

Roch-Olivier Maistre,
Président du Conseil d'administration
Laurent Bayle,
Directeur général

Samedi 17 mai 2014

Forum *La création musicale chinoise*

Dans le cadre du cycle *Made in China* du 16 au 23 mai

Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, 2 jours avant chaque concert, à l'adresse suivante: www.citedelamusique.fr

Cycle **Made in China**

Shanghai, ville la plus peuplée de la République populaire de Chine, est aussi l'une des plus grandes mégapoles du monde. Elle est suivie de près par Pékin, la capitale. *Made in China* propose quelques instantanés d'une vie musicale effervescente, entre tradition et scènes expérimentales.

Avec *San* (1995) de Xu Shuya, interprétée par l'Ensemble intercontemporain et Matthias Pintscher, le compositeur évoque les paysages de Mongolie et leurs perspectives infinies que rien ne vient interrompre. Dans son *Chinese Opera* (1986), Peter Eötvös tente quant à lui de faire parler la musique, même en l'absence de toute voix. Ainsi, dans la séquence intitulée *Comic 2* et dédiée à Jacques Tati, « *le percussionniste placé au centre improvise comme s'il parlait chinois* ». Une pièce de Wu Wei et deux créations complètent le programme de cette soirée : *The Sun Shadow VIII* de Wenchen Qin et une œuvre du compositeur finlandais Jukka Tiensuu, pour ensemble et *sheng*, l'orgue à bouche chinois.

Le forum du 17 mai ouvre le débat sur la musique contemporaine chinoise et ses artistes. Certains ont quitté leur pays pour étudier et travailler en Europe ou aux États-Unis, d'autres sont retournés enseigner en Chine ; certains ont écrit de grands hymnes officiels, d'autres des pièces expérimentales : c'est une coupe transversale du paysage de la musique contemporaine chinoise que propose l'ensemble Les Temps Modernes, avec des créations de compositeurs aux horizons et aux histoires contrastées.

À l'occasion d'un concert dédié aux musiques urbaines en Chine, un autre aspect de la création artistique chinoise est présenté. Encore mal connue en Occident, une nouvelle scène musicale est née à Pékin, mêlant expérimentations et traditions. Meng Qi construit ses propres instruments, qu'il appelle ses DIY « *Do It Yourself* ». Dans son album de 2005, *Landscape On Love*, il a combiné des éléments de musique chinoise avec de la drum'n'bass. Li Daiguo est assurément ce qu'on appelle un multi-instrumentiste, puisqu'il chante et joue du violoncelle, du luth *pipa*, de la clarinette, mais aussi de la vièle *huqin* et de la flûte *xiao*, sans oublier le *human beatboxing* (l'imitation vocale des rythmiques). Song Yuzhe fait partie des figures underground les plus importantes de la scène pékinoise. Il a créé le groupe Wood Pushing Melon en 1998, puis le Dawanggang en 2009. *Coming With Image, Going With Sound* est une série de voyages musicaux à travers la Chine de l'Ouest, accompagnée d'images filmées et de musique live.

Enfin ce cycle s'achève par un ciné-concert. Dans son film *Les Fleurs de Shanghai* (1998), le réalisateur taïwanais Hou Hsiao-Hsien a immortalisé les courtisanes qui, à la fin du XIXe siècle, entretenaient souvent des relations de longue durée avec leurs clients. C'était elles, commente Juliette Deschamps, qui « *faisaient tomber les têtes des hommes, ces femmes sulfureuses qu'on se disputait dans les maisons closes et les établissements dissimulés où se fumait l'opium* ». Metteuse en scène d'opéra, de théâtre et de spectacles musicaux, elle est allée filmer la nouvelle Shanghai underground, tout aussi fantasmatique avec ses nuits électrisées. Dans l'effervescence des clubs, des femmes DJ comme Jasmine Li ou Mia qui, dit-elle, « *sont les fleurs d'aujourd'hui* ». Les images qu'elle rapporte de cette vie nocturne alternative sont mixées au fil du concert.

