

LE REVEIL HISPANIQUE

Programme pour un organiste et un ensemble vocal de 12 chanteurs

Réfléchir aux rapports entre les musiques hispaniques signifie se pencher sur une histoire que nous connaissons encore peu et mal. Mais c'est également une invitation à penser et à repenser les modalités d'échange et de métissage à l'intérieur de la culture ibérique et hispano-américaine et les relations d'opposition et complémentarité entre les formes poétiques savantes et populaires.

Ces musiques sont d'une grande richesse car elles ont été influencées par celles d'autres ethnies. Les folklores des pays hispaniques depuis leurs origines ont souvent influencé la musique dite savante, du Moyen Âge au 19ème siècle et l'a totalement déterminée de la fin du 19ème à la première moitié du 20ème siècle. C'est cette dernière période, l'entrée de la musique hispanophone dans les temps modernes que nous vous proposons d'évoquer par la musique vocale et organistique.

Durée du programme : 1 heure.

Les droits d'auteurs et la fiche technique restent à la charge de l'organisateur.

Fiche technique : 13 pupitres type MANHASSET (noirs et non pliables) ; 15 petites bouteille d'eau et un éclairage suffisant en fonction de la disposition de l'ensemble (nous consulter si nécessaire).

Ensemble vocal Sequenza 9.3 - Catherine Simonpietri

2, rue Sadi Carnot - 93500 Pantin - France - Tél. / Fax : 01 48 37 97 68 - diffusion@sequenza93.org
Licence 2 10 12 805 - Siret 479 324 345 000 12 - Code APE 9001 Z - www.sequenza93.org

PROGRAMME DETAILLE

Extrait de MISSA PER DOS VEUS I ÒRGAN

*Messe pour 2 voix et orgue
Composé en 1857 par FELIPE PEDRELL*

Sur un texte de Jaume Ramon, CLAR DE LLUNA

*Pour chœur à 4 voix
Composé en 1896 par PABLO CASALS*

CANCO A LA VERGE

*Pour chœur et orgue
Composé en 1942 par PABLO CASALS*

DOS CANTIGAS DE ALFONSO X EL SABIO

AVE MARIA

*Pour chœur mixte
Composé respectivement en 1953 et 1958 par FEDERICO MOMPOU*

IMPROVISATION AJOUTEE

*Pour chœur à 3 voix et orgue
Composé en 1961 et 1968 par MAURICIO KAGEL*

CANTUS SACRI

(CORPUS / DUM ESSET REX / O QUAM SUAVIS EST)

*Pour chœur à 4 voix
Composé en 1986 et 1987 par JOSÉ EVANGELISTA*

Ensemble vocal *Sequenza 9.3* - Catherine Simonpietri

2, rue Sadi Carnot - 93500 Pantin - France - Tél. / Fax : 01 48 37 97 68 - diffusion@sequenza93.org
Licence 2 10 12 805 - Siret 479 324 345 000 12 - Code APE 9001 Z - www.sequenza93.org

NOTES DE PROGRAMME // REPERES BIOGRAPHIQUES

L'influence de Felipe Pedrell, compositeur, historien, musicologue, critique espagnol, d'origine catalane, fut et demeure considérable sur l'entrée de la musique espagnole dans le mouvement esthétique moderne. Son élève, Manuel de Falla, a écrit à son sujet : « Pedrell fut un maître dans toute l'acception du mot : par sa parole et par son exemple, il a montré et ouvert aux musiciens d'Espagne un chemin que l'on croyait déjà fermé sans espoir, au début du siècle dernier, pour la musique nationale. »

Felipe Pedrell, né le 19 février 1841 à Tortosa et mort le 19 août 1922 à Barcelone, est un musicien, compositeur et musicologue espagnol. Il est l'auteur d'une œuvre variée, s'étant intéressé aussi bien à la musique liturgique (*Messes pour trois voix et orgue*) que profane (huit opéras, dont plusieurs en langue catalane). Il est également connu pour ses ouvrages de théorie musicale, notamment son *Dictionnaire technique de la musique* (*Diccionario técnico de la música*, 1894). Il a notablement contribué au regain d'intérêt pour la musique de la Renaissance espagnole, en particulier l'œuvre de Tomás Luis de Victoria.

