

MERCI POUR LE GRADIN!

ÉLISE PADOVANI+CHRIS BOURGUE+LUCA MACCHI+PHILIPPE ODDOU+MARITÉ NADAL+DHO+AGNÈS FRESCHÉL+JEAN-PIERRE MOREL+MICHEL MORELET+ÉLISE BUFFET+GROUTSCHE+YVES BERGÉ+RITON+P-A+FLORENTIN+JEANNE DEAU+ALAIN AUBIN & MAX MINNITI+BÉATRICE MALAN+EVAN & TINI JONES +CINÉMA L'ALHAMBRA+BRUNO ANTHONY+HERMITTE+MARION LALANNE+MARYSE ROBION LAMOTTE+DON FRANCO BATESTTI+ANNE-MARIE GAVA+JEAN-CLAUDE GAUTIER+PHILIPPE FESTOU+PATRICE CARTIER+REBELLE +BRIGITTE & XAVIER CHABROL+ALEXANDRE CARTIER+NICOLAS MAZMANIAN+EDMOND TUILLIER+ZIBELINE+HECTOR BERLIOZ+NATHANIA CAHEN+FRANÇOISE AUBAN+SLYCAMP+OLSO+LUCETTE HEDROUG+JACQUELINE POUPLIN & PIERRE GOUJON+MARYVONNE COLOMBANI+PIERRE RIFAUT+JULIE ROUGE+PHILIPPE PETIT+DANIÈLE ANTONELLI+REZOEVENEMENTIEL+MIREILLE REYMOND+EVELYNE ACCOYER+PIERRE THUAULT+SYLVETTE THUAULT+MOLANGLERE +ANNICK FORNIER+FREDDY EICHELBERGER+LISA RICCIOTTI+DAVID MERLO+MICHEL BACQUÉ+JEAN-MARCEL MICHEL+JEANINE MARRO+ODILE RICHARD-ICKOWICZ & JACQUES ICKOWICZ+FRÉDÉRIQUE ROBERT+MARIE & JEAN-CLAUDE CAMPANA+DENIS BONNEVILLE+OLIVIER PAULS+DIDIER GARCIA+CHALOUÇO +MARIE GODFRIN-GUIDICELLI+OLIVIER CORCHIA+CHRISTIAN BINI+CHRISTINE MONTIXI+MARION CORDIER+SOLANGE BARON+CLAIRE DESMAZIÈRES+JACQUES FRESCHÉL+JACQUELINE LEPETIT+KATY ESPINAR+BENJAMIN CLASEN+CÉLINE MONETTI+ANOUCK VIDAL+VIRGINIE PEREZ+NINA FLORES

CITE DE LA MUSIQUE | 4 RUE BERNARD DU BOIS | 13001 MARSEILLE
T. 04 91 39 29 13 | F. 04 91 39 29 12
info@ensemble-telemarque.com | www.ensemble-telemarque.com

PIC - Pôle Instrumental Contemporain
36 montée Antoine Castejon
13016 Marseille

et
ensemble
télémaque

compagnie musicale contemporaine

année 2013

ANNÉE CAPITALE

En 2013, L'ensemble Télémaque

- > arpente **Marseille**, ses théâtres et ses musées,
CRIÉE, TOURSKY, GYPTIS, VILLA MÉDITERRANÉE, ABD GASTON DEFFERRE
- > découvre son **nouveau territoire** des 15e et 16e arrondissements,
CINÉMA L'ALHAMBRA, CENTRES SOCIAUX DEL RIO ET ESTAQUE GARE, LYCÉES, COLLÈGES
- > se promène en **Provence**, THÉÂTRES DE TARASCON, SAINT MARTIN DE CRAU
& FESTIVAL FIMÉ DE TOULON
- > voyage **au loin**, BRUXELLES, MALTE, SIBIU, BUCAREST ET BACAU
- > commande des œuvres à **16 Compositeurs**,
CATANZARO, CAVANNA, CHANTRY, BERNI, BOUVIER B, DANCEANU, FIORINI, GLOWICKA, GRISI,
HEARNE, KHAYAMI, KOBANER, MACHUEL, NARBONI, IORGULESCU, PADDING
- > inaugure un nouveau lieu à **L'Estaque**, LE PÔLE INSTRUMENTAL CONTEMPORAIN
- > et fête la **Capitale Européenne de la Culture**

RENOUVEAU

Le vendredi 8 octobre 1993, à 9 heures du matin, dans la salle des Antiques du Conservatoire de Marseille – qui n'était pas encore CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) – avait lieu la première répétition de l'Ensemble Télémaque. Il y a presque vingt années déjà, donc, qu'une quinzaine de jeunes musiciens curieux et audacieux se lançaient sur la piste des Himalayas de la création contemporaine, sentier fleuri de nouveauté, d'ardeur et d'épines musicales.

Aujourd'hui, ces mêmes musiciens se retrouvent avec autant de bonheur qu'hier pour jouer de par le monde, s'entourant de nouveaux partenaires (les musiciens belges de **Musiques Nouvelles**, les Roumains d'**Icon Arts**), dirigés par de nouveaux chefs (Jean-Paul Dessy), créant toujours plus de compositeurs et désormais rassemblés en un lieu de fabrication (**le Pôle Instrumental Contemporain**).

D'autres interprètes apparaissent aussi (accordéoniste, contrebassiste, pianiste...) et des solistes internationaux nous rejoignent dans nos tournées européennes (Emmanuelle Bertrand et Noëmi Schindler en 2013)

Nous jouons aussi nos classiques (*Histoire du Soldat* de Stravinsky, *El Amor Brujo* de Manuel De Falla, *The Unanswered question* de Charles Ives...), le théâtre musical nous tient toujours à cœur (**Berio, Aperghis et Kagel**) et nous nous aventurons, avec nos compositeurs associés comme Bernard Cavanna, dans la relecture de nos grands aînés (*Schubertman(n)ia*).

Enfin, et ce n'est pas le moindre, nous débutons une aventure partagée à l'Estaque autour du PIC : notre fabrique – inaugurée en mai – permettra d'ouvrir au public les **répétitions en cours** et d'accueillir en **résidence** de nouveaux partenaires musicaux, ensembles, compositeurs, artistes émergents ou confirmés en création.

À la veille de fêter nos 20 années d'existence en 2014, nous avons invité **Thierry Machuel**, compositeur désormais au programme du Baccalauréat et compagnon de Télémaque depuis 10 ans, à travailler sur une nouvelle création intégrant un public amateur de l'Estaque. C'est dans cet esprit d'**ouverture et de partage** que Télémaque souhaite à tous une année Capitale dense, passionnée et musicale...

CALENDRIER 2013

+12 janvier | 19h | Concert participatif
CLAMEUR «ENTRE LES TERRES» création de R. Lay **commande de la Région Paca MP2013**
 Parvis de la villa Méditerranée | **MARSEILLE**

+25 janvier | 14h30 (scolaire) et 19h | Concert scénique
CORPUS FICTIF Machuel **commande Télémaque** / Berio / Kagel / Aperghis / Lifchitz / Pauls
 ABD Gaston Defferre | **MARSEILLE**

+26 janvier | 19h | Concert lecture
HISTOIRE DU SOLDAT Stravinsky / Leblanc
 ABD Gaston Defferre | **MARSEILLE**

+2 avril | 20h | Concert
QUESTION, ORACION AND AMOR Turina / Ives / De Falla
 Teatru Manoel | Spring Festival | LA VALETTE | **MALTE**

+12 avril | 14h30 et 19h | Théâtre Musical **création 2006**
LA JEUNE FILLE AUX MAINS D'ARGENT Lay / Py / Marnas
 Théâtre Municipal | **TARASCON**

+26 avril au 1er mai | PIC | **MARSEILLE**
RÉSIDENCE DE L'ENSEMBLE YIN / Philippe Festou **L'ŒUVRE OUVERTE – POÉSIE DU SONORE**
 Avec Franck Raciti *clarinette*; Olivier Laurent *basson*; Marilyn Montalbano / Philippe Festou *guitares, percussions*; Stéphanie Bayle Périn *violon*; Vincent Beer Demander *mandoline*; François Rossé *piano*

AU PROGRAMME

Philippe Festou, Rey Eisen, Sylvain Kassap, François Rossé, Vincent Beer Demander

Répétitions publiques et ateliers d'expérimentation
 avec les centres sociaux Del Rio et Estaque Gare

+Du 6 au 11 mai | PIC | MARSEILLE

RÉSIDENCE ACT'EMPO / Lionel Ginoux MEDÉE KALI

Avec Joël Versavaud, *saxophone*; Marion Liotard, *piano*; Laurent Camatte, *alto*; Adeline Lecce, *violoncelle*; Bénédicte Roussenq, *soprano*

AU PROGRAMME :

Lionel Ginoux / Laurent Gaudé (Livret)

Répétitions publiques et ateliers d'expérimentation avec collèves et lycées en partenariat avec le GMEM

+16 mai | 14h30 et 19h15 | Conte Musical **création 2008**

LA MORT MARRAINE Lay / Grimm / Cordier

Théâtre du Gyptis | MARSEILLE

+18 & 19 mai de 14h à 18h | PIC | MARSEILLE

ICLA d'Alice Berni, retour sur l'atelier de l'Euroméditerranée

Avec Solange Baron *accordéon*; Christian Bini *percussions*

Ouverture public pour Dream City – Bienale méditerranéenne en partenariat avec Karwan et Marseille Provence 2013 capitale européenne de la culture

+24 mai | 14h30 et 19h | Théâtre Musical **création 2006**

LA JEUNE FILLE AUX MAINS D'ARGENT Lay / Py / Marnas

Centre de développement culturel | SAINT MARTIN DE CRAU

+27 et 28 mai | PIC | MARSEILLE

NOUS D'ICI-BAS – HISTOIRE DE VERROUS de Thierry Machuel

Répétitions et séances de travail des élèves des ateliers de l'école La Savine, des collèves Marie Laurencin (orchestre de percussions), Henri Barnier (chorale), et Darius Milhaud (et leurs professeurs), du lycée Marseilleveyre, et des centres sociaux Estaque Gare et Del Rio,

en présence du compositeur des musiciens de Télémaque.

