

**Bozar × Ars Musica × MARS – Mons
Arts de la Scène / Musiques Nouvelles**

23 Nov.'22

Musiques Nouvelles

Hall M, Bozar

Musiques Nouvelles

Jean-Paul Dessy,
leiding · direction

Elise Gäbele,
sopraan · soprano

Helena Tulve NL-FR
°1972

Emergence II. Boundless, Shoreless

Jean-Pierre Deleuze NL-FR
°1954

The Primeval Atom (2022)

wereldcreatie · création mondiale

opdracht van · commande conjointe d'Ars Musica & Musiques Nouvelles

pauze · pause

Giya Kancheli NL-FR
1935–2019

**Exil, voor sopraan en ensemble ·
pour soprano et ensemble (1994)**

- ✓ Psalm 23
- ✓ Einmal
- ✓ Zähle Die Mandeln
- ✓ Psalm
- ✓ Exil

tekst · texte: Paul Celan (2–4) & Hans Sahl (5)

Duur: ± 1.30 uur · Durée : ± 1h30

Toelichting

Jean-Paul Dessy, het ensemble Musiques Nouvelles en de delicate sopraanstem van Elise Gäbele brengen samen een gevoelig en ontroerend eerbetoon aan de grote Georgische componist Giya Kancheli, die eind 2019 in zijn thuisstad Antwerpen stierf. Ze doen dit aan de hand *Exil* van Kancheli, *Emergence II. Boundless, Shoreless* van de Estse componiste Helena Tolve en *The Primeval Atom* van de Belgische componist Jean-Pierre Deleuze dat zijn wereldpremière beleeft.

Helena Tolve

Emergence II. Boundless, Shoreless

Helena Tolve studeerde compositie bij Erkki-Sven Tüür aan het Conservatorium in Estland. Vervolgens zette ze haar opleiding verder aan het Conservatorium van Parijs, bij Jacques Charpentier. Daarnaast heeft ze ook gregoriaanse zang en traditionele muziek gestudeerd. Tolve volgde les bij György Ligeti, Marco Stroppa en aan het IRCAM. Thema's die haar boeien en die ze in haar muziek verwerkt, zijn de eeuwigdurende verandering en processen die te maken hebben met tijd, ruimte en de transformatie van energie.

In de algemene systeemtheorie spreekt men van het ontstaan van een systeem wanneer een complex systeem één eigenschap of gedragsaspect heeft die anders is dan de eigenschappen van de onderdelen van het systeem waaruit het ontstaat. De term 'ontstaan' heeft ook andere betekenissen,

zoals geboren worden of zichtbaar worden. Het Latijnse werkwoord *emergere* voegt daar nog enkele extra nuances aan toe: licht laten schijnen op, zich verheffen, vorm krijgen, waarneembaar worden.

De ondertitel 'Boundless, Shoreless' (zonder grenzen en zonder kusten) knoopt aan bij het Perzische concept *lā-makān* (een plaats zonder plaats) en verwijst naar de plek waar de menselijke ziel huist, de plek die de ziel na de dood verlaat en waarnaar ze ook terugkeert. Die niet-plaats roept naar ons vanuit het rijk van de eenheid, voorbij tijd en ruimte, via een geluid, licht, een droom, een vage herinnering – de innerlijke wens naar de eindeloosheid van de hemel, de oceaan zonder grenzen noch kusten.

Het ensemble TM+ gaf de opdracht voor deze compositie en creëerde het werk ook. De eerste versie kwam tot stand door een samenwerking met visueel kunstenaar Justine Emard. Zij creëerde met glazen voorwerpen een geluidsinstallatie die deel uitmaakte van de compositie. Nu is er een nieuwe versie, gecreëerd door Musiques Nouvelles. Daarin zijn de klanken van die installatie herwerkt en omgezet in een elektronische soundscape.

Jean-Pierre Deleuze

The Primeval Atom

wereldcreatie in opdracht van Ars Musica en Musiques Nouvelles

Jean-Pierre Deleuze studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel bij Jean-Marie Simonis (harmonie), Jacques Leduc (fuga) en Marcel Quinet (compositie). De kennismaking met Olivier Messiaen heeft een grote impact gehad op zijn roeping en zijn esthetische oriëntatie. In het begin werd hij beïnvloed door de laatste werken van Alexander Skrjabin, maar zijn stijl evolueerde naar een contemplatieve fantasiewereld. De invloed van de spectrale esthetiek werd steeds duidelijker hoorbaar in zijn werk, later kwamen daar ook verwijzingen naar oosterse muziektradities bij.

