

ReMuA, Nomade, Singing Brussels

Dans le cadre du projet **Ulysses** financé avec le soutien de la Commission européenne.
Le projet **Nomade** reçoit le soutien de l'Union Européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen

GIOCARE LA MUSICA

27/01/2014 - 13:30 & 28/01/2014 – 18:00

Théâtre Royal de Mons

© Isabelle Françaix

SOMMAIRE

Distribution.....	p.3
Programme.....	p.3
Deux pièces contemporaines.....	p.4
Autour de ces pièces.....	p.7
Biographies.....	p.9
Contact.....	p.12

DISTRIBUTION

Musiques Nouvelles, direction **Jean-Paul Dessy**

Claire Bourdet (violon) - **Pierre Heneaux** (alto) - **Jean-Pol Zanutel** (violoncelle) - **Berten D'Hollander** (flûte) - **Charles Michiels** (clarinette) - **Denis Simándy** (cor) - **Kim van den Brempt** (piano) - **Alice Pêtre** (harpe) - **Pierre Quiriny** (percussions) - **Jarek Frankowski** (ingénieur du son)

Chœurs d'enfants de l'externat Saint-Joseph (Hyon), dir. **Gwendoline Spies & Sarah Goldfarb** (ReMuA)

Depuis 2004, le réseau **ReMuA** mène à bien des projets artistiques musicaux dans des écoles où les enfants n'ont pas toujours un accès direct à la culture. Quelle belle occasion dès lors pour cette association que de renouveler en Belgique à **Mons**, auprès de **Musiques Nouvelles**, l'expérience *Giocare la Musica* imaginée et créée avec succès en Italie par l'ensemble **Divertimento** dans le cadre du projet européen **Ulysses**. Ce concert passerelle entre musique contemporaine, musiciens professionnels, musiciens en devenir, milieu scolaire et public curieux permet une approche créative de la musique, riche d'écoute, de coordination, d'improvisation et d'apprentissage. A l'origine du projet, deux compositeurs italiens, **Federico Gardella** et **Daniele Ghisi**, avaient imaginé deux pièces ouvertes à l'expressivité spontanée des enfants, mêlant chant et théâtralité, aux côtés de musiciens avertis. Elles ont été reprises à Flagey les 2 & 3 décembre 2013 et s'intègrent à Mons au cœur d'un programme éducatif et ludique.

PROGRAMME

Itaca de **Daniele Ghisi** – 10' (pour ensemble et chœur d'enfants / Gwendoline Spies) – 2012

Restless de **Rich O'Meara** : solo de marimba par **Pierre Quiriny**

Trois *Folk Songs* de **Luciano Berio** ("I wonder as I wander", "Rossignolet du bois" et "Azerbaidjan love song") par **Gwendoline Spies** – 1964

Quaderno di sabbia («Le cahier de sable») de **Federico Gardella**, d'après le recueil *Collezione di sabbia* - «Collection de sable» - d'**Italo Calvino**, 1984 – 10' (pour ensemble et chœur d'enfants / Gwendoline Spies) – 2012

Sound painting, direction **Sarah Goldfarb** – 10'

Bonjour : « *Salama Toup'ko* » (pour chœur d'enfants - arrangements de **Sarah Goldfarb**) – 7'

DEUX PIÈCES CONTEMPORAINES

DOSSIER Isabelle Françaix

La musique contemporaine à l'usage des enfants ? C'est l'alliage parfait : les enfants sont l'expression la plus précise de l'idée même de « contemporanéité », autrement dit de notre présent en marche, en évolution, en mouvement !

