

XIX stagione

Poètes

Domenica II marzo 2018 Ore 17.30

Auditorio Stelio Molo RSI Lugano Besso

MUSICHE DI

Claude Debussy Pierre Boulez

ENSEMBLE 900

DIRETTORE

Arturo Tamayo

SOPRANO

Alice Rossi

VOCE RECITANTE

Claire Michel de Haas

BIGLIETTI

15.- chf ordinario 10.- chf Club Rete Due, Amici del Conservatorio Entrata libera fino a 18 anni e studenti

Conservatorio della Svizzera italiana Via Soldino 9 6900 Lugano conservatorio.ch/900 eventi@conservatorio.ch

ORGANIZZATORI

RSIRETE DUE

SUPSI

22'

XIX stagione 900presente

Domenica 11 marzo 2018, Auditorio Stelio Molo RSI, Lugano-Besso

Poètes

Claude Debussy Les Chansons de Bilitis (1923)

1862 - 1918	Musique de scène de Claude Debussy devant accompagner la récitation de douze poèmes	
	de Pierre Louÿs	
	Chant pastoral	
	Les Comparaisons	
	Les Contes Chanson	
	Bilitis	
	Le Tombeau sans nom	
	Les Courtisanes égyptiennes	
	L'Eau pure du bassin	
	La Danseuse aux crotales	
	Le Souvenir de Mnasidika	
	La Pluie au matin	
		Claire Michel de Haas, voce recitante
Pierre Boulez	Improvisation I sur Mallarmé (1958)	6'
1925 - 2016	"Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui"	
	Improvisation II sur Mallarmé (1958) "Une dentelle s'abolit"	12
	Improvisation III sur Mallarmé (1959 – 1983) "A la nue accablante tu"	18
	Alice Rossi, soprano	)
	Fnsemble 900	)

Arturo Tamayo, direzione

Dopo la scomparsa nel 2016 di Pierre Boulez, 900presente ha reso omaggio al Maestro francese in molti concerti e, pensando al programma di Poètes, volevo concludere questo ciclo accostandolo a Claude Debussy, compositore che Boulez stesso considerava come uno dei suoi più importanti "antenati" dal punto di vista del linguaggio sonoro.

Il pensiero estetico di Debussy ha le sue più profonde radici nell'universo poetico, che lui conobbe da vicino, di Pierre Louÿs e Stéphane Mallarmé; allo stesso modo, l'influenza di poeti come René Char, Henri Michaux e – di nuovo – Stéphane Mallarmé, segnò profondamente lo stile compositivo di Boulez. A tal proposito, quest'ultimo scrisse in un saggio negli '60 in cui afferma che la musica è legata alla poesia a livelli molto diversi, dalla semplice epigrafe alla fusione, dall'episodio aneddotico alla sostanza fondamentale.

Les Chansons de Bilitis di Debussy sono brevi brani che accompagnano una recitazione di poesie di Louÿs con sonorità cristalline affidata ad arpe, celesta e flauti. Per il nostro concerto utilizzeremo la parte di celesta ricostruita proprio da Boulez in occasione del concerto del Domaine Musical il 10 aprile del 1954; la parte infatti fu andata persa dopo la prima esecuzione del 1901 o forse addirittura non fu mai scritta perché improvvisata da Debussy stesso durante la serata.

Allo stesso modo, nelle tre Improvisations sur Mallarmé di Boulez i sonetti dell'autore simbolista sono cantati da una voce sognante e al contempo straniata accompagnata da un ensemble strumentale "non convenzionale". L'organico strumentale che Boulez sceglie per questo brano, con un nutrito numero di strumenti "risonanti", è di grande originalità se si pensa all'epoca in cui viene scritta; chissà con quale stupore - nel 1958 - il pubblico ha assistito alla prima esecuzione di un'opera per soprano accompagnata soltanto da un'arpa e da strumenti a percussione...!

Pierre Louÿs Chansons de Bilitis

Chant pastoral

Il faut chanter un chant pastoral, invoquer

Pan, dieu du vent d'été. Je garde mon troupeau et Sélénis le sien, à l'ombre ronde

d'un olivier qui tremble.