Jean-Pierre Deleuze geeft tekst en uitleg bij zijn nieuwe compositie die vandaag haar wereldcreatie beleeft en geschreven is in opdracht van Ars Musica en Musiques Nouvelles:

De titel *The Primeval Atom* verwijst rechtstreeks naar de ‘theorie van het oeratoom’, ontwikkeld door Georges Lemaître om het ontstaan van het heelal te verklaren.

Georges Lemaître werd in 1894 geboren in Charleroi. Hij was priester, wiskundige, natuurkundetheoreticus, een opmerkelijke kosmoloog en vanaf 1927 professor astrofysica aan de Katholieke Universiteit van Leuven. In 1922 – precies honderd jaar geleden – ging zijn wetenschappelijke carrière echt van start:

hij schreef een verhandeling over de *Fysica van Einstein* waardoor hij het jaar erna als onderzoeksassistent aan de slag kon aan de universiteit van Cambridge. Daar werkte hij samen met Arthur Eddington, die hem wegwijs maakte in de astronomie. In 1925 schreef hij zich in voor het doctoraatsprogramma wetenschappen bij het Massachusetts Institute of Technology. In 1927 publiceerde hij een artikel in de *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles* waarin hij de theorie van een uitdijend universum voorstelde, gebaseerd op de vergelijkingen van de algemene relativiteitstheorie. Die theorie werd later bekend onder de naam de Wet van Hubble, ook al was Lemaître de eerste die een op observaties gebaseerde schatting van de hubbleconstante gaf. Collega-wetenschappers trokken de theorie van Lemaître in eerste instantie in twijfel, ook Eddington en Einstein. Die laatste beweerde dat ze puur fysiek niet kon kloppen.

Later is de theorie van Lemaître bekend geworden onder de naam 'bigbangtheorie', oorspronkelijk een spottend bedoelde omschrijving van Lemaîtres theorie door de Britse astronoom Fred Hoyle, die tot aan zijn dood in 2001 is blijven vasthouden aan zijn eigen steady-statetheorie, de theorie dat het heelal er altijd was en altijd zal blijven uitdijen.

Dit is dus een eerbetoon aan het wetenschappelijke genie van Georges Lemaître. Ik wou voor *Musiques Nouvelles* een allegorische fantasie componeren, een verklanking van mijn volledig subjectieve kijk op deze theorie over het ontstaan van het heelal, aangewakkerd door de prachtige beelden die de James Webb-telescoop recent heeft doorgestuurd.

Giya Kancheli

Exil

De Georgische componist Giya Kancheli (1935–2019) omschreef zijn muziek als ‘een wit blad met vage sporen van een opgedroogde traan’. Hij zei ook: *‘Het zou me plezier doen als mijn werken gezien worden als een poging om vanuit het duister naar het licht te gaan.’* Zijn werk is doordrongen van mystiek, maar heeft de orthodoxe religie volledig achter zich gelaten. Ze is bezwerend en verkent op een expressieve manier de metafysische dimensie van het mens-zijn, tussen ascese en verlichting.

In *Exil*, voor sopraan, instrumenten en geluidsband, hoor je als het ware een trage, stille hartslag en die dringt in bijna het hele werk door, een cyclus die uit vijf bewegingen bestaat: *Psalm 23*, daarna *Einmal, Zähle die Mandeln* en *Psalm van de Roemeense*, in het Duits schrijvende dichter Paul Celan (1920–1970) die in 1959 de Franse nationaliteit aannam, en tot slot *Exil* van de Duitser Hans Sahl (1902–1993), die naar de Verenigde Staten emigreerde.

De ‘ik’-figuren lijden omdat ze ontworteld zijn, maar de verschillende stemmen, allemaal ontstaan in ballingschap, worden verenigd door dezelfde zoektocht naar identiteit in een stilte die Kancheli omschrijft als ‘bewoond’, een levende stilte, die trilt voorbij de grenzen van het eigen ik, in een razendsnelle poëtische eeuwigheid. Giya Kancheli droeg de cyclus *Exil* in 1994 op aan Manfred Eicher, de oprichter van het label ECM. Op dat moment woonde de componist nog in Berlijn, maar in 1995 verhuisde hij naar Antwerpen.

