

FLASHBACK

musiques d'aujourd'hui et nouvelles technologies

"Mnémosyne"

FLASHBACK
musiques d'aujourd'hui et nouvelles technologies

CONCERT
monographique Gérard Buquet

MNEMOSYNE

PROGRAMME D'OEUVRES POUR
Violoncelle et chant - *Emma Gergely*
Saxophone soprano - *Louis Hognon*
Trombone contrebasse - *Gerard Buquet*
et électronique
Réalisateurs en Informatique Musicale
Charles Emmanuel Fezard
Maléna Fouillou

sam.25/01
19h00

La Casa
musicale
1 rue Jean Villedent
Perpignan

ENTREE LIBRE

Composition musicale - trombone contrebasse

Gérard Buquet

Saxophone soprano

Louis Hognon

Violoncelle et chant

Emma Gergely

Production Flashback Perpignan / Coproduction CNSM de Paris

PROGRAMME

Durée 53mn

Adverb (2002)

Pour Violoncelliste chanteuse et électronique - durée – 11'

Chant : Emma Gergely – Électronique : Maléna Fouillou

AdVerb (Commande d'État et du GRM), a été créée le 15 juin 2002 par Eva Böcker (violoncelliste à l'Ensemble Modern de Francfort) à la salle Olivier Messiaen de Radio France dans le cadre de la saison de concerts du GRM.

AdVerb est une œuvre inspirée du poème de W. Goethe « An Luna », poème qui est restitué vocalement par l'interprète durant l'exécution.

J'ai souhaité dans cette œuvre faire dialoguer le timbre de la voix avec le son du violoncelle lui-même assez proche de la voix humaine.

Ce jeu entre voix et violoncelle requiert une virtuosité spécifique et produit des alliages de timbre singuliers.

La partie électronique spatialisée permet de placer la partie soliste dans un espace sonore élargi et interactif.

Cette partie électronique est une sorte d'orchestre virtuel composé presque exclusivement de sons d'instruments traités sous forme électroacoustique.

Zwischen (1997)

Pour trombone contrebasse à deux pavillons – durée 12'

Interprète : Gérard Buquet

Commande de l'Ensemble Intercontemporain, créé à Paris au Centre Georges Pompidou le 12 juin 1997 par Gérard Buquet

Zwischen a été conçu à partir du carré magique "Sator Arepo" qui se présente selon la forme suivante :

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Ce carré construit autour du palindrome (TENET) entouré de quatre mots dont chacun est la rétrogradation de l'autre (SATOR - ROTAS, AREPO - OPERA) se prête à 4 modes de lectures différents. Ce carré a servi de matrice structurelle pour la composition de la pièce.

C'est en essayant de trouver une application musicale basée sur les principes de ce carré, que j'ai eu l'idée de faire construire un trombone à 2 pavillons qui permet de projeter le son soit en alternance d'un pavillon à l'autre, soit simultanément des deux pavillons. J'ai en effet imaginé me trouver au centre de ce carré, précisément à la lettre N de Tenet et pouvoir ainsi restituer le principe de ce carré magique.

Zwischen est une œuvre où le jeu instrumental est étroitement lié aux mouvements sur scène : voix de l'instrumentiste, jeu instrumental et mouvements scéniques tissant ainsi un contrepoint issu de la forme du carré magique elle-même.

Zwischen est joué en partie dans l'obscurité afin que l'auditeur puisse bénéficier davantage des effets de spatialisation produits par les réflexions dans la salle des sons de trombone en mouvement.

Mnémosyne (2023-2024)

Composition musicale : Gérard Buquet pour saxophone soprano et dispositif électronique spatialisé - durée 30'

Saxophone solo : Louis Hognon

Prise de son, montage, réalisation informatique et diffusion : Charles Emmanuel Fezard

Mnémosyne est à la mémoire de Mika Filler, réalisateur informatique, collaborateur de l'Ensemble Flashback décédé prématurément en Mars 2023 à l'âge de 39 ans, et est dédié à Louis Hognon, Charles Emmanuel Fezard et Maléna Fouillou.

A l'origine du projet :

Lors d'une visite il y a quelques années au musée d'art égyptien de Turin, j'ai été frappé par la force expressive des statues qui par leur immobilité et leur silence parvenaient à me « parler si intensément ».

Je n'ai pu m'empêcher de comparer notre époque si bruyante, si bavarde et si agitée avec le silence et l'immobilité de ces représentations de l'Égypte ancienne.