Professeur d'esthétique musicale au conservatoire de Madrid, Pedrell enseigna également l'harmonie et la composition à Albéniz, Granados, Vivès et De Falla. Le *Cancionero popular español*, qu'il devait laisser inachevé, est la synthèse de toutes ses recherches. Cet important travail d'érudition et de réalisation de musique ancienne a mis au second plan l'œuvre de Pedrell comme compositeur. Il en conçut une grande amertume que l'enthousiasme de quelques admirateurs (dont De Falla) ne put dissiper. Promoteur et chef de l'école moderne espagnole, Pedrell a réussi à l'intégrer dans le mouvement musical européen.

Wagner avait salué en lui l'artiste qui, seul, avait restitué à son pays une place de premier plan. Ce n'est pas un mince mérite ; mais l'Espagne demeure ingrate envers sa musique. Enfant de cœur à Tortosa, sa ville natale, il étudia la musique avec Juan Mir ; à la cathédrale, il connut dès son enfance quelques pages de la musique polyphonique de tradition hispanique. Cependant, il est avant tout un autodidacte doué d'une prodigieuse capacité de travail. Il composa, écrivit, édita, rédigea des catalogues, fouilla les archives, fut chef d'orchestre, académicien, enseigna pendant trente ans au Conservatoire de Madrid et jeta à lui seul les bases de la musicologie espagnole contemporaine.

Pablo Casals, de son vrai nom Pau Casals i Defilló, est un violoncelliste, chef d'orchestre, et compositeur catalan, né le 29 décembre 1876 à El Vendrell (Catalogne - Espagne) et mort le 22 octobre 1973 à San Juan (Porto Rico). Il est également connu pour son engagement en faveur de la république et de la liberté, contre les dictatures, en particulier celle de Franco en Espagne. Il fut proposé au Prix Nobel de la paix en 1958, sans succès.

Dès sa plus tendre enfance, il joue de divers instruments. Il étudie le violoncelle au conservatoire de Barcelone dès 1888, puis la composition à Madrid où il va continuer à se perfectionner, occupant divers postes comme instrumentiste ou pédagogue. En 1899, il commence à être reconnu, ce qui lui vaut de jouer devant la reine Victoria ou la reine Élisabeth de Belgique.

Il commence à jouer avec Jacques Thibaud et Alfred Cortot en 1905, trio mythique de la première moitié du 20ème siècle. Il est de plus en plus reconnu, invité, rencontre les plus grands musiciens de son temps (il sera le dédicataire de nombreuses œuvres) et en 1919, toujours fidèle à sa Catalogne, il crée à Barcelone, un orchestre de très haut niveau qui porte son nom. Les plus grands chefs d'orchestre le dirigeront, de Fritz Busch à Stravinski. Avant la Seconde Guerre mondiale, son village d'adoption est Prades : après une longue période de silence, il y crée un *Festival Pablo-Casals* en 1950 pour le bicentenaire de la mort de Bach ; il y invite les plus grands interprètes de son temps (entre autres Clara Haskil, Joseph Szigeti, Rudolf Serkin, Isaac Stern, Marcel Tabuteau, ...) pour en faire un haut lieu de ferveur musicale. Il y participera encore à l'âge de 90 ans. Il se fixe enfin à San Juan de Porto Rico, y crée l'orchestre symphonique en 1957, compose et, inlassablement, transmet son art lors de nombreuses « master classes ». Casals était un ami personnel de la reine Elisabeth de Belgique, veuve du roi Albert Ier et passionnée par la musique.