Avec Gérard Occello *trompette*; Christian Bini et Gisèle David *percussions*; Brigitte Peyré *soprano*; Marianne Suner et Jacques Freschel *chefs de chœur* et la participation de 100 enfants choristes et percussionnistes; Raoul Lay *direction musicale*.

+Du 30 mai au 1 juin | PIC | MARSEILLE
OUVERTURE DU PIC Concerts et performances
 L'Estaque > MARSEILLE

+30 mai 18h | **INAUGURATION PIC**
 19h | RÉMANESCENCE création electroacoustique de Pôm Bouvier B
 19h30 | Concert **CORPUS FICTIF**
 21h30 | Fête d'ouverture et surprises musicales

+31 mai 14h30 | Représentation scolaire **NOUS D'ICI-BAS – HISTOIRE DE VEROUS**
 de Thierry Machuel
 18h30 | Représentation publique **NOUS D'ICI-BAS – HISTOIRE DE VEROUS**

+1er juin 17h | atelier d'initiation d'orchestre
 19h30 | Concert **CORPUS FICTIF**

+29 Juillet au 3 Août | Résidence **créations 2013**
EUROPEAN CONTEMPORARY ORCHESTRA 33 MUSICIENS
 Iorgulescu / Danceanu / Cavanna / Khayami **commandes ECO Télémaque**
 Icon Art Festival | SIBIU > ROUMANIE

+3 Août | 21h | Concert Avant Première **création 2013**
ECO 33 MUSICIENS – Iorgulescu / Danceanu / Cavanna / Khayami
 Icon Art Festival | SIBIU > ROUMANIE

+7 septembre | 11h | Concert **créations 2013 & reprises 2012**
ECO 33 MUSICIENS Iorgulescu / Danceanu / Cavanna / Khayami / Charpy / Hearne / Narboni / Padding
 N. Schindler (violon) & E. Bertrand (violoncelle) / Dir. J-P. Dessy & R. Lay
 Georges Enescu Festival | BUCAREST > ROUMANIE

+8 septembre | 18h30 | Concert **créations 2013 & reprises 2012**
ECO 33 MUSICIENS & solistes / Dir. J-P. Dessy & R. Lay
 Bacau Contemporary Music Festival | BACAU > ROUMANIE

+17 septembre | 19h30 | Concert retour sur résidence | PIC | MARSEILLE

Les Mardi du PIC : L'ŒUVRE OUVERTE – POÉSIE DU SONORE

Ensemble YIN – Philippe Festou

+8 octobre | 19h30 | Concert retour sur résidence | PIC | MARSEILLE

Les Mardi du PIC : MÉDÉE KHALI

ACT'TEMPO – Lionel Ginoux

+du 20 octobre au 23 octobre | PIC | MARSEILLE

Résidence Télémaque **BON ANNIVERSAIRE MAX!** Les Cahiers de Vacances MP2013

Avec Linda Amrani *clarinette*; Solange Baron *accordéon*; Christian Bini *percussions*

Raoul Lay *direction artistique*

AU PROGRAMME

Karl Fiorini, Malte (création); Kasia Glowicka, Pologne (création); Asli Kobaner, Turquie (création)

+24 octobre au 15 Novembre | Ciné-Concerts création 2013

BON ANNIVERSAIRE MAX! Cycle Max Linder – Les Cahiers de Vacances [MP2013]

Glowicka / Fiorini / Kobaner commandes Télémaque

> 24 oct au PIC 19h30

> 25 oct à l'Alhambra 14h30 & 18h

> 8 nov Festival FIMÉ de Toulon 14h & 19h30

> 15 nov au Espace Del Rio 19h | **TOURNEE EUROPÉENNE EN COURS D'ÉLABORATION**

+19 novembre | 20h | Concert créations 2013 & reprises 2012

ECO 33 MUSICIENS & solistes / Dir. J-P. Dessy & R. Lay

Théâtre National de la Criée | MP2013 MARSEILLE

+6 décembre | 21h | Concert Lyrique créations 2009

SCHUBERTMAN(N)IA Schubert / Schumann / Cavanna / Lay / B. Peyré (soprano) & F. Mantegna (ténor)

Théâtre Toursky | MARSEILLE

BRIGITTE PEYRÉ *soliste associée*

Brigitte Peyré, commence ses études musicales par le piano puis s'oriente vers l'art dramatique et l'art lyrique au Conservatoire de Bordeaux. Médaille d'Or de chant et d'art lyrique, elle poursuit sa formation au CNIPAL de Marseille, puis se perfectionne en Italie, et à Londres. Elle fait ses premiers pas professionnels avec les ensembles vocaux Musicatreizet et Les Jeunes Solistes, puis est très vite sollicitée en tant que soliste par des chefs tels que M. Rosenthal, P. Fournillier, J. Suhubiette, P. Cao, M. Piquemal, D. Kawka, L. Vaillancourt, Ed Spanjaard...

Elle aborde aussi bien le répertoire baroque que contemporain dont elle est une interprète privilégiée (Donatoni, Boulez, Aperghis, Machuel, Lay, Cavanna, ...) et qui la conduisent sur des scènes prestigieuses que sont La Cité de la Musique (Paris), Radio-France, Musica (Strasbourg), Manca (Nice), Les 38e Rugissants (Grenoble), les Opéras de Nancy, Nice, Marseille, Vichy..., ainsi qu'à l'étranger (Espagne, Pays-Bas, Italie, Russie, Angleterre, Finlande...).

Elle collabore avec diverses formations instrumentales telles que TM+, Les Percussions de Strasbourg, Nieuw Ensemble d'Amsterdam, l'Ensemble Orchestral Contemporain de Lyon et Télémaque dont elle est artiste associée depuis 2001 et avec qui elle obtient le Choc du Monde de la musique (CD André Boucourechliev).

OLIVIER PAULS *metteur en scène*

Olivier Pauls a suivi sa formation de comédien à l'Entrée des Artistes à Paris et à l'École d'art dramatique du TNS (Théâtre National de Strasbourg). Il travaille avec la Compagnie Parnas depuis 2004. Avec Catherine Marnas il joue dans *Les Chiens de Conserve* de Roland Dubillard, *Ste Jeanne des Abattoirs* de Bertolt Brecht, *Vengeance Tardive* de Jacques Rebotier...

Olivier Pauls a également suivi une formation musicale (piano et chant). Il s'intéresse depuis longtemps à l'utilisation de la musique et de la voix sous toutes ses formes au théâtre. Entre 1984 et 2003, il met en scène de nombreux spectacles avec des enfants et des adolescents musiciens et chanteurs.

En 2009, il met en scène *Desperate Singers*, avec l'ensemble Télémaque, au théâtre des Bouffes du Nord à Paris. En 2010 *Ultime Répétition* (théâtre musical et absurde) au théâtre des Salins à Martigues avec un groupe d'amateurs et *Oscar et Moi* au théâtre Durance à Château Arnoux. En 2011, Il a mis en scène un projet qu'il a écrit *Synchrotrons en Construction* (théâtre, musique, chant, photo), à la Station Alexandre à Marseille.

CORPUS FICTIF

Mots d'auteur et notes de lecture... pour soprano et trois musiciens

25 JANVIER 2013 | 14h30 (scolaire) et 19H | Archives et Bibliothèque Départementale Gaston Defferre | MARSEILLE

ensemble Télémaque

trompette **Gérard Ocello** | percussions **Christian Bini** et **Gisèle David** | Soprano **Brigitte Peyré** | mise en espace **Olivier Pauls** | direction **Raoul Lay**

PROGRAMME

Thierry Machuel, *Je resterai debout dans la lumière* (Création) Commande Télémaque | **Mauricio Kagel**, *RRR* (1981) | **Max Lifchitz**, *Three songs : Honey, Insects, Do Animals Think?* pour soprano et trompette (1988) | **Luciano Berio**, *Sequenza* pour voix (1966) | **Georges Aperghis** *Récitations n°3, 8 et 11* pour voix (1978)

