

RESONANCES

XXI

G.Ruscon

OUR PATIO

PROGRAMME

Dimanche 27 novembre 2022 à 18h00

Cité internationale universitaire de Paris
Collège néerlandais
61 bd Jourdan 75014 Paris

RESONANCES

XXI

RESONANCES XXI est un collectif d'artistes musiciens professionnels à géométrie variable composé d'une vingtaine de musiciens professionnels unis par leur passion pour la flûte traversière, animés par le désir d'excellence et la volonté d'offrir à tous les publics la découverte, le partage, l'épanouissement que suscite l'expression de leur art. Il réunit des flûtistes venant de toute la France pour partager leur passion pour la flûte et la création musicale dans une programmation éclectique, novatrice et protéiforme en résonances avec le XXIème siècle, ce qui l'amène à travailler avec des compositeurs, musiciens, chorégraphes, comédiens, plasticiens... de tous horizons artistiques. Olivier Guion en est le directeur musical et principal chef d'orchestre,

Par la mise en perspectives d'œuvres de différentes époques, concerts monographiques, redécouvertes d'œuvres rares, commandes, projets transversaux, répertoires grand public, partenariats pédagogiques, RESONANCES XXI se veut le reflet de la diversité et de l'éclectisme de ses membres en phase avec son temps.

Ses récents projets, *Résonances néerlandaises* en octobre 2020 et *The Day after* en novembre 2021, donnés à Paris avec le soutien de l'Ambassade des Pays Bas et la participation du flûtiste et compositeur néerlandais Egbert Jan Louwerse, la résidence pédagogique sur le territoire de Marne et Gondoire en juin 2021 dédiée à la flûte contemporaine en ensemble, le partenariat avec le Prix Vedrarias Musique 2020 et le conservatoire de Verrières le Buisson, la résidence actuelle au CAEL de Bourg la Reine, l'invitation à la Convention Internationale de la Flûte à Aix en Provence en octobre dernier, la commande à une jeune artiste néerlandaise, les diverses créations à venir... illustrent l'essence même de sa démarche collaborative avec les compositeurs, les institutions, les diffuseurs et tous les publics.

Cette action dynamique est le fruit du travail d'une équipe motivée par son intense conviction artistique. Celle-ci ne peut exister durablement qu'avec le nécessaire soutien de partenaires institutionnels, d'entreprises ou de particuliers.

N'hésitez pas à nous contacter : contact@resonances21.com Tel. 06 20 53 70 73
Suivez l'actualité des concerts sur notre site **Resonances21.com** et nos pages Facebook et Instagram

Président : Laurent TALLON

Vice-présidente : Delphine GOLDSTEIN

Conseillers artistiques :

Patricia NAGLE et Patrice BOCQUILLON

Directeur musical : Olivier GUION

RESONANCES XXI

présente

OUR PATIO

Leo SAMAMA

Canon for eight Op. 58 (2001 - Version pour flûtes 2013)

Will HOOGAKKER

Music for 9 flutes – Original (1991)

Music for 9 flutes – Retrograde (2020)

Bernard MAGNY

L'Arbre-mondes (2020)

Prix du Jury et Prix du Public au concours de composition Prix Vedrarias Musique 2020

Première audition à Paris

Celia SWART

Our Patio (2022)

Création

Commande de Résonances XXI avec le soutien de l'Ambassade des Pays Bas à Paris

Dominique LEMAÎTRE

Glyphes, hommage à Jean-François Champollion (2021)

Première audition à Paris

Dominy CLEMENTS

The Coptic Stitch (2022)

Création

**Elise BATAIS, Patrice BOCQUILLON, Catherine DEBEVER-PERRIER,
Charlotte DUCHER, Yuchen FU, Delphine GOLDSTEIN, Agharahim GOULIYEV
Florence HUET, Pierre MARTINET, Patricia NAGLE, Olivier PEDAN,
Marine PLANCHOT, Lucile RENON, Eduardo ROSA DOS SANTOS,
Karine ROYNARD, Laurent TALLON,
Dominy CLEMENTS à la flûte subcontrebasse**

Direction musicale : Olivier GUION

Leo Samama

Canon for eight

Leo Samama (*1951) a suivi des études de musicologie, composition et direction d'orchestre. Il a enseigné aux conservatoires de Rotterdam, Utrecht, La Haye, Maastricht et Tilburg et aux universités d'Utrecht et de Leiden. Ses critiques ont été publiées dans le Volkskrant et le NRC (les deux quotidiens les plus respectés des Pays-Bas).

Leo Samama a été membre de plusieurs conseils d'administration dont l'Orchestre du Concertgebouw à Amsterdam dans les années 90, directeur artistique de l'Orchestre de La Haye (1994-2003) et directeur du Nederlands Kamerkoor (le Chœur de Chambre Néerlandais) de 2003 à 2010. Il a fondé l'Académie du Quatuor à Cordes aux Pays-Bas et le Réseau TENSO des Chœurs de chambre professionnels Européens.

Leo Samama est l'auteur de livres sur la musique et l'histoire de la musique des Pays-Bas (*La musique aux Pays-Bas aux XXème siècle* et une monographie sur le compositeur *Alphons Diepenbrock*) ainsi que des Etudes sur *Le quatuor à cordes*, *Le Concerto* et *La Philosophie de la musique*. Près de 90 heures de cours universitaires existent en audio. Comme compositeur, Leo Samama a écrit une centaine d'œuvres. En 2010 il a été fait Officier de l'Ordre de Orange-Nassau pour ses services rendus à la vie musicale aux Pays-Bas. (L.S.2020)

Canon pour huit a été écrit à l'origine en 2001 pour conclure un cycle de duos pour violons écrit pour un concours de jeunes violonistes. La version pour flûtes est un arrangement augmenté réalisé en 2013 pour Emily Beynon (soliste de l'Orchestre du Concertgebouw) et son Neflac (Académie de flûte néerlandaise). Cette pièce est un grand canon strict dans la pure tradition.

Will Hoogakker

Music for 9 flutes – Original – Retrograde

Will Hoogakker (*1957) a débuté la flûte et le piano à l'âge de quinze ans. Dès le début il se met à composer en autodidacte. Lors d'un examen de flûte, le flûtiste Frans Vester lui demande s'il serait intéressé d'apprendre à composer et le met en contact avec Louis Andriessen, dont l'élève Huub de Vriend l'accepte pour des cours privés de théorie musicale et de composition. En 1985 Will est admis au conservatoire de musique sur recommandation particulière de Ton de Leeuw. Doué et inclassable, il y passe trois années fructueuses. Daan Manneke reconnaît son talent particulier et singulier et lui offre la possibilité de continuer ses études en cours privés hors des cadres existants.

En 2020, Daan Manneke apprenant que *Music for 9 flutes -Original* écrite en 1991 allait être rejouée, a spontanément rédigé un article dont voici quelques extraits :

« Dans un flot continu de sons qui se déroule en approximativement cinq minutes se font entendre sans cesse des nuances différentes, on pourrait dire des événements. Les gestes sonores peuvent globalement paraître plus ou moins arbitraires, mais il y a un plan, une détermination. Ce qui transparait c'est la conscience que dans un autre instant le déroulement serait inévitablement tout autre. Je recommanderais au public de prendre comme guide la métaphore d'un orage qui éclate et s'éloigne. Mais remarquez bien que la pièce est une œuvre d'art autonome, c'est-à-dire sans intention ni référence hors d'elle-même. La composition de Hoogakker est indéniablement liée à l'œuvre du compositeur hongrois György Ligeti (1923-2006) »

Music for 9 flutes – Retrograde, réalisée en 2020 en vue de la création du cycle complet est l'exacte musique inversée de la pièce *Original*. Ce rétrograde m'est venu en flash quand j'ai su que ma pièce de 1991 allait être reprise par Résonances XXI en octobre 2020 à Paris. Les deux compositions offrent une expérience différente comme un voyage qui serait vécu différemment dans le sens inverse, aller et retour. Les points de repère se situent différemment dans le temps. *Musique for 9 flutes Original – Retrograde* est en fait un continuum. (W.H.2020)