Sélénis est couchée sur le pré. Elle se lève et court, ou cherche des cigales, ou cueille des fleurs avec des herbes, ou lave son visage dans l'eau fraîche du ruisseau.

Moi, j'arrache la laine au dos blond des moutons pour en garnir ma quenouille, et ie

file. Les heures sont lentes. Un aigle passe dans le ciel.

L'ombre tourne: changeons de place la corbeille de [figues]¹ et la jarre de lait. Il faut chanter un chant pastoral,

invoquer Pan, dieu du vent d'été.

Parfois, nous comparons ensemble nos beautés

si différentes, nos chevelures déjà longues,

nos jeunes seins encore petits, nos pubertés

rondes comme des cailles et blotties sous la

plume naissante.

Hier je luttai de la sorte contre Melanthô mon aînée. Elle était fière de sa poitrine qui

venait de croître en un mois, et, montrant

ma tunique droite, elle m'avait appelée: Petite enfant.

Pas un homme ne pouvait nous voir, nous nous

mîmes nues devant les filles, et, si elle vainquit sur un point, je l'emportai de loin

sur les autres. Bergeronnette, oiseau de Kypris, chante avec nos premiers désirs!

Les Comparaisons

Bergeronnette, oiseau de Kypris, chante avec nos premiers désirs! Le corps nouveau

des jeunes filles se couvre de fleurs comme

la terre. La nuit de tous nos rêves approche

et nous en parlons entre nous.

Les contes

Je suis aimée des petits enfants; dès qu'ils

me voient, ils courent à moi, et s'accrochent

à ma tunique et prennent mes jambes dans

leurs petits bras.

S'ils ont cueilli des fleurs, ils me les donnent

toutes ; s'ils ont pris un scarabée ils le mettent dans ma main; s'ils n'ont rien ils me caressent et me font asseoir devant eux.

Alors ils m'embrassent sur la joue, ils posent leurs têtes sur mes seins ; ils me supplient avec les yeux. Je sais bien ce que cela veut dire.

Cela veut dire: "Bilitis chérie, [dis-nous]1, car nous sommes gentils, l'histoire du héros

Perseus ou la mort de la petite Hellé."

Chanson

«Ombre du bois où elle devait venir, dismoi.

où est allée ma maîtresse?

- -- Elle est descendue dans la plaine.
- -- Plaine, où est allée ma maîtresse?
- -- Elle a suivi les bords du fleuve.
- -- Beau fleuve qui l'as vue passer, dismoi,

est-elle près d'ici?

- -- Elle m'a quitté pour le chemin.
- -- Chemin, la vois-tu encore ?
- -- Elle m'a laissé pour la route.
- -- Ô route blanche, route de la ville, dismoi.

où l'as-tu conduite?

- -- À la rue d'or qui entre à Sardes.
- -- Ô rue de lumière, touches-tu ses pieds nus?
- -- Elle est entrée au palais du roi.
- Ô palais, splendeur de la terre, rendsla-moi!

-- Regarde, elle a des colliers sur les seins

et des houppes dans les cheveux, cent perles le long des jambes, deux bras autour de la taille.»

La Partie d'osselets

Comme nous l'aimions toutes les deux, nous l'avons joué aux osselets. Et ce fut une partie célèbre. Beaucoup de jeunes filles y assistaient.

Elle amena d'abord le coup des Kyklôpes, et moi, le coup de Sôlon. Mais elle, le Kallibolos, et moi, me sentant perdue, je priais la déesse!

Je jouai, j'eus l'Epiphénôn, elle le terrible coup de Khios, moi l'Antiteukhos, elle le Trikhias, et moi le coup d'Aphroditê qui gagna l'amant disputé.

Mais la voyant pâlir, je la pris par le cou et je lui dis tout près de l'oreille (pour qu'elle seule m'entendît) : «Ne pleure pas, petite amie, nous le laisserons choisir entre nous.»