Tout au long de sa longue vie, Casals fut un défenseur acharné et enthousiaste du violoncelle, mais aussi de la musique dans une inébranlable foi dans les valeurs qu'elle peut transmettre. Ses enregistrements sont habités de cet enthousiasme et de son énergie. Il essaie de favoriser l'accès à la musique pour le plus grand nombre, que ce soit avec des associations de concerts, la création de ses divers orchestres ; il jouera même dans des conditions mouvementées lors de la guerre d'Espagne. Dans la période difficile des années d'avant et d'après la Seconde Guerre mondiale, il restera inflexible sur ses idéaux, quelles qu'en soient les conséquences pour sa carrière. Lors de la guerre civile, il va soutenir les républicains espagnols et va s'exiler en 1939. Apôtre de la paix, il était également un défenseur acharné de la Catalogne. Dès 1933, il refuse de jouer en Allemagne. Après guerre, il ne donne plus de concerts pour marquer sa désapprobation du laxisme de la communauté internationale envers le régime politique du caudillo Franco.

Ensemble vocal *Sequenza 9.3* - Catherine Simonpietri

2, rue Sadi Carnot - 93500 Pantin - France - Tél. / Fax : 01 48 37 97 68 - diffusion@sequenza93.org
Licence 2 10 12 805 - Siret 479 324 345 000 12 - Code APE 9001 Z - www.sequenza93.org

Federico Mompou est né à Barcelone le 16 avril 1893, dans une catalogne artistique et industrielle en pleine mutation, que ce soit en poésie (Sagarra), en architecture (Gaudi) ou en peinture (Picasso, Miro). Ses grands-parents, originaires de Tarbes, étaient fondeurs de cloches. Il étudie le piano à Barcelone, au conservatoire du Liceo avec le professeur Pedro Serra. En 1911, il part pour Paris où il étudie le piano avec F. Motte-Lacroix et l'harmonie et la composition avec Marcel Samuel Rousseau. Il subit les influences décisives de Debussy et Satie. Il donna son premier récital en 1908. C'est en 1909, suite à un concert donné par Gabriel Fauré, qu'il décide de devenir compositeur. Les expériences musicales vécues dans la fonderie de cloches de son oncle Pedro contribueront également à éveiller son inspiration musicale, et il essaiera de reproduire au piano les sonorités entendues dans son enfance. Il composa la première partie de sa suite pour piano en 1911. En 1914, la Première Guerre mondiale le contraint à quitter à Paris et à rentrer à Barcelone où il compose ses premières œuvres pour piano : *Impresiones intimas*, *Cants Màgics*, *Escenas de niños* (Scènes d'Enfants), *Pessebres*, *Suburbis*, *Fiestas Lejanas*, *Charmes*, *Trois variations* et *L'Hora grisa*. Il revient à Paris en 1921 où il écrit les *Chansons et danses n° 1 à 4*, les *Préludes n° 1 à 6*, *Dialogues*, *Souvenirs de l'Exposition*, *Variations sur un thème de Chopin*, *Cançoneta incerta*, *Trois comptines* et *Quatre mélodies*. En 1941, il retourne définitivement à Barcelone où il termine son œuvre. Il se lie avec Villa-Lobos, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Paul Valéry et Arthur Rubinstein. Dans ses *Chansons et Danses*, il recrée le folklore de sa Catalogne natale, comme Chopin, lui aussi installé à Paris, l'avait fait pour la Pologne. Il a épousé la pianiste catalane Carmen Bravo en 1957. Sa dernière œuvre pour piano *Musica callada* (musique qui se tait) exprime le silence en musique : œuvre méditative, d'une expressivité étonnante.

« Peut-être ne faudrait-il pas parler des étapes ou périodes dans la composition de mes œuvres théâtrales : chaque pièce me pose un nouveau problème ; elle est un anneau à l'intérieur d'une chaîne ; aucune œuvre n'essaie d'améliorer la précédente. Je crois surtout à la continuité de la pensée. » C'est en ces termes que Mauricio Kagel définit son œuvre : un renouvellement continu des formes artistiques au sein d'une réflexion compositionnelle constante. C'est pourtant l'hétérogénéité qui semble dominer ses créations. En portant un regard neuf sur la forme du concert, en critiquant sa réification en un moment convenu et sclérosé, il a interrogé toutes sortes de matériaux et de formes musicales.