Clé d'écoute

Jean-Paul Dessy, l'ensemble Musiques Nouvelles et la voix de soprano délicate d'Elise Gäbele se rencontrent pour un hommage sensible et touchant au grand compositeur géorgien Giya Kancheli, disparu fin 2019 à Anvers, sa terre d'accueil. Se joignent à l'œuvre *Exil* de Kancheli *Emergence II. Boundless, Shoreless* de la compositrice estonienne Helena Tulve et *The Primeval Atom* du compositeur belge Jean-Pierre Deleuze, présentée en première mondiale.

Helena Tulve **Emergence II. Boundless, Shoreless**

Helena Tulve a étudié la composition à l'Académie de musique d'Estonie avec Erkki-Sven Tüür et a poursuivi sa formation à Paris avec Jacques Charpentier au CNSMD de Paris. Elle a également étudié le chant grégorien et la musique traditionnelle. Tulve s'est aussi formée auprès de György Ligeti, Marco Stroppa et à l'IRCAM. À travers sa musique, elle s'intéresse au changement perpétuel ainsi qu'aux processus liés au temps, à l'espace et à la transformation de l'énergie.

Dans la théorie générale des systèmes, l'émergence désigne une propriété ou un comportement d'un système complexe, qui se distingue des propriétés des parties du système à partir desquelles il émerge. Le terme « émergence » recouvre des significations alternatives telles que venir à l'existence ou devenir

visible. Le verbe latin *emergere* ajoute quelques nuances supplémentaires : mettre en lumière, s'élever, prendre forme, devenir perceptible.

Le sous-titre « Boundless, Shoreless » (Sans fond ni rivages) – se rattachant au concept persan de *lā-makān* (un lieu sans lieu) – fait allusion au foyer originel de l'âme humaine d'où celle-ci émerge et vers lequel elle est destinée à retourner après la mort. Ce non-lieu nous appelle depuis le royaume de l'unité au-delà de l'espace et du temps par le biais d'un son, d'une lumière, d'un rêve, d'un souvenir lointain – désir intérieur de l'infini des cieux, de l'océan sans limites et sans rivages.

La version originale de la pièce a été commandée et créée par l'ensemble TM+ en collaboration avec l'artiste visuelle Justine Emard qui a créé une installation sonore d'objets en verre faisant partie de la pièce. Dans la nouvelle version créée par Musiques Nouvelles, les sons de cette installation ont été retravaillés et transformés en un paysage sonore électronique.

Jean-Pierre Deleuze

The Primeval Atom

werelkdcreatie · création mondiale

opdracht van · commande conjointe d'Ars Musica & Musiques Nouvelles

Jean-Pierre Deleuze a étudié au Conservatoire royal de Bruxelles avec Jean-Marie Simonis (harmonie), Jacques Leduc (fugue) et Marcel Quinet (composition). Sa rencontre avec Olivier Messiaen eut un impact important sur sa vocation et son orientation esthétique. Initialement influencée par les œuvres ultimes d'Alexandre Scriabine, son écriture a évolué vers un imaginaire contemplatif. L'influence de l'esthétique spectrale, puis les références aux traditions musicales orientales ont été de plus en plus marquées dans ses œuvres.

Jean-Pierre Deleuze nous donne une explication sur sa nouvelle composition, créée aujourd'hui en réponse à une commande d'Ars Musica et Musiques Nouvelles :

Le titre *The Primeval Atom* fait directement référence à l'« hypothèse de l'atome primitif » que Georges Lemaître a élaborée pour expliquer le début temporel de l'Univers.

Né à Charleroi en 1894, Georges Lemaître était prêtre, mathématicien, physicien théoricien, remarquable cosmologiste et, dès 1927, professeur d'astrophysique à l'Université catholique de Louvain. L'année 1922 – il y a cent ans – marque d'une certaine façon le début de sa carrière scientifique : Lemaître rédige un mémoire, *La physique d'Einstein*, qui lui permettra d'être sélectionné l'année suivante comme chercheur

BACK

associé à l'Université de Cambridge où il travaillera avec Arthur Eddington qui l'initiera à l'astronomie stellaire. En 1925, il s'inscrit au programme de doctorat en sciences au Massachusetts Institute of Technology. En 1927, il publie un rapport dans les *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles* dans lequel il présente le modèle théorique d'un univers en expansion à partir des équations de la relativité générale. Cette théorie devint plus tard connue sous le nom de loi de Hubble, même si Lemaître fut le premier à fournir une estimation observationnelle de la constante de Hubble. Sa proposition a rencontré dans un premier temps le scepticisme de ses collègues scientifiques et parmi ceux-ci, Eddington, et même Einstein qui l'estimait injustifiable d'un point de vue physique.

