

FESTIVAL ARCHIPEL -

MUSIQUES D'AUJOURD'HUI, GENÈVE

15

-

25

MARS

2018

WWW.

.ORG

ARCHIPEL

ECCE ROBO

LES MUSICIENS ONT TOUJOURS ÉTÉ DES APPRENTIS SORCIERS. LEUR ART, QUI TOUCHE À LA MATHÉMATIQUE, LES A INCITÉS À UTILISER L'ORDINATEUR DÈS QU'IL LEUR FUT ACCESSIBLE DANS LES ANNÉES 1950.

AVANT TOUT AUTRE ARTISTE, ILS SE SONT EMPARÉS DE CE NOUVEL OUTIL POUR CONCEVOIR LEUR MUSIQUE, STIMULER LEUR IMAGINATION, AUGMENTER LEUR PENSÉE ET PARFOIS ABANDONNER À LA MACHINE LEUR POUVOIR CRÉATEUR.

DANS UNE DÉMARCHÉ HISTORIQUE ET PROSPECTIVE, NOUS PARCOURONS SOIXANTE ANS DE RECHERCHE ARTISTIQUE QUI TOUCHE À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. ECCE HOMO, ECCE ROBO (SICI), VOICI L'HOMME ET SON DOUBLE, VOICI LE ROBOT, NOTRE PROBABLE AVENIR, NOUVEAU SEIGNEUR DE LA MODERNITÉ.

Stochastique

En 1957, le compositeur américain Lejaren Hiller introduit dans le computer ILLIAC de l'Université d'Illinois des règles mathématiques et statistiques permettant à la machine de générer une œuvre pour quatuor à cordes. *L'Illiacc Suite* est la première partition conçue par un ordinateur.

Presque simultanément à Paris, la firme IBM offre à Iannis Xenakis des minutes sur son super-calculateur 7090. Jeune architecte musicien, assistant de Le Corbusier, féru de mathématique, Xenakis s'oppose à la musique sérieuse en vogue à cette époque. Il pense que le son doit être traité dans sa masse, que la musique est faite de corpuscules sonores animés de mouvements browniens qu'un traitement statistique peut organiser.

Inspiré par les recherches formalistes de l'École Bourbaki, il applique Loi de Poisson, chaînes de Markov, théorie ensembliste à l'organisation des sons. L'IBM produit la série des ST – pour musique stochastique – dont nous écoutons les formes réinstrumentées : *Atrées*, *Morsima-Amorsima*, et sur le versant formel, *Herma*, né du calcul booléen.

Ces œuvres, très rarement jouées, ont le charme vernien des anticipations du passé. Nous les redécouvrons en regard d'une création d'Alberto Posadas, musicien espagnol qui, poursuivant l'approche mathématique de Xenakis, compose à l'aide de fractales.

Souliers mécaniques

Les installations plastiques et sonores d'Arno Fabre portent un regard humoristique sur la bio-mécanique humaine.

Présentées pendant toute la durée du festival au Musée d'art et d'histoire, elles sont les filles de Tinguely et de Max-MSP (célèbre logiciel de composition assistée par ordinateur). Six robots-parleurs à roulettes circulent parmi nous. Indéniablement ils sont humains : bavards et versatiles, ils nous parlent à l'oreille, puis s'en vont.

Un orchestre de trente jambes articulées et chaussées jouent une partition numérique faite de piétinements, frottements de semelles, claquements de talons, coups de pied au ciel, chorégraphie sonore fascinante par son mimétisme physiologique. Ces jambes, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, et de la machine un nouveau bipède.

Anagrammes et lipogrammes

À l'Alhambra nous accueillons deux installations poétiques et sonores inspirées de la Poésie concrète et de l'Oulipo. Un clavier d'ordinateur écrit tout seul, avec huit lettres et autant de solénoïdes, un poème de permutations alphabétiques dont le sens doit être décrypté par l'examen des touches. Cette œuvre de Nathalie Preisig a été conçue à la Haute École d'Art et de Design de Genève.

Les *Portraits anagrammatiques*, que j'ai écrits dans les années nonante, sont une tentative de caractériser l'esthétique de quelques compositeurs à l'aide des seules lettres de leur nom. Un programme génère les anagrammes et sélectionne ceux qui peuvent former des phrases; l'organisation de ces fragments automatiques est assurée par l'écrivain qui tente de percevoir un sens à ces phrases. De grands totems blancs, réalisés par l'atelier graphique WePlayDesign de Lausanne, matérialisent cette poésie onomastique.

Maudit Moloch

Nous poursuivons notre programmation de ciné-concerts en projetant deux films qui ont trait à la mécanisation et de la robotisation. L'un, peu connu, *Maudite soit la guerre*, est un film pacifiste colorisé à la main, réalisé par Alfred Machin en 1914, à la veille de la guerre mondiale, premier conflit où la mécanisation des armes eut raison des hommes. Accompagnée d'une création de la grande compositrice autrichienne Olga Neuwirth, interprétée par l'ensemble 2e2m, elle est notre participation à la commémoration de l'armistice de 1918.

Réalisé en 1927, *Metropolis* est le film culte de Fritz Lang. Dans une mégapole futuriste, divisée entre maîtres oisifs et travailleurs opprimés, la machine « M » présente son double visage. Moloch affamé qui dévore les ouvriers, et robot gynode, contrefaçon de la bonne Maria, qui pousse à la révolte sociale et à la destruction des machines. Ce chef-d'œuvre de l'expressionnisme allemand, comme une machine folle, ruina pour longtemps l'industrie cinématographique européenne. Nous en projetons la version longue accompagnée par Xavier Garcia qui interprétera un remix mêlant futurisme d'hier et techno d'aujourd'hui par des samples de Xenakis et du DJ Richie Hawtin, figure éminente de la musique électronique.

