

Archipel —

Programme du jeudi 4 avril 2019
Mouthpieces and meditations
Maison communale de Plainpalais

Editorial

Archipel 2019

Ces dernières années, un vaste mouvement nous a fait prendre conscience de la sous-représentation et de la sous-évaluation des artistes féminines dans le domaine musical.

Absolument convaincu qu'il n'y a aucune différence de capacité créatrice ni d'ambition artistique entre les femmes et les hommes, que dans de nombreux pays la société n'oppose plus un obstacle insurmontable à la carrière artistique des femmes, je me suis longtemps étonné que même dans le domaine contemporain nous ne parvenions pas à l'équilibre des femmes et des hommes dans la programmation des concerts.

Pour ne pas attendre que l'évolution naturelle des sociétés corrige ce déséquilibre et agir concrètement, Archipel 2019, rebaptisé *Archip—elles*, est cette année entièrement consacré aux femmes. Ce n'est pas suivre une thématique, c'est un acte symbolique destiné à montrer qu'il est possible, souhaitable, et finalement facile en raison de la profusion de talents féminins, d'offrir plus de place aux créatrices. Je me suis attaché aussi à montrer la grande diversité esthétique, générationnelle et géographique de ces artistes. 58 compositrices, venant de 24 pays, nées entre 1901 et 2001, sont à notre programme.

Fruit d'un mouvement d'émancipation et de conquête de l'égalité des droits, la figure de la femme-compositeur a lentement émergé au cours du dernier siècle. Parcourant cette évolution, *Archip—elles* fait découvrir une facette méconnue, sous-estimée, mais fondamentale, de l'art contemporain, reflet éloquent des mutations de notre société.

Marc Texier
directeur général

Jeudi 4 avril 2019 — 20h

Maison communale de Plainpalais, grande
salle

Concert — durée 1h

Mouthpieces and meditations

Ce sont les nouvelles stars de la performance: la New-yorkaise Erin Gee et l'Irlandaise Jennifer Walshe. La voix est leur arme pour affirmer une féminité de combat, un art de rupture et de tension. Leurs cordes vocales, les cordes d'un ring où le bel canto est mis K.O. Ce concert, sous l'égide de Pauline Oliveros, modèle de ces jeunes performeuses, a fait l'objet de deux ateliers sur les nouvelles techniques vocales et le travail scénique de la performance.

Pauline Oliveros (Etats-Unis, 1932-2016)	<i>Four Meditations pour ensemble</i>	1971-1997 - 20'
Erin Gee (Etats-Unis, 1974)	<i>Mouthpiece I * pour voix seule</i>	2000 - 2'
Jennifer Walshe (Irlande, 1974)	<i>This is why people O. D. on pills / and jump from the Golden Gate Bridge * for solo ensemble</i>	2004 - 12'
Erin Gee	<i>Mouthpiece X *</i>	2008 - 17'

vocaliste **Erin Gee**

Nouvel Ensemble Contemporain

Susanne Peters (flûte), Jean-François Lehmann (clarinette), Matyld Bigler (basson), Guillaume Copt (trombone), Marie Schwab (alto), Esther Lefebvre (violoncelle), Noëlle Reymond (contrebasse), Maxime Favrod, Miguel Angel Garcia Martin (percussions)

direction **Antoine Françoise**

Élèves de la classe de violon de Marie Schwab

Tilio Bowyer, Elea Daswani, Elias Gabioud, Lilou Mariano Butera, Daniel Oguey, Saskia Van Lanschot Hubrecht, Lily Vuagnoux

Élèves de la classe de composition de Arturo Corrales

Raphaël Belfiore, Varoujan Cheterian, Sara Flores Montes, Catherine Dreher, Takuma Miyai

Coproduction Nouvel Ensemble Contemporain et Festival Archipel
En collaboration avec le Conservatoire populaire de musique, danse, théâtre et l'Espace musical

Marie Schwab enseigne le violon à l'Espace musical
Arturo Corrales enseigne la composition au Conservatoire populaire de musique, danse, théâtre

Concert enregistré par la RTS-Espace 2

* Création suisse

O e u v r e s

Pauline Oliveros

Four Meditations pour ensemble

Mouvements: 1. From Unknown Silences • 2. The Tuning Meditation • 3. Interdependence • 4. Approaches and Departures

Chacune des *Four Meditations for Orchestra* a été interprétée dans des versions pour voix ou petits ensembles. La notation utilisée n'est pas conventionnelle; la partition consiste en une succession d'instructions identiques pour chaque musicien. Les performers sont responsables de leur propre partie, pourvu qu'elle respecte les directives. Puisqu'il n'y a pas de partition à regarder, l'attention des musiciens se porte sur le son et l'inventivité. La forme de chaque méditation provient de la nature des instructions données et de l'interaction des musiciens. Aucune mélodie, aucune harmonie, aucun rythme métrique, tout est orienté vers le son. Chaque méditation s'appuie sur une caractéristique. *From Unknown Silences* est une continuité de variations de sons. Chaque son joué par chaque musicien est unique — différent de tous les sons entendus dans la méditation.

