CONCERT FILM

Trans Compagnie

Ensemble INICIA !

02.10.2021 | 19h00 | Le 109 à Nice

Concert et projection de Film

Le 109, 89 route de Turin 06300 Nice

ŒUVRES

Antonin Servière *Timing*, 12'* pour saxophone, percussion, piano et contrebasse

Timing est une oeuvre ayant comme point de départ la déconstruction des rôles et relations habituellement dévolus aux instruments d'un *quartet* de Jazz traditionnel. Alors qu'ils sont d'ordinaire séparés et distincts les uns des autres dans leur fonction, ils sont ici tour à tour fusionnés, inversés, ou contrecarrés, en vue de créer une forme originale et dynamique. C'est aussi est un jeu formel, impliquant un jeu d'alternances entre différentes sections, en expansion, ayant valeur de "thèmes", solos, transitions ou développements. On entendra ici que la première partie de la pièce.
Antonin Servière

George Crumb Macrocosme, vol II, 15', douze Fantasy-Pieces d'après Zodiac, pour piano amplifié

George Crumb écrit souvent de la musique de manière radicale pour le piano, demandant constamment à l'interprète de jouer à l'intérieur du piano. Il exploite d'une nouvelle gamme de couleurs jusqu'alors inexplorée, accessible avec les mains et les doigts à l'intérieur du piano ou en insérant des dispositifs de modification du son dans les cordes. Cependant, il compose dans des textures et des styles qui se rapportent clairement à Debussy et Chopin, en particulier dans son utilisation de la pédale de sustain et dans la façon dont il met en place une couche de son soutenu à travers la pédale, dans laquelle il place ensuite ses idées mélodiques et rythmiques. Il mentionne souvent sa dette envers ces grands maîtres du passé dans ses notes de programme de musique. Il cite même parfois directement la musique de Chopin ou de Beethoven

au sein de ses propres compositions. À cet égard, Crumb voit sa musique de manière évolutive. Dans la musique pour piano de George Crumb Makrokosmos Volume II, le pianiste a le défit supplémentaire de devoir souvent jouer debout, notamment en jouant sur les touches et à l'intérieur du piano.
Sources : Guide technique de performance de Makrokosmos Volume II par George Crumb

Patrick Marcland *Rythmes d'auprès, 16'* pour un comédien-récitant et flûte basse sur des poèmes de Dominique Le Buhan (1947-2004), commande de Césaré

Les Rythmes d'auprès sont un recueil de poèmes du grand poète et essayiste Dominique Le Buhan décédé en 2004. Il m'avait demandé d'écrire une musique destinée à accompagner ses poèmes. J'ai longtemps hésité et cherché le ton juste pour l'écriture de cette partition que je voulais telle un écrin, ou lutrin sur lequel puissent reposer les mots du poète. Il ne s'agissait évidemment pas d'une mise en musique de ces poèmes. Il ne pouvait pas non plus être question d'un de ces habillages sonores sans saveur du monde de l'audio-visuel dont le seul mérite - parce qu'on ne les écoute pas - est de ne pas déranger. J'ai donc brodé autour des textes une sorte de commentaire musical volontairement en retrait, mais dont la logique poétique pouvait humblement s'approcher au plus près – auprès – de l'art d'extrême sensibilité et précision de Dominique Le Buhan, « ...au cœur du langage conscient, progressif, retenu ».
L'oeuvre est une commande du Centre National de Création Musicale Césaré et a été créée au Palais du Tau à Reims le 5 avril 2005, par Malo de la Tullaye, comédien et Odile Renault, flûtiste. La version (réduite) interprétée ce soir comporte seulement 7 poèmes sur les 13 de la version initiale.
Patrick Amrcland

Alireza Farhang *La voix éthérée*, 16' pour saxophone ténor, trombone, vibraphone et piano

Commande du collective australien "Forest Collective" *La voix éthérée* est une œuvre qui présente différentes situations musicales : à titre d'exemple le trémolo du piano dans le registres grave évoque le roulement de la grosse caisse ou d'une timbale, ou bien les accords extrêmement courts et espacés par des longs sauts, font allusion aux instruments de percussion. Par ailleurs chanter dans le saxophone ou le trombone développe des accords complexes similaires aux sons électroniques. Contrairement au piano et vibraphone, ces deux instruments sont capables de produire des intervalles plus courts que des demi-tons.
Ainsi émerge un dialogue entre l'harmonique et le non-harmonique, le bruit et la voix, le substantiel et le non substantiel, des notes pures et des sons aériens.
Alireza Farhang

Helmut Lachenmann *Sakura variationen*, 7' pour saxophone alto, piano et percussion

Crées le 18 février 2001, les Variations Sakura est une pièce dont la composition puise dans un univers sonore qui nous est très familier. Elle ne représente pas un pas en arrière, mais un regard en arrière, et doit être comprise comme à la fois joyeux et sérieux tout comme je prends les enfants au sérieux, ainsi que leur besoin d'être pris au sérieux dans leur horizon. Les inflexions exotiques de la chanson folklorique et enfantine japonaise tristement joyeuse qui évoque le lien entre la beauté pure et l'inévitable caractère transitoire dans le symbole des cerisiers en fleurs, sont intégrées dans la pratique harmonique fonctionnelle de la tradition musicale européenne. Mes variations dégénèrent, quoique légèrement par plaisanterie, dans le pseudo-dramatique : vers la fin, la musique reste liée aux trois notes de début de la mélodie ; le piano injecte de larges grappes

et le saxophone éclate dans une improvisation presque extatique, une situation qui renvoie la musique à l'ordre.
Helmut Lachenmann
Sources : Breitkopf & Härtel

FILM

Une création imaginée comme un hommage au vivant, faisant acte de mémoire d'un patrimoine de la Ville de Nice en pleine transformation. Une création qui confronte la force de vie et de renouvellement de l'art, l'art du vivant de la danse et de la musique avec le lieu de mort qu'est un abattoir.

Un film dans les anciens abattoirs :
Avant la réhabilitation et la rénovation complète des anciens abattoirs de la Ville de Nice, devenu Le 109, pôle de cultures contemporaines, Laurence Marthouret imagine un film qui met en jeu la musique et la danse dans cet environnement singulier. Ce film réalisé dans les espaces encore non réhabilités, chargés de leur histoire passée et en devenir, rend hommage aux animaux sacrifiés et aux hommes qui y ont travaillé.

Rituels vient immortaliser ces espaces dans leur fonction première, construisant un discours entre l'architecture, l'oeuvre musicale et la chorégraphie. Ce discours vient faire écho à l'atmosphère véhiculée par ce lieu et à son passé. Il est question ici d'un dialogue avec l'architecture, d'une relation improbable entre le corps, la musique et l'environnement.

L'**Ensemble *Inicia !*** nouvellement créé à Nice est un collectif de musiciens réunis autour des compositeurs Alireza Farhang, Patrick Marcland et Antonin Servière. Résolument consacré à la musique de création, il ambitionne de présenter chaque année plusieurs évènements en collaboration avec des artistes de toutes disciplines. *D*édié à la création. le premier concert d'*Inicia !* a été programmé dimanche 15 août à la Scène Matisse, dans le cadre des manifestations de « Mon été à Nice ». *Inicia !* bénéficie du soutien du CIRM, de la DRAC et de la ville de Nice.

La compagnie de danse contemporaine **/TranS/**

La compagnie de danse contemporaine /TranS/ (au sens de «au-delà de», «à travers»), créée en 2000 s'installe à Nice en 2011. Autour de la chorégraphe et directrice artistique Laurence Marthouret d'autres auteurs s'associent régulièrement : compositeurs, scénographes, artistes visuels et développeurs multimédias.

La compagnie /TranS/ développe un travail sur l'interaction entre la danse et la musique, en y intégrant l'image pour certains projets. Elle privilégie un travail d'écriture et de recherche de processus de composition entre la musique, la danse et l'image, lui permettant d'ouvrir de nouveaux champs d'expérimentation et de rapports possibles entre ces trois arts. Son objectif est de défendre un travail sensible au carrefour d'une démarche expérimentale et du spectacle vivant.

En vue de développer la danse contemporaine la compagnie s'implique également dans des missions d'éducation et de transmission de la danse et propose des stages et ateliers pour divers publics : danseurs, musiciens, comédiens, plasticiens.

19h00

Antonin Servière
Timing, 12'*
pour saxophone, percussion, piano et contrebasse

George Crumb
Makrokosmos vol. II (extrait)
pour piano

Patrick Marcland
Rythmes d'auprès, 16'
pour un comédien-récitant et flûte basse
sur des poèmes de Dominique Le Buhan (1947-2004), commande de Césaré

Alireza Farhang
La voix éthérée, 16'*
pour saxophone ténor, trombone, vibraphone et piano

Helmut Lachenmann
Sakura variationen, 7'
pour saxophone alto, piano et percussion

* Création
Sébastien Boin (direction) **Margot Cache** (contrebasse) **Daniel Ciampolini** (percussion) **Julien Marcland** (comédien) **Emmanuelle Ophèle** (flûte) **Antonin Servière** (saxophone) **Benny Sluchin** (trombone) **Stephanos Thomopoulos** (piano)

20h30

RITUELS
Un film de **Laurence Marthouret**
Avec la participation de l'**Ensemble *Inicia !***

Conception, Réalisation et Chorégraphie : Laurence Marthouret
Compositions musicales : Alireza Farhang, Patrick Marcland et Antonin Servière
Interprétation danse : Catarina Pernão, Angélique Pacchiotti et Carlo Schiavo
Interprétation musicale par l'Ensemble *Inicia !* : Alain Billard, Laurent Camatte, Jean-François Draux, Benoît Maurin, Jean-Luc Menet, Noé Nillni et Antonin Servière
Chef opérateur : Maxime Martins | Montage : Laurence Marthouret, assistée de John Holland et Maxime Martins
Costume : Anaïs Loyer
Lieux de tournage à Nice : Le 109 Pôle des Cultures Contemporaines de la Ville de Nice et Parc du Vinaigrier

Une production de la Compagnie /TranS/, en co-production avec l'Ensemble *Inicia !*
Soutiens : La DRAC PACA "Rouvrir le monde 2021" / Le CIRM (Nice) / La Ville de Nice / Le 109 (Nice) / La Fabrique Mimont (Cannes) / L'Entre-Pont (Nice)

Inicia ! est un nouvel ensemble musical dédié à la création. Leur premier concert a été programmé dimanche 15 août à la Scène Matisse, dans le cadre des manifestations de « Mon été à Nice ».*Inicia !* bénéficie du soutien du CIRM, de la DRAC et de la ville de Nice.

L'Ensemble *Inicia !* tient à exprimer sa reconnaissance à Madame Muriel Marland-Militello (1943-2021) qui, en sa qualité de Présidente du CIRM, a apporté un soutien décisif à la création de l'ensemble.

VILLE DE NICE
www.nice.fr

Financé par
GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité
FRANCE RELANCE

Centre National de Création Musicale
cnrm
Membre de UNIVERSITE CÔTE D'AZUR