

SALVATORE SCIARRINO XASAX

SALVATORE SCIARRINO

La bocca, i piedi, il suono

17 novembre 2003

canzoniere da scarlatti
pagine

19 novembre 2003

XASAX

ensemble modulable de saxophones

photo : photothèque Henri L. Salmen, Paris

Lundi 17 novembre 2003 / 19h30 et 21h30
nef du musée d'Orsay

SALVATORE SCIARRINO La bocca, i piedi, il suono

pour quatre saxophonistes solistes
et des saxophonistes en mouvement

Xasax

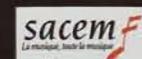
ensemble modulable de saxophones
serge bertocchi, jean-michel goury,
pierre-stéphane meugé, marcus weiss
et les saxophonistes, professeurs
et élèves des conservatoires et
écoles de musique d'île-de-france

coordination musicale : philippe caillot
coordination technique :
nicolas nefives pour le musée d'Orsay
françois couderd pour le festival d'automne

durée : 45 minutes

ce programme fait l'objet
d'un enregistrement audiovisuel
pour france 3. production LGM.

coproduction musée d'Orsay,
festival d'automne à paris,
avec le concours de la sacem, de selmer paris,
en association avec la fondation de france.

La bouche, Les pieds, Le son salvatore sciarrino

imaginez une musique capable de concilier des catégories opposées, telles que vide et plein, lumière et obscurité, mur et horizon, illusion et réalité. Le concert commence et voici que l'espace où nous écoutons se transforme en un espace *extérieur*. nous voici immergés dans une aube de sons, des appels se répondent, se croisent, distincts et pourtant pas encore libérés des songes de la nuit. un carré de solistes (quatre saxophones altos) sont placés au cœur de l'espace public, la voix des instruments est méconnaissable ; un effet produit par des techniques inhabituelles ; une magie acoustique affleure aux limites du silence et crée l'espace. virtuosité donc ; au sens noble du terme. non pas bravoure, plutôt transfiguration de soi et des autres ; tous ne sont pas en mesure d'y parvenir, du moins pas immédiatement. mais c'est là l'objectif que je propose aux interprètes. entretemps, les événements sonores se sont mis en mouvement, ils roulent et tourbillonnent, nous sommes en leur centre ; ils finiront par s'enrouler simultanément dans deux directions opposées. nous percevons soudain, résonnant au dehors, des sons d'abord isolés qui se fondent ensuite en un flux. c'est une foule de saxophones, une centaine et plus, de toutes tailles (sopranos, contraltos, ténors et barytons). la vague menace, puis déborde lentement dans l'espace d'écoute : les instrumentistes entrent, sortent et entrent à nouveau, formant pour le

spectateur un flux continu de pieds, de visages, de bouches. on peut considérer cette oeuvre comme une initiation au naturalisme contemporain. chaque participant apporte en effet son propre son, infime, qui a cependant une responsabilité déterminante dans le résultat d'ensemble. songez au vent qui varie parce qu'il porte le bruissement de chacune des feuilles des arbres de la vallée. extrême fascination des sons-masses : nuages et vols d'oiseaux, déluge de pluie que créent les innombrables clés de saxophone, pulsations, multiples appels en miroirs, silence diapré.

pour la petite histoire, *La bouche, Les pieds, Le son* a été composé en 1997 et la dernière page achevée sur un lit d'hôpital à cause d'un accident presque mortel. L'oeuvre a pourtant fait la réouverture du théâtre de Chiaravalle, au jour dit, tandis que je revenais à la vie. les solistes étaient Leonardo Scaffi, Marco Bontempo, Gianluca Pugnaroni, Daniele Bordini, qui ne s'appelaient pas encore le *Lost Cloud Quartet*. L'oeuvre leur est dédiée.

[texte écrit en 1997, révisé en 2003]

Le musée d'Orsay et le festival d'automne insistent sur l'attention que chacun doit porter aux oeuvres, sculptures et tableaux, exposées dans la nef où se déroule exceptionnellement ce concert. elles ne doivent pas être touchées.

Réaliser La bocca...

extrait du dossier aux enseignants, janvier 2003
Pierre-Stéphane Meugé

quatre saxophones solistes (altos) sont placés au centre du public rassemblé dans la nef du musée d'Orsay. après une dizaine de minutes de musique jouée par le quatuor, les 150 saxophonistes (répartis approximativement en 30 sopranos, 75 altos, 30 ténors et 15 barytons) investissent peu à peu l'espace public, se mêlant aux auditeurs, marchant très lentement, jouant très doucement...

contrairement à la partition du quatuor soliste qui est notée avec une extrême précision, la partie à jouer par les cent cinquante saxophonistes est d'une grande simplicité et de fait, s'adresse également aux très jeunes musiciens ; elle est parfaitement réalisable après une année ou deux de pratique de l'instrument. elle ne nécessite pas de savoir lire la musique. il s'agit seulement de produire quatre effets sonores très simples, à jouer toujours pianissimo, selon un ordre préétabli, et donc à retenir par cœur (il n'y a pas de partition). chacun devra avoir l'oreille tendue, à l'écoute. c'est une expérience unique, riche d'émotions, dans laquelle le phénomène sonore de masse acquiert une force inattendue compte tenu de la dynamique extrêmement ténue de chacun. la musique délicate et raffinée de Salvatore Sciarrino (qui connaît fort bien le saxophone) confère à l'oeuvre une dimension quasi-hypnotique, proposant au public et aux musiciens de participer à une magnifique aventure musicale.

Le festival d'automne remercie les directeurs et les professeurs des conservatoires ou écoles de musique, en particulier Jean Maumené (conservatoire de Clamart), Gérard Pesson (conservatoire municipal de musique/vitry-sur-seine), Patrice Rault (école nationale de musique/romainville) et leurs délégués, qui ont coordonné le projet dans leur département.

Participants

professeurs et élèves des
conservatoires et écoles de musique

92 HAUTS-DE-SEINE

CLAMART, conservatoire municipal de musique
CHOURAKI Fabien

ALAIMALAIS Constanstin / ALVES Laura / ARGOUX Xavier / BONNEROT Etienne / CHEVALIER Julien / DURAND Cyrille / ERBIL-BABAYAN Victoria / FUET Léopold / MISIAKIEWICZ Théodor / PEREZ Etienne / ROUSSET Quentin / SEMBLAT Jean-Baptiste / VOINIS Mickael

PEREZ Valérie

ALLIX Clément / DESLIGNERIE Arthur / LACOSTE-BOURGEOIS Bertrand / LURIENNE Lise / ROBERT-SEIDOWSKY Myriam / ROUSSEAU Arthur / SOULEAU Pierre

ANTONY, conservatoire municipal de musique
VILLEDEU Nathalie

BONEU Gabriel / DARGERY Laureline / DECAIX Alexia / DRIEU Robin / FERNOUX Eva / GAULS Alexandre / JULIEN-MORAU Constance / OLLIVIER Elsa / PAPON Olivier / TUBIERE Delphine

BOULOGNE-BILLANCOURT,
conservatoire national de région
GOURY Jean-Michel

ANGOUVANT Xavier / AZZOUX Sofia / BOIRON Baptiste / BOISGARD Romain / CABANE Daniel / COLVIN Kris / HERBET Juliette / HOYO Jorge / JOUBERT Sébastien / LABBE Pierre / LOWAY Thomas / PETIT Aurélien / VEYS Adrien / VIBART Morgane

93 SEINE SAINT-DENIS

ROMAINVILLE, école nationale de musique
BERTOCCHI Serge

BEQUAERT Jean-François / BLONDEAU Alexandre / BURESI Arthur / DUMONT Raphaël / LOSBAR Francine / LELOUP Régis / MATHERON Laurent / MENEVRET Mathilde / MINIER Pascal / ORTEGA Philippe / PIFFAULT Simon / SABATIER Pierrick / SELLAM Kevin / SERRIERE Céline

MONTAUVIL, école nationale de musique

BARRAGLIOLI Jean-Pierre

CARPENTIER Etienne / FOUILLET Céline / MARTIN Anaïs / MIRANDA Jonas / PETIT William / SEI Léo / STAVROPOULOS Léo / VAISSEMAN Olivier / VEYSSEIERE Clément / VINCENT Léo

PANTIN, école nationale de musique
BISSELMANN Philippe

ATTIA Jérémie / CASSANDRA Laurent / GUINIO Yann / MONTIS Paul / RIOU Simon / SABY Damien / WEBER Maxime

LE PERREUX/MARNE, pause musique
AVICE Marylou

BARBAROUX Augustin / BOUDRET Baptiste / DELA-CROIX Guillaume / GENET Lucas / MAZZA Virginie

NEUILLY-SUA-MARNE, école de musique
PAQUIGNON Quentin

ANIA Alexandre / BOCQUET Xavier / CARREL Jérôme / LETIENNE Ganaelle / RONDE Marc / VIVENT Alexia

PAVILLONS-SOUS-BOIS, conservatoire municipal de musique
POURRAIN-JACOB Anne

LAROUBINE Emilie / MASSET Kevin / PHILIPPART Antoine

LE BLANC-MESNIL, école nationale de musique
ANDRE Nicolas

CLEMENT Nathan / LEBAILLY Mathieu / LEOPOLDIE Jérémy / MESPOM Pierre / THOREUX Pierre

DUGNY, conservatoire municipal de musique
SAMANI Mathieu

DHENAY Florian

94 VAL DE MARNE

VITRY-SUA-SEINE, conservatoire municipal de musique
CHATY Jean-Pierre

BAÏCHOU Ahmel / BAKOWSKI Yann / BALTZER Yann / CANAVO Serge / CAPELA Rémy / CHAROT Fabrice / CHICHE Gary / CAUSSY Estelle / DA SILVA Eurico / FALETTE Emmanuel / GAL Antoine / LANDEMAINE Thomas / MARTIN Hervé / MOISSONNIER Victoria /

PAPIE Olivier / PIERRE Laurent / POULAIN-FERRIOS Camille / SALEMI René / VALERIN Kevin

IVRY-SUA-SEINE, école de musique
CHATY Jean-Pierre

ABISSET Guillaume / BERNADOU Yohan / CHICHEPORTICHE Terryl / DOMINGUEZ Mickaël / GALLET Louise / GAREL Sarah / GOMES Aurélien / LOPES Alexandre / M'HIDDINE Mohand / MAURELET Louis / QUINTANILLA Paolo

AACUEIL, conservatoire municipal de musique
BONNET Martin / KETFI Sofian / LUQUIN Valère
PRAUCHON Jean-Baptiste / RICHARD Estelle

MAISONS-ALFORT, conservatoire municipal de musique
LEBEL Emmanuel / PASSIEUX Bruno

SAINT-MAUR, conservatoire national de région
PROST Nicolas et CHEVALIER Jean-Yves

MATSUYOSHI Chisato / TOJO Yuko / SHIRAE Naomi / KUSHIMA Akiyo / YANG Ya-Ju

KREMLIN-BICETRE, conservatoire municipal de musique
PORTE Georges

CAVALIER Boris / DESSI Robert / MAISON François Léopold / MYRILL Christelle / NABIL Amin / NGUYEN Long

CRÉTEIL, école nationale de musique
PORTE Georges

BERGER Julien / BIZOIRAE Clément / LAMBERT Robin / SAINT-HUBERT Virginie

78 YVELINES

BOUGIVAL, école de musique
CHATELET Nicolas

ABRIAL Mathieu

POISSY, conservatoire municipal de musique
SAMANI Mathieu

CARAZ Pierre-Antoine / CARVALHO Remy / GABAS Thomas / KEMOUN Jean-Laurent / MADEC Tanguy

Le festival d'automne à Paris est une association subventionnée par le ministère de la culture et de la communication, la ville de Paris et le conseil régional d'Île-de-France.
156 rue de Rivoli, 75001 - Paris
téléphone : 33 1 5345 1700
info@festival-automne.com
www.festival-automne.com

Musée d'Orsay
62, rue de Lille - 75343 Paris cedex 17
téléphone : 33 1 4549 1111
www.musee-orsay.fr

mercredi 19 novembre 2003 / 20h00
salle des fêtes du musée d'Orsay

SALVATORE SCIARRINO
élaborations pour quatuor de saxophones

canzoniere
da Domenico Scarlatti [1998]

- I - Adagio e cantabile L. 238 (K. 208)
- II - Allegro L. 230 (K. 350)
- III - Andante L. 222 (K. 404)
- IV - Allegro L. 428 (K. 209)
- V - Allegro L. (K. 255)
- VI - Allegro L. 448 (K. 359)

durée : 25 minutes

pause

pagine [1997]

Carlo Gesualdo da Venosa,
deux madrigaux : *itene miei sospiri tu m'uccidi, o crudele*..

