

Archipel

musique: making of

Festival des musiques d'aujourd'hui

21—30 mars 2014 Genève

edito—

Paul Valéry se moquait des artistes qui font « de l'original sans origine comme du café sans caféine ». Quelle est la place des questions originelles dans un art, la musique contemporaine, qui s'est défini sur une table rase ? La modernité peut-elle être sacrée ? Retrouver le questionnement des anciens Grecs ? Évoquer les mythes fondateurs, les civilisations antiques ? Est-ce que la pensée de Pythagore, les recherches de l'Ars Nova, ou plus proche, la musique de Debussy, irriguent encore la musique d'aujourd'hui ?

À toutes ces questions nous verrons qu'il faut répondre oui. Oui, la découverte au VIe siècle avant notre ère de la loi des cordes vibrantes, qui a donné naissance à deux millénaires de recherches sur l'accord des instruments et les tempéraments, est d'une brûlante actualité dans la musique contemporaine. Oui, la Genèse selon la Bible, la métépsychose bouddhiste ou le rituel liturgique sont encore de puissants leviers de l'imaginaire. Oui, nous sommes contemporains de Sumer, Chronos est un de nos dieux, le théâtre grec toujours notre idéal, Debussy notre modèle, et lui-même pour-suivait un passé idéalisé.

Le Paradigme perdu — Une révolution silencieuse a profondément transformé la musique de notre temps: c'est la fin de la musique par douze demi-tons égaux. Il est difficile, de nos jours, de trouver un compositeur qui n'utilise pas les micro-intervalles, les sons multiphoniques, les gammes extra-européennes, l'électro-acoustique, la transformation informatique des sons instrumentaux, qui tous produisent des intervalles hors du tempérament égal.

La sensibilité n'a pas changé seulement dans la musique contemporaine: le renouveau de l'interprétation de la musique ancienne accordant ses instruments selon des tempéraments inégaux, les mélismes retrouvés du chant médiéval, l'électro et la *world music* qui fait pénétrer les sonorités extra-européennes et la transformation informatique dans la chanson populaire: partout nous entourent la beauté, l'authenticité, la nécessité de ce nouvel espace harmonique.

C'est là un mouvement qui dépasse de loin le cadre étroit de la musique contemporaine. Il s'agit d'une véritable révolution de notre sensibilité auditive, la fin d'une échelle musicale, le tempérament égal, exclusivement employée de Bach à Boulez.

On peut considérer que s'est refermé dans les années 1950 un grand cycle évolutif qui a commencé au Moyen-Âge, et pendant lequel la musique s'est peu à peu éloignée de son modèle « naturel », celui des harmoniques pures, pour gagner en possibilités constructives. Chaque phase de l'évolution des tempéraments – pythagoricien, mésotonique, tempérament égal – fut un éloignement progressif de la résonance naturelle des cordes vibrantes, et l'harmonie de moins en moins fondée sur la nature, d'autant plus riche et libre qu'elle s'éloignait des intervalles purs au profit d'un brillant artifice mathématique, le tempérament égal.

Ce tempérament égal, parfaite construction, fruit des efforts de huit siècles de musiciens toujours à la recherche d'une plus grande liberté d'écriture, a donc été le point d'orgue d'une évolution commencée à la naissance de la polyphonie. Après avoir été lentement défini, il s'est maintenu durant deux siècles, accepté par tous, indiscutable. Tonalité « naturelle » bien que reposant sur des intervalles faux, modulation permanente, atonalité, dodécaphonisme, sérialisme, et même néotonalité, ont été les tentatives de le maintenir encore au XXe siècle, même au-delà de toute nécessité. Le tempérament égal, la plus longue période de stabilité de l'histoire de la musique (malgré les soubresauts de l'harmonie), a été la substance, la chair de toute musique depuis le XVIIIe, et a fini par en être la définition implicite. La musique de Bach à Webern n'est pas « l'art des sons », mais cet art infiniment restrictif, et pourtant dans le chemin étroit qu'il s'est choisi: infiniment riche, de combiner les douze demi-tons égaux de la gamme tempérée.