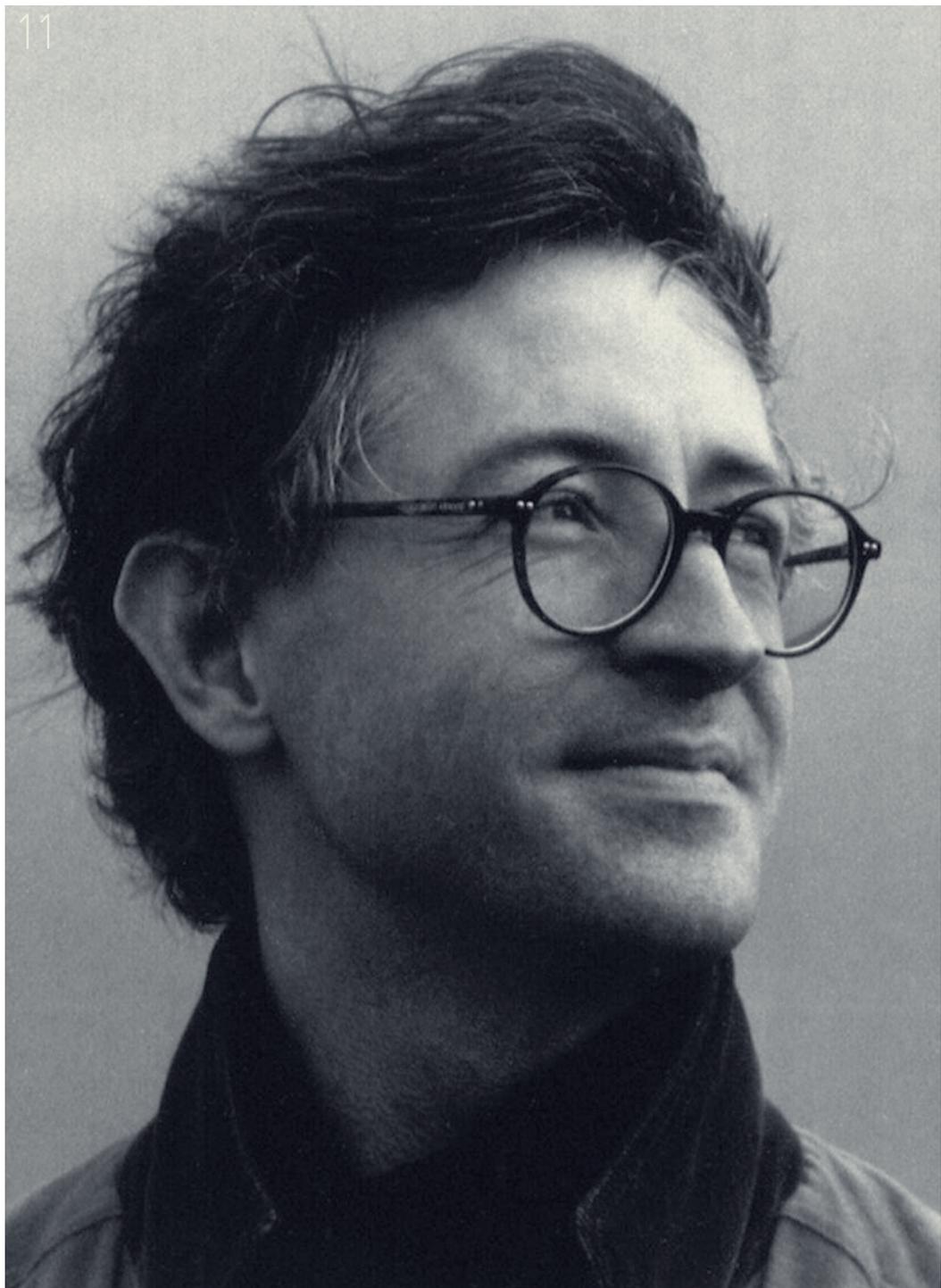
Après une mise en scène remarquée de *Desperate Singers* aux Bouffes du Nord en 2009, Olivier Pauls retrouve l'ensemble Télémaque pour un opus décapant où le parfum du théâtre de l'absurde flotte encore. Des animaux étranges du New-Yorkais Max Lifchitz aux incantations drolatiques de Berio, en passant par le rire froid de Kagel et l'hystérie millimétrée d'Aperghis, *Corpus Fictif* nous entraîne avec noirceur et humour dans un monde musical étrangement peuplé...

Avec en prime la création mondiale du compositeur Thierry Machuel, associé à Télémaque depuis 10 ans et programmé cette année officiellement au baccalauréat musique. À entendre et à voir !

BRIGITTE PEYRÉ

Coproduction : Ensemble Télémaque, Archives et Bibliothèque Départementale Gaston Defferre
| MARSEILLE

FOCUS SUR **THIERRY MACHUEL**
COMPOSITEUR ASSOCIÉ

“Très tôt dans la vie j’ai ressenti l’appel de la composition musicale, sans que je puisse vraiment donner un point de départ à cette vocation. Le chant choral ayant toujours été présent dans mon environnement, je m’y suis dédié sans que cela m’apparaisse comme un choix. La question du texte, elle, est arrivée plus tard. Ce fut d’abord un manque, un malaise inconscient, de devoir parfois chanter des paroles sans intérêt. Puis, par ce manque, une curiosité, une soif même, de trouver des œuvres dont les textes me parlent bien en deçà du chant, par l’urgence de ce qui est dit, la force, la saturation de Vérité, plus que les rythmes, alexandrins, etc... Après une longue période de doute, c’est à la lecture d’un texte de Paul Celan que j’ai recommencé à écrire, et depuis, je sais que seul un texte de grande intensité peut me motiver. Toute ma recherche puise ainsi sa source, non seulement dans le sens du texte, mais aussi dans ses différentes formes, notamment celle qui est la plus proche de la musique, sa forme sonore. Je me sers pour cela d’un enregistrement, soit du poète, soit d’un lecteur ou même d’un comédien, et prends en dictée la voix parlée, dans différentes interprétations si possible. Mais cela ne signifie pas pour autant que je place la musique dans un rôle d’amplificateur, rôle qu’elle ne saurait jouer en raison de sa capacité suggestive intrinsèque. Je cherche simplement à nouer avec le texte un lien suffisamment étroit pour pouvoir créer une musique à la fois indépendante et proche, ayant ses propres liens internes, et pourtant capable de produire, dans le choc avec les mots, une étincelle.”

Compositeur et pianiste français, Thierry Machuel a consacré la majeure partie de son travail à l’art choral, sur des textes d’auteurs contemporains dans toutes les langues. Son œuvre aborde aujourd’hui des territoires de plus en plus éloignés des langues européennes, avec un intérêt marqué pour les textes de témoignage, les écrits de Résistants ou de communautés ayant des expériences de vie singulières, comme ceux recueillis auprès de détenus entre 2008 et 2011 (coffret Clairvaux ; Or, les murs... ; Grand Prix de l’Académie Charles Cros 2010). Il a été pensionnaire de la Villa Médicis et de la Casa Velazquez, s’est vu attribuer le prix Sacem de la musique vocale 2008, la bourse de la Fondation Beaumarchais en 2009 et une commande du Ministère de la Culture en 2010 pour la création de son prochain opéra, ainsi que le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2011. Ses œuvres chorales sont chantées dans de très nombreux pays. Plusieurs d’entre elles seront étudiées par les lycéens français dans le cadre de l’option musicale du baccalauréat 2013.

RENAUD-MARIE LEBLANC *metteur en scène*

Renaud-Marie Leblanc est metteur en scène, comédien et directeur de la compagnie Didascalies and Co. Traquant l'architecture de la langue et la métrique de l'écriture, il mène un travail résolument orienté vers le texte, qui le conduit à explorer les écritures contemporaines. Il s'intéresse aussi depuis quelques années aux écritures classiques du répertoire, dans lesquelles il retrouve cette même singularité et cette même intensité. Depuis la fondation en 1996 de Didascalies and Co. à Marseille, il aborde Thomas Bernhard, Noëlle Renaude, Bernard Chartreux, ou encore Albert Cohen. Il consacre la saison 2006-2007 à Lars Norén avec *Froid*, au Théâtre des Halles à Avignon et *Bobby Fisher vit à Pasadena* au TNM La Criée à Marseille. En 2010, il crée deux textes de Christophe Pellet, *Erich Von Stroheim* au Théâtre du Merlan, Scène Nationale de Marseille et *La Conférence* au Théâtre de Lenche à Marseille, pièce dans laquelle il est aussi acteur.

Après avoir mis en lumière les langues singulières d'auteurs d'aujourd'hui, Renaud-Marie Leblanc poursuit son travail sur les écritures du passé avec l'envie de ré-entendre des langues oubliées. En 2004, Eschyle lui avait ouvert la voie avec *Une Orestie*, trilogie présentée au Théâtre du Merlan. Depuis 2009, il s'aventure sur les terres du classicisme français, avec Racine et Molière. Il crée d'abord *Phèdre* de Jean Racine au Théâtre des Treize Vents à Montpellier et en parallèle, *Les Racines* de Noëlle Renaude à Lieux-Publics.

En 2011, il met en scène *Le Malade Imaginaire* de Molière au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence. Passionné par la musique, notamment l'opéra et les musiques de films, Renaud Marie Leblanc est aussi collaborateur artistique et metteur en scène d'œuvres musicales : il a été assistant sur la création du *Comte Ory* de Rossini au Festival international d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence en 1995. Avec le Concert de l'Hostel-Dieu à Lyon, il met en scène deux opéras baroques : *Actéon* de Marc-Antoine Charpentier en 1995 et *Didon et Enée* de Purcell en 1999. Il réalise également la mise en scène d'Offenbach's en 1997, spectacle musical d'après Offenbach, *La Mort de Kikky* en 2005, opéra (Jamot/Leblanc) créé au Théâtre Le Sémaphore, et plus récemment, en 2010, *Zoroastre* de Rameau avec l'ensemble Baroques-Graffiti et *Le Pierrot Lunatique* d'après Schönberg avec l'ensemble Télémaque.

L'HISTOIRE DU SOLDAT

D'Igor Stravinsky

26 JANVIER 2013 | 19H | Archives et Bibliothèque Départementale Gaston Defferre | MARSEILLE

ensemble Télémaque

clarinette **Linda Amrani** | basson **Franck Sibold** | cornet **Gérard Occello** | trombone **Laurent Cabaret** | percussions **Christian Bini** | violon **Jean Christophe Selmi** | contrebasse **Éric Chalan**
 Le Diable **Brigitte Peyré** | Le Lecteur, le Soldat **Renaud-Marie Leblanc** | mise en espace **Renaud-Marie Leblanc** | direction **Raoul Lay**

Inspirée du conte populaire russe *Le Déserteur et le Diable*, *l'Histoire du Soldat* est née en 1918 de la rencontre de l'écrivain suisse Charles-Ferdinand Ramuz et du compositeur russe Igor Stravinsky. Chef d'œuvre du début du vingtième siècle, ce mélodrame musical nous fait voyager aux côtés de Joseph, soldat naïf et vulnérable en marche vers sa destinée. C'est le Diable qui l'en détournera... Qu'à cela ne tienne! Avec un style de pacotille faussement clinquant, Igor Stravinsky produira une musique circassienne très «arte povera» que l'histoire, au lendemain d'un premier conflit mondial déchirant, rendra sacrément printanière...

Pas de danseuse ni d'acteurs dans cette réalisation 2013. Le metteur en scène lui-même et la chanteuse Brigitte Peyré incarneront le lecteur, le diable et le soldat dans une version inédite très chambriste, pensée comme un concert intime et déroutant.

IGOR STRAVINSKY © DR

CLARE GHIGO *soliste invitée*

Clare Ghigo est diplômée l'Université Napier (Edinburgh) et de la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Elle a participé à différentes master-classes avec Malcolm Martineau, Ryland Davis, Sarah Walker, Janis Kelly, Lorna Anderson, Emma Kirkby... Clare a joué dans plusieurs productions maltaises : *Hansel* dans *Hansel et Gretel* d'Humperdinck, la *Troisième Dame* dans *La Flûte enchantée* de Mozart et *la vieille gitane* dans *Aleko* de Rachmaninov. Lauréate du concours de l'Orchestre philharmonique de Malte, elle a chanté dans différents opéras au Royaume-Uni, récemment *Orfée* de Monteverdi au Hampstead Garden Opera (Londres), dans les rôles de *Speranza* et *Proserpine*.

QUESTION, ORACION & AMOR

Traditions populaires, lyrisme et modernité au début du vingtième siècle

2 AVRIL 2013 | 20H | Teatru Manoel, Spring Festival | La Valette | MALTE

ensemble Télémaque

flûtes **Charlotte Campana** | hautbois **Blandine Bacqué** | cor **Marilyn Pongy** | trompette **Gérard Ocelllo** | piano **Nicolas Mazmanian** | violons **Yann Le Roux-Sèdes** & **Jean Christophe Selmi** | alto **Pascale Guérin** | violoncelle **Guillaume Rabier** | contrebasse **Éric Chalan** musiciens maltais : clarinettes **Godfrey Mifsud**, **Lino Pirotta** | violons **Nemanja Ljubinkovic**, **Maria Conrad** | alto **Karl Mifsud** | violoncelle **Lucie Kucharova** | percussions **Daniel Cauchi** | voix **Clare Ghigo** | direction **Raoul Lay**

El Amor Brujo Manuel De Falla 1915

L'action se déroule dans la ferveur d'une nuit andalouse, mettant en scène la gitane Candelas abandonnée par son amant. Elle a recours à la magie noire pour tenter de le faire revenir à son amour.

Écrite en un peu moins de trois mois, créé le 15 avril 1915 à Madrid, *L'Amour sorcier* (*El Amor Brujo*) synthétise parfaitement les préoccupations esthétiques, théâtrales et musicales de Manuel De Falla au retour des sept années parisiennes cruciales, alors qu'il travaille à réformer le style en créant un nouveau répertoire. Au départ, *L'Amour sorcier* ne devait consister qu'en un petit intermède musical venant achever matinées et soirées. Il s'étendit en fait à deux tableaux alliant musique, chant, danse et jeu dramatique avec un effectif de chambre pour cette version originale de 1915. Longtemps moins jouée que la variante symphonique du même nom, cet *Amour Sorcier* possède un «coloris particulier» qui évoque «des instruments primitifs arabo-hispaniques» (De Falla, 1915)

The unanswered question Charles Ives 1906

Moment de grâce suspendue, chef-d'œuvre annonciateur de l'École américaine, incroyable adagio mystique et arachnéen, la *Question sans réponse* continue de résonner à nos oreilles longtemps après la dernière note... un (vrai) miracle sonore de la première modernité

La oracion del Torero Joaquim Turina 1925

Dix ans après *L'Amour sorcier* de De Falla, Turina renoue avec la nuit espagnole et ses augures mystérieux : un lent et long crescendo émaillé de brusques déhanchements dansés nous amènera jusqu'au bout de la prière d'avant l'arène (version originale pour ensemble à cordes).

LA JEUNE FILLE AUX MAINS D'ARGENT

12 AVRIL 2013 | 14H30 et 19H | Théâtre Municipal | TARASCON

24 MAI 2013 | 14H30 et 19H | Centre de développement culturel | ST MARTIN DE CRAU

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

Un opéra de **Raoul Lay** sur un livret **Olivier Py** d'après **Grimm** | mise en scène **Catherine Marnas**
création marionnettes Arketal – **Greta Bruggeman** | comédien et marionnettiste **Franck Manzoni**
ensemble Télémaque direction **Raoul Lay**

Un père de famille pauvre et fatigué rencontre dans la forêt un homme qui lui propose de devenir riche en échange de presque rien... Il accepte. Il a tort. Dans ce conte – adapté par Olivier Py – le mythe faustien du pacte avec le diable s'éclabousse d'une fraîcheur étrange, toute puisée au lit des terreurs nocturnes de l'enfance. La musique serpentine de Raoul Lay et le texte onirique de Py s'entrelacent autour de Frank Manzoni, époustouflant comédien-marionnettiste portée par la puissante mise en scène de Catherine Marnas.

«*La beauté du drame transporte et envoûte. (...) L'écoute du superbe trio vocal final, haletant et lancinant laisse l'auditeur suspendu sur cette fin, comme à regret.*» J. Szpirglas **LE MONDE DE LA MUSIQUE**.

FRANK MANZONI © VILLE DE LIMOGES LAURENT LAGARDE

Avec la participation des enfants des Écoles Saint-Etienne d'Arles et du Lion d'Or de Saint Martin de Crau.
Production des représentations : ensemble Télémaque et Conservatoire de musique du Pays d'Arles
Coralisation Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture

LA MORT MARRAINE

JEUDI 16 MAI | 14H30 et 19H15 | Théâtre du Gyptis | MARSEILLE

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

Un conte de **Raoul Lay** d'après *La mort marraine* des **Frères Grimm**
Mise en scène **Julie Cordier** | comédienne **Agnès Audiffren** | **ensemble Télémaque**
direction **Raoul Lay**

Ce conte musical nous parle de mort, de trahison mais aussi d'amour et d'enfance... Laissons-nous emporter par les instruments, qui personnifient les figures de ce récit fabuleux, traversé de moments sombres, cocasses et lumineux : la douce clarinette de la froide marraine, la trompette étranglée du vieux roi malade, le petit carillon de la belle princesse mélancolique et le violon déchirant du jeune homme éperdu au milieu des chandelles.

L'ŒUVRE OUVERTE

POÉSIE DU SONORE

DU 26 AVRIL AU 1er MAI | ensemble Yin / Philippe Festou | PIC | MARSEILLE

17 SEPTEMBRE | 19H30 | Concert retour sur résidence | PIC | MARSEILLE

clarinette **Franck Raciti** | basson **Olivier Laurent** | guitares, percussions **Marilyn Montalbano** et **Philippe Festou** | violon **Stéphanie Bayle Périn** | mandoline **Vincent Beer Demander** | piano **François Rossé** compositeurs **Philippe Festou, Rey Eisen, Sylvain Kassap, François Rossé, Vincent Beer Demander**

Pour Umberto Eco, «l'œuvre ouverte», contrairement à «l'œuvre classique», ne peut se réduire à une seule interprétation. Elle invite chaque lecteur, auditeur ou spectateur à lui porter un regard singulier, teinté par sa propre vision du monde. Réserve inépuisable de significations, «l'œuvre ouverte» est incomplète jusqu'à sa rencontre avec le spectateur.

Voici donc l'idée directrice de ce concert. L'ensemble Yin a invité cinq compositeurs aux esthétiques diverses à s'inspirer du concept d'Umberto Eco. Chacun apportera son interprétation de «l'œuvre ouverte» et invitera le public à une approche active de la musique de création, à devenir un «auditeur-acteur». Une expérience nouvelle!

MÉDÉE KALI

DU 6 AU 11 MAI | Résidence ACT'Tempo / Lionel Ginoux | PIC | MARSEILLE

8 OCTOBRE | 19H30 | Concert retour sur résidence | PIC | MARSEILLE

ACT'TEMPO

saxophone **Joël Versavaud** | piano **Marion Liotard** | alto **Laurent Camatte** | violoncelle **Adeline Lecce** | **Bénédicte Roussenq** soprano | compositeur : **Lionel Ginoux** | livret : **Laurent Gaudé**

Après une résidence à la Chartreuse, Centre National des Écritures du spectacle, et avant programmation par le GEMM, Centre National de Création Musicale, l'équipe d'Act'tempo fait une halte au PIC. Le temps de la résidence sera consacré à la mise en espace du spectacle, *Médée Kali*.

Médée Kali est un opéra de chambre de 75 minutes, d'après de la pièce de théâtre de Laurent Gaudé, pour soprano, piano, violoncelle, alto, saxophone et électroacoustique. C'est le récit terrible d'une femme qui raconte avec sang-froid sa vie, sa trahison, sa vengeance. À travers huit tableaux, l'auteur nous dévoile cette personnalité multiple et complexe.

«La puissance et la profondeur de l'écriture de Laurent Gaudé m'ont fasciné dans ce texte, ainsi que la dualité entre mythologie et modernité. Le style est fort, sobre, les mots claquent, les rythmes sont percutants. Le rythme de la langue m'a séduit. Dans ma musique, je m'en sens profondément proche.»

LIONEL GINOUX

RETOUR DE RÉSIDENCE

ICLA

D'Alice Berni

Dans le cadre de la Folle Histoire des Arts de la Rue

18 & 19 MAI 2013 | de 14h à 18h | Pôle Instrumental Contemporain | MARSEILLE

accordéon **Solange Baron** | percussions **Christian Bini**

Invitée par Karwan, la biennale d'art contemporain tunisienne Dream City fait escale à l'Estaque en 2013. Elle propose trois parcours artistiques composés et imaginés en étroite collaboration avec deux artistes estaquéens incontournables, Jean-Marie Arnaud Sanchez et Ali Benrezkallah.

Durant deux jours, plans à la main, parcourez les rues, pénétrez des espaces insoupçonnés et découvrez une vingtaine de créations entre installations, performances, ballades sonores et visuelles.

Et lorsque vous passerez par le PIC, venez écouter les musiciens de Télémaque interpréter *Icla*, pièce de la jeune compositrice italienne Alice Berni. *Icla*, est née dans la caserne des pompiers de Saumaty pour les Ateliers Euroméditerranée (Marseille – Provence 2013, Capitale européenne de la culture). D'abord énergique et nerveuse, puis ténue et hypnotique, l'œuvre se termine comme un souvenir lointain, quelque chose de déjà entendu et qui n'existe plus. Ce subtil dialogue accordéon-percussion est à écouter tout l'après-midi au PIC.

Production : Karwan, **coproduction** Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture, partenaire financier principal Conseil général des Bouches du-Rhône.

BIENVENUE AU PIC

Jeudi 30 mai

18h Inauguration officielle du Pôle Instrumental Contemporain à L'Estaque

en présence des élus, des représentants de l'État et des Collectivités territoriales, des habitants du quartier et du public de Télémaque.

