

FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 2011

15 SEPTEMBRE – 31 DÉCEMBRE

40e EDITION

FESTIVAL D'AUTOMNE
À PARIS 2011
15 SEPT – 31 DÉC

DOSSIER DE PRESSE Raúl Herrera

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 : Rémi Fort, Christine Delterme
Assistante : Jeanne Clavel

Tél. : 01 53 45 17 13 – Fax 01 53 45 17 01

e-mail : r.fort@festival-automne.com / c.delterme@festival-automne.com
assistant.presse@festival-automne.com

Musique

Trois sujets principaux traversent le programme musique de l'édition 2011 du Festival d'Automne à Paris. Quatre œuvres d'Olga Neuwirth, les dernières compositions de John Cage, et les manifestations consacrées au Mexique.

Olga Neuwirth

Le Festival d'Automne a depuis 1994 suivi l'évolution du travail d'Olga Neuwirth. Cette édition sera l'occasion de faire découvrir à travers quatre œuvres la créativité plurielle, l'imagination sonore et visuelle, la fantaisie, et l'indiscutable métier de "l'enfant terrible" du monde musical européen, lauréate en 2010 du Grand Prix d'Etat autrichien.

John Cage

Si John Cage a accompagné les quarante années d'histoire du Festival d'Automne par sa présence aux côtés de Merce Cunningham (25 fois), ses œuvres instrumentales n'ont été jouées qu'en 1976, 1990 et 1993. Cette année, on pourra entendre les œuvres choisies parmi celles composées entre 1975 et 1992. A noter, en première audition en France, son œuvre ultime, *Seventy-Four for Orchestra*.

Mexique

Développé dès 2010 pour une réalisation dans le cadre de l'Année du Mexique en France 2011, ce programme a pu, malgré l'annulation de la célébration officielle, être maintenu dans sa quasi-intégralité.

Il se déploie sur un arc temporel, qui part des traditions profondes des indigènes des montagnes du Chiapas, (incantations des femmes Mayas, chamanes et guérisseuses), et les polyphonies des Cardencheros, se poursuit avec les musiques populaires du *son* des régions du Golfe, (musiques de fêtes et de danses, virtuoses, avec voix falsetto et joutes poétiques improvisées), enchaîne avec le regard très personnel du pianiste Raul Herrera sur la musique de salon du tournant du siècle passé avant de s'achever avec les œuvres de trois compositeurs d'aujourd'hui, et en particulier avec la création d'*Altazor*, composé par Hilda Paredes.

Les oeuvres

Concert du 27 septembre
Pierre Boulez, *Pli selon pli*

Concert du 19 octobre
Olga Neuwirth, *Remnants of Songs...An Amphigory*
Création en France
Première à Graz et à Vienne en 2009

Concert du 24 octobre
Olga Neuwirth, *Kloing!*
créé à Weimar en 2008
Création en France

Hommage à Klaus Nomi-a Songplay in nine Fits
Nouvelle version avec neuf *Songs*, et nouvelles images vidéo

Concert/film du 9 novembre
Mark Andre / Pierre Reimer
Première française du nouveau film sur l'œuvre
...hij...
Première audition en France de *ivz* pour piano

Concert du 12 novembre
Première audition en France de *Seventy-Four* de
John Cage pour orchestre

Concert du 18 novembre
Création mondiale de **Hilda Paredes Altazor**,
commande du Festival d'Automne à Paris
Les œuvres de **Mario Lavista** et **Jorge Torres Saenz**
sont des premières françaises

Concert du 19 novembre
Première audition en France de la version intégrale
des *Études australes* de **John Cage**

Concert du 12 décembre
Premières auditions en France des *Œuvres Vocales*
de **John Cage**

Concert du 15 décembre
Création en France des œuvres d'**Olga Neuwirth** et
de **Matthias Pintscher**

Sommaire

(ordre chronologique des manifestations)