Pourquoi alors le terme de « musique contemporaine » rebute-t-il si souvent ? Peut-être parce qu'il se rattache trop fortement à une époque révolue. En voilà un paradoxe, direz-vous. Tout à fait ! Et pourtant, dites « musique contemporaine » et vous penserez du tac au tac sans réfléchir : années 50, musique intellectuelle, froide, dissonante, où est la mélodie ? Vous ajouterez ensuite, si vous vous intéressez de plus près à l'histoire de la musique : dodécaphonisme des années 20, sérialisme intégral dès 1945, atonalité, combinatoire, musiques concrète, acousmatique, électro-acoustique, électronique, aléatoire, répétitive, minimaliste, etc. Evidemment, vu sous cet angle et sans plus de précision, cette liste est un peu effrayante. D'autant que des montagnes de préjugés, de méprises et d'incompréhension accompagnent souvent la rumeur injuste d'une musique inécoutable et sans émotion. Toutefois, même en rétablissant une juste mesure au fil d'histoires passionnantes et éclairantes sur ces périodes d'intenses questionnements musicaux (ce qui est un autre sujet), cela ne suffirait pas à tracer le portrait de la musique des compositeurs de notre époque : nous sommes en 2013, et plus en 1950 ni même en 1980.

Aujourd'hui, impossible de parler d'UNE musique contemporaine ; on parle plus volontiers (ce qui est moins angoissant mais toujours aussi peu précis, certes) de musiqueS de création, au pluriel. Les nombreux héritages du passé les nourrissent, du baroque au romantisme en passant par le classicisme, de l'impressionnisme à l'expressionnisme, du néo-classicisme au dodécaphonisme, du minimalisme au spectralisme, du sérialisme à l'hyper-saturation en mentionnant toutes les recherches les plus précises sur le son, acoustique, concret, électronique, numérique, etc. Joignons-y les traditions et les cultures extra-occidentales, l'influence du jazz, du pop, du rock... et notre époque contemporaine résonne de mille sons sans restriction.

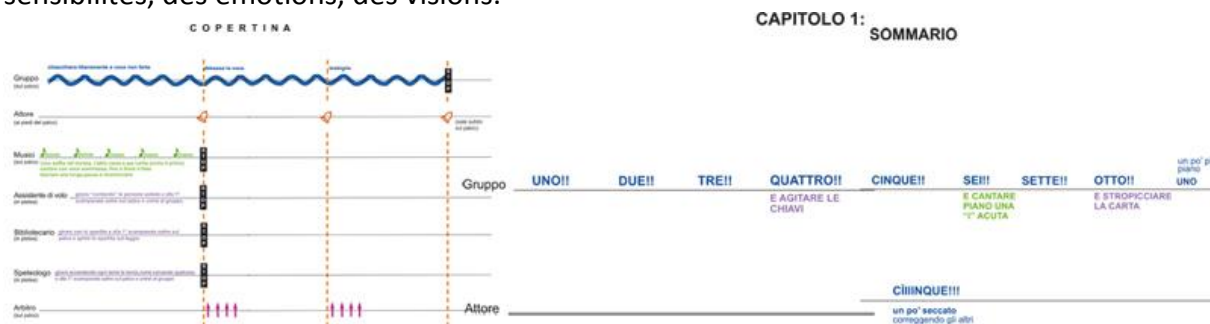
Le projet *Giocare la musica*, que nous traduirions moins explicitement par « jouer la musique », dédramatise la relation que nous entretenons souvent avec la musique dite « savante » (avec un tel adjectif, comment ne pas grimacer ?) ou « classique contemporaine » (là, c'est pire, c'est incompréhensible, on fuit !) : jouer de la musique est un jeu. Tout jeu comporte des règles, tout jeu est rigoureux, mais c'est une rigueur heureuse que l'on pratique ensemble. Aujourd'hui, l'instruction publique a réduit, pour ne pas dire annihilé, l'enseignement artistique à l'école ; les professeurs de dessin ou les professeurs de musique n'existent plus. L'association ReMuA (www.remua.be) apporte aux écoles son enthousiasme et son savoir-faire : les musiciens qui la constituent donnent aux enfants et à leurs instituteurs et/ou professeurs, l'occasion de pratiquer un art à leur portée, de le comprendre et de le vivre jusqu'à monter eux-mêmes avec des artistes professionnels des spectacles sur scène.

Les jeunes compositeurs italiens, **Daniele Ghisi** et **Federico Gardella**, ont écrit deux pièces pour lesquelles existent une partition traditionnelle (avec notes et portées) destinée aux musiciens et une partition dessinée, quasiment théâtralisée, destinée aux enfants et à leurs professeurs.