J'ai également été très sensible à la perfection et la sobriété des formes exhalant pourtant un paroxysme d'imaginaire, de liberté d'expression et de fantaisie.

Ému par cette expérience du musée de Turin, je me suis mis à la lecture du « livre des morts égyptiens » dont la remarquable préface de Grégoire Kolpalkchy a été une grande source d'inspiration.

J'ai ensuite choisi le texte n° 64 intitulé « la sortie de l'âme » et décidé de l'utiliser comme élément structurant et formel de ma composition.

Le titre « Mnémosyne » se réfère à la déesse de la mémoire et par extension à la mémoire profonde de notre « vieux cerveau ».

Ce titre fait également référence aux travaux de Aby Warburg.

Description

Mnémosyne se divise en 7 parties, chaque partie s'inspirant du contenu symbolique du texte initial.

- 1- élévation
- 2 - la barque céleste
- 3 - combat avec les démons
- 4 - Osiris
- 5 - les atomes crochus
- 6 - procession
- 7 - renaissance

ARTISTES

Gérard Buquet

tubiste, compositeur et chef d'orchestre, né en France en 1954.

Formation musicale au CNSM de Paris et à l'Université de Musicologie de Strasbourg et au Conservatoire de Strasbourg avec Joseph Vaillant comme professeur de tuba.

A étudié la composition musicale avec Claude Ballif et Franco Donatoni.

[Gérard BUQUET](#)

Comme tubiste :

de 1976 à 2001 a occupé le poste de tubiste à l'Ensemble Intercontemporain et a mené à différentes reprises des recherches à l'Ircam notamment sur les nouvelles techniques instrumentales et leurs extensions par procédés électro-acoustiques.

A également participé à de nombreuses créations, s'est produit en soliste dans les principaux festivals de musique contemporaine, a joué régulièrement avec l'Orchestre de Paris et l'Orchestre National de France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France et avec différentes formations de jazz.

A interprété à plusieurs reprises «Harmonika», concerto pour tuba et orchestre d'Helmut Lachenmann notamment avec le HR (Francfort), Philharmonia (Helsinki)....

Comme pédagogue au CNSM de Paris :

De 1997 à 1999 a enseigné la Musique de chambre puis en 1999 à 2022 a enseigné comme professeur de tuba. De septembre 2013 à 2022 a enseigné également la lecture à vue pour les instruments à vent pour le répertoire contemporain.

Comme compositeur :

depuis le début des années 2000, Gérard Buquet se consacre plus intensivement à la composition musicale; Parmi ses compositions : « les danses du temps » (2005) créée par l'Ensemble Intercontemporain (Centre G. Pompidou), puis repris notamment par l'Ensemble Modern (Frankfurt Oper), l'Ensemble Klangforum de Vienne (Konzerthaus de Vienne et à la Philharmonie de Cologne).

« AdVerb » pour violoncelle et électronique (2002) créé et enregistré par la violoncelliste de l'Ensemble Modern Eva Böcker (coproduction Ensemble Modern et Hessische Rundfunk de Francfort).

« L'astre échevelé » pour saxophone et électronique (Commande Ircam) créé en Novembre 2009 à l'Ircam par le saxophoniste Marcus Weiß et notamment rejoué à Radio France (2015) par Vincent David.

« l'horizon et la verticale (2012) » pour 2 harpes et orchestre à Stuttgart (Frédérique Cambreling et Marianne Le Mentec : harpes solo et l'Orchestre de la Radio de Stuttgart, dir R. Huber).

"Fluxus temporis" (2017) performance en duo (Gérard Buquet/Anja Michaela Kretz) (Nuremberg, Cluny, Norden).

« Con Voce » (2019) commande du concours international de tuba de Genève.

Comme chef d'orchestre :

de 2000 à 2017 a enseigné à la Musikhochschule de Karlsruhe (Allemagne) pour la direction de l'Ensemble für Neue Musik, poste occupé précédemment par Peter Eötvös.

A son travail régulier de direction musicale des œuvres des étudiants de la classe de composition de W. Rihm et du répertoire contemporain, s'ajoute des projets interdisciplinaires : notamment en Octobre 2007 «les Etudes d'après Séraphin» de W. Rihm, spectacle associant musique danse et création lumière (réalisée par l'artiste Rosalie) pour le 10ème anniversaire du ZKM de Karlsruhe, (coproduction Staatstheater de Karlsruhe, ZKM, HFM Karlsruhe).

