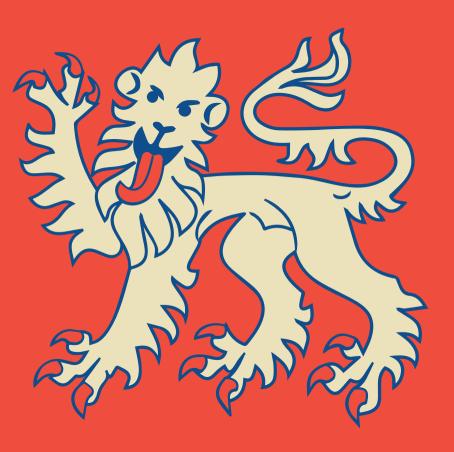
SO BRITISH!

Wales | Pays de Galles

October lab#3 14>17 OCTOBRE 2021

CITÉ DE LA MUSIQUE DE MARSEILLE ALCAZAR - CNRR - PIC TÉLÉMAQUE

WELL WELL WALES...

Après la Chine – presque un milliard et demi d'individus – et le Canada – quasiment dix millions de kilomètres carrés - OCTOBER LAB fait route vers les îles Britanniques en direction d'un pays quatre-cent quatre-vingt fois plus petit. dont la population totale dépasse de peu les trois millions d'habitants. Le Pavs de Galles a développé ces dernières années une politique musicale résolument tournée vers l'excellence, la parité et la création. La place des femmes, notamment, s'en trouve sensiblement plus importante que sous nos latitudes : le BBC national Orchestra of Wales est administré par une directrice, et c'est également une femme qui occupe aujourd'hui le poste de compositrice associée, la jeune Sarah Lianne Lewis, à laquelle Télémague a passé commande un an avant sa nomination. Richard Baker, chef remarqué et compositeur influent de la génération actuelle, ainsi que la talentueuse et inclassable Lynne Plowman viennent compléter un choix d'artistes qui s'inscrivent durablement dans le paysage esthétique Gallois. Pour les mettre en lumière, le contexte historico-musical britannique sera articulé autour de quatre compositeurs essentiels : les grands opératiques, Thomas Adès et George Benjamin qu'on ne présente plus en France – et l'un des précurseurs de la musique contemporaine anglaise, Harrison Birtwistle, né dans les années trente, à l'ombre portée considérable. Et, bien sûr, on évoquera le père du vingtième siècle musical anglais, Benjamin Britten, sans qui rien ne sonnerait tout à fait pareil au Royaume Uni. All aboard!

Raoul LAY

directeur de l'ensemble Télémague

OCTOBER LAB#3

SO British!

OCTOBER LAB propose d'aller à la rencontre des autres musiques. De commander à des compositeur-rice-s du monde entier de nouvelles œuvres qui enjambent les styles et réinventent les pratiques.

De créer et promouvoir à l'international le répertoire issu de ces frottements esthétiques, géographiques et générationnels. D'accompagner les artistes de façon durable dans leur démarche.

Chaque année, **OCTOBER LAB** offre sur le territoire métropolitain une scène ouverte aux composit-eur-rice-s du monde : une semaine de résidence au PIC, trois jours de création, deux concerts, un avant-goût, une master-class, des rencontres avec le public...

Pensé comme un prolongement de l'Histoire du Sonore, **OCTOBER LAB** actualise un héritage esthétique – celui des musiques de création – à l'aune d'une ouverture aux territoires autres.

Avec le soutien de DIAPHONIQUE, fonds franco-britannique pour la musique contemporaine en partenariat avec la Sacem, les Amis de l'Institut français du Royaume-Uni, le British Council, le Ministère de la Culture, l'Institut français, l'Institut français du Royaume-Uni, Le Bureau Export, la Fondation Salabert. En partenariat avec Ty Cerdd, plateforme de développement des nouvelles musiques galloises, et le BBC Wales Orchestra.

L'ALCAZAR, jeudi 14 octobre à 17h

TÉLÉMAQUE EN TOUTES NOTES....

Entre création et répertoire, l'Ensemble Télémaque vous convie à un avantgoût de ses concerts à venir. Cette année, avec les compositeur.rice.s invité.e.s, la soprano Brigitte Peyré et les musiciens en live, la formation marseillaise emmenée par son chef Raoul Lay décortique les temps forts de la musique Britannique au vingtième siècle. Au programme également un échange avec les artistes gallois suivi d'un éclairage instrumental en préambule des trois nouvelles œuvres commandées par Télémaque.