Itaca de **Daniele Ghisi** – pour piano, trois groupes d’enfants, ensemble et électronique

Itaca est une anthologie de pièces qui renvoient, plus ou moins directement, à certains chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique, passée et récente, d'Ockeghem à Grisey, qui ont marqué mon parcours et ma formation. Manipuler ces œuvres et les utiliser comme matériau premier, a été l'occasion de me demander ce qui est universel ou authentique. Appartenance, universalité, authenticité sont souvent des concepts qui, entre les mains des compositeurs, se heurtent aux rigidités des droits d'auteur. Finalement, toute musique est méta-musique. **Daniele Ghisi**

Le préfixe *méta* en grec signifie « au-delà » ; sous l’appellation mystérieuse de « métamusique » s’ouvre un espace plus large que celui de la seule maîtrise technique indispensable à la pratique vocale ou instrumentale. La musique réunit en elle des sensibilités, des émotions, des visions.

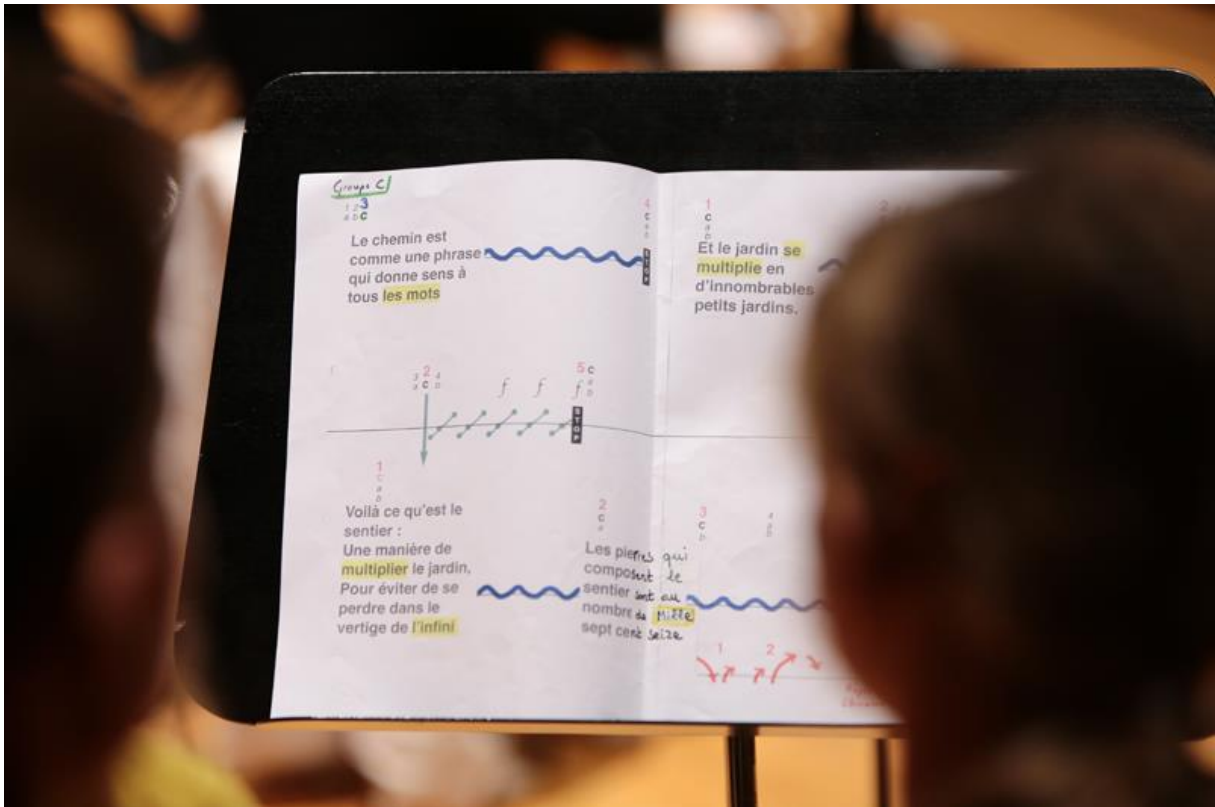

Itaca, Ithaque : l’île que retrouva Ulysse après avoir erré de par les mers et subi de multiples épreuves, la terre d’origine où revient celui qui « a fait un beau voyage » initiatique. Dans cette pièce, les enfants froissent des papiers à bulles, agitent des trousseaux de clefs, projettent des sons : musiciens, acteurs, ils incarnent les bibliothécaires et les explorateurs, découvrent un continent sonore...