Par la suite, la théorie de Lemaître est devenue plus connue sous le nom de « théorie du Big Bang », un terme pittoresque inventé de manière ironique par l'astronome britannique Fred Hoyle qui est resté partisan de l'univers en état d'équilibre jusqu'à son mort en 2001.

C'est donc en hommage au génie scientifique de Georges Lemaître que j'ai souhaité composer pour l'ensemble Musiques Nouvelles cette fantaisie allégorique, traduction sonore de la réception toute subjective dans mon imaginaire de cette théorie de l'origine de notre Univers et nourrie par les récentes images fabuleuses captées par le télescope James Webb.

Giya Kancheli

Exil

Le compositeur géorgien Giya Kancheli (1935–2019) a défini sa musique comme « une page blanche avec une faible trace de larme séchée ». Il a également déclaré à ce sujet : « Je serais heureux que mes œuvres soient perçues comme une tentative de sortir des ténèbres vers la lumière. » Si son œuvre révèle un profond mysticisme, elle se dégage toutefois de toute religiosité orthodoxe. Incantatoire, elle explore avec expressivité la dimension métaphysique de l'être humain, entre ascèse et illumination.

Dans *Exil*, pour soprano, instruments et bande magnétique, une pulsation lente, calme et douce envahit la quasi-totalité du cycle qui se décompose en cinq mouvements : *Psaume 23*, puis *Einmal*, *Zäkle die Mandelin* et *Psaume* du poète d'origine roumaine et de langue allemande Paul Celan (1920–1970) qui prit la nationalité française en 1959 enfin *Exil* de l'Allemand Hans Sahl (1902–1993), expatrié aux États-Unis.

Au-delà du « je » qui souffre d'être privé de ses racines, une même quête d'identité unifie ces multiples voix nées de l'exil dans un silence que Kancheli qualifie d'« habité », un silence vivant, vibrant au-delà des limites du soi dans une fulgurante éternité poétique. En 1994, Giya Kancheli dédie le cycle *Exil* à Manfred Eicher, fondateur du label ECM. À cette époque, le compositeur habite encore Berlin qu'il quittera en 1995 pour s'installer à Anvers.

Jean-Paul Dessy, leiding · direction

© Jarek Frankowski

^{NL} Jean-Paul Dessy is niet alleen componist, orkestleider en cellist, hij heeft ook een master in filosofie en letteren. Hij is directeur van Musiques Nouvelles, een ensemble voor creatieve muziek. Hij is de bedenker en de directeur van Arsonic sur Mars-Mons arts de la scène. Hij heeft meer dan 250 wereldpremières van hedendaagse composities geleid en meer dan 50 cd's opgenomen met zowel klassieke als hedendaagse muziek. Daarnaast heeft hij samengewerkt met meer dan 90 artiesten uit de wereld van het chanson, de jazz en de pop- en rockmuziek. Hij laat zijn muzikale zoektocht graag leiden door religieuze elementen. Jean-Paul Dessy is lid van de Académie Royale de Belgique sinds 2021.

^{FR} Compositeur, chef d'orchestre et violoncelliste, Jean-Paul Dessy est également titulaire d'une maîtrise en philosophie et lettres. Il est le directeur de l'ensemble de création musicale Musiques Nouvelles. Il est le concepteur et le directeur d'Arsonic sur Mars-Mons arts de la scène. Il a dirigé plus de 250 créations mondiales d'œuvres de musique d'aujourd'hui et a enregistré plus de 50 CD de musiques classique et contemporaine. Il a par ailleurs collaboré avec près d'une centaine d'artistes du monde de la chanson, du jazz, de la pop et du rock. Il inscrit sa recherche musicale dans le champs du sacré. Jean-Paul Dessy est membre de l'Académie Royale de Belgique depuis 2021.

