Nouveaux Chants d'Europe [3]

Christine Simolka
soprano

René Wohlhauser
piano et baryton

Informations: www.renewohlhauser.com

Avec le soutien de:

Basellandschaftliche Kantonalbank Jubiläumsstiftung

Kultur Basel-Stadt

Samedi	**01**	**sept.**	**2012,**	**20.00h:**	**Roggenburg (BL),** Kulturfest, Kirchgasse 3
Mercredi	**05**	**sept.**	**2012,**	**12.30h:**	**Basel,** Musikakademie, Rebgasse 70
Vendredi	**07**	**sept.**	**2012,**	**20.00h:**	**Basel,** Musiksaal QuBa, Bachlettenstr. 12
Samedi	**15**	**sept.**	**2012,**	**20.00h:**	**Moutier,** Pantographe, Rue Industrielle 123
Samedi	**22**	**sept.**	**2012,**	**19.00h:**	**Stuttgart,** Pianogalerie, Silberburgstr. 143
Dimanche	**30**	**sept.**	**2012,**	**18.30h:**	**Paris, Bateau Daphné,** Quai Montebello face n° 11
Samedi	**06**	**oct.**	**2012,**	**19.00h:**	**Berlin**, St. Matthäus-Kirche, Matthäikirchplatz 1

Basel: **René Wohlhauser** (*1954)	«Blay» pour soprano et baryton (2009), texte: R.W., CF «Uom Raswékje» pour soprano et baryton (2012), CM
Basel: **Heinz Holliger** (*1939)	«Dörfliche Motive», 4 bagatelles pour soprano et piano (1960/61), texte: Alexander Xaver Gwerder
Winterthur: **Max E. Keller** (*1947)	«Ruh'» pour soprano et baryton (2011/2012), sur un texte du compositeur, Création mondiale
Karlsruhe / Berlin: **Wolfgang Rihm** (*1952)	«Drei Hölderlin-Gedichte» pour soprano et piano (2004), Création Française
Gliwice / Berlin: **Jakub Sarwas** (*1977)	«Dans la fente de l'oreille» pour deux voix (2012), texte: Kajetan Maria Jaksender, Création Mondiale
Stuttgart: **Jan Kopp** (*1971)	«Summen» pour soprano et piano (2011) sur des extraits du poème «Abschiedslied» de Anna Achmatowa
Palermo: **Salvatore Sciarrino** (*1947)	«Due melodie» pour soprano et piano (1978), texte: Gianbattista Marino
Paris: **Henri Pauly-Laubry** (*1962)	«Song for her», CM de la version pour baryton seul (1998/2012), textes: Henri Pauly-Laubry et Paul Eluard
Paris: **Bruno Siberchicot** (*1963)	«Le Style en Figures», pour soprano et baryton (2011), texte: Victor Hugo

Contenu:
Textes vocaux 2
Commentaires sur les œuvres 9
Biographies des compositeurs 13
Biographies du duo Simolka-Wohlhauser 17

Les textes vocaux

René Wohlhauser: «Blay» pour soprano et baryton (2009) selon ses propres textes de poésie sonore, Ergon 40/IIa, œuvre n° 1519

«Blay» Bla-y Ha-na-go-mo ri-mo la-bo ra me so-ro-si? Na-ro-me ka-ra-mi lop-pi ra Som-me ka-ma la-ri-ba no Sek nok ma-ri-o so-ra le-ma Ro-ban-dan-gan Ble-y Ha-go-na-mo mo-ri-bo-la ra-la-me bi-mo ro-si? So-ra-ka me-ro-na mi-ra lop-pi ra-mo Ma-ka la-ba rip-pi-lo mi-ro-la-no Mo-ra no-ma ri-o-mu ra-so ma-le Ro-ban-dan-gan Blo-y s, t g t g t g, r t, ch, schi ro, s g to re, ma-rgg se se rög-tschügg, ra-ma-la-ba-ra, mi-la ko sek, ma-ro-ke wragg	O-si me-a-ma La-re-mo-no O-me no-ra no do ro no-mo me pa ra-me Do-mo ro ro-ra da-ma-la ra O-re-o ka-ra do-re-me-a lo-ga-me me lo-go Do-ro Do-re-me Su-gi-mo-to-ra Ma-si-o-me mo-gi-a-me ra-pa di-o-ma Lam-mo no ri-o Do-me do-no-me-ra ra-me-no Do ro mo-no me me-ra pa-ra ra-pa-me Do-mo do-no-mo-ro ra-ma da-ma da-ra la-ma re-o O-re do-me ro-me me-ro do-mo me re-me me Se-ne-me Do-ro Do-re-me Su-gi-mo-to-ra ülp tschar og matsch, sa-ra-ba po-mi bi-ri-ba so-la-po üp-mo-rem ma-ra-go Re-mi kun tö-wi be ge-la do-zi-a qu-a.

René Wohlhauser: «Uom Raswékje» pour soprano et baryton (2012) sur des phonèmes générés par les formants, Ergon 45/I, œuvre n° 1637

«Uom Raswékje»	Uo ma Uo mu Uo mu mo mu Uo ma Ua mo Ua mo (/) Ua mo Ua Ua ma mo mu U mo ma mo mu Ua mu Uo mu mo Uo mu (/) Ras-wé-kje na-ga-ro ka-ra Ma-ra-go-na mo-sa-lo-ma A-ro-ma ka-ro (/) Sa-ra-mo ka-ro-ma-no Ma-to-lo ma-ga-no ma-ro-ga ra-no A-la-ro na-da-ga-mo-ba-mo mo-ra (/) Sa-ro ka-ro-ma-no Ma-to so ma-ro-ga ra-no A-la-ro na-da-ga-mo-ba mo-ra (/)	O uo s g d s s sch r ph z g h a o u o uo a o a o uo a u uo a u o uo u a a o u o uo o uo ja ua-dang ja hau ua-ding a a saõ ba-ning ga (/) a u ts ou p di a (/) a p tsi ou (/) po pä di ga (/) pa a tschi ou (/) a a pa di o u ue i o o o(/) ua-di-a-hu (/) niä-o ue-i (/) ue-niä-ua-ho (/) ue-si-nä-u-ma-di-ga (/) mu mo (/) m m m (/)
i ü o u m (/) i ü o ä e i ü m (/) u o ä ö u m (/) u uau o a ä e ü o m(/) s-g prag-tschi s-g ma-ko gtschi-ko au ts-g-o säg pör-li-am pa (/) m o ä e ö o (/) m o ua o m (/) o a e i o (/) mom (/) sch ss (/) Uo po-ua uo u-o (/) uä (/) ja ua gia ua giu huü siu hua hiu hua huä tiu tua sua hua tua (/) ua (m) ss ua (n) sch (/)		

