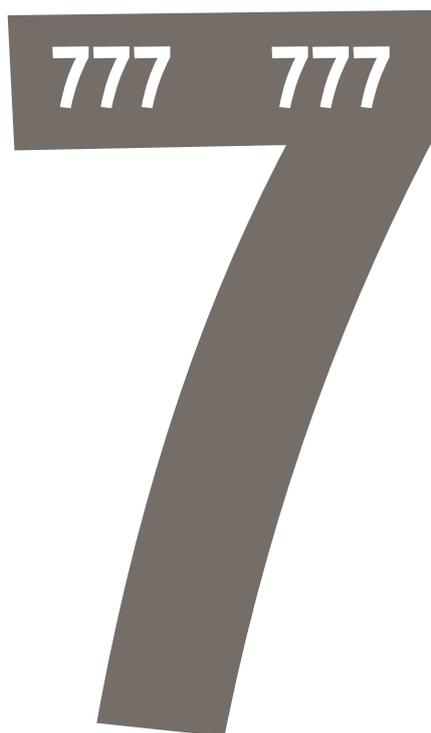

ENSEMBLE
OFFRANDES

Seven Septets
Sept Septuors

"77777777"

Sept septuors pour ensemble
de Tom Johnson

ensemble Offrandes

Véronique Bachs flûte
Emmanuelle Barré violon

Séverine Joly alto

Julie Laillet flûte

Olivier Mingam violon

Patrice Valognes hautbois

Fabrice Villard clarinette

Tom Johnson composition
Samuel Boré direction musicale

Note d'intention

Il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour.

Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende...

Mais prenez garde à ce que vous entendez : on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis.

Marc, 4, 22-24

...

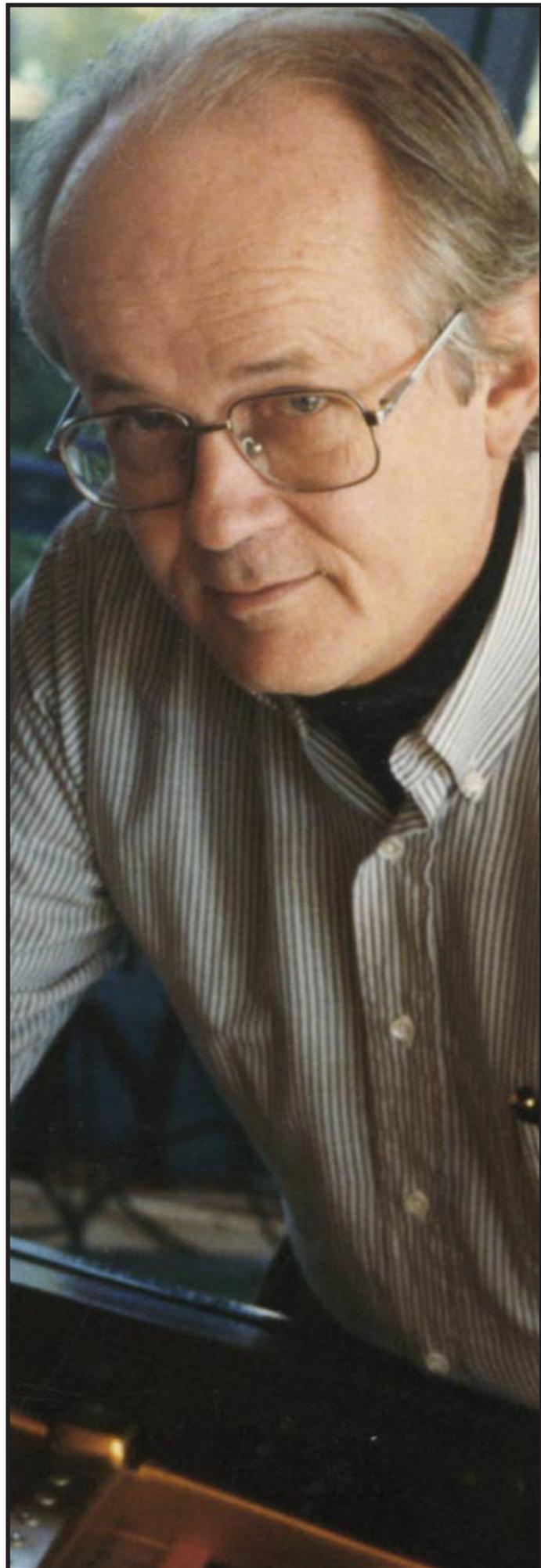
L'idée de composer des septuors m'est venue il y a quelques années déjà. J'étais sûr que la combinaison de deux flûtes, un hautbois, une clarinette, deux violons et un alto pourrait m'amener à composer toutes une série de pièces assez spéciales. La différence des timbres et la tessiture partagée de ces instruments permettent d'imaginer des textures sonores très éloignées de celles qui résultent des combinaisons usuelles Soprano/Alto/Ténor/Basse, et promettent d'obtenir un effet très particulier que je suis curieux de découvrir.

