

festival d'automne à paris 2003

24 septembre - 23 décembre 2003
32e édition

dossier de presse musique

festival d'automne à paris
156, rue de rivoli - 75001 paris

renseignements et réservations :
01 53 45 17 17
www.festival-automne.com

service de presse festival d'automne à paris : rémi fort et margherita mantero assistés de maud mantelin
tél. : 01 53 45 17 13 - fax : 01 53 45 17 01 e-mail : r.fort@festival-automne.com - m.mantero@festival-automne.com

calendrier musique

du mercredi 1er octobre au dimanche 18 janvier 2004
palais de tokyo

chen zhen

p. 6

jue chang - dancing body/drumming mind (2000)

installation et performances

dans l'exposition *silence sonore*

performances, du mercredi 1er au dimanche 5 octobre

conception, tan dun

percussionnistes, haruka fujii, david cossin

danseur et chorégraphe, huang dou-dou

vendredi 17 octobre à 20h30
centre pompidou

michel van der aa

p. 10

ONE, création en france

opéra de chambre pour soprano, vidéo et bande sonore

musique, texte et vidéo, michel van der aa

soprano, barbara hannigan

du mercredi 22 au samedi 25 octobre de 18h00 à 22h00
point p, quai de valmy

christian boltanski, jean kalman, franck krawczyk p. 14

o mensch!

musiques de franck krawczyk, d'après gustav mahler

pour accordéon, cornes de brume, boîtes à musique

et voix d'enfants

Lundi 27 octobre à 20h30
théâtre des bouffes du nord

wolfgang rihm

p. 17

perspective 1999-2004

quatre premières auditions en france,

dont une commande du festival d'automne à paris

ensemble recherche

direction, lucas vis

vendredi 7 novembre à 20h00
cité de la musique

françois couperin/brice pauset

p. 22

françois couperin, Leçons de ténèbres

du mercredi saint

Les talens lyriques

orgue positif et direction, christophe rousset

brice pauset, symphonie II « La liseuse »

pour voix, récitante et ensemble

création, commande du festival d'automne à paris

ensemble intercontemporain

direction, jonathan nott

Lundi 10 novembre à 20h30
Théâtre des Bouffes du Nord

franz schubert / brice pauset p. 29
brice pauset, Kontrasonate, mouvement I
franz schubert, sonate en La mineur, opus 42, D. 845
brice pauset, Kontrasonate, mouvement II
andreas staier, piano forte

du vendredi 14 au mercredi 19 novembre,
(vendredi 14 à 21h, samedi 15 à 19h30, dimanche 16 à 16h00,
mardi 18 à 21h et mercredi 19 à 19h30)
Théâtre Paris-Villette

Mario Lorenzo p. 32
Richter, opéra documentaire de chambre
Livret, esteban buch
Musique, Mario Lorenzo
Mise en scène, Jean-Paul Delore
Grupo vocal de difusión
Direction, Franck Ollu

Lundi 17 novembre à 19h30 et 21h30
Nef du Musée d'Orsay

salvatore sciarrino p. 36
La Bocca, i piedi, il suono
pour quatre saxophonistes solistes et des saxophonistes en
mouvement
Xasax, ensemble modulable de saxophones et 150 saxophonistes
(élèves des conservatoires de musique des Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis, Val-de-Marne)

mercredi 19 novembre à 20h00
Musée d'Orsay / Auditorium

salvatore sciarrino p. 36
élaborations pour quatre saxophonistes solistes
canzoniere d'après Domenico Scarlatti
Pageine d'après Carlo Gesualdo de Venosa et beaucoup d'autres
Xasax, ensemble modulable de saxophones

Mardi 25 novembre à 20h00
Cité de la Musique

Georg-Friedrich Haas / György Kurtág / Mark André p. 41
Trois œuvres en première audition à Paris
Georg-Friedrich Haas, Natures mortes
György Kurtág, ...concertante...opus 41
Mark André, Modell
Orchestre symphonique SWR, Baden-Baden/Freiburg
Direction, Sylvain Cambreling