Quaderno di sabbia de **Federico Gardella** – pour trois groupes d’enfants et ensemble

Avant de composer Quaderno di sabbia, je me suis longuement demandé ce qu’impliquait l’écriture d’une pièce pour enfants et ensemble: où aller et qu’en attendre? Est-il possible de concilier complexité et simplicité? D’un côté, ce projet permet aux enfants de découvrir un aspect de la musique d’aujourd’hui (en leur demandant de l’interpréter et d’en être responsables), de l’autre, cela oblige le compositeur à interroger sa propre démarche: il lui faut justifier chacun de ses choix en séparant le nécessaire du superflu. Il ne s’agit pas de limiter son vocabulaire; bien au contraire, je me suis rendu compte que j’avais l’occasion d’exploiter certains aspects de la musique que je croyais jusqu’ici inamovibles, en imaginant un style d’écriture plus largement intuitif. Les trois groupes d’enfants qui chantent dans cette pièce ne sont pas censés connaître le solfège. Il m’a donc fallu imaginer une écriture qui déplace la complexité fondamentale de la musique à travers l’utilisation d’éléments simples

et lisibles. L'organisation spatiale des groupes d'enfants permet à trois îlots sonores d'émerger graduellement en différents points d'écoute qui représentent trois façons possibles d'entrer en contact avec l'ensemble instrumental qui les accompagne. Cette configuration m'offrait une page blanche riche de potentialités. Chaque groupe possède son propre matériau sonore, et chaque enfant doit l'interpréter à sa façon de manière à créer une texture sonore complexe à l'intérieur de chaque groupe. Je me suis demandé ce que j'aimerais que les enfants retiennent de cette expérience: l'idée qu'à travers le partage, nous apprenons à devenir nous-mêmes. **Federico Gardella**

© Isabelle Françaix

« Le chemin est comme une phrase qui donne sens à tous les mots. » ou « Le jardin se multiplie en d'innombrables petits jardins ». Déambuler dans la musique, c'est découvrir de nouvelles histoires et les vivre ensemble. Des chemins, des sentiers, des jardins.

Dans son texte *I mille giardini*, dont s'est inspiré Federico Gardella, Italo Calvino parle des jardins japonais qui conduisent nos pas dans des paysages différents; de la même manière, la disposition spatiale des trois groupes d'enfants dans ma pièce, *Quaderno di sabbia*, permet à chaque auditeur de percevoir un paysage sonore différent.

Chaque pierre correspond à un pas, et à chaque pas correspond un paysage étudié dans tous ses détails, comme un tableau; le jardin a été disposé de telle sorte que, d'un pas à l'autre, le regard rencontre des perspectives différentes, une harmonie diverse dans les distances qui séparent le buisson, la lampe, l'érable, le pont recourbé, le ruisseau. – Italo Calvino, Les mille jardins (I mille giardini), extrait du recueil Collection de sable (Collezione di sabbia) – 1984 – Editions du Seuil p.96

AUTOUR DE CES PIÈCES

Restless de **Rich O'Meara** est une pièce solo pour marimba : l'occasion de mettre en lumière cet instrument de percussion étonnant, mélange du balafon africain et instruments précolombiens.

© Isabelle Françaix

Trois *Folk Songs* de **Luciano Berio** ("I wonder as I wander", "Rossignolet du bois" et "Azerbaidjan love song") par **Gwendoline Spies**, soprano et sept instruments

Le compositeur italien **Luciano Berio** (1925-2003) a été l'un des pionniers de la musique électro-acoustique, ce qui n'exclut pas, on l'entendra, ses pièces purement acoustiques : chansons vives et légères, drôles, chaleureuses et pétillantes.