Dans la musique que je compose, les notes sont généralement plus importantes que les timbres (ce qui explique le grand nombre de pièces d'instrumentation non spécifiée à mon catalogue) ; mais ces septuors constitueront une exception à cette caractéristique.

La citation en préambule de cette note vient d'un passage des Evangiles où Jésus est en train d'expliquer comment comprendre les paraboles, mais je crois que ce qu'il dit est aussi un bon conseil pour les auditeurs de ma musique !

Il n'est pas nécessaire d'être mathématicien et/ou musicien pour entendre que deux accords sont semblables ou différents, ou pour entendre que deux instruments jouent ou non au même tempo, ou reconnaître que la musique est structurée en formes simples et symétriques : ce que l'auditeur retirera de l'écoute de cette musique sera proportionnel à la curiosité et à la concentration qu'il mettra dans cette expérience...

Tom Johnson, novembre 2015

Programme

Voici le détail des sept numéros qui devraient composer le cycle *Seven Septets* :

- Onze accords :

Cette pièce est une longue progression d'accords construits d'après une gamme de 22 notes dans une tessiture assez resserrée, suivant un « design combinatoire » connu sous le nom de $(11, 5, 2)$: 11 éléments distribués en 11 accords de 5 notes / chacune des 11 notes apparaît dans 5 accords / chacune des 55 paires de notes est présente dans 2 accords / chaque accord a 2 notes en commun avec chaque autre accord. Cette formidable structure aboutit à un résultat sonore assez fascinant, comme la contemplation d'un objet complexe sous toutes ses facettes possibles.

- Seize gammes :

Ce septuor explore un « design combinatoire » classique, qui se trouve au début de presque tous les textes mathématiques sur ce sujet, et qu'il est facile d'appréhender par sa représentation graphique, dite Graphe de Fano : 7 points connectés par 6 lignes et par un petit triangle, considéré comme une septième ligne ; chaque point est à l'intersection de 3 lignes, chaque paire de points est reliée par 1 ligne, chaque ligne a 1 point commun avec chaque autre ligne. « Il me semblait évident que 7 accords de 3 notes, construits selon cette structure, devraient produire une belle musique, très symétrique, et je pense que les mathématiques sont suffisamment fortes pour qu'une musique convaincante résulte de presque toutes les combinaisons de 7 notes possibles. Donc, chacune des 128 mesures de la composition sera une réalisation de ce diagramme classique de 7 lignes, suivant 16 gammes de 7 notes, de 8 manières différentes. Chaque nouvelle gamme, chaque nouvel accord seront quelque chose de non-entendu auparavant... ». Une musique qui semble venue d'ailleurs, peut-être de cette zone définie par Platon comme le nombre pur...

- Valse :

Une petite valse mécanique qui mettrait beaucoup de temps pour aller nulle part... « J'ai du plaisir à prévoir (comme c'est souvent le cas dans ma musique) quel temps sera nécessaire au public, à la première écoute, pour entrer à l'intérieur de cette petite machine et pour commencer à comprendre comment elle fonctionne. » La musique de ce septuor suit un autre « block design » $(10, 4, 2)$, qui explore toutes les 210 combinaisons de 4 notes possibles pour une gamme de 10 notes. Le mathématicien **Franck Jedrzejewski** a calculé ces designs, selon des procédures définies par **Kramer, Magliveras** et **Stinson** dans *Australasian Journal of Combinatorics* (1991).