Heinz Holliger: «Dörfliche Motive», 4 bagatelles pour soprano et piano (1960/61, rev. 2005), texte: Alexander Xaver Gwerder (1923-1952)

I.) Der Berg hat einen roten Bart, mit dem er morgens die Kinder schreckt. – Denn mitten im Wald, mit Moos bedeckt, sei nachts die Sonne aufgebahrt …	I.) La montaigne a une barbe rouge, avec laquelle elle effraye les enfants le matin. – Car au milieu de la forêt, couvert de mousse, pendant la nuit le soleil est mis sur le brancard …
II.) Ein Heimchen hüpft durch aufgehängtes Linnen. Mal da, mal dort ein gläsernes Gespräch – Doch dann, als ob das Netz aus Worten bräch, pflückt eine derbe Hand vom Weiß der Zinnen.	II.) Un grillon saute sur du lin suspendu. Une fois ici, une fois là-bas, une conversation de verre – Mais alors, comme si le filet de mots se casse, La main ferme cueilli du blanc des créneaux.
III.) Die Hand im Gras, den Kopf auf einem Kissen, schläfst du zwischen Wagen und Gebälk – Die Wolke blendet, und so rosenwelk wird dein Mund verwehte Streue küssen.	III.) La main dans l'herbe, la tête sur l'oreiller, tu dors entre voiture et charpente – Le nuage ébloui, et comme des roses qui se fanent, ta bouche va embrasser la paille.
IV.) Ganz plötzlich, abends beim Kaffee, schwingt leicht mein Herz sich übers Dach, läuft querfeldein bis an den Bach – Der Bauer meint es wär' ein Reh …	IV) Tout d'un coup, dans la soirée avec du café, Mon cœur saute facilement sur le toit, Court à travers les champs jusqu'à la rivière - Le fermier pense que c'est un chevreuil ...
de „Dämmerklee", Nachgelassene Gedichte. Arche Verlag (Zürich, 1955)	

Max E. Keller: «Ruh'» pour soprano et baryton (2011/2012), sur un texte du compositeur

Ruh'. Die Blätter fallen weit vor der Zeit. Wo sind die Blumen? Ruh'. Dunkle Lieder. Bange gehn wir schwierige Wege, die keiner kennt. Calmo, zu spät, zu spät, calmo, Ruhe. Schwarze Wolken über dem Nachbarhaus. Ruhe. Nasser Schnee liegt auf mir. Ruhe. Wein giesse ich am Abend in mein Glas, leicht zittert die Hand.	Paix. Les feuilles tombent longtemps à l'avance. Où sont les fleurs? Paix. Chansons sombres. Angoissés nous allons sur des chemins difficiles, que personne ne connaît. Calmo, trop tard, trop tard, calmo, repos. Des nuages noirs au-dessus de la maison voisine. Paix. La neige mouillée est sur moi. Paix. Dans la soirée je verse du vin dans mon verre, les mains un peu tremblantes.

Wolfgang Rihm: «Drei Hölderlin-Gedichte» pour soprano et piano (2004),
I. «Abbitte», II. «Hälfte des Lebens», III. «An Zimmern»

Nr. 1: «Abbitte» Heilig Wesen! gestört hab ich die goldene Götterruhe dir oft, und der geheimeren, Tiefern Schmerzen des Lebens Hast du manche gelernt von mir. O vergiß es, vergib! gleich dem Gewölke dort Vor dem friedlichen Mond, geh ich dahin, und du Ruhst und glänzest in deiner Schöne wieder, du süßes Licht!	**N ° 1: "Pardon imploré"** Être sacré! Souvent j'ai porté trouble dans ta divine Paix d'or, et parmi les plus profondes, les plus Mystérieuses de la vie, Tu as appris de moi mainte douleur. Oh! consens à l'oubli, pardonne-moi! Pareil à ce nuage Là-bas devant la calme lune, je m'éloigne et tu Brilles dans ta beauté réapparue, Ô lumière, ô douceur, et dans ta paix. *Traduction de G. Roud*
Nr. 2: «Hälfte des Lebens» Mit gelben Birnen hänget Und voll mit wilden Rosen Das Land in den See, Ihr holden Schwäne, Und trunken von Küssen Tunkt ihr das Haupt Ins heilignüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn Es Winter ist, die Blumen, und wo Den Sonnenschein Und Schatten der Erde? Die Mauern stehn Sprachlos und kalt, im Winde Klirren die Fahnen.	**N ° 2: «La moitié de la vie"** Lourde de poires jaunes, Et pleine de roses sauvages La terre est penchée sur le lac, Et vous, cygnes charmants, Enivrés de baisers, Vous trempez votre tête Dans l'eau sobre et sacrée. Où, malheureux, irai-je prendre, Quand vient l'hiver, les fleurs, où L'or du soleil, Et l'ombre de la terre? Les murs sont là Muets et froids, dans le vent Les bannières tintent. *Traduction de Jean-Pierre Lefebvre*
Nr. 3: «An Zimmern» Die Linien des Lebens sind verschieden, Wie Wege sind, und wie der Berge Gränzen. Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.	**N ° 3: "Aux chambres»** Les lignes de la vie sont différentes, comme les sentiers sur la terre et les contours des monts. Ce que nous sommes ici-bas, un Dieu l'achève ailleurs, Il y met l'harmonie et l'éternelle paix. *Traduction de P. Chellemel-Lacour*

Jakub Sarwas: «Dans la fente de l'oreille» pour deux voix (2012), texte: Kajetan Maria Jaksender

«Dans la fente de l'oreille»	Tu places la pierre de l'obstacle N'ayant pas entendu un mot, N'ayant pas trouvé une clé Tu jettes les fondements du château de silence Tu apprends des mots emprisonnés Dans tes mâchoires Usées des mots s'enflant Tu es plantée comme une pierre Emprisonnée dans la gorge de la putridité
Tu enfonces le clou d'argent de la parole Il reste planté, oxydé après qui s'éloigne de la porte Il reste fixé et se tait Cloué contre le silence, Contre la blessure, de laquelle ne se suinte Rien Tu l'enfonces profondément	

