

October lab

-15>17 novembre 2019

Ensemble Télémaque —

CITÉ DE LA MUSIQUE DE MARSEILLE ALCAZAR — PIC TÉLÉMAQUE —

réservations/renseigements : 04 91 43 10 46 — ensemble-telemaque.com

POURQUOI la création ? le Canada ? le théâtre musical ?

Voici donc les trois questions qui, pour autant que ces lignes fussent lues, pourraient surgir sur la scène de nos pratiques et, peut-être, soulever le rideau de vos interrogations.

J'ose en rajouter une : et si l'Art n'avait pas de but?

Le Canada, sirop d'érable, paysages amples, sauvages et glacés, villes souterraines, francophonie Anglo-cryptée, l'autre Amérique, celle des bons côtés préservés, le grand frère campagnard du continent de la nouvelle espérance. Au vrai rien de tout cela, un pays sans fin où le verre-béton protubère, fait de terres vierges, de silence et de musiques. Une nation et son avant-garde à qui l'on a proposé de s'interposer dans notre francitude post structuraliste (Aperghis, Dusapin), de côtoyer les mélodistes américains post Fluxus (Berberian, Lifchitz).

Si la rencontre est belle, c'est qu'elle comporte une part d'improbable. Et une assise aux fondations solides, le talent de compositeurs.trices implantées au cœur de cités où la grandeur s'admire (Toronto, Montréal, Vancouver), où l'éloignement se suggère (Winnipeg).

Et, me direz-vous, le coup de dés Mallarméen, alors ? Celui qui n'abolira jamais le hasard – à moins que ce ne soit le contraire ? Ici, l'impulsion première, l'élément déclencheur hors du rien et agrégateur du tout, c'est la Voix. Et, comme un pendant à son irréductible humanité, l'Absurde qui circule irrésistiblement entre le son et le sens.

Bienvenue à ce deuxième *October Lab*, laissez-vous porter par ces *Crazy musics on stage*, naviguez en terre canadienne entre le signifié et le signifiant, bref, n'oubliez pas comme disait Nietzsche que la profondeur d'un être humain "se dévoile à lui dans la mesure où il s'étonne luimême de sa propre complexité".

Raoul LAY directeur de l'ensemble Télémague

OCTOBER LAB#2 CRAZY MUSICS ON STAGE

OCTOBER LAB est une plateforme internationale de création et d'échanges musicaux qui s'articule autour de trois axes : provoquer les rencontres entre les partenaires à l'échelon mondial ; promouvoir le nouveau répertoire né de ces frottements entre cultures ; diffuser les œuvres à l'international et accompagner les créateurs.trices de façon durable dans leur démarche.

Chaque année en automne, *OCTOBER LAB* propose sur le territoire métropolitain une scène ouverte aux compositeurs 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...

L'ALCAZAR, vendredi 15/11 à 17h30

TÉLÉMAQUE EN TOUTES NOTES...

Entre création et répertoire, l'ensemble Télémaque propose un avant-goût de ses concerts à venir. Cette année, accompagnés par la soprano Brigitte Peyré et le metteur en scène Olivier Pauls, l'ensemble Télémaque et son chef Raoul Lay soulèvent le rideau du Théâtre musical : fantaisie débridée, comique grinçant, absurde à tous les étages... À découvrir absolument!

LA CITÉ DE LA MUSIQUE, samedi 16/11 à 20h30

CRAZY MUSICS ON STAGE VOL.1

Rita Ueda, Jim Hiscott, Georges Aperghis, Pascal Dusapin

Pour la deuxième fois à la Cité de la Musique de Marseille, l'ensemble Télémaque vous invite à un voyage pas comme les autres... Faites vos valises, révisez vos classiques favoris et partons au Canada vivre de nouvelles créations ! Rita Ueda et Jim Hiscott nous emmènent sur les planches du grand Nord, de Vancouver à Winnipeg, inscrivant leur pas dans les œuvres d'Aperghis et Dusapin, résolument tournées vers le geste vocal et la théâtralité. Embarquez pour un paysage multisonore aux dialectes savoureux, dramatiques, vernaculaires, corporels, et découvrez l'humain sous toutes ses formes. À la rencontre de ces "musiques débridées sur la scène, première partie" (en français dans le texte), vous vous laisserez guider par la diva Brigitte Peyré, le trublion Olivier Pauls et toute la bande des musiciens marseillais de Télémaque sous la direction de Raoul lay.