- Pavage :

« Dans les réunions de MAMUX, organisées par **Moreno Andreatta** à l'IRCAM entre 2001 et 2010, beaucoup de théoriciens et mathématiciens venaient pour discuter de sujets associant musique et mathématiques, et j'étais presque toujours présent. Un des sujets principaux était les pavages linéaires, ou canons rythmiques, c'est-à-dire comment construire un rythme que l'on puisse jouer en canon à plusieurs voix, de telle manière que deux instruments ne jouent jamais ensemble, mais que tous les « points » du rythme soient joués. Le pavage que j'ai utilisé pour ce septuor est connu comme un « pavage parfait », ce qui signifie que chaque voix joue la même musique dans 7 tempos différents en obtenant ce résultat qui devrait, acoustiquement, constituer une expérience très troublante. »

- Courir, attendre :

Si on forme des gammes de 7 notes, les intervalles entre 2 notes adjacentes étant 2 secondes mineures, 2 secondes majeures et 2 tierces mineures, les intervalles peuvent être ordonnés de 90 manières différentes. Ici, on observe une alternance entre des sections très rapides passant d'une gamme à l'autre, et des sections utilisant les mêmes modes de 7 notes sous la forme d'un choral très lent. Ce contraste répété provoque un jeu de volte-face qui fait douter de l'équilibre.

- Tricordes & Tétracordes :

Ce septuor est dédié à **Franck Jedrzejewski**, car c'est lui qui m'a amené à un de ses sujets préférés, les accords connus comme « paires homométriques », c'est-à-dire 2 accords qui semblent très différents, et qui pourtant contiennent la même collection d'intervalles entre leurs notes. **Allen Forte**, écrivant sur la musique sérielle, dans *The Structure of Atonal Music* (1973), avait déjà remarqué l'existence de paires de cette sorte, mais aucun compositeur n'a vraiment exploré ce phénomène comme nous pouvons l'entendre ici.

- Catalogue :

« Etant donné que j'avais déjà calculé les 1716 accords possibles de 7 notes dans mon *Catalogue d'accords pour piano* (1986), il me semblait naturel de composer un autre catalogue pour mes 7 instruments monodiques. Mais il m'était impossible de me contenter de transcrire cette musique écrite pour le clavier pour un ensemble aussi différent. Une version pour septuor exigeait une façon de penser totalement nouvelle... Ce travail m'a demandé de très longues heures de calcul, mais j'espère qu'il aboutira à un résultat sonore comparable à la pièce pour piano dont l'effet hypnotique a déjà fait ses preuves à de nombreuses reprises... »

Durée approximative des sept septuors : 77 minutes

Proposition

L'ambition du projet de l'Ensemble Offrandes est de célébrer avec tout l'éclat qu'il mérite les 77 ans d'un compositeur qui est, à n'en pas douter, une figure particulièrement remarquable de la musique d'aujourd'hui.

Depuis plusieurs décennies maintenant, Tom Johnson approfondit sa démarche de musicien minimaliste, avec ténacité et fantaisie à la fois - sans jamais dévier de la route qu'il s'est tracé tout en manifestant une curiosité d'esprit et un goût de l'expérimentation intacts.

La collaboration entre Offrandes et **Tom Johnson** est née de la suite logique d'une des créations de l'ensemble, **Before Musk** (2012), hommage à **John Cage** dont Tom a été très proche à New York, et qui a marqué sa propre personnalité de compositeur. Depuis 2013, les musiciens d'Offrandes explorent son riche répertoire, et le diffusent un peu partout sous la forme du spectacle **Meeting Tom**, qui associe des pièces vocales et instrumentales et la célèbre et irrésistible « **Conférence avec répétitions** » par Tom Johnson en personne.

Les **Seven Septets** (sept septuors) commandés à **Tom Johnson** par Offrandes seront donnés en création mondiale les 5 et 6 novembre 2016 dans 7 lieux différents de la Ville d'Alençon.

Ils peuvent être repris en un seul concert (durée approximative : 77 minutes) ou programmés, comme à Alençon, en sept épisodes associant à chaque septuor des pièces tirées de son riche catalogue.

Actions Culturelles

TOM JOHNSON A L'INFINI

Autour de la programmation des **7 Septuors** de Tom, l'**Ensemble Offrandes** propose un très large éventail d'actions culturelles à destination de tous les publics : ateliers de pratique musicale, conférences, performances, exposition des dessins du compositeur, répétitions publiques, rencontres partagées, etc.

