

festival
messiaen
au pays de la merle

Lundi 21 juillet

21h – Église de La Grave

Folk Songs

Musicatreize

Ensemble unitedberlin

Roland Hayrabedian, direction

Luciano Berio (1925–2003)

Folk Songs (1964)

1. Black Is the Colour (of My True Love's Hair) (USA)	6. La donna ideale, (Ligurie, Italie)
2. I Wonder as I Wander (USA)	7. Ballo (Italie)
3. Loosin yelav (Arménie)	8. Motettu de tristura (Sardaigne)
4. Rossignolet du bois (AuvergneLanguedoc, France)	9. Malorous qu'o un fenno (Auvergne, France)
5. A la femminisca (Sicile, Italie)	10. Lo Fiolairé (Auvergne, France)
	11. Azerbajjan Love Song (Azerbaïdjan)

Luca Antignani (1976)

Ark – **création mondiale** (2025), commande de Musicatreize

1. Belle qui tiens ma vie (France)	7. Sette fimmini (Sicile)
2. Riturnella (Calabre)	8. Ninna nanna (Sicile)
3. La Dama d'Aragò (Catalogne)	9. Il pescatore viene (Italie)
4. Cinquecento catenelle (Toscane)	10. Astamblam (Italie)
5. Luli luli (Ukraine)	11. De Santanyi vaig partir (Majorque)
6. Anninnia (Sardaigne)	12. El noi de la Mare (Catalogne)

avec le soutien du Centre National de la Musique et de la Spedidam

Figure clé de la musique italienne d'après-guerre, Luciano Berio est un compositeur de musique expérimentale et électronique, et l'un des compositeurs les plus prolifiques du XXe siècle. Ses œuvres interrogent à la fois les sphères musicales, culturelles et historiques.

« J'avais de tout temps éprouvé un sentiment de profond malaise à l'écoute de chansons populaires (qui sont des formes d'expression spontanée du peuple) accompagnées au piano. C'est donc pour cette raison, mais aussi, par-dessus tout, pour rendre hommage à l'intelligence vocale de Cathy Berberian que, en 1964, j'ai écrit *Folk Songs* pour voix et sept instrumentistes », déclare Berio. *Folks songs* se compose donc de 11 chants populaires provenant de plusieurs pays et traditions choisies dans de vieux disques, des anthologies imprimées, ou entendues chantées par des musiciens folkloriques et des amis du compositeur. Certaines chansons sont des arrangements traditionnels, d'autres, telles que *La donna ideale* et *Ballo*, sont des mélodies « faussement populaires » composées par Berio lui-même, sur des textes anonymes génois et siciliens. Cela donne lieu à un mélange fascinant, où Berio, sans se limiter à des arrangements, réinvente les accompagnements, apportant souvent une grande richesse harmonique et rythmique. La voix explore également une large palette expressive, du chant traditionnel orné à des effets plus expérimentaux, parfois proches de la déclamation ou du cri.

Le chant populaire est « un regard dans et à travers le monde, plutôt que sur le monde. » affirme Luca Antignani, qui se place dans la continuité des compositeurs fascinés par les musiques populaires, tout en déployant une écriture profondément ancrée dans les techniques vocales contemporaines. Commande du collectif Musicatreize à l'occasion du centenaire de Luciano Berio (1925-2003) en 2025, *Ark* s'inscrit dans un projet intitulé *Échos des chants populaires*, conçu comme un dialogue musical entre le cycle *Folk Songs* et une création contemporaine résonnant avec ses thématiques et son approche. Conçue comme une réplique contemporaine à l'œuvre de Berio, le cycle de chants d'Antignani veut puiser à la tradition et proposer des innovations stylistiques qui font référence à cette tradition et l'élargissent, en réalisant si possible une synthèse originale et approfondie entre des sources folkloriques disparates et un univers poétique tout à fait personnel. Dans la tradition védique le mot *ark* (chanter) est synonyme d'expirer, sacrifier, se déployer, se dérouler. Chanter signifie « donner », et entendre « recevoir ». Selon Antignani, se consacrer à l'expression populaire représente l'ultime acte d'amour envers une culture destinée à l'extinction. Dans l'idée de « transcription créative », interpréter et restituer un chant populaire signifie en saisir l'âme, la rendre universelle – et par conséquent la transcender. Son discours instrumental « revêt une fonction très précise : suggérer et commenter ce qu'il a perçu comme les racines expressives – c'est-à-dire culturelles – de chaque chanson ».

Roland Hayrabedian, direction

Roland Hayrabedian crée en 1978 le Chœur Contemporain puis Musicatreize en 1987.

Il a dirigé de nombreuses formations orchestrales (Orchestre philharmonique de Radio France, l'Orchestre national de Lorraine, l'Orchestre philharmonique de Marseille, l'Orchestre national d'Avignon, l'Orchestre national de Cannes, ...) et vocales (Chœur de Radio-France, Maîtrise de Radio-France, National Choir of Ireland, Nederlands Kamerkoor, ...).

Il compte plus de 30 disques sous sa direction musicale dont plusieurs ont obtenu des distinctions exceptionnelles (Victoires de la Musique).