Jan Kopp: «Summen» pour soprano et piano (2011) sur des extraits du poème «Abschiedslied» de Anna Achmatowa (1889-1966)

«Abschiedslied» / «Summen»

Kann nicht lachen und nicht singen, sitz im tiefen Sinnen, will mit allen unsren Dingen ganz aufs neu beginnen: Unser erster Streit, das dumme heitere Geschwafel, und noch einmal jene stumme, jene letzte Tafel. (1959)	

Dans: Anna Achmatowa, *Ich lebe aus dem Mond, du aus der Sonne. Liebesgedichte*. Traduit en Allemand du Russe par Alexander Nitzberg. Suhrkamp. Frankfurt/Main 2000, S. 100

Seulement les mots soulignés sont mis en musique.

Salvatore Sciarrino: «Due melodie» pour soprano et piano (1978),
texte: Gianbattista Marino (1569-1625)

«Due melodie»	O Dieu, ce sont des larmes précieuses, ma petite, qui pleurent sur tes joues, et tes yeux d'étoile deviennent limpides, commes des perles brillantes, yeux brillants.
Oh Dio! che cari e preziosi pianti son, languidetta mia, questi che versi su per le guance, e da' leggiadri e tersi, vive perle stillanti, occhi stillanti! … (dans: *Versi d'amore*, Milano MCMXXIII)	

Oh Dio! che cari e preziosi pianti son, languidetta mia, questi che versi su per le guance, e da' leggiadri e tersi, vive perle stillanti, occhi stellanti! … (dans: *Poesie varie*, a cura di B. Croce, Bari, 1913)	

Henri Pauly-Laubry: «Song for her», création mondiale de la version pour baryton seul (1998/2012), texte: Paul Eluard/Henri Pauly-Laubry

«Song for her» Une feinte indifférence Qui cache de l'aisance Elle brille comme une pierre précieuse Sa chevelure de juillet en décembre J'aime à la penser libre Et la propriété de personne Ainsi que me l'évoquent Son merci et son sourire, uniques. (H. P.-L.) A haute voix L'amour agile se leva Avec de si brillants éclats Que dans son grenier le cerveau Eut peur de tout avouer. (P. É.) Sa voix dit la douceur à venir Avec une musique Qui donne Au présent du plaisir, Au passé un beau souvenir, Et rend heureux l'avenir. L'éclat joyeux de ses yeux Me trouble et me donne envie De croquer à pleines dents Dans la vie. (H. P.-L.)	A haute voix Tous les corbeaux du sang couvrirent La mémoire d'autres naissances Puis renversés dans la lumière L'avenir roué de baisers. (P. É.) Une présence d'esprit Derrière ce beau visage, Cela me plaît, Et je l'imagine se mouvant Dans son attitude souveraine, Sentant son souffle apaisé et serein De l'instant, à côté d'elle. Elle me transforme J'aime à imaginer Que je la transporte Comme dans un tourbillon De fête réussie. (H. P.-L.)

Bruno Siberchicot: «Le Style en Figures», Jeux vocaux pour soprano et baryton (2011) sur quelques figures de style empruntées à Victor Hugo (1802-1885)

«Le Style en Figures»	Penché sur l'onde et sur l'immensité Hendiadys Hendiadys
Vêtu de probité candide et de lin blanc (mécontent-cri) Oh! (affirmatif) Zeugma (interrogatif) Zeugma? (sensuel) Zeugma (chuchoté) Figure de style	Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Synecdoque Synecdoque Synecdoque Hendiadys
Adinaton, Amphigouri Amphigouri , Antonomase Antonomase, Antilogie Antilogie, Amphibologie Amphibologie, Anticlimax Anticlimax, Adinaton	Figure de style Vers Holorime Et ma blême araignée, ogre illogique et las, aime à régner, au gris logis qu'elle a!
Zeugma, Zeugma, (sensuel) Figure de style Anadiplose Anacoluthe	A là Mêle, ancolie A l'âme, élans colis A la mélancolie
(sensuel) Figure de style Chiasme	Holorime
(tragique) Un roi chantait en bas en haut mourait un Dieu Des cadavres dessous Et dessus des fantômes La neige fait au nord Ce qu'au sud fait le sable Quelques hameaux flambaient au loin brulaient les chaumes	Anadiplose Anacoluthe Ca ta Ca ta Ta pi Ta pi chrèse nose Catachrèse Tapinose
Figure de style (chuchoté) style Anadiplose Anacoluthe	Figure de style Point!
Style Figure de style	

Commentaires sur les œuvres

René Wohlhauser: «Blay» pour soprano et baryton (2009) selon ses propres textes de poésie sonore, Ergon 40/IIa, œuvre n° 1519

"Blay" est la deuxième partie du cycle "Iguur - Blay - Luup" pour soprano solo, duo soprano-baryton et soprano avec petit ensemble (flûte basse, clarinette basse et violoncelle). "Blay" est organisé en trois parties que l'on peut distinguer par différents types de construction. Les différentes sections sont séparées par de brefs interludes parlés, et accélérées progressivement suivant un système de modulations de tempo. Les deux premières parties de cette pièce consistent en canons, la troisième partie est une transformation d'un duo vocale du maître des canons du 15ème / 16ème siècle, Pierre de la Rue. Cette période fût également celle de l'émergence des emblèmes dans l'art européen. De part son organisation en trois sections, cette pièce centrale est est reliée à l'ensemble du cycle à la manière d'un triptyque.

