

Quatuor(s)

dossier artistique

Quatuor(s)

Sillages au Festival Ensemble(s) / Paris ©Gary Gorizian

*École de patience,
de tolérance
et d'humilité,
la forme du
quatuor conjugue
engagement total,
homogénéité
d'exécution,
irréprochable
technique et
sensibilité.*

Programme

Raquel García Tomás (1984), *Così mostraste a lei i vivi ardori miei* pour quatuor à cordes d'après le madrigal *Sfogava con le stelle* de Monteverdi

Justè Janulyté (1982), *Aria* (2008) pour quatuor à cordes

Sofia Goubaidouline (1933), *Reflections on the theme B.A.C.H* (2002) pour quatuor à cordes

Georges Crumb (1929) *Black Angels* (1970) pour quatuor à cordes électrifié

Distribution

Lyonel Schmit, violon I

Léo Belthoise, violon II

Gilles Deliège, alto

Ingrid Shœnlaub, violoncelle

Gonzalo Bustos, direction artistique

Sillages au Festival Aérolithes ©Eric Legret

Cette forme n'est-elle pas depuis deux siècles et demi ce creuset d'où les compositeur.rice.s ont tiré leurs pages les plus expérimentales et les plus intimes ? L'Ensemble Sillages a décidé d'explorer ce passionnant mystère !

Premiers éléments de réponse avec Raquel García-Tomás et Juste Janulyte, deux compositrices aimantées par les vertiges de la lenteur et la volupté des étirements infinis, et qui développent leurs propres jardins harmoniques. Place ensuite à Sofia Goubaidouline, figure avant gardiste qui a ouvert bien des portes aux femmes compositrices, avec une œuvre de maturité... qui explose de modernité ! Et puis Black Angels de Georges Crumb, une œuvre popularisée par le film éponyme qui est entrée en répertoire.

Raquel García Tomás (1984)

Biographie

Raquel García Tomás est née à Barcelone en 1984. Diplômée à Barcelone, elle s'installe à Londres où elle obtient son doctorat au Royal College of Music. Tout au long de sa carrière, ses œuvres ont été reproduites dans des théâtres importants et des salles nationales et internationales. Elle a reçu des contrats de commande et a collaboré avec de nombreux orchestres et groupes. Parmi ses principaux projets figurent également les créations conjointes avec l'English National Ballet, la Royal British Society of Sculptors, la Royal Academy of Arts et le Dresdner Musikfestspiele. En ce qui concerne sa production d'opéra, elle travaille en 2013 dans la composition de *DIDO Reloaded*, et en 2014 dans *Go, Aeneas, Go!*, une pièce récompensée par le prix de l'opéra de nouvelle création Berliner Opernpreis du

Neuköllner Oper de Berlin. En 2015, elle sort *disPLACE* à Vienne, une œuvre qui, postérieurement, sera incluse dans la programmation de la saison 2016/2017 du Teatro Real. En 2017, elle lance le monodrame *Balena Blava* au théâtre national de Catalogne, et en 2018, elle participe à la création de l'opéra bouffe *Je suis narcissiste*, dont la première est programmée au Teatro Real de Madrid, au Teatro Español et au théâtre Lliure de Barcelone avec un grand succès. Cette production est, de plus, nommée aux International Opera Awards en 2020. En 2020, García Tomás reçoit le Prix national de musique dans la catégorie composition.

Justé Janulyté (1982)

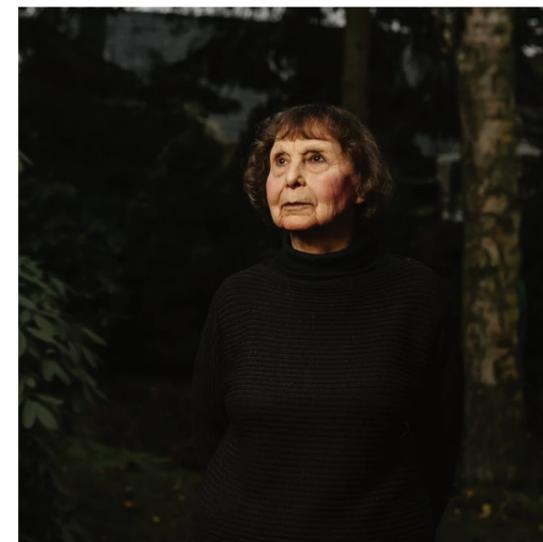
Aria (2008) pour quatuor à cordes

Par sa forme, *Aria* ressemble à une errance dans un labyrinthe construit à partir d'une courte mélodie qui est continuellement fragmentée. L'ordre des composantes de cette mélodie change constamment, compliquant ainsi de plus en plus la possibilité d'atteindre la sortie jusqu'à ce que le retour au point de départ marque une sorte de résolution.