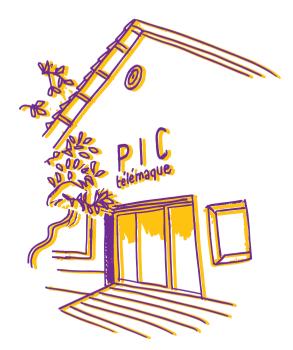
PIC, dimanche 17/11 à partir de 15h30

CRAZY MUSICS ON STAGE VOL.2

Bekah Simms, James O'callaghan, Max Lifchitz, Cathy Berberian

En clôture de son grand week-end consacré aux musiques Canadiennes de création, Télémaque vous invite à rencontrer les protagonistes actuels de l'American East Side Generation. Bekah SIMMS de Toronto, et James O'Callaghan de Montréal, viennent confronter leurs jeunes audaces aux écritures habitées de Max Lifhchitz (New-York) et Cathy Berberian (Massachusetts), géniale égérie du grand Berio des années soixante mais aussi compositrice d'une inoubliable Stripsody...

Loufoque, grandiloquent, humoristique et/ou décalé, ce volume II des "Musiques débridées sur la scène" confronte les œuvres clés du théâtre musical américain aux nouvelles inspirations. Avec Brigitte Peyré, Olivier Pauls et l'ensemble Télémaque dirigé par Raoul LAY.

OCTOBER LAB est un projet porté par l'ensemble Télémaque.

Après la Chine en 2018 et le Canada en 2019, de prochaines éditions se préparent en Europe (Scandinavie, Pays de Galles...) et en Amérique (Argentine, États Unis...).

PORTRAITS CRAZYMUSICSONSTAGE

Rita Ueda compositrice canadienne dont "la poésie est souvent très délicate et introspective..." (Guido Barbieri Warner Classics) crée des œuvres orchestrales, onératiques et chorales qui reflètent les interactions en perpétuel changement entre les cultures. Ses opéras de chambre. One Thousand White Paper Cranes for Japan et Débris ont été joués à Singapour, en République Tchèque, au Pays-Bas, au Janon et au Canada Musicalement et théâtralement. Rita v questionne les relations Chine-Canada au prisme du désastre provoqué par le tsunami de 2011 à Tohoku

Les performances récentes de Rita comprennent des collaborations avec le Radio Symphony orchestra de Vienne, l'Orchestre Symphonique de Budapest, l'Orchestre de Chambre de Vienne, l'Orchestre Symphonique de Vancouver, le Locrian Chamber Players (New York), l'Ostrava Banda et l'ensemble de Chanteurs SYC (Singapour).

Gagnante du très disputé concours international de compositeurs Krzysztof Penderecki en 2014 à Radom en Pologne, Rita a remporté de nombreux prix internationaux : concours Malher en 2010, Polyphonos en 2011, Choral Ensemble of Boston, Quatuor à Cordes de Florence, Val Tidone en 2013 et le concours de chant choral Enpio Morricone à Florence en 2014

RITA UEDA

Dernière élève du compositeur Tchéco-Canadien Rudolf Kumorous, Rita a étudié à l'Université Simon Fraser et à l'Institut des Arts de Californie. Elle est actuellement chargée de cours à l'Université Simon Fraser et compositrice en résidence à l'Orchestre Symphonique de Sanremo en Italie. Son dernier enregistrement dans l'album *I Solisti Della Scalla* – Octets est actuellement disponible sur Warner Classics.

James O'Callaghan (né en 1988) est un jeune compositeur et artiste sonore basé à Montréal, reconnu pour sa "grande maîtrise des matériaux et de la forme musicale" (Électromania, Radio France). Sa musique a été décrite comme "très personnelle, possédant sa propre couleur ancrée dans l'imprévisible". (Goethe-Institut) Son travail, qui relève des univers acoustiques et électroacoustiques, tire son matériel d'objets sonores déjà amplifiés comme de sons prélevés dans l'environnement urbain et/ou rural.

Ses activités de compositeur se répartissent entre musique de chambre, musique orchestrale, électroacoustique en direct, acousmatique, installations sonores et performances in situ. Il a reçu des commandes entre autres du Groupe de recherches musicales (INA-GRM), de l'Orchestre national des jeunes du Canada, de l'ensemble Paramirabo, du quatuor de saxophones Quasar et Standing Waye...

Sa musique a obtenu plus de trente prix et nominations, y compris le SICM Young Composer Award (2017), le prix Salvatore Martirano (2016), le prix Robert Fleming (2015) le prix Jan V. Matejcek (2018), le premier prix au concours Times Play et le Grand Prix John-Weinzweig du Concours des jeunes compositeurs de la Fondation SOCAN (2014). Sa musique a aussi été nominée au Gaudeamus Award (2016) et au Prix Juno dans la catégorie "Composition classique de l'année" (2014).

JAMES O'CALLAGHAN

Il est membre fondateur et co-directeur du *Laboratoire de musique contemporaine* de Montréal. Originaire de Vancouver, il a reçu son baccalauréat en beaux-arts de l'*Université Simon Fraser* et il est titulaire d'une maîtrise en musique de l'*Université McGill*.