CNRR DE MARSEILLE, vendredi 15 octobre à partir de 14h

WORKSHOP D'INTERPRÉTATION DES TRAVAUX D'ÉLÈVES

Les musiciens de l'Ensemble Télémaque interpréteront les pièces écrites par les élèves des classes de composition du Conservatoire avec le même instrumentarium que celui des concerts prévus dans le cadre d'*October Lab – So british*. Le concert sera suivi d'un temps d'échanges avec les compositeurs gallois invités pour cette 3e édition : Sarah Lianne Lewis, Lynne Plowman, Richard Baker

LA CITÉ DE LA MUSIQUE, samedi 16 octobre à 15h30

WELSH COMPOSERS THROUGH THE BRITISH LANDSCAPE/ ARTISTES GALLOIS DANS LE PAYSAGE ANGLAIS

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976 / Angleterre) CIACCONA FOR CELLO SOLO from Cello Suite N°2 Opus 80 (1967)

RICHARD BAKER (1972 Angleterre / vit au Pays de Galles)
MOTET II (Création mondiale commande de l'Ensemble Télémague 2020)

LYNNE PLOWMAN (1969 Angleterre / vit au Pays de Galles) CLARION CALL (Création mondiale, commande de l'Ensemble Télémague 2020)

SARAH LIANNE LEWIS (1988 Angleterre / Pays de Galles)

A SOUL IS MORE THAN A BODY IS MORE THAN A NUMBER IS MORE THAN (Création mondiale, commande de l'Ensemble Télémaque 2020 / Aide à l'écriture 2021 d'une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture)

GEORGE BENJAMIN (1960 Angleterre) OCTET

LE PIC, dimanche 17 octobre à 15h30

LYRICAL SOUNDS FROM BRITISH SOULS /
LE CHANT DES ÂMES BRITANNIQUES

HARRISON BIRTWISTLE (1934 /Angleterre) NINE SETTINGS OF LORINE NIEDECKER

RICHARD BAKER (1972 Angleterre / vit au Pays de Galles)
MOTET II (Création mondiale, commande de l'Ensemble Télémaque 2020)

LYNNE PLOWMAN (1969 Angleterre / vit au Pays de Galles) CLARION CALL (Création mondiale, commande de l'Ensemble Télémaque 2020)

SARAH LIANNE LEWIS (1988 Angleterre / Pays de Galles)

A SOUL IS MORE THAN A BODY IS MORE THAN A NUMBER IS MORE THAN (Création mondiale, commande de l'Ensemble Télémaque 2020 / Aide à l'écriture 2021 d'une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture)

THOMAS ADÈS (1971 Angleterre) LIFE STORY

SARAH LIANNE LEWIS

Sarah Lianne Lewis est une compositrice galloise habitant dans la vallée de Glamorgan.

Sa musique est inspirée de l'exploration à demi improvisée des gestes au sein des plus grands ensembles, et du dialogue qu'ils créent entre le compositeur et l'interprète. Elle est aussi profondément influencée par la poésie, ce qui se reflète dans de nombreux titres de ses œuvres.

Son écriture a été décrite comme étant "calme et délicate" (Matthias Roth, Rhein-Neckar-Zeitung, 2016), « pleine de sonorités imaginatives » (Steph Power, Wales Arts Review, 2016), résonnant comme « une dissonance cristalline enveloppée d'une aura étrange » (Weeping Tudor Productions, 2018).

Elle a étudié à l'Université de Cardiff de 2006 à 2011, obtenant un bachelor en Musique et Histoire, et une maîtrise en Composition, et ses œuvres ont depuis été jouées en Europe, au Canada et en Australie, et diffusée dans de nombreuses stations de radios britanniques et européennes.

En 2020, elle est nommée compositrice associée au BBC National Wales Orchestra.

Notice de l'œuvre : A soul is more than a body is more than a number is more than

Aide à l'écriture 2021 d'une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture

"Une âme est plus qu'un corps, plus qu'un chiffre, plus que..." est à la fois une réaction et une réflexion sur les événements de ces derniers mois. Une vie vaut plus qu'un chiffre sur une page, réduit à des fins statistiques ou à de stériles débats. Chaque vie demeure individuelle, fondamentale, et son importance sera mesurée aux regrets de ceux qui restent. Cette pièce a été écrite en conservant à l'esprit celles et ceux dont l'existence s'est achevée, et qui sont aujourd'hui réduits à de simples chiffres : ils étaient plus que le corps qui les soutenaient, ils étaient plus que des nombres sur un morceau de papier. Ils étaient plus que cela. bien plus.

