

GUO FENG - XU YI 2008
aux confins des lutheries et des écritures...

©M. Grefieral

©D.R.

Concert Grame / Ayin, Laboratoire d'interprètes

Dai Xiaolian, guqin (Shanghai)
Jérémie Siot, violon
Valérie Dulac, violoncelle
Christophe Lebreton, architecture sonore
Technique Grame

«**Guo Feng**», Chansons des Royaumes, titre de la 1ère partie du Livre des odes qui a apparue il y a plus de 2500 ans, il recueille 305 pièces de vers, chansons d'amours ou hymnes religieux.

Guo Feng fait dialoguer le Qin, instrument aux sonorités sèches de cordes pincées, mais aussi aux sonorités frottées, étranges, immatérielles, auxquelles s'adjoint les sons tenus et lyriques du violoncelle et du violon: symbole d'une rencontre entre les cultures, mais aussi d'un monde intérieur fait de sources divergentes.

Guo Feng, recueil de poème ancien doit être perçu comme l'expression de l'âme Chinoise.

En présentant le Qin, l'instrument le plus lettré, le plus ancien de la tradition, Guo Feng trouve une voix authentique pour pénétrer plus avant son imaginaire. Cette méditation musicale dans laquelle le temps semble étiré à

l'extrême possède également une dimension autobiographique. Aux confluent de deux cultures qui la traverse, Xu Yi nous parle de ses contradictions, de ses oppositions. Sa musique laisse percevoir des gouffres de silences transpercés par le hurlement de la marche forcée que connaît la Chine d'aujourd'hui.

En contrepoint, Ayin proposera un voyage aux confins des lutheries et des écritures, au plus près de la matière et du son, dans la brillance feutrée des instruments d'époques, rebec, vièle et lira.

Une circulation sonore en forme de cathédrale où se joindra le Qin, fera ainsi écho à la musique de Domenico

Gabrielli, aux monodies de musique séfaraide (XIVe-XVIIIe) et des Cantigas de Santa Maria (XIVe), aux duos de Biber, tout comme les extraits des sonates et suites pour violon et violoncelle seul de J.S.Bach.

Guo Feng - french creation - of Xu Yi,

«*Guo Feng*», *Songs of the Kingdoms*, the title of the first part of the Book of odes that appeared more than 2500 years ago, it contains 305 pieces of verse, love songs or religious hymns.

Guo Feng initiates a dialogue between the lyric and fine sounds of cello and violin and the Qin, an instrument producing dry tones when its cords are plucked, but also strange, immaterial scraped tones: symbol of cultures coming together but also of an interior world made out of divergent sources.

Guo Feng, a collection of ancient poems must be perceived as an expression of the Chinese soul.

By presenting the Qin, the most ancient instrument of the tradition, Guo Feng finds an authentic voice to enter completely in his imagination. This musical meditation, in which time seems to be extremely stretched, possesses an autobiographic dimension as well. At the confluence of two cultures Xu Yi tells us about her contradictions and oppositions. Her music makes us perceive abysses of silence, pierced by the howling of the forced march of today's China.

In counterpoint, Ayin proposes a travel to the fringes of the art of instrument making and writing, the closest to the material and the sound, in the matted brilliance of the ancient instruments, rebec, vielle and lyre.

The Qin will join a sonic circulation in form of a cathedral that gives an echo to the music of Domenico Gabrielli, to the monody of Sephardic music (XIVe-XVIIIe) and to the Cantigas de Santa Maria (XIVe), the duos by Biber as well as the extracts from the sonatas and suites for violin and cello only by J.S.Bach.

