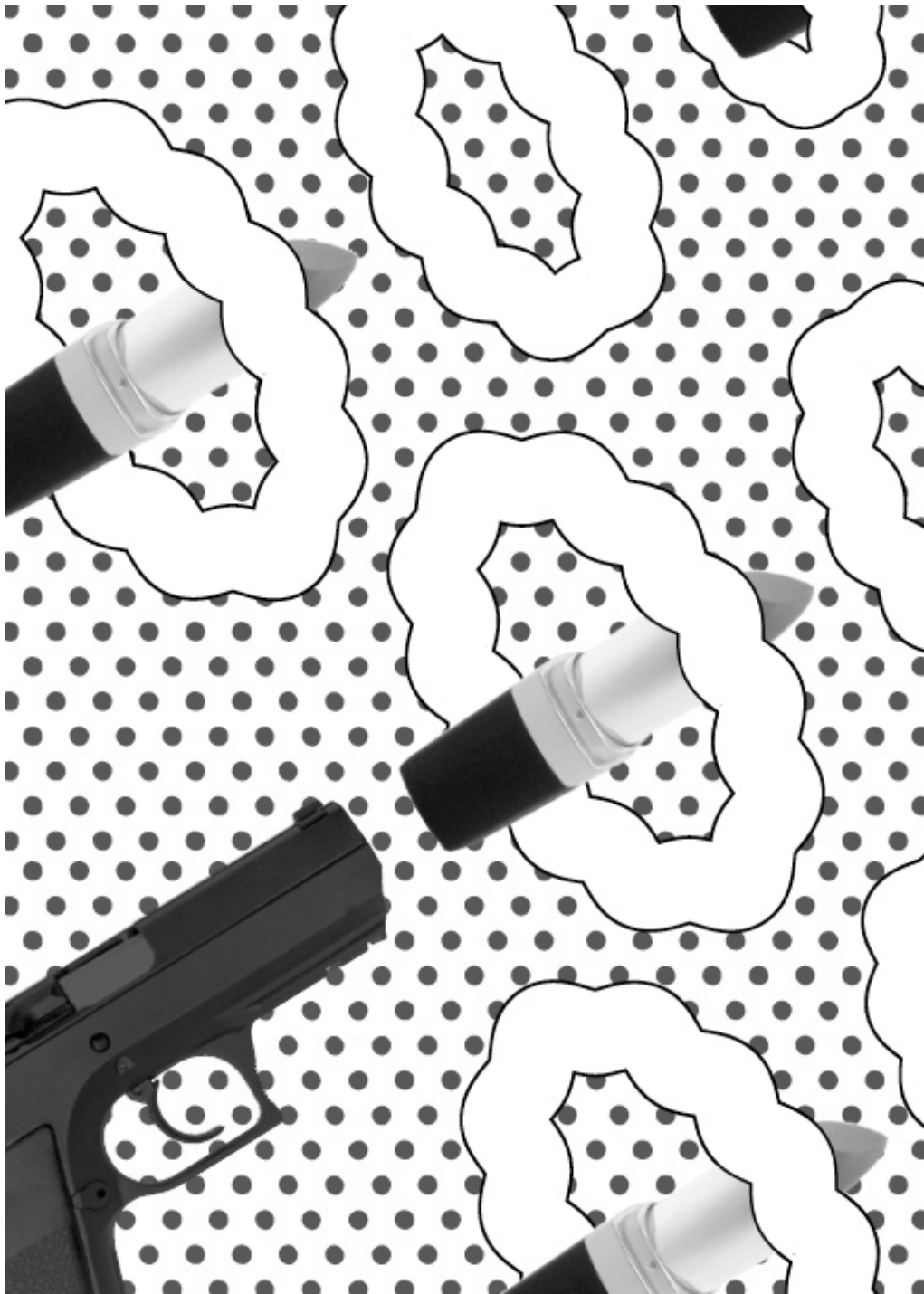

Archipel —

Programme du vendredi 5 avril 2019
Compound

Théâtre Pitoëff

Editorial

Archipel 2019

Ces dernières années, un vaste mouvement nous a fait prendre conscience de la sous-représentation et de la sous-évaluation des artistes féminines dans le domaine musical.

Absolument convaincu qu'il n'y a aucune différence de capacité créatrice ni d'ambition artistique entre les femmes et les hommes, que dans de nombreux pays la société n'oppose plus un obstacle insurmontable à la carrière artistique des femmes, je me suis longtemps étonné que même dans le domaine contemporain nous ne parvenions pas à l'équilibre des femmes et des hommes dans la programmation des concerts.

Pour ne pas attendre que l'évolution naturelle des sociétés corrige ce déséquilibre et agir concrètement, Archipel 2019, rebaptisé *Archip—elles*, est cette année entièrement consacré aux femmes. Ce n'est pas suivre une thématique, c'est un acte symbolique destiné à montrer qu'il est possible, souhaitable, et finalement facile en raison de la profusion de talents féminins, d'offrir plus de place aux créatrices. Je me suis attaché aussi à montrer la grande diversité esthétique, générationnelle et géographique de ces artistes. 58 compositrices, venant de 24 pays, nées entre 1901 et 2001, sont à notre programme.

Fruit d'un mouvement d'émancipation et de conquête de l'égalité des droits, la figure de la femme-compositeur a lentement émergé au cours du dernier siècle. Parcourant cette évolution, *Archip—elles* fait découvrir une facette méconnue, sous-estimée, mais fondamentale, de l'art contemporain, reflet éloquent des mutations de notre société.

Marc Texier
directeur général

Vendredi 5 avril 2019 — 20h

Théâtre Pitoëff

Concert — durée 1h40

Compound

La jeune génération dérangeante de la musique, Kokcharova, Reiter, Cleare, Marino, importe des pratiques de l'installation sonore, de la performance, du remix dans la salle de concert. Venues d'autres horizons, elles se définissent comme artistes sonores plus que compositrices. Avec Vortex, toujours à l'affût des jeunes talents hors normes, ce concert-spectacle donnera une création de Barblina Meierhans, musicienne suisse primée l'an dernier lors de l'académie Composer's Next.

Barblina Meierhans (Suisse, 1981)	<i>Pixel **</i> <i>pour clarinette basse, guitare électrique, percussion, alto, violoncelle, contrebasse, échantillonneur et caméra en direct</i>	2019 - 15'
Ann Cleare (Irlande, 1983)	<i>fiáin</i> <i>pour trio à cordes, guitare électrique et guitare basse électrique</i>	2017 - 7'
Clara Iannotta (Italie, 1983)	<i>Limun</i> <i>pour violon, alto et deux tourneurs de pages</i>	2011 - 9'
Jessie Marino (Etats-Unis, 1984)	<i>Rot Blau</i> <i>pour deux interprètes identiques, gants modifiés, lumières, tasses et lampes de bouche</i> <i>*** Entracte ***</i>	2009 - 6'
Olga Kokcharova (Suisse/Russie, 1985)	<i>The Ebbinghaus curve of forgetting *</i> <i>pour électronique live dix canaux</i>	2017 - 20'
Eva Reiter (Autriche, 1976)	<i>Alle Verbindungen gelten nur jetzt</i> <i>pour flûte à bec contrebasse, guitare électrique, violoncelle, percussion et bande magnétique</i>	2008 - 11'

électronique **Olga Kokcharova** **Ensemble Vortex**

HannaH Walter (violon), Benoît Morel (alto), Chris Moy (guitare électrique), Max Dazas (percussion), Anne Gillot (clarinette basse, flûte à bec contrebasse), Jocelyne Rudasigwa (contrebasse, basse électrique, performance), Aurélien Ferrette (violoncelle, performance), Arturo Corrales (électronique), Daniel Zea (régie vidéo, électronique), Jean Baptiste Bossard (ingénieur du son), Florent Naulin (lumières)

Coproduction Ensemble Vortex et Festival Archipel

La création de Barblina Meierhans est une commande de l'Ensemble Vortex et du Festival Archipel
Avec le soutien de Pro Helvetia

Concert enregistré par la RTS-Espace 2

* Création suisse ** Création mondiale

O e u v r e s

Barblina Meierhans

Pixel

pour clarinette basse, guitare électrique, percussion, alto, violoncelle, contrebasse, échantillonneur et caméra en direct

