

Concert d'ouverture

ARCo 2025

**FRICHE LA BELLE DE MAI
(PETIT PLATEAU)**
Durée : 1 h 00 environ

ENTRÉE LIBRE
sur réservation :
billetterie@gmem.org

VALÉRIE PHILIPPIN
soprano

MULTILATÉRALE
ensemble

LES MÉTABOLES
ensemble

LÉO WARYNSKI
direction

PROGRAMME
Pub 2 (2000)
phonèmes parlés et chantés pour soprano solo – 2 min.

GEORGES APERGHIS

Argile
pour piano et percussion – 10 min.
CRÉATION MONDIALE – Commande ARCO
LANQING DING

Rah j're r'garde
pour soprano solo – 3,5 min.
CRÉATION MONDIALE
VALÉRIE PHILIPPIN

Dérive 1 (1984)
pour six instruments – 6 min.
PIERRE BOULEZ

**Lun. 7 juillet
19h00**

Le GMEM accueille le concert inaugural de la 6ème édition d'ARCo 2025, académie internationale dédiée à la création musicale.

Sous la direction de Léo Warynski, les ensembles Multilatérale et Les Métaboles sont réunis aux côtés de la soprano Valérie Philippin, figure majeure de la création vocale, pour un programme éclectique et audacieux mêlant répertoire contemporain et créations mondiales commandées pour l'occasion.

Ce programme, qui reflète l'esprit de l'académie, croise les générations, les esthétiques et les pratiques vocales et instrumentales. Il donnera à entendre différentes personnalités et sensibilités : des œuvres emblématiques de Georges Aperghis, Pierre Boulez, Jacques Rebotier, Johannes Schöllhorn aux créations de Lanqing Ding, Valérie Philippin et Ikumi Yamauchi.

Je préfère les fleurs (1992)
pour soprano solo – 2 min.
JACQUES REBOTIER

blue horizons, tinnitus, red train, inorganic lines and their sorrows
pour six instruments – 10 min.

CRÉATION MONDIALE – Commande Multilatérale
IKUMI YAMAUCHI

Litanie de la vie j'ai rien compris
pour soprano solo – 3 min.
JACQUES REBOTIER

Specchio III, IV, V, VI (2022) – 15 min.
pour six chanteurs et six instruments
JOHANNES SCHÖLLHORN

PARTENARIATS ET SOUTIENS
Art Mentor Foundation Lucerne ; Sacem ; Caisse des Dépôts ; Maison de la Musique Contemporaine ; GMEM ; Mozarteum Universität Salzburg ; Les Métaboles ; Multilatérale

EN PARTENARIAT AVEC LA FRICHE LA BELLE DE MAI

BIOGRAPHIES

BIOGRAPHIES

de la création musicale française, se produisant dans des festivals tels que Manifeste, Présences, Musica ainsi qu'à l'international : Controtempo (Rome), la Biennale de Venise, Archipel (Genève), X-Tract (Berlin), Sinkro (Espagne)...

Soucieux d'accompagner l'émergence de jeunes compositeurs, Multilatérale a toujours porté une attention particulière à la transmission. L'Ensemble a ainsi collaboré avec de nombreuses classes de composition dont celles du CNSMDP et du Conservatoire de Gennevilliers ainsi qu'avec des académies de composition (Sermoneta, Barga, Royaumont). En 2022, pour la deuxième saison consécutive, l'Ensemble sera également associé à la Philharmonie de Paris pour le concert Tremplin de la création qui met à l'honneur la jeune génération de compositeurs européens. — multilaterale.fr

Valérie Philippin

soprano

Valérie Philippin est une soprano engagée dans les musiques d'aujourd'hui, reconnue pour sa maîtrise des répertoires contemporains et expérimentaux. Elle collabore depuis plus de trente ans avec de nombreux compositeurs tels que Georges Aperghis, Bernard Cavanna, Jean-Yves Bosseur, Jacques Rebotier, ou encore François Rossé, dont elle crée les œuvres en soliste ou avec des ensembles comme l'Itinéraire, Multilatérale, 2e2m, ou Les Métaboles. Son travail vocal s'appuie sur une recherche approfondie autour du langage, de l'improvisation, des phonèmes et de la physicalité du son. Elle explore les liens entre écriture et oralité, entre voix chantée et voix parlée, au croisement de la scène, de la poésie sonore et de la performance. Très active dans la pédagogie, elle enseigne la voix contemporaine dans plusieurs conservatoires supérieurs et académies, en France et à l'étranger, et mène des projets mêlant transmission, création et innovation vocale.