Scénographie musicale : Ayin, Laboratoire d'interprètes
Jérémie Siot et Valérie Dulac

• XU YI **Guo Feng** - création française pour un violoniste, un violoncelliste, un maître de qin et un maître de son - Commande d'Etat, réalisation musicale Grame - œuvre écrite pour le Laboratoire d'interprètes Ayin

• JAMES GIROUDON & JEAN-FRANÇOIS ESTAGER **sur douceur** violon et électronique (12') - 2003/06 - Nouvelle version/ commande Ina/GRM - réalisation musicale Grame - dédiée au violoniste Jérémie Siot

• DOMENICO GABRIELLI **Ricercare** violoncelle

PROGRAMME

- JEAN-SEBASTIEN BACH **Extraits des Sonates et Partitas pour violon seul et des Suites pour violoncelle seul**
- MUSIQUE SEFARADE & CANTIGAS DE SANTA MARIA violon, rebec, vièle et lira
- FRANZ BIBER **Les Mystères sacrés du Rosaire** violon et violoncelle
- ŒUVRES DE MUSIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE pour guqin

XU Yi

XU Yi est née à Nankin en Chine en 1963 où elle a commencé le violon chinois, erhu, à un très jeune âge. Elle entre au Conservatoire de Shanghai où elle poursuit l'étude du erhu, puis, elle intègre la classe de composition. À 22 ans, elle devient professeur de Conservatoire de Shanghai. À son arrivée en France en 1988, elle suit le Cours de Composition et Informatique Musicale de l'IRCAM (1990/1991). Elle rentre au CNSM de Paris où elle étudie avec Gérard Grisey et Ivo Malec et obtient un Premier Prix de composition en 1994. Premier compositeur d'origine chinoise à devenir pensionnaire à la Villa Médicis à Rome (de 1996 à 1998). Elle devient professeur de composition au Conservatoire National de Région de Cergy-Pontoise (de 2001 à 2003). Actuellement, elle vit à Pékin et est professeur de composition invité spécial au Conservatoire de Shanghai.

XU Yi a reçu des commandes de l'Etat français, de Radio France, de nombreux festivals et ensembles. Elle a composé une trentaine d'œuvres qui ont été radiodiffusées et jouées dans divers festivals en Europe, en Chine, au Japon, aux Etats-Unis, au Brésil et au Canada.

Plusieurs concerts monographiques ont été consacrés à sa musique en France et en Italie. Un disque monographique (MFA-Radio France) distribué par Harmonia Mundi a été édité en 1999. Son œuvre «Le Plein du Vide» est sélectionné par le Ministère d'Éducation Nationale comme l'épreuve du BAC pour 2006 et 2007. Les œuvres de Xu Yi sont principalement éditées par les Éditions Henry Lemoine.

Ayin-Laboratoire d'interprètes - Lyon

AU COMMENCEMENT, IL Y A TOUJOURS UNE RENCONTRE, UNE DIVERSITÉ UN BESOIN DE TRADUIRE LE MONDE AVEC INTENSITÉ

CETTE OUVERTURE, CETTE ACUITÉ, L'ÉCOUTE EN EST L'OBJET PREMIER

AU JEU DU COLLAGE, DE L'ALLIANCE, DE LA CONFRONTATION

AYIN AIME LE FOISONNEMENT DES FORMES, DES IDÉES ET CELUI DES SONS

Créé en 2002 à l'initiative de Jérémie Siot, Ayin est un espace créatif dédié aux rencontres et aux propositions artistiques plurielles.

Sa spécificité porte sur la scénographie de concerts et l'interprétation des musiques et des répertoires mixtes. Sa programmation s'articule autour de trois pôles principaux : musique écrite, électroacoustique et improvisation. Sans chapelle esthétique ni frontière préalable autre que le besoin de traduire le monde avec intensité, Ayin interroge les relations possibles entre le son et le geste, l'espace et l'écoute.

Cette écoute sans cesse renouvelée sert alors de point de départ à l'expérimentation de nouvelles formes de représentation. Qu'il s'agisse de reprises d'œuvres déjà existantes ou de créations, la genèse d'un projet s'inscrit naturellement dans une démarche d'échanges et de rencontres en Laboratoire.

Ces temps créatifs, véritables compagnonnages sur le chemin de la création, permettent ainsi la maturation d'un langage commun, l'invention et l'apprentissage de nouvelles lutheries.

Ils favorisent aussi l'émergence de paroles originales où ingéniosité technologique et découverte sonore se côtoient...

Jérémie Siot

Ayin, Laboratoire d'interprètes reçoit le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes et de la Région Rhône-Alpes.