Cette pièce est un essai qui tente d'interroger la forme et le son de manière générale. L'idée est de réduire la méthode de composition à couper et/ou retenir à la manière des premières compositions électroniques (bande magnétique), uniquement avec des extensions horizontales et limitations de textures, situations et fragments. Il n'y a dès lors pas de discours narratif, de continuation mélodique ou figurative, ni de manipulation ou transformation du son. Dans ces circonstances, à quel moment reconnaissons-nous et percevons-nous la forme? Et comment entame-t-on dans une composition un processus formel? Est-il possible de penser la forme comme un contenu et l'acte de composer comme matériel compositionnel en lui-même? Le fait de m'être posé ces questions a constitué le point de départ de cette étude et m'a amenée à une question plus basique encore: Où et quand est-ce qu'une composition commence? Une impulsion de départ pourrait être la surface de ma table à écrire. Ou est-ce néanmoins l'idée évoquée mais idéalisée, comme un pixel clair, pur et brillant? Est-ce peut-être mon impression et la réciprocité d'un ensemble et d'un musicien? Ou est-ce simplement un besoin d'échapper à la pression de la page blanche devant moi? Il me semble que se poser ces questions revient à se mettre au défi de créer un cercle en ne dessinant que des lignes rectangulaires – c'est une histoire sans fin. Cette pièce est librement inspirée de *Notes concernant les objets qui sont sur ma table de travail* de Georges Perec. C'est une succession d'instantanés et de trivialités: des sonorités parfois brutes ou maladroites. Un pixel peut seulement dépeindre une approche de la réalité. Le centre d'un pixel est en réalité le pixel lui-même.

Ann Cleare

fiáin

pour trio à cordes, guitare électrique et guitare basse électrique

fiáin traduit de l'irlandais signifie sauvage, tumultueux et extrêmement impatient.

Clara Iannotta

Limun

pour violon, alto et deux tourneurs de pages

C'est une musique faite de frictions. Cela s'exprime souvent doucement. Comme des skateurs dans une cuvette en béton, les archets des violons et altos glissent sur les cordes, créant des harmoniques aérées et chuchotées. A d'autres moments, des arrêts brusques et des virages affûtés coupent ces courbes avec des changements soudains de dynamique et de timbre. Comme beaucoup de pièces de Clara Iannotta, *Limun* est en deux parties, la seconde étant une résolution ou une réponse qui porte autant de poids que la première. A travers des positions d'archet et pressions des doigts différentes, la première partie dessine un espace musical qui tourne autour de lui-même. La deuxième, dans laquelle se retrouvent mêlés les deux tourneurs de pages, redresse les courbes et apaisent les forces physiques conflictuelles. *Limun* signifie citron, dont l'arbre a la caractéristique d'être porteur de fruits et de fleurs en même temps. Le titre est toutefois symbolique, il reflète seulement une période de la vie de la compositrice. La pièce a été écrite dans le cadre du programme Voix Nouvelles de Royaumont.

Jessie Marino

Rot Blau

pour deux interprètes identiques, gants modifiés, lumières, tasses et lampes de bouche

Red and Blue but who is who?

Olga Kokcharova

The Ebbinghaus curve of forgetting
pour électronique live dix canaux

Depuis l'apparition d'appareils d'enregistrement et de transmission, les sons se trouvent de plus en plus séparés de leur contexte d'origine. Ils peuvent être multipliés indéfiniment jusqu'à ne plus jamais disparaître. Prenant le thème du vent comme inspiration et matériau de base, la pièce esquisse un instantané de ce tumulte infini. Le mouvement de l'air dans l'atmosphère terrestre n'est audible qu'en se frottant à la rugosité du paysage dont il révèle les formes, les volumes et les textures. Il intervient sur les trajectoires naturelles du son en dessinant des nouvelles géométries à travers l'espace. Omniprésent, insaisissable, il est une force équilibrante nous invitant à prendre des trajectoires inattendues, à l'infini.