Avec Musicatreize l'axe central reste le travail avec les compositeurs d'aujourd'hui : Edith Canat de Chizy, Zad Moultaqa, Oscar Strasnoy, Michel Petrossian, Philippe Schoeller, Alexandros Markeas, ...

Attiré par la musique de scène, Roland Hayrabedian collabore avec de nombreux metteurs en scène, chorégraphes et vidéastes comme récemment Jeanne Debost, Thierry Thieu Niang, Sybille Wilson, Philippe Carbonneaux, Samuel Bester,...

Musicatreize

Fondé par Roland Hayrabedian en 1987, Musicatreize est un instrument clef pour les compositeurs d'aujourd'hui, ayant contribué ces quarante dernières années à la création de plus de 300 œuvres d'artistes majeurs tels qu'Alberto Posadas, Edith Canat de Chizy, Zad Moultaqa... De nombreux cycles ont vu le jour sous sa houlette, réunissant autour d'une thématique des compositeurs d'horizons différents : *Les Berceuses*, *Les Sept contes*, *Odyssées dans l'espace*, *Trois Cantates policières*, *Les Douze lettres à Elise* ou encore *Les Douze travaux d'Hercule* débuté en 2023.

Récompensé en 2007 d'une Victoire de la Musique Classique (Ensemble de l'Année), Musicatreize est régulièrement invité à l'international. L'Ensemble a enregistré une trentaine de disques dont une intégrale de Maurice Ohana, et plus récemment *Trois amours* de Michel Petrossian.

Musicatreize est subventionné par le Ministère de la culture et de la communication – DRAC PACA /// la Ville de Marseille /// le Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur /// le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône /// Avec les soutiens de la Sacem et de la SPEDIDAM // Membre des réseaux Tenso, Fevis, Profedim et CNM.

Ensemble unitedberlin

L'ensemble unitedberlin est né du sort historique de la réunification de l'Allemagne et de Berlin. Fondé à Berlin en 1989, il est un symbole du lien retrouvé entre la musique et les musiciens dans la ville longtemps divisée. Son histoire n'est pas seulement perpétuée par son nom, mais il se consacre à l'histoire de la division et de la réunification en Allemagne et à l'œuvre des compositeurs des deux côtés de l'ancien rideau de fer.

Imaginatif, courageusement tourné vers l'avenir et toujours à l'avant-garde : l'ensemble unitedberlin est une force indispensable sur la scène internationale de la musique contemporaine.

Depuis 1989, l'ensemble interprète des œuvres contemporaines qui franchissent les frontières, au sens propre comme au sens figuré, abordant des questions sociales difficiles, critiquant des griefs politiques et commémorant des événements historiques importants.

unitedberlin traverse les frontières, non seulement musicalement, mais aussi au niveau international : concerts invités dans des festivals de musique nouvelle en Albanie, Brésil, France, Israël, Pologne, Russie, Espagne, Corée du Sud, Chine, Hongrie, Suisse, Iran et aux US.

unitedberlin travaille avec les chefs d'orchestre les plus renommés et accompagne de jeunes compositeurs internationaux basés à Berlin dans leur travail de composition et de création.

unitedberlin est en résidence au Konzerthaus Berlin.

Luca Antignani, compositeur

Elève d'Azio Corghi à Rome et d'Alessandro Solbiati à Milan, étudiant à l'IRCAM, Luca Antignani reçoit rapidement des commandes de la Biennale de Venise, de l'Opéra de Lyon, de l'Orchestre national de Lyon, de l'Accademia Santa Cecilia, du Concours international de harpe Lily Laskine et des formations musicales de Radio France.

Ses œuvres sont interprétées dans les principaux festivals de musique contemporaine : Les Musiques (Marseille), Messiaen au Pays de La Meije, Musica (Strasbourg), RAI Nuova Musica (Turin), Milano Musica, Présences (Paris), Dresdner Musikfeste, etc.

Parmi ses interprètes figurent le Lemanic Modern ensemble, le Quatuor Molinari, le Chœur Britten, Accroche Note, Les Temps Modernes ou l'Ensemble Orchestral Contemporain.

Luca Antignani est actuellement professeur au CNSM de Lyon et à la HEM de Lausanne.

Il est édité chez Suivi Zerboni.

Ark est la troisième œuvre écrite par Luca Antignani pour Musicatreize, après *Canto della tenebra* (2017) et *Acqua di mare amaro* (2018)

DEMAIN AU FESTIVAL

Mardi 22 juillet

8h30 – Bureau des Guides de La Grave-La Meije

Randonnée musicale : au fil de l'eau

15h – Jardin du Lautaret

Aubade

Hugo Crisci, hautbois, cor anglais

17h – Jardin du Lautaret

Conférence : Boulez, naissance d'un musicien indomptable

Gaëtan Puaud, fondateur du Festival Messiaen

21h – Église de La Grave

Livre pour Quatuor / Diotima I

Quatuor Diotima :

Yun-Peng Zhao, violon

Leo Marillier, violon

Franck Chevalier, alto

Alexis Descharmes, violoncelle

www.festivalmessiaen.com / Facebook, Instagram #FestivalMessiaen

Billetterie : billetterie@aida38.fr / 04 74 20 20 79

Le festival est organisé par Arts en Isère Dauphiné Alpes (AIDA).