Ce type d'actions est fidèle au travail mené depuis la création de l'ensemble, dont l'un des principes moteurs est de sensibiliser tous les types de publics à un répertoire trop souvent présenté comme inaccessible et réservé à une élite. La musique de **Tom Johnson**, par le caractère éminemment ludique avec lequel elle associe composition et mathématiques, se prête formidablement à toutes sortes d'ouvertures, ainsi que nous avons pu déjà le mettre en pratique à l'occasion de la diffusion de notre programme **Meeting Tom**.

Le caractère extrêmement ludique des compositions de **Tom Johnson**, souvent fondées sur des comptes ou des séries de chiffres très simples, en fait un laboratoire musical à la portée de chacun, qui pourra y trouver naturellement un espace de jeu infini...

De nombreuses actions sont possibles avec des publics de toutes sortes :

- jeux sur le comptage en polyphonie : en variant à l'infini des paramètres simples (vitesse, dynamique, timbres...) et en jouant sur la variété des langues selon le public rencontré
- fabrication d'objets sonores inspirés de figures fractales
- mise en œuvre de saynètes à la manière des Histoires à dormir debout
- travail sur les **Rational Melodies** (21 mélodies systématiques jouables sur n'importe quel instrument)
- atelier croisant musique et arts plastiques, avec la plasticienne **Marie-Noëlle Deverre**, artiste associée de l'**Ensemble Offrandes**.

Parmi les structures avec lesquelles nous collaborerons à l'occasion de la création des **Seven Septets** :

- CRD d'Alençon (61) et Sablé sur Sarthe (72), ainsi que diverses autres écoles de musique de la Sarthe
- Centre Pénitentiaire de Condé sur Sarthe (61), dans le cadre d'un partenariat avec le SPIP de l'Orne
- Divers établissements scolaires (primaire et secondaire) du Mans et d'Alençon
- Culture à l'hôpital (Association Divertimento, Centre Hospitalier du Mans)
- Médiathèque du Mans
- etc.

Tom Johnson

Composition

Né le 18 novembre 1939 à Greeley (Colorado), **Tom Johnson** se forme surtout auprès de Morton Feldman qui lui enseigne la composition. L'influence de John Cage est également déterminante dans son parcours.

En 1971, Tom Johnson devient critique pour la revue **Village Voice**. Il commence à y parler du minimalisme dont il affine la définition au fur et à mesure des années. Grâce à cette revue, il fait connaître **Steve Reich**, **Philip Glass** et d'autres compositeurs américains.

Un an plus tard, il compose **The Four Note Opera** (l'Opéra de quatre notes), une oeuvre humoristique présentée régulièrement depuis sa création. Comme son titre l'indique, l'opéra ne comporte qu'une gamme de quatre notes, et les chanteurs, qui jouent leurs propres personnages, livrent au public des réflexions intérieures sur le déroulement de l'oeuvre : « le ténor n'a presque rien à dire », « je dois me concentrer », etc. En tant que compositeur minimaliste, Johnson travaille avec du matériel toujours réduit mais se distingue toutefois par sa manière de soumettre entièrement le contenu mélodique, rythmique ou harmonique de sa musique à des formules mathématiques. Cette utilisation radicale de procédés mathématiques est l'une des caractéristiques principales de son travail et fait toute l'originalité de son oeuvre, empreinte de rigueur, de clarté, mais aussi de dynamisme et d'humour.

En 1983, Tom Johnson s'installe à Paris. Il y compose des opéras qui deviennent très populaires, comme **Riemannoper**. Fait rare pour un opéra contemporain, l'oeuvre a été mise en scène plus de vingt fois dans les pays germanophones depuis sa création à Brême en 1988.

Entre 1988 et 1992, Johnson compose l'une des pièces majeures de son répertoire, le **Bonhoeffer Oratorium**, qui reprend des sermons et textes contre le nazisme écrits par le pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer.

En 2000, son oeuvre **Kientzy Loops** écrite pour le saxophoniste **Daniel Kientzy** reçoit le prix des Victoires de la Musique Classique. Familier de l'univers radiophonique, Tom Johnson écrit de nombreuses oeuvres pour la radio entre 1984 et 2004. Il reçoit notamment une commande de Radio France en 1993 et compose à cette occasion **J'entends un chœur**.