Multilatérale

ensemble musical

Depuis presque 20 ans, l'Ensemble impose pleinement cette « multilatéralité » qui le caractérise, chère à son directeur artistique Yann Robin : diffusion du répertoire d'ensemble, défense d'esthétiques variées, collaboration avec d'autres champs artistiques comme le théâtre musical, la danse, les arts numériques, le cinéma....

La présence de Léo Warynski en tant que directeur musical offre encore une autre dimension en permettant des collaborations régulières avec l'ensemble vocal Les Métaboles.

Cette ouverture artistique doublée d'une équipe de musiciens d'excellence, curieux et engagés offrent un espace d'expression et d'expérimentation idéal pour les créateurs, donnant naissance à des projets innovants, avec des partenaires tels que l'Ircam, Le Fresnoy Centre national des arts contemporains, le GMEM, la Muse en Circuit ou l'Experimental Studio SWR Freibourg. C'est ainsi que Multilatérale s'est progressivement imposé comme un acteur majeur

Les Métaboles

ensemble vocal

Créé en 2010 sous l'impulsion de Léo Warynski, l'ensemble les Métaboles réunit des chanteur·euse·s professionnel·le·s investie·s dans le répertoire pour choeur a cappella.

Si une grande partie de l'activité des Métaboles est consacrée au répertoire a cappella, des collaborations avec des orchestres et des ensembles instrumentaux participent à sa saison musicale. Ainsi l'ensemble s'associe ponctuellement à l'orchestre Les Siècles, l'Orchestre national d'Île-de-France, l'Orchestre de Normandie, l'ensemble Intercontemporain ou l'ensemble Multilatérale... Les Métaboles sont régulièrement l'invité de festivals et salles prestigieuses en France et en Europe (Philharmonie de Paris, festival Musica de Strasbourg, festival de Ribeauvillé, Musicales de Normandie à Rouen, Festival Voix Nouvelles à Royaumont, Opéra de Mainz en Allemagne, Mozarteum de Salzbourg). Des concerts olfactifs, alliant la musique au travail du parfumeur Quentin Bisch, font aussi partie des productions proposées par l'ensemble.

Les Métaboles réservent une place importante aux compositeur·rice·s d'aujourd'hui à travers des commandes d'œuvres, la création et la diffusion du répertoire de compositeurs vivants. Ils investissent également dans la formation de professionnels à travers l'académie de composition ARCo et à travers des formations à destination de jeunes chefs de chœur.

En 2021 sort *The Angels* (NoMadMusic), quatrième album de l'ensemble après *Jardin féérique* (NoMadMusic – 2020), *Une nuit américaine* (NoMadMusic – 2016) et *Mysterious Nativity* (Brilliant Classic – 2014). Salués unanimement par la critique, ces enregistrements imposent les Métaboles parmi les meilleurs chœurs français, tant par son excellence vocale (justesse, couleur sonore, homogénéité des timbres...) que par l'originalité des répertoires choisis.

Les Métaboles reçoivent le soutien de la Drac Grand Est au titre des ensembles conventionnés, de la région Grand Est, du département du Haut-Rhin et de la Caisse des Dépôts, Grand mécène. Fondation Société Générale C'est vous l'avenir est

mécène principal de l'ensemble. Les Métaboles, lauréat du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral 2018, bénéficient d'un accompagnement de la Fondation Bettencourt Schueller. — lesmetaboles.fr