© Isabelle Françaix

Bonjour : « Salama Toup'ko » (pour chœur d'enfants - arrangements de **Sarah Goldfarb**)
– 7'

En malgache, *salama toup'ko* signifie « bonjour ». Cette petite pièce pétillante et joyeuse est une composition de Sarah Goldfarb et Nick Hayes réalisée en stage avec des enfants. Gwendoline Spies a arrangé leur version avec les enfants ; Musiques Nouvelles en a créé l'accompagnement instrumental.

© Isabelle Françaix

Soundpainting, direction **Sarah Godfarb** – 10'

Le soundpainting est un langage gestuel de création artistique comportant plus de 1200 signes. A chaque geste de Sarah Goldfarb correspondra ici un son, une note, un matériau sonore de tout ordre. Il s'agit donc d'une composition commune et non écrite qui se donne à découvrir en temps réel.

BIOGRAPHIES

Federico Gardella

Federico Gardella est né à Milan en 1979. Il a étudié le piano avec Piero Rattalino et Riccardo Risaliti au Conservatoire de Milan et a poursuivi ses études musicales auprès de Klaus Hellwig à l'Université des Arts de Berlin. Il a étudié la composition au Conservatoire de Milan, à l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia à Rome et à l'Accademia Musicale Chigiana à Sienne. Ses relations avec Brian Ferneyhough et Toshio Hosokawa ont joué un rôle important dans son développement artistique. Federico Gardella enseigne la composition au Conservatoire de Rodi Garganico. Sa musique est éditée par Suvini Zerboni-Sugae Music S.p.A à Milan. Il est joué partout dans le monde et a reçu de nombreuses commandes d'institutions prestigieuses. Il a été compositeur en résidence de la Compagnie Nationale de Théâtre Lyrique et Musical Arcal à Paris ainsi que de l'Ensemble Divertimento et la Fondation Royaumont. Il a gagné de nombreux prix dans divers concours internationaux et mené de nombreuses collaborations avec des ensembles de chambre spécialistes du répertoire contemporain. En 2013, le label Stradivarius a publié son premier CD monographique.

Daniele Ghisi

Daniel Ghisi, né à Trescore Balnearlo près de Milan en 1984, commence le piano à l'âge de six ans et s'essaye très tôt à la composition. Il entre au conservatoire à l'âge de douze ans. Depuis lors, il étudie la composition à Bergame avec Alberto Colla et Stefano Gervasoni. À partir de l'an 2000, il prend part à de nombreux séminaires et master classes, parmi lesquelles les classes de P. Billone, R. HP Platz, H. Lachenmann, G. Benjamin, et s'est vu attribuer de nombreux prix dans des compétitions nationales et internationales. Ayant toujours été fortement intéressé par les mathématiques, Daniele Ghisi suit depuis 2004 un cursus de mathématiques appliquées à l'Université Bicocca de Milan et rédige un mémoire sur la généralisation algébrique des vecteurs d'intervalles musicaux et la Z-Relation de Forte. Il a également développé un programme informatique qu'il a souvent utilisé pour créer et construire ses propres outils et logiciels d'analyse musicale.

Musiques Nouvelles

Musiques Nouvelles rayonne d'une débordante vitalité au cœur d'une structure solide et dynamique : Le Manège.Mons, dont l'ensemble incarne depuis 2002 le pôle de création et de production musicales. L'ensemble **Musiques Nouvelles** innove, met en valeur et stimule les musiques contemporaines dans leur diversité formelle, géographique et culturelle, et multiplie au fil des ans commandes et productions en Belgique et de par le monde. De festivals nationaux et internationaux en inventifs projets européens, **Musiques Nouvelles** investit la musique d'une présence féconde de sens et d'émotion. Aujourd'hui, l'ensemble allie la pérennité à l'audace, explore des mondes sonores en devenir, invente des formes de concert qui approfondissent les pratiques d'écoute et soutient les créateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