René Wohlhauser

René Wohlhauser: «Uom Raswékje» pour soprano et baryton (2012) sur des phonèmes générés par les formants, Ergon 45/I, œuvre n° 1637

Un texte (ou plusieurs textes) peut être mis en musique de manière traditionnelle, en transcrivant musicalement son ambiance. Il est également possible, qu'un texte soit interrogé ou contrarié ironiquement par la musique. Par ailleurs, la musique peut être composée délibérément contre le texte. Elle peut aussi être conçue sans rapport avec celui-ci et suivre son propre chemin.
Enfin, on peut aussi commencer par composer la musique et ensuite lui chercher des textes correspondants.
Ces dernières années, j'ai travaillé sur une autre option. J'ai composé de la musique, puis j'ai écouté dans sa structure ses formants, de façon à y entendre des formants vocaux issus des sons instrumentaux grâce à un processus de transformation. Il en a résulté plusieurs langues artificielles (onomatopées) provenant de la musique. De cette façon, j'ai atteint une relation et une connexion plus proche entre la musique et les sons issus des mots (phonèmes), comme si les textes provenaient de l'extérieur.
L'objectif de cette pièce, l'axe essentiel de mes travaux de recherche, consiste à prendre des sons de résonance spectraux et des sifflements parlés comme matériaux de départ et de composer un développement aussi strict que possible, pour en extraire le matériel phonétique généré par les formants. De cette façon, j'ai essayé, par un enchaînement dense entre les sons issus de la voix et les sons instrumentaux d'atteindre une connexion aussi proche que possible entre la musique et les phonèmes.

René Wohlhauser

Heinz Holliger: «Dörfliche Motive», 4 bagatelles pour soprano et piano (1960/61, rev. 2005), texte: Alexander Xaver Gwerder (1923-1952)

Alexander Xavier Gwerder est issu d'une famille de classe ouvrière. Après avoir poursuivi des études primaires et secondaires à Rüschlikon et Wädenswil, il a suivi de 1938 à 1942 une formation d'imprimeur. Il a ensuite rejoint l'école de recrues et effectué le service actif, qui fût une expérience traumatisante pour lui. En 1944, il a épousé Gertrude Wälti, une secrétaire, et déménagé avec elle à Riehen. En 1947, le couple a déménagé avec leurs enfants Urban et Heidi à Zurich, où Gwerder travaillait comme imprimeur.
Gwerder avait déjà commencé à l'âge de seize ans, à écrire des poèmes. A partir de 1949, des poèmes de Gwerder sont publiés dans le journal de Zurich *Die Tat*, dont le rédacteur Erwin Jaeckle était parmi ses partisans. Le rejet véhément du service militaire par Gwerder, dont il a tenté de s'échapper, a culminé en 1951 dans une correspondance polémique avec le chef du département militaire fédéral. Gwerder a été fortement attaqué en 1952 dans le journal *Die Woche* à Zurich. Il a réagi par de forts doutes, il est tombé dans une crise psychologique, puis est tombé malade de la jaunisse. Avec sa maîtresse, Salomé Dürrenberger, qui avait dix-neuf ans, Gwerder a voyagé sur les traces de son vénéré Vincent van Gogh à Arles avec l'intention de se tuer là-bas avec elle. De cette tentative de double suicide, Gwerder est mort, mais son amie a survécue.
Gwerder écrivait de la poésie et de la prose, des parties substantielles n'ont été publiées qu'à titre posthume aux éditions de l'Arche. Son oeuvre poétique, dans laquelle se trouvent des influences de Benn et de Rilke, est l'expression d'une nature rebelle. Elle est caractérisée par une langue riche en images et en rythmes, qui de plus en plus glissent dans le négligé et le cynisme. Les sujets principaux de Gwerder sont les critiques de la bourgeoisie et de l'armée ainsi que la mise en absolu de l'individu. Cette attitude lui a valu toute sa vie – surtout dans la littérature suisse – d'être considéré comme un outsider, son travail littéraire se terminant dans la mélancolie et la résignation. Ce n'est que lentement que Gwerder a été pris en compte par le public littéraire, et seulement après la publication de ses œuvres complètes aux éditions Limmat en1998. (Wikipedia)

Max E. Keller: «Ruh'» pour soprano et baryton (2011/2012), sur un texte du compositeur

Comme beaucoup de mes compositions, «Ruh'» se base sur un simple modèle, facile à comprendre, qui est ensuite richement variée. Soprano et baryton trouvent toujours la tranquillité sur un unisson calme, sur une octave ou une double octave, paraphrasée par le rythme et par le timbre. Il vient ensuite une partie inquiète, en solo ou à deux, – parfois indiquée dans le texte – et un retour à un point de repos, presque comme dans la vie réelle.

Max E. Keller

Wolfgang Rihm: «Drei Hölderlin-Gedichte» pour soprano et piano (2004),
I. «Abbitte», II. «Hälfte des Lebens», III. «An Zimmern»

Plus encore que dans ses travaux antérieurs, Rihm cherche dans ces trois chansons à établir une connexion entre la tonalité et l'atonalité. La tonalité ne sonne jamais ici

dans sa forme pure, car elle est toujours ressentie avec une contre-force atonale qui la contrarie. Elle apparait néanmoins presque toujours à travers, et pointe vers de nouvelles facettes conceptuelles. La musique se nourrit de la tension résultante qui n'est jamais entièrement résolue, et l'auditeur est toujours porté par un espoir de "paix, d'harmonie et de récompense éternelle," comme il est dit à la fin de la dernière chanson. Cette promesse est tenue à la fin de la pièce, non-pas avec une formule cadentielle tonale classique, mais d'une manière originale. Ces variations toujours surprenantes de formules traditionelles, qui ne tombent jamais dans la banalité, préservent la touche personnelle et ainsi le travail de composition est scrupuleux et soigné en détail. Ceci montre la puissance créatrice de ce compositeur si prolixe.

René Wohlhauser

Jakub Sarwas: «Dans la fente de l'oreille» pour deux voix (2012), texte: Kajetan Maria Jaksender

La mélodie "Dans la fente de l'oreille" pour 2 voix et petites percussions appartient au cycle "The Book of Songs", qui a débuté il y a quelques années et qui est continuellement élargie par de nouvelles compositions. Chaque composition de ce cycle est conçue pour un effectif variable et un texte dans une langue différente.
La pièce "Dans la fente de l'oreille» explore la voix humaine dans sa forme naturelle et purement émotionnelle. Ce ne sont pas la mélodie ou les paroles en tant que telles qui ont une importance, mais le côté émotionnel du texte littéraire qui est exprimé dans le domaine acoustique et qui se transforme finalement en expression musicale. La forme exprime par la voix humaine des "masques", des visages et des gestes.
Les instruments à percussion et l'électronique jouent un rôle complémentaire avec des effets coloristes qui influent sur le cours formel et dramatique de la composition.

Jan Kopp: «Summen» pour soprano et piano (2011) sur des extraits du poème «Abschiedslied» de Anna Achmatowa (1889-1966)

Le compositeur souhaite renoncer à un commentaire sur son œuvre.