O e u v r e s

Eva Reiter

Alle Verbindungen gelten nur jetzt
pour flûte à bec contrebasse, guitare
électrique, violoncelle, percussion et bande
magnétique

Le titre de la pièce – en tant qu'allusion au poème de Rolf Dieter Brinkmann – est le programme de l'œuvre: *Tous les liens ne valent que pour l'instant* est un jeu parfois extrême d'imbrications entre instruments, de dissolutions et de collisions. Au début de la pièce, les sons des instruments ne se lient que peu à peu en un ensemble plus complexe – et ils seront entrecoupés au cours de la pièce par des césures dures et puissantes: Des temps morts qui ne sauraient retenir le flux énergétique. Ces séquences se déroulent sur fond de bruits parfois haletants des rotatives de Heidelberg. L'entrelacement étroit des différents éléments sonores, qui était déjà esquissé dans d'autres pièces en tant qu'allusion à des chaînes de molécules d'ADN, sera multiplié dans *Alle Verbindungen gelten nur jetzt* puisque chaque instrument n'a pas uniquement un partenaire dans les sons de la bande magnétique, mais également dans tous les autres instruments de la pièce. Ainsi, *Alle Verbindungen gelten nur jetzt* sera un jeu intrigant, presque absurde, avec les états des machines à la limite de ce qui peut être exécuté.

Biographies

Ann Cleare

Compositrice irlandaise née le 26 septembre 1983

Ann Cleare est une compositrice irlandaise travaillant dans les domaines de la musique de concert, de l'opéra, des environnements sonores étendus et de la conception instrumentale hybride. Son travail explore la nature statique et sculpturale du son, en sondant les extrémités du timbre, de la texture, de la couleur et de la forme. Elle crée des espaces sonores hautement psychologiques et corporels qui encouragent l'auditeur à contempler la complexité de la vie dans laquelle nous vivons, explorant des poèmes de communication, de transformation et de perception.

Son travail a été commandé et présenté par la radio et lors de festivals tels que Gaudeamus, Wittenerstage für Neue Musik, l'Institut international de musique de Darmstadt, Festival Sound Reasons en Inde, New Music Week de Shanghai, Transit Belgium, Rainy Days au Luxembourg et Huddersfield Contemporary Music Festival notamment.

En travaillant avec des musiciens parmi les plus progressistes de notre époque, elle s'est forgé une réputation de créer des formes de musique innovantes, à la fois dans sa présentation et dans la musique elle-même. Elle a travaillé avec de nombreux ensembles tels que l'Ensemble SurPlus, le 175 East, le Quatuor Diotima, l'International Contemporary Ensemble, le Collegium Novum Zürich, l'Orchestre symphonique national d'Irlande, Divertimento Ensemble, Ensemble Nickel, ensemble mosaik, Talea Ensemble, l'Orchestre symphonique de la BBC, l'ensemble recherche, pour n'en citer que quelques-uns, et des solistes tels que Carol McGonnell, Richard Craig, Heather Roche, Bill Schimmel, Benjamin Marks, Patrick Stadler, Carlos Cordeiro, Ryan Muncy, Richard Haynes, William Lang, Laura Cocks, Lina Andonovska, Samuel Stoll et Callum G'Froerer.

Ses projets récents ont mis l'accent sur la création d'environnements expérimentaux où le son a une dimension visuelle et sonore. Ann est chargée de projets auprès de Sounding the Feminists (#STF), un collectif qui défend les principes d'égalité, d'équité, d'inclusion et de diversité dans la vie musicale.

Clara Iannotta

Compositrice italienne née le 19 avril 1983 à Rome

Clara Iannotta étudie la composition au conservatoire de Milan, au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, et à l'Université d'Harvard, auprès d'Alessandro Solbiati, Frédéric Durieux, et Chaya Czernowin. Fascinée par l'idée de musique visuelle, Clara Iannotta construit des instruments imaginaires qui permettent au public d'entrer dans les nuances du son. Lauréate de concours et de festivals internationaux, dont les Prix Ernst von Siemens et Hindemith en 2018, Clara Iannotta est en résidence à Berlin dans le cadre du Berliner Künstler-programm des DAAD en 2013, et pensionnaire à la Villa Médicis (Académie de France à Rome) en 2018–19. En 2014, elle est nommée directrice artistique des Bludenzener Tage zeitgemäßer Musik. Ses œuvres sont des commandes notamment de Radio France, du Festival d'Automne à Paris, de l'Ensemble Intercontemporain, de la Biennale de Munich, des Darmstädter Ferienkurse, de la Westdeutschen Rundfunk, entre autres. Son premier disque monographique *A Failed Entertainment* a été salué par la critique et choisi pour la «Bestenliste 2/2016» de la critique allemande (Deutschen Schallplattenkritik).

