

Bozar × Ars Musica

29 Nov.'22

Grunik & Fractales

Hall M, Bozar

Grunik Fractales

Selectie van traditionele Tsjechische liederen ·
Sélection de chants traditionnels tchèques

Juan Arroyo NL-FR
°1981
Undersea

wereldpremière in opdracht van Ars Musica ·
première mondiale, commande d'Ars Musica

Chants tchèques
wereldpremière in opdracht van Ars Musica ·
première mondiale, commande d'Ars Musica

Mikel Urquiza NL-FR
°1988

Tablinum
✓ Velum
✓ Erma I (Jesu, meine Freude)
 ✓ Tabula
 ✓ Erma II
✓ Totenmaske

wereldpremière in opdracht van Ars Musica ·
première mondiale, commande d'Ars Musica

Duur 2 uur · Durée 2 heures

Toelichting

Een spetterende ontmoeting tussen het Tsjechische traditionele ensemble Grunik en het hedendaagse ensemble Fractales, dat is wat er te gebeuren staat tijdens dit concert. Speciaal voor Ars Musica schreef de Peruviaanse componist Juan Arroyo twee fonkelnieuwe composities. Ook de jonge Spaanse componist Mikel Urquiza, van wie verschillende werken zijn uitgevoerd door prestigieuze ensembles als het Trio Catch of het Quatuor Diotima, stelt zijn nieuwste compositie *Tablinum* voor. Het concert opent met enkele traditionele Tsjechische gezangen.

Juan Arroyo Undersea

Undersea is de reis van een waterdruppel, percussief en onophoudelijk op de piano zoals zijn impact op de grond wanneer de kraan gesloten is, naar de onpeilbare diepten van de zee. Het neemt ons in zijn greep, met zijn hypnotiserende loop, terwijl de vloed van elektronische geluiden, als golven, vortexen, oneindigheid, onze luisteraars onderdompelt in de onvermoede afgrond van geluid.

Chants tchèques

“Dit werk werd geschreven tijdens de lockdown en bestaat uit zes liederen. Het is als het ware een vrucht van een ontsnapping, van een fictieve reis, van een oversteek in de verte, in mijn verbeelding

[BACK](#)

en voor mijn werktafel. Het is ook een formidabele uitdaging om twee sterk contrasterende muzikale tradities: de schriftelijke en de mondelinge traditie, samen te brengen in één werk. Ik draag mijn Tsjechische liederen op aan Bruno Letort. Dankzij hem kon ik aan dit project werken ver van de bewoond gebieden.” – Juan Arroyo

Juan Arroyo werd geboren in Lima (Peru) en volgde lessen compositie aan de Conservatoria van Lima en vervolgens aan het Conservatoire Nationale Supérieur de Musique et Danse in Parijs. Hij was achtereenvolgens componist in residentie aan het Centre Henri Pousseur (2014), het IRCAM (2015) en het Centre de Création Musicale Art Zoyd (2017). Daarna verbleef hij als lid van de Académie de France in de Casa de Velazquez (2016-2017) in Madrid en daarna in de Villa Médicis in Rome (2017-2018). Zijn werk en composities zijn voorbeelden van het Sonoor Magisch Realisme en komen tot stand via verschillende sonore hybride technieken. Het jaar 2014 is het begin van een nieuwe en belangrijke fase in zijn artistiek werk waarin hij nieuwe instrumenten bouwt die in staat zijn hun klank te transmuteren, de zogenaamde Tana Instrumenten. Juan Arroyo gaat op zoek naar de verschillende graden van perceptie door klankbronnen, net zoals een fotograaf, gaandeweg te laten vervagen. Door zijn (geluids)lens minder of meer scherp te stellen laat hij de luisteraar reizen van het concrete naar het abstracte, van het materiële naar het immateriële.

Mikel Urquiza

Ars memoriae

“*Ars memoriae* (de kunst van het geheugen) is een oude discipline die tot doel heeft te begrijpen hoe het geheugen werkt en technieken te ontwikkelen om het zo goed mogelijk te gebruiken. In haar essay *The Art of Memory* (1966) beschreef Frances Yates de evolutie en de vele implicaties van deze discipline door de eeuwen heen.

Een van de meest bekende technieken is het geheugen te beschouwen als een gebouw, met verschillende kamers die herinneringen bevatten, gegroepeerd naar hun kenmerken. Vanwege mijn interesse in deze relatie tussen geheugen en architectuur, bouwde ik mijn compositie op naar het model van een Romeinse *domus* (vooral nog onvolledig); de volgende bewegingen verklanken het *tablinum*, de archiefruimte van het huis en het kantoor van de huismeester.

Het *tablinum* was vaak van het atrium gescheiden door een *velum* (sluier of gordijn). Het eerste deel verwijst naar deze doorschijnende en golvende scheiding die de twee plaatsen inneemt zonder ze te bewonen. Het is samengesteld uit twee tegengestelde chromatