INVENZIONE
FESTIVAL BERIO

Du 2 au 20 décembre 2013

www.cnsmd-lyon.fr

CNSMD
CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
MUSIQUE ET DANSE
DE LYON

SUONA ITALIANO

conception graphique : DES SIGNES, Paris

Invenzione festival Berio

du 2 au 20 décembre 2013

La musique n'est pas pressée : elle vit dans notre culture, le temps des arbres et des forêts, de la mer et des grandes villes.
Luciano Berio

Luciano Berio (1925-2003)

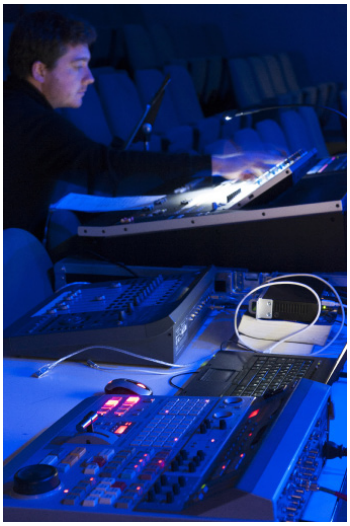
Luciano Berio a marqué pour toujours la musique de la seconde moitié du XXe siècle. Son œuvre, sans frontières et d'une incroyable diversité, a mis à profit toutes les techniques, du sérialisme à l'électroacoustique. L'homme ne s'est laissé enfermer dans aucun clan, parti pris théorique ou gratuité abstraite. Son intelligence prend appui sur la vie, un esprit d'invention et une imagination généreuse.
Il réinventa les continuités en gardant une curiosité insatiable pour les expériences exploratoires. Ses dialogues avec littérature, linguistique, anthropologie ou ethnomusicologie ont nourri son inventivité et c'est en tant que compositeur qu'il s'est approprié les matières qui le fascinaient afin d'en extraire des effets parfois fort éloignés de leur contexte d'origine.
Berio a aussi sondé des domaines originaux et longtemps oubliés de notre culture occidentale, en particulier celui de la voix féminine qui a pris de plus en plus de place dans ses œuvres ; le chant impliquant un texte, Berio a collaboré avec des poètes tels que Sanguineti. Passionné par le potentiel des timbres instrumentaux, il a écrit une vaste série de pièces pour instruments solo, les fameuses *Sequenza*, puis s'est attaché dès les années 60 à explorer les plus improbables combinaisons de timbres. Sa vive empathie pour les risques et possibilités de la représentation en live l'a amené à préférer cette dernière à la recherche désincarnée de « nouveaux sons ».

Suona Italiano

Suona Italiano, l'un des plus importants festivals de promotion et de diffusion de la musique italienne en France, ouvre sa 3e édition en 2013. Il est placé sous le patronage de l'Ambassade de France en Italie, de l'Ambassade d'Italie en France, du Ministère de la Culture et de la Communication, de la SACEM et de l'Institut Culturel Italien. Il est soutenu par la très active Fondation Musica per Roma, avec les ministères italiens des Affaires étrangères, de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche, du Patrimoine et de la Culture et par la SIAE.

SUONA ITALIANO

Au programme de cette nouvelle saison musicale toujours aussi diversifiée sur tout le territoire français : concerts, projets particuliers avec les Conservatoires nationaux supérieurs de musique, master-classes données par des professionnels de grande notoriété et conférences.



© Blaise Adilon

Invenzione festival Berio

du 2 au 20 décembre 2013

L'électronique dans l'œuvre de Berio

conférence
Francesco Giomi et Michele Tadini

lundi 2 décembre

19h salle Varèse, entrée libre

Francesco Giomi, directeur de Tempo Reale et professeur au Conservatoire de Bologne, est l'invité du CNSMD de Lyon pour une conférence donnée en duo avec Michele Tadini, professeur dans notre établissement, anciennement co-directeur du Tempo Reale. Deux spécialistes très bien placés pour nous parler de Berio et de son utilisation de l'électronique, pour un propos d'avant-concert.

atelier XX-21

Fabrice Pierre, direction
Tempo Reale, Francesco Giomi et étudiants
du département de création musicale, diffusion

Visage, version Tempo Reale,
avec nouvelle mise en espace

Chants parallèles,
version révisée par Luciano Berio en 1997

Différences,
pour 5 instruments et bande magnétique

lundi 2 décembre

20h salle Varèse, entrée libre

Tempo Reale diffusera lors de ce concert trois œuvres de Luciano Berio dont *Visage*, dans une version tout récemment restaurée en 5.1, et *Chants parallèles* dans sa variante revisitée en 1997. Au cœur du programme, l'atelier XX-21 dirigé par Fabrice Pierre, rejoindra Tempo Reale pour donner *Différences*, combinant instruments joués en temps réel avec bande magnétique.