Musique algorithmique

Les « salons de musique » sont une nouvelle forme de présentation de la musique inaugurée l'an dernier avec succès. Il s'agit de briser le rituel du concert en faisant alterner, dans un enchaînement libre et déambulatoire, exécution d'œuvres insolites, rencontre avec les compositeurs, les interprètes et leurs instruments, interviews radiophoniques et verrees conviviales. Tout l'après-midi du 18 mars, on pourra découvrir à l'Alhambra les étranges sculptures parlantes, chantantes et pensantes de Martin Riches, plasticien britannique qui construit des bouches motorisées, des orgues parlantes, un larynx mécanique chantant qui sera la prima dona d'un Lied de Masahiro Miwa, moderne Olympia.

Avec Alexandre Babel, directeur d'Eklekto et membre du KNM Berlin, nous avons imaginé tout un environnement de pépites vintage pour machines et percussions, notamment les *Partitions-gouffres* d'André Riotte qui, avec Michel Philippot et Pierre Barbaud, inventa la musique algorithmique. Il laisse à la machine l'entière liberté créatrice, le compositeur se bornant à édicter des règles génératrices.

Au cours de cet après-midi, il y aura encore des tambours automatisés, du piano formel, de l'aléa, des pièces cybernétiques : un cabinet de curiosités, l'intelligence artificielle.

Électrosymphonie

Varèse est le premier à avoir introduit la musique concrète au sein de l'orchestre. Ces « interpolations » en « sons organisés », comme il les appelait, provoquèrent un tollé. En 1954, au Théâtre des Champs-Élysées, l'Orchestre National de France sous la direction d'Hermann Scherchen crée *Déserts*. Le scandale fut comparable à celui du *Sacre du Printemps* au même lieu quarante et un ans plus tôt. Après le vacarme, la presse proposa la chaise électrique à « l'électrosymphoniste » Varèse.

La première irruption de la technologie dans le monde de la musique classique tourna au fiasco. Scherchen ne dirigea plus jamais à Paris, Varèse repartit en Amérique. Reste une des œuvres parmi les plus émouvantes de la fin du XXe siècle, testament prophétique d'un génie

qui rêvait d'unir l'art et la science et dont les idées préfigurent soixante ans d'une recherche musicale qui a maintenant pied dans les universités américaines, à l'Ircam, partout dans le monde où s'enseigne l'art de composer.

Machina Humana

Plongée au cœur du monde industriel de la vallée de l'Arve, territoire marqué par l'industrie du décolletage et de la mécanique de précision, *Machina Humana* de David Hudry est une commande d'Archipel et du Lemanic Modern Ensemble. Contrairement à la robotisation, ici, la machine travaille grâce à l'homme qui la programme. Ce microcosme industriel où hommes et machines cohabitent quotidiennement a captivé le compositeur.

Cette confrontation prend la forme d'une composition de musique mixte où s'entremêlent instruments classiques (traités en direct par des transformations électroniques) et sons concrets (enregistrés dans des usines de la Vallée de l'Arve).

Hologramme

Héctor Parra a toujours été fasciné par la physique fondamentale. Nouveaux modèles cosmologiques, théorie quantique, ondes gravitationnelles sont déjà les sujets de ses œuvres précédentes comme son opéra *Hypermusic* sur un livret de la physicienne des particules Lisa Randall. *Limite les rêves au-delà*, pour violoncelle et électronique temps réel huit canaux, est une coproduction avec le Grame, la Ruhrtriennale et le Concertgebouw de Bruges portée par le grand violoncelliste belge Arne Deforce. Selon l'étonnant concept de Susskind, nous ne serions qu'une projection holographique d'une information se trouvant à l'horizon cosmologique. La spéculation, à ce stade d'abstraction, touche à la poésie, elle inspire Parra par son caractère fantastique, elle est notre conte moderne.

Médiation

Archipel 2018 mélange les approches : concerts, spectacles, installations sonores, plastiques et poétiques, cinéma, émission radiophonique... Nous organisons aussi, comme chaque année, de multiples activités de sensibilisation et de médiation vers les jeunes publics. L'Atelier cosmopolite réunit les jeunes compositeurs de la Haute école de musique de Genève pour un concert de créations d'œuvres de musique mixte. Je donne par ailleurs une série de conférences sur l'art-science et ses œuvres fondatrices et des rencontres publiques sont proposées avec les artistes présents au festival.

« Priez pour le pauvre Gaspard » (Verlaine)

Incidentement, Archipel 2018 trace un panorama de la jeune musique espagnole. Après Posadas, Parra, voici Núria Giménez-Comas, élève de Michael Jarrell à la Haute école de musique de Genève, qui poursuit aujourd'hui une brillante carrière internationale.

Fruit des ultimes recherches en informatique musicale et transformation du son en temps réel, son œuvre *Back into Nothingness*, sur un texte original de Laure Gauthier, est une commande d'Archipel coproduite avec l'Ircam, le Grame et le TNP de Villeurbanne. Ce spectacle pour récitante, chœur et électronique est créé par la comédienne Anna Clementi et le chœur Spirito de Lyon dans une mise en scène de Giuseppe Frigeni.

Ce n'est plus un conte de physique fondamentale, mais l'histoire de cet enfant trouvé en 1828 aux portes de Nuremberg. Kaspar Hauser émerge de dix-sept ans de captivité lors de laquelle il a perdu le langage; sa tragédie a ému toute l'Europe romantique. Figure mythique d'enfant sauvage, son destin inspira poèmes, roman et film à Paul Verlaine, Georg Trakl, Peter Handke, Werner Herzog et des gravures symbolistes à Max Klinger. Comme un programme effacé, la blancheur innocente de son esprit fut le théâtre douloureux d'un réapprentissage linguistique et cognitif. Kaspar est l'enfant-machine au cerveau effacé que l'on voulait rebotter par le bourrage de crâne comme s'il était un robot. Il résiste à l'expérience scientifique par une langue primitive qui se fait chant.