19h RÉMANESCENCE, création electroacoustique de **Pôm Bouvier B** commande Télémaque

19h30 Concert CORPUS FICTIF ensemble Télémaque soprano **Brigitte Peyré** mise en scène **Olivier Pauls**

21h30 Fête d'ouverture et surprises musicales

Vendredi 31 mai

18h30 NOUS D'ICI-BAS – HISTOIRE DE VERROUS **Thierry Machuel** compositeur, création mondiale

Avec **Gérard Ocelllo** trompette | **Christian Bini** et **Gisèle David** percussions | **Brigitte Peyré** soprano | **Marianne Suner** et **Jacques Freschel** chefs de chœur | **Raoul Lay** direction

Samedi 1er juin

17h Atelier d'initiation à la direction d'orchestre

19h30 Concert CORPUS FICTIF

INAUGURATION DU PIC

30 & 31 MAI 2013 | 18H 19H ET 20H | Pôle Instrumental Contemporain | MARSEILLE

EN MAI, NE PERDONS PAS LE NORD, TOUS AU PÔLE INSTRUMENTAL CONTEMPORAIN !

L'ensemble Télémaque met le cap à l'extrême nord de Marseille et vogue vers une **NOUVELLE VIE MUSICALE** riche de rencontres, d'émois et de partage au plus près des publics !

Après deux années d'intense activité dans les 15e et 16e arrondissements de Marseille – avec notamment plus de trente chantiers menés auprès d'**UN MILLIER DE PARTICIPANTS** dans les écoles, collèges, lycées, centres sociaux, cinéma... – le rêve devient réalité. Ce n'est ni à l'Estaque Plage, pas davantage à l'Estaque Gare mais à l'**ESTAQUE RIAUX** que l'ancien cinéma fermé au public depuis plus de trente ans **FAIT PEAU NEUVE** et ouvre à nouveau ses portes les 30, 31 mai et 1er juin 2013...

Trois journées de spectacles et de fête vous attendent pour inaugurer ce **NOUVEL ESPACE DE 450 M²** en plein cœur du quartier, avec son jardin de 100 places financé grâce à vos dons ! Le PIC se définit comme un lieu de fourmillement musical, accueillant le travail de Télémaque mais aussi les propositions d'**AUTRES ARTISTES D'ICI ET D'AILLEURS** : créations instrumentales et vocales, répétitions de spectacles jeune public, résidences d'interprètes européens à travers la présence d'ECO.

Mus par l'ambition de **PARTAGER LA MUSIQUE**, tous les acteurs du PIC vous donnent rendez-vous pour ce temps fort festif et participatif, à l'image de la création de Thierry Machuel *Nous d'Ici-Bas* qui associera quatre musiciens de Télémaque aux enfants de l'école Vallons des pins, des collègues Henri Barnier, Marie Laurencin et Darius Milhaud, des centres sociaux Estaque Gare et Del Rio ainsi qu'aux lycéens de Marseilleveyre. En tout une centaine de participants réunis le vendredi 31 mai pour inaugurer la nouvelle scène de l'ensemble Télémaque.

La veille, n'oubliez pas d'être là pour **OUVRIER LES PORTES** et assister à *Corpus Fictif*.

Partageons ensuite le verre de l'amitié au détour de quelques surprises musicales et de la création de Pôm Bouvier B, *Rémanescence*, dont la poésie sonore fait écho à **L'ESPACE ACOUSTIQUE ESTAQUÉEN**...

EN MAI, GARDEZ L'ESPRIT AU FRAIS, REJOIGNEZ LE PÔLE !

L'ENSEMBLE TÉLÉMAQUE EST LEADER DU PROJET ECO.

TOURNÉE 2013

EUROPEAN CONTEMPORARY ORCHESTRA

SYMPHONIES ÉLECTRIQUES D'EUROPE

29 JUILLET AU 3 AOÛT 2013 | Résidence de création | Sibiu > ROUMANIE

3 AOÛT 2013 | 21H | Icon Art Festival | Sibiu > ROUMANIE

7 SEPTEMBRE 2013 | 11H | George Enescu Festival | Bucarest > ROUMANIE

8 SEPTEMBRE 2013 | 20H | Festival de musique contemporaine | Bacau > ROUMANIE

18 NOVEMBRE 2013 | 20H | Marseille Provence 2013 | Théâtre National de la Criée | MARSEILLE

JEAN-PAUL DESSY

PROGRAMME 2013 commandes ECO Télémaque

Liviu Danceanu (Roumanie) création

Bernard Cavanna (France) création

Adrian Iorgulescu (Roumanie) création

Mehdi Khayami (Italie-Iran) création

Pierre-Adrien Charpy (France) *Brûlures*, création 2012

Martjin Padding (Pays-Bas), Hop, création 2012

Ted Hearne (USA), First world, création 2012

François Narboni (France), *Embarquement pour l'outre-là*, création 2012

Composition de l'orchestre : 6 bois, 4 cuivres, 2 claviers, 1 accordéon 10 cordes, 3 percussions, 2 guitares électriques, 3 voix, 1 performer son (D.J.).

direction **Raoul Lay** et **Jean-Paul Dessy**

Master-classes :

Dans le cadre de la résidence à Sibiu, les musiciens de l'ensemble Télémaque donneront des master-classes aux élèves de l'Académie de Sibiu, université d'été qui accueille chaque année plus de 100 musiciens en formation issus du monde entier. Des ateliers de direction d'orchestre seront également donnés par Raoul Lay en prenant appui sur le répertoire ECO.

ECO s'articule autour de 33 musiciens dont un DJ, un clavier et deux guitares électriques auxquels se rajoute un ingénieur du son qui spatialise l'instrumentarium. De fait, l'impact sonore d'ECO est celui d'un orchestre symphonique mais sa souplesse interne le rapproche davantage d'une formation plus légère, sorte de **Super-ensemble** dévolu à l'écriture contemporaine. Pour chacun des interprètes, tous solistes de formation classique, l'utilisation de la **microphonie et de l'électricité** – évidentes depuis les années 1960 dans toute l'industrie musicale pop rock – constitue une réelle ouverture et génère un son nouveau. Dessiné d'abord avec des ensembles de pays voisins comme la Belgique et la Hollande, **le cercle s'élargit** aujourd'hui et intègre l'Italie, Malte ainsi que la Roumanie, partenaire pour une belle tournée d'été. Ensuite le nouvel ECO mettra le **cap vers le vieux port de Marseille** où il sera accueilli par Marseille-Provence 2013 dans la grande salle du Théâtre de la Criée.

COMPOSITEURS EN CRÉATION

POUR L'EUROPEAN CONTEMPORARY ORCHESTRA

LIVIU DANCEANU (Roumanie)
est diplômé de l'Université Nationale de Musique de Bucarest (1980). Il a suivi les cours de composition du Séminaire international de Kasimierz-Dolni (1984), où il a étudié avec Iannis Xenakis. Fondateur et directeur artistique de l'Ensemble Archaus, il participe avec lui à plus de 500 concerts dans le monde entier. Il est aussi Directeur artistique du New Music Week de Bucarest (1992-1996 et 2001-2002). Il enseigne l'histoire de la musique et la composition à l'Université Nationale de Musique de Bucarest et donne des conférences dans des Universités de toute l'Europe. Il a remporté de nombreux prix tels que le "prix Studium de Toulouse" (1986), le prix ATM (1987), le prix de l'Académie roumaine (1988), le prix Soros (1997), etc... Ses œuvres ont été enregistrées en Europe et aux États-Unis.

TED HEARNE (USA)
est compositeur, chef d'orchestre et interprète. Aussi à l'aise dans les œuvres lyriques et orchestrales que dans le rock et la musique chorale, ses compositions sont engagées socialement, avec une puissance sensible. *Katrina ballads*, oratorio moderne qui s'attaque à la façon dont les médias ont traité le sujet de l'ouragan Katrina, a reçu le Gaudeamus International Composers Award en 2009 et son enregistrement publié par Amsterdam Records a été élu un des meilleurs albums de musique classique de l'année 2010 (Washington Post). Ted est directeur artistique de *Yes is a world*, organisme qui mène des actions sociales à travers la musique et a été pendant cinq ans le compositeur en résidence du Chœur des enfants de Chicago. Il a reçu la bourse d'études Charles Ives de l'Académie américaine des arts et des lettres, a été artiste en résidence à la MacDowell Colony, et a récemment collaboré avec le cinéaste Bill Morrison.

ADRIAN IORGULESCU (Roumanie)
Diplômé de l'Académie de musique de Bucarest, il est depuis 1990 docteur en musicologie et esthétique de la musique. Depuis lors, il est professeur de composition de l'Université Nationale de Musique de Bucarest. Il a composé des symphonies, des concerts, de la musique d'opéra, de la musique chorale mais aussi de la musique de film. Il a été élu président de l'Union des compositeurs et musicologues roumains et a participé comme jury à de nombreux concours nationaux et internationaux. Il a reçu le prix "Dinu Lipatti" (1973), Prix de l'Union des compositeurs et musicologues roumains (1979, 1981, 1982, 1987, 1989), le prix "George Enescu" de l'Académie Roumaine (1983) etc... Il a été ministre de la Culture en Roumanie de 2005 à 2008.

COMPOSITEURS EN CRÉATION

POUR L'EUROPEAN CONTEMPORARY ORCHESTRA

MEHDI KHAYAMI (Italie - Iran).

À Téhéran, il étudie le piano, la cithare et la composition. Diplômé de composition par l'Université américaine d'Hawaï en 2004 et par le conservatoire de Milan en 2006, il est depuis 2010 l'un des étudiants d'Ivan Fedele à l'Académie Nationale Sainte Cécile de Rome. Sa pièce pour orchestre, *Abadan*, a été sélectionnée pour être jouée par l'Orchestre symphonique du Conservatoire de Milan pendant le Festival Liszt Mahler, pour quatre concerts en Décembre 2011. Il est finaliste de la 14e édition du MATA Festival de New York en 2011 et nommé pour le prix Niccolò Castiglioni à Milan. Ses compositions ont été jouées en Italie et à l'étranger; Berlin, Cologne, Amsterdam, Milan, Rome, Venise, Téhéran, Shiraz ...