Tom Johnson a fondé deux maisons d'édition pour publier ses oeuvres, **Two-Eighteen Press** (États-Unis) et les **Éditions 75** (France). Les derniers enregistrements CD de pièces de Tom Johnson sont : **Correct Music** par le violoniste **Andrew Macintosh** (Populist Records), **Orgelpark Color Chart** (Mazagran.org, 2011), **An Hour for Piano** par **Andrew Lee** (IHM 001, 2010), **Rational Melodies** interprétées par l'**Ensemble Dedalus** (New World, 80705-2, 2010), **Vermont Rhythms etc.**, par l'**Ensemble Klang** (EK CD2, 2009), **Block Design et autres pièces pour piano** par **John McAlpine** (Wandelweiser EWR 0901, 2008), **Symmetries** (Karnatic Labs (2007), **Organ and Silence** (Ants, 2003).

En 2014, Tom Johnson participe, sur scène, à la création de la compagnie **Grand Magasin Inventer de nouvelles erreurs**, dans le cadre du Festival d'Automne.

En 2015-2016, l'**Opéra de quatre notes** est repris sur de nombreuses scènes françaises dans une nouvelle mise en scène de **Shirley et Dino** (création de la Comédie de Picardie).

L'ensemble Offrandes

Créé au Mans en 2010, **Offrandes** est un ensemble instrumental à géométrie variable constitué de musiciens professionnels de la région. Il s'attache à explorer et éclairer les modernités musicales - depuis **Bartók**, **Berg** ou **Debussy** jusqu'aux créations de compositeurs d'aujourd'hui.

Faire découvrir des territoires musicaux peu ou mal connus ; inventer de nouvelles formes de partage avec tous les publics ; cultiver un dialogue vivant avec d'autres disciplines (littérature, théâtre, danse, arts visuels...) : telles sont les ambitions d'Offrandes.

Placé sous la co-direction artistique du compositeur et chef d'orchestre **Martin Moulin** et du pianiste **Samuel Boré**, l'Ensemble Offrandes est accueilli depuis ses débuts à **la Fonderie**, haut lieu d'expérimentations et d'échanges artistiques.

Les créations de l'ensemble autour de **Xenakis**, **Janáček**, **Cage** et **Kurtág** ont été jouées un peu partout sur le territoire régional et au-delà.

Offrandes développe également une politique de commande et de diffusion de nouvelles œuvres à divers compositeurs d'aujourd'hui : **Santiago Quintans**, **Martin Moulin**, **Tom Johnson**, **Elvio Cipollone**, **Pierre-Adrien Charpy**...

Depuis septembre 2010, et toujours à la Fonderie, Offrandes propose la Fièvre du samedi matin, un rendez-vous régulier (le premier samedi du mois à 11 heures, de septembre à juin en entrée libre). Ces ateliers d'écoute autour des répertoires des XXème et XXIème siècles sont aussi l'occasion de présenter les étapes du processus de création. Face à la rigueur et à la légèreté mêlés des musiciens, la position de spectateur est activée : entendre ce que lors d'un concert, peut-être, on n'entendrait pas, et qui pourtant est là, décomposer les mouvements, ouvrir le champ de perception – et découvrir peu à peu, joyeusement, comment l'écoute est une activité.

Ces Fièvres du samedi matin connaissent un succès inespéré, rassemblant souvent une centaine de personnes de tous âges et de tous profils dans un esprit de curiosité partagée et de rencontre. Depuis 2014, les Fièvres contagieuses disséminent cette proposition sur tout le territoire régional et au-delà.

Enfin, les musiciens d'Offrandes ont à cœur d'aller à la rencontre de toutes sortes de publics, par le truchement de très nombreuses actions culturelles (ateliers, répétitions ouvertes, rencontres, stages...) et dans le cadre de partenariats avec diverses structures : écoles, collèges, lycées, conservatoires ou écoles de musique, hôpitaux, centres pénitentiaires...