Salvatore Sciarrino: «Due melodie» pour soprano et piano (1978),
texte: Gianbattista Marino (1569-1625)

Des mélanges sonores rappelant des cloches sont produits par des combinaisons spécifiques de structures polytonales en superposition avec des combinaisons d'intervales triton-quarte et triton-quinte souvent dans le registre le plus haut. En même temps, ils forment une sonorité distincte méditerranéenne, qui est dans une tradition typiquement italienne (Dallapiccola). (R.W.)
Giambattista Marino, aussi Giovan(ni) Battista ou Giambattista Marino (né le 18 octobre 1569 à Naples, † 25 Mars 1625 à Naples) était un poète italien de l'époque baroque. Le style élaborée par Marino, appelé «Marinisme», chargé d'images et de métaphores, a trouvé de nombreux admirateurs et imitateurs dans la poésie baroque. La version espagnole du Marinisme est appelé Gongorisme d' après le poète espagnol Luis de Góngora (1561-1627), la version anglaise s'appelle Euphuisme, basée sur le roman *Euphues, or the Anatomy of Wit* (1578) par John Lyly (1554-1606). En Allemagne, il a marqué en particulier Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau par

ses œuvres «boursoufflées», ainsi que Daniel Casper von Lohenstein et Diederich von dem Werder. Barthold Heinrich Brockes a traduit en 1715 son *Bethlehemitischer Kindermord* en vers allemands. A la fin du 17ème Siècle, le style de Marino a été critiqué par les membres de l'Académie romaine dell'Arcadie, pour son coté artificiel.

Henri Pauly-Laubry: «Song for her», création mondiale de la version pour baryton seul (1998/2012), texte: Paul Eluard/Henri Pauly-Laubry

Cette œuvre met en musique «A haute voix», poème de Paul Eluard (sauf les deux derniers vers), extrait du recueil «L'amour, la poésie» (1929), «Premièrement» I, (Editions Gallimard) et «Une feinte indifférence», poème de Henri Pauly-Laubry (1998). Les deux textes alternent, celui du compositeur sur un mode vocal chanté, et celui d'Eluard parlé.
La première version de cette mélodie est pour baryton, clarinette (jouant aussi clarinette basse) et alto, et a été créée à Paris en juin 1998.

Henri Pauly-Laubry

Bruno Siberchicot: «Le Style en Figures», Jeux vocaux pour soprano et baryton (2011) sur quelques figures de style empruntées à Victor Hugo (1802-1885)

Anacoluthe et catachrèse sont deux mots familiers des lecteurs d'Hergé car ils font partie des jurons préférés du Capitaine Haddock. Avant de devenir des insultes ces mots désignent deux figures de style de la langue française. Les termes de ce genre sont nombreux et semblent souvent forts mystérieux avec des sonorités étranges: chiasme fait penser à un insecte et amphibologie à une science des batraciens ! J'ai choisi quelques-uns de ces mots pour leur faire un peu fête et je les ai associés avec des vers typiques qui les illustrent, le tout dans une pièce ludique évoquant le théâtre musical. Je remercie Victor Hugo de m'avoir prêté quelques extraits de sa poésie malgré son injonction : «Défense de déposer de la musique au pied de mes vers!».

Bruno Siberchicot

Biographiens des compositeurs

Biographie de René Wohlhauser voir ci-dessous „Biographies des interprètes“

Heinz Holliger

Heinz Holliger a étudié le hautbois au Conservatoire de Berne auprès d'Émile Cassagnaud et la composition auprès de Sándor Veress. A partir de 1958 il poursuit ses études à Paris avec Yvonne Lefébure (piano) et Pierre Pierlot (hautbois). Entre 1961 et 1963, il a étudié la composition auprès de Pierre Boulez à l'Académie de Musique de Bâle. Après des premiers prix aux concours internationaux de musique (Genève, 1959, Concours international de Musique de l'ARD 1961) Holliger a commencé une carrière internationale intensive en tant que hautboïste. Des compositeurs contemporains comme Henze, Penderecki, Ligeti, Carter, Lutoslawski, Stockhausen et Berio écrivirent spécialement pour lui. Aujourd'hui, Heinz Holliger est un des chefs les plus recherchés dans le monde et a dirigé tous les grands orchestres. Les compositions de Holliger couvrent tous les genres: des opéras, des œuvres pour orchestre, pour instruments solo, pour musique de chambre et de nombreuses pièces vocales. Presque toutes ses compositions sont la preuve d'un effort continu pour trouver les limites du son et du langage. Sa musique est souvent précédée par une exploration intensive des biographies d'artistes ou de poètes ainsi que des textes poétiques. Des artistes au ban de la société ou à proximité de la mort le fascinent souvent. Holliger a reçu de nombreux prix et récompenses; parmi les plus représentatives figurent: le *Frankfurter Musikpreis 1988,* le *Ernst von Siemens Musikpreis 1991* et *2007* le *Zürcher Festspielpreis* décerné pour la première fois à cette occasion.

Max E. Keller

Max E. a commencé sa carrière comme pianiste de free jazz dans les légendaires années 68. Dès 1973, il a écrit environ 150 compositions pour des effectifs différents, y compris de la musique électronique. Il a souvent pris des textes politiques de Erich Fried, Jürg Weibel, Kurt Marti, Bertolt Brecht, Franz Hohler, et ses propres textes et collages. Sa longue cantate dramatique "Fontamara" (Ignazio Silone) pour 5 chanteurs, 2 acteurs, choeur et orchestre a été créée à Bruxelles, Gant, Essen et Zurich; et l'opéra miniature "Egon - de la vie d'un banquier" a vu 29 représentations dans deux mises en scène. Ses compositions ont été jouées dans toute l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Afrique du Sud et diffusées par la radio. Il effectue plusieurs stages de travail à Berlin. Dès 1985 il se produit à nouveau en tant que musicien improvisateur, entre autres avec des musiciens de Berlin. En 2010 parait un CD «accent-figure-couche" (www.dreamscape.ch), un projet entre l'improvisation et la composition. Les CD "Musique de chambre" chez *col legno*, "Klingen im Gegenwind" (Jecklin Edition) et «Max E. Keller" (Grammont Portrait) sont consacrés à ses œuvres, le dernier comportant une œuvre orchestrale (Tonhalle Orchester sous la direction de David Zinman). En Octobre 2011, à NEOS (Munich), un CD est sorti avec quatre de ses œuvres, dont à nouveau une œuvre orchestrale, dirigée par David Zinman. Divers prix lui ont été attribués, notamment le Prix de Culture de la Ville de Winterthur, celui du canton d'Argovie et une bourse de la ville de Berlin.
www.max-e-keller.ch