Tempi agitati

Nous touchons à la dissimilitude encore irréductible de l'homme et de son double robotique. L'humain et la machine, ce sont les affects contre l'insensibilité. Dans l'histoire des échecs de l'intelligence artificielle, la méconnaissance des processus émotionnels humains et leur rôle dans l'apprentissage cognitif a conduit à une impasse. L'intelligence n'est pas un processus rationnel, elle est pénétrée d'émotions et de désirs d'échanges. C'est pourquoi nos robots domestiques ont de grands yeux. C'est pourquoi toutes les œuvres musicales qui valent dépassent la pure combinatoire des notes pour composer nos émotions.

Dans *Tempi Agitati*, Katharina Rosenberger plonge au plus profond de notre agitation interne. Empruntant aux auteurs de la Renaissance Adrian Willaert et son élève Cipriano de Rore, à ce moment historique où la musique bascule de l'impassibilité polyphonique au madrigalisme exprimant les sentiments les plus complexes, elle signe une remarquable fresque vocale que nous découvrons pour la première fois en Suisse par les indépassables Neue Vokalisten de Stuttgart qui nous proposent également tout un panorama de la musique vocale suisse avec Michael Petzel, Mischa Käser, Oscar Bianchi.

Geek music

À l'heure des êtres synthétiques, de la réalité augmentée, de l'I.A., des chatbots qui répondent au téléphone, de Siri qui devine nos pensées, des voitures qui prennent seules le volant, de Deep Blue qui nous bat aux échecs et au jeu de Go, du data mining qui anticipe nos désirs et nos votes, il est temps de dompter notre peur de ce futur naissant, fascinant, terrifiant par la dernière qualité spécifiquement humaine : le rire, ainsi que le professait Rabelais à la suite d'Aristote.

Il y a quelque chose de rabelaisien dans l'œuvre de Bernard Cavanna. Compositeur truculent et iconoclaste, il mêle hardiment culture populaire et savante, faconde et dérision. Dans *Geek bagatelles*, il s'empare de ce qu'il y a de plus « sacré » au mélomane, *l'Hymne à la Joie* de la IXe Symphonie de Beethoven et la fait jouer par un chœur de smartphones.

Cette bagatelle avec orchestre est participative : le public, formé préalablement à l'utilisation d'applications téléchargées, joue, comme les musiciens de l'orchestre, sous la direction du chef. Ainsi déformé, l'hymne européen livre ce secret : la joie, les sentiments, l'élévation de l'âme sont encore le propre de l'homme, la machine n'est qu'un succédané divertissant de notre humanité. Ce concert de clôture du festival est donné par l'Orchestre de Chambre de Genève dans le cadre des Concerts du dimanche de la Ville de Genève.

Marc Texier
Directeur général d'Archipel

JEUDI

15

MARS

Afterwork #15 au Musée d'art et d'histoire

18h–22h

Vernissage des installations sonores
Musée d'art et d'histoire
Entrée libre

Installations présentées pendant toute
la durée du festival de 11h à 17h30
sauf le lundi.

Haut-robot-parleur

Filles de Tinguely et de Max-MSP (célèbre logiciel de composition assistée par ordinateur), les installations plastiques et sonores d'Arno Fabre portent un regard humoristique sur la bio-mécanique humaine. Six robots-parleurs à roulettes circulent parmi nous. Indéniablement ils sont humains: bavards et versatiles, ils nous parlent à l'oreille, puis s'en vont.

Arno Fabre (France, 1970):
Astragale Zénon l'arpenteur (2006) *
installation sonore

Souliers mécaniques

Un orchestre de trente jambes articulées et chaussées jouent une partition numérique faite de piétinements, frottements de semelles, claquements de talons, coups de pied au ciel, chorégraphie sonore fascinante par son mimétisme physiologique. Ces jambes, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, et de la machine un nouveau bipède.

Arno Fabre (France, 1970):
Les Souliers (2009) *
installation sonore

Astragale Zénon l'arpenteur est une commande du Printemps des Arts de Monte-Carlo.

Les Souliers sont soutenus par le Ministère de la Culture et de la Communication France, la Mairie de Toulouse, le bbb, Brauer & Durin Réalisation et par Farnell France.

En collaboration avec le Musée d'art et d'histoire de Genève.

VENDREDI

16

MARS

Analipogrammes

18h30

Vernissage des installations
Alhambra
Entrée libre

Installations présentées pendant toute
la durée du festival.

À l'Alhambra nous accueillons deux installations poétiques et sonores inspirées de la Poésie concrète et de l'Oulipo. Un clavier d'ordinateur écrit tout seul, avec huit lettres et autant de solénoïdes, un poème de permutations alphabétiques dont le sens doit être décrypté par l'examen des touches. Sur de grands totems, des portraits poétiques de compositeurs écrits avec les seules lettres de leur nom.

Nathalie Preisig (Suisse/Bolivie, 1993):
RHYTMAOEP (2017) *
métal, plastique, texte, moteurs Arduino

Marc Texier (France/Suisse, 1955):
Portraits anagrammatiques (1999) *
totems poétiques

En collaboration avec la Haute Ecole d'Art et de Design et WePlayDesign.

Entre chou et loup

19h — durée: 45 min

Spectacle pour enfants
Théâtre Am Stram Gram
Tarifs Am Stram Gram

Deux musiciennes, l'une flûtiste et l'autre violoncelliste, oscillent entre amitié et jalousie, complicité joyeuse et fourberie mesquine. L'indiscipline de leurs émotions nous pousse vers un univers décalé et onirique. Un éventail de saynètes mêlant musiques et mots pour un concert-spectacle très contemporain. Tout public dès 6 ans.