La musique de **Jim Hiscott** a été jouée à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie par beaucoup d'artistes dont l'ensemble Hilliard, le Quatuor à Cordes de St. Lawrence, le Quatuor à Cordes de Molinari, James Campbell, l'Orchestre Symphonique de Winnipeg, l'Orchestre Radio CBC, Vancouver New Music, l'Orchestre de Jeunes d'Andalousie, l'ensemble de Musique Nouvelle Festa (São Polo) et le Relâche de Philadelphie.

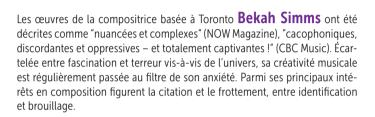
À sa pratique régulière de l'écriture pour les instruments classiques il ajoute un intérêt pour les musiques extra-européennes : il a composé pour gender Balinais wayang, accordéon diatonique, dizi, erhu, zheng, tabla...

Il s'est produit en duo à l'accordéon diatonique avec un joueur de gender balinais à travers le Canada et les États-Unis, accueilli notamment par le WSO New Music Festival et le Vancouver Folk Music Festival, et en tant que soliste pour l'Orchestre Symphonique de Montréal. Ses œuvres récentes incluent *Turning* pour quatuor de pianos (créé par la Société de Musique de Chambre de Winnipeg), *The Milky Dust of Stars* (avec Sarah Jo Kirsch, soprano et Yuri Hooker, violoncelle), *Water Circle* (créé par The Frontier Fiddlers et l'Orchestre de Chambre de Manitoba), *Quintet for Zheng et String Quartet* (avec Geling Jian au zheng et le Quatuor à Cordes Vico), et Far Heavens pour dizi et orchestre à cordes (avec Xiao-Nan Wang au dizi accompagné par le MCO). Les CDs d'Hiscott comprennent *Spirit Reel*, *Norte Tropical et Blue Ocean* (nominé aux Western Canadian Music Awards).

JIM HISCOTT

BEKAH SIMMS

La musique de Bekah a été jouée et diffusée à travers le Canada et dans plus d'une douzaine d'états américains, en France, Italie, Allemagne, Autriche, Lituanie et au Royaume-Uni. Toutes ses œuvres ont été créées par des interprètes de haut niveau : l'Orchestre Esprit, Continuum Contemporary Music, l'Orchestre Symphonique Victoria et l'Ensemble Paramirabo. Elle a reçu des commandes de l'Orchestre Symphonique de Vancouver, de l'ensemble Télémaque (Marseille, France), de Redshift, du Festival 21C...

En plus des commandes et des enregistrements financés par le *Conseil des Arts du Canada*, le *Conseil d'Arts d'Ontario* et le *Conseil d'Arts de Toronto*, Bekah a remporté plus de 25 prix et récompenses, dont le *Prix Barlow 2019*, le *Prix du Compositeur Emergent de Toronto* en 2017, et en 2018 le *Prix de musique canadienne Karen Kieser*. Son œuvre *Granitic* a été nominé pour le *Prix Juno* 2019. Sa musique a été par deux fois incluses dans le dépôt officiel de la Section Canadienne au *World Music Days* (2016 et 2019), et en 2016 le CBC l'a incorporée à leur classement annuel des meilleurs 30 musiciens canadiens de moins de 30 ans.

Bekah est diplômée en composition musicale de l'*Université de Toronto* et en théorie et composition de l'*Université Mémorial de Newfoundland*.

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.

RAOUL LAY

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 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'Yonne-en-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 il est nommé Directeur Artistique du Malta Philharmonic Orchestra.

Il est actuellement président de Futurs Composés, le réseau national de la création musicale en France.

Ses œuvres sont éditées chez *Gérard Billaudot* à Paris.

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 Bœuf, 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'Île 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...

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*) et/ou percussionnistes (*Nous d'ici-bas*).

ENSEMBLE TÉLÉMAQUE

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.

INFORMATIONS PRATIQUES

ΔΙ CΔ7ΔR

58 Cours Belsunce - 13001 Marseille - 04 91 55 90 00

CITÉ DE LA MUSIQUE DE MARSEILLE

4 Rue Bernard du Bois - 13001 Marseille - 04 91 39 28 28

PIC-TÉLÉMAQUE

36 Montée Antoine Castejon - 13016 Marseille - 04 91 43 10 46

BILLETTERIE

À la **Cité de la Musique** sur citemusique-marseille.com Tarifs : 12 € (plein tarif) / 8 € (tarif réduit).

Au **PIC-Télémaque** au 04 91 43 10 46 / info@ensemble-telemaque.com Tarifs : $12 \in$ (plein tarif) / $8 \in$ (professionnels, étudiants, chômeurs) $5 \in$ (rsa, enfants, habitants du quartier de l'Estaque).

À l'**Alcazar**, entrée libre (il est conseillé d'arriver une demi-heure avant l'heure indiquée).

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 ensemble telemaque

Le PIC-Télémague est labellisé Atelier de Fabrique Artistique.