Sarah Lianne Lewis (2020)

RICHARD BAKER

Compositeur/Chef d'orchestre

Richard Baker est l'un des principaux compositeurs et chefs d'orchestre britanniques de sa génération. Elève de Louis Andriessen et John Woolrich, il programme dès les années 2000 la musique contemporaine à Cambridge tout en composant de la musique de chambre, des œuvres vocales et des cycles de chansons diffusées notamment par le Composers Ensemble et le London Sinfonietta (par exemple *Learning to fly* concerto pour Cor de Basset et orchestre créé par Timothy Lines et le London Sinfonietta).

En tant que chef d'orchestre, Richard travaille régulièrement avec les compositeurs les plus remarqués de notre époque (Gerald Barry, Peter Maxwell Davies...) et conduit le BBC Scottish Symphony Orchestra, le BBC National Orchestra of Wales, le London Sinfonietta et le Britten Sinfonia.

Né dans l'Ouest des Midlands, choriste à la Cathédrale de Lichfield et étudiant de premier cycle à l'Université d'Oxford, Richard a aussi été professeur de composition à la Guildhall School of Music & Drama.

Notice de l'œuvre : Motet II

L'invitation à composer une œuvre pour l'Ensemble Télémaque est arrivée à un moment très inhabituel. L'expérience d'être confiné dans un village rural du centre du Pays de Galles, où la vie semblait suivre son cours presque comme à la normale, et de regarder se dérouler des évènements mondiaux tumultueux à travers des écrans d'ordinateurs, avait un côté déconcertant, quasiment surréaliste. Ajouté à cela, la sensation d'être incapable de participer aux vagues de protestations en faveur du mouvement Black Lives Matter (comme on aurait pu le faire dans un cadre urbain) était profondément frustrante.

J'ai commencé à réfléchir à comment refléter cela d'un point de vue musical. Un certain nombre de sources m'ont fourni le matériel pour mon œuvre :

- 1. Une interview remarquable pour la télévision galloise datant de 1971 de la grande actrice et chanteuse américaine Eartha Kitt, dans laquelle elle chanta la chanson folklorique Mae 'nghariad i'n Fenws ("Ma chérie est comme Vénus"). Kitt avait été inscrite sur la liste noire aux États-Unis à la suite de remarques qu'elle avait faites à Lady Bird Johnson lors d'un déjeuner à la Maison Blanche en 1968, prenant la défense des afro-américains lors des troubles civils dans les zones urbaines américaines. Eartha Kitt avait dû, après cela, poursuivre sa carrière en exil durant de nombreuses années.
- 2. Un reportage télévisé sur une famille noire à Penygroes, dans le nord du Pays de Galles, qui trouva un matin au réveil une croix gammée taguée sur leur maison. Des membres de la communauté locale (parlant le gallois) vinrent ensuite manifester leur solidarité à la famille en chantant dans la rue.
- 3. Un débat passionné sur le racisme dans les régions rurales du Pays de Galles que cet incident avait déclenché sur les réseaux sociaux.

Comme pour certaines de mes œuvres récentes, le matériau musical a été resynthétisé à partir d'analyses instrumentales de textes parlés et chantés.

Richard Baker (Juin 2020)

LYNNE PLOWMAN

L'étendue de la composition musicale de **Lynne Plowman** s'étend de solos instrumentaux délicats à un travail vocal à grande échelle, en passant par des œuvres orchestrales et théâtrales. Ses commanditaires et collaborateurs sont le Welsh National Opera, Glyndebourne, la Royal Shakespeare Company, le London Mozart Players, Presteigne Festival, Piano Circus, UPROAR, le Berkeley Ensemble, O Duo, Okeanos, BBC National Orchestra of Wales et les BBC Singers. Elle a obtenu un British Composer Award (2003) pour son premier opéra, Gwyneth and the *Green Knight*, décrit par le Times comme « Un des nouveaux opéras parmi les plus remarquablement élaborés que j'ai entendu ces dernières années ». Un 'Creative Wales Award' a soutenu en 2012 l'écriture orchestrale de Lynne: Catching Shadows a été joué pour la première fois par le BBC National Orchestra of Wales. « Le résultat est une texture enivrante d'une précision structurelle implacable. » (Wales Arts Review, 2016)

Lynne Plowman est professeure de composition et Membre Honoraire du Royal Welsh College of Music and Drama, et compositrice résidente pour le programme Dyfed Young Composers. Ses œuvres sont publiées par Chester Music et Composers Edition.