Archipel 2014 naviguera entre ces différents courants, ces résurgences du passé qui fibrent la modernité. Chemin faisant, traversant les époques et les styles, nous rencontrerons Pythagore, Machaut, Mozart, Debussy, nous irons à Sumer, en Égypte, à Rome... Nous arrêtant quelques instants à Genève à l'occasion du bicentenaire de son entrée dans la Confédération, et longuement aussi quelque part entre la Grèce antique et la Californie *New Age* pour y découvrir un opéra de Harry Partch mis en scène par Heiner Goebbels.

Dans cette perspective d'une histoire de la musique s'éloignant de plus en plus des sons pour privilégier la note – c'est-à-dire l'écriture –, l'irruption des techniques d'enregistrement a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Pourquoi en effet, dès lors qu'il est possible d'utiliser tous les sons de la nature et d'y adjoindre encore tous les sons de synthèse, se limiter encore à nos douze demi-tons ? C'est le sens de l'interrogation ironique de Pierre Schaeffer, l'inventeur de la musique concrète: « L'océan des sons s'est ouvert devant nous, et nous voudrions l'épuiser à la petite cuillère ? »

Ce fut le retour du « naturel » dans un système musical qui avait oublié combien il était construit, artificiel, limitatif. Ce fut l'obligation de réentendre l'univers sonore dans sa totalité, de ne plus se limiter aux notes de la gamme, de forger de nouveaux concepts, comme celui d'« objet sonore », de « son organisé », pour en saisir la multiplicité, ou de nouvelles divisions de l'espace sonore. Et de ne plus feindre de croire que tous les sons sont des notes, toutes les notes réductibles à une fréquence ou à un chiffre manipulable selon une combinatoire arithmétique. Ce fut, en un mot, le retour à cette vieille définition de la musique dont le sens avait été perdu: « la musique est l'art des sons ».

musique: making of

La nuit désaccordée — Archipel 2014 propose toute une série d'événements autour de cette rupture fondamentale. En collaboration avec le Musée d'Art et d'Histoire, nous présentons une exposition d'instruments accordés selon des tempéraments historiques (pythagoriciens, mésotoniques, microtonaux), un colloque, et la création nocturne du *Well-Tuned Piano* de La Monte Young, œuvre mythique d'une durée de six heures dans laquelle le piano est accordé selon des harmoniques naturelles. Avec le Grand Théâtre de Genève, nous accueillons la création du dernier opéra de Harry Partch, ce compositeur marginal américain, précurseur de la *Just Intonation Theory*, qui développa un système harmonique construit sur une échelle en 1/43e d'octave afin de pouvoir jouer les intervalles purs et s'approcher de l'intonation de la musique grecque antique. Nous découvrons ses instruments extraordinaires qui ont été spécialement reconstruits pour cette production: le Chromelodeon, la Chambre des nuages, le Zymo-xylo ou le Quadrangularis reversum...

Avec la Biennale Musiques en Scène de Lyon, nous proposons également un concert vocal chanté selon le tempérament pythagoricien en usage au Moyen-Âge, dans lequel les quintes sont justes au détriment des tierces. Daniele Ghisi, jeune compositeur italien, a composé des interpolations insérées entre les mouvements de la *Messe* de Guillaume de Machaut, première messe de l'histoire de la musique.

Genèse Genève — La question du tempérament, qui court tout au long de l'histoire de la musique incarne l'éternelle opposition de la nature (les harmoniques des cordes vibrantes) et de la culture (l'accord des instruments à sons fixes), avec pour horizon lointain et mythique la musique et le théâtre grecs conçus comme le moment où l'homme ne faisait encore qu'un avec l'harmonie du cosmos. Cet âge d'or, quand l'art ne s'était pas encore divisé, spécialisé, ni séparé de la nature, hante l'œuvre de Heiner Goebbels qui refuse justement les frontières dressées entre les formes d'expression – théâtre, musique, danse – et rêve de reconstruire une globalité de l'écoute et de la vision. Ainsi, procède-t-il dans *Les Chants des guerres que j'ai vues*, spectacle pour instruments historiques et modernes, décor, lumières, récitations et citations baroques, d'après l'ouvrage homonyme de Gertrude Stein que nous donnons en création dans sa version française.