Elise Gäbele, sopraan · soprano

© Isabelle Françaix

^{NL} Elise Gäbele studeerde zang aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel in de klas van Claudine Arnaud en aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth bij José Van Dam en Susanna Eken, en was lid van de Opéra Studio de la Monnaie. Ze heeft de Koningin van de Nacht/*De toverfluit* gezongen in de Munt, het Concertgebouw in Amsterdam en de Opéra de Besançon. In de opera en bij concerten trad zij op in zalen als het Liceu in Barcelona, het Lincoln Center in New York en de Cité de la Musique in Parijs. Ze heeft een bijzondere belangstelling voor hedendaagse muziek en werkt samen met hedendaagse muziekensembles als Ensemble Musiques Nouvelles en Ensemble 21. Sinds 2007 is Elise Gäbele zangdocente aan het Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP) in Namen.

BACK

^{FR} Elise Gäbele a étudié le chant au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe de Claudine Arnaud et à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth avec José Van Dam et Susanna Eken, et a été membre de l'Opéra Studio de la Monnaie. Elle a chanté la Reine de la Nuit/*La flûte enchantée* à la Monnaie, au Concertgebouw d'Amsterdam ainsi qu'à l'Opéra de Besançon. À l'opéra ou en concert, elle s'est produite dans des lieux tels que le Liceu à Barcelone, le Lincoln Center à New-York ou la Cité de la Musique à Paris. Elle porte un intérêt particulier à la musique d'aujourd'hui et collabore avec des ensembles de musique contemporaine comme l'Ensemble Musiques Nouvelles ou l'Ensemble 21. Depuis 2007, Elise Gäbele est professeure de chant à l'Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP) à Namur.

Musiques Nouvelles

^{NL} Het ensemble Musiques Nouvelles werd in 1962 opgericht door Pierre Bartholomée en staat voor de vormelijke, geografische en culturele diversiteit van creatieve muziek. Sinds 1997 leidt Jean-Paul Dessy het ensemble en integreert hij de klanken van een muzikaal landschap dat volop in beweging is. Het ensemble besteedt steeds meer aandacht aan multidisciplinaire projecten waarin muziek, dans, film, opera, theater, poëzie, spiritualiteit en beeldende kunst samengaan. Een pleitbezorger zijn van muzikale creativiteit en internationale nieuwe ontwikkelingen voorstellen, dat zijn de twee centrale thema's in de programmering van ensemble Musiques Nouvelles dat in residenties is bij Arsonic sur Mars-Mons arts de la scène sinds 2015.

^{FR} Créé par Pierre Bartholomée en 1962, l'ensemble Musiques Nouvelles défend la diversité formelle, géographique et culturelle des musiques de création. Dirigé depuis 1997 par Jean-Paul Dessy, il intègre aujourd'hui les sonorités d'un paysage musical en mouvement. La formation déploie un intérêt croissant pour les projets pluridisciplinaires associant musique, danse, cinéma, opéra, théâtre, poésie, spiritualité et arts plastiques. Défendre la création musicale et faire découvrir les émergences internationales sont les deux axes essentiels de la programmation de Musiques Nouvelles, en résidence à Arsonic sur Mars-Mons arts de la scène depuis 2015.