Wolfgang Rihm
Wolfgang Rihm a grandi à Karlsruhe. Inspiré très tôt par des rencontres avec la peinture, la littérature et la musique, il commence à composer en 1963. Déjà pendant ses jours d'école au *Humanistisches Bismarck-Gymnasium*, il a étudié la composition de 1968 à 1972 avec Eugen Werner Velte à la *Hochschule für Musik Karlsruhe*. Il a travaillé sur la musique de la Seconde École de Vienne et a orchestré les pièces pour piano Op. 19 de Arnold Schoenberg tout en étant influencé temporairement par le style aphoristique d'Anton Webern. Les autres professeurs de composition de Wolfgang Rihm ont été Wolfgang Fortner et Humphrey Searle. En parallèle avec le baccalauréat il a accomplit le *Staatsexamen* en composition et théorie musicale à la *Musikhochschule* en 1972. Il a ensuite étudié auprès de Karlheinz Stockhausen à Cologne (1972/73), puis à l'Université de *Freiburg im Breisgau* (1973-1976) auprès de Klaus Huber (composition) et Hans Heinrich Eggebrecht (musicologie). Ses premières expériences en tant que professeur ont eu lieu en 1973-1978 à Karlsruhe, ainsi qu'en 1978 aux cours d'été de Darmstadt (où il participe depuis les années 1970) et en 1981 à la *Musikhochschule München*. En 1985, en tant que successeur de son professeur, Eugen Werner Velte, il a repris le poste de composition à la *Musikhochschule Karlsruhe*.

Jakub Sarwas
Jakub Sarwas, compositeur, instrumentiste et chef d'orchestre est né en 1977 à Gliwice (Pologne). Son éducation musicale a commencée à l'école de musique de Gliwice et s'est terminée en 1996 (instrument principal: Accordéon). De 1996 à 2001 il étudie la composition au sein du département «composition, direction et théorie de la musique» de l'Académie de Musique de Katowice (diplôme avec honneur en composition avec le professeur Edward Boguslawski). Il a poursuivi ses études à la Staatliche Hochschule für Musik Köln auprès de Johannes Fritsch (composition), Hans Ulrich Humpert (électronique et composition) et Clarens Barlow (musique assistée par ordinateur).
Pendant ses études, il a assisté à divers cours de musique contemporaine avec des compositeurs invités, dont L. Andriessen, L., Y. Takahashi, B. Furrer, D. Terzakis, Z. Krauze, H. Zender, S. Sciarrino, T. Hosokawa, T. Murail, J. Harvey, P. Eötvös, M. Hidalgo. Il a été joué aux festivals Warschauer Herbst, Schlesische Musiktage, Weltmusiktage Schweiz, Köln Triennale, Ibaraki/Osaka, Golderse Muziek Zomer, Aujourd'hui Musiques Perpignan**,** Musica Viva, Time of Music-Viitasaari, Musica Electronica Nova. Des enregistrements ont été réalisés pour la radio polonaise. Il a obtenu les premiers prix de „Andrzej Panufnik Wettbewerb", „Schlesische Musiktage Wettbewerb", „Johannes Brahms Wettbewerb".
Jakub Sarwas est membre de la Société polonaise de musique contemporaine, 2000-2002 Président de l'Association des Jeunes Compositeurs Polonais et de la Société pour la Musique de Gliwice. Il est fondateur du projet Sarwas.
Il a composé de la musique de chambre, symphonique, électronique et électro-acoustique, de la musique de film, ainsi que pour le théâtre et l'opéra.

Jan Kopp
Jan Kopp est né en 1971 à Pforzheim. Il a débuté ses études musicales auprès de Wolfgang Rihm. De 1992 à 2000 il a étudié à Heidelberg la littérature, la philosophie et la musicologie (Diplôme sur Hermann Broch) et de 1998 à 2002 la composition auprès de Helmut Lachenmann et Marco Stroppa à Stuttgart, où il vit actuellement.

Les compositions de Kopp, principalement vocales et de musique de chambre - sont jouées par des artistes renommés tels que Daniel Gloger, la Schola Heidelberg, l'Ensemble Modern et l'ensemble Phorminx. En 2009 sa composition "extrémités" a été enregistrée chez Wergo, et en 2011 „Grenzen der Verantwortung“ est également parue sur CD.
En plus de ses activités de compositeur, Kopp travaille également en tant que publiciste pour le SWR, le *DeutschlandRadio Kultur* et divers journaux spécialisés sur la musique. Depuis 2002, il a également organisé un certain nombre de projets de composition avec des jeunes compositeurs. Ses œuvres lui ont values de recevoir des prix de la *Studienstiftung des deutschen Volkes*, la *Mozart-Stiftung Frankfurt/Main*, la *Kunststiftung Baden-Württemberg*, les *Weimarer Tage für Neue Musik*, la *Heinrich-Strobel-Stiftung* et la *Bartels Foundation Basel*.

Salvatore Sciarrino
Salvatore Sciarrino est né en 1947 à Palerme. Il a d'abord commencé par être peintre. Il est fier d'avoir appris la musique savante en autodidacte et de ne jamais avoir suivi un seul cours dans un conservatoire. Avec l'aide de Antonino Titone il a commencé à écrire de la musique dès l'age de douze ans. Plus tard, il a étudié auprès de Turi Belfiore. En 1962, dans le cadre de la IVème semaine internationale Musica Nuova de Palerme, une de ses œuvres a été jouée pour la première fois. De 1966 à 1969 il a étudié l'histoire de la musique à l'Université de Palerme. Il s'est installé ensuite à Rome où il a suivi des cours de musique électronique auprès de Evangelisti à L'accademia di Santa Cecilia. En 1973, son premier opéra, «Amore e Psiche», qui présente son concept original de théâtre musical, a été créé à Milan. De 1974 à 1977 Sciarriono a enseigné au conservatoire de Milan, de 1977 à 1980 il a été directeur artistique du théâtre «Teatro Comunale» de Bologne. Depuis 1978, il enseigne également dans les conservatoires de Pérouse et de Florence. Il travaille beaucoup avec les spectres acoustiques, le timbre et le silence. Il est en particulier connu pour ses oeuvres de théâtre musical anti-naturalistiques et mystiques. La plupart des œuvres ont été créées dans les années 1980 dans le cadre de son «théâtre du corps», qui adaptes les expériences de performance des années soixante. Dans son opéra «Luci mie traditrici», dont la première a eu lieu en 1998, il s'appuie sur la vie tragique du compositeur italien Carlo Gesualdo. Son opéra «La Porta della legge» (La Porte de la Loi), crée le 25 Avril 2009 à l'Opéra de Wuppertal et mis en scène par John Weigand, a été écrit sur la base de la parabole «Avant la loi» de Franz Kafka.