Jean-Sébastien Bach
Fughetta super dies sind die heiligen zehn Gebot
Kyrie Gott Vater in ewigkeit

Domenico Scarlatti
Allegro L. 223 (K. 532)
Andante L. 257 (K. 206)

Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio (dalla serenata K.361)

Cole Porter, *I've got you under my skin*

"chasses" anonymes (Ars nova, XIVe siècle)
o virgo splendens, tres dous compains

durée : 40 minutes

xasax

ensemble modulable de saxophones
serge bertocchi, jean-michel goury, pierre-stéphane meugé, marcus weiss

coproduction musée d'Orsay,
Festival d'Automne à Paris.
avec le concours de la SACEM, de Selmer Paris
en association avec la Fondation de France.

L'enregistrement de *pagine* et *canzoniere* par le quatuor xasax
est publié par zig-zag territoires. www.zig-zag-territoires.com

À propos des élaborations
salvatore sciarrino

Le quatuor de saxophones est une formation incroyablement homogène et malléable. Née il y a plus de cent ans et toutefois rarement employée en dehors du jazz, elle est encore à explorer.

De l'école française a récemment fleuri une école italienne de saxophone ; la technique des instrumentistes s'est aussi beaucoup développée. Dans toute l'Europe, un répertoire original pour les différentes combinaisons possibles avec un tel instrument [...] a commencé à se constituer.

J'ai voulu apporter ma contribution à la question du répertoire, centrale selon moi, et je n'ai pas tant pensé à des compositions isolées, mais plutôt à des cycles. Pour être précis, j'ai conçu un programme en deux parties, et ajouté quelques compositions qui ont une fonction de *bis*.

La première proposition s'appelle *pagine* : il s'agit d'une anthologie ouverte sur plusieurs siècles et des genres divers [...]. Dans le choix des œuvres, j'ai évité les aspects stéréotypés, plus encore, j'ai misé sur l'inépuisable modernité des maîtres du passé... alors que pour mener Bach au quatuor de saxophones de simples adaptations suffisent, (déjà pratiquées par de nombreux ensembles), j'ai dû, pour les œuvres des autres compositeurs, m'efforcer d'être ingénieux et toujours tendre vers un son global qui ne soit pas fixe, changeant aussi au prix d'une certaine difficulté d'exécution.

dans Gesualdo, j'ai chirurgicalement réduit le nombre de voix de cinq à quatre, sans pour autant perdre la symétrie des imitations canoniques. De même pour Mozart, j'ai préféré suivre un style rigoureux, comme si la transcription était destinée à un quatuor à cordes. Cole Porter, à son tour, pour rester proche de Mozart, se trouve déshabillé, afin que ressorte le superbe arc mélancolique et la perfection formelle.

Les deux *chasses* anonymes de l'*Ars Nova* sont prétexte à des traitements radicaux : imperceptibles interférences de timbre dans la première, irruptions de sons disparates entre eux, percussions même, pour la seconde, traduisant ainsi l'énumération du texte chanté. Gershwin fait un clin d'œil à l'expressionnisme, mais dévoile un espace hybride et évocateur (la contrebasse en *pizz*, par exemple, vieille compagne des sax dans les *bands* américains).

Domenico Scarlatti, enfin. Il a requis une stratégie particulière, ambivalente : d'un goût décidément dix-neuviémiste même si les critères distributifs et l'équilibre des parties résultent d'un classicisme distillé.

[texte écrit en 1997, révisé en 2003]

Histoire (extraits)

Jean-Baptiste Aupré

In livret du CD, Xasax, zig-zag Territoires

que voit un compositeur d'aujourd'hui quand il interroge le patrimoine musical du quatuor de saxophone ? Dans la deuxième moitié du 19e siècle, Adolphe Sax ayant surtout conçu une famille d'instrument, et non un instrument isolé, les ensembles de saxophones sont légions - au sens propre puisque l'armée française adopte, dès 1845, les instruments inventés par le facteur belge. Promotion à double-tranchant : on maintiendra l'opinion que "c'est dans les orchestres militaires que les saxophones (...) rendent le plus de services" jusqu'au début du 20e siècle. Les voies entrouvertes par le quatuor de Marcel Mule dès 1928 annoncent pourtant des jours florissants et leur premier concert suscite l'enthousiasme (...)

