intercontemporain, avec le soutien de la Fondation Artepilha

Éditeur : Henry Lemoine

Création : le 15 août 2010, lors du Lucerne Festival, à Lucerne, en Suisse, par l'Ensemble intercontemporain dirigé par Susanna Mälkki

Il me semble que le développement artistique ou du moins les préoccupations de la création artistique ont toujours été liés au développement scientifique. À la suite de la lecture du livre de Richard Powers *La Chambre aux échos*, je me suis récemment intéressé aux développements de la neurologie des dernières années. Dans ce livre, le thème du cerveau est captivant et il l'explore dans toute sa profondeur, jusqu'aux questions les plus fondamentales : « Comment le cerveau édifie-t-il l'esprit, et comment l'esprit édifie-t-il tout le reste, et où résident les corrélats neurologiques de conscience ? » Dans cette pièce, écrite pour l'Ensemble intercontemporain et dédiée pour ses 85 ans à son fondateur, Pierre Boulez, j'ai tenté d'effectuer un travail, d'un côté, sur la mémoire, et de l'autre, sur une introspection de ce que pourraient être les sentiments et leurs causalités.

Michael Jarrell

Équipes techniques

Ensemble intercontemporain

Aurore Houeix, William Vincent régisseur-euse
de production

Paul Sarrailh régisseur d'orchestre

Centre Pompidou

Hamid Jouhdy régisseur lumière

Et les équipes techniques de la Régie des Salles
du Centre Pompidou

Ircam

Erwan Le Metayer régisseur général

Gabriel Petit-Jaillet, Zéphir Torres régisseurs son

Aurélien Belzanne, Daniel Lucaciu, Valérie Pourret,

Chloé Simoes assistant-e-s régisseur-euse-s

Arthur Chauvot, Léo Lemarchand, Lori O'Regan
électriciens

Iris Tripodi bibliothécaire d'orchestre Ensemble
ULYSSES

Anne Guyonnet chargée de production

Captation Ircam

Oscar Ferran ingénieur du son

Célestine Paone régisseuse son

Baptiste Chouquet direction artistique

Éric de Gélis, Joachim Payen,

Bastien Sabarros captation vidéo

APPELS À CANDIDATURES

ManiFeste-2025, l'académie

Du lundi 16 au samedi 28 juin 2025

Ateliers de composition et master classes d'interprétation

Candidatures à partir du 1er octobre 2024

ircam.fr

Prix Élan 2025

Concours international de composition pour orchestre

Orchestre national d'Île-de-France – Ircam

Du mercredi 11 au mardi 17 juin 2025

Candidatures jusqu'au 5 novembre 2024

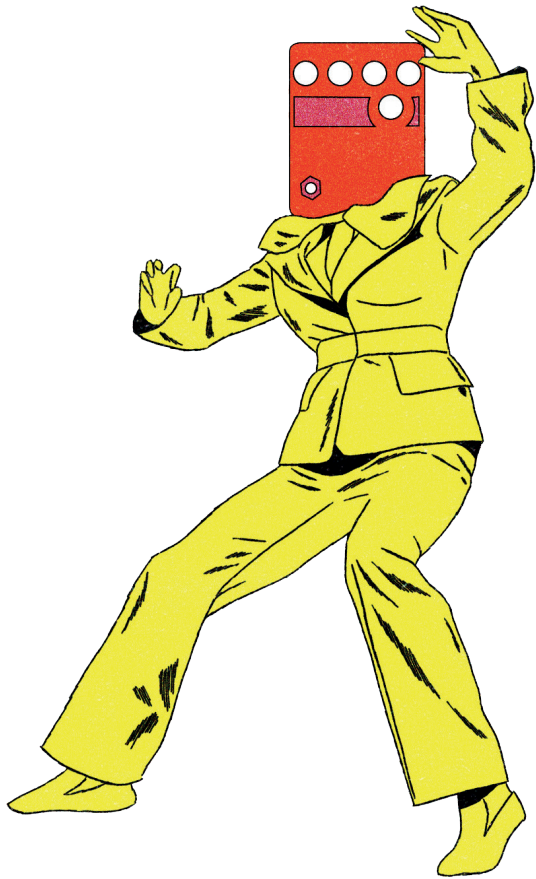
ulysses.network.eu

Ircam

Institut de recherche et coordination acoustique/musique

L'Institut de recherche et coordination acoustique/musique est aujourd'hui l'un des plus grands centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et l'innovation scientifique et technologique, l'institut est dirigé par Frank Madlener et réunit plus de cent soixante collaborateurs. L'Ircam développe ses trois axes principaux – création, recherche, transmission – au cours d'une saison parisienne, de tournées en France et à l'étranger et d'un rendez-vous annuel, ManiFeste, qui allie un festival international et une académie pluridisciplinaire. Fondé par Pierre Boulez, l'Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture. L'Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), hébergée par l'Ircam, bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de Sorbonne Université. En 2020, l'Ircam crée Ircam Amplify, sa société de commercialisation des innovations audio. Véritable pont entre l'état de l'art de la recherche audio et le monde industriel au niveau mondial, Ircam Amplify participe à la révolution du son au XXIe siècle.

ircam.fr

manifeste.ircam.fr