FRANÇOIS NARBONI (France).

Après un voyage aux États-Unis en 1982, il décide de se consacrer essentiellement à la composition, étudiant auprès de Betsy Jolas, Paul Méfano et Michaël Levinas. Il obtient un premier prix à l'unanimité au CNSM de Paris. Il est boursier de la Casa Velázquez à Madrid (1998), lauréat de la Villa Médicis Hors-les-Murs à New York (1999), prix de l'Académie des Beaux-Arts (2000), lauréat de la fondation Beaumarchais (2006), prix «Claude Arrieu» de la Sacem et «Nouveau talent musique» de la SACD (2008). Sa musique a été jouée en France et à l'étranger par 2E2M, Ictus, Intercontemporain, Itinéraire, Symblème, Télémaque, le Los Angeles Contemporary Music Ensemble, le Devlet Senfoni Orkestrasi (Istanbul)... Il a obtenu des commandes du Ministère de la Culture, de Radio-France, de l'Ircam, de Musique Nouvelle en Liberté...

MARTJIN PADDING (Pays-Bas)

a étudié la composition au Conservatoire Royal de La Haye, le piano et la musicologie à l'Université d'Utrecht. Il écrit aussi bien des pièces pour solistes que pour grand orchestre, mais aussi de la musique de scène. Ses compositions s'inspirent aussi bien de Thelonious Monk que de Gustav Mahler ou d'Arnold Schoenberg et sont souvent le résultat d'une étroite collaboration avec les musiciens eux-mêmes. Martijn Padding collabore depuis 1998 avec l'Ensemble LOOS, qui a joué la première de l'opéra *Tattooed Tongues* au Festival d'Automne de Varsovie en 2001. Les œuvres de Padding sont interprétées par des ensembles de premier plan, des solistes et des orchestres aux Pays-Bas et à l'étranger. Aujourd'hui Martijn Padding est membre de la faculté de composition au Conservatoire Royal de Musique de La Haye.

COMPOSITEUR EN CRÉATION POUR L'EUROPEAN CONTEMPORARY ORCHESTRA

PIERRE-ADRIEN CHARPY (France)

Après des études d'orgue et d'écriture musicale, Pierre-Adrien Charpy se consacre à la composition. Ouvert à divers horizons musicaux, il écrit aussi bien pour des formations traditionnelles que pour des instruments dits «anciens» (renaissants ou baroques), des instruments non occidentaux ou l'électronique. Son imaginaire s'enrichit de la rencontre de plusieurs cultures qui fécondent sa nature profonde de musicien français. Privilégiant l'émotion, il travaille souvent en collaboration avec les interprètes. Son activité de compositeur a été récompensée par les prix Jousselin-Korewo (1999) et André Caplet (2001) de l'Institut de France et par les prix Jean-Gabriel Marie (2005) et Pierre Barbizet (2010) de l'Académie de Marseille. Il a été compositeur en résidence aux conservatoires d'Alençon et d'Aix-en-Provence. Ses œuvres sont éditées aux Éditions Musicales Rubin.

DU CÔTÉ DES CHEFS JEAN-PAUL DESSY ET RAOUL LAY

JEAN-PAUL DESSY *chef d'orchestre*

Compositeur, chef d'orchestre et violoncelliste, Jean-Paul Dessy est depuis 1997 le directeur artistique de l'ensemble Musiques Nouvelles. Il a dirigé plus de 120 créations mondiales d'œuvres de musique contemporaine, enregistré plus de cinquante CDs de musique classique contemporaine, composé de la musique de chambre, symphonique et électronique, un opéra, *Kilda, l'île des hommes-oiseaux* ainsi que de nombreuses musiques de scène. Le Chant du Monde/Harmonia Mundi a publié deux CDs consacrés à ses compositions : *The Present's presents* et *Prophètes*, pour violoncelle seul, dont il est également l'interprète. Il inscrit sa recherche musicale dans le champ du sacré : le concert comme liturgie, la pratique instrumentale comme voie de méditation, la composition comme lieu de prophétie, le son comme révélation.

SOLISTES INVITÉS

NOËMI SCHINDLER ET EMMANUELLE BERTRAND

NOËMI SCHINDLER

a étudié le violon à Zurich. Elle obtient brillamment les Prix de Virtuosité (Lausanne) et de Soliste (Winterthur), et se distingue une première fois devant le public en remportant le 1er prix au concours UBS des Jeunes Solistes. Depuis, elle effectue des tournées à travers le monde en soliste et en chambriste, dans les répertoires classique et contemporain. Elle a pu ainsi se produire avec divers orchestres dont l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National des Pays de la Loire, le Schweizer Kammerorchester, la Philharmonie de Bohême, Filarmonica Marea neagra...

Ses enregistrements (Harmonia mundi, Abeille Musique) ont été salués unanimement par la critique. De nombreux compositeurs contemporains ont composé pour Noëmi, notamment Bernard Cavanna : elle est la créatrice de son *Concerto pour violon* (Victoire de la musique en 2000, Prix de l'Unesco), et de *Fauve* pour violon seul et du *Double Concerto*. Noëmi Schindler enseigne à l'École Nationale de Musique de Gennevilliers ; elle joue un violon de Joannes Baptista Guadagnini de Milan.

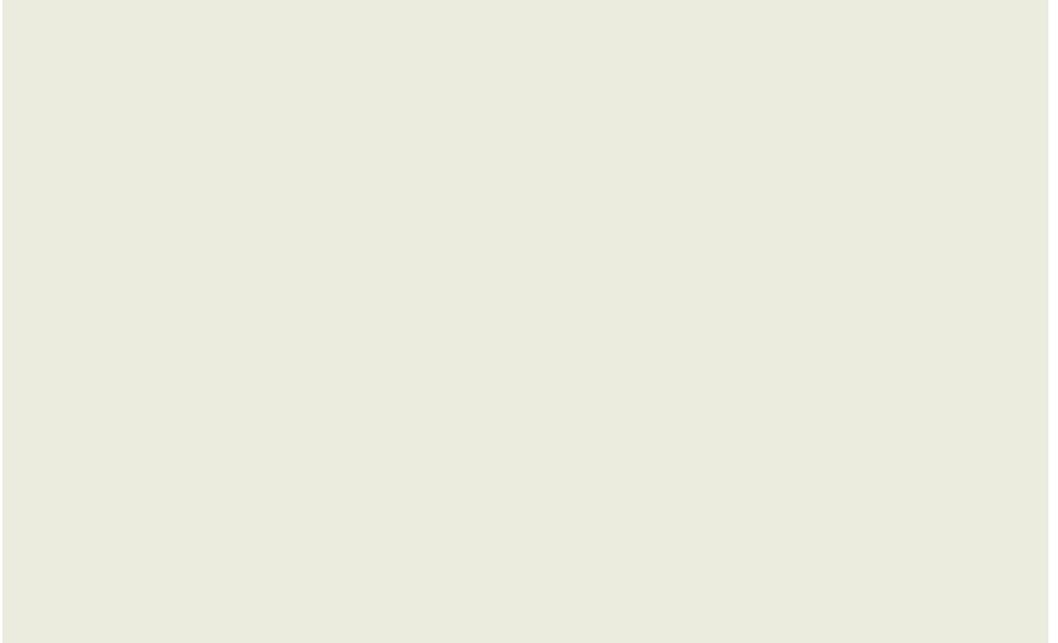
EMMANUELLE BERTRAND

Elue Artiste de l'année 2011 par le magazine Diapason et les auditeurs de France Musique, Diapason d'Or de l'année pour son disque *Le violoncelle parle*, Emmanuelle Bertrand a été révélée au grand public par une Victoire de la Musique en 2002. Formée aux Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Lyon et de Paris, lauréate du Concours International Rostropovitch, elle remporte le Premier Prix du Concours de Musique de Chambre du Japon à Tokyo en 1996, le Prix de l'Académie Internationale Maurice Ravel, et devient lauréate de la Fondation d'Entreprise Natexis. Son goût pour la création contemporaine lui a permis de créer des œuvres dont elle est aussi dédicataire et parmi lesquelles figurent celles d'Édith Canat de Chizy, de Pascal Amoyel, de Bernard Cavanna. En tant que soliste, on a pu l'entendre avec l'Orchestre Symphonique du Grand Montréal, l'Orchestre National d'Ukraine, le BBC National Orchestra of Wales, l'Orchestre Symphonique de Busan (Corée), les Orchestres Nationaux de Lille, d'Île de France, les Orchestres Philharmoniques de Strasbourg, de Monte Carlo...

Ses enregistrements parus chez Harmonia Mundi en solo et en duo avec le pianiste Pascal Amoyel ont tous été distingués par la critique nationale et internationale : Cannes Classical Award, Choc de Classica, *ffff* de Télérama 10 de Répertoire-Classica... Emmanuelle Bertrand est Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres et dirige le Comité Artistique du Festival de Violoncelle de Beauvais.