Olga Kokcharova

Artiste sonore suisse d'origine russe née en 1985

Olga Kokcharova est artiste sonore et musicienne, née en Sibérie et basée à Genève. Elle s'intéresse à tout ce qui est audible indépendamment du médium. Elle explore des paysages sonores aux échelles variées, parfois inaccessibles à l'oreille humaine. Elle privilégie une prise de son minutieuse, mais expérimente aussi dans des circonstances où le matériel d'enregistrement est mis à l'épreuve. Elle se sert des sources ainsi obtenues pour créer des compositions ou improvisations électroacoustiques multicanales, des bandes son, des pièces radiophoniques, des performances ou des installations sonores dans l'espace public.

<http://kokcharova.zov308.org/>

Jessie Marino

Compositrice et performeuse américaine née en 1984 à New York

Jessie Marino est une compositrice/performeuse/artiste multimédia originaire de New York. Son travail actuel explore la répétition dans les activités du quotidien, les absurdités rituelles et

Biographies

l'archéologie des technologies du passé.

Jessie est co-fondatrice du duo de performance expérimentale On Structure et est co-directrice artistique, compositrice et violoncelliste pour le collectif Ensemble Pamplemousse. Elle a reçu commande du Darmstadt Summer Course (DE), Borealis (NO), G((o))ng Tomorrow (DK), Huddersfield Contemporary Music Festival (UK), Transit Festival (BE), SPOR Festival (DK), TAK Ensemble et We Spoke Percussion. Elle a été artiste en résidence à la Headlands Foundation for the Arts (Californie) et est actuellement en résidence à Rome dans le cadre du Prix de Rome pour la composition.

Barblina Meierhans

Compositrice suisse née en 1981

Barblina Meierhans crée des œuvres se basant sur la composition instrumentale, le théâtre musical expérimental et les installations, avec une prédilection pour les lieux et les espaces.

Elle a étudié le violon, l'alto, le théâtre musical et la composition à l'Académie des Arts de Zurich, de Berne et à l'École supérieure de musique de Dresde. Elle poursuit ses études en composition avec Manos Tsangaris, Mark Andre, Franz Martin Olbrisch, Daniel Weissberg et Georges Aperghis et participe aux cours d'été internationaux de musique contemporaine en 2012 et 2014 à Darmstadt.

Ses créations musicales ont été interprétées à l'étranger européen, parfois aussi en Inde et en Corée du Sud. Elles ont été jouées entre autres à Kontraklang à Berlin, Tage für neue Kammermusik à Witten, New Talents Biennale Cologne, à l'Académie des Arts de Berlin, à la Kyung Hee University de Seoul, à l'Académie des Arts de Saxe et au festival de musique contemporaine Tonlagen de Dresde.

Barblina Meierhans a été récompensée pour son œuvre par quelques prix et des bourses, dont en 2016 celle du Sächsisches Landesstipendium; en 2015 la bourse du séjour dans l'appartement-atelier à Berlin de la ville de Zurich; en 2014 premier prix des Journées des œuvres radiophoniques de Zons; en 2013 Studio Residency à Bangalore et New Delhi par Pro Helvetia; en 2012 séjour dans l'appartement-atelier à Rome du Canton de St. Gall; en 2011, boursière au Centre de l'Art contemporain de la Fondation Nairs; en 2010 distinguée par la bourse BEST– Trächselstipendium du Canton de Berne.

Depuis l'été 2016, elle donne un séminaire sur le thème «Fluxus et les conséquences actuelles» à l'École supérieure de Musique de Dresde et un module sur le thème «Décomposition de matériaux» à l'Académie des Arts de Zürich. Barblina Meierhans aime travailler en route, son domicile habituel est à Zurich.