Georges Aperghis

Compositeur

Compositeur franco-grec autodidacte, Georges Aperghis s'installe à Paris en 1963, où il découvre le sérialisme, la musique concrète et les recherches de Xenakis. Il forge un langage personnel à partir des années 1970, mêlant musique, texte et scène. Pionnier du théâtre musical, il fonde l'Atelier Théâtre et Musique (ATEM) en 1976, réunissant musiciens, comédiens et plasticiens dans des créations hybrides. Ses œuvres emblématiques comme *Les Récitations* ou *Machinations* conjuguent geste vocal, narration et construction musicale. L'opéra devient un terrain privilégié de ses expérimentations avec des œuvres comme *Avis de tempête* ou *Les Boulingrin*. Son catalogue comprend plus de 100 pièces pour voix, ensemble, orchestre, et instruments seuls, souvent marquées par un sens aigu du théâtre. Il reçoit de nombreuses distinctions : Prix Kagel (2011), Lion d'or (2015), Prix Ernst von Siemens (2021). Il collabore régulièrement avec l'Ircam, notamment pour *Luna Park* ou *Thinking Things*. Sa musique interroge sans relâche le langage, la communication et le corps dans l'espace sonore.

Pierre Boulez

Compositeur

Pierre Boulez (1925–2016) se tourne vers la musique après des études scientifiques et intègre le Conservatoire de Paris où il étudie avec Olivier Messiaen et René Leibowitz. Il s'impose très tôt comme compositeur, chef d'orchestre et penseur musical, fondateur en 1954 du Domaine Musical. Acteur clé de la musique contemporaine européenne, il est une figure majeure des cours de Darmstadt aux côtés de Stockhausen, Berio ou Nono. Chef invité des plus grands orchestres, il dirige à Bayreuth, New York, Londres, et signe des lectures marquantes de Wagner, Mahler ou Bartók. Il fonde en 1976 l'Ircam, puis l'Ensemble intercontemporain, révolutionnant la place de la recherche dans la création musicale. Son œuvre de compositeur, exigeante et novatrice, explore les rapports entre écriture, perception et technologie (*Répons*, *Dialogue de l'ombre double*, ...*explosante-fixe*...). Figure intellectuelle, il enseigne au Collège de France (1976–1995) et publie de nombreux écrits. Sa discographie abondante chez Deutsche Grammophon a marqué plusieurs générations d'interprètes. Multiprimé, célébré dans le monde entier, il reste l'un des plus grands architectes sonores du XXe siècle.

Lanqing Ding
Compositrice

Lanqing Ding (Chine, née en 1990) est une compositrice chinoise. Elle est actuellement en deuxième année de master en composition de musique électroacoustique au Conservatoire de Shanghai, avec le professeur Guohui YE. Elle a participé à des master classes données par les compositeurs Tristan Murail, François Paris et Claude Ledoux. Elle trouve son inspiration dans la poésie, la philosophie de Zhuang Zi, le respect de la nature, la liberté. Ses œuvres ont été jouées à l'occasion de festivals musicaux en Chine, à Taiwan, en Hollande, France, Belgique et aux Etats-Unis. — Ircam.fr

Johannes Schöllhorn
Compositeur

Johannes Schöllhorn est un compositeur allemand formé auprès de Klaus Huber, Emmanuel Nunes et Mathias Spahlinger, et à la direction avec Peter Eötvös. Révélé à Royaumont en 1992, il se fait remarquer avec son opéra de chambre *Les petites filles modèles*, présenté à l'Opéra Bastille en 1995. Il reçoit rapidement des commandes d'ensembles majeurs comme l'Ensemble Intercontemporain, l'Ensemble Modern, Musikfabrik ou Klangforum Wien, ainsi que de nombreux orchestres internationaux. Il enseigne d'abord à Zurich, puis à Hanovre, Cologne et Freiburg, où il dirige l'Institut pour les musiques nouvelles depuis 2017. Schöllhorn est également invité dans de nombreuses institutions en Europe et en Asie (Paris, Beijing, Tokyo, Milan, Séoul...). En 2009, il reçoit le Prix Praetorius. Sa musique, à la fois raffinée et inventive, interroge la mémoire sonore, le collage et les formes ouvertes. Il développe une pensée musicale nourrie d'un dialogue constant entre écriture et interprétation. Il a été compositeur en résidence à Heidenheim (2011) puis à l'Orchestre symphonique de Mulhouse (2013–2015).