Erin Gee

Mouthpiece I pour voix seule

Dans les *Mouthpieces*, la voix est utilisée en tant qu'instrument de production sonore plutôt qu'en tant que véhicule d'identité. La signification linguistique n'est pas ici son but. La construction du texte vocal est souvent basée sur la structure de la linguistique: la formation de voyelles et de consonnes et le concept d'allophone. Les *Mouthpieces* présupposent un état d'écoute. Elles mobilisent physiologiquement plus que psychologiquement. La voix est plutôt douce (bien qu'amplifiée) avec un grand pourcentage de souffle: légèreté et fusion sans aucune forme.

Jennifer Walshe

This is why people O. D. on pills / and jump from the Golden Gate Bridge for solo ensemble

De un à dix artistes interprètent cette pièce sur n'importe quel instrument (dont la voix). Chaque performeur prépare et travaille son propre cheminement entièrement basé sur un parcours de skateboard. Cette pièce consiste en une reproduction sonore de tous les facteurs

liés à ce sport (textures, surfaces, figures, physicalité et gravité). Si la pièce est interprétée par une seule personne, elle doit être d'une durée minimale de cinq minutes et est appelée «THIS IS WHY PEOPLE O.D. ON PILLS». Si la pièce est interprétée par un groupe, celui-ci devrait s'accorder sur une durée de performance (minimum dix minutes). Le cheminement de chaque membre du groupe doit durer au minimum cinq minutes et un performeur peut commencer ou finir son cheminement à n'importe quel endroit dans la durée choisie. L'interprétation par un groupe est appelée «AND JUMP FROM THE GOLDEN GATE BRIDGE».

Erin Gee

Mouthpiece X

Je note les sons vocaux au moyen de l'alphabet phonétique international de manière à transcrire le plus précisément possible le type de son voulu et la place de l'articulation dans la bouche. Les sons que j'utilise sont souvent des reliquats ou des artéfacts de phonèmes. Cependant, lorsqu'ils sont placés dans un contexte non-sémantique, ils flottent dans un espace liminal sans connection apparente avec un langage. Dans les pièces pour voix et ensemble, les possibilités d'articulation de la bouche sont souvent projetées sur les instruments, reflétant et augmentant les sons vocaux pour former une sorte de «super bouche» qui peut aller au-delà des limites physiques d'un seul appareil vocal. Mélanger la voix aux instruments et au souffle et revenir constamment à l'absence de forme grâce à l'élocution plus ou moins prononcée de la bouche, tel est le concept de la série des *Mouthpieces*, entamée en 1999, qui consiste en une trentaine de pièces pour voix seule, voix et ensemble, chœur, voix et orchestre, quatuor à cordes, opéra et autres arrangements. Sans préméditation, jamais dans la recherche d'une signification.

Biographies

Erin Gee

Compositrice et performeuse américaine née en 1974 à San Luis Obispo

Son CD portrait *Mouthpieces* paru en janvier 2014 chez le label *Col legno* à Vienne a reçu la critique suivante dans Gramophone: «Erin Gee a clairement quelque chose à apporter.» Elle a reçu de nombreuses distinctions dont la médaille Picasso-Mirò à la Tribune des compositeurs, le concours Gianni Bergamo, une bourse Guggenheim et Radcliffe, le Prix de Rome 2008, la bourse Charles Ives de l'Académie américaine des arts et des lettres. En 2009, son opéra court *Sleep* est joué à l'opéra de Zürich. Elle a reçu commande du Radio Symphony Orchestra de Vienne, du Kronos Quartet, du Los Angeles Philharmonic New Music Group sous la direction d'Esa-Pekka Salonen, du Klangforum Wien, du Tanglewood Music Center, de Musik Protokoll avec le quatuor Arditti ainsi que de l'Ensemble Nova, Wittener Tage für Neue Kammermusik, Impuls Festival, Klangspuren, Akiyoshidai International Arts Village. Des enregistrements de sa musique ont aussi été publiés par le TAK ensemble, Ryan Muncy et Ross Karre, membres de l'ICE, la radio autrichienne, le magazine the Believer et Hammer Records. Sa voix et ses compositions vocales peuvent être entendues dans le jeu vidéo de stratégie Blek. Erin Gee est actuellement professeure assistante en composition à l'université Brandeis.

