

EXPRESSIONS XX et I
« VOYAGE A DEBUSSY »

Programme

Sofia GUBAÏDULINA (1931)

Assistante de Chostakovitch de 1954 à 1959, Sofia Gubaïdulina fonde en compagnie des compositeurs Viatcheslav Artiomov et Viktor Sousline, l'Ensemble Astreya où elle improvise sur des instruments rares d'Europe de l'Est, ainsi que sur des instruments rituels. Influencée par toutes formes de musiques rituelles, par la mystique chrétienne et la philosophie orientale, elle a reçu de nombreux prix, dont le prix international du disque Koussevitzky (1989 et 1994), le prix Franco Abbiato (1991), le Heidelberger Künstlerinnenpreis (1991) et le prix de l'État russe (1992). Depuis 1992, elle vit en Allemagne, à proximité de Hambourg

- Jardins de joie et de tristesse pour flûte, alto, harpe, et récitante (1980)
 - Caroline DEBONNE : flûte
 - Alain BALDOCCHI : alto
 - Cécile BONTRON MAUDIRE : harpe
 - Suzanna ROSANDER : récitante

Durée : 18 minutes

György LIGETI (1923 - 2006)

Initialement formé au conservatoire de Cluj en Transylvanie, le jeune Ligeti dut interrompre ses études en 1943, à la suite des mesures antisémites prises successivement par le régent Horthy et le régime des Croix fléchées. La presque totalité de sa famille disparut en déportation (seule sa mère survécut). Après la Seconde Guerre mondiale, il part étudier la musique et la composition à l'Académie Franz Liszt à Budapest, avant de se réfugier à Vienne. Après l'écoute du *Chant des adolescents* de Karlheinz Stockhausen, il contacte ce dernier qui accepte de l'intégrer à son studio de Cologne, où il rencontre Pierre Boulez, Luciano Berio et Mauricio Kagel, avec qui il travailla. Il s'installe à Vienne en 1959, où il obtient la nationalité autrichienne en 1967. Par la suite, il enseigne à Darmstadt ainsi qu'à Stockholm; il devient titulaire d'une chaire de composition au conservatoire de Hambourg en 1973.

- Sonate pour Alto : (1994)
 - Hôra Lunga
 - Chaconne Chromatique
- Alain BALDOCCHI : alto

Durée : 7 minutes 30

Paul HINDEMITH (1895 - 1963)

Il commence des études d'alto à l'âge de neuf ans à Francfort et entre à quatorze ans à la Hochschule für Musik de Francfort. Son père est tué durant la Première Guerre mondiale. Il mène une carrière d'interprète parallèlement à une activité de compositeur. Il joue de 1915 à 1923 à l'opéra de Francfort. De 1921 à 1929, il est l'altiste du fameux quatuor Amar au sein duquel il milite activement en faveur de la musique d'avant-garde. Dès 1927, il est nommé professeur de composition au conservatoire de Berlin, puis en Suisse où il finit par émigrer en 1938, après avoir entretenu des relations compliquées avec les autorités nazies, bien qu'ayant accepté certaines fonctions officielles comme d'être membre de la Chambre de la Musique du Reich. En 1940, il part aux États-Unis où il enseigne à l'université Yale, comme professeur de composition, de 1940 à 1953. Il y obtient la nationalité américaine en 1948. Il rentre en Europe après la guerre. Il retourne fréquemment en Allemagne fédérale jusqu'à sa mort à Francfort.

Sa rythmique, désignée sous le nom de Motorik (« motorisme »), est percutante et se veut, à l'instar de la machine, obsédante. Elle se fait l'écho de l'ère industrielle, Hindemith répugnant à la sentimentalité, à la subjectivité et à la psychologie. Ainsi, entre musique moderne et musique néoclassique, signe-t-il une musique très personnelle qui a pu être qualifiée de Gebrauchsmusik (musique utilitaire). Son œuvre est particulièrement riche, comptant plus d'une centaine de compositions et touchant à tous les genres.

- Sonate pour Alto opus 25 n° 1 : (1922)

I. Breit (s'enchaîne avec le II.)

II. Sehr frisch und straff

III. Sehr langsam

IV. Rasendes Zeitmass. Wild. Tonschönheit ist Nebensache

V. Langsam, mit viel Ausdruck

- Alain BALDOCCHI : alto

Durée : 15 minutes

Claude DEBUSSY (1862 - 1918)

Pierre Louÿs publiait en décembre 1894 : « *Les Chansons de Bilitis*, traduites du grec pour la première fois par P.L. » L'auteur, en guise de préface, contait la « *Vie de Bilitis* », courtisane qui aurait vécu au VIème siècle avant notre ère. Les quatre murs de son tombeau, découvert par un savant allemand, auraient été recouverts de plaques où étaient gravées les « *Chansons* ». La supercherie ne mit pas longtemps à être décelée et l'on sut très vite que ces textes évoquant la Grèce antique étaient de Pierre Louÿs lui-même.