Ikumi Yamauchi
Compositrice

La compositrice Ikumi Yamauchi est née au Japon en 1996. Le 22 mars 2024, sa pièce orchestrale *Valse inégale et absurde* est créée par l'Orchestre symphonique de la SWR sous la direction de Manuel Nawri. Elle a étudié à l'Université Mozarteum de Salzbourg dans la classe de Johannes Maria Staud, qui l'a accompagnée jusqu'à l'obtention de son master (2022), puis dans la classe de Sarah Nemtsov dans le cadre du programme PGL du Mozarteum (2022–2024). Après un concert à Oropa (Italie) le 30 septembre, un article sur son œuvre *MadonnaNera* a été publié dans le journal national italien *La Stampa*.

Après avoir été sélectionnée comme l'une des trois lauréates du concours de composition de l'Orchestre symphonique de Münster à l'été 2023, elle bénéficie d'un accompagnement individuel de la compositrice Sara Glognarić et se voit confier la composition d'une nouvelle œuvre, qui est créée par l'Ensemble Campania le 24 septembre 2024.

En juillet 2024, elle est nommée boursière de l'Académie ARCO (Art, Research and Creation Opus) à Salzbourg, où, après une masterclass de dix jours avec des musiciens de renom (H. Fourès, J.M. Staud, S. Nemtsov, E. Reiter, Y. Robin et F. Filidei), sa pièce est créée par l'Ensemble Multilatérale et Les Métaboles.

L'Ensemble Multilatérale lui a commandé une nouvelle pièce, créée en juillet (Marseille, France) puis rejouée en septembre 2025 dans le cadre du Festival Ensemble(s).

NOTES
D'INTENTION

Pub 2 (2000)
phonèmes parlés et chantés
pour soprano solo — 2 min.
GEORGES APERGHIS

Il s'agit de la création du premier cahier de réclames (au nombre de 7). Que dans notre vie quotidienne nous soyons entourés d'images et de sons, d'annonces qui nous proposent de combler nos désirs pour plus de bonheur et de confort mais aussi pour créer des désirs que nous n'avons pas encore, c'est une évidence. Ainsi chaque réclame met en valeur un produit différent (dentifrice, vitamines, boissons, shampoing, etc).

Ces pièces se proposent de transposer les contenus de chaque réclame grâce à un traitement vocal spécifique qui créent une tension entre les textes publicitaires et le rendu musical. Elles sont un prétexte pour me permettre de continuer à explorer la voix. — Georges Aperghis

Argile
pour piano et percussion — 10 min.
CRÉATION MONDIALE —
Commande ARCo
LANQING DING

Souple, humide, malléable ;
Brute, créative, transformable ;
Fragile, originelle, transitoire.
Humble et sacrée.

Cette œuvre puise son inspiration dans l'argile, non seulement comme matière sonore, mais aussi comme symbole. Sa souplesse organique, sa plasticité artistique, et sa résonance spirituelle guident une forme musicale en constante métamorphose. La musique avance entre le concret et l'évanescence, entre le corps et l'abstraction. Comme la terre qu'on façonne, et qui nous façonne, elle devient mémoire, tension, souffle et silence.

Dérive 1 (1984)
musique pour ensemble instrumental — 6 min.
PIERRE BOULEZ

"Parallèlement à la composition de *Repons*, Pierre Boulez a créé plusieurs pièces brèves pour petit ensemble qui exploitent certaines idées survenues durant la gestation de cette œuvre de grande dimension.
Dérive est fondée sur la prolifération d'une structure harmonique simple : une série de six accords qui sont permutés et qui contiennent chacun les six notes du cryptogramme de William Glock, à qui la pièce est dédiée, puis six transpositions formant un cryptogramme inversé. Dans cette œuvre, la résonance joue un rôle central : le piano tient d'ailleurs toutes les notes de l'octave la plus basse pendant l'ensemble du morceau, permettant aux notes de sonner plus librement et avec une plus grande richesse d'harmoniques. Les figures ornementales et mélodiques s'entrecroisent dans un climat de jubilation jusqu'à une fin élidée et abrupte." — Philippe Albéra, note du concert du 21 mars 1992, Festival Archipel, Genève / source : Ircam.fr