Pauline Oliveros

Compositrice et accordéoniste américaine née le 30 mai 1932 à Houston, Texas, morte le 24 novembre 2016 à Kingston, New York

Pauline Oliveros est une figure majeure de la musique américaine contemporaine. Sa carrière s'étend sur cinquante ans de musique dissolvant les frontières. Dans les années 50, elle faisait partie d'un cercle de compositeurs iconoclastes, d'artistes et de poètes réunis à San Francisco. En 2012, Oliveros s'est vu décerner le prix John Cage de la Foundation of Contemporary Arts. Elle a été professeur émérite de recherche à l'Institut polytechnique Rensselaer, Troy, NY, et artiste en résidence au Mills College. Oliveros s'intéressait autant à la recherche de nouveaux sons qu'à trouver de nouveaux usages pour les anciens. La vie de Pauline Oliveros en tant que compositrice, interprète et humanitaire consiste à ouvrir sa propre sensibilité et celle des autres à l'univers et aux facettes des sons. Depuis les années 1960, elle a profondément influencé la musique américaine à travers son travail d'improvisation, de méditation, de musique électronique, de mythe et de rituel. Pauline Oliveros est la fondatrice du «Deep Listening»,

qui vient de sa fascination d'enfance pour les sons et de ses œuvres dans la musique de concert avec la composition, l'improvisation et l'électro-acoustique. Pauline Oliveros décrit l'écoute profonde comme une façon d'écouter de toutes les manières possibles tout ce qui est possible d'entendre, peu importe ce que vous faites. Une telle écoute intense inclut les sons de la vie quotidienne, de la nature, de ses propres pensées ainsi que des sons musicaux. «L'écoute profonde est ma pratique de vie», explique-t-elle simplement. Oliveros est fondatrice du Deep Listening Institute, anciennement Fondation Pauline Oliveros, devenu le Center For Deep Listening at Rensselaer.

Jennifer Walshe

Compositrice irlandaise née en 1974 à Dublin

Jennifer Walshe est une compositrice, performeuse et artiste visuelle que le Irish Times a qualifié de «voix sans aucun doute la plus originale à être apparue en Irlande ces vingt dernières années». Elle étudie la composition à la Royal Scottish Academy of Music and Drama ainsi qu'à la Northwestern University à Chicago et obtient un doctorat en composition en 2002. Titulaire du Kranischsteiner Musikpreis lors des Internationales Ferienkurse für Neue Musik de Darmstadt en 2000, elle y retourne en 2002 pour y enseigner la composition. Elle participe à l'académie Schloss Solitude entre 2003 et 2004 puis au programme DAAD à Berlin de 2004 à 2005. En 2007, elle reçoit une bourse de la Foundation for Contemporary Arts New York et en 2008 le Praetorius Music Prize du Ministère de la culture de Saxe du sud. Jennifer se produit régulièrement en tant que vocaliste spécialisée dans les techniques avancées et la plupart de ses récentes compositions utilisent la voix conjointement avec d'autres instruments. Elle est aussi active en tant qu'improvisatrice, accompagnant des musiciens en Europe et aux Etats-Unis. Sa musique a été jouée et diffusée internationalement et elle a reçu des commandes des principaux festivals européens de musique contemporaine.

Son œuvre la plus connue à l'heure actuelle est probablement son opéra *XXX_LIVE_NUDE_GIRLS!!!* dont les personnages principaux sont joués par des poupées barbie. L'opéra a été créé en 2003 à Dresde et a été repris de nombreuses fois. Plus récemment, elle crée Grúpat, un projet sur deux ans dans lequel elle interprète neuf alter egos, tous membres du collectif artistique Grúpat, et réalise des compositions, des installations, des partitions graphiques, des films, de la photographie, des sculptures et des pièces de mode sous ces différents alter egos.

«Les sons qui m'intéressent sont ceux que nous

B i o g r a p h i e s

entendons tout le temps mais qui sont généralement considérés comme défectueux ou superflus: des brindilles craquant dans les flammes, du papier déchiré, la respiration, des sons instrumentaux qui ne sont pas en des termes standards considérés comme «beaux». Je pense que ces sons ont leur propre beauté à la manière des galets sur une plage ou d'un graffiti.»

