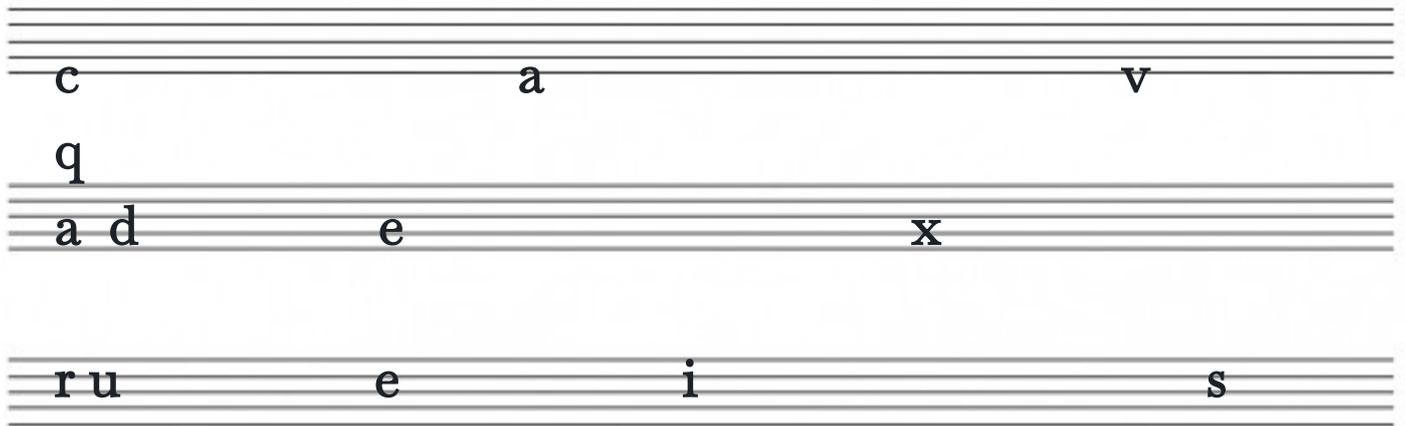

Cadavre Exquis

Créations pour 24 étudiant^es et 1 *quatuor béla*

Les langages musicaux de notre temps sont hérités des grands bouleversements artistiques du XXème siècle. Depuis ses débuts, le *Quatuor Béla* est attaché à défendre la musique contemporaine et la création. Il s'est proposé d'accompagner les étudiant·es de troisième année de l'ESM Bourgogne-Franche-Comté dans l'élaboration de leur concert de création.

Au fil de leur travail commun, le quatuor et les étudiant·es ont construit ce programme de récital, réunissant les pratiques, les expériences et la créativité de toustes. Durant leurs périodes de création et de répétition, les artistes ont abordé l'improvisation de groupe, cherchant à repousser leurs limites auditives et instrumentales. Ce travail d'invention, de composition en temps réel, nourri par la familiarisation avec les langages et modes de jeux contemporains grâce à l'étude de pièces déjà écrites, leur a permis de tracer les premières portées de ce concert auto-généré.

Nous retrouvons dans le programme des pièces composées par Frédéric Aurier, violoniste du quatuor, et arrangées spécialement pour l'effectif orchestral de toute la promotion comme *Un ange passe*, *Sagittaire*, *Le mur d'Hadrien* et *Un ange repasse*.

Les moments de partage et de création avec les étudiant·es ont notamment donné l'occasion à Frédéric et Paul-Julian, altiste du quatuor, de leur écrire quatre pièces de musique de chambre sur mesure. *Fanfare*, *Jeu de distance et d'impro*, *Passe-passe* et *Cortège* sont des pièces inspirées par ces rencontres et par les personnalités, les fibres des apprentis. Elles tâchent également de mettre en valeur les nomenclatures singulières que suppose une promotion aux instruments et pratiques très diverses.

C'est en découvrant les matières sonores et musicales de chacune, en les développant et les connectant, qu'est venue l'idée de la pièce collective *Cadavre Exquis*. Réservoir de musiques et de sonorités, cette pièce compte 30 petits morceaux créés par les étudiant·es de l'ESM et les membres du *Quatuor Béla*. Ces fragments de musique ou « états musicaux » ont été créés suivant différents procédés, comme celui de la composition sur papier, l'improvisation, ou encore la composition collective. Loin d'être une pièce traditionnelle avec un début, un milieu et une fin, *Cadavre Exquis* est une pièce générative et inconstante. Une fois triés et distribués aux instrumentistes, les 30 « états musicaux » sont combinés sur scène en temps réel par les deux chefs d'orchestre de manière improvisée, sentie. A la manière de DJs, ils mixent les « samples » d'une pièce unique dont il est impossible de prédire l'histoire exacte tant les possibilités d'itinéraires sont exponentielles. Ce grand jeu musical comporte quelques règles, que vous pourrez retrouver dans le « conducteur » de la pièce glissé dans ce programme.

Cadavre exquis c'est aussi le nom du concert réunissant les différent·es étudiant·es d'une même promotion d'école supérieure, après trois ans à étudier leurs instruments, la musique, ses Histoires et les manières différentes de la transmettre. Il s'agit également de célébrer par la création la fin d'un cursus d'étude, lui même *cadavre exquis* dans tout ce qu'il peut comporter de période d'astreinte au travail, de heurts avec l'institution, de joies, de doutes, d'abandons, de prises de conscience, de progression, de solidarité, de difficultés extérieures, de rencontres, d'éclosion artistique, d'autonomisation.