Je préfère les fleurs (1992)
pour soprano solo — 2 min.
JACQUES REBOTIER

Écrite en 1992 pour *La Voix du tube*, un spectacle avec Élise Caron, Pierre Charial et Jacques Rebotier, la pièce est pour voix et orgue de Barbarie. Ici, la version sera interprétée a capella. Artiste aux mille tours et au talent inclassable, Jacques Rebotier, né en 1950, est à la fois poète, compositeur et metteur en scène ... Ces *Litaniques*, appartenant à la "poésie-parade", sont à lire à voix haute : c'est une langue de longue haleine, pétrie au jour le jour, sous le signe de Whitman, de Rabelais, de "Hugo-plein-la-bouche". "Entre intime et épopee, entre murmure et déclamé, ça mue, ça roule, ça rue, ça susse et ça ressasse, ça nous saoule et remue." On pense à Verheggen, à Novarina. C'est facétieux, savant, étourdissant, caracolant. Il y a la litanie des rues, celle des signes typographiques, celle des signes du corps "écrite en collaboration avec Isidore de Séville VIIe siècle", celle du chercheur de beauté qui dit "Salut Jarry Varese Dubuffet Pollock". Tout finit par une vraie chanson, *Litanie de la vie j'ai rien compris*. — revue de presse de Radio France sur *Litaniques* de J. Rebotier

blue horizons, tinnitus, red train, inorganic lines and their sorrows
pour six instruments — 10 min.
CRÉATION MONDIALE —
Commande Multilatérale
IKUMI YAMAUCHI

Cette année marque le centenaire de la naissance de Pierre Boulez. La pièce que je prévois de composer pour ARCo 2025 reprendra la même instrumentation que l'œuvre représentative de Boulez, *Dérive 1* pour six instruments, composée en 1984 : flûte, clarinette, vibraphone, violon, violoncelle et piano. J'ai l'intention d'analyser *Dérive* en profondeur, sous plusieurs angles, et de tirer de cette analyse ma propre interprétation, que je retravaillerai ensuite pour l'intégrer dans ma propre composition. L'œuvre inclura les éléments suivants : Travail motivique (notamment l'usage fréquent de motifs de trilles dans la première moitié) ; Simplification du rythme ; Utilisation de la série SACHER ; Sons à registre fixe ; Structure transparente. Parmi ces éléments, je suis particulièrement attirée par les caractéristiques classiques de l'œuvre. Bien qu'écrite en 1984, cette pièce semble « dériver » plutôt que de s'immerger totalement dans l'océan immense de la musique contemporaine qui s'est développée depuis l'après-guerre. Cependant, elle y navigue avec une brillance singulière, adoptant une approche avant-gardiste et profondément personnelle — notamment en ce qui concerne le quatrième aspect, où Boulez développe des techniques présentes dans d'autres de ses œuvres. Dans mon propre processus de composition, je souhaite utiliser ces outils classiques ainsi que mon langage musical personnel pour créer une pièce qui se situe dans les profondeurs sombres, plutôt que de glisser à la surface. J'ai un attachement personnel fort aux registres graves, un thème récurrent dans mes compositions de ces dernières années. Mon objectif est d'exprimer la noirceur de ces profondeurs et la peur inhérente qu'elles véhiculent. Cette obscurité peut apparaître comme un abîme lorsqu'on souhaite y échapper, mais si l'on choisit d'y demeurer, elle devient une force — une dualité intrinsèque que je cherche à capter en mettant en valeur les registres graves des six instruments. Les techniques classiques serviront de cadre essentiel, en renforçant et en équilibrant ces préférences et stratégies artistiques personnelles.

— Ikumi Yamauchi

Consulter la feuille de salle en ligne :