Musiques de Frédéric Aurier, Noémi Boutin, Sylvaine Héлары, Joëlle Léandre, Sylvain Lemêtre, Albert Marcœur, Eve Risser, François Sarhan
Entre chou et loup *
théâtre musical

Noémi Boutin (violoncelle et voix)
Sylvaine Héлары (flûtes et voix)
Laurence Garcia (mise en scène, costumes)
Sam Mary (scénographie, lumière)

Un spectacle *Odyssées en Yvelines 2014*, biennale de création théâtrale conçue par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN, en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines. Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN, avec l'aide de la Spedidam et d'Arcadi Île-de-France. Avec le soutien de l'ONDA, Office national de diffusion artistique. Co-accueil Théâtre Am Stram Gram et Festival Archipel.

Machina Humana

19h — durée: 45 min

Conférence Automatismes et création
Alhambra
Entrée libre

Par Marc Texier

20h — durée: 1h30

Concert
Alhambra
Tarif A – 30/20/15/10 fr.

Plongée au cœur de la vallée de l'Arve et de l'industrie du décolletage, *Machina Humana* de David Hudry est une œuvre de musique fusionnant les sons de l'orchestre et ceux de l'usine. Avec la création de Stefano Gervasoni, ce concert nous projette dans un monde où cohabitent timbres et bruits, hommes et robots ouvriers.

Stefano Gervasoni (Italie, 1962):
Capriccio ostico (2018) **
pour ensemble

David Hudry (France, 1978):
Machina Humana (2018) **
pour ensemble et électronique

Lemanic Modern Ensemble
William Blank (direction)

Machina Humana est une commande réalisée avec l'aide à l'écriture d'œuvres musicales originales (Ministère de la Culture, France). Coproduction Lemanic Modern Ensemble, Grame – centre national de création musicale.

L'Horizon cosmologique

22h30 — durée: 1h

Concert
Alhambra
Tarif B – 20/15/10/5 fr.

Héctor Parra a toujours été fasciné par la physique fondamentale. Nouveaux modèles cosmologiques, théorie quantique, ondes gravitationnelles sont déjà les sujets de ses œuvres. Dans *Limite les rêves au-delà*, pour violoncelle et électronique, il transpose musicalement l'étonnant concept de Susskind selon lequel l'univers serait un hologramme tridimensionnel d'une réalité codée en deux dimensions aux confins de l'espace-temps.

Héctor Parra (Espagne, 1976):
Limite les rêves au-delà (2018) *
pour violoncelle et électronique temps réel huit canaux

Arne Deforce (violoncelle)
Thomas Goepfer (réalisation
informatique musicale)

Commande musicale avec l'aide à l'écriture d'œuvres musicales originales (Ministère de la Culture, France). Coproduction Grame – centre national de création musicale, RuhrTriennale, Concertgebouw Brugge.

* création suisse
** création mondiale

SAMEDI

17

MARS

Atelier cosmopolite

18h — durée: 1h15
Concert
 L'Abri
 Entrée libre

Reflet des mouvances les plus récentes de la création musicale, l'Atelier cosmopolite réunit à l'Abri, lieu dédié à la culture émergente dans toutes les esthétiques artistiques, les jeunes talents suisses. On y découvre trois jeunes compositeurs issus de la Haute école de musique de Genève qui développent leurs recherches dans le domaine de la musique mixte en temps réel, sous l'égide de Pierre Henry, inventeur de la musique concrète, génie de l'électroacoustique, à qui nous rendons hommage.

Gonzalo Bustos (Argentine/Suisse, 1983): *Temps de Terre (2018)* ** pour cajón et électronique

Javier Muñoz Bravo (Chili/Suisse, 1982): *The Fury of Nature (2018)* ** pour violon et électronique en temps réel

Jean-Frédéric Neuburger (France/Suisse, 1986): *Etude de Synthèse et de Filtrage (hommage à Debussy) (2018)* ** pour électronique seule

Pierre Henry (France, 1927-2017): *Futuriste [extraits] (1975)* ** pour bande magnétique

Coproduction Centre de musique électroacoustique de la Haute école de musique de Genève.

* création suisse
 ** création mondiale

Maudite soit la guerre

20h — durée: 1h
Ciné-concert
 Alhambra
 Tarif A – 30/20/15/10 fr.
 Tarif groupé pour les 2 ciné-concerts – 35/25/20/15 fr.

Maudite soit la guerre est une rareté à découvrir. Film pacifiste colorisé à la main, réalisé par Alfred Machin à la veille de la guerre mondiale, premier conflit où la mécanisation des armes eut raison des hommes. Accompagné d'une création de la grande compositrice autrichienne Olga Neuwirth, il est notre participation à la commémoration de l'armistice de 1918.

Alfred Machin (France, 1877-1929): *Maudite soit la guerre (1914)* * film muet colorisé à la main

Olga Neuwirth (Autriche, 1968): *A Film Music War Requiem (2014)* * accompagnant la projection du film

Ensemble 2e2m
 Pierre Roullier (direction)

Production 2e2m. Avec l'aide de la Spedidam. Restauration du film: Cinémathèque Royale de Belgique et Eye Filmmuseum Amsterdam, 2014. Commande musicale de 2e2m, de la Cité de la musique Paris et de Bozar Bruxelles avec l'aide à l'écriture d'œuvres musicales originales (Ministère de la Culture, France).

Metropolis

21h30 — durée: 2h40
Ciné-concert
 Alhambra
 Tarif B – 20/15/10/5 fr.
 Tarif groupé pour les 2 ciné-concerts – 35/25/20/15 fr.