EMMANUELLE BERTRAND©DR

FOCUS SUR **BERNARD CAVANNA** COMPOSITEUR ASSOCIÉ

BS: *Vous vous dites autodidacte. Considérez-vous cela comme une chance aujourd'hui?*

Bernard Cavanna : *Au début de ma carrière c'était plutôt un handicap. Technique tout d'abord, mais aussi dans les échanges avec le milieu musical qui ne vous prend pas au sérieux dès que vous ne sortez pas d'une institution. Néanmoins, tout en n'ayant jamais souhaité me présenter au Conservatoire de Paris, j'ai eu suffisamment de moyens à ma disposition pour étudier, même seul, l'harmonie, l'orchestration, l'analyse musicale, car il y a en effet livres et traités, radios, disques, concerts, festivals, rencontres de toutes sortes qui permettent d'acquérir un solide bagage. Dans ma situation on s'invente aussi des stratégies de défenses, «s'immunise», se démarque profondément, si bien qu'aujourd'hui je n'éprouve plus aucun regret sur ces années d'apprentissage, même si, au fond, j'ai dû perdre beaucoup de temps... Je persiste cependant à considérer ces années d'apprentissage, comme une chance, ne serait-ce que parce que cette étude personnelle de la musique m'a permis de garder une extrême intimité avec mon travail.*

BS: *Est-ce le fait d'être autodidacte qui vous empêche d'écrire d'avantage ?*

BC : *Peut-être... Il est vrai que mon catalogue ne compte pas un grand nombre d'œuvres... En fait, je ne ressens pas la nécessité d'enchaîner les partitions. J'éprouve plutôt le besoin de garder une longue période entre deux œuvres importantes. Dans l'intervalle, je ne peux écrire que des petites pièces qui soit préparent la suivante, soit prolongent mon œuvre précédente. Ainsi, je pense que le Concerto pour violon est lié au Trio avec accordéon ou à Fauve. En fait je n'arrive pas à me concentrer vraiment à Paris, je me disperse trop, écrivant aussi pour le spectacle, théâtre et cinéma... Je réalise l'essentiel de mon travail durant les vacances, ailleurs qu'à Paris...*

Extrait de l'entretien de Bernard Cavanna avec Bruno Serrou — 1/03/2001

Créateur autodidacte et inclassable, c'est sur les conseils d'Henri Dutilleux puis avec l'aide de Paul Méfano et de Georges Aperghis que Bernard Cavanna se lance dans la composition ; mais son influence principale demeure la musique et la pensée du compositeur roumain Aurèle Stroeï, dont il réalisera en 2000 avec Laurence Pietrzak un portrait filmé en forme d'hommage. (...) Singulièrement libre à l'égard des dogmes, son œuvre témoigne d'une inventivité toute intuitive et d'un savoureux éclectisme qui mêle veine populaire et legs romantique. À son répertoire, qui couvre tous les genres, figurent notamment trois concertos composés pour trois de ses instruments de prédilection : le *Concerto pour violon* (1998-99), le *Double concerto pour violon et violoncelle* (2007) et le *Karl Koop Konzert* (2008) pour accordéon, créés respectivement par Noëmi Schindler, Emmanuelle Bertrand et Pascal Contet.

COMPOSITEURS EN CRÉATION

pour le ciné-concert «BON ANNIVERSAIRE MAX !»

KARL FIORINI

a fait ses études à Londres, obtenu un master à la Guildhall School of Music and Drama et un doctorat au Royal College of Music, où il a été professeur d'esthétique du XXe siècle. Ses œuvres sont jouées à Wien (Autriche), Bournemouth (Angleterre), Opole (Pologne), dans des lieux tels que le Grand Salon des Invalides, la Gewandhaus de Leipzig ou la Konzerthaus de Berlin, et programmées par de prestigieux festivals : l'Europamusical Festival en Allemagne (2004), Compositeurs à Barcelone (2004), Tres Cantos Festival en Espagne (2006), et le Time of Music Festival en Finlande (2007). Karl Fiorini a remporté le prix ALEA III de Boston (2005), le Tracey Chadwell Memorial Prize de Londres (2005) et a créé l'International String Orchestra Festival, un événement qui a lieu toutes les années à Malte. Il est compositeur titulaire de l'Orquestra do Norte au Portugal.

KASIA GLOWICKA

Le processus de création artistique de Kasia englobe des approches artistiques de tout genre : metteurs en scène, chorégraphes, artistes plasticiens, musiciens d'orchestre jouant des œuvres originales symphoniques ou pour l'opéra et la danse... Son travail se distingue par la force d'expression et la couleur élaborées à partir d'un langage propre qui utilise la technologie informatique à la fois comme instrument de musique et outil de composition. Ses œuvres ont été jouées par le Scottish Ensemble, le Holland Symfonia, the Vocal Lab et programmées par le Wien Modern Festival en Autriche, la Biennale de Venise, le Festival d'Automne de Varsovie, le New Music Festival en Californie... Elle a remporté la Polish Society of Contemporary Music et le concours Musica Sacra ainsi que la compétition des musiques électroniques de Bourges. Elle travaille aujourd'hui aux Pays-Bas et est également maître de conférences en informatique musicale au Conservatoire Royal de Bruxelles.

ASLI KOBANER

est née à Istanbul, en 1982. Son parcours musical a débuté à l'âge de 7 ans avec le piano classique, et s'est poursuivi avec le rock et le heavy metal. Elle a rejoint un premier groupe de rock à 15 ans, et depuis a joué dans de nombreux groupes en tant que bassiste ou guitariste. Autodidacte, elle a pris des cours de batterie, de théorie musicale, de composition et de guitare classique, a étudié avec Koray Sazlı, Kaveh Bahceban, Alper Maral au Département de musique de l'université Yildiz Technical, tout en participant à des séminaires et à des cours de Klaas de Vries, Mehmet Nemutlu, Ozkan Manay, Ilhan Usmanbas et Hasan Ucarsu. Actuellement elle continue sa formation à Istanbul à l'université MIAM (Centre d'études avancées de musique) avec le Dr Adam Roberts et suit les master-classes menées par Ruben de Latour, Kamran Ince, ainsi que des cours théoriques de maqam turc avec Sehvar Besiroglu.

BON ANNIVERSAIRE MAX!

Le Centenaire du Burlesque avec Max Linder

20 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE

> 20 au 23 oct PIC | Résidence de création | MARSEILLE

> 24 oct PIC 19h30 | MARSEILLE

> 25 oct l'Alhambra 14h30 & 18h | MARSEILLE

> 8 nov Festival FIMÉ 14h & 19h30 | TOULON

> 15 nov Espace Del Rio 19h | MARSEILLE

(Tournée européenne en cours d'élaboration)

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

ensemble Télémaque

clarinette **Linda Amrani** | accordéon **Solange Baron** | percussions **Christian Bini** | direction artistique : **Raoul Lay**

Films : *Amour Tenace*, *Max a peur de l'eau*, *Entente cordiale* (1912)

compositeurs :

Karl Fiorini Malte (création) commande Télémaque

Kasia Glowicka Pologne (création) commande Télémaque

Asli Kobaner, Turquie (création) commande Télémaque

Max Linder est le fondateur d'un genre qui a marqué à tout jamais l'histoire du cinéma. Dès le début du 20e siècle, il est le premier à imposer une image de gentleman sportif, courageux et cocasse dont s'inspirera Chaplin pour inventer le vagabond. La qualité du noir et blanc, la profondeur de champ et le montage rythmé de ses films placent Linder au sommet de l'art cinématographique naissant. La production française se trouve alors dans un moment d'inventivité rarement égalé qui conjugue avec bonheur expérimentation audacieuse et adhésion du public : Méliès, Feuillade et Max Linder en sont les hérauts.

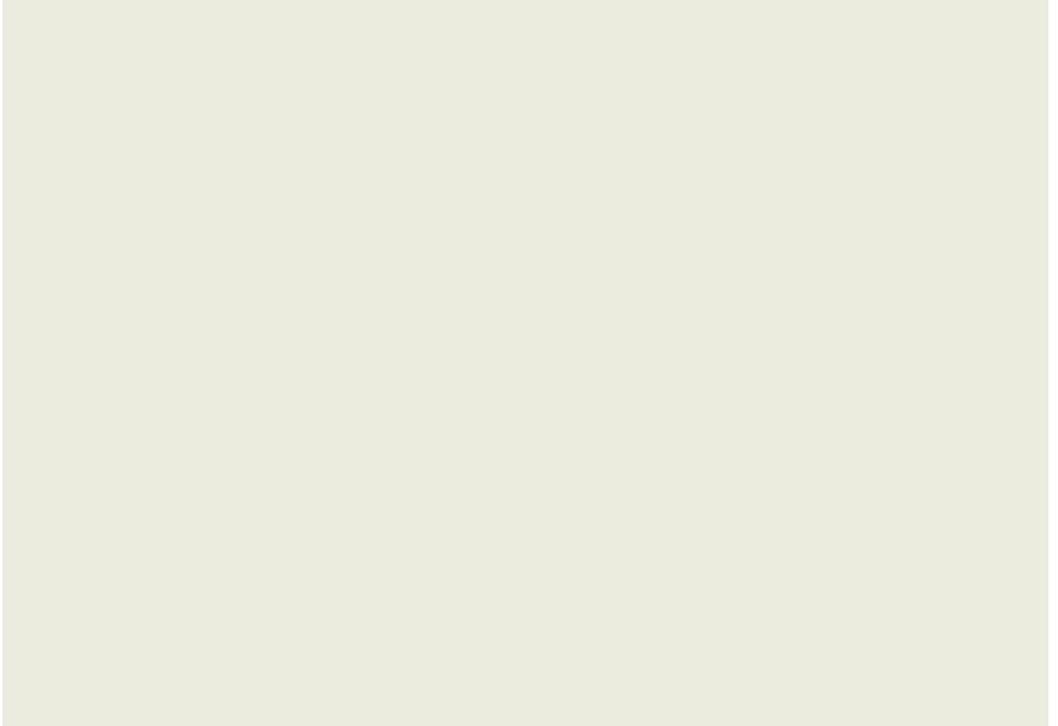
Cent ans après, l'ensemble Télémaque rend hommage au père du Burlesque à travers la commande passée à trois jeunes compositeurs européens repérés. Il s'agit pour eux d'écrire une musique originale destinée à accompagner en direct trois épisodes tournés en 1912. La Capitale Culturelle de Marseille Provence 2013 sera partenaire de *Bon anniversaire, Max!* lors de la création des œuvres à Marseille durant le temps fort jeune public *Cahier de vacances*. La formule décollera ensuite vers d'autres salles obscures en France et à l'étranger.