Par Jean-François Trubert

Né en 1931 à Buenos Aires, Mauricio Kagel suit des études de musique, d'histoire de la littérature et de philosophie à l'Université de sa ville natale et devient conseiller artistique de l'*Agrupacion Nueva Musica* à l'âge de 18 ans. Il est cofondateur de la cinémathèque argentine, critique de cinéma et de photographie. Il commence à composer ses premières pièces instrumentales et électroacoustiques. De 1955 à 1957, il est directeur des réalisations culturelles à l'Université et des études à l'Opéra de Chambre, et chef d'orchestre au *Teatro Colon*. C'est en 1957 qu'il s'installe à Cologne où il crée deux ans plus tard le *Kölner Ensemble für Neue Musik*, et entre 1969 et 1975, dirige les cours de musique nouvelle à Cologne. Depuis 1974, il occupe la chaire de théâtre musical, ouverte pour lui à la *Hochschule für Musik*. Même si Kagel n'est à l'origine d'aucune « école », trente-cinq années d'enseignement ont eu un impact important sur un grand nombre de compositeurs d'une génération plus jeune.

L'œuvre de Kagel est étendue et variée. Il est l'auteur de compositions pour orchestre, voix, piano et orchestre de chambre, et de très nombreuses œuvres scéniques, films et pièces radiophoniques. Au début des années 1960, le compositeur a mis l'accent sur le théâtre instrumental, dont *Sur Scène* (1959) est la première manifestation et va faire de lui une autorité dans le paysage de la création musicale européenne. Par la suite, ses pièces instrumentales et scéniques se multiplient entrecoupées de symphonies de conception « ouverte », *Hétérophonie et Diaphonies I, II et III*. Dans les années 1970, il dirige son travail vers la déconstruction de la grande tradition (Bach, Beethoven, Brahms), qu'il confronte à des formes de musique de variété. En 1970, *Ludwig van* vient souligner, par le retentissement de sa version cinématographique, l'invention de Kagel dans les genres de la scène, du concert, du cinéma et de la radio. L'année suivante, *Staatstheater* précède de peu un retour à l'orchestre symphonique avec les *Variationen ohne Fuge*. Pièces instrumentales et pièces théâtrales continuent de s'imbriquer dans cette exploration des sons inouïs et des gestes « producteurs » de musique : de *Charakterstück* pour quatuor de cithares et *Exotica* pour instruments extra-européens (1972) aux deux opéras *Die Erschöpfung der Welt* (1980) et *Aus Deutschland* (1981). Dans les années 1980, Kagel brise de plus en plus les conventions et les habitudes auditives : *Rrrrrrr...*, ensemble de 41 pièces (1980-1982) et *Troisième quatuor à cordes* (1986-1987). L'esprit théâtral et l'humour de Kagel restent toujours sous-jacent dans

Ensemble vocal *Sequenza 9.3* - Catherine Simonpietri

2, rue Sadi Carnot - 93500 Pantin - France - Tél. / Fax : 01 48 37 97 68 - diffusion@sequenza93.org
Licence 2 10 12 805 - Siret 479 324 345 000 12 - Code APE 9001 Z - www.sequenza93.org

les pièces de ces dernières années où le compositeur revient pourtant plus souvent à l'utilisation d'une instrumentation plus traditionnelle : cycle *Die Stücke der Windrose* pour orchestre « de salon » (1991-94), *Études* (1992-96) et *Broken Chords*, pour grand orchestre (2002), *Quirinus' Liebeskuss* (2002), pour ensemble vocal et instruments, *Fremde Töne und Widerhall* pour orchestre (2005). Mauricio Kagel est lauréat de nombreux prix : *Koussevitzky Prize* en 1965, *Zürich's Scotoni Prize* pour *Hallelujah* en 1969, *Adolf Grimme Prize* : 1970, 1971, *Karl Sczuka Prize* de la radio Southwest de Baden-Baden en 1980, prix *Erasmus* en 1998, prix *Maurice Ravel* en 1999, *Ernst von Siemens Musikpreis* en 2000, doctorat d'honneur de la *Musikhochschule Franz Liszt Weimar et Jena* en 2001, prix de l'université du Texas en 2005. Il reçoit, en outre, la médaille Mozart de Frankfort, la nomination française de Chevalier des arts et des lettres, le *Bundesverdienst Orden* allemand et la nomination de première classe et membre de l'Académie des Arts de Berlin.