Eva Reiter

Compositrice autrichienne née en 1976 à Vienne

Née à Vienne, Eva Reiter étudie la flûte à bec et la viole de gambe à l'Université des arts de Vienne où elle obtient son diplôme avec distinction. Elle continue ensuite d'étudier les deux instruments au Sweelinck Conservatory à Amsterdam où elle obtient ses deux masters «cum laude». Eva Reiter donne de nombreux concerts en tant que soliste et dans des orchestres baroques et différents ensembles de musique ancienne et contemporaine (Ictus, Klangforum Wien, Unidas, Elastic band,...) Depuis 2015, elle est membre permanente de l'ensemble Ictus à Bruxelles.

Elle a reçu plusieurs distinctions dont le SKE Publicity Preis et le Prix pour la recherche de la ville de Vienne en 2008, le Prix de composition Reine Marie-José en 2008, la bourse d'État de la Chancellerie fédérale pour les arts, une résidence à l'académie Schloss Solitude et le Erste Bank Composing Commission en 2016. En 2009, sa pièce *Alle Verbindungen gelten nur jetzt* a été sélectionnée par la Tribune internationale des compositeurs (IRC).

Ses compositions ont été jouées dans des festivals internationaux tels que Transit, Ars Musica, ISCM World Music Days, MaerzMusik. Elle se produit elle-même régulièrement dans des festivals réputés de musique ancienne et contemporaine.

Interprètes

Ensemble Vortex

Qualifier l'Ensemble Vortex de tourbillonnant tient du pléonasme utile, parce qu'insistant sur l'extrême mobilité concentrique d'une équipe entreprenante de jeunes interprètes et compositeurs globalement formée à la plupart des pratiques musicales homologuées, au service d'une politique soutenue de création. D'où le constat que Vortex dispose d'un répertoire en expansion continue: plus d'une centaine d'œuvres commandées et créées à ce jour. A la source de cette effervescence novatrice, on trouve la réunion, en 2005, d'une dizaine de jeunes musiciens d'ici et d'ailleurs (Suisse, Europe, Amérique latine...), issus de la Haute école de musique de Genève, notamment de la classe de composition d'Eric Gaudibert, dont la personnalité intense et généreuse accompagnera l'essor aventureux de Vortex jusqu'à sa propre disparition en 2012. En aiguisant sa maîtrise des modes actuels d'écriture et de réalisation musicale, technologie numérique et électroacoustique incluse, Vortex ne fait que confirmer son originel parti-pris d'ouverture stylistique. L'ensemble y est favorisé par la collaboration individuelle ou collective de ses membres avec d'autres ensembles et formes d'expression: impro, jazz, ethnomusique, danse, théâtre, installations, radiophonie... Plusieurs vortexiens disposant de compétences en arts visuel, un intérêt persistant pour l'expérimentation multimédia vient stimuler cette volonté de varier le geste musical et d'élargir ses applications. Une telle démarche, méthodiquement poursuivie, résulte à l'évidence de l'évolution générale de l'action artistique. D'événement en événement, elle permet à Vortex de diversifier ses repères, de faire des émules, de susciter et renouveler les occasions de convergence active avec d'éventuels partenaires, musiciens ou non. Solistes et groupes invités contribuent à la densité de concerts surtout à Genève où, dans le courant de saisons souvent radiodiffusées, l'ensemble participe régulièrement aux rendez-vous printaniers du festival Archipel. Mais encore dans d'autres centres d'activité culturelle de la Suisse et de pays proches ou lointains: de Lausanne à Bâle, Berne et Bordeaux, de La Rochelle à Melbourne, de Brisbane à Lisbonne et Saint Petersburg, d'Amsterdam à Buenos Aires. Evolution à suivre...