Ravel, après Pierné et Glazounov, s'intéresse lui aussi à cette formation. Bilan un demi-siècle plus tard ? A en croire le recensement de Jean-Marie Londeix, en 1985, pas moins de 435 œuvres originales avaient été écrites pour quatuor de saxophones, chiffre considérable auquel il faut ajouter une soixantaine d'arrangements ou transcriptions (de Machaut à... Cole Porter). Mais dans cet immense corpus, rien qui n'efface chez Sciarrino le regret que les classiques n'aient pas connu l'instrument. Carence qu'il s'évertue à compléter dans sa transcription de l'adagio de la sérénade K.361 de Mozart (...).

Biographies

Salvatore Sciarrino

Né à Palerme en 1947, Salvatore Sciarrino s'intéresse dans son enfance aux beaux-arts. Doué d'un talent précoce, il choisit cependant la musique qu'il étudie en autodidacte, avant de suivre, dès l'âge de douze ans, les conseils d'Antonio Titone, puis, beaucoup plus tard, l'enseignement de Turi Belfiore. En 1962, lors de la troisième semaine internationale de musique contemporaine de Palerme, il est joué pour la première fois. Après ses études classiques, il vit à Rome, puis à Milan. Lauréat de nombreux prix (IGNM et Taormina en 1971, Guido Monaco en 1972, Cassado, IGNM et Dal-Lapiccola en 1974, Anno discografico en 1979, Psacaropoulos en 1983, Premio Italia en 1984), il dirige le teatro communale de Bologne (1978-1980), et enseigne aux conservatoires de Milan, Pérouse et Florence. Il vit à Città di Castello (Ombrie).

"J'ai opposé ma musique à la banalité de mon histoire et de ma figure ; et du reste, combien d'artistes sont restés à l'écart en se consacrant uniquement à leur travail ! voulant justement figurer au nombre de ceux-ci, à un certain point de mon existence, j'ai fait de l'isolement un choix de méthode, j'ai délaissé la métropole et préféré l'ombre. Etre un autodidacte, ne pas être sorti du conservatoire, constitue pour moi un beau mérite. J'ai aussi fait carrière malgré moi, et je pourrais fournir une liste de prix, d'exécutions et d'interprètes prestigieux, de commandes à venir." (autobiographie).

Salvatore Sciarrino a composé de nombreuses

œuvres de musique scénique (*Morte a Venezia*, 1991), vocale (*Kindertotenlied*, 1978, *Aspern suite*, 1979, *Canto degli specchi*, 1981, *Cantare con silenzio*, 1999), orchestrale (*Berceuse*, 1967-68, *Sonata da camera*, 1971, *Allegoria della notte*, 1985), de musique de chambre (*Arabesque*, 1971, *Danse*, 1975, *Codex purpureus*, 1983), de musique pour soliste (*De la nuit*, 1971, *Tre notturni brillanti*, 1975, *Ni limiti della notte* en 1979, *Let me die before I wake*, 1982, *Variatione su uno spazio ricurvo*, 1990), opéras (*Luci mie traditrici*, créé en 1998, *Macbeth* en 2002) auxquelles il convient d'ajouter les livrets d'opéras et de nombreux écrits, parmi lesquels le livre *Le figure della musica, da Beethoven a oggi* (1998). En novembre 2003 à Rome, il reçoit le Prix International Antonio Feltrinelli. Les œuvres de Salvatore Sciarrino sont éditées par Ricordi, Milan.

Au festival d'automne à Paris

2000 : cycle Salvatore Sciarrino
terribile e spaventosa storia del principe di Venosa e della bella Maria
il clima dopo Harry Partch,
Infinito nero, *Efebo con radio*,
Morte di Borromoni, *Le voci sottovetro*,
Perseo e Andromeda, *Luci mie traditrici*,
Vagabonde blu, *Sonate IV*, *Muro d'orizzonte*
L'orizzonte luminoso di Aton.