Fondé par Luciano Berio en 1987, **Tempo Reale** basé à Florence, est aujourd'hui une référence en matière de recherche, de production et de formation dans le domaine des nouvelles technologies de la musique. Depuis sa création, ce centre a été engagé dans la réalisation des travaux et des œuvres de Berio, ce qui l'a amené à travailler dans les plus prestigieuses salles de concert mondiales. Ses critères de qualité et de créativité découlant de ces expériences, ont été renforcés par une idée rigoureuse de la polyvalence : conception d'événements musicaux innovants, en relation avec les autres arts, étude sur le développement de la sonorisation, expériences d'interaction entre le son et l'espace, synergie entre créativité, exécution scientifique et pédagogique, promotion des nouvelles musiques dans des lieux inédits…

TEMPO REALE

© Blaise Adilon

Invenzione festival Berio

du 2 au 20 décembre 2013

atelier XX-21
étudiants du CNSMD de Lyon et du Conservatoire de Bologne

Fabrice Pierre, direction
Emmanuel François, alto (3e cycle)

Luciano Berio :

Chemins II pour alto et 9 instruments

Créations des étudiants du département de création musicale du CNSMD de Lyon :

Sam Perkin : Motor cortex, pour alto, violoncelle, harpe et vibraphone

Denis Fargeton : D'un antre l'autre, pour flûte, clarinette, trombone et percussions

Créations des étudiants de la classe de composition du Conservatorio di musica « Giovan Battista Martini » de Bologna, Italie :

Rocco de Cia : Ringing with rose, pour harpe et deux percussions

Tommaso Ussardi : Ut..., pour alto, violoncelle, flûte, clarinette et trombone

mardi 3 décembre

20h salle Varèse, entrée libre

en collaboration avec l'Institut Culturel Italien dans le cadre de MusiquEurope/EUNIC et de Invenzione festival Berio avec le soutien de Suona Italiano

En lien avec **l'Institut Culturel Italien** dans le cadre d'EUNIC, le CNSMD propose *Chemin II* pour alto et 9 instruments de Berio, interprété par Emmanuel François, étudiant en 3e cycle Artist Diploma, et l'atelier XX-21.

Berio avait la conviction qu'une œuvre n'était en réalité jamais terminée, étant le résultat d'un travail précédemment effectué mais aussi celui d'un travail à venir, comme une exploration de toutes les possibilités, en circuit continuellement ouvert.

La série des *Chemins* pour soliste et ensemble instrumental est l'illustration parfaite de ce mode de pensée. Elle utilise les matériaux d'œuvres écrites antérieurement pour soliste — certaines des *Sequenze* — et en développe le potentiel, devenant prolongement de l'œuvre originelle. *Sequenza VI* pour alto, sur laquelle est basée *Chemins II*, était déjà une œuvre d'une densité formidable, mais l'ensemble instrumental ramenant à la surface des procédés musicaux qui auraient pu passer inaperçus dans la partie solo, en amplifie encore davantage les aspects.

Les étudiants du département de création musicale du CNSMD de Lyon et la classe de composition du Conservatoire de Bologne, vous feront également partager des moments de découverte avec des œuvres spécialement créées pour l'occasion

Istituto Italiano di Cultura LYON

CONSERVATORIO G.B.MARTINI BOLOGNA

© Blaise Adilon

Invenzione festival Berio

du 2 au 20 décembre 2013

Je suis intéressé par les technologies dans la mesure où elles deviennent une extension du travail humain, de sa mise en œuvre, du son, de la voix, mais pas comme une fin en soi, et certainement pas à titre d'effets. Je m'y intéresse afin d'étendre les possibilités des instruments et de la voix, mais d'une manière organique qui ne rompt pas avec les sources sonores.
Luciano Berio

Nuit Laborintus

atelier XX-21, étudiants du CNSMD de Lyon et du Conservatoire de Bologne
Fabrice Pierre, direction
classes de direction de chœurs et de chant du CNSMD de Lyon et du Conservatoire de Bologne
Francesco Giomi, Michele Tadini
et Damiano Meacci (Tempo Reale), diffusion