Bilitis

Une femme s'enveloppe de laine blanche.

Une autre se vêt de soie et d'or. Une autre se couvre de fleurs, de feuilles vertes et de raisins.

Moi, je ne saurais vivre que nue.

Mon amant, prends-moi comme je suis: sans robe ni bijoux ni sandales. voici Bilitis toute seule.

Mes cheveux sont noirs de leur noir et mes lèvres rouges de leur rouge. Mes boucles flottent autour de moi libres et rondes comme des plumes.

Prends-moi telle que ma mère m'a faite dans une nuit d'amour lointaine, et si je te plais ainsi, n'oublie pas de me le dire.

Le tombeau sans nom

Mnasidika m'ayant prise par la main me mena hors des portes de la ville, jusqu'à un petit champ inculte où il y avait une stèle de marbre. Et elle me dit : « Celle-ci fut l'amie de ma mère.»

Alors je sentis un grand frisson, et sans cesser de lui tenir la main, je me penchai sur son épaule, afin de lire les quatre vers entre la coupe creuse et le serpent:

« Ce n'est pas la mort qui m'a enlevée, mais les Nymphes des fontaines. Je repose ici sous une terre légère avec la chevelure coupée de Xanthô. Qu'elle seule me pleure. Je ne dis pas mon nom. »

Longtemps nous sommes restées debout, et nous n'avons pas versé la libation. Car comment appeler une âme inconnue d'entre les foules de l'Hadès? Les Courtisanes égyptiennes Je suis allée avec [Plango]1 chez les courtisanes égyptiennes, tout en haut de la vielle ville. Elles ont des amphores de terre, des plateaux de cuivre et des nattes jaunes

où elles s'accroupissent sans effort.

Leurs chambres sont silencieuses, sans angles et sans encoignures, tant les couches successives de chaux bleue ont émoussé les chapiteaux et arrondi le pied des murs.

Elles se tiennent immobiles. les mains posées sur les genoux. Quand elles offrent la bouillie, elles murmurent: "Bonheur." Et quand on les remercie, elles disent: "Grâce à toi."

Elles comprennent le hellène et feignent de le parler mal pour se rire de nous dans leur langue; mais nous, dent pour dent, nous parlons lydien et elles s'inquiètent tout à coup.

L'eau pure du bassin

"Eau pure du bassin, miroir immobile, dis-moi ma beauté. - [Ô]1 Bilitis, ou qui que tu sois, Téthys peut-être ou Amphitritê, tu es belle, sache-le.

"Ton visage se penche sous ta chevelure épaisse,

gonflée de fleurs et de parfums. Tes paupières molles s'ouvrent à peine et tes flancs sont las des mouvements de l'amour.

"Ton corps fatigué du poids de tes seins porte les marques fines de l'ongle et les taches bleues du baiser. Tes bras sont rougis par l'étreinte. Chaque ligne de ta peau fut aimée.

-- Eau claire du bassin, ta fraîcheur repose.

Reçois-moi, qui suis lasse en effet. Emporte le fard de mes joues, et la sueur de mon ventre et le souvenir de la nuit."

La Danseuse aux crotales

Tu attaches à tes mains légères tes crotales retentissants, Myrrhinidion ma chérie,

et à peine nue hors de la robe, tu étires tes membres nerveux. Que tu es jolie, les bras en l'air, les reins arqués et les seins rouges!

Tu commences: tes pieds l'un devant l'autre se posent, hésitent, et glissent mollement.
Ton corps se plie comme une écharpe, tu caresses ta peau qui frissonne, et la volupté inonde tes longs yeux évanouis.

Tout à coup, tu claques des crotales! Cambre-toi sur tes pieds dressés, secoue les reins, lance les jambes et que tes mains pleines de fracas appellent tous les désirs en bande autour de ton corps tournoyant!

Nous applaudissons à grands cris, soit que, souriant sur l'épaule, tu agites d'un frémissement ta croupe convulsive et musclée, soit que tu ondules presque étendue, au rythme de tes souvenirs.