Les 28, 29, 30 novembre et les 6, 7 décembre
Théâtre Nanterre-Amandiers

franz schubert / christoph marthaler p. 47
Die schöne Müllerin (La belle meunière)
Poèmes de Wilhelm Müller
Lieder de Franz Schubert
Mise en scène, Christoph Marthaler

service de presse festival d'automne à paris :
 rémi fort, margherita mantero
 assistés de maud mantelin
 Tél. 01 53 45 17 13 / Fax : 01 53 45 17 01
 e-mail : r.fort@festival-automne.com
 m.mantero@festival-automne.com

coordonnées et contacts des partenaires

Lieux	Adresses	contacts presse
centre pompidou	place george pompidou 75004 paris	agence heyman-renoult 01 44 61 76 76
point p	186 quai de valmy 75010 paris	rémi fort margherita mantero 01 53 45 17 13
théâtre des bouffes du nord	37 bis, boulevard de la chapelle 75010 paris métro la chapelle	pierre collet 01 53 67 98 00
cité de la musique	221, avenue jean jaurès 75013 paris métro porte pantin	philippe provensal 01 44 84 45 63
théâtre paris-villette	211, avenue jean-jaurès 75019 PARIS	rémi fort margherita mantero 01 53 45 17 13
musée d'orsay	62, rue de Lille 75007 paris (entrée concert quai anatole france)	service de presse 01 40 49 49 66
théâtre nanterre-amandiers	7, avenue pablo picasso 92000 nanterre	béatrice barroud 01 46 14 70 01
palais de tokyo site de création contemporaine	13, avenue du président wilson 75116 paris	marie messina 01 47 23 52 00

michel van der aa

ONE

opéra de chambre pour soprano, vidéo et bande sonore
[2003]
création en France

Musique, texte et vidéo, **michel van der aa**
soprano, **barbara hannigan**

centre pompidou

vendredi 17 octobre à 20h30

durée: 60 minutes

production Fondation Gaudeamus
coréalisation IRCAM-centre Pompidou dans le cadre de Résonances, Festival d'Automne à Paris
et Les Spectacles Vivants Centre Pompidou.

L'œuvre de michel van der aa

dans les oeuvres de michel van der aa on a tendance à chercher d'où vient le son. dans certains passages, une bande sonore invisible entame avec les musiciens un dialogue musical, dans d'autres, le son des instruments visibles a une provenance insoupçonnée... car pour michel van der aa, le son est plastique. il s'agit d'une entité amenée à changer continuellement de forme. en ce sens, le compositeur partage avec les gens de théâtre cette fascination pour les relations entre l'esprit et ses possibles incarnations.

Les êtres humains sont souples ou rigides, dominants ou dominés, se renforcent ou se neutralisent les uns les autres. c'est ainsi que michel van der aa travaille les sons, avec une grande puissance picturale et un sens aigu de la dramaturgie. on cite souvent l'œuvre de l'artiste m.c. escher (1898-1972) à propos des compositions de michel van der aa, une comparaison que le compositeur reconnaît : « escher interroge la perception que nous avons de la réalité en jouant de manipulations optiques, je le fais également mais à ma manière, en images et en sons. Les oppositions entre réalité et perception me fascinent. L'œuvre *when I am pregnant* (1992) du sculpteur anglais anish Kapoor ressemble, vue de devant, à un mur aveugle. qu'on vienne à la regarder de profil, un ventre apparaît. bien que d'une grande simplicité, c'est un dispositif extrêmement théâtral. dans ma musique, je recherche une dramaturgie comparable ».