Pierre Boulez / *Pli selon pli*

Salle Pleyel
27 septembre
Pages 7 à 11

Son de Madera / Camperos de Valles

Mexique – Musique populaire
musée du quai Branly / Théâtre Claude Lévi-Strauss
8 au 16 octobre
Pages 15 à 17

Incantations du Chiapas

Polyphonies de Durango

Mexique
musée du quai Branly / Théâtre Claude Lévi-Strauss
9 au 15 octobre
L'Onde, Théâtre et Centre d'Art Vélizy-Villacoublay
16 octobre
Pages 19 à 20

Paul Hindemith / Arnold Schoenberg

Olga Neuwirth / Johannes Brahms

Cité de la musique
19 octobre
Pages 33 à 36

Raúl Herrera / Mexique – Musique de salon

Musée d'Orsay, Salle des fêtes
22 et 23 octobre
Pages 21 à 22

Olga Neuwirth

Kloing ! / Hommage à Klaus Nomi - A Songplay in Nine Fits

Opéra Garnier
24 octobre
Pages 37 à 42

Mark Andre / Pierre Reimer

Opéra national de Paris / Bastille-Amphithéâtre
9 novembre
Pages 59 à 62

Igor Stravinsky / John Cage / Pascal Dusapin

Cité de la musique
12 novembre
Pages 47 à 50

Mario Lavista / Jorge Torres Sáenz

Hilda Paredes / Mexique – Musique d'aujourd'hui
Opéra national de Paris / Bastille-Amphithéâtre
18 novembre
Pages 23 à 29

John Cage / *Études australes*

Opéra national de Paris / Palais Garnier
(Ronde du Glacier)
19 novembre
Pages 51 à 53

Programme Mexique

Son de Madera

« Son Jarocho »

Musique populaire

8 et 9 octobre

musée du quai Branly / Théâtre Claude Lévi-Strauss

Page 15

Camperos de Valles

« Son Huasteco »

Musique populaire

musée du quai Branly / Théâtre Claude Lévi-Strauss

14 au 16 octobre

Page 17

Incantations du Chiapas / Polyphonies de Durango

Musique traditionnelle

musée du quai Branly / Théâtre Claude Lévi-Strauss

9 au 15 octobre

L'Onde, Théâtre et Centre d'Art Vélizy-Villacoublay

16 octobre

Pages 19 à 20

Raúl Herrera

Mexique – Musique de salon

Musée d'Orsay, Salle des fêtes

22 et 23 octobre

Pages 21 à 22

Mario Lavista / Jorge Torres Sáenz Hilda Paredes

Musique d'aujourd'hui

Opéra national de Paris / Bastille-Amphithéâtre

18 novembre

Pages 23 à 29

À KAXAIL

Je foule, je piétine
Ta face fleurie

Sainte Mère, Bois sacré
Terre sacrée, Sol sacré

Montre-moi le chemin, ô Mère
Le bon chemin

Dresse-toi, Rocher sacré
Et toi, Arbre sacré, dresse-toi !

Accompagne-moi dans la montée
Soutiens-moi dans la descente

Mère sacrée
Sein bienheureux

Vénérable *Kaxail*
Terre sacrée

Sol béni
Glaise Sacrée

Ahau sacré
Serpent vénérable

Foudre bénie :
Jetez sur moi
Votre ombre protectrice.

Maruch Mendes Perez

LA CHANSON DU SANTONNIER

Tes musiciens sont assemblés
Tes thuriféraires sont là.

Ton porte-fleurs est venu
Et l'homme qui sert à boire

Les femmes qui font les *tortillas*
Et tes enfants, tous réunis.

Et ta harpe chante
Tes crécelles se réjouissent

Et la joie nous inonde.
Ta face fleurie
Et blanche
Brille, ô *Kajval* !