Metropolis est le film culte de Fritz Lang. Dans une mégapole futuriste, divisée entre maîtres oisifs et travailleurs opprimés, la machine « M » présente son double visage. Moloch affamé qui dévore les ouvriers, et robot gynéoïde qui pousse à la révolte sociale et à la destruction des machines. Nous projetons ce chef-d'œuvre de l'expressionnisme allemand accompagné en direct par Xavier Garcia qui interprétera une création du Collectif Arfi, *Actuel Remix* (Guy Villerd & Xavier Garcia). Ce remix mêle futurisme d'hier et techno d'aujourd'hui par des samples de Iannis Xenakis et du DJ Richie Hawtin, figure éminente de la musique électronique.

Fritz Lang (Autriche/Allemagne, 1890-1976): *Metropolis (1927)* film muet avec Brigitte Helm, Gustav Fröhlich, Alfred Abel et Rudolf Klein-Rogge

Xavier Garcia (France, 1959): *Actuel Remix (2012)* * remix de Richie Hawtin et Iannis Xenakis accompagnant la projection du film

Production du Collectif Arfi. L'Arfi est une compagnie subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication France, la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, la Spedidam et la Sacem.

DIMANCHE

18

MARS

Ecce Robo

15h + 16h30 + 18h
Salons de musique
 Alhambra
 Tarif B – 20/15/10/5 fr.
 Billet valable pour les 3 salons de musique

Tout l'après-midi, on pourra découvrir les étranges sculptures parlantes, chantantes et pensantes de Martin Riches, plasticien britannique qui construit des bouches motorisées, des orgues parlantes, un larynx mécanique chantant qui sera la prima dona d'un Lied de Masahiro Miwa, telle une moderne Olympia. Dans un enchaînement libre et déambulatoire, venez découvrir des pépites vintage pour robots et percussions, rencontrer les compositeurs, les interprètes, découvrir leurs étranges machines.

15h — durée: 1h

Martin Riches (Royaume-Uni/Allemagne, 1941): *Singing Machine (2013)* * installation sonore

Masahiro Miwa (Japon, 1958): *Hitonokiesari (2013/2018)* ** pour machine chantante, quintette à cordes et percussion

Wolfgang Heiniger (Suisse, 1964): *Lamento V (2004)* ** pour quatuor à cordes et caisses claires automatisées

André Riotte (France, 1928-2011): *Partitions-gouffres (1986)* * pour percussion

16h30 — durée: 1h

Martin Riches
Four Voices (2017) ** installation sonore

Iannis Xenakis (France, 1922-2001): *Morsima-Amorsima (1962)* pour piano, violon, violoncelle, contrebasse

Lejaren Hiller (États-Unis, 1924-1994) / **Leonard Isaacson** (États-Unis, 1925): *Illiac Suite (1956)* pour quatuor à cordes

18h — durée: 1h

Martin Riches
Thinking Machine (2017) * installation vidéo

Iannis Xenakis
Herma (1960-1961) pour piano

Alberto Posadas (Espagne, 1967): *Hylé (2013)* pour marimba préparé

Frank Gutschmidt (piano)
 Eklekto
 Ensemble KNM Berlin

Coproduction Eklekto, Ensemble KNM Berlin, Festival Archipel.

MARDI

20

MARS

Mélodies des constellations

19h — durée: 1h
Concert pédagogique
 Fonderie Kugler
 Entrée libre

Les élèves de la Confédération des écoles genevoises de musique préparent une exécution de *Tierkreis* de Karlheinz Stockhausen, douze mélodies symbolisant les signes du Zodiaque, dans une réalisation pour instruments et danseurs.

Karlheinz Stockhausen (Allemagne, 1928-2007): *Tierkreis (1974-1975)* douze mélodies des constellations pour un instrument mélodique ou harmonique

Coproduction Confédération des écoles genevoises de musique, Conservatoire populaire de musique, danse, théâtre, et Centre de musique contemporaine.

MECREDI

21

MARS

JEUDI

22

MARS

VENREDI

23

MARS

SAMEDI

24

MARS

DIMANCHE

25

MARS

Smartfaust

Atelier d'improvisation public
Bibliothèque municipale de la Cité
(4ème étage)
Entrée libre

Vous voici dans la peau d'un performeur !
Votre téléphone devient instrument
de musique et vous devenez « acteur »
d'une pièce musicale et théâtrale, sans
répétitions préalables ni compétences
musicales particulières. Au moyen de
l'application Smartfaust, et sous la
direction de la percussionniste Krystina
Marcoux, vous serez amenés à composer
de la musique en effectuant de simples
mouvements avec votre téléphone.

Mercredi 21 mars

16h

Atelier public

18h30

Conférence

Bernard Cavanna, compositeur de
Geek bagatelles, partition pour chœur
et orchestre de smartphones.

Vendredi 23 mars

18h

Concert

Concert de présentation des ateliers
musicaux Smartfaust avec des élèves
du DIP.

Production Grame – centre national de création
musicale.

En partenariat avec le Service culturel de la Ville
de Genève et les Bibliothèques municipales.

Tempi agitati

19h — durée: 45 min

Rencontre avec les compositeurs
Maison de paroisse de Saint-Gervais
Entrée libre

Animée par Marc Texier
En partenariat avec la Suisa

20h — durée: 1h30

Concert

Maison de paroisse de Saint-Gervais
Tarif A – 30/20/15/10 fr.

Dans *Tempi Agitati*, Katharina Rosenberger
plonge au plus profond de notre agitation
interne. Empruntant aux auteurs de la
Renaissance Adrian Willaert et son élève
Cipriano de Rore à ce moment historique
où la musique bascule de l'impassibilité
polyphonique au madrigalisme exprimant
les sentiments les plus complexes, elle
signe une remarquable fresque vocale que
nous découvrons pour la première fois
en Suisse. Ce concert est aussi l'occasion
d'un panorama de la musique vocale
suisse avec des créations de Michael
Pelzel, Mischa Käser et Oscar Bianchi.