Il a invité des solistes à se joindre à l'Ensemble für Neue Musik (notamment F. Cambreling, Garth Knox, M. Weiß, Mario Caroli, J. Geoffroy).

En janvier 2012, a enregistré au ZKM, une œuvre de M. Ockert réunissant des musiciens de l'EIC et de l'Ensemble Modern. (Production CD du Deutscher Musikrat).

A dirigé, en 2012 l'Österiche Ensemble für Neue Musik pour un concert « carte blanche à Pascal Dusapin » à Salzburg.

A dirigé en 2015/ 2016 "zwei Gefühle " d'Helmut Lachenmann à Karlsruhe et à Strasbourg.

Louis Hognon

Né en 2000 à Metz, Louis Hognon débute la musique à l'école de musique de Talange. Voulant faire de la batterie à l'âge de 6 ans, ses parents lui recommandent vivement d'opter pour le saxophone. C'est donc en 2010 qu'il est admis au Conservatoire de Metz dans la classe de saxophone de Grégoire Favre-d'Echallens et de Christian Joyeux.

Deux années plus tard, Louis intègre le Conservatoire de Toulouse afin de se perfectionner dans la classe de Florence et Philippe Lecocq. Avec l'aide de ses professeurs, il passe son premier concours international organisé par le Lions Clubs en 2016 en Hongrie, où il est récompensé du « 1er prix musical de la jeunesse ».

Ses brillants débuts l'amènent notamment à présenter le concours d'entrée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 2019, où il rejoint la classe de Claude Delangle, année pendant laquelle il obtient également un 2ème prix aux « Rencontres des Anches simples » de Toulouse dans la catégorie « Excellence ».

Pendant son parcours au Conservatoire de Paris, Louis intègre deux ensembles de musique de chambre : Le Quatuor Alborada et l'Ensemble Rhapsodix avec lesquels il se produit régulièrement sur scène.

Louis participe également à deux grands concours internationaux de saxophone, le concours international « Adolphe Sax » de l'Hay-les-roses en 2020 ainsi que le Concours international « Andorra Sax Fest » en 2022, chacun dans la catégorie « Soliste » où il obtiendra consécutivement les 2èmes prix.

[Lien vidéo](#)

Il obtient son diplôme de Licence en Mai 2022 avec la mention Très Bien à l'unanimité du jury, et poursuit actuellement son Master et sa troisième année de formation pédagogique de DE.

En mai 2023 est devenu membre de la musique de l'air et de l'espace au saxophone ténor.

Emma Gergely

Violoncelliste et chanteuse lyrique, Emma Gergely aime à conjuguer ses deux moyens d'expression artistique.

Elle commence le violoncelle au Conservatoire du Mans avec David Harlé. Après l'obtention de ses diplômes, elle reçoit le Prix d'Honneur de la ville du Mans en 2015. Poursuivant ses études au Conservatoire de Saint-Maur-dès-Fossés avec Matthieu Lejeune, elle intègre le CNSMDP en 2017 dans la classe de Marc Coppey puis Emmanuelle Bertrand. Elle se produit dans divers concerts de musique de chambre, de la sonate à l'octuor ou encore en soliste avec orchestre dans les Variations sur un thème rococo de Tchaikovsky. Membre de l'Orchestre français des

jeunes puis du Gustav Mahler Jugend Orchester, elle a joué dans de prestigieuses salles telles que la Philharmonie de Paris, la Konzerthaus de Berlin, le Musikverein de Vienne, l'Athénéum de Bucarest, le Gulbekian Center de Lisbonne, le Concertgebouw d'Amsterdam, la Sala São Paulo...

Également mezzo-soprano, Emma Gergely a étudié le chant au Conservatoire de Bobigny avec Robert Expert et Anthony Lo Papa. Elle était dernièrement sur scène en tant que soliste dans le Stabat mater de Pergolese (voix d'alto), les Noces de Figaro de Mozart (Marcellina), l'opérette la fille de Madame Angot de Lecoq (Mademoiselle Lange), Gianni Schicchi de Puccini (Zita), L'enfant et les sortilèges de Ravel (la tasse chinoise, la libellule) ou encore très récemment dans les Dialogues des Carmélites (Madame de Croissy) de Poulenc, mis en scène par Yann Toussaint.

Emma Gergely forme avec le pianiste Arthur Gautier un duo, proposant des récitals alliant le piano, la voix et le violoncelle. Ils ont eu l'opportunité de travailler avec Jeff Cohen au CNSMDP et se sont récemment produits grâce à l'association Orphée musique et l'association Jeunes Talents.