Maria Patishtan Licánchitom

Musée
d'Orsay

Mexique 3/6

Raúl Herrera

Musique mexicaine de salon

Felipe Villanueva (1862-1893), *Vals Poético*,
Troisième Mazurka

Alfredo Carrasco (1875-1945), *Huitième Mazurka*

Ernesto Elorduy (1855-1913),

Nebulosa, feuille d'album ;

María Luisa, mazurka de salon

Ricardo Castro (1864-1907), *Polonaise n°1* opus 11 ;

Valse - Caprice, opus 1 ; *Valse Bluette*

Manuel M. Ponce (1882-1948), *Intermezzo n°1* ;

Guateque, tempo di danzón ; *Balada Mexicana*

Franz Liszt (1811-1886), *Liebestraum n°1* ;

Valse Oubliée n°1

Raúl Herrera, piano et narrateur

Festival d'Automne à Paris
Musée d'Orsay / Salle des fêtes

Samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre

12h30 et 16h

7€ et 14€
Abonnement 7€

Durée : 1h10 sans entracte

À l'aube du XXe siècle, le Mexique vit depuis près de trente ans sous la dictature de Porfirio Díaz, mascarade bureaucratique de démocratie qui mêle progrès industriel, concentration des richesses, exploitation des travailleurs - femmes et enfants inclus -, persécution des agriculteurs, des peuples et des minorités indigènes et appauvrissement de la population. Dans la haute société et les classes moyennes mexicaines, la mode est parisienne. La France, alors au sommet de son rayonnement culturel, est l'un des principaux partenaires de l'économie mexicaine - même si l'intervention militaire française (1861-1867) et le règne éphémère de Maximilien ont posé les bases d'une relation problématique entre les deux pays. Les salons bourgeois de Mexico ressemblent donc à leurs homologues parisiens ; les Verdurin s'y sentiraient bien. L'incontournable piano, ré-inventé par Frédéric Chopin et surtout par Franz Liszt, y trône, au centre des attentions et des discussions. Et les musiciens mexicains composent pour leurs hôtes des valse dans le plus pur style français, ainsi que des mazurkas, impromptus et autres préludes mélancoliques qui dégagent un délicat parfum de Saint-Saëns, Massenet, Chabrier et même Cécile Chaminade.

Dans le reste du pays, la musique est toute autre : la rumeur gronde et la guerre civile, avec à sa tête des hommes comme Francesco I. Madero, Pascual Orozco et Emiliano Zapata, se fait menaçante.

Doublant son talent de pianiste d'une érudition sans faille et d'un don de conteur, Raúl Herrera exhume pour nous cet âge d'or d'un monde prêt à basculer. Entre deux pièces de Ricardo Castro (1864-1907), Manuel M. Ponce (1882-1948) ou Alfredo Carrasco (1875-1945), dont les accents bucoliques et surannés rappellent la grande époque du cinéma muet, Raúl Herrera nous raconte la saga de sa famille, étroitement liée à l'histoire de ce Mexique lointain.

Contacts presse :

Festival d'Automne à Paris

Rémi Fort, Christine Delterme

01 53 45 17 13

Musée d'Orsay

Anne d'Aboville

01 40 49 48 34

Coréalisation Musée d'Orsay ; Festival d'Automne à Paris
Manifestation organisée avec le soutien du ministère des Affaires
étrangères et européennes, du ministère de la Culture et de la
Communication, et de l'Institut français
Avec le soutien de EDF Énergies Nouvelles et d'Air France

La musique de salon

À Paris, dans la Salle des fêtes du Musée d'Orsay, le pianiste Raúl Herrera raconte à un public d'une centaine de personnes l'histoire de sa famille et celle des compositeurs de musique de salon, tout en jouant des œuvres d'Ernesto Elorduy, Felipe Villanueva, Luis G. Jordá, Alfredo Carrasco, Ricardo Castro, Manuel M. Ponce. C'est aussi une manière de raconter l'histoire du Mexique sous le régime de Porfirio Díaz entre 1876 et 1911.