VENDREDI 16 MAI 2014 – 20H

Wenchen Qin

The Sun Shadow VIII – création française

Shuya Xu

San

Jukka Tiensuu

Hekkuu – création mondiale

Wu Wei

Dragon Dance

Peter Eötvös

Chinese Opera

Ensemble intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

Wu Wei, sheng

Sophie Cherrier, flûte

Victor Hanna, percussions

Philippe Grauvogel, hautbois

Jérôme Comte, clarinette

Concert précédé d'un Avant-concert à 19h

SAMEDI 17 MAI 2014 – 11H

CONCERT ÉDUCATIF

Peter Eötvös

Chinese Opera

Ensemble intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

Clément Lebrun, présentation

SAMEDI 17 MAI 2014 – 15H

FORUM

La création musicale chinoise

Conférence, table ronde et concert
de l'Ensemble Les Temps modernes

Œuvres de **Wen Deqing, Xu Shuya,
Ye Guohui, Ye Xiaogang, Xu Yi**

Projection de tableaux à l'encre de **Gao Xingjian**

MARDI 20 MAI 2014 – 20H

Pékin, musiques urbaines

Meng Qi

Li Daiguo

Ensemble Dawanggang

MERCREDI 21 MAI 2014 – 10H30, 16H ET 17H

JEUDI 22 MAI 2014 – 9H30 ET 10H30

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Le Mystère de la guimbarde

Wang Li, guimbarde

VENDREDI 23 MAI 2014 – 20H

CINÉ-CONCERT

Je vais te couper la tête (création)

Juliette Deschamps, création vidéo et sélection
musicale

Helen Feng, chant

B6, DJ

Han Han, performance

Énigme, Gao Xingjian

SAMEDI 17 MAI 2014 – 15H

Amphithéâtre

La création musicale chinoise

15h Conférence

Quelles sont les spécificités de la musique chinoise contemporaine ?

Par **Michèle Tosi**, musicologue

15h30 Table ronde

Animée par **Arnaud Merlin**, producteur radio, avec la participation de **Marie-Hélène Bernard**, **Frédéric Durieux**, **François Paris**, **Xu Yi**, **Wen Deqing**, compositeurs, **Jean-Louis Bergerard**, directeur artistique de l'ensemble Les Temps Modernes

17h30 Concert

Wen Deqing *Qi (le souffle)*

Xu Shuya *In nomine III* – création française

Ye Guohui *Natural Song 2* – création française

Ye Xiaogang *Hibiscus* – création française

Xu Yi *Da Gui*

Projection de tableaux à l'encre de **Gao Xingjian**

Ensemble Les Temps modernes

Fabrice Pierre, direction musicale

Michel Lavignolle, flûte

Jean-Louis Bergerard, clarinette

Claire Bernard, violon

Florian Nauche, violoncelle

Emmanuelle Maggesi, piano

Benoit Poly, percussions

Coproduction Cité de la musique, Centre de documentation de la musique contemporaine (Cdmc).

Manifestation organisée dans le cadre de France-Chine 50 / www.france-chine50.com.

Fin du forum vers 18h45.

Wen Deqing (1958)

Qi (le souffle)

Composition : 1994.

Effectif : flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano et percussion.

Durée : environ 9 minutes.

Les Chinois considèrent que le *yin* et le *yang* se trouvent dès l'origine dans l'univers et que toutes les créatures sont animées par le *qi* (souffle). La musique n'échappe pas à cette règle : *do, ré, mi, fa* dièse, *sol* dièse, *la* dièse sont de nature *yang*, *do* dièse, *ré* dièse, *fa, sol, la, si* sont de nature *yin*. M'inspirant de l'ordre des soixante-quatre hexagrammes du *Livre des mutations* et de leur composition en six traits mâles ou femelles, j'ai divisé mon œuvre en six sections musicales et j'ai écrit la musique des soixante-quatre hexagrammes dans l'ordre pour six instrumentistes.

Wen Deqing

Xu Shuya (1961)

In Nomine III – création française

Composition : 2012.

Effectif : flûte, clarinette, violon et violoncelle.

Dédicace : Hommage à Alexander Tcherepnin.

Durée : environ 12 minutes.

En 2001, le Festival d'Automne à Paris a organisé pour son trentième anniversaire un concert pour lequel quatorze compositeurs occidentaux et orientaux, dont Xu Shuya, ont composé des œuvres courtes intitulées *In Nomine*. Ce nom latin se réfère au style de la musique anglaise de la Renaissance, musique actuellement pratiquement oubliée. Le compositeur s'est appuyé sur les bases mélodiques et le matériel harmonique des messes de John Taverner (1490-1575) en y adjoignant des éléments contemporains. *In Nomine* a été enregistré en 2005 par l'Ensemble Recherche pour le label Kairos.

