

1-Marin Marais Variations pour 4 altos (Garth Knox)

Les Variations sur les Folies d'Espagne de Marin Marais, écrites en 1785 originellement pour viole de gambe seule m'ont donné envie de recomposer cette musique de façon à inclure tous les modes de jeu que j'avais explorés dans les Viola Spaces, huit études de concert composées en 2007 dont nous allons vous interpréter deux extraits ce soir. Chaque variation utilise une technique distincte, et l'enrichissement de la palette sonore offert par ces techniques permet un très large éventail d'atmosphères, de textures et de personnalités.

2- Deux études extraites de Viola Spaces: Rapid repeat/ Up, down, sideways, round (Garth Knox - 2007)

Les instruments à cordes peuvent produire une large palette de sons différents, grâce aux divers modes de jeu disponibles (pizzicato, harmoniques, sul ponticello, etc.). Ces modes de jeu, pour la plupart déjà présents dans la musique classique, prennent tout leur essor dans la musique contemporaine, où ils sont utilisés et combinés entre eux telles les couleurs d'une palette sonore.

J'ai pensé qu'il serait intéressant d'écrire une série de pièces courtes, des études, qui exploreraient une par une ces techniques spéciales. Cette contrainte technique s'est avérée stimulante pour la composition - la matière musicale et le style de chaque pièce est généré par le mode de jeu en question.

La série "Viola Spaces", qui est dédiée à l'altiste Nobuko Imai, réunit maintenant huit pièces (une de plus que les couleurs de l'arc en ciel!), qui possèdent presque toutes un aspect ludique, le jeu instrumental devant toujours à mon sens comporter un élément de plaisir.

Les deux études présentées ce soir sont: "Rapid Repeat" qui est basé sur le tremolo, et "Up, down, sideways, round" qui explore les différentes directions possibles de l'archet.

3-Ockeghem Fantasy pour viole d'amour solo et 5 altos (Garth Knox- 2017)

Le titre fait référence à une chanson attribuée à Ockeghem (1501), maître flamand de la renaissance. Le compositeur Bruno Maderna en a fait une transcription pour trois altos, et c'est sans doute grâce à celle-ci que son ami Luigi Nono a pris connaissance de l'original, cité dans la partie d'alto de son quatuor à cordes. J'ai moi-même souvent joué cette œuvre avec le quatuor Arditti et j'étais à chaque fois fasciné par ce passage. J'ai ensuite eu l'inspiration de l'employer dans une pièce dans laquelle les cordes sympathiques de la viole d'amour sont "extériorisées" et amplifiées par 5 altistes qui finissent par prendre leur indépendance tout en chantant cette belle mélodie d'Ockeghem.

4-Dream (1948) (John Cage 1912-1992) (arrangement pour ensemble d'altos en 1974 par Karen Phillips)

Cette pièce a été originellement composée pour piano seul pour accompagner une chorégraphie de Merce Cunningham. *Dream* adopte un langage tonal rudimentaire, balbutiant, ressemblant à une improvisation d'enfant ou à une ébauche des futures musiques de variété. *Dream* est une chanson, un morceau de rêve.

5-Not giants, but Windmills pour ensemble d'altos (Garth Knox -2018)

Cette pièce pour ensemble d'altos basée sur l'histoire de Don Quichotte et plus particulièrement sur ses célèbres aventures avec les moulins.

Les quatre personnages principaux de l'histoire sont représentés chacun par un groupe d'altistes. Le premier groupe d'altos représente Don Quichotte, et pour refléter sa vision déformée et fantasmée de la réalité, les altos de ce groupe sont désaccordés, la corde la plus aiguë étant baissée d'un demi-ton (technique nommée scordatura).

Le deuxième groupe d'altos représente Rossinante, le cheval de Don Quichotte, et il s'occupe de faire galoper les autres.

Le troisième groupe incarne Dulcinée, sa lointaine - et presque fictive- dame bien-aimée, représentée ici par une belle mélodie irlandaise.

Le quatrième groupe représente Sancho Panza, personnage grotesque que la corde la plus grave accordée un ton plus bas rend encore plus terre-à-terre! Les fameux moulins, quant à eux sont évoqués par le mouvement circulaire des archets faisant presque entendre le bruit du vent dans les ailes.

"Windmills" est une commande de la "American Viola Society", dont la création a été donnée à Los Angeles en juin 2018 par un groupe de 34 altistes.

Avec:

Mathilde ASPAS, Amanda AUSSEL, Dilshad BACKES, Edmond CARUANA, Sidonie BARON, Marion CAUMARTIN, Camille DE BOISSIEU, Caroline DEFERT, Sarah DENOJEAN, Flavie DUCASSE, Arsène ESCARMANT, Tessa HAREL, Jeanne HAUMESER, Pauline HENOUIL, Dimitri HEULIN-BOISSIÈRE, Aurèle HUGO, Aude KANIA, Côme LAURENSOU, Anaëlle LAURÈS, Lauriane LE, Hélène LEMÉNAGER, Moa LESTERLIN, Arthur MAINGUET-PREIRA, Margot MARIE-CATHERINE, Dimitri MURPHY-GALIEVSKY, Grégoire PINAULT, Madeleine ROUGE, Sarah ZERROUK, Agathe DUPUY, Siméon GHEYSENS

Les professeurs participants:

Elsa BALAS (CMA 7 et 20), Frédéric LAINÉ (CMA centre), Ingrid LORMAND (CMA 7), Catherine PUIG (CMA 10 et 20) et Frédérique SAUVAGE (CMA centre).
Merci également à Marie-Emeline CHARPENTIER (CMA7) et Soazic LE CORNEC (CMA 5) pour leur aide précieuse.

Programme réalisé en collaboration avec les équipes et les professeurs d'alto des conservatoires municipaux W.A. Mozart (centre), Erik Satie (7°) et Georges Bizet (20°)