Retour aux origines également présent chez Thomas Adès et Jonathan Harvey, qui s'inspirent de la Création selon la Bible (*In Seven Days*) ou de la réincarnation bouddhiste (*Body Mandala*). Ancrage antique chez Grisey qui évoque, au seuil de sa propre mort, les rites de passage dans l'au-delà en Grèce, en Égypte, à Sumer (*Quatre Chants pour franchir le seuil*). Ou chez Fernyehough qui, suivant Deleuze, oppose Chronos à l'Aion, le temps de l'action et du corps, et le temps de l'instant en pur devenir (*Chronos-Aion*).

Si la mer est la source de toute vie, on peut, sans jeu de mot, dire que *La Mer* – de Debussy – est la matrice de toute modernité. Pour la première fois l'Orchestre National de Lyon est invité par Archipel et la Ville de Genève pour l'interpréter en écho à quelques œuvres qu'elle a directement inspirées: *Toward the Sea II* et *November Steps* de Takemitsu. Fasciné par la musique indonésienne, le pentatonisme, la gamme par tons, Debussy lui-même a bel et bien été le premier compositeur occidental à se poser la question du dépassement du tempérament égal.

Genève célèbre le bicentenaire de son entrée dans la Confédération helvétique, c'est l'occasion pour Archipel d'interroger l'apport créatif de cette cité cosmopolite à la Suisse et l'Europe. Nous créons au cours de six concerts des œuvres de musiciens genevois ou formés à Genève, en regard d'autres créations de musiciens de Suisse allemande ou italienne. Ces concerts sont donnés dans divers cantons (à Lugano, Zurich, Bâle, Lausanne) et en France (Annemasse) par des ensembles et des studios genevois (Orchestre de Chambre de Genève, Ensemble Contemporain de la Haute École de Musique de Genève, Vortex, Fanfareduloup Orchestra et Centre de Musique Électronique), italo-tessinois (RepertorioZero), zurichois (Institut for Computer Music and Sound Technology) et vaudois (Lemanic Modern Ensemble). Des créations de Heinz Holliger, Xavier Dayer, Nicolas Bolens, John Menoud, Luis Naón, Alessio Sabella, Oscar Bianchi, Carlo Ciceri, Fernando Garnera, Loïc Sylvestre, Takuya Imahori, Carlos Hidalgo et Ursula Meyer-König, dressent un panorama remarquable de la vitalité et de l'ouverture de la musique genevoise, de son insertion dans la vie musicale suisse et européenne. C'est également l'occasion de découvrir une partition récemment retrouvée de Gaspard Fritz, compositeur et violoniste genevois du XVIIIe siècle.

Marc Texier
directeur général d'Archipel

"Le vignoble suisse est un trésor caché entre lacs et montagnes. Les vignerons suisses le cultivent depuis la nuit des temps et produisent aujourd'hui en secret des vins incroyables de classe mondiale."

Paolo Basso
Meilleur Sommelier du Monde 2013

Suisse. Naturellement.
A déguster avec modération.

Saison 13-14
Deuxième partie de saison au Théâtre Vidy-Lausanne
Janvier à mai 2014