Archipel remercie ses partenaires

Subventions institutionnelles

- Ville de Genève - Département de la Culture et du Sport

Mécènes et soutiens

- Art Mentor Foundation Lucerne
- Ernst Göhner Stiftung
- Ernst von Siemens Musikstiftung
- Fondation Fluxum
- Fondation Francis & Marie-France Minkoff
- Fondation Francis et Mica Salabert
- Fondation Leenaards
- Fondation Nestlé pour l'art
- Fondation Suisa
- Kanton St.Gallen Kulturförderung
- Loterie Romande
- Musique Nouvelle en Liberté
- Pro Helvetia
- Sacem
- SUISA

Coproducteurs

- Association Motonomy
- Conservatoire populaire de musique, danse, théâtre
- Ensemble Batida
- Ensemble Contrechamps
- Ensemble Polhymnia
- Ensemble Vortex
- Espace Musical
- Fondation L'Abri
- Haute école de musique de Genève
- Haute école de musique de Lausanne
- Le Grütli – Centre de production et de diffusion des Arts vivants
- Lemanic Modern Ensemble
- Musée d'art et d'histoire
- Neue Vocalsolisten/Musik der Jahrhunderte
- Nouvel Ensemble Contemporain
- Quatuor Béla
- Spirito

Partenariats

- Bibliothèque Filigrane
- Centre de musique électroacoustique de la Haute école de musique de Genève
- Chéquier culture
- Ecole&culture
- Eglise protestante de Genève
- Eklekto
- Espace2
- Hôtel Bel Espérance
- Infomaniak
- La VostokE
- Le Courrier
- LeProgramme.ch
- MokaMag
- Radio Vostok
- SONART
- Université de Genève - Activités culturelles
- Université de Genève - Service égalité
- Vingt ans / vingt francs

Prochains événements

DJ Set ve 5.4 22h

Maison communale de Plainpalais, bar

Carte blanche à la VostokE

Ella Soto

Atelier sa 6.4 11h

Théâtre Pitoëff

Composer's Next Generation

Helga Arias Parra, Adrian Fernandez Garcia, Salômé Guillemin-Poeuf, Javier Muñoz Bravo, Isandro Ojeda-García

Concert sa 6.4 20h

Maison communale de Plainpalais, grande salle

Le chant des cordes

Dahae Boo, Ruth Crawford-Seeger, Chia-Ying Lin, Meredith Monk, Kaija Saariaho

Concert di 7.4 14h

Salle Trocmé

Académie Archipel

Zara Ali, Carolina Cerezo Dávila, Polina Korobkova, Shiri Riseman, Valentin Schaff, Clemens K. Thomas, Yiqing Zhu

Bar

Boissons et petite restauration sont proposées au bar de la Maison communale de Plainpalais.

Ouverture une heure avant chaque spectacle.

Billets

Vente en ligne sur le site d'Archipel:

www.archipel.org

Vente sur place 1 heure avant le début du concert.

Les salles d'Archipel 2019

Conservatoire Populaire Musique Danse Théâtre

Rue François-D'Ivernois 7

CH-1206 Genève

Le Grütli - Centre de production et de diffusion des Arts vivants

rue du Général-Dufour, 16

CH-1204 Genève

Maison communale de Plainpalais

rue de Carouge 52

CH-1205 Genève

Maison de paroisse de Saint Gervais

rue Jean-Dassier 11

CH-1201 Genève

Musée d'art et d'histoire

rue Charles-Galland 2

CH-1206 Genève

Studio Ansermet

passage de la radio 2

CH-1205 Genève

Théâtre Pitoëff

rue de Carouge 52

CH-1205 Genève

Bureau du Festival Archipel

rue de la Coulouvrenière 8

CH-1204 Genève

T. +41 22 329 42 42

Billets +41 22 320 20 26

www.archipel.org

Équipe du festival

Marc Texier: direction générale

Kaisa Pousset: administration, production, médiation

Rémy Walter: communication, production

Christine Anthonioz-Blanc: presse, relations publiques

Angelo Bergomi: direction technique

Jean-Baptiste Bosshard: régie son

Michel Blanc: régie scène

Joséphine Reverdin: billetterie

Sébastien Cayet: assistant communication et réseaux sociaux

Marion Hugon: assistante de production académie

Marc Texier, Rémy Walter: publications

Marc Texier: site Internet et base de données

Maria del Pilar Jaramillo: bar et restauration

Margareth Krueger: restauration

www.volpe.photography: photographe

We Play Design: design graphique