Le Souvenir de Mnasidika

Elles dansaient l'une devant l'autre, d'un mouvement rapide et fuyant; elles semblaient toujours vouloir s'enlacer,

et pourtant ne se touchaient point, si ce n'est du bout des lèvres.

Quand elles tournaient le dos en dansant,

elles se regardaient, la tête sur l'épaule, et la sueur brillait sous leurs bras levés, et leurs chevelures fines passaient devant leurs seins.

La langueur des leurs yeux, le feu de leurs joues,

la gravité de leurs visages, étaient trois chansons ardentes.

Elles se frôlaient furtivement, elles pliaient leurs corps sur les hanches.

Et tout à coup, elles sont tombées, pour achever à terre la danse molle... Souvenir de Mnasidika, c'est alors que tu m'apparus,

et tout, hors ta chère image, me fut importun.

La pluie au matin

La nuit s'éfface. Les étoiles s'éloignent. Voici que les dernières courtisanes sont rentrées avec les amants. Et moi, dans la pluie du matin, j'écris ces vers sur le sable.

Les feuilles sont chargées d'eau brillante.

Des ruisseaux à travers les sentiers entraînent la terre et les feuilles mortes.

La pluie, goutte à goutte, fait des trous dans ma chanson.

Oh! que je suis triste et seule ici!

Les plus jeunes ne me regardent pas; [les plus âgés m'ont oublieé]¹.

[C'est bien. Ils apprendront] mes vers, et les enfants de leurs enfants.

Voilà ce que ni Myrtalê, ni Thaïs, ni Glykére ne se diront, le jour où leurs belles joues seront creuses.

Ceux qui aimeront après moi chanteront mes strophes ensemble.

Stéphane Mallarmé

Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui Va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre

Ce lac dur oublié que hante sous le givre Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui!

Un cygne d'autrefois se souvient que c'est lui

Magnifique mais qui sans espoir se délivre

Pour n'avoir pas chanté la région où vivre Quand du stérile hiver a resplendi l'ennui.

Tout son col secouera cette blanche agonie

Par l'espace infligée à l'oiseau qui le nie,

Mais non l'horreur du sol où le plumage est pris.

Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne,

Il s'immobilise au songe froid de mépris Que vêt parmi l'exil inutile le Cygne.

Une dentelle s'abolit

Une dentelle s'abolit Dans le doute du Jeu suprême A n'entrouvrir comme un blasphème Qu'absence éternelle de lit.

Cet unanime blanc conflit D'une guirlande avec la même, Enfui contre la vitre blême Flotte plus qu'il n'ensevelit. Mais chez qui du rêve se dore Tristement dort une mandore Au creux néant musicien

Telle que vers quelque fenêtre Selon nul ventre que le sien, Filial on aurait pu naître.

A la nue accablante

A la nue accablante tu Basse de basalte et de laves A même les échos esclaves Par une trompe sans vertu Quel sépulcral naufrage (tu Le sais, écume, mais y baves) Suprême une entre les épaves Abolit le mât dévêtu

Ou cela que furibond faute De quelque perdition haute Tout l'abîme vain éployé

Dans le si blanc cheveu qui traîne Avarement aura noyé Le flanc enfant d'une sirène.

Alice Rossi

Iscrittasi al Conservatorio della Svizzera italiana, consegue il Bachelor of Arts in Music nel 2014, il Master of Arts in Music Pedagogy nel 2016 sotto la guida di Barbara Zanichelli, al termine del quale è selezionata tra i migliori allievi del conservatorio, canta con l'Orchestra della Svizzera Italiana opere di Mozart, Castiglioni e Gounod. È attualmente iscritta al Master of Advanced Studies in Contemporary Music Performance and Interpretation con Luisa Castellani.

Ha frequentato numerose masterclasses per perfezionare diversi repertori con

rinomati artisti di fama internazionale, tra cui Richard Wistreich, Helmut Deutsch, Helmut Lachenmann, Gabriella Sborgi, Markus Hadulla, Janina Baechle, Mitsuko Shirai, Jennifer Larmore, Julius Drake e Katalin Karòly.