Richard Mille

Dogugaeshi Basile Twist	Journal de ma nouvelle oreille Zabou Breitman	Location: 021 619 45 45 ou www.vidy.ch
Immortels Nasser Djemai	Seule la mer Denis Maillefer	
François d'Assise Adel Hakim	De nos jours [Note On The Circus] Ivan Mosjoukine	
VielLeicht Mélinna Von Vépy	Les demeures Didier Carrier	
Cinématique Cie Adrien M/Claire B	Goldfish Inbal Pinto	
Richard III Laurent Fréchuret	Kouta Hassane Kassi Kouyaté	
Bourlinguer Darius Peyamiras	Galliel, le mécano Charles Tordjman	Vidy-L
Misterioso-119 Cédric Dorier	A vous la nuit Habib Dembélé	

le spécialiste incontournable

Pianos-Service P.Fuhrer S.A.
50, avenue de la Praille • CH-1227 CAROUGE (GE)
tél: +4122 343 4031 • fax: +4122 343 4041
info@pianos-service.ch • www.pianos-service.ch

P. Fuhrer
Genève

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS

POST TENEBRAS LUX fondé en 1852 par James Fazy

DISSONANCE

Revue trimestrielle publiée par l'Association Suisse des Musiciens et la Conférence des hautes écoles de musique suisses

Dans le numéro 124, décembre 2013, 96 pages, illustrations en couleurs :

- Il lavoro creativo di Francesco Hoch
- Réflexions sur le premier Quatuor à cordes de Heinz Holliger
- Gedanken zur europäischen Erstaufführung von *Delusion of the Fury* von Harry Partch und zum Nachbau seiner Instrumente
- Brian Ferneyhough and the Aesthetic of the Moment
- Die Ausführung kurzer rhythmischer Motive in Aufnahmen von Schülerinnen Clara Schumanns
- Im Andenken an den Schweizer Komponisten Martin Wehrli (1957-2013)

Comptes-rendus de concerts, discussion, affaires publiques, nouvelles, recherche, critiques de CD/DVD et de livres

Parution : 1er mars, 1er juin, 1er septembre, 1er décembre
Abonnement : 4 n^{os} fr/dt/engl/it. CHF 50.- (Europe € 50.-) — Le numéro : CHF 15.- (€ 12.-)
www.dissonance.ch
Dissonance, case postale 96, CH-4009 Bâle, Tél. 061 301 61 83, Fax 022 361 91 22 — info@dissonance.ch

TIME OF FUN TOGETHER

Pour en savoir plus sur la musique actuelle

Abonnez-vous ou commandez un numéro d'essai gratuit !

Archipel — musique: making of
Festival des musiques d'aujourd'hui
21—30 mars 2014 Genève

Qui vient jouer ce soir?

Espace 2 vous donne rendez-vous avec Archipel dans *Musique d'avenir*, le dimanche à 22h.
espace2.ch

ESPACE 2 RTS

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE
ARIE VAN BEEK

JE 27 FÉVRIER 2014 ~ 20H ~ BÂTIMENT DES FORCES MOTRICES
CONCERT DE SOIRÉE N°4
De Londres à Bâle

JE 3 AVRIL 2014 ~ 20H ~ CATHÉDRALE DE GENÈVE
CONCERT DE SOIRÉE N°5
Pâques

MA 6 MAI 2014 ~ 20H ~ BÂTIMENT DES FORCES MOTRICES
CONCERT DE SOIRÉE N°6
Open Bach

MA 3 JUIN 2014 ~ 20H ~ BÂTIMENT DES FORCES MOTRICES
CONCERT DE SOIRÉE N°7
Carte blanche

L'OCG +41 22 807 17 90 / billetterie@locc.ch / www.locc.ch / [TICKETPORTAL.COM](http://ticketportal.com) 0900 101 102