Katharina Rosenberger (Suisse, 1971):
Tempi agitati (2015-2016) *
pour six voix

Michael Pelzel (Suisse, 1978):
Etüdenbuch zu Diabelli (2018) **
pour six voix a cappella

Mischa Käser (Suisse, 1959):
Präludien Buch 1-4 (n. 1-8) (2018) **
pour ensemble vocal

Oscar Bianchi (Italie / Suisse, 1975):
Ante Litteram (2013) *
pour six voix a cappella

Neue Vocalsolisten Stuttgart

Hot Math

19h — durée: 45 min

Rencontre avec Alberto Posadas
Studio Ansermet
Entrée libre

Animée par Marc Texier

20h — durée: 1h

Concert

Studio Ansermet
Tarif A – 30/20/15/10 fr.

Atrées, formé de corpuscules énergétiques
régis par les lois de la statistique. *Fata
Morgana*, né de l'inspiration fractale et des
forces physiques. *Hot*, forgé dans la
chaleur du jazz. Iannis Xenakis, Franco
Donadoni et Alberto Posadas écrivent une
musique ardente, thermique, mathématique
en folie et danse brownienne.

Alberto Posadas (Espagne, 1967):
Fata Morgana (2018) **
pour saxophone solo et ensemble

Iannis Xenakis (France, 1922-2001):
Atrées (1960)
pour onze musiciens

Franco Donadoni (Italie, 1927-2000):
Hot (1989)
pour huit instruments

Pierre-Stéphane Meugé (saxophone)
Ensemble Contrechamps
Elena Schwarz (direction)

Coproduction Ensemble Contrechamps.
Fata Morgana est une commande de Contrechamps
et du Festival Archipel.

Vents contraires

Lemanic Modern Academy

19h — durée: 45 min

Conférence le scandale de *Déserts*
Studio Ansermet
Entrée libre

Par Marc Texier

20h — durée: 1h30

Concert

Studio Ansermet
Tarif A – 30/20/15/10 fr.

Varèse est le premier à avoir introduit
la musique concrète au sein de l'orchestre.
Ces « interpolations » en « sons
organisés » provoquent un tollé en 1954,
au Théâtre des Champs-Élysées.
La première irruption de la technologie
dans le monde de la musique classique
tourna au fiasco. Reste une des œuvres
parmi les plus émouvantes de la fin du
XXe siècle, testament prophétique d'un
génie qui rêvait d'unir l'art et la science
et dont les idées préfigurent soixante
ans d'une recherche musicale qui
a maintenant pied dans les universités
américaines, à l'Ircam, partout dans le
monde où s'enseigne l'art de composer.

Edgard Varèse (France, 1883-1965):
Intégrales (1923-1925)
pour ensemble

Iannis Xenakis (France, 1922-2001):
Xas (1987)
pour quatuor de saxophones

Isang Yun
(Corée du Sud / Allemagne, 1917-1995):
Harmonia (1974)
pour seize vents, harpe et percussion

Edgard Varèse:
Déserts (1950-1954/1960/1961)
pour orchestre et bandes magnétiques

Ensemble Contemporain de l'HEMU
Pierre Bleuse (direction)

Un partenariat entre la Haute école de Musique de
Lausanne et le Festival Archipel, le Lemanic Modern
Ensemble, la Société de Musique Contemporaine
Lausanne et Valéik.
Autres concerts:
22 mars 2018, Médiathèque, Sion
26 mars 2018, BCV Concert Hall, Lausanne

Carrefour des artistes

13h–15h30 +

16h–18h30

Journée professionnelle

Maison de paroisse de Saint-Gervais
Entrée libre

Pour répondre aux questions que se
posent les jeunes musiciens étudiant
en Suisse sur leur avenir professionnel,
nous proposons six conférences
et rencontres avec des spécialistes de
l'enseignement postgrade, de la diffusion
numérique, de l'édition et du
fundraising. Les étudiants de la Haute
école de musique peuvent valider cette
formation dans le cadre des Ateliers de la
profession (inscription obligatoire:
ateliers.profession.hem@hesge.ch)

Prisme

19h — durée: 1h

Concert

Arcoop
Tarif B – 20/15/10/5 fr.

À l'intérieur du bâtiment industriel Arcoop,
lieu de résonances et de rencontres,
ce concert met en avant la création suisse:
la compositrice et performeuse Céline
Hänni combine écriture et improvisation.
Alexandre Babel crée une fresque pour
quinze caisses claires.

Alexandre Babel (Suisse, 1980):
Chœur mixte (2018) **
pour 15 percussions

Céline Hänni (Suisse, 1974):
Nouvelle œuvre pour chœur (2018) **

Johann Sebastian Bach
(Allemagne, 1685-1750):
Messe en Si mineur BWV 232 [extrait]

Philip Corner (États-Unis, 1933):
In Intimacy – pulsation (1963)

Alvin Lucier (États-Unis, 1931):
Opera with objects (1997)

Giuseppe Verdi (Italie, 1813-1901):
Ave Maria (1889)
extrait des *Quattro Pezzi Sacri*

Le Motet de Genève et Eklekto
Romain Mayor (chef de chœur)
Philippe Maeder (lumière)

Coproduction Ensemble Vide et Festival Archipel.
En collaboration avec Le Motet de Genève et Eklekto.

Back into Nothingness

21h — durée: 1h

Spectacle

Alhambra
Tarif A – 30/20/15/10 fr.

Fruit des ultimes recherches en informatique
musicale, *Back into Nothingness* est un
spectacle pour récitante, chœur et
électronique cantant l'histoire de Kaspar
Hauser, enfant sauvage ayant perdu
le langage, dont le destin tragique a
ému l'Europe romantique. Comme un
programme effacé, la blancheur innocente
de son esprit fut le théâtre d'un
réapprentissage douloureux. Il résiste par
une langue primitive qui se fait chant.