Grame, centre national de création musicale

Grame a été créé à l'initiative de James Giroudon et Pierre-Alain Jaffrennou en 1982 et labellisé centre national de création musicale en 1996. Grame est organisé autour de plusieurs grands pôles d'activités : la création, notamment dans le domaine des musiques mixtes, la recherche en informatique musicale, la diffusion autour d'une saison de concerts présentée, entre autres, avec l'Ensemble Orchestral Contemporain, et la formation, en direction de publics diversifiés. Grame produit la Biennale Musiques en Scène, manifestation pluridisciplinaire d'ampleur internationale (années paires) et les "Journées Grame" (années impaires). Doté d'un laboratoire de recherche, de deux studios de composition, le centre poursuit sa mission de création en accueillant en résidence des compositeurs français et étrangers. Grame produit également des œuvres de théâtre musical, des grands spectacles et événements, ainsi que des installations sonores. Des actions de coopération artistique, scientifique et pédagogique sont régulièrement mises en place avec des partenaires étrangers en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

XU Yi

was born in Nanjing, China, where she began playing the Chinese violin, erhu, at a very young age. She went to the Shanghai Conservatory of Music where she continued the violin, and later joined the class of composition. At age of 22, she became a teacher at the Shanghai Conservatory of Music. After her arrival in France in 1988, she studied the Coursus of Composition and Computer Music of the IRCAM (1990/1991). She entered the Conservatory of Music of Paris, where she studied with Gérard Grisey, Ivo Malec and obtained

First Prize in composition in 1994. She was the winner of the Prix de Rome, winning the honor of living in the Villa Medici in Rome from 1996 to 1998 (she was the first composer of Chinese origin to win this prize). She was professor of composition at the Cergy-Pontoise National Conservatory of Music (2001-2003). Presently she lives in Beijing and is a visiting professor at the Shanghai Conservatory of Music.

She has received commissions from the French government, Radio France, and many festivals and ensembles. She has composed some 30 works, which have been performed at numerous festivals and broadcasted in Europe, China, Japan, the U.S.A., Brazil and Canada. Several monographic concerts of her music have been organized in France and in Italy. One monographic disc of hers works (MFA-Radio France 1999) was distributed by Harmonia Mundi. Her work "The Fullness of Emptiness" has been selected by the French Ministry of Education for the final high school music exam in 2006 and 2007. Many of her works are published by the music publishing House Henry Lemoine, in Paris.

Ayin-laboratory of interpreters - Lyon

Ayin is a crossroads, a point of meeting...

Ayin resolutely works on bringing together various modes of artistic expressions by defending the musical arts of our time and by proposing new formulas in concerts where the musical speech is enhanced with the settings of the acoustic and electroacoustic sound space.

Trough following its will - to listen differently - the laboratory is encouraged to mix various artistic forms and to organize the pieces according to intuitive or thoughtful dramatic arts which give more sense to these moments of meeting.

The reasoning of active creation and sound artistic engagement are still guiding the actions of the laboratory towards new musical meetings where technological ingeniousness and sound discovery come together.

Founded in 2002, Ayin receives the support of the Regional Management of the Cultural Affairs in Rhone-Alpes and Rhone-Alpes Area.

J. Siot

V. Dulac

Dai Xiaolian

Grame, National Center of Musical Creation

Grame was set up in 1982 by Pierre-Alain Jaffrennou and James Giroudon, and in 1996 it was certified as a «Centre National de Création Musicale». Its mission is to promote the conception, production and distribution of new works, to contribute to the development of scientific and musical research, and to construct vital bridges between creative artists and the public.

Grame organises its different tasks round a number of axes:

- creation, production and distribution, notably in the field of mixed musics, with composers in residence;
- scientific research on computer-assisted composition;
- wide-ranging educational activities.

Since 1992, each March, Grame has been presenting Musiques en Scène, a multi-disciplinary showcase for musical creation. It became a biennial in 2002.

International projects are regularly organised in collaboration with partners in other parts of Europe, North America and China, notably in the general framework of programmes supported by the European Commission.