Les étudiant·e·s de l'ESM Bourgogne-Franche-Comté

Jane Carotenuto, cor

Leeloo Charue, trombone

Lucile François, euphonium

Jonathan Marceaux, trompette

Justin Bonnefoy, guitare classique

Paul Coursimault, MAO

Antoine Flachon, guitare électrique

Maxime Héraut, guitare électrique

Johan Pham, guitare classique

Corentin Rameau, guitare classique

Justine Barroy, flûte traversière

Vanessa Scarlet Canova Castro, flûte à bec

Pierre Dovergne, clarinette basse

Manon Gilet, hautbois

Isaline Glaran, flûte traversière

Amandine Lavancier, flûte traversière

Lilian Thevenin, clarinette

Matthieu Cardes, violon

Valentine Chavelet, piano

Quentin Schersach, violon

Van Binh Cao, direction

Jean Massard, direction

Cadavre exquis

Un ange passe, Frédéric Aurier, 5min

Cortège, Frédéric Aurier, 5 min

Avec Matthieu Cardes (violon), Valentine Chavelet (piano) et Quentin Schersach (violon), Frédéric Aurier (violon), Constance Ronzatti (violon), Alexa Ciciretti (violoncelle) et Paul-Julian Quillier (alto)

Le mur d'Hadrien, Frédéric Aurier, 3min

Fanfare, Frédéric Aurier, 3min

Avec Jane Carotenuto (cor), Leeloo Charue (trombone), Lucile François (euphonium) et Jonathan Marceaux (trompette)

Sagittaire, Frédéric Aurier, 12min

Jeu de distance et d'impro, sur la Capona de Giovanni Kapsberger, Paul-Julian Quillier (arrangement), 4min

Avec les improvisations historiquement réformées des interprètes Justin Bonnefoy (guitare classique), Paul Coursimault (MAO), Antoine Flachon (guitare électrique), Maxime Héraut (guitare électrique), Johan Pham (guitare classique) et Corentin Rameau (guitare classique)

Cadavre exquis, œuvre collective et générative pour quatre groupes d'instrumentistes et deux chef-fes, co-écriture des étudiantes de l'ESM et du *Quatuor Béla*, 12min

Avec la direction générative de Van Binh Cao et Jean Massard

Passe-passe, jeu invisible pour ensemble de bois, Paul-Julian Quillier, 4min

Dont la résolution du problème a été co-écrite par les interprètes Justine Barroy (flûte traversière), Pierre Dovergne (clarinette basse), Manon Gilet (hautbois), Isaline Glaran (flûte traversière), Amandine Lavancier (flûte traversière), Vanessa Scarlet Canova Castro (flûte à bec) et Lilian Thevenin (clarinette)

Un ange repasse, Frédéric Aurier, 5min

Avec Van Binh Cao et Jean Massard (direction)

Le Quatuor Béla

Constance Ronzatti, violon

Frédéric Aurier, violon

Paul-Julian Quillier, alto

Alexa Ciciretti, violoncelle

Attaché au répertoire ancien du quatuor à cordes, qu'il défend au sein des programmations classiques d'excellence en France et à l'étranger (Philharmonie de Paris, Biennale de Venise, Scala de Milan, Théâtre Mariinsky, BeethovenFest...), le Quatuor Béla a à cœur d'inscrire la tradition du quatuor à cordes dans la vie musicale contemporaine.

Leur travail de commandes et de créations en lien avec des compositeur·ices de différentes générations (Francesca Verunelli, Misato Mochizuki, Noriko Baba, Kaija Saariaho, Philippe Leroux, Francesco Filidei, Benjamin de la Fuente, Jean-Pierre Drouet, François Sarhan, Daniel D'Adamo, Thierry Blondeau, Marco Stroppa, Jérôme Combiér, Garth Knox, Karl Naegelen, Frédéric Aurier, Robert Hp Platz, Aurelio Edler-Copes, Frédéric Pattar ...) a été couronné en 2015 par le Prix de la Presse Musicale Internationale.

C'est avec une conviction sincère, guidé par la personnalité et l'œuvre de Béla Bartók, que le quatuor imagine des rencontres avec des personnalités éclectiques. En témoignent "Si oui, oui. Sinon non" avec le rockeur culte Albert Marcœur, "Impressions d'Afrique" avec le regretté griot Moriba Koïta, "Jadayel" en compagnie des maîtres palestiniens Ahmad Al Khatib et Youssef Hbeisch, « Suite Lyrique Electrique » avec le guitariste improvisateur Marc Ducret...

Le jeu du Quatuor Béla, reconnu pour sa "technique diabolique" (Télérama) et son engagement musical, se met volontiers, ces dernières années, au service des compositeurs d'Europe centrale du début du 20ème siècle comme Janáček, Schulhoff, Krása, Bartók, Szymanovsky, Webern...Sa discographie a été saluée par la critique internationale (ffff Télérama, Luister 10 Award, Gramophone Critic's Choice Award, Prix Charles Cros, Diapason, Le Monde...). En 2024, le quatuor sort en disque une intégrale des quatuors de Benjamin Britten, défend sur scène les œuvres de György Kurtag, et donne vie à une partition inédite de Moondog. Pour 2025, un nouveau programme comprenant une nouvelle œuvre de Gavin Bryars est en gestation.