« je sais que cette approche est plutôt théâtrale, mais c'est ainsi que j'envisage les plans de mes compositions. je trouve important de savoir à l'avance ce qui va se passer dans mes oeuvres, d'en tracer les grandes lignes, mais je me laisse ensuite toute liberté pour compléter ce squelette. enfin, j'écris ce que j'ai envie d'entendre ».

« d'après mon expérience, le théâtre et la vidéo sont très proches de la musique. j'ai l'impression que je fais toujours de la musique et non un art pictural. mais parfois je ne parviens pas à transformer toutes mes idées en sons et je dois avoir recours à la vidéo, à des musiciens en mouvement ou à

une bande sonore. Le point le plus important est que chacune de mes intentions trouve sa forme. certains sujets exigent un support visuel, d'autres demandent une approche instrumentale ».

La composante électronique de la musique de van der aa est étroitement liée à la qu'il a suivie formation. avant d'étudier la composition au conservatoire royal de La Haye, il y a d'abord appris les techniques d'enregistrement.

« quatre ans durant, je me suis consacré au son d'un point de vue analytique, j'ai exercé mon oreille et mis le nez dans les partitions d'autres compositeurs. Lorsque j'ai vraiment commencé à composer, je savais parfaitement ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, ce qui m'a rendu moins influençable lorsque j'ai suivi les cours de composition de Louis Andriessen, Gilius van Bergeijk et Diderik Wagenaar ».

en 2002, michel van der aa a suivi un cours de cinéma (réalisation) à la New York Film Academy : « j'ai découvert que l'aspect visuel devenait de plus en plus important dans ma musique et je voulais approfondir ce point. pendant un an, j'ai délaissé la musique pour me consacrer à ce qu'il y a de plus artisanal dans les techniques cinématographiques (vidéo, 16 mm, etc.). j'en avais besoin pour *one*. si je ne maîtrise pas une discipline dans toutes ses subtilités, je préfère ne pas l'utiliser ».

one

opéra de chambre pour soprano, vidéo et bande sonore

dans l'opéra de chambre *one*, la soprano Barbara Hannigan chante et joue en interaction avec des images et des bandes sonores préalablement enregistrées. michel van der aa a composé la musique, écrit les textes, réalisé la vidéo et la mise en scène de cette oeuvre.

La vidéo de *one* prolonge ce qui se passe sur le plateau et y répond. trois types de matériaux vidéo sont présents dans *one* : une partie narrative non exempte de suspense, plusieurs entretiens avec des femmes âgées qui racontent leur rencontre

avec le personnage principal, Barbara Hannigan, enfin, divers duos entre "Barbara en direct" et "Barbara en vidéo".

« elles chantent parfois au même rythme, parfois à l'unisson, mais les duos les plus captivants sont ceux où elles achèvent mutuellement leur textes et leur gestes. Bien qu'elles ne chantent pas en même temps, vidéo et réalité correspondent parfaitement. parfois, vous ne savez pas ce qui arrive, ni d'où provient le son, mais c'est l'objectif que je poursuis. j'ai souhaité que la "Barbara de la vidéo" soit l'alter ego de la "Barbara en direct". elles sont les deux moitiés d'une même personne ».

« dans *one*, je fais un pas de plus dans la recherche du synchronisme entre informations visuelles, bande sonore et vidéo. par exemple, dans l'un des duos les deux Barbara sont assises à une table. La Barbara de la vidéo s'arrête au beau milieu d'un mot et garde la position tandis que la Barbara en direct poursuit à partir de cette position et termine le mot. plus la pièce avance, plus ce manège s'enchaîne rapidement. je voulais trouver une manière narrative d'exprimer sous forme théâtrale/musicale la quête obsessionnelle d'une femme qui se cherche. ce qui est essentiel ici, c'est l'harmonie de l'image, de la bande magnétique et de la soprano chantant en direct ».

en ce qui concerne la thématique, *one* reprend les interrogations de *here [to be found]*, *here [in circles]* et *here [enclosed]*, dont la première aura lieu en avril 2004, ces différentes pièces évoquant la relation entre un individu et son environnement.

un élément récurrent traverse l'œuvre de Michel van der Aa depuis *now [in fragments]* en 1995 : les brindilles cassées. ce son caractéristique revient dans toutes les compositions qui ont suivi.