In Nomine III se situe dans la continuité du concert *In Nomine* tout en introduisant des éléments de musique chinoise dans la composition. Il s'agit d'une commande du Beijing Modern Festival pour son édition 2012.

Ye Guohui (1961)

Natural Song II – création française

Composition : 2010.

Effectif : flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano.

Durée : environ 8 minutes.

Cette œuvre est une commande de la troisième édition du New Music Week de Shanghai et a été créée par l'ensemble Les Temps Modernes. Dans *Natural Song II*, Ye Guohui joue sur la création d'effets sonores abstraits en se servant de matériaux traditionnels très concis.

Ye Xiaogang (1955)

Hibiscus – création française

Composition : 2005.

Effectif : pour flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano et percussion.

Durée : environ 11 minutes.

Hibiscus a été composé pour le Present Ensemble of Milwaukee (États-Unis). Pour les lettrés chinois, cette fleur est symbole de perfection et d'idéal à travers les âges. Dans la littérature chinoise, le fleurissement de l'hibiscus puis sa fanaison servent de métaphore à l'expression du bonheur et de la mélancolie. Son ardeur à fleurir et son inévitable fanaison représentent l'esthétisme dans la littérature et les arts chinois.

Xu Yi (1967)

Da Gui

1. Tristesse
2. Souvenir
3. Méditation
4. Séparation

Composition : 2005.

Commande d'État.

Effectif : flûte, clarinette, violon, violoncelle et percussion.

Durée : environ 20 minutes.

Da Gui signifie « le grand retour » dans la philosophie taoïste chinoise. Je me suis inspirée d'un texte de Tchuang-tseu que j'avais récité pendant la cérémonie funèbre de Gérard Grisey.

« La vie de l'homme entre le ciel et la terre est comme un poulain blanc qui franchit une faille : un éclair et c'est fini. Tous les êtres, quels qu'ils soient, brusquement sortent, brusquement rentrent. Une transformation les engendre, une autre les fait mourir. Tous les êtres vivants s'en lamentent et l'espèce humaine s'en attriste. Mais cela ne consiste qu'à se dépouiller du fourreau naturel et à laisser tomber l'enveloppe naturelle. Ce n'est là qu'une libération par laquelle les âmes et les corps opèrent le Grand retour. Le sans-forme va vers la forme, puis la forme va vers le sans-forme... »

La pièce contient quatre parties : 1. Tristesse, 2. Souvenir, 3. Méditation, 4. Séparation. Ces quatre parties sont basées sur des sons fondamentaux qui proviennent du nom GRISEY (*sol, ré, do dièse, ré dièse, mi, fa dièse*). Le système de hauteur résulte d'une combinaison entre les spectres et un système basé sur le Yi-King. De nombreuses citations transformées de la musique de Gérard Grisey se cachent tout au long de la pièce.

Xu Yi

Les tableaux projetés en accompagnement de ce concert sont extraits du dernier livre de Gao Xingjian, Peintre de l'âme, aux Éditions du Seuil.

Neige et vent, Gao Xingjian

Wen Deqing

Compositeur suisse et chinois, Wen Deqing est né en 1958 dans un petit village du sud de la Chine. Diplômé de l'École Normale Supérieure du Fujian, il a été le compositeur attitré de l'ensemble Ningxia. Wen Deqing s'est ensuite perfectionné auprès de Jean Balissat au Conservatoire de Genève et de Gilbert Amy au Conservatoire National Supérieur de Lyon. La musique de Wen Deqing possède des traits typiquement chinois mais traités d'une façon personnelle et avec une technique occidentale complexe. Profondément inspiré et influencé par la culture chinoise, particulièrement la philosophie, la peinture et la calligraphie, il essaie de trouver pour chaque pièce un nouveau système adapté à ce qu'il veut exprimer.