Découvrez notre micro série vidéographique autour de la collaboration Tom Johnson / Ensemble Offrandes :

Sur : Youtube / Ensemble Offrandes / 7 questions for Tom

et sur notre site : www.ensembleoffrandes.com

ENSEMBLE
OFFRANDES

Diffusion :

Elise Dammarez

06 50 53 13 23

diffusion@ensembleoffrandes.com

Direction Artistique :

Martin Moulin

06 74 39 18 34

Samuel Boré

06 28 04 09 37

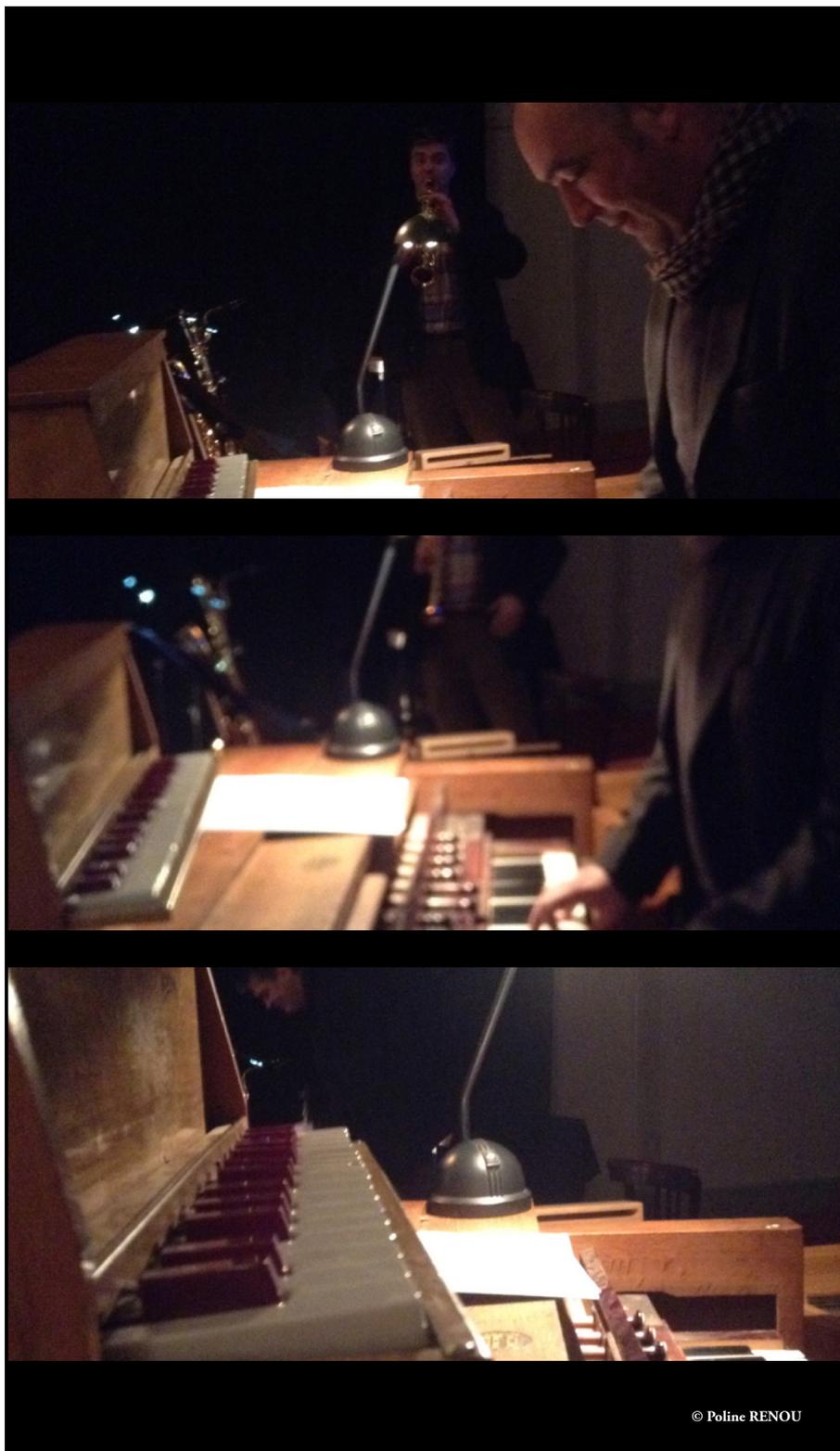
contact@ensembleoffrandes.com

Licences :

2 1064377

3 1064378

Dossier réalisé par Simon Dutay ©XD2016

www.ensemblesoffrandes.com