19h
C. Landuzzi : Il canto d'Orfeo
L. Berio : Naturale
Julia Robert, alto (3e cycle) et Lucie Antunes, percussions
L. Camilleri : Pietre colorate

21h
L. Berio : Opus number zoo
par le Quintette Miroir
L. Berio : Laborintus II
Mario Foschi, récitant

22h30
L. Berio : O King, dédicace à Martin Luther King
L. Ferrari : Morbido Symphony
L. Berio : Folk Songs
Héloïse Mas, mezzo-soprano

vendredi 6 décembre
salle Varèse,
entrée libre
réservation obligatoire au 04 72 19 26 61 ou reservation@cnsmd-lyon.fr
possibilité de restauration sur place

Cette **Nuit festive**, point d'orgue du festival, est articulée autour de *Laborintus II*, écrit en collaboration avec le poète Edoardo Sanginetti pour le 700e anniversaire de Dante.
Cette œuvre, qui cite aussi bien L'Enfer de *La Divine Comédie* que la Bible, les poèmes de T. S. Eliot ou de Ezra Pound, mêlant italien, latin et anglais, exprime la fascination du compositeur pour la linguistique.
Fidèle à l'esprit de Berio et à sa pluralité musicale, ce programme s'étend aux styles les plus divers empruntés par le compositeur, allant de la virtuosité instrumentale et vocale via les inspirations folkloriques ou traditionnelles, la musique de chambre ou les formes les plus élaborées d'œuvres destinées à la scène. Des compositions de Cristina Landuzzi et Lelio Camilleri, enseignants du Conservatoire de Bologne, seront également données lors de ce parcours singulier. Autre œuvre emblématique de cette Nuit, *Morbido Symphony*, œuvre ultime de Luc Ferrari. Ce compositeur français, proche de Berio qu'il rencontra à Darmstadt et dont il était le contemporain, est décédé en Italie en 2005.

Invenzione festival Berio

du 2 au 20 décembre 2013

projection du film LUCIANO BERIO d'Olivier Mille

Co-production Centre Georges Pompidou,
La Sept, Südwestfunk (1991)

mardi 10 décembre

18h salle Varèse, entrée libre

Pour aborder l'une des personnalités les plus riches de la vie musicale contemporaine, il fallait trouver un langage qui permette de rendre compte de sa diversité. Avec virtuosité et drôlerie, Olivier Mille nous entraîne dans le sillage d'une apparente improvisation où passé, présent et fiction tissent une toile complexe et variée, qui répond à un portrait assez complet du compositeur. La musique nous transporte à un rythme soutenu, entre rêve et réalité et parcourt les grands thèmes de l'œuvre de Berio.

classe de direction de chœurs du Conservatoire de Trento

Lorenzo Donatoni, préparation musicale

G. Petrassi : Nonsense
G. Scelsi : Sauh IV pour 4 voix de femmes ou multiples
G. Petrassi : Sesto nonsense

classe de direction de chœurs et orchestre atelier du CNSMD de Lyon

Nicole Corti et Claire Levacher, préparation musicale

G. Mahler : Adagietto de la 5e Symphonie
L. Dallapiccola : deux chœurs a cappela, extraits de *Coro delle malmaritate*
C. Janequin : Cris de Paris
L. Berio : Cries of London, version révisée à 8 voix mixtes

mardi 10 décembre

20h salle Varèse, entrée libre

© Blaise Adilon

Attiré par les innombrables possibilités de la voix et touché par son étrange pouvoir de séduction, Luciano Berio a concilié avec intelligence les nécessités d'un renouvellement du langage musical et le respect des pratiques de ses prédécesseurs.
Remaniement de la composition du même titre écrite en 1974 pour 6 voix d'hommes, la nouvelle version à 8 voix des *Cries of London* a tout gardé de son caractère populaire. Avec en référence notamment *Les Cris de Paris* de Clément Janequin (1530), le texte transfigure les cris caractéristiques et bien connus des vendeurs du vieux Londres. La musique, virtuose et pleine d'humour, semble quant à elle rebondir sur les murs des anciennes bâtisses tel un écho.
Humour encore avec les *Nonsense* de Petrassi qui, aux côtés de Luigi Dallapicolla, est le compositeur italien le plus marquant de sa génération. Sur des textes extraits de T*he book of nonsense d'Edwar Lear*, Petrassi donne dans la tradition burlesque de la comedia dell'arte, tout en révélant des jeux remarquables de sonorité et une écriture harmonique et rythmique raffinée. En miroir, l'Adagietto de la 5e Symphonie de Malher que Berio admirait, 2 chœurs d'*Il Coro delle malmaritate* de Dallapicola et une œuvre de Giacinto Scelsi, dont la recherche ascétique sur le son a influencé le mouvement de la musique spectrale..