Claude Debussy qui, dès 1893 s'était lié d'amitié avec l'auteur d'Aphrodite, avait composé en 1897 trois mélodies dont les paroles étaient empruntées aux Chansons de Bilitis. A l'automne 1900, Pierre Louÿs demande à son ami s'il veut écrire la musique de scène pour accompagner des Chansons de Bilitis récitées lors d'une soirée privée.

- Les Chansons de Bilitis, musique de scène devant accompagner la récitation de douze poèmes de Pierre Louÿs pour récitant, deux flûtes, deux harpes et célesta (15 janvier 1901)

- 1) Chant Pastoral
- 2) Les Comparaisons
- 3) Les Contes
- 4) Chanson
- 5) La Partie d'osselets
- 6) Bilitis
- 7) Le Tombeau sans nom
- 8) Les Courtisanes égyptiennes
- 9) L'Eau pure du bassin
- 10) La Danseuse aux crotales
- 11) Le Souvenir de Mnasidica
- 12) La Pluie au matin

- Suzanna ROSANDER : récitante
- Caroline DEBONNE : flûte
- Florent BONTRON : flûte
- Cécile BONTRON MAUDIRE : harpe
- Anne-Sophie DAUPHIN : harpe
- Marybel DESSAGNES : célesta

Durée : 25 minutes

Marybel DESSAGNES (1970)

Compositrice au catalogue de plus de 120 œuvres, installée à Cannes depuis 4 ans et présidente d'Expressions XX et I, Marybel Dessagnes a choisi de rendre à son tour hommage à Debussy. Afin de réunir tous les musiciens du concert, elle a mis en musique un des poèmes de Pierre Louÿs, « Bilitis », cœur de l'œuvre précédente. Son choix a été d'allier la magie et la féerie des timbres des harpes, flûtes, alto, et célesta, venant « enrober » les graves doux et sensuels de la voix de contralto.

- Bilitis (2012) **CRÉATION**
- Suzanna ROSANDER : contralto
 - Caroline DEBONNE : flûte
 - Florent BONTRON : flûte
 - Cécile BONTRON MAUDIRE : harpe
 - Anne-Sophie DAUPHIN : harpe
 - Marybel DESSAGNES : célesta
 - Alain BALDOCCHI : alto

Durée : 2 minutes

L'association **Expressions XX et I** a vu le jour en février 2011 grâce à une convergence d'idées, d'efforts, et de travail d'un groupe de musiciens professionnels pour la plupart professeurs au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Cannes et / ou solistes à l'Orchestre Régional de Cannes PACA.

L'idée initiale était de mieux faire apprécier la musique de chambre contemporaine souvent mal ou peu connue d'une grande partie du public pourtant mélomane. **Expressions XX et I** s'est donné pour but de diffuser et rendre accessibles ces répertoires, notamment par des conférences et concerts à thème commentés.

Expressions XX et I est fière d'avoir deux personnalités du monde musical pour présidents d'honneur : **Philippe Bender**, chef d'orchestre et directeur musical de l'Orpaca, et **Alain Pavard**, musicien et directeur du CRD de Cannes.

Le conseil artistique est composé de **Marybel Dessagnes**, pianiste compositrice et présidente de l'association, **Philippe Cauchefer**, violoncelliste et **Suzanna Rosander**, cantatrice.

L'Association **Expressions XX et I** reçoit le soutien de la Ville de Cannes.

« Voyage à Debussy » a été conçu pour le théâtre Alexandre III à l'occasion du 150ème anniversaire de la naissance du compositeur.

Ce programme, commençant par une compositrice vivante, en passant par des compositeurs des deuxième et première parties du XXème siècle, couvre exactement toute la période dans laquelle **Expressions XX et I** s'est fixé pour but de se promener. Ce « voyage à l'envers » trouve son point final le 15 janvier 1901 avec Debussy, compositeur essentiel dans l'évolution de la musique d'aujourd'hui.

Un grand merci pour leur aide précieuse à :

Florian GOURIO

Michel PASCAL

Guillaume SATTA

Prochain concert d'Expressions XX et I :

Mardi 12 Mars 2013 à 20h

Temple de l'Église réformée de Cannes

« Les Orgues du XXème et du XXIème siècles »

<http://expressions-vingt-et-un.jimdo.com/>