MANOR / HOTELPLAN / GLOBUS / LA POSTE / COOP CITY / GARES CFF

Ve 21.3	Me 26.3
<p>18h30 MCP promenoir <i>Performance herbagère et polyphonique</i> <i>Hervé, Verspieren</i></p> <p>19h15 Conférence MCP grande salle <i>Quatre chants, trois voix, deux chefs-d'œuvre, un concert</i></p> <p>20h Concert MCP grande salle <i>Chronos & Thanatos</i> <i>Ferneyhough, Grisey</i> <i>Contrechamps</i></p>	<p>19h15 MCP promenoir <i>Performance herbagère et polyphonique</i> <i>Hervé, Verspieren</i></p> <p>20h Concert MCP grande salle <i>Re Mix</i> <i>Fanfareduloup Orchestra, Naón</i></p>
Sa 22.3	Je 27.3
<p><i>Journée portes ouvertes de 14h à 17h</i> Exposition d'instruments non tempérés MAH armures</p> <p>18h Concert Pitoëff <i>Genèse Genève 1</i> <i>Cicero, Díaz, Garnero, Menoud, Sabella</i> <i>Vortex/RepertorioZero</i></p> <p>19h15 MCP promenoir <i>Performance herbagère et polyphonique</i> <i>Hervé, Verspieren</i></p> <p>20h Concert MCP grande salle <i>Genèse</i> <i>Adès, Goebbels, Harvey, Sighicelli</i> <i>CNSML</i></p>	<p>19h15 MCP promenoir <i>Performance herbagère et polyphonique</i> <i>Hervé, Verspieren</i></p> <p>20h Concert MCP grande salle <i>Genèse</i> <i>Adès, Goebbels, Harvey, Sighicelli</i> <i>CNSML</i></p>
Di 23.3	Ve 28.3
<p>11h Concert Conservatoire de Genève <i>Genèse Genève 3</i> <i>Bach, Carter, Dayer, Fritz, Holliger, Mozart</i> <i>Swiss Chamber Soloists</i></p> <p>16h15 MCP promenoir <i>Performance herbagère et polyphonique</i> <i>Hervé, Verspieren</i></p> <p>17h Concert MCP grande salle <i>Chants des sphères</i> <i>Ghisi, Machaut</i> <i>Musica Nova, Lucien Kandel</i></p>	<p>19h30 Opéra BFM <i>Delusion of the Fury</i> <i>Partch</i> <i>Goebbels, Ensemble musikFabrik</i></p> <p>20h Spectacle MCP grande salle <i>Chants des guerres que j'ai vues</i> <i>Goebbels</i> <i>EOC, Valade</i></p>
Di 30.3	Je 30.3
<p>14h Conférence Conservatoire de Genève <i>Debussy et le Japon</i></p> <p>15h Concert Conservatoire de Genève <i>Arabesques</i> <i>Bolens, Debussy, Hosokawa</i> <i>OCG, HEMGe</i></p> <p>17h Concert Victoria Hall <i>Face à la Mer</i> <i>Debussy, Takemitsu</i> <i>ONL, Jensen</i></p>	<p>18h Concert Pitoëff <i>Atelier cosmopolite</i> <i>Hidalgo, Imahori, Meyer-König, Sylvestre</i></p> <p>19h15 MCP promenoir <i>Performance herbagère et polyphonique</i> <i>Hervé, Verspieren</i></p> <p>19h30 Opéra BFM <i>Delusion of the Fury</i> <i>Partch</i> <i>Goebbels, Ensemble musikFabrik</i></p> <p>20h Spectacle MCP grande salle <i>Chants des guerres que j'ai vues</i> <i>Goebbels</i> <i>EOC, Valade</i></p>

Subventionneurs

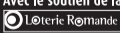
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE GENÈVE

prshelvetia

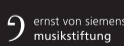
Mécènes

Avec le soutien de la

MIGROS
pour-cent culturel

ERNST GÖHNER STIFTUNG

Fondation Nestlé pour l'Art

STANLEY THOMAS JOHNSON FOUNDATION

NICATI - DE LUZE

sacemF

Lieux

Bâtiment des Forces Motrices (BFM)
Place des Volontaires 2, 1204 Genève
Tram 14, 15 et 18

Conservatoire de Genève
Place Neuve 1, 1204 Genève
Tram 12 et 15 – Bus 1, 3, 5 et 32

Maison communale de Plainpalais (MCP)
Rue de Carouge 52, 1205 Genève
Tram 12 et 15

Musée d'Art et d'Histoire (MAH)
Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève
Tram 12 – Bus 1, 3, 5, 7, 8 et 36

Théâtre Pitoëff
Rue de Carouge 52, 1205 Genève
Tram 12 et 15

Victoria Hall
Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève
Tram 12 et 15 – Bus 1, 3, 5 et 32

Tarifs et points de vente

Tarif Archipel A et B

Plein tarif: 28 et 20 fr.