ReMuA

ReMuA a vu le jour en 2000 sous le nom de « 1 ONE 2 », dans le but de soutenir des activités artistiques et pédagogiques : création et réalisation, promotion et diffusion (musique, danse, théâtre, spectacles pluridisciplinaires, etc.), échanges et rencontres entre les différentes branches artistiques, etc. Dès 2004, 1 ONE 2 proposait une formation de musicien-intervenant, en collaboration avec le service des cadres culturels de la Communauté française, les BOZAR studios, la Monnaie et Jeugd & Muziek, afin de donner des outils pour concevoir et réaliser des ateliers musicaux vivants et dynamiques, tout en privilégiant une démarche créative et une pratique collective. Cette première formation a touché plus de cent musiciens. La première équipe de ReMuA est née en 2007 à l'issue de ce premier module. Depuis, ReMuA dirige, crée et invente des concerts qui sont donnés par des enfants et des jeunes, tous les musiciens-intervenants qui composent l'équipe se produisant eux-mêmes en concert.

Sarah Goldfarb

Diplômée des conservatoires belges, Sarah Goldfarb poursuit ses études à la Guildhall School et la City University à Londres. Depuis 1999, elle conçoit et réalise des ateliers, des projets créatifs ainsi que des formations pour La Monnaie, l'Opéra de Lille, Ars Musica, Reseo, l'Association Française des Orchestres,... Nombre de spectacles que crée Sarah Goldfarb associent la danse, la voix et le texte. Elle enseigne l'improvisation au Conservatoire royal de Musique de Liège et la créativité au Conservatoire royal de Musique de Bruxelles. A l'origine de ReMuA, elle confie *« tenter de donner un sens à notre métier de musiciens de tradition "classique" dans un monde où cette musique interpelle moins de 2 % de la population. Une réponse est certaine : la création artistique fédère, rassemble, enthousiasme, élève et exalte. Elle est aujourd'hui plus que jamais, dans notre monde en mutation, une nécessité. C'est un rôle que les artistes se doivent aujourd'hui d'assumer s'ils veulent participer activement à notre société. »*

LIRE :

- notre entretien avec Sarah Goldfarb, « Redonner sens au métier de musicien » sur le blog de Musiques Nouvelles :
<http://musiquesnouvelles50ans.wordpress.com/2013/09/18/sarah-goldfarb-redonner-sens-au-metier-de-musicien/>
- notre entretien avec Martine Dumont-Mergeay, présidente de ReMuA, « Confidences d'une écouteuse » :
<http://musiquesnouvelles50ans.wordpress.com/2013/09/30/martine-dumont-mergeay-confidences-dune-ecouteuse/>

Gwendoline Spies

Soliste et pédagogue

Née à Arlon (Belgique), Gwendoline Spies commence le piano dès l'âge de 5 ans. Quelques années plus tard, elle se laisse tenter par le chant et entre dans le chœur d'enfants La Sonatine, à Arlon. Après avoir étudié le solfège, elle continue, à l'âge de seize ans, sa formation vocale à l'académie de Pétange dans la classe d'Astrid Barthel. Dès lors, la musique s'impose à elle comme une carrière évidente. En 2004, Gwendoline entre alors au Conservatoire Royal de Musique de Liège dans la classe de Greta De Reyghere, où elle se concentre essentiellement sur le répertoire baroque, l'opéra