Quatre concerts d'une heure environ

« La pénombre nous invite à l'intimité ; des verres qui tintent discrètement. Le bruit sourd des voitures à cheval qui passent Calle Plateros résonnent derrière les vitres biseautées. Au fond du salon, un quintette joue une valse, un scottish ou peut-être une mazurka. Quelques couples dansent. Les arômes doux des liqueurs et du café flottent dans l'air. Lumière irisée par les prismes du lustre ; des pas sur les tapis. Aux murs tapissés de satin sont accrochés des tableaux de genre, des scènes bucoliques ; on récite des vers du Duque Job (pseudonyme de l'écrivain Gutierrez Nájera, México, 1859-1895 ndr.). Une jeune fille joue sur un piano Rönisch demi-queue.

On reconnaît des accords de Ricardo Castro, Ernesto Elorduy, de Luis G. Jordá. La lune fait briller les arbres d'une rue du quartier colonial Juárez. L'atmosphère incantatoire du Mexique de 1900 jaillit d'une musique au puissant pouvoir d'évocation.

On appelle ce style « musique de salon » ; il accompagnait des cercles mondains ou littéraires, des danses de palais, les conversations des amoureux. Cette musique mexicaine sous influence européenne a été écrite par de bons vivants aux goûts français. Elle représentait la vie fin de siècle, une vie calme où se préparaient des orages ».

Raúl Herrera, in livret du CD
Música Mexicana de Salón, Ed. Luzam

Raúl Herrera Biographie

Le pianiste Raúl Herrera s'est produit dans de nombreuses salles au Mexique et à l'étranger, avec orchestre, en solo, en duo, ou comme accompagnateur.

Il a étudié la musique à l'Université Nationale Autonome de Mexico (UNAM) et à l'Institut de Musique de Cleveland. Parmi ses professeurs de piano : Pascual Toral, Américo Caramuta et Grant Johannesen. Il s'est perfectionné ensuite avec Joerg Demus, Jorge Bolet, Arminda Canteros, Manuel Delaflor, entre autres.

Depuis 1980, il enseigne le piano à l'École Supérieure de Musique de l'Institut National des Beaux Arts, où il a été aussi le coordinateur de l'Académie de piano. Entre 1985 et 2000, il a dirigé les activités musicales de la UNAM.

En 1979, il a obtenu le premier prix du Concours national Arthur Rubinstein. Il fait partie du jury du Concours International de guitare Manuel M. Ponce, du Concours national de piano de Xalapa et du premier Concours de piano de l'Amérique Centrale au Costa Rica. Le Syndicat mexicain de la critique de théâtre et de musique lui a décerné son diplôme d'honneur en 1995.

Depuis les années 1990, il mène des recherches sur la musique de salon du XIXe siècle. Il a publié chez Luzam deux CDs *Música Mexicana de Salón* et *Más Música Mexicana de Salón* (1993).

FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 2011

15 SEPTEMBRE – 31 DÉCEMBRE

40e EDITION

Avant-programme

ARTS PLASTIQUES

Hema Upadhyay

Modernization

Espace Topographie de l'art
17 septembre au 30 octobre

Šejla Kamerić & Anri Sala

1395 Days without Red

Un film d'Anri Sala

Le Club Marbeuf / Cinéma

4 au 9 octobre

Centre Pompidou / Projection avec Orchestre

7 et 8 octobre

Raqs Media Collective / Reading Light

Espace Oscar Niemeyer

5 octobre au 4 novembre

Zuleikha et Manish Chaudhari /

Raqs Media Collective / Seen at Secundrabagh

Le CENTQUATRE

6 au 9 octobre

THÉÂTRE

Claude Régy

Brume de Dieu de Tarjei Vesaas

La Ménagerie de Verre

15 septembre au 22 octobre

Christoph Marthaler / ±0

Théâtre de la Ville

16 au 24 septembre

Richard Maxwell / Neutral Hero

Centre Pompidou

21 au 25 septembre

Théâtre de l'Agora – Évry

28 septembre

Lagartijas tiradas al sol

El Rumor del incendio

Maison des Arts Créteil

4 au 8 octobre

Bérangère Jannelle / Vivre dans le feu

Les Abbesses

5 au 15 octobre

Lagartijas tiradas al sol

Asalto al agua transparente

L'apostrophe – Théâtre des Arts-Cergy

11 et 12 octobre

Berlin / Tagfish

Le CENTQUATRE

14 au 23 octobre

Robert Wilson / Lou Reed / Berliner Ensemble

Lulu de Frank Wedekind

Théâtre de la Ville

4 au 13 novembre

Paroles d'acteurs / Valérie Dreville

La Troade de Robert Garnier
ADAMI / Théâtre de l'Aquarium
7 au 11 novembre **Compagnie De KOE**
Outrage au public de Peter Handke
Théâtre de la Bastille
8 au 18 novembre

Joris Lacoste / Le vrai spectacle

Théâtre de Gennevilliers
9 au 19 novembre

Collectif Les Possédés / Rodolphe Dana

Bullet Park d'après John Cheever
La Scène Watteau
16 et 17 novembre
Théâtre de la Bastille
21 novembre au 22 décembre

Robyn Orlin / ...have you hugged, kissed and respected your brown Venus today?

Théâtre Romain Rolland-Villejuif
19 novembre
Théâtre des Bergeries-Noisy-le-Sec
22 novembre
Le CENTQUATRE
26 et 27 novembre
Théâtre de la Ville
30 novembre au 3 décembre
L'apostrophe - Théâtre des Louvrais-Pontoise
16 décembre

Théâtre du Radeau / Onzième

Théâtre de Gennevilliers
25 novembre au 14 décembre

Nicolas Bouchaud / Éric Didry

La Loi du marcheur (entretien avec Serge Daney)
Théâtre du Rond-Point
29 novembre au 31 décembre

Guy Cassiers

Cœur ténébreux de Josse De Pauw
d'après *Au Cœur des ténèbres* de Joseph Conrad
Théâtre de la Ville
6 au 11 décembre

Buenos Aires / Paris**Daniel Veronese**

Les enfants se sont endormis
d'après *La Mouette* d'Anton Tchekhov
Théâtre de la Bastille
21 septembre au 2 octobre

Daniel Veronese

Le développement de la civilisation à venir
d'après *Une maison de poupée* d'Henrik Ibsen
Théâtre de la Bastille
27 septembre au 2 octobre

Claudio Tolcachir / Timbre 4

Tercer Cuerpo (l'histoire d'une tentative absurde)
Maison des Arts Créteil
11 au 15 octobre

Marcial Di Fonzo Bo / Élise Vigier

L'Entêtement de Rafael Spregelburd
Maison des Arts Créteil / 12 au 15 octobre
TGP - CDN de Saint-Denis
14 novembre au 4 décembre
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
9 au 14 décembre

Fernández Fierro / Concert

Maison des Arts Créteil
15 octobre

Romina Paula / El Silencio

El tiempo todo entero
d'après *La Ménagerie de verre*
de Tennessee Williams
Théâtre du Rond-Point
6 au 24 décembre