Notice de l'œuvre : Clarion Call

« Clarion Call » est une expression de la langue anglaise provenant d'une trompette médiévale - le clairon - utilisée pour communiquer sur de longues distances lors des batailles : les mouvements musicaux courts revêtaient des significations déterminées et permettaient aux armées de collaborer efficacement.

Dans cette pièce, de courts mouvements musicaux parcourent l'ensemble, dans une structure en mosaïque. Des voix solos - phrases mélodiques - émergent doucement et disparaissent à nouveau. Le son des cloches - autre instrument important dans l'histoire de la communication à distance - imprègne la pièce (piano et percussions).

Dans l'usage moderne, l'expression « Clarion Call » est définie comme « un appel à agir fort et émotionnel / une injonction ou une demande d'action ».

Lynne Plowman (2020)

RAOUL LAY

Raoul Lay, compositeur et chef d'orchestre, directeur artistique de l'**Ensemble Télémaque**, partage son temps entre la création et la diffusion des musiques d'aujourd'hui.

En 1998, le Prix Paul-Louis Weiller de l'Académie Française (Section Beaux-Arts) lui est remis pour son travail de compositeur. Elève de Peter Eötvös, Il mène simultanément une carrière de chef d'orchestre et dirige dès 1995 de nombreuses formations en France comme à l'étranger : l'Ensemble Asko (Pays-Bas), le Savaria Orchestra (Hongrie), l'Ensemble Modern (Allemagne), l'Ensemble Capricorn (Angleterre), l'Ensemble Musiques Nouvelles (Belgique), le New music ensemble (Hong Kong), le philharmonique Tito Schipa de Lecce (Italie), L'orchestre national de Malte (MPO), l'orchestre Philharmonique de Nanning (Chine), les orchestres des opéras de Bordeaux, Toulon, Avignon, Marseille... Parallèlement il reçoit – entre autres – des commandes de l'Yonneen-scène, du Concours International d'Instruments à Vent de Toulon, de l'Opéra de Bordeaux, du GMEM, des Détours de Babel (Grenoble), de l'Opéra de Marseille, du Manège de Mons, de la fondation André Boucourechliev et du festival Présences à Radio-France.

Lauréat de la fondation Beaumarchais (SACD) en 2001, il compose des opéras de chambre avec Olivier Py, Anne-Laure Liégeois, le cirque Plume, Catherine Marnas, Nathalie Pernette... et obtient en 2007 une commande d'État pour *Le cabaret des valises*. Entre 2006 à 2009, il est nommé artiste associé au Théâtre le Cadran de Briançon et compositeur associé (Sacem – Ministère de la culture) au Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues. En 2011 il crée l'*E.C.O*. (European Contemporary Orchestra), une formation acoustique et électrique de 33 musiciens réservée à la création (*Biennale de Venise* 2015, Mons 2015, *Festival Enescu* 2014...). Il ouvre en 2013 à l'Estaque le *P.I.C*. (Pôle Instrumental Contemporain) – labellisé en 2016 *Atelier de Fabrique Artistique pour les musiques d'aujourd'hui* – et crée en 2016 Grandes Musiques pour Petites Oreilles, un temps fort en direction du jeune public avec les Théâtres (GTP/Gymnase/Bernardines), la Ville de Marseille, le CD 13 et la Région PACA.

Ces dix dernières années, il a dirigé l'Ensemble Télémaque dans quinze pays. (France, Belgique, Chine, Tunisie, Maroc, Algérie, Pays-Bas, Italie, Espagne, Luxembourg, Roumanie, Malte, Pologne, Argentine, Japon). En 2018 il crée avec Mathilde Rubinstein *Tous en sons*, premier festival français entièrement consacré à la musique jeunesse.

En 2019-2020 il est Directeur Artistique du Malta Philharmonic Orchestra.

De 2016 à 2020 il a été président de Futurs Composés, le réseau national de la création musicale en France.

Ses œuvres sont éditées chez Gérard Billaudot à Paris.

« Chef rigoureux porté sur la composition » (Olivier Dahan, *Libération*), créateur qui « dynamite les bonnes manières de la musique contemporaine » (Gilles Rof, *Télérama*), Raoul Lay se définit lui-même comme un passeur de sons, un artiste engagé au service des musiques, des compositeurs et des publics.