Tarif réduit: 18 et 10 fr.

(Étudiants, Chômeurs, AVS, AI)

Tarif jeune: 8 et 5 fr.

(20 ans 20 francs et Billets jeunes)

Billetterie Archipel, www.archipel.org ou sur place 45 min avant chaque concert, +41 22 320 20 26

Service culturel Migros, Rue du Prince 7, 1204 Genève, +41 22 319 61 11, www.culturel-migros-geneve.ch ou Stand Info Balexert / Migros Nyon - La Combe

Tarif Fanfareduloup

Plein tarif: 25 fr.

Tarif réduit: 16 fr.

(Étudiants, Chômeurs, AVS, AI)

Tarif jeune: 10 fr.

(20 ans 20 francs et Billets jeunes)

www.fanfareduloup.ch ou www.archipel.org

Tarif BFM - Grand Théâtre

de 99 à 20 fr.

www.geneveopera.ch

Tarif Victoria Hall

Plein tarif: de 25 à 15 fr.

Tarif AVS: 13 fr.

Tarif réduit: 10 fr.

(Étudiants, Chômeurs, Jeunes)

Tarif 20 ans 20 francs: 8 fr.

www.billetterie-culture.ville-ge.ch

Tarifs jeunes et 20 ans 20 francs subventionnés par la Ville de Genève, le Fonds intercommunal des communes genevoises et la République et canton de Genève. Les chèques culture sont acceptés à raison de 2 chèques maximum (20 fr.) par concert et par spectateur.

Abonnements (sauf concerts au BFM et Victoria Hall)

Abonnement de soutien: 150 fr.

Forfait découverte 4 concerts: 70 fr.

Conditions générales

Les tarifs réduits et jeunes sont accordés uniquement sur présentation d'une carte de légitimation valable. Les billets ne sont ni repris ni échangés. Il n'y a pas de réservation possible. Les billets perdus ou volés ne sont pas remplacés par l'organisateur.

Équipe

Marc Texier
direction
Kaisa Pousset
administration
Carine Tailleferd
communication, presse, médiation
Sandra Heyn
production
Orane Dourde
stagiaire édition
Angelo Bergomi
technique
Jean-Baptiste Bosshard
son
Michel Blanc
scène
Astrid Maury
billetterie
Marc Texier, Carine Tailleferd
publications
Marc Texier
conception et réalisation du site internet
Monica Puerto
restauration
Stéphanie José
bar
Federal
photographie site internet et brochure
BaseGVA
graphisme
SRO Kunding
impression
TPG, Jeca
diffusion
Atelier Philippe Richard
signalétique

Association Archipel

L'Association Archipel a pour but l'organisation et la promotion d'un festival consacré aux musiques d'aujourd'hui dans les domaines de la musique écrite, de l'improvisation, de l'électroacoustique et des installations sonores. Toute personne, association et institution souscrivant aux buts de l'Association Archipel peut demander à en devenir membre. La cotisation annuelle est de 50. fr. Président de l'Association: M. Didier Schnorhk

Membres du Comité

M. Alain Aubord
M. Alain Basso
M. William Blank (Namascae)
M. Nicolas Bolens (HEM Genève)
M. Yves Brustaux (Eklekto)
Mme Gita Dornes
M. Pete Ehrnrooth (AMEG)
M. Michael Jarrell
M. Brice Pauset (ensemble Contrechamps)
M. Albert Rodrik
M. Daniel Zea (ensemble Vortex)

Si vous désirez devenir membre de l'Association Archipel,

veuillez écrire à :
Association Archipel
Rue de la Coulouvrenière 8
1204 Genève – Suisse
association@archipel.org

Restauration

Le bar est ouvert 1 heure avant chaque spectacle: boissons et petite restauration.