I n t e r p r è t e s

Nouvel Ensemble Contemporain

Depuis presque vingt-cinq ans, le Nouvel Ensemble Contemporain-NEC arpente les scènes suisses et internationales avec comme mission de partager sa curiosité et son engagement pour la musique contemporaine. Depuis son berceau natal de La Chaux-de-Fonds, les musiciens de l'ensemble travaillent sans relâche pour faire vivre la musique classique de notre temps et n'hésitent pas à faire leurs bagages pour communiquer leur passion au-delà des frontières, en France, sur les îles britanniques, en Europe de l'est et jusqu'en Chine.

Chaque année, le NEC commande et joue de nouvelles œuvres qui viennent enrichir son répertoire et s'ajouter aux chefs-d'œuvre du répertoire moderne et contemporain.

L'ensemble collabore aussi à de nombreux projets associant musique, danse, théâtre, littérature, photographie, cinéma, vidéo et arts plastiques et n'hésite jamais à rompre les limites des genres en musique en collaborant avec des musiciens de tous horizons, du baroque à l'électronica moderne, en passant par les musiques folkloriques.

Les spectacles pour le jeune public, les activités régulières de formation et de médiation avec de jeunes instrumentistes et compositeurs, ainsi que les actions de sensibilisation des publics, traduisent son engagement constant au service de la transmission musicale.

Réputé pour sa joie de vivre, son dévouement au travail bien fait et son entente cordiale, le NEC a eu la chance de partager la scène avec des solistes tels que Donatienne Michel-Dansac, Rahel Cunz, Andrew Watts, Sarah Maria Sun, Maria Riccarda Wesseling, Daniel Gloger, Patrick Demenga, Jeannine Hirzel, Kornelia Bruggmann, Eva Nievergelt ou Otto Katzameier ainsi que de jouer sous la baguettes de chef de tous pays: Pierre Bartholomé, Heinrich Schiff, Clement Power, Elena Schwarz, Lorraine Vaillancourt, Jürg Wyttenbach ou Lennart Dohms, sans oublier évidemment Pierre-Alain Monot, chef titulaire et directeur artistique de 1995 à 2016.

L'ensemble a eu l'honneur de collaborer étroitement avec les compositeurs Rebecca Saunders, Georges Aperghis, Mauro Lanza, Henri Pousseur, Pierre Bartholomé, Rudolf Kelterborn, Jean-Luc Darbellay, Stefan Prins, Salvatore Sciarrino, Luc Ferrari, Jacques Demierre, Thomas Kessler, Oscar Bianchi et tant d'autres encore, de toutes générations et de tous âges.

Le NEC est toujours présent lors des grands rendez-vous suisses de la musique contemporaine, ayant souvent été l'invité des festivals des Jardins Musicaux, Archipel, Antigel,

SMC Lausanne, Gare du Nord et bien entendu les Amplitudes, festival dont il est membre fondateur.

Les enregistrements de l'ensemble peuvent être trouvés chez Gallo, Claves, Grammont et Neos.

Antoine François

direction

Antoine François étudie le piano à Neuchâtel avec Paul Coker ainsi qu'au Royal College of Music de Londres avec Andrew Ball, Yonty Solomon et Ashley Wass. Il étudie également le saxophone avec Laurent Estoppey et la composition avec Michael Oliva. Il joue régulièrement en Europe en soliste, musique de chambre et en ensemble ou orchestre. Au terme de ses études, Antoine François se voit décerner la Tagore Gold Medal, prestigieuse récompense du Royal College of Music pour son dévouement musical. Il enseigne maintenant dans la même école pour le module de master en spécialisation piano contemporain. Passionné de musique de chambre, Antoine François est membre fondateur du Mercury Quartet ainsi que du François-Green piano duo, lauréats des concours Nicati, ROSL et Schubert Piano-Duo Competition. Depuis 2014, il joue aussi avec l'ensemble Nickel (e-guitare, percussion, saxophone et piano).

Antoine François est pianiste titulaire et directeur artistique du Nouvel Ensemble Contemporain ainsi que pianiste de l'Ensemble Contrechamps. Il joue aussi régulièrement avec le London Sinfonietta et l'Aurora Orchestra. Il a joué sous la baguette de divers chefs à l'instar de Johannes Kalitzke, Clement Power, Vladimir Jurowsky et Nicholas Collon.

Il collabore constamment avec des jeunes compositeurs de tous pays et compte maintenant plusieurs centaines de créations à son répertoire. Il travaille étroitement aux côtés de compositeurs tels que Rebecca Saunders, Chaya Czernowin, Hanspeter Kyburz, Julian Anderson et Eric Gaudibert. Au sein du London Contemporary Orchestra, Antoine François a aussi travaillé très étroitement avec Jonny Greenwood, compositeur et guitariste de Radiohead, et a créé sa pièce pour piano solo 88.