fluiten · flûtes

Berten d'Hollander

klarinetten · clarinettes

Charles Michiels

trombone

Adrien Lambinet

percussie · percussion

Mathias de Amicis

Gabriel Camacho

piano

André Ristic

gitaar · guitare

Hughes Kolp

viool · violon

David Nunez

Laurent Houque

altviool · alto

Maxime Désert

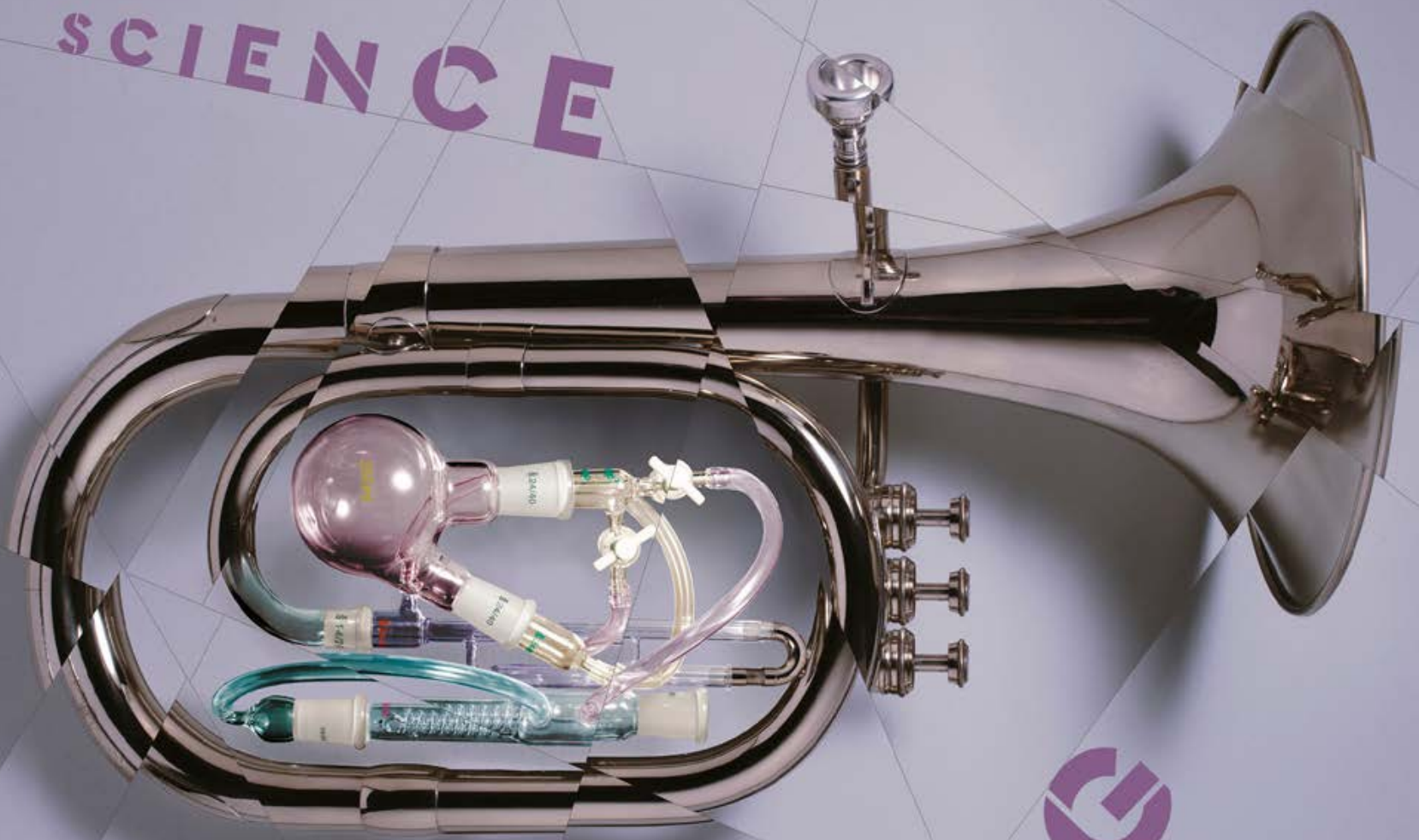
cello · violoncelle

Sigrid Vandenbogaerde

contrabas · contrebasse

Adrien Tyberghein

SCIENCE

BIG

Ars Musica – Big Science

18 Nov. »→ 2 Dec.'22

- 18 Nov.'22** Metropolis Rebooted: Cine-concert
- 20 Nov.'22** Orchestre Philharmonique Royal de Liège & Valentina Peleggi
- 23 Nov.'22** Ensemble Musiques Nouvelles
- 24 Nov.'22** Ensemble Resonanz
- 25 Nov.'22** Belgian National Orchestra & Hermus
- 29 Nov.'22** Grunik & Fractales
- 30 Nov.'22** Glass: Einstein on the Beach
– *Last tickets!*
- 1 Dec.'22** Laurie Anderson with special guest Rubin Kodheli & Brussels Philharmonic
– *Last tickets!*
- 2 Dec.'22** Laurie Anderson with special guest Rubin Kodheli – *Sold Out*

steun · soutien

coproductie · coproduction

Bozar

I mars >
mons arts de la scène

We danken onze mecenassen, publieke, culturele, institutionele en structurele partners, stichtingen en mediapartners voor hun steun.

Nous remercions nos mécènes, partenaires publics, culturels, institutionnels et structurels, fondations et partenaires médiatiques pour leur précieux soutien.

Opmaak van het programmaboekje · Réalisation du programme

Coördinatie · Coordination

Luc Vermeulen

Redactie · Rédaction

Lucie Knockaert, Maarten Sterckx, Luc Vermeulen

Vertaling · Traduction

ISO Translation & Maarten Sterckx

Grafiek · Graphisme

Sophie Van den Berghe