Xu Shuya

Xu Shuya est actuellement professeur de composition et président du Conservatoire de musique de Shanghai dont il a été diplômé en 1983. En 1989, il a été reçu au Conservatoire de Paris (CNSMDP) où il a obtenu un premier prix de composition en 1992 avant de suivre le troisième cycle de composition jusqu'en 1994. Il a été le directeur musical des cérémonies d'ouverture et de clôture de l'Exposition Universelle de Shanghai en 2010. Il a obtenu de nombreux prix dont celui de la Fondation Alexander Tcherepnin en 1982 et le Prix de Composition du 5e Concours International de Besançon en 1992. Son œuvre est composée d'opéras,

de symphonies et de musique de chambre. Elle a été très souvent jouée en Europe et tout particulièrement en France par des formations telles que l'Orchestre National de France et l'Orchestre du Capitole de Toulouse ou encore l'Ensemble intercontemporain. Xu Shuya a reçu, entre autres, des commandes du Festival d'Automne à Paris et du Festival Manca de Nice.

Ye Guohui

Ye Guohui est actuellement professeur au Conservatoire de musique de Shanghai dont il a été diplômé en 1991. De 1999 à 2000, il a étudié à l'Académie Franz Liszt de Budapest. Il a obtenu de nombreux prix de composition – notamment celui du 4e Concours de composition de l'Orchestre Symphonique de Taiwan en 1995 pour son œuvre *Beijing Opera Impression* et le Prix de Composition Européen du Young Euro Classic en 2007 pour son œuvre pour orchestre *Late Autumn*.

Ye Xiaogang

Ye Xiaogang est né en 1955 à Pékin. De 1978 à 1983, il a étudié au Conservatoire central de musique de Chine. Après l'obtention de ses diplômes, il a été nommé compositeur et conférencier résident dans ce conservatoire. En 1987, il s'est rendu aux États-Unis afin de travailler à l'École de musique Eastman (Université de Rochester). Depuis 1993, Ye Xiaogang partage son temps entre Pékin et Exton en Pennsylvanie. L'œuvre de ce compositeur comprend des ouvrages symphoniques, de la musique de chambre et de la musique

de film. Il a reçu de nombreux prix et récompenses. En août 2008, *Le Ciel étoilé*, son concerto pour piano, a été donné en création par Lang Lang lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin.

Xu Yi

Xu Yi est née à Nankin en Chine où elle a commencé très jeune le violon chinois, l'*erhu*. Elle entre ensuite au Conservatoire de Shanghai où elle poursuit l'étude de cet instrument, avant d'intégrer la classe de composition. À 22 ans, elle devient professeur au Conservatoire de Shanghai. À son arrivée en France, en 1988, elle suit le cursus de composition et informatique musicale de l'Ircam (1990/1991). Elle rentre au Conservatoire de Paris (CNSMDP) où elle étudie avec Gérard Grisey et Ivo Malec et obtient un premier prix de composition en 1994. Elle est le premier compositeur d'origine chinoise à devenir pensionnaire de la Villa Médicis à Rome (de 1996 à 1998). De 2001 à 2003, elle est professeur de composition au Conservatoire National de Région de Cergy-Pontoise. De 2004 à 2010, elle est professeur de composition invitée au Conservatoire de Shanghai. Actuellement, elle est compositeur en résidence au Conservatoire Darius Milhaud du XIVe arrondissement de Paris. Xu Yi a reçu des commandes de l'État français, de Radio France, de nombreux festivals et ensembles en France, en Chine, en Angleterre, en Suisse, en Italie et aux États-Unis. Elle a composé une quarantaine d'œuvres qui ont été radiodiffusées et jouées dans

divers festivals en Europe, en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Brésil et au Canada. Plusieurs concerts monographiques ont été consacrés à sa musique en France et en Italie. Son œuvre *Le Plein du Vide* a été sélectionnée par le ministère de l'Éducation nationale comme épreuve du baccalauréat pour les années scolaires 2006 et 2007.

Gao Xingjian

Romancier, dramaturge, traducteur, metteur en scène et peintre, Gao Xingjian est né en Chine orientale le 4 janvier 1940. Il acquiert sa notoriété en Chine dès le début des années quatre-vingt grâce à la publication d'un texte théorique, *Premier essai sur l'art et le roman moderne*, puis en écrivant et en mettant en scène des pièces de théâtre : *L'Arrêt d'autobus*, *L'Homme sauvage*, qui seront très rapidement interdites par le régime communiste. Il quitte la Chine en 1987, et publie son œuvre maîtresse, le roman *La Montagne de l'âme*, en 1990 à Taiwan (qui paraît en 1995 en France dans sa traduction française). Il vit à Paris depuis 1989. Il obtient le Prix Nobel de littérature en 2000. Ses talents de plasticien, son travail à l'encre de Chine sur papier de riz sont également reconnus dans le monde de la création graphique contemporaine, et il est régulièrement invité à exposer ses œuvres dans de nombreux pays.