Núria Giménez-Comas (Espagne, 1980):
Back into Nothingness (2018) *
monodrame scénique pour comédienne-
chanteuse, chœur mixte et électronique,
sur un texte original de Laure Gauthier.

Anna Clementi (soprano)
Chœur Spirito
Nicole Corti (direction musicale)
Giuseppe Frigeni (scénographie)
Max Bruckert
(réalisation informatique musicale)

Production Grame – centre national de création
musicale. En coproduction avec Spirito, Festival
Archipel, Ircam-Centre Pompidou, Théâtre National
Populaire de Villeurbanne. Avec le soutien du Goethe
Institut de Lyon. Commande musicale avec
l'aide à l'écriture d'œuvres musicales originales
(Ministère de la Culture, France).

Académie Archipel 2018

11h + 14h — durée: 1h

Concert

Maison de paroisse de Saint-Gervais
Entrée libre

Sous la direction de Michael Jarrell
et Stefano Gervasoni, professeurs de
composition à Genève et Paris, huit
jeunes compositeurs ont écrit un quatuor
à cordes qui a été travaillé en atelier toute
la semaine du festival par les quatuors
Béla de Lyon et Asasello de Cologne.
Fruits de cette académie, les œuvres
sont créées au cours de ces deux
concerts. Quand de jeunes musiciens
rencontrent une forme immémoriale.

11h — durée: 1h

**Huit jeunes compositeurs
de l'Académie Archipel**
*Quatre créations pour quatuor
à cordes (2018)* **

14h — durée: 1h

(Programme différent)

**Huit jeunes compositeurs
de l'Académie Archipel**
*Quatre créations pour quatuor
à cordes (2018)* **

Quatuor Béla
Quatuor Asasello
Michael Jarrell et Stefano Gervasoni
(Professeurs de composition)

L'académie se déroule du 18 au 25 mars 2018
à la Maison de paroisse de Saint-Gervais.
En coproduction avec la Haute école de musique
de Genève.

Geek bagatelles

Concert du dimanche de la Ville
de Genève

17h — durée: 1h30

Concert

Victoria Hall
Tarifs Ville de Genève

Il y a quelque chose de rebelaisien dans
l'œuvre de Bernard Cavanna.
Compositeur truculent et iconoclaste, il
mêle hardiment culture populaire et
savante, faconde et dérision. Dans *Geek
bagatelles*, il s'empare de ce qu'il y a de
plus « sacré » au mélomane, l'Hymne à la
Joie de la IXe *Symphonie* de Beethoven et
la fait jouer par un chœur de smartphones.
Le public, formé préalablement à
l'utilisation d'applications téléchargées,
joue, comme les musiciens de l'orchestre,
sous la direction du chef. Ainsi déformé,
l'hymne européen livre ce secret: la joie, les
sentiments, l'élévation de l'âme sont
encore le propre de l'homme, la machine
n'est qu'un succédané divertissant de
notre humanité

Carl Maria von Weber
(Allemagne, 1786-1825):
*Ouverture de l'opéra « Peter Schmolli
und seine Nachbarn » (1801-1802)*

Ludwig van Beethoven
(Allemagne, 1770-1827):
*Symphonie n°7 en La majeur, Op. 92
(1811-1812)*

Bernard Cavanna (France, 1951):
Geek bagatelles (2016) *
introspections d'après quelques
fragments de la IXe *symphonie*
de Beethoven pour orchestre et chœur
de smartphones

L'Orchestre de Chambre de Genève
Arie van Beek (direction)

Co-accueil L'OCG et Ville de Genève.
Geek bagatelles est une commande du Grame –
centre national de création musicale, de l'Orchestre
de Picardie et de ONE® – an Orchestra Network
for Europe avec l'aide à l'écriture d'œuvres musicales
originales (Ministère de la Culture, France).
Production Grame, Orchestre de Picardie et ONE®
Avec le soutien de la Commission européenne –
Europe Créative.

Je 15.3	Ve 16.3	Sa 17.3	Di 18.3	Ma 20.3	Me 21.3	Je 22.3	Ve 23.3	Sa 24.3	Di 25.3
Afterwork 18h – 22h Musée d'art et d'histoire	Vernissage 18h30 Alhambra	Concert 18h L'Abri	Salon de musique 15h Alhambra	Concert pédagogique 19h Fonderie Kugler	Atelier public 16h Bibliothèque municipale de la Cité	Conférence 19h Studio Ansermet	Concert des élèves 18h Bibliothèque municipale de la Cité	Journée professionnelle 13h–15h30 Maison de paroisse de Saint-Gervais	Concert 11h Maison de paroisse de Saint-Gervais
Haut-robot-parleur	Analogrammes	Atelier cosmopolite	Ecce Robo I	Mémoires des constellations	Atelier Smartfaust	Rencontre avec Alberto Posadas	Atelier Smartfaust	Carrefour des artistes	Académie Archipel 2018
Afterwork 18h – 22h Musée d'art et d'histoire	Spectacle pour enfants 19h Théâtre Am Stram Gram	Ciné-concert 20h Alhambra	Salon de musique 16h30 Alhambra	Conférence 18h30 Bibliothèque municipale de la Cité	Concert 20h Studio Ansermet	Conférence 19h Studio Ansermet	Journée professionnelle 16h–18h30 Maison de paroisse de Saint-Gervais	Concert 14h Maison de paroisse de Saint-Gervais	
Souliers mécaniques	Entre chou et loup	Maudite soit la guerre	Ecce Robo II		Rencontre avec Bernard Cavanna	Hot Math	Le scandale de Déserts	Carrefour des artistes	Académie Archipel 2018
Conférence 19h Alhambra	Ciné-concert 21h30 Alhambra	Salon de musique 18h Alhambra		Conférence 19h Maison de paroisse de Saint-Gervais			Concert 20h Studio Ansermet	Concert 19h Arcoop	Concert 17h Victoria Hall
	Automatisme et création	Metropolis	Ecce Robo III		Rencontre avec les compositeurs		Vents contraires	Prisme	Geek bagatelles
Concert 20h Alhambra					Concert 20h Maison de paroisse de Saint-Gervais			Spectacle 21h Alhambra	
	Machina Humana				Tempi agitati			Back into Nothingness	
Concert 22h30 Alhambra									
	L'Horizon cosmologique								

