

TEMPLE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DE CANNES

MARDI 12 MARS 2013 à 20 h.

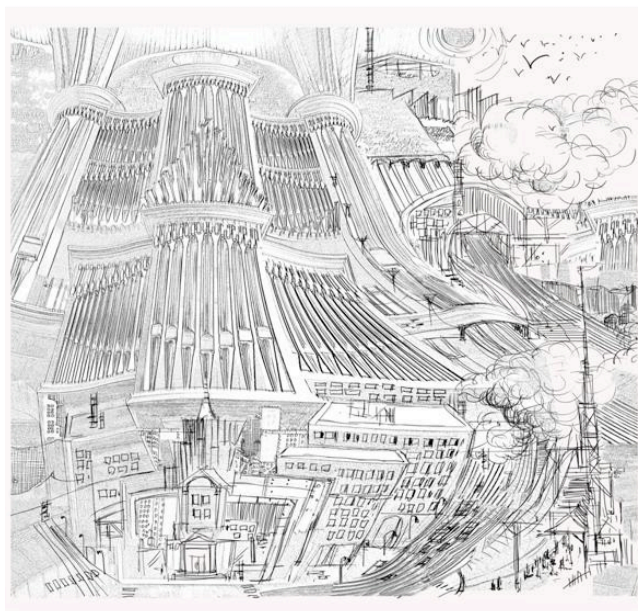
LES ORGUES DU XXème et du XXIème

par EXPRESSIONS XX ET I

Les organistes *Catherine Hyvert* et *Stéphane Catalanotti*, entourés de *Philippe Cauchefer*, *Xavier Leteuré*, *Vincent Tizon*, *Suzanna Rosander* et *Elisabeth Vanthomme* présentent des oeuvres dédiées à l'histoire contemporaine de l'orgue. Ce programme comprend notamment les immenses compositeurs *Olivier Messiaen*, avec le Final de la Nativité (Dieu parmi nous), *György Ligeti* et son célèbre *Volumina*.

Fidèle à sa vocation à faire découvrir la musique de chambre des XXème et XXIème siècles, **Expressions XX et I** propose également deux oeuvres pour contralto et orgue : *Antiphon* extrait de la Passion de *Max Baumann*, *Erbarne Dich* de *Marybel Dessagnes*, création de 2012 en référence à la réécriture du célèbre aria de la Passion selon St Matthieu de *Bach*, ainsi que *In Croce* pour violoncelle et orgue de la mystique compositrice Russe *Sofia Gubaïdulina*. En final, une formation originale, réunissant hautbois, violon, contrebasse et orgue : *Organogénèse*, de *Florence Möllerberndt* créée en 2006 au Festival des Musiques Inventives d'Annecy.

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

Dessin réalisé par Agnès JACQUELIN

Olivier MESSIAEN (1908- 1992)

Messiaen a consacré la majeure partie de sa carrière à la composition liée à ses recherches de rythmes grecs et hindous, d'harmonie, de polytonalité, de chants d'oiseaux, de modalité. Ce compositeur aux centres d'intérêt variés et riches a toujours été présenté comme un musicien religieux : " *j'écris des œuvres musicales religieuses qui sont des actes de Foi , qui contiennent aussi mon admiration de la nature par l'utilisation des chants d'oiseaux et de nombreuses allusions aux différentes étoiles de notre galaxie .* " Ailleurs il précise : " *Je suis croyant et presque toutes mes œuvres sont destinées à chanter les mystères du Christ. Je suis né croyant et j'allais à l'église en croyant, sans penser qu'un jour je participerais de façon si active à l'office... Ce nouveau métier comblait évidemment mon idéal de musicien croyant.* " Plus loin, au cours du même entretien, en réponse à certaines critiques lui reprochant de jouer à l'église ou de composer pour elle rythmes et couleurs qui ne conviennent pas, il ajoute : " *Ces gens (...) attendaient de moi une musique douceâtre, vaguement mystique et surtout soporifique. En tant qu'organiste j'ai le devoir de commenter les textes propres à l'Office du jour. Ces textes exaltent des vérités très différentes, expriment des sentiments très différents et suscitent des grâces très différentes, suivant la couleur spéciale du temps dont l'Office fait partie .* "

- Final de La Nativité : Dieu parmi nous (1935)
- Catherine HYVERT : orgue

Durée : 10 minutes

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 del'État russe (1992). Depuis 1992, elle vit en Allemagne, à proximité de Hambourg. « In Croce » est une œuvre dans laquelle le symbole de la croix est utilisé comme idée musicale motrice, avec tous les éléments du langage et de l'écriture permettant de le retrouver au cœur de la partition.