Source : Ircam

José Evangelista poursuit une démarche où il explore des façons de faire une musique basée exclusivement sur la mélodie. Il a ainsi développé, autant pour des petits ensembles que pour l'orchestre ou le clavier, une écriture hétérophone d'après laquelle la ligne mélodique, engendrant des échos d'elle-même, crée une illusion de polyphonie. Sa musique prend ses racines d'une vision très large de la tradition : à ses origines espagnoles se sont greffées l'influence du gamelan indonésien, de l'avant-garde occidentale et des musiques modales.

José Evangelista est né en 1943 à Valence en Espagne. Il est compositeur et professeur. Il étudia à l'Université de Valence (1960-67) où il se distingua par ses travaux en informatique. Parallèlement, il poursuivit des études musicales au conservatoire de la même ville (1953-67) où il travailla l'harmonie, la composition et l'orchestration avec Vicente Asencio. Venu au Canada en 1969, il étudia à l'Université de Montréal avec André Prévost (1970-73) puis, à l'Université McGill avec Bruce Mather (1976-81). Il suivit aussi des cours de musique contemporaine à Darmstadt (1974, 1984). À Madrid, en 1974, il gagna le premier prix du concours de la *Confederación Espanola de Cajas de Ahorros* pour sa pièce *En guise de fête*. Intéressé par la musique du sud-est de l'Asie, José Evangelista séjourna à Java et à Bali en Indonésie (étés 1976, 1980) ainsi qu'en Birmanie (été 1986). Il y étudia notamment le gamelan javanais et le piano birman. Membre fondateur (1978) des *Événements du neuf* et de *Traditions musicales du monde*, société vouée à la diffusion des musiques non-occidentales, il enseigne à l'Université de Montréal (1972 -) où il est responsable de l'atelier de gamelan depuis 1987. Il fut également (1986) compositeur en résidence à l'*Akademi Musik Indonesia* à Yogyakarta, et compositeur invité à l'*Internationalen Ferienkursen für Neue Musik* à Darmstadt. En 1982, José Evangelista reçut le Prix extraordinaire du ministère de la Culture d'Espagne pour son œuvre *Vision* tandis qu'en 1988, il remporta le premier prix du concours d'œuvres chorales de l'église Saint Mary Magdalene à Toronto avec *O Quam suavis est*. José Evangelista est membre de la *LCComp* et de la *Sociedad general de autores* de Espana, et compositeur agréé du Centre de musique canadienne. Il a remporté plusieurs prix dont celui de la SOCAN en 1997 et reçu de nombreuses commandes, notamment de l'*Itinéraire* (Paris), du *Kronos Quartet*, du *Groupe vocal de France*, de la *Société de musique contemporaine* du Québec, de Radio-Canada et de Chants Libres. Ses œuvres ont été jouées au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie par des ensembles tels que l'*Ensemble Modern* (Francfort), le *Nieuw Ensemble* (Amsterdam), *Music Projects* (Londres), l'*Orchestre philharmonique de Radio-France*, l'*Orchestre symphonique de Montréal*, *I Musici* de Montréal et le *Nouvel Ensemble Moderne* (Montréal). Entre 1993 et 1995, il a été compositeur résidant à l'*Orchestre symphonique* de Montréal. Présentement, il prépare un opéra pour la compagnie montréalaise *Chants libres*.

Ensemble vocal *Sequenza 9.3* - Catherine Simonpietri

2, rue Sadi Carnot - 93500 Pantin - France - Tél. / Fax : 01 48 37 97 68 - diffusion@sequenza93.org
Licence 2 10 12 805 - Siret 479 324 345 000 12 - Code APE 9001 Z - www.sequenza93.org