ENSEMBLE TÉLÉMAQUE

Depuis sa formation en 1994 à Marseille, **l'Ensemble Télémaque** s'est consacré à la création et à la diffusion des œuvres de notre temps. Georges Boeuf, Régis Campo et Pierre-Adrien Charpy, compositeurs du sud, mais aussi Thierry Machuel, Jean-Luc Hervé, Tatiana Catanzaro, François Narboni, Kasia Glowicka, Bernard Cavanna et Ivan Fedele reçoivent des commandes de l'ensemble qui revendique la plus grande ouverture esthétique.

Dans les années 2000 et sous l'impulsion de Raoul Lay, la compagnie musicale Télémaque développe de façon originale les mélanges avec les autres arts de la scène : Olivier Py, Bernard Kudlak (cirque Plume), Catherine Marnas, Nathalie Pernette ou Frédéric Flamand comptent parmi les partenaires artistiques de Télémaque au service des musiques de Mauricio Kagel, Steve Reich ou Raoul Lay lui-même.

Depuis toujours, l'ensemble se produit également en concert sur les scènes musicales les plus innovantes en France et à l'étranger: Festival d'Ile de France, Festival Présences à Radio-France, Cité de la Musique de Paris, Auditorium National de Madrid, Gaudeamus Music Week d'Amsterdam, Festival Enescu à Bucarest, Salle Flagey à Bruxelles, Biennale de Venise, New Music Week de Shanghai, CCK de Buenos Aires, Spring Festival de Malte.....

Outre la création, Télémaque s'est donné pour mission d'éveiller les curiosités, de donner à entendre toutes les esthétiques musicales contemporaines, partout et à tous. Pour cela un travail particulier en direction du jeune public a été mené, tourné vers les enfants spectateurs (Nokto, La mort Marraine, La revue de Cuisine) ou participants chanteurs (La jeune fille aux mains d'argent, King Kong) et/ou percussionnistes (Nous d'ici-bas).

Après avoir été en 2011 l'ensemble leader du projet **ECO** (European Contemporary Orchestra), phalange acoustique et électrique de 33 musiciens au service de la création, Télémaque intègre en 2013 le Pôle Instrumental Contemporain (PIC) et s'engage dans un projet de territoire qui lui permet d'obtenir le label Atelier de Fabrique artistique, décerné en 2016 par le ministère de la culture.

Ces dix dernières années Télémaque a joué dans 15 pays. En 2016, en coproduction avec une quinzaine d'opérateurs regionaux, la structure a organisé un temps fort intitulé Grandes musiques pour petites oreilles. Le succès des deux premières éditions a donné naissance en 2019 à Tous en sons, premier festival national de musique jeunesse, désormais indépendant mais dont Télémaque reste un soutien et un partenaire privilégié.

Depuis 2018, Télémaque et Raoul Lay portent le projet October Lab, plateforme internationale de création et d'échanges musicaux.

Flûtes : Charlotte Campana Clarinettes : Linda Amrani Clarinette basse : Benoît Philippe Trompettes : Gérard Occello Accordéon : Julia Sinoimeri Piano : Nicolas Mazmanian

Percussions · Christian Rini

Violon : Yann Le Roux Sèdes Alto : Pascale Guérin

Violoncelle: Jean-Florent Gabriel Contrebasse: Bernard Lanaspèze Soprano: Brigitte Peyré Direction: Raoul Lay

BILLETTERIE -

CITÉ DE LA MUSIQUE - citemusique-marseille.com
Tarifs: 12 € (plein tarif) / 8 € (tarif réduit).

4 Rue Bernard du Bois - 13001 Marseille - 0491392828.

PIC-TÉLÉMAQUE au 0491431046 / info@ensemble-telemaque.com Tarifs : 12 € (plein tarif) / 8 € (professionnels, étudiants, chômeurs) 5 € (rsa, enfants, habitants du quartier de l'Estaque). 36 Montée Antoine Castejon - 13016 Marseille - 0491431046

L'ALCAZAR - entrée libre

(il est conseillé d'arriver une demi-heure avant l'heure indiquée). 58 Cours Belsunce - 13001 Marseille - 0491559000

Retrouvez les dates de l'ensemble Télémaque & les concerts en sorties de résidences sur notre site internet www.ensemble-telemaque.com ainsi que sur Facebook fensemble telemaque

Le PIC-Télémaque est labellisé Atelier de Fabrique Artistique.