Henri Pauly-Laubry
Henri PAULY-LAUBRY est né en 1962 à Neuilly-sur-Seine, France, il étudie le piano, l'orgue et puis la musicologie et la composition avec Margherita Parise (1986-90). Il est ensuite élève du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à la classe d'analyse de Betsy Jolas de 1990 à 1992 (prix en 92) et à celle de composition d'Alain Bancquart de 1990 à 1995 (prix en 94).
Sa musique a été jouée à Amsterdam (Gaudeamus Music Week 91), à Darmstadt (92-94), à Radio-France, également à Confluences, à la Péniche-Opéra, (concerts de l'Instant donné) à Strasbourg (Musée d'art moderne), à Heilbronn (Festival antasten).
Cinq de ses oeuvres ont été éditées aux Editions Musicales Européennes, une autre est aux Editions Combre et son Trio d'anches chez Egge-Verlag à Koblenz, Allemagne.
Jusqu'au début des années 1990, son écriture était ancrée dans le courant

postsériel. A partir de 1992, il se tourne vers une exploration de l'espace micro-tempéré, notamment sous l'influence d'Alain Bancquart, à travers une écriture en quart-de-ton, par goût pour les sonorités produites par les micro-intervalles. Cependant, depuis 1999, en relation avec le retour à la pratique de son instrument, l'orgue, il amorce un tournant en réintégrant le tempérament (piano, orgue) dans une approche plus réaliste du monde instrumental et vocal, sans pour autant faire de concessions sur le plan artistique, ni renier la notion de micro-intervalle dans certaines pièces. Il est professeur d'analyse musicale et de composition au Conservatoire de Châtenay-Malabry (92), près de Paris, depuis 1997; organiste à St Joseph de Montrouge de 2003 à 2006.
Son catalogue comporte à ce jour une vingtaine d'oeuvres pour diverses formations, du solo à l'orchestre symphonique, ainsi que des pièces vocales.

Bruno Siberchicot
Né en 1963, Bruno Siberchicot suit des études scientifiques (doctorat es sciences) en parallèle de ses études musicales. Violoniste et altiste il s'est notamment perfectionné auprès de Jean-François Bénatar à Paris.
Venu relativement tard à l'écriture musicale, il entre dans la classe d'analyse et de composition de Henri Pauly-Laubry au conservatoire de Chatenay-Malabry. Il se perfectionne ensuite auprès d'Eric Tanguy et Edith Canat de Chizy. Remarqué par Madame Betsy Jolas, il reçoit en 2003 une bourse de la fondation Gruner-Schlumberger pour étudier à l'Académie Internationale de Villecroze.
Bruno Siberchicot à reçu des commandes du *Quintette de Bretagne* (quintette à vents), de l'ensemble *Trielen* (trio d'anches) et du *Concours national des jeunes altistes* (alto solo) ainsi que de plusieurs solistes. Sa pièce pour hautbois *Changing Lights* a été crée au festival Gaudeamus d'Amsterdam en 2007 puis reprise à Paris et Las Vegas. Le présent duo „Le Style en Figures" (création mondiale par le duo Simolka-Wohlhauser à Paris le 2 octobre 2011) a été interprété le 18 août dernier à San Francisco dans le cadre du „10th Festival of Contemporary Music".

Biographies des interprètes

Christine Simolka, Soprano

Née à Lörrach, elle effectue une formation de chanteuse pendant 8 ans auprès de Nicole Andrich et Raymond Henn à Bâle. En parallèle, elle a fréquenté de nombreux cours, entre autres ceux de Kurt Widmer, Andreas Scholl, Hanno Müller-Brachmann et Bobby McFerrin, ainsi que des cours d'opéra à l'Académie de Musique de Bâle. Ses études ont été poursuivies auprès de Marianne Schuppe et Robert Koller. Comme activité régulière de concertiste internationale, Christine Simolka entretient avec l'accompagnateur de chant René Wohlhauser un large répertoire.
A côté du chant baroque et classique, elle chante principalement de la musique contemporaine (entre autres Berio, Henze, Holliger, Rihm, Ferneyhough et Wohlhauser). Elle improvise en outre dans différents styles (Jazz, Klezmer, Blues, Rock, improvisation libre). Elle est membre du duo vocal «Christine Simolka, Soprano et René Wohlhauser, Piano et baryton» ainsi que de l'«Ensemble Polysono». Elle est à l'origine de plusieurs créations mondiales ainsi que d'enregistrements CD et radiophoniques.