2001 : *In nomine*

2002 : *Macbeth*

Xasax

Ensemble modulable de saxophones fondé à Paris en 1991 par Serge Bertocchi, Jean-Michel Goury, Pierre-Stéphane Meugé et Marcus Weiss, l'ensemble Xasax s'est dès lors proposé d'élargir aussi bien le répertoire que le champ d'action, voire l'image, de cette formation traditionnelle de musique de chambre qu'est le quatuor de saxophones.

S'attachant d'une part à promouvoir un répertoire contemporain encore mal connu (Xenakis, Donatoni, Cage, etc.) tout en suscitant de nom-

breuses créations pour une formation mobile et ouverte à toutes les combinaisons et permutations qu'offre la nombreuse famille des saxophones, Xasax explore d'autre part des terrains moins traditionnels tels que des compositions qui trouvent leur origine dans le jazz ou la musique improvisée autant que dans une «relecture» de *L'Art de la Fugue*, des polyphonistes franco-flamands de la Renaissance ou de *L'Ars subtilior* du 14e siècle. Xasax a joué dans de nombreux festivals et institutions en Europe.

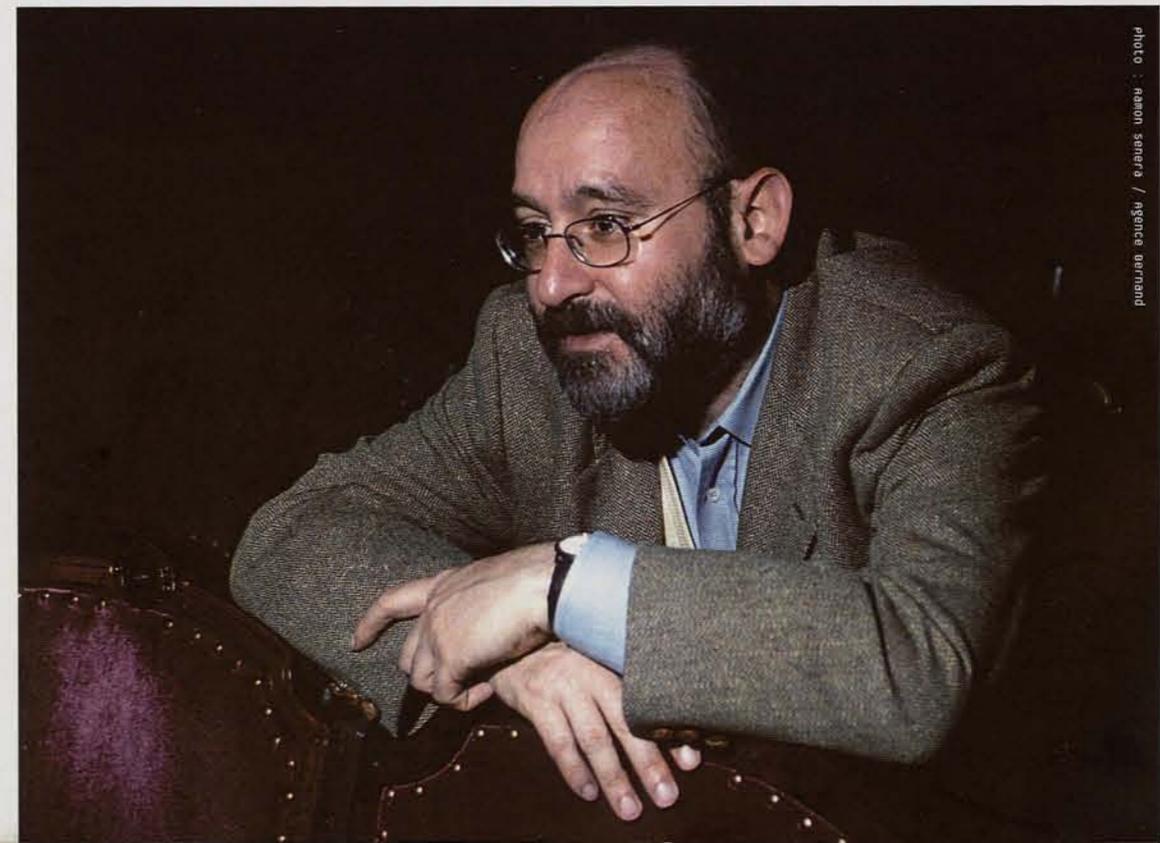
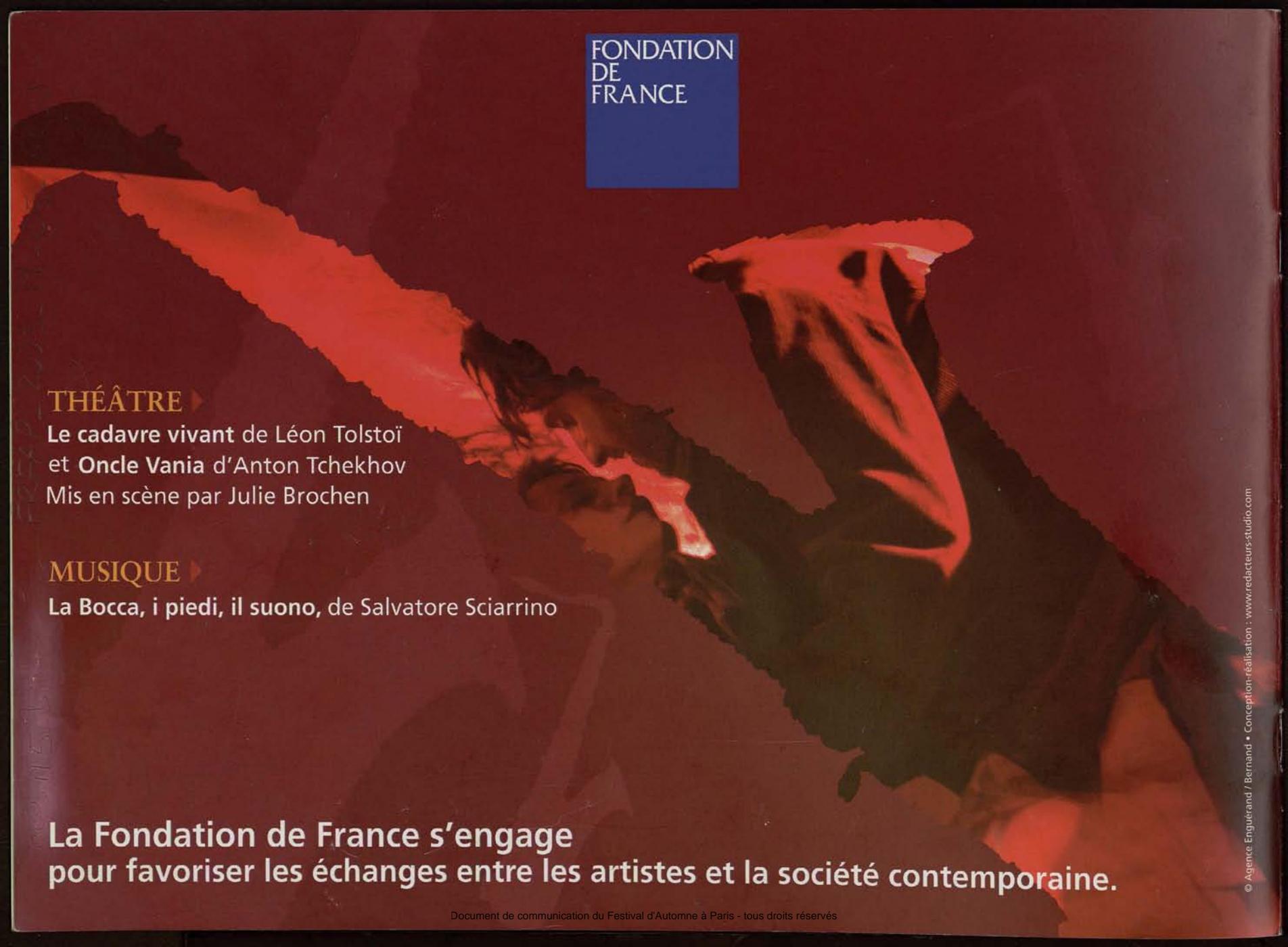

Photo : Ramon Senéja / Agence Bernard

FONDATION
DE
FRANCE

THÉÂTRE ▶

Le cadavre vivant de Léon Tolstoï
et *Oncle Vania* d'Anton Tchekhov
Mis en scène par Julie Brochen

MUSIQUE ▶

La Bocca, i piedi, il suono, de Salvatore Sciarrino

**La Fondation de France s'engage
pour favoriser les échanges entre les artistes et la société contemporaine.**