et la musique ancienne. Elle travaille notamment avec Benoît Giaux, Thibaut Lenaerts, Jérôme Lejeune et Françoise Viatour. Deux ans plus tard, elle décide de poursuivre sa formation au Koninklijk Conservatorium Brussel, dans la classe de *Beatrijs De Vos*. C'est alors l'opéra et le Lied qui vont lui permettre de développer ses capacités vocales. Tout au long de ses études, elle nourrit sa soif de découvertes et d'expériences: elle chante dans l'ensemble vocal Les Demoiselles de Port Royal, dirigé par *Jérôme Lejeune*, avec lequel elle a chanté, entre autres, au festival de Stavelot en 2005 et 2006, elle s'attelle aussi à des projets d'opéra avec Ronny Lauwers et Caroline Petrick et des projets de chœur dirigés par Philippe Pierlot et Michaël Scheck. Elle intègre également le Brussel Chamber Choir en résidence au Conservatoire. Elle participe également à des stages et masterclasses en Belgique avec Hélène Bernardi, Alexander Oliver, Margarida Natividade et Udo Reinemann. Elle a chanté pour Sa Majesté la Reine Paola, dans les serres de Laeken et pour la Princesse Mathilde au Conservatoire Royal de Bruxelles en mai 2010. En 2009, elle termine son cursus scolaire au Koninklijk Conservatorium Brussel (classe de Dinah Bryant) et reçoit avec distinction le titre de Master in de Muziek en chant classique. C'est ensuite au Conservatoire Royal de Bruxelles qu'elle perfectionne sa pédagogie du chant en obtenant l'agrégation; elle ouvre notamment ses horizons en s'intéressant essentiellement à la musique tzigane et à l'éducation des enfants roms. Elle intègre alors l'équipe des musiciens-intervenants au sein de l'asbl ReMuA (Bruxelles) dans le but de transmettre son goût pour la musique aux plus petits comme aux seniors. Dans cette optique, Gwendoline mène depuis plusieurs années des ateliers d'initiation, de pratique et de création musicale, dirige une petite chorale d'enfants et participe également aux projets Chœur à l'école en Belgique et Orchestre en mouvement de l'orchestre national de Lille. Elle collabore aussi avec l'équipe pédagogique de l'Opéra de Lille depuis octobre 2010. En août 2010, elle est chargée du coaching vocal du Chœur des gamins dans l'opéra *Carmen*, une production Idée Fixe. Depuis septembre 2012, Gwendoline a repris la direction du chœur d'enfants La Sonatine (Arlon), en parallèle à sa carrière de soliste et de pédagogue. Comme soliste, elle se produit en concert un peu partout en Belgique, en France et au Luxembourg, elle collabore ponctuellement avec l'orchestre à corde de la Lorraine gaumaise, Ishango Chamber Choir (Namur) et l'ensemble vocal Musica Fura. Elle travaille également avec différents ensembles de musique de chambre avec lesquels elle se produit régulièrement. Elle fait actuellement partie des ensembles vocaux bruxellois Vocal Soundpainting et Impulse! avec lesquels elle expérimente les méandres cachés de son instrument: sa voix! Reconnue comme "Jeune talent 2011-2012" en province de Luxembourg, Gwendoline n'hésite pas à s'investir dans de nouveaux projets pour assouvir cette soif de découvertes et d'expériences.

Ulysses Network Project

Ulysses – Une odysée européenne pour de jeunes artistes

Le projet Ulysses s'inspire d'une génération d'illustres artistes du XVIIIe siècle qui voyageaient à travers le monde pour rencontrer les plus grands maîtres et enrichir leurs connaissances autant que développer leur savoir-faire. Le Réseau Ulysses désire renouer avec cette tradition en invitant des centaines de jeunes musiciens classiques contemporains à voyager à travers l'Europe, multiplier les rencontres et les contacts, apprendre de leurs pairs, découvrir d'autres cultures et ouvrir leurs horizons. Ulysses leur offre l'occasion unique d'être joués en Europe par des professionnels, de rencontrer de nouveaux publics et d'éprouver leurs talents sur des scènes professionnelles.

Contact

Isabelle Françaix

Publication et Communication

00 32 (0)475 75 72 00

isabellefrancaix@ramifications.be

[Le manège.mons/](http://Le.manège.mons/)Musiques Nouvelles

Clémentine Hemeryck

Chargée de Communication/Production – Jeune Public

Tel : 00 32 (0) 65 37 77 53

Mobile : 00 32 (0) 498 92 01 21

clementine.hemeryck@lemanege-mons.be

Hélène Many

Chargée de Communication – Relations Presse

Tel : 00 32 (0) 65 37 77 54

Mobile : 00 32 (0) 498 92 01 23

helene.many@lemanege-mons.be