Bernard Magny

L'Arbre-mondes

Né en 1960 en Avignon, **Bernard Magny** est compositeur, arrangeur, flûtiste, professeur au Conservatoire de Cavaillon et membre du quintette "Itinérance". Sa musique est en reflet d'une époque où les contraintes stylistiques se libèrent... Création d'univers sonores souvent reliés à une vision poétique, suscités par l'émotion d'un texte, d'un tableau, ou simplement par l'élaboration d'images intérieures. La construction musicale s'élabore souvent sur un plan narratif et visuel, reflétant au mieux la vision de mondes où la couleur, le rythme et l'expression sont prioritaires. Un langage toujours à la recherche de nouveaux alliages sonores, croisements improbables, où l'utilisation des techniques de jeu contemporaines, sans être un but en soi, permet d'élargir la palette expressive et d'accéder à une esthétique à la croisée des chemins.

Son catalogue contient des pièces d'orchestre, pour solistes, musique de chambre, contes musicaux, arrangements, créations diverses liées parfois à des commandes, autant d'ouvertures pour une pensée musicale libre.

Finaliste du concours international "Coups de vents" 2015 (Grand orchestre à vents), Prix du public du Prix Vedrarias Musique 2017 (flûte et harpe), Prix du public du festival "Osiose" 2018 (piano à quatre mains), 2ème Prix du concours international de Belfort 2018 pour orchestre d'harmonie et groupe de musiques actuelles, Bernard Magny reçoit les Prix du Jury et Prix du Public pour son œuvre *L'Arbre-mondes* au concours de composition Prix Vedrarias Musique 2020, dont Résonances XXI était l'ensemble partenaire.

La toile qui sert de base à la pièce musicale est issue du *Quadryptique Ghostmarks-fragments-passage* du peintre Jean Becette dont la création en quatre toiles a débuté en 1976 lorsque l'artiste revisitait les idées philosophiques de David Thoreau à l'école des Beaux- Arts de New-York. Les éléments tourbillonnants à travers la matière (eau-air) donnent un effet de passage, une réflexion sur la métamorphose constante de la nature en mouvement. " Contempler au lieu d'agir sur la réalité", voilà qui a toujours été une force nourissante dans le travail de cet artiste puissant parcouru par les courants d'une nature en perpétuel mouvement, dont l'œuvre reflète le foisonnement dans une évolution permanente.

La matière en mouvement est présente dès les premiers instants de *L'Arbre-mondes* (écrit pour 2 piccolos, 5 flûtes en ut, 4 altos, 4 basses, 1 octobasse), agitation interne faite de rythmes soufflés saccadés et de la ponctuation sourde des basses. Représentation du flou chaotique d'une matière indéfinie, d'une indécision entre l'air et l'eau, vision sonore du tableau d'où émerge une arborescence semblant nous aspirer vers les hauteurs au gré de paliers successifs. Le calme apparent qui suit, doit être considéré comme un "Passage" vers un palier supérieur qui n'est autre qu'une fenêtre ouverte sur un monde inconnu et éphémère, les dernières notes comme la dernière lueur d'un monde qui disparaît peu à peu, laissant sur le rivage les débris de visions éphémères, bientôt balayées dans un dernier souffle et disparaissant dans la nuit. (B.M.2020)

Celia SWART *Our Patio*

Celia Swart (1994) est une jeune compositrice, artiste visuelle et saxophoniste néerlandaise. Après avoir obtenu son diplôme en composition en 2018 au Conservatoire Royal de La Haye où elle a étudié auprès de Yannis Kyriakides, Guus Janssen, Peter Adriaansz et Martijn Padding, elle écrit des œuvres pour l'Orchestre du Concertgebouw, l'Orchestre de la Résidence de La Haye et divers ensembles dont Nieuw Ensemble et Kluster 5. Elle joue et compose pour son propre groupe de modern jazz *SWART* avec lequel elle enregistre son premier album *Lost In* en octobre 2018.

Ses œuvres incluent des éléments abstraits, mais narratifs, avec une touche de minimalisme. Un monde sonore qui se manifeste par des couleurs harmoniques et une expression mélodique qu'on retrouve également dans ses médias visuels. Ses visuels animés sont un mélange d'animation en stop-motion, en rotoscopie ainsi que de prise de vue réelle et photographie donnant à ses œuvres multimédias une expérience entre réalisme et imagination.