Fabrice Pierre

Harpiste et chef d'orchestre, Fabrice Pierre a suivi l'enseignement de Pierre Jamet pour la harpe et celui de

Paul Ethuin et Franco Ferrara pour la direction d'orchestre. En 1980, il est nommé chef assistant de l'ensemble intercontemporain auprès de Pierre Boulez et Peter Eötvös et, en 1984, il remporte le premier prix à l'unanimité du Concours international de harpe Marie-Antoinette Cazala à Gargilesse (France). Il est nommé la même année professeur de harpe au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, où il est également, depuis 1997, directeur musical de l'Atelier du XXe siècle. Fabrice Pierre mène une double carrière de chef d'orchestre et de harpiste, consacrant une majeure partie de ses activités à la musique de chambre. Il est régulièrement invité dans les grands festivals internationaux (Kuhmo, Prades, Portogruaro...) et a enregistré pour diverses firmes (Calliope, DGG, EMI, Forlane, Naxos, 3D...).

Les Temps Modernes

Créé en 1993 à Lyon par le clarinettiste Jean-Louis Bergerard et le flûtiste Michel Lavignolle, Les Temps Modernes réunit des musiciens désireux de défendre et de mettre en valeur le répertoire contemporain. C'est au contact des grandes œuvres du XXe siècle que l'unité de l'ensemble s'est forgée. Musique de chambre et œuvres pour ensemble, répertoire et créations ont constitué l'identité de la formation qui, par affinité, a développé des relations privilégiées avec certains compositeurs. La rencontre avec de nouveaux univers sonores liés aux récents développements de la mixité entre l'instrumental et l'électronique a donné lieu en septembre 2002

à la sortie d'un disque consacré à Tristan Murail (Choc du *Monde de la Musique*) et d'un DVD associant les images vidéo d'Hervé Bailly-Basin à la musique du compositeur (Grand Prix de l'Académie Charles-Cros). Aussi, en tant qu'interprètes, les musiciens de l'ensemble se sont donné pour finalité de mettre en valeur, dans l'univers des compositeurs qu'ils choisissent de jouer, ce qui s'adresse directement à la signification de la poétique sonore : la sensibilité, le rêve, l'interrogation et la sensualité. Ils veulent ainsi montrer que les composantes essentielles de l'art musical sont toujours présentes et que la musique contemporaine n'est pas nécessairement en rupture avec les œuvres du passé, mais peut continuer, par ses nouveaux apports, l'histoire de l'art d'une civilisation. Les Temps Modernes se sont produits dans de nombreux festivals français tels que Musica (Strasbourg), Why Note (Dijon), Territoires Polychromes (Paris), le Festival de Besançon, Messiaen au Pays de la Meije (La Grave)... À l'étranger, ils ont été les invités du Festival La Bâtie à Genève (Suisse), de la Saison de la France au Québec (Montréal, Canada), du NYFD Festival (Tallinn, Estonie), du Festival New Music de Shanghai (Chine), du Gaida Festival (Vilnius, Lituanie), des Quartiers Musicaux (Yokohama, Japon), du Festival Suona Francese (Italie), du Festival de Guarda (Portugal)...

cite de la musique live

Salle
Pleyel
© Cité de la musique

chez vous... comme au concert

**Vivez les concerts filmés
à la Cité de la musique et à la Salle Pleyel
en direct et en différé sur Internet**

**Musiques classique et baroque, musique de chambre,
opéra, musiques du monde, jazz, pop-rock, electro...**

citedelamusiquelive.tv

Photo © Franck Ferrière • Licences DMG 1,10415502-1,1015463-3,1041597 • Licences Pleyel 1,10156846-2,10156850-3,10156851

Photos p. 4 et 9 © Gao Xingjian | Imprimeur France Repro | Licences n° 1041550-1041546-1041547.