René Wohlhauser, Piano, Baryton

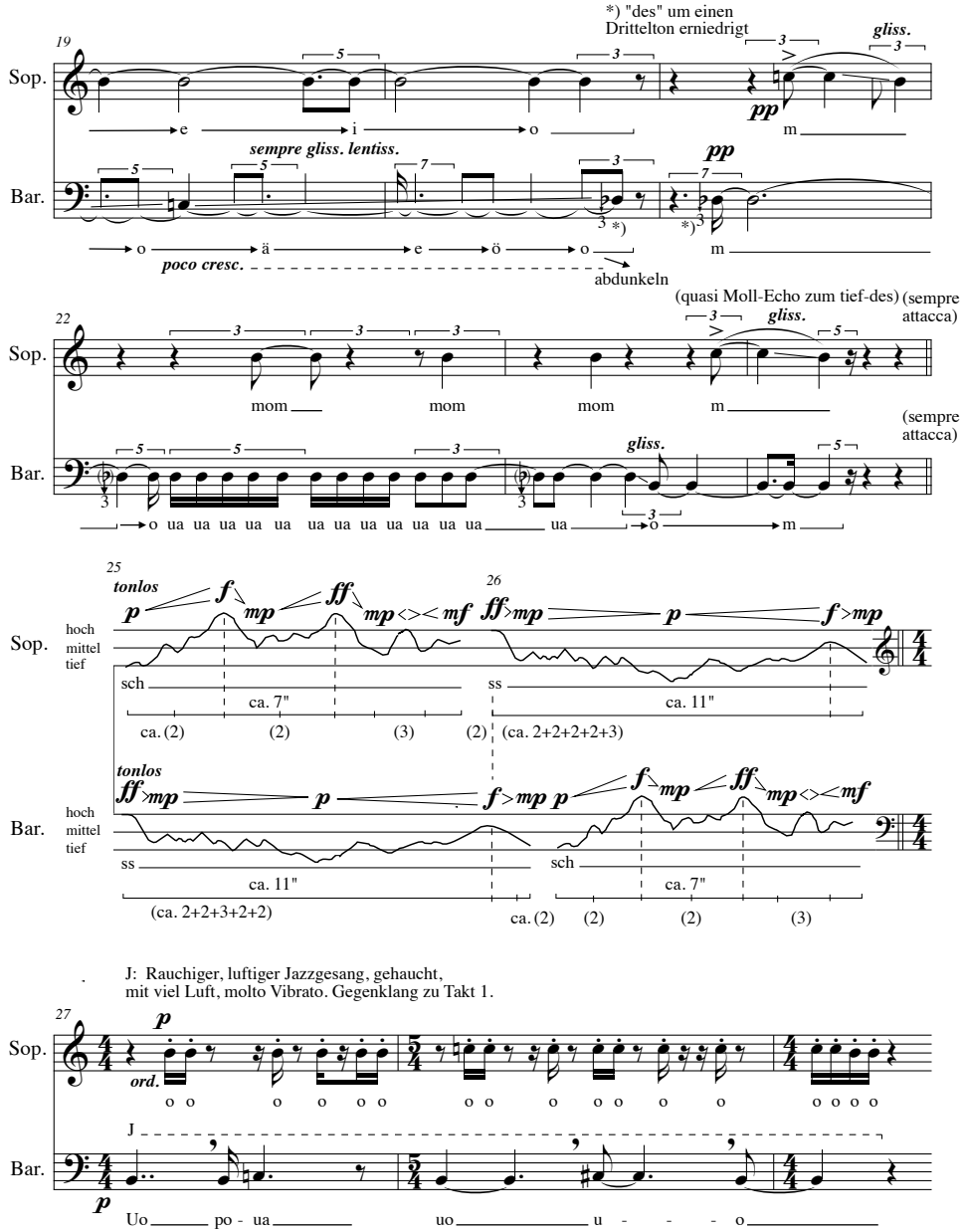
René Wohlhauser est né en 1954 et élevé à Brienz. Ses expériences comme musicien de jazz, de rock et comme improvisateur accompagnent sa profession principale de compositeur de musique contemporaine (entre autres musique de chambre, pour orchestre, opéra). Formé au Conservatoire de Bâle (Robert Suter, Jacques Wildberger, Thomas Kessler) il suit les cours de composition de Kazimierz Serocki, Mauricio Kagel, Herbert Brün et Heinz Holliger. Ses études de composition l'amménent à travailler auprès de Klaus Huber et Brian Ferneyhough, ses études de piano auprès de Stéphane Reymond et de chant auprès de Robert Koller. De nombreux concerts avec ses œuvres ont eu lieu en Suisse et à l'étranger (*Schauspielhaus Berlin*, Notre-Dame de Paris, Tokyo, Rome, Saint-Pétersbourg, ainsi qu'aux festivals de Darmstadt, Odessa, Zurich, Sofia, Cardiff). Il est récompensé par de nombreux prix de composition: Valentino Bucchi (Rome 1978), Domkapitel (Salzbourg 1987), *Kranichsteiner Stipendienpreis* des Cours internationaux de vacances de musique nouvelle (Darmstadt 1988), *Ostschweizer Stiftung für Musik und Theater* (1990), Prix d'encouragement (Lucerne 1991), *Gesellschaft für musikpädagogische Forschung* (Zurich 1992), Swiss Radio International (1996), *Förderpreis Basel-Landschaft* (1998). L'année 2004 voit la première audition de l'opéra «Gantenbein» au Théâtre de Lucerne. Depuis 2008 il réalise des tournées à Bâle, Berne, Zurich, Lucerne, Munich, Berlin, Vienne et Londres comme pianiste et chef d'orchestre avec son ensemble *Polysono.* Professeur invité de composition aux Cours internationaux de vacances de Darmstadt (1988–94), au Festival d'Odessa (1996–98), et à l'Atelier international de compositeurs de Lugano (2000). Il publie dans les *Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik* et les *MusikTexte* (Cologne). Il favorise également un engagement politico-culturel (*Komponistenforum Basel,* Collège des compositeurs suisses, système de diffusion universelle de partitions «Adesso»). Actuellement il enseigne la composition et la théorie musicale à l'Académie de musique de Bâle (et jusqu'en 1991 à l'Académie de Lucerne).

A côté de concerts exclusivement consacrés à la musique contemporaine, il existe une spécialité du duo autour de programmes mixtes, qui s'étendent de la Renaissance à des œuvres pour voix et piano de notre temps, en passant par le répertoire classique, romantique et postromantique.
Cela inclut d'une part des duos vocaux de la Renaissance, et d'autre part des musiques parlées expérimentales, des œuvres bruitées et de l'improvisation libre. Ces pièces de styles différents sont mises en perspective les unes avec les autres. Le but est de stimuler la confrontation et la réflexion critique sur les possibilités et fonctions de la composition pour voix et piano actuelle, au-delà du traditionnel chant avec piano.

René Wohlhauser
Contrôle du texte français par Bruno Siberchicot

Uom Raswékje

für Sopran und Bariton
auf eigene formantengenerierte Phoneme
2012, Ergon 45/I, Musikwerknummer 1637

René Wohlhauser

© Copyright 2012 by René Wohlhauser-Eigenverlag, CH-Basel
Edition Wohlhauser Nr. 0045/I