Rodrigo García / Gólgota picnic

Théâtre du Rond-Point
8 au 17 décembre

DANSE**DV8 / Lloyd Newson / Can We Talk About This?**

Théâtre de la Ville
28 septembre au 6 octobre

Ex.e.r.ce et encore

Théâtre de la Cité internationale
30 septembre au 2 octobre

Mathilde Monnier / Jean-François Duroure

Pudique Acide / Extasis
Théâtre de la Cité internationale
10 au 29 octobre

Boris Charmatz / Musée de la danse / enfant

Théâtre de la Ville
12 au 16 octobre

Cecilia Bengolea / François Chaignaud

Sylphides
Centre Pompidou
13 au 15 octobre

Marco Berrettini / Si, Viaggiare

Théâtre de la Bastille
17 au 24 octobre

Steven Cohen / The Cradle of Humankind

Centre Pompidou
26 au 29 octobre

Meg Stuart / Philipp Gehmacher / Vladimir Miller

the fault lines
La Ménagerie de Verre
4 au 9 novembre

Cecilia Bengolea / François Chaignaud

Castor et Pollux
Théâtre de Gennevilliers
9 au 17 novembre

Meg Stuart / Damaged Goods / VIOLET

Centre Pompidou
16 au 19 novembre

Lia Rodrigues / Création

Le CENTQUATRE
17 au 20 novembre

La Ribot / PARAdistinguidas

Centre Pompidou
23 au 27 novembre

Raimund Hoghe / Pas de deux

Théâtre de la Cité internationale
24 au 29 novembre

William Forsythe / Ballet Royal de Flandre

Artifact
Théâtre National de Chaillot
24 au 30 novembre

William Forsythe / Ballet Royal de Flandre

Impressing the Czar
Théâtre National de Chaillot
6 au 10 décembre

Jérôme Bel / « Cédric Andrieux »

Théâtre de la Cité internationale
8 au 23 décembre

The Forsythe Company / Création

Théâtre National de Chaillot
15 au 17 décembre

Merce Cunningham Dance Company

Suite for Five / Quartet / XOVER
15 au 18 décembre
Family Day / 18 décembre
RainForest / Duets / BIPED / 20 au 23 décembre
Théâtre de la Ville

MUSIQUE

Pierre Boulez / Pli selon pli

Salle Pleyel
27 septembre

Son de Madera / Camperos de Valles

Mexique – Musique populaire
musée du quai Branly / Théâtre Claude Lévi-Strauss
8 au 16 octobre

Incantations du Chiapas

Polyphonies de Durango
Mexique
musée du quai Branly / Théâtre Claude Lévi-Strauss
9 au 15 octobre
L'Onde, Théâtre et Centre d'Art Vélizy-Villacoublay
16 octobre

Paul Hindemith / Arnold Schoenberg

Olga Neuwirth / Johannes Brahms
Cité de la musique
19 octobre

Raúl Herrera

Mexique – Musique de salon
Musée d'Orsay, Salle des fêtes
22 et 23 octobre

Olga Neuwirth

Kloing!
Hommage à Klaus Nomi-A Songplay in Nine Fits
Opéra national de Paris / Palais Garnier
24 octobre

Mark Andre / Pierre Reimer

Opéra national de Paris / Bastille-Amphithéâtre
9 novembre

Igor Stravinsky / John Cage / Pascal Dusapin

Cité de la musique
12 novembre

Mario Lavista / Jorge Torres Sáenz

Hilda Paredes
Mexique – Musique d'aujourd'hui
Opéra national de Paris / Bastille-Amphithéâtre
18 novembre

John Cage / Études australes

Opéra national de Paris / Palais Garnier
(Ronde du Glacier)
19 novembre

John Cage / Œuvres vocales

Théâtre de la Ville
12 décembre

Fausto Romitelli / Matthias Pintscher

Olga Neuwirth
Cité de la musique
15 décembre

CINEMA

Mudan Ting (Le Pavillon aux pivoines)

Chen Shi-Zheng / Derek Bailey (film)
Musée du Louvre / Auditorium / 1er et 2 octobre

Jahnu Barua et Adoor Gopalakrishnan

North East by South West
Jeu de Paume / 25 octobre au 20 décembre

Béla Tarr / Rétrospective intégrale

Centre Pompidou / 29 novembre au 2 janvier

Charles Atlas / Merce Cunningham / Ocean

Théâtre de la Ville / 18 décembre

Ce programme est donné sous réserve de modifications.

15 septembre – 31 décembre
40e édition