Debutta nel 2013 con l'opera *The rape of Lucretia* di Benjamin Britten nel ruolo di Lucia, al Palazzo dei Congressi di Lugano, diretta da Arturo Tamayo col quale inaugura la stagione 900Presente 2013 interpretando i *4 Lieder op. 13* per voce e orchestra di Anton Webern.

Segnalata e invitata dall'autore, partecipa al festival Sir Harry's songs in Hannover, in occasione dell'ottantesimo compleanno del compositore Harrison Birtwistle, dove interpreta Songs by myself e Nenia: the Death of Orpheus sotto la direzione di Stefan Asbury e in collaborazione con Das Neue Ensamble.

Le sue performance più recenti includono "Prima! Le Parole«, a NDR Landesfunkhaus in Hannover dove interpreta Aventure and Nouvelles Avanture di G. Ligeti; Acht Brücken Festival a Colonia alla Kölner Philarmonie, dove esegue Songs by Myself di H. Birtwistle e Sequenza III di L. Berio.

Esegue le prime assolute di diverse composizioni contemporanee, tra le quali *Il giardino della vita* di J. M. Sánchez-Verdú nel ruolo dell'Angelo al Palazzo dei Congressi di Lugano, *Dear dusty Moth* di H. Birtwistle.

Interpreta il ruolo di Regina nell'oratorio San Giovanni Nepomuceno di A. Caldara al Salzburger Bach Gesellschaft in collaborazione con La Divina Armonia sotto la direzione di Lorenzo Ghielmi, e quello di Euridice nell'Orfeo di C. Monteverdi al teatro Comunale C. Abbado di Ferrara. Nel 2017 partecipa a diversi eventi all'interno del Early Music Festival di Utrecht, tra i quali il concerto d'inaugurazione alla Trivoliredenburg, Grote Zaal, dove esegue cantate di Bach, Buxtehude e Lübeck.

Claire Michel de Haas

In seguito agli studi di filosofia, francese, canto lirico e a un diploma di maestra elementare. Claire Michel de Haas ottiene il Master per l'insegnamento del canto lirico Ha l'HEM di Ginevra. inoltre presso conseguito il MAS (Master of Advanced Performance Studies in Music Interpretation) in musica contemporanea al Conservatorio della Svizzera italiana sotto la guida di Luisa Castellani.

Parallelamente agli studi accademici, orientati a una formazione professionale nell'ambito di produzioni teatrali, Claire prosegue nella formazione del canto jazz,

musica attraverso la quale ha scoperto la propria vocazione di cantante. È risultata finalista del concorso Mahler di Ginevra nel 2014.

È insegnante di canto lirico e leggero (jazz, soul, pop, varietà) alla Scuola di musica del Conservatorio della Svizzera italiana, sezione Locarnese, e al Conservatoire de Musique et Ecole de Jazz Vevey-Montreux-Riviera.

Claire esegue abitualmente in concerto brani di repertorio contemporaneo, lirico e jazz, ed è inoltre spesso interprete di brani sperimentali per voce e diversi strumenti che essa stessa scrive per concerti e performance all'interno dei festival di arte contemporanea. Collabora, in vista di progetti a lungo termine, con artisti plastici contemporanei.

Ha interpretato i ruoli di Fortuna nell'Incoronazione di Poppea al BFM, di Despina nel Così fan tutte di Mozart, della First Lady nel Zauberflöte a Annecy (Fabrique-Opéra), di Pamina e di Anna nei Seven deadly sins di Weill con Ensemble Caravelle, e della Fortunata nel Satyricon di Maderna al Palazzo dei Congressi a Lugano. Come solista, oltre ad aver preso parte ad alcune produzioni con vari ensemble barocchi, ha cantato Fanny Mendelssohn e Berg con l'orchestra Verdi a Milano, Dutilleux al Victoria Hall, Aperghis, Scelsi e Ruggles nella stagione 900presente, presso l'Auditorio Stelio Molo RSI Lugano-Besso, Mundry per la Radio della Svizzera Romanda e per il Festival Archipel, Berio per la Città di Ginevra e numerose volte il Pierrot lunaire di Schönberg.