Archipel remercie ses partenaires

Subventions institutionnelles

- Ville de Genève - Département de la Culture et du Sport

Mécènes et soutiens

- Art Mentor Foundation Lucerne
- Ernst Göhner Stiftung
- Ernst von Siemens Musikstiftung
- Fondation Fluxum
- Fondation Francis & Marie-France Minkoff
- Fondation Francis et Mica Salabert
- Fondation Leenaards
- Fondation Nestlé pour l'art
- Fondation Suisa
- Kanton St.Gallen Kulturförderung
- Loterie Romande
- Musique Nouvelle en Liberté
- Pro Helvetia
- Sacem
- SUISA

Coproducteurs

- Association Motonomy
- Conservatoire populaire de musique, danse, théâtre
- Ensemble Batida
- Ensemble Contrechamps
- Ensemble Polhymnia
- Ensemble Vortex
- Espace Musical
- Fondation L'Abri
- Haute école de musique de Genève
- Haute école de musique de Lausanne
- Le Grütli – Centre de production et de diffusion des Arts vivants
- Lemanic Modern Ensemble
- Musée d'art et d'histoire
- Neue Vocalsolisten/Musik der Jahrhunderte
- Nouvel Ensemble Contemporain
- Quatuor Béla
- Spirito

Partenariats

- Bibliothèque Filigrane
- Centre de musique électroacoustique de la Haute école de musique de Genève
- Chéquier culture
- Ecole&culture
- Eglise protestante de Genève
- Eklekto
- Espace2
- Hôtel Bel Espérance
- Infomaniak
- La VostokE
- Le Courrier
- LeProgramme.ch
- MokaMag
- Radio Vostok
- SONART
- Université de Genève - Activités culturelles
- Université de Genève - Service égalité
- Vingt ans / vingt francs

Prochains événements

Séminaire ve 5.4 11h

Maison communale de Plainpalais, salle des assemblées

Rencontres professionnelles - SUISA

Table-ronde ve 5.4 18h

Maison communale de Plainpalais, salle des assemblées

Être compositrice en Suisse aujourd'hui

Concert ve 5.4 20h

Théâtre Pitoëff

Compound

Ann Cleare, Clara Iannotta, Olga Kokcharova, Jessie Marino, Barblina Meierhans, Eva Reiter

DJ Set ve 5.4 22h

Maison communale de Plainpalais, bar

Carte blanche à la VostokE

Ella Soto

Atelier sa 6.4 11h

Théâtre Pitoëff

Composer's Next Generation

Helga Arias Parra, Adrian Fernandez Garcia, Salômé Guillemain-Poeuf, Javier Muñoz Bravo, Isandro Ojeda-García

Bar

Boissons et petite restauration sont proposées au bar de la Maison communale de Plainpalais. Ouverture une heure avant chaque spectacle.

Billets

Vente en ligne sur le site d'Archipel:

www.archipel.org

Vente sur place 1 heure avant le début du concert.

Les salles d'Archipel 2019

Conservatoire Populaire Musique Danse Théâtre

Rue François-D'Ivernois 7
CH-1206 Genève

Le Grütli - Centre de production et de diffusion des Arts vivants

rue du Général-Dufour, 16
CH-1204 Genève

Maison communale de Plainpalais

rue de Carouge 52
CH-1205 Genève

Maison de paroisse de Saint Gervais

rue Jean-Dassier 11
CH-1201 Genève

Musée d'art et d'histoire

rue Charles-Galland 2
CH-1206 Genève

Studio Ansermet

passage de la radio 2
CH-1205 Genève

Théâtre Pitoëff

rue de Carouge 52
CH-1205 Genève

Bureau du Festival Archipel

rue de la Coulouvrenière 8
CH-1204 Genève

T. +41 22 329 42 42

Billets +41 22 320 20 26

www.archipel.org

Équipe du festival

Marc Texier: direction générale

Kaisa Pousset: administration, production, médiation

Rémy Walter: communication, production

Christine Anthonioz-Blanc: presse, relations publiques

Angelo Bergomi: direction technique

Jean-Baptiste Bosshard: régie son

Michel Blanc: régie scène

Joséphine Reverdin: billetterie

Sébastien Cayet: assistant communication et réseaux sociaux

Marion Hugon: assistante de production académie

Marc Texier, Remy Walter: publications

Marc Texier: site Internet et base de données

Maria del Pilar Jaramillo: bar et restauration

Margareth Krueger: restauration

www.volpe.photography: photographe

We Play Design: design graphique