CONSERVATORIO DI MUSICA
F.A. BONPORTI

Invenzione festival Berio

du 2 au 20 décembre 2013

Contrebasses, hommage à Scodanibbio

classe de contrebasse du CNSMD de Lyon
Cédric Carlier, préparation musicale
Michele Tadini et classe de composition du CNSMD, diffusion

L. Berio : Sequenza XIVb

S. Scodanibbio : extraits des Sei Studi
Joke n°1, Faraway n°4, On turning n°5, Farewell n°6

Due Pezzi Brillianti

Geografia amorosa

S. Sciarrino : Esplorazione del bianco

M. Tadini : Argot / Gergo, création
pour 8 contrebasses et électronique

mercredi 18
et vendredi 20 décembre

12h30 amphi-midi de l'Opéra de Lyon, entrée libre

Stefano Scodanibbio (1956-2012), contrebassiste et compositeur italien à la renommée internationale, a créé de nouvelles techniques jusqu'alors jugées inconcevables pour la contrebasse et qui en étendent les couleurs et le répertoire. Reconnu par les plus grands compositeurs de notre époque, il a créé des œuvres d'importance telles que *Sequenza XIVb* de Berio ou *Esplorazione del bianco* de Sciarrino. La classe de contrebasse du CNSMD, placée sous l'impulsion de Cédric Carlier, s'est intéressée de près à ce compositeur novateur et improvisateur de génie qui a écrit plus d'une cinquantaine d'ouvrages, principalement pour cordes comme les *Sei Studi* dont quelques-unes seront données lors de ce concert à l'amphi-midi de l'Opéra de Lyon. Les étudiants interprèteront également *Argot / Gergo,* création originale pour 8 contrebasses de Michele Tadini (Premio Siae-Sunoa Italiano 2013).

Michele Tadini © Dariovilla.net

conférence par Michele Tadini

autour de l'œuvre Argot / Gergo
pour 8 contrebasses et électronique

mercredi 18 décembre

18h30 Institut Culturel Italien, entrée libre

réservation obligatoire au 04 78 42 13 84

En partant de l'œuvre Argot / Gergo, Michele Tadini va parcourir l'histoire d'une longue recherche personnelle centrée sur la création de plusieurs applications informatiques pour la composition aidée par ordinateur.
Argot, gergo en italien, slang en anglais qui est aussi l'intitulé d'une précèdente pièce pour guitare et électronique basée sur les mêmes principes, est à l'origine le titre d'un solo de Jaco Pastorius. Michele Tadini a donc trouvé très naturel de relier le titre et l'allure de cette pièce à sa source originelle.

Michele Tadini est né en 1964 à Milan, où il a fréquenté le Conservatoire. Après des études de guitare, composition et musique électronique, il se perfectionne auprès de Franco Donatoni, participe aux cours d'été de Darmstadt et effectue un stage à l'Ircam. Il a co-dirigé le centre de recherche AGON à Milan, puis le centre Tempo Reale à Florence.Il est coordinateur et professeur à l'Istituto di Ricerca Musicale - IRMus de l'Academia Internazionale della Musica de Milan et professeur de composition et d'informatique musicale au CNSMD de Lyon. Il a travaillé avec Berio sur la partie électronique de son opéra "Cronaca del Luogo".
Régulièrement présentée dans des festivals internationaux, sa musique est jouée dans toute l'Europe, aux USA, en Amérique latine et au Canada. Michele Tadini compose aussi bien pour le théâtre, la danse et la vidéo que pour la radio, la télévision et le cinéma. Il participe également à l'élaboration d'installations interactives. Il a obtenu en 2008 le prix Italia avec l'opéra radiophonique "La Musica Nascosta". En 2012, il a obtenu le Prix A. R. T. S. avec le projet La Terza Luce (création octobre 2013).