Lieux

Alhambra
10, rue de la Rôtisserie, 1204 Genève

Am Stram Gram
56, route de Frontenex, 1207 Genève

Arcoop
32, rue des Noirettes, 1227 Carouge

Bibliothèque municipale de la Cité
5, place des Trois-Perdrix, 1204 Genève

Fonderie Kugler
4bis, rue de la Truite, 1204 Genève

L'Abri
1, place de la Madeleine, 1204 Genève

Maison de paroisse de Saint-Gervais
11, rue Jean-Dassier, 1201 Genève

Musée d'art et d'histoire
2, rue Charles-Galland, 1206 Genève

Studio Ansermet
2, passage de la Radio, 1205 Genève

Victoria Hall
14, rue du Général-Dufour, 1204 Genève

Bar

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

Tarifs

Tarifs Archipel

Tarif A
30 fr. plein tarif
20 fr. AVS, AI, chômeurs
15 fr. jeune, étudiant, apprenti
10 fr. 20 ans / 20 francs

Tarif B
20 fr. plein tarif
15 fr. AVS, AI, chômeurs
10 fr. jeune, étudiant, apprenti
5 fr. 20 ans / 20 francs

Tarifs valables pour tous les événements payants du festival, à l'exception du spectacle *Entre chou et loup* (billetterie Am Stram Gram) et du concert *Geek bagatelles* (billetterie Ville de Genève)

Les étudiants des hautes écoles de musique et de musicologie ainsi que les élèves de la CEGM bénéficient d'une entrée gratuite à tous les événements du festival, excepté *Entre chou et loup* (billetterie Am Stram Gram), *Hot Math* (billet à 5 fr.) et *Geek bagatelles* (billetterie Ville de Genève)

Billetterie Archipel
Vente en ligne : www.archipel.org
Vente sur place : 1h avant les concerts
Informations : +41 22 320 20 26
(pas de réservation)

Service culturel Migros Genève
7, rue du Prince, +41 58 568 2900
Stand Info Balaxert
Migros Nyon-La Combe

Billetterie Am Stram Gram
+41 22 735 79 24
www.amstramgram.ch

Billetterie Ville de Genève
Maison des Arts du Grütli
16, rue du Général-Dufour, 1204 Genève
+41 22 418 36 18
billetterie-culture.ville-ge.ch

Abonnement

Pass festival : 150 fr.

Ce pass donne droit à une entrée au maximum pour tous les événements du festival à l'exception de *Entre chou et loup* et *Geek bagatelles*.

Offre exclusive
3 parcours didactiques :
3 concerts pour 40 fr. au lieu de 80 fr.

- Boulot, robot
Machina humana, Maudite soit la guerre, Metropolis
- Vintage
Ecce Robo, Hot Math, Vents contraires
- Voices
Tempi agitati, Prisme, Back into Nothingness

Conditions générales :
Les tarifs réduits sont accordés uniquement sur présentation d'une carte de légitimation valable. Le tarif jeune est accordé jusqu'à l'âge de 16 ans. 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.

Les tarifs jeune et 20 ans / 20 francs sont subventionnés par la République et canton de Genève.

Les chèques culture sont acceptés. Mesure subventionnée par la Ville de Genève et les communes partenaires.

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, l'improvisation, l'électroacoustique et les 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. et de 30 fr. pour les étudiants.

Membres du comité
Nicolas Bolens,
Albert Rodrik,
Didier Schnorhk

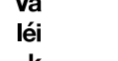
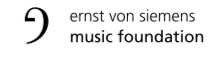
Si vous désirez devenir membre de l'Association Archipel, veuillez écrire à :
Association Archipel
8, rue de la Coulouvrenière
1204 Genève - Suisse
association@archipel.org

Inscrivez-vous à notre newsletter sur www.archipel.org

Équipe

Marc Texier : direction générale
Kaisa Pousset : administration, production, médiation
Rémy Walter : communication, production
Christine Anthonioz-Blanc : presse, relations publiques
Angelo Bergomi : responsable technique
Jean-Baptiste Bossard : régie son
Michel Blanc : régie scène
Joséphine Reverdin : billetterie
Marion Hugon : chargée de production académique
Marc Texier, Rémy Walter : publications
Marc Texier : conception et réalisation du site
Arnaud Marchand : bar et restauration
www.volpe.photography : photographe du festival
www.weplaydesign.ch : design graphique

Archipel remercie ses partenaires

LE PROGRAMME DES GALERIES ET INSTITUTIONS D'ART CONTEMPORAIN À GENÈVE

WWW.GENEVE-ART-CONTEMPORAIN.CH

REVUE MUSICALE SUISSE POUR LA RECHERCHE ET LA CRÉATION

SCHWEIZER MUSIKZEITSCHRIFT FÜR FORSCHUNG UND KREATION

dissonnance.ch

Abonnement annuel 4 numéros
Jahresabonnement 4 Ausgaben

Suisse / Schweiz **CHF 50.-**
Europe / Europa **CHF 62.- (€ 60.-)**
Autres pays / übrige Länder **CHF 68.- (€ 65.-)**
(frais de port inclus / inkl. Porto)

Commandez un abonnement ou un numéro d'essai gratuit
Bestellen Sie ein Abonnement oder eine Gratisprobenummer
info@dissonnance.ch