En 2018 elle a été nominée pour le *Tera de Marex Oyens Award* pour sa composition *Boven Hoge Gebouwen* écrit pour *Kluster5*. En 2019 elle a reçu un "recommended work" de *l'International Rostrum of Composers 2019* (Argentine) pour sa pièce *In My Web*. Début 2022 elle a gagné le *Keep an Eye Production Price Award 2021* pour sa nouvelle création multimédia pour le Festival Wonderfeel.

Sa musique a été jouée dans des lieux et des festivals comme *Bang on a Can Loud Weekend* (USA), *Muziekgebouw Amsterdam IJ*, *Bimhuis*, *TivoliVredenburg*, *Huddersfield Contemporary Music Festival* (GB) et diffusée dans des programmes radio ou TV comme *NPO Radio4*, *BBC Radio3* (GB) et *NPO1 Vrije Geluiden*.

Commande de l'ensemble de flûtes Résonances XXI, ***Our patio*** composée en 2020 est dédiée au *patio* du Collège Néerlandais, œuvre de l'architecte néerlandais Willem Dudok classée monument historique. Écrite pour 12 flûtes en ut alternant avec 5 altos, 3 basses et 1 octobasse réparties en deux groupes symétriques de 6 flûtes jouant sur la spatialisation, cette œuvre conte l'histoire de deux êtres qui tombent amoureux. Ils sont magnétisés par l'espace pulsé et chargé qui existe entre eux, le patio formant une métaphore pour ce cœur qui bat. Pendant la pièce, se tenant face à face sur les côtés opposés du patio, les amoureux s'enroulent autour de celui-ci tels une spirale, convergeant progressivement vers le centre et finissant par entrer au cœur du bâtiment dans une étreinte profonde. Dans le patio, ils ne font plus qu'un, leurs cœurs battant à l'unisson. (C.S.2022)

Dominique LEMAÎTRE *Glyphes, hommage à Jean-François Champollion*

Dominique Lemaître en quelques mots et quelques chiffres

126 partitions éditées (aux Editions Jobert, Editions Musicales Rubin, Universal Music Publishing, Editions Lemoine)

11 CD monographiques

Dominique Lemaître a reçu des commandes de l'État, de Radio France, de l'Union Européenne, du Ministère de la Culture, de nombreux festivals, orchestres et ensembles, de diverses collectivités ou structures publiques ou privées... 3 livres ont été écrits sur sa musique. Dominique Lemaître a participé à 9 Résidences d'artistes aussi bien en France qu'aux USA. Sa musique a été jouée dans une trentaine de pays.

« La musique de Dominique Lemaître, éloignée des clivages, des catégories et des modes, occupe une place bien singulière dans l'aventure musicale de notre époque : sise hors du champ des

esthétiques d'avant-garde, "solitaire" certes, pourtant en "prise directe" avec son temps, elle est résonance, écho d'une poésie étouffée ou perdue – non pas poésie urbaine, comme un Varèse a su la faire jaillir dans la douleur de la dissonance et du cluster, mais poésie de l'intemporalité, de l'espace, toute de vibration intérieure, de "lyrisme" profond au sens antique, oriental – une musique non acérée qui, pour paraphraser Dutilleux, chante, vagabonde, suggère "le mystère de l'instant" » (Daniel Kawka, chef d'orchestre).

Glyphes, hommage à Jean-François Champollion (2022) pour ensemble de 15 flûtes spatialisées est une commande de l'association Flûtes en l'Aisne à l'occasion du bicentenaire du déchiffrement de la Pierre de Rosette.

Pour célébrer en 2022 le bicentenaire du déchiffrement de la Pierre de Rosette, une œuvre pour grand ensemble de flûtes, intitulée *Glyphes, hommage à Jean-François Champollion*, a été commandée à Dominique Lemaître ; les mythologies gréco-latine, égyptienne et l'antiquité constituant une source d'inspiration majeure pour ce compositeur français.