Arturo Tamayo

Nato a Madrid, ha compiuto gli studi universitari presso la facoltà di Giurisprudenza е quelli musicali Conservatorio Reale di Madrid, dove si è diplomato nel 1970 con nota di merito. Ha studiato direzione d'orchestra con Pierre Boulez a Basilea e con Francis Travis. mentre composizione con Wolfgang Fortner e Klaus Huber presso la Staatliche Hochschule di Freiburg in Germania.

Dal 1977 intraprende un'intensa attività che lo vede impegnato in diverse produzioni radiofoniche e televisive, sul podio dei più importanti complessi sinfonici

europei. Viene inoltre invitato da numerosi festival internazionali, quali i "Donaueschinger Musiktage", Festival di Salisburgo, "Luzerner Festwochen", Biennale di Venezia, Maggio Musicale Fiorentino, Autunno di Varsavia, "Berliner Musikbiennale", Wien Modern, Settembre Musica di Torino, "Proms" di Londra, dove dirige in prima assoluta composizioni di, fra gli altri, John Cage, Iannis

Xenakis, Franco Donatoni, Niccolò Castiglioni, Sylvano Bussotti, Wolfgang Rihm, Brian Ferneyhough, Giacomo Manzoni.

Dirige anche diverse produzioni operistiche e di balletto in numerosi teatri, tra i quali la Deutsche Oper di Berlino, la Wiener Staatsoper, Covent Garden di Londra, Teatro Real di Madrid, Opera di Roma, Opera di Parigi, Opera di Graz, Opera di Basilea, "La Fenice" di Venezia, Théâtre de Champs Elysées Paris.

Ha diretto le più importanti orchestre europee, tra le quali figurano la Symphonie-Orchester des Bayerischer Rundfunks, Berliner Symphonie Orchester, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Südfunk Stuttgart, WDR-Orchester Köln, Radio-Symphonie-Orchester Frankfurt, BBC-Symphonie Orchestra, Orchestre Nationale de France, Orchestre Philharmonique della Radio di Parigi, Radio-Symphonie-Orchester Wien, Orchestre della RAI di Milano, Napoli, Torino e Roma, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra "Toscanini" di Parma, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra del Teatro "La Fenice", Orchestra dell'Opera di Roma.

Numerose sono le sue incisioni discografiche, tra le quali si annoverano quelle con importanti orchestre come la BBC di Londra, Ensemble Intercontemporain, Radio-Symphonie-Orchester Frankfurt, Orchestre Philharmonique du Luxembourg (le opere orchestrali di lannis Xenakis).

È titolare del CAS in Ensemble conducting (contemporary repertoire) presso il Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano.

Ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera italiana

Flauti Lia Bardelli, Paolo Ferraris, Edoardo Silvi, Luna Vigni

Trombone Luca Ballabio

Percussioni Paolo Fratello, Rina Fukuda, Valerio Petrantoni, Renzo Sartori,

Alberto Toccaceli, Tommaso Pietro Tola, Diego Verzeroli

Arpe Arianna Rossi, Cecilia Zacchi, Estelle Costanzo (ospite)

Pianoforte Adalberto Riva

Celesta Silvia Cattaneo

Chitarra Jaka Klun

Mandolino Raffaele La Ragione (ospite)

Violoncelli Giacomo Cardelli, Lorenzo Cosi, Joseph Davies,

Eleonora Fullone, Ulisse Roccasalva

Contrabbassi Luis Arias Polanco, Michele Santi, Hiroyuki Tamura

SUPSI

Prossimo appuntamento di 900presente:

Polifonie
Domenica 22 Aprile 2018, ore 17.30
Auditorio Stelio Molo RSI, Lugano-Besso

Musiche di Klaus Huber, Luigi Nono e Dieter Mack Ensemble 900 Elena Schwarz, direzione

conservatorio.ch/900 eventi@conservatorio.ch +41 (0)91 960 23 62