« Le son des brindilles qui cassent est peut-être le plus beau que je connaisse. il a non seulement une attaque singulière, mais quelque chose se passe également avant et quelque chose après. c'est un son très complet. par ailleurs, rompre du petit bois est un geste extrêmement organique et très théâtral d'un point de vue visuel ».

Le livret de *one*, dévoile les profondeurs d'un esprit troublé : « motionless I find myself on the ground. [...] should I : breathe the muddied night air ? [...] cage my myriad mind instantly ? ». La musique d'accompagnement devient de plus en plus névrotique. La voix de la soprano prend le dessus sur son ombre vocale issue de la bande magnétique. Le résultat est inquiétant et insaisissable, comme un disque joué à l'envers ou une cassette au ralenti. si le texte est sombre, la musique n'exclut pas une beauté d'un grand lyrisme.

« je joue souvent sur l'opposition entre le beau et le laid dans ma musique. je casse la beauté avec la laideur. littéralement. et de préférence par un claquement qui rompt la magie ».

extraits de Michiel Cleij (*preludium*, décembre 2002),
jacqueline Oskamp (*vrij nederland*, 4 janvier 2003),
mischa spel (*NRC Handelsblad*, 10 janvier 2003)

biographies :

Michel van der Aa

Michel van der Aa (1970, Pays-Bas) étudie la composition au conservatoire royal de La Haye auprès de Diderik Wagenaar, Gilius van Bergeijk et Louis Andriessen.

En 2002, il étudie à la New York Film Academy (section réalisation).

Michel van der Aa compose des pièces pour orchestre, voix, chœur, de la musique de chambre et des œuvres électroacoustiques. Il s'est, par ailleurs, associé à des artistes d'autres disciplines tels que les chorégraphes Kazuo Hirabayashi, Philippe Blanchard, Ben Wright et les réalisateurs Hal Hartley et Peter Greenaway.

Ses œuvres sont régulièrement jouées tant en Hollande qu'à l'étranger.

Michel van der Aa a été le premier hollandais à recevoir le prix Gaudeamus, avec *Between*. En 2000, il est récompensé par le prix Matthijs Vermeulen de l'Amsterdam Art Foundation pour *Attach*.

Par ailleurs, Michel van der Aa a reçu des commandes de la part de nombreuses institutions et structures telles que la Radio Chamber Orchestra, le Netherlands Opera, VPRO télévision, l'Ives Ensemble, le New National Theatre Tokyo, le Spring Loaded Festival London, le Schönberg Ensemble, l'Asko Ensemble, l'Albany Dogs of Desire Ensemble, le PFS Ensemble Sweden, l'Orchestre de Volharding.

Le catalogue de Michel van der Aa est édité chez Donemus (MGN).

Barbara Hannigan

Originaires de Nouvelle-Écosse, le soprano Barbara Hannigan obtient le diplôme de l'université de Toronto, où elle étudie avec Mary Morrison, en 1993. Elle suit les cours du Centre Banff, en 1994, de la Guildhall School of Music and Drama en 1995 et au conservatoire royal de La Haye entre 1995 et 1996. Elle fait partie d'orchestres et d'ensembles de chambre dans toute l'Amérique du Nord et aux Pays-Bas, chantant le répertoire baroque et la musique contemporaine.