Création labélisée temps fort MP 2013, *Les Cahiers de Vacances*

Coproduction : Cinéma Alhambra, Ensemble Télémaque, Marseille-Provence 2013

MAX LINDER

CONCERT LYRIQUE

SCHUBERTMAN(N)IA

Romantisme, relectures et rêveries

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2013 | 21H | Théâtre Toursky | MARSEILLE

ensemble Télémaque

flûte **Charlotte Campana** | hautbois **Blandine Bacqué** | clarinette **Linda Amrani** | cor **Marilyn Pongy**
 | trompette **Gérard Occello** | harpe **Lydia Laurent** | accordéon **Solange Baron** | piano **Nicolas Mazmanian** | percussions **Christian Bini** | violon **Yann Le Roux-Sèdes** | violon **Jean-Christophe Selmi** | alto **Benjamin Clasen** | violoncelle **Guillaume Rabier** | contrebasse **Eric Chalan**
 soprano **Brigitte Peyré**
 ténor **Fabrice Mantegna**
 direction **Raoul Lay**

FABRICE MANTEGNA

Entre fidèles interprétations et relectures, voici un concert qui célèbre l'époque romantique en l'ouvrant sur notre temps. Parce que la musique traverse les siècles, parce que les compositeurs d'aujourd'hui s'inspirent de ceux d'hier, ce programme s'est construit autour des figures essentielles que sont Schubert et Schumann, tout en allant vers de nouveaux territoires sonores avec une recomposition de *Lieder* de Schubert par Bernard Cavanna, une réorchestration des *Dichterliebe* de Schumann et une pièce de Raoul Lay qui conjugue le romantisme au présent.

PROGRAMME

Franz Schubert *Lieder* pour baryton et piano (1820–1823) *Die Fiorelle* op.32 / *Der König in Thule* op.5, D.367 / *Aus dem Wasser zu singen* op.72, D.774 / *Du bist die Ruh* op.59 n°3, D.776
Franz Schubert & Bernard Cavanna *Lieder* pour soprano, violon, violoncelle et accordéon (1818–26 orchestration—réécriture 2004) *Gretchen am spinnrade* op.2, D.118 / *Romanze* [extrait de *Die Verschworenen*], D.787 / *Erk König* op.1, D.328 / *Die Taubenpost* D.957 [extr:De Schwanengesang]
Raoul Lay *Wanderlied* pour soprano et huit musiciens (2002)
Robert Schumann & Raoul Lay *Dichterliebe* pour Ténor et ensemble (1840 / orchestration 2009)

FOCUS SUR Raoul Lay

Raoul Lay a d'abord entrepris des études de musicologie qui l'ont amené à l'agrégation. En 1994, après de nombreux prix obtenus au C.N.R. de Marseille, son œuvre «L'ombre autour du temps» le conduit en finale du Gaudeamus Music Week d'Amsterdam. Régulièrement présent sur la jeune scène internationale des années 90, il est, entre autres, lauréat du Concours Nuove Sincronie en 1995 et obtient une Mention Spéciale au Concours Repubblica di San Marino en 1999 (Borgio Maggiore, Italie). En 1998, il reçoit le Prix Paul-Louis Weiller de l'Académie Française pour l'ensemble de son travail de compositeur.

Parallèlement Raoul Lay mène une carrière de chef d'orchestre et travaille la direction aux côtés de Peter Eötvös (Darmstadt, Szombathely, Acanthes) et dirige de nombreuses formations en France et à l'étranger : l'ensemble Asko (Pays-Bas), le Savaria Orchestra (Hongrie), l'ensemble Modern (Frankfort), l'ensemble Capricorn (Londres), l'orchestre philharmonique de l'Opéra de Marseille... Entre 2005 et 2009, il dirige régulièrement les orchestres des Opéras d'Avignon et Toulon autour d'un répertoire symphonique délibérément ancré dans le vingtième siècle (Poulenc, Chostakovitch, Satie, Prokofiev, Fedele...). En 2011 et 2012 il est appelé par l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine pour diriger les *Folk Songs* de Luciano Berio et son propre *Fantômas* qu'il reprend en Juin 2013 à la tête de l'orchestre Philharmonique Tito Schipa de Lecce (Italie).

En 1994 Raoul Lay fonde l'ensemble Télémaque spécialisé en musique contemporaine avec lequel il se produit régulièrement à l'international : Bruxelles, Madrid, Amsterdam, Ancône, Turin, ... Depuis 2000, il fait alterner dans le répertoire de Télémaque les concerts (Verdù, Machuel, Charpy, Hersant, Narboni,) avec les productions (*Variété* de Mauricio Kagel avec Bernard Kudlak, metteur en scène du Cirque Plume, *La jeune fille aux mains d'argent* qu'il compose sur un livret d'Olivier Py...) Raoul Lay présente la particularité de travailler régulièrement avec d'autres domaines du spectacle vivant. Compositeur "lyrique" au sens littéral, il déploie dans sa musique une mémoire affective et déformée de son rapport au classicisme et au romantisme.

Il a reçu des commandes de Radio-France, de l'Opéra de Marseille, du Concours International d'Instruments à Vent de Toulon, du Ballet d'Europe, du Manège de Mons, du conservatoire de Thionville, de l'Yonne-en-scène, de l'Opéra National de Bordeaux... Il est lauréat de la Fondation Beaumarchais (bourse à l'écriture) et a reçu une commande à l'écriture pour le festival "Présences" auquel il participe également en tant que chef d'orchestre. En 2008 il obtient une commande d'État pour *Le cabaret des valises*. En 2011 il fonde le European Contemporary Orchestra et impulse l'ouverture du PIC à Marseille en 2013.

«En aval de l'école de Vienne et de Messiaen, Raoul Lay tisse une poétique sobre où sons, timbres et rythmes contribuent à magnifier le verbe. Les lignes mélodiques s'entremêlent, effleurant au passage un mode tonal aussitôt abandonné. La beauté du drame transporte et envoûte. La Suite de *La jeune fille aux mains d'argent* (...) est particulièrement remarquable. L'écoute du superbe trio vocal final, haletant et lancinant laisse l'auditeur suspendu sur cette fin, comme à regret.»

JÉRÉMIE SZPIRGLAS. LE MONDE DE LA MUSIQUE, AVRIL 2004

«Sans 'retour à' ni facilités de mauvais aloi, Raoul Lay n'hésite pas à s'appuyer sur un sens mélodique que l'on sent inné et dont la portée émotionnelle dénote un art consommé de l'éloquence vocale. (...) Un disque enchanteur, magnifiquement enregistré.»

SYLVIANE FALCINELLI. PIANO MAGAZINE, JUILLET 2004

INDEX DES ŒUVRES JOUÉES EN 2013

GEORGES APERGHIS *RÉCITATIONS* N° 3, 8, 11 POUR VOIX (1978)

LUCIANO BERIO *SEQUENZA* POUR VOIX (1966)

ALICE BERNI *ICLA* (CRÉATION 2011)

PÔM BOUVIER B *RÉMANESCENCE* [CRÉATION]

BERNARD CAVANNA [CRÉATION]

PIERRE-ADRIEN CHARPY *BRÛLURES* (CRÉATION 2012)

LIVIU DANCEANU [CRÉATION]

MANUEL DE FALLA *L'AMOUR SORCIER* (VERSION 1915)

KARL FIORINI [CRÉATION] pour *BON ANNIVERSAIRE MAX!*

KASIA GLOWICKA [CRÉATION] pour *BON ANNIVERSAIRE MAX!*

TED HEARNE *FIRST WORLD* (CRÉATION 2012)

ADRIAN IORGULESCU [CRÉATION]

CHARLES IVES *THE UNANSWERED QUESTION* (1906)

MAURICIO KAGEL *RRR* premier, second (1981)

MEHDI KHAYAMI [CRÉATION]

ADMINISTRATION

CLAUDE LORIN PRÉSIDENT
CHARLOTTE LATIGRAT VICE-PRÉSIDENTE
RENÉ BOSC SECRÉTAIRE
CHRIS BOURGUE TRÉSORIÈRE

ÉQUIPE TÉLÉMAQUE

RAOUL LAY DIRECTION MUSICALE
SYLVIE LACHAMP ADMINISTRATION
admin@ensemble-telemaque.com
ELISE BUFFET RESPONSABLE PIC & ECO
elise.buffet@ensemble-telemaque.com
ANOUSHKA BONNARDEL PRODUCTION, DIFFUSION
anouchka.bonnardel@ensemble-telemaque.com

JULIE ROUGE COMMUNICATION
julie.rouge@ensemble-telemaque.com
THOMAS HENNEQUIN RÉGIE GÉNÉRALE
regieteamaque@gmail.com

PLAQUETTE

MAX MINNITI CONCEPTION GRAPHIQUE
AGNÈS MELLON PHOTOS

ASLI KOBANER [CRÉATION] pour *BON ANNIVERSAIRE MAX!*

RAOUL LAY *LA JEUNE FILLE AUX MAINS D'ARGENT* (2001) *LA MORT MARRAINE* (2008) *WANDERLIED* (2002)

MAX LIFCHITZ *THREE SONGS : HONEY; INSECTS; DO ANIMALS THINK?* (1988)

THIERRY MACHUEL *JE RESTERAI DEBOUT DANS LA LUMIÈRE* [CRÉATION]

FRANÇOIS NARBONI *EMBARQUEMENT POUR L'OUTRE-LÀ* (CRÉATION 2012)

MARTIJN PADDING *HOP!* (CRÉATION 2012)

FRANZ SCHUBERT *LIEDER* POUR BARYTON ET PIANO (1820-1823)

FRANZ SCHUBERT & BERNARD CAVANNA *LIEDER* POUR SOPRANO ET ENSEMBLE (1818-2004)

ROBERT SCHUMANN & RAOUL LAY *DICHTERLIEBE* POUR TÉNOR ET ENSEMBLE (1840-2008)

IGOR STRAVINSKY *HISTOIRE DU SOLDAT* (1917)

JOAQUIM TURINA *LA ORACIÓN DEL TORERO* (1925)

RÉSIDENCES

LIONEL GINOX *MÉDÉE KALI* (ENSEMBLE ACT'TEMPO / ACCUEIL AU PIC)

PHILIPPE FESTOU, REY EISEN, SYLVAIN KASSAP, FRANÇOIS ROSSÉ, VINCENT BEER DEMANDER
L'ŒUVRE OUVERTE - POÉSIE DU SONORE, (ENSEMBLE YIN / ACCUEIL AU PIC)