Sofia Goubaïdoulina (1933)

Reflections on the theme B.A.C.H (2002) pour quatuor à cordes

Le motif B.A.C.H issu de l'Art de la fugue du grand Jean-Sébastien donne naissance à un flux d'abord indécis puis de plus en plus tendu vers les sommets de la tessiture du quatuor, véritable aspiration dirigée vers la transcendance, qui, comme une tentative de relier les contraires, laisse à chaque auditeur le loisir de méditer. une sorte de résolution.

Georges Crumb (1929)

Black Angels (1970) pour quatuor à cordes électrifié

L'œuvre, sous-titrée Treize images des pays sombres, suit un programme précis organisé en treize sections dont les titres montrent assez le contenu délibérément symbolique : Night of the electric Insects (Nuit des insectes électriques), Lost Bells (Cloches perdues), Dance macabre (Danse macabre), Sounds of bones and flutes (Sons d'os et de flutes), God-music (Musique de Dieu), Devil music (Musique du diable), etc. Dans le même ordre d'esprit, la sixième section, Pavana lacrimæ, cite presque textuellement le début du deuxième mouvement du quatuor de Schubert La jeune fille et la mort. Les treize sections sont jouées en solo, en duo, en trio ou en quatuor. Elles s'enchaînent dans l'ordre suivant : quatuor - trio - duo - solo - duo - trio - quatuor - trio duo - solo - duo - trio - quatuor. On a là un exemple de palindrome et l'on constate que seules les sections 1, 7 et 13 font intervenir l'ensemble des quatre instruments. Tout était sens dessus

dessous. Des choses terribles flottaient dans l'air... Ils trouvèrent leur voie vers les Anges Noirs (Black Angels). Le symbolisme numérogique de Black Angels, bien qu'il ne soit pas immédiatement perceptible à l'oreille, est néanmoins fidèlement reflété par la structure musicale. Ces liens « magiques » sont différemment exprimés. Par exemple, en termes de longueur, groupements de sons isolés, durées, motif de répétitions, etc. On y trouve plusieurs allusions à la musique tonale : une citation de La Jeune fille et la mort de Schubert, une Sarabande originale ; une tonalité prolongée en si majeur de Musique de Dieu ; et plusieurs références à la section latine Dies Irae. L'œuvre abonde en symbolismes musicaux conventionnels, tels que le Diabolus in Musica (l'intervalle de triton) et le Trillo di diavolo (la trille du diable d'après Tartini).

Ensemble Sillages

Les chemins de l'écriture sonore

Fondé en 1992 par Philippe Arrii-Blachette, l'Ensemble Sillages est dirigé depuis 2020 par le compositeur et chef d'orchestre argentin Gonzalo Bustos. En résidence au Quartz – scène nationale de Brest, l'Ensemble développe ses amitiés et se produit en Bretagne, en France, comme à l'international (Espagne, Mexique, Argentine, Allemagne, Suisse, Italie...) en nourrissant une réflexion de proximité, de sensibilisation et d'échange, en collaboration étroite avec les acteurs de la création et les publics que l'Ensemble espère toujours de composition multiple et aléatoire.