Parmi ses rôles d'opéra, la Reine de la nuit (dans *La Flûte enchantée* à l'opéra Atelier de Toronto), Anne Trulove dans *The Rake's Progress* de Stravinsky à Banff et le rôle titre dans *La petite Renarde rusée* de Janáček. Elle chante avec les ensembles Asko et Ives, le Utrecht Baroque Consort et les Musiciens de l'Ensemble Steve Reich.

programme arts plastiques théâtre, danse

arts plastiques

gérard garouste

Les saintes ellipses
chapelle saint-louis de la salpêtrière
24 septembre au 2 novembre

défilé d'art

Inez van Lawsweerde, Adriana
vanessa beecroft, P.S.1, show
Natasha Lesueur, sans titre I, II, III, IV (série *Les Aspics*)
Marie-Ange Guilleminot, La robe de mariée..., La robe noire sans mains
Claude Closky, sans titre (*vernis à ongles*)
La galerie des galeries Lafayette
24 septembre au 15 octobre

melik ohanian

Freezing film
gare de Lyon - salle méditerranée
25 septembre au 5 novembre

chen zhen

Jue Chang / The Last Song - dancing body / drumming mind
Palais de Tokyo
1er octobre 2003 au 18 janvier 2004

chen zhen

Diagnostic table, balai-serpillère, berceau, cocon du vide, La
lumière innocente, lavage, massage
espace topographie de l'art
26 septembre au 1er novembre

rineke dijstra

The Buzzclub, Liverpool, UK / mystery world, Zaandam, NL
euro rscg
15 octobre au 15 novembre

christian boltanski, jean kalman, franck krauczyk

O Mensch !
Point P, Quai de Valmy
22 au 25 octobre

du zhenjun

être humain trop lourd
La Gaité Lyrique
7 au 25 novembre

thierry kuntzel

The waves (Les vagues)
Agnès B., 17 rue Dieu, 21 octobre au 22 novembre

Théâtre

variations sur la mort

de jon fosse

Mise en scène claudie régy

théâtre national de la colline, 1er au 7 novembre

Les nuits égyptiennes - création en France

d'après alexandre pouchkine et valéry brussov

Mise en scène, piotr fomenko

Les Gémeaux/sceaux/scène nationale, 2 au 12 octobre

donde más duele (Là où ça fait le plus mal)

de ricardo bartis

théâtre national de chaillot, du 2 au 25 octobre

A l'ombre des pinceaux en fleurs,

Le grand feuilleton épisode 2 - création

d'odile darbelley et michel jacquelin

théâtre de la cité internationale, du 6 au 21 octobre

ceremony - création en France

de wang jianwei

centre pompidou, du 8 au 11 octobre

P.*06 Paris - Tragedia endogonidia - création

de roméo castellucci

odéon / théâtre de l'Europe aux ateliers berthier, du 18 au 31 octobre

un magicien - création

Mise en scène, marc feld

théâtre 71 malakoff du 12 au 23 novembre

jean sénac, L'enfant désaccordé - création

Mise en scène, marie-paule andré

théâtre molière - maison de la poésie, du 12 au 23 novembre

shadows - création en France

de william yang

centre pompidou, du 17 au 23 novembre

d'où vient la lumière dans les rêves,

Le grand feuilleton épisode 3 - création

d'odile darbelley et michel jacquelin

maison des arts créteil, du 20 au 29 novembre

jardinería humana

de rodrigo garcía

théâtre de la cité internationale, du 20 novembre au 6 décembre

die schöne müllerin (La belle meunière)

Mise en scène, christoph marteler

théâtre de Nanterre-Amandiers, les 28, 29, 30 novembre et 6, 7 décembre

du serment de l'écrivain du roi et de diderot - création en France

d'après *Paradoxe sur le comédien* de Denis Diderot

un spectacle de la compagnie TG STAN/ de KOE / discordia

théâtre de la Bastille du 28 novembre au 23 décembre

compré una pala en ikea para cavar mi tumba

de rodrigo garcía

théâtre de la cité internationale, du 9 au 20 décembre

el adolescente

d'après Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski

adaptation et mise en scène, federico león

MC 93 Bobigny, du 10 au 20 décembre

Le cadavre vivant - création

de Léon Nikolaïevitch Tolstoï

Mise en scène, julie brochen

théâtre de l'Aquarium - cartoucherie de Vincennes les 5, 11, 12, 18, 19 décembre, et les 6, 7, 13, 14, 20 et 21 décembre

oncle vania

d'Anton Pavlovitch Tchekhov

Mise en scène, julie brochen

théâtre de l'Aquarium - cartoucherie de Vincennes, les 6, 7, 13, 14, 20 et 21 décembre