- In Croce (1979)
- Philippe CAUCHEFER: violoncelle
- Catherine HYVERT: orgue

Durée : 15 minutes

Marybel DESSAGNES (1970)

C'est tout naturellement que Marybel Dessagnes, passionnée par Jean Sébastien Bach, a accepté la commande de Suzanna Rosander, cantatrice et membre fondatrice d'Expressions XX et I : en effet, cette dernière a demandé à la compositrice une réécriture du célèbre aria du cantor « Erbarme dich ». Bach était protestant, et dans sa Passion selon Saint Matthieu, sur un livret en allemand de Picander, le bel aria pour contralto, sublime mouvement en si mineur, dépeint le désespoir de Pierre ayant renié Jésus:

*Pitié pour moi, Seigneur,
Je souffre et pleure et prie,
En mon coeur, quelle peine,
Quels tourments.
Pitié pour moi, Seigneur.*

Reprenant exactement ce texte, Marybel Dessagnes a réécrit cet aria en gardant la même structure tripartite de Jean Sébastien Bach. Le langage utilisé se veut volontairement attaché à une certaine tradition, tout en utilisant des harmonies d'aujourd'hui. Sous forme de mélodie, le motif rythmico-mélodique principal, « Erbarme dich », obsédant et douloureux, vient tour à tour se fondre dans la pâte sonore de l'orgue, puis lutter contre lui, la voix de contralto faisant corps avec l'élévation nécessaire de l'émotion religieuse.

- Erbarme dich: (2012) (CRÉATION)

- Suzanna ROSANDER : cantatrice
- Stéphane CATALANOTTI : orgue

Durée : 5 minutes 30

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. Dès les années soixante, Ligeti renonce à la notion d'intervalles et de profils rythmiques perceptibles, et conçoit une micropolyphonie déterminée par des « surfaces de timbres » statiques d'étendues, de poids, de couleurs et d'épaisseurs très divers, le tout étant noté avec la plus extrême précision. Le compositeur poursuivit cette direction avec *Volumina* pour orgue, partition entièrement graphique.

- *Volumina* (1962, version révisée 1966)

- Stéphane CATALANOTTI : orgue

Durée : 15 minutes

Max BAUMANN (1917-1999)

Compositeur allemand, Max Baumann fut l'un des rares musiciens à écrire un concerto pour orgue et orchestre au XXème siècle. Sa cantate *Libertas cruciata* fut la première œuvre spécialement écrite pour être interprétée en stéréo à la radio. Son catalogue comprend essentiellement quatre Messes, un Concerto pour piano, de la Musique pour des formations amateurs, etc. L'œuvre présentée ici, intense et inspirée, est un Antiphon c'est à dire un texte liturgique court chanté en réponses, précédent ou suivant un psaume, verset ou cantique.

- Passion : Antiphon (1963)
- Suzanna ROSANDER : cantatrice
- Catherine HYVERT : orgue

Durée : 5 minutes

Florence MÖLLERBERNDT (1955)

Compositrice Haut-Savoyarde, membre d' Expressions XX et I, Florence Möllerberndt a présenté en 2006 au Festival des Musique Inventives d'Annecy l'œuvre « Organogénèse ». Créée alors sur les orgues de la cathédrale d'Annecy, cette composition inédite à la formation originale est largement inspirée de la partition graphique de Ligeti, « *Volumina* ». Le sujet de cette pièce est une gestation depuis la fécondation jusqu'à la naissance. Quatre hauteurs de sons, à la manière des acides aminés, se combinent pour former des spirales sonores jusqu'à l'explosion finale.

- Organogénèse (2006)
- Vincent TIZON : hautbois
- Xavier LETEURÉ : violon
- Elisabeth VANTHOMME : contrebasse
- Stéphane CATALANOTTI: orgue

Durée : 8 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.