L'œuvre utilise 15 flûtistes répartis en trois groupes spatialisés et un chef. Toutes les flûtes traversières de la basse au piccolo sont utilisées dans cette pièce. La matière musicale répartie en trois groupes identiques (1 piccolo, 2 flûtes en ut, 1 flûte en sol et 1 flûte basse dans chaque quintette) propose une « image sonore » de la Pierre de Rosette qui, rappelons-le, est un fragment de stèle gravée de l'Égypte antique portant trois versions (en égyptien hiéroglyphique, en égyptien démotique et en grec ancien) d'un même texte : un décret promulgué à Memphis par le pharaon Ptolémée V en 196 avant J.C. Ce qui a permis à Jean-François Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes en 1822.

Cette œuvre a été créée à Laon en avril puis reprise à Soissons (Cité de la Musique et de la Danse), à Rouen (Musée des Antiquités dans le cadre des Journées Européennes de l'Archéologie et du Curieux Printemps) et à Vif (Musée Champollion) (D.L.2022)

Dominy CLEMENTS ***The Coptic Stitch***

Dominy Clements (1964) a étudié avec Christopher Brown et Edward Gregson et la flûte avec Gareth Morris à la Royal Academy of Music de Londres (1983-87). Il poursuit ses études en composition en 1987 auprès de Louis Andriessen au Conservatoire Royal de La Haye où il suit également l'enseignement de Gilius van Bergeijk et Frederic Rzewski.

Son œuvre a reçu de nombreux prix incluant le Piano Circus Composers Competition en 1994 et le Icebreaker Composer's Competition à Londres en 1996. Il a également écrit des musiques de films, des musiques de scène pour le théâtre pour enfants ainsi que quatre opéras dont *An Enlightened Disciple of Darkness* (*Un disciple éclairé des ténèbres*) d'après la vie du célèbre astronome, opticien et inventeur estonien Bernhard Schmidt (1879-1935), commande du Nargen Festival de Tallinn où il a été interprété avec succès en 2013 sous la direction de Tõnu Kaljuste.

Dominy Clements est un spécialiste de la flûte subcontrebasse qu'il joue dans l'octuor de flûtes BlowUp ! et dans l'ensemble Résonances XXI.

Actuellement directeur du Podiumbureau et du Career Development Office au Conservatoire Royal de La Haye, il travaille en parallèle comme traducteur freelance, écrit en tant que critique de disque pour Music Web International et en tant que rédacteur pour le label Naxos. Il est également l'auteur de nombreuses nouvelles publiées.

Le titre ***The Coptic Stitch*** ou *La Reliure Copte* est étroitement associé aux techniques de reliure employées dès le IIe siècle par les premiers chrétiens d'Égypte, les coptes. Cette nouvelle

œuvre écrite en 2022 pour Résonances XXI fait partie d'une série de pièces qui tirent leur inspiration de cette technique si particulière. Les motifs rythmiques peuvent être entendus comme ayant un lien avec le métier de relieur, mais le terme « copte » a bien sûr des significations beaucoup plus larges dans les contextes de la langue et de l'histoire. Il s'agit d'une musique qui explore les contrastes intérieurs de la luminosité et de l'obscurité ; l'élan et le calme, avec sa déclaration finale comme un triomphe de la musique, la résonance, sur le silence. (D.C.2022)

Leo SAMAMA, Celia SWART, Will HOOGAKKER et Dominy CLEMENTS sont édités par Donemus Publishing, Dominique LEMAÎTRE par Editions Musicales Rubin.

Nous adressons nos vifs remerciements à :

- L'Ambassade des Pays-Bas à Paris, Mr Friso Wijnen, attaché culturel
- la Cité internationale universitaire de Paris
- le Collège néerlandais, Mme Sonja Janmaat directrice
- Donemus Publishing La Haye, Mr Davo van Peursen, Mmes Aleksandra Marković et Valeria Gorokhovskaya
- la Société Fayolle et Fils
- Mr Will Hoogakker
- Mr Dominy Clements
- Mr Bastien Tournache
- Mr Guillaume Ruscon

Prochaines dates

Samedi 10 décembre à 20h
CAEL Bourg la Reine
OUR PATIO

Dimanche 16 avril à 16h
CAEL Bourg la Reine

Dimanche 10 juin à 18h
Eglise Notre Dame du Val
Bussy Saint Georges
Créations à Marne et Gondoire