Danse

Thomas Hauert

5 - création en France
Centre Pompidou, 25 au 27 septembre

Lucinda Childs / Philip Glass

Ballet de l'Opéra national du Rhin

Underwater

Dance

Théâtre de la Ville, 15 au 19 octobre

DV8

The Cost of Living - création en France

Théâtre de la Ville, 24 au 30 octobre

Wen Hui

Report on Body - création

Théâtre de la Cité Internationale, 3 au 8 novembre

Report of Giving Birth

Théâtre de la Cité Internationale, 10 au 14 novembre

Saburo Teshigawara

Bones in Pages - nouvelle version

Maison des Arts Créteil, 19 au 22 novembre

Emmanuelle Huynh

A Vida Enorme épisode 1 - création

Centre Pompidou, 27 au 30 novembre

Merce Cunningham

Fluid Canvas (2002)

Split Sides - création

Théâtre de la Ville, 2 au 7 décembre

Brice Leroux

Gravitations - quatuor

Théâtre des Abbesses, 16 au 20 décembre

Le festival d'automne à Paris
association subventionnée par

Le ministère de la culture et de la communication
direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles
délégation aux arts plastiques (cnap)
département des affaires internationales
direction régionale des affaires culturelles d'ile-de-france

La ville de Paris
direction des affaires culturelles

Le conseil régional d'ile-de-france

Le festival d'automne à Paris bénéficie du soutien de
AFAA, The British Council
direction générale de l'information et de la communication de la ville de Paris
ONDA, PRO HELVETIA

Le festival d'automne bénéficie du concours
de l'association LES AMIS DU FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

Les mécènes

agnès b., air france, anne et valentin, arte, pierre bergé, caisse des dépôts et consignations, fondation daimlerchrysler france,
fondation france télécom, fondation de france, galeries lafayette, groupe lafarge, métrobus,
henphil pillsbury fund minneapolis foundation & king's fountain, publiprint le figaro, philippine de rothschild, sacem,
société civile des éditeurs de langue française, guy de wouters

Les donateurs

jacqueline et andré bénard, michel david-weill, sylvie gautrelet, monsieur et madame peter kostka, zeineb et jean-pierre marcie-rivière, jean-claude meyer, henry racamier (†),
monsieur et madame denis réyre, hélène rochas, béatrice et christian schlumberger, bernard steyaert, sylvie winckler

ateliers jean nouvel, ccf, champagne raittinger, colas, compagnie de saint-gobain, crédit agricole, essilor international, fondation oriente, groupe lhoist,
hachette filipacchi médias, prisma presse, rothschild & cie banque, wendel investissement

Les donateurs de soutien

jean-pierre barbou, annick et juan de beistegui, andré bernheim, béatrice bodin, christine et mickey boël, béatrix et philippe blavier, bertrand chardon,
monsieur et madame jean-francis charrey, monsieur et madame robert chatin, monsieur et madame jean-louis dumas, monsieur et madame guillaume franck, jessica franck,
monsieur et madame otto fried, madame laure de gramont, monsieur et madame daniel guerlain, nancy et sébastien de la selle, le nouvel observateur, micheline maus,
annie et pierre moussa, nelly munthe, pargesa holding, sydney picasso, monsieur et madame patrick ponsolle, colombe pringle, monsieur et madame bruno roger,
pierluigi rottili, didier sacco, roeven vardi

france culture est partenaire du festival d'automne à Paris