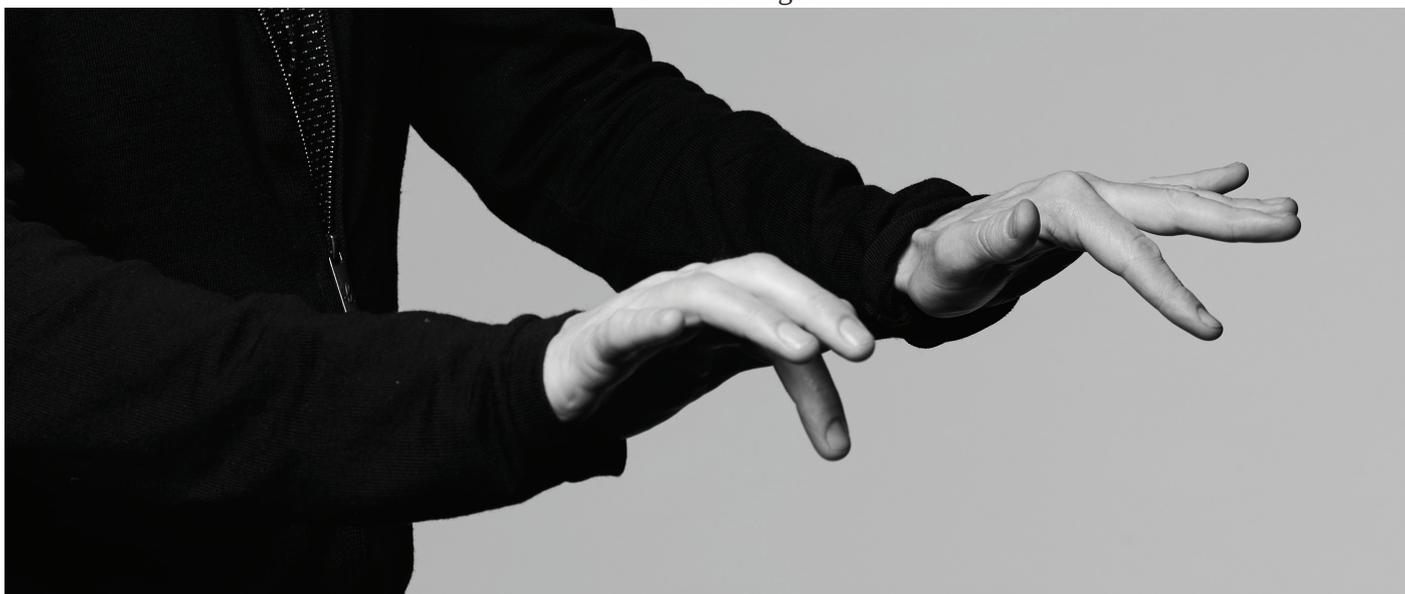
Commanditaire d'œuvres auprès de compositeur.ice.s de toutes les générations, Sillages crée, accompagne et diffuse les œuvres en s'outillant des cartes, compas et sextant suivants :

- Une interprétation dont le souci est de traduire finement les désirs sonores de nouvelles pensées musicales.
- La mesure des découvertes qu'offrent les évolutions et les révolutions techniques dans la manière dont s'écrivent, se jouent et s'écoutent les musiques au présent.
- La mise au point entre le public et les artistes d'un angle qui permette une compréhension vivante des œuvres.

Métamorphe et protéiforme, l'Ensemble défend la pluridisciplinarité

L'Ensemble Sillages dessine son propre univers. Métamorphe et protéiforme, l'Ensemble défend la pluridisciplinarité, cherche à explorer différents dispositifs, à concevoir des formes variées pour la création. Ainsi Sillages collabore avec d'autres ensembles, compagnies, chef.fe.s d'orchestres et musicien.ne.s, développe une Académie d'Interprétation, met en place des actions culturelles et pédagogiques avec des interlocuteur.ice.s multiples, s'invente en solo ou comme orchestre symphonique.

CONTACTS

Ensemble Sillages

Le Quartz, Scène nationale de Brest
60 rue du Chateau 29200 Brest
www.ensemblesillages.com

Gonzalo Bustos

Directeur artistique
+33 (0)6 67 49 06 17
direction@ensemblesillages.com

Marie Bouchier

Chargée de médiation
mediation@ensemblesillages.com

Julie Migozzi

Administratrice de production
+33 (0)6 22 59 14 32
administration@ensemblesillages.com

Nina Faidy

Chargée de communication
communication@ensemblesillages.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

En résidence au Quartz, Scène nationale de Brest, l'Ensemble Sillages reçoit le soutien du Ministère de la Culture, DRAC Bretagne au titre de l'aide aux ensembles conventionnés, de la Ville de Brest, du Conseil régional de Bretagne, du Conseil départemental du Finistère, de la Maison de la musique contemporaine de la SACEM action culturelle et de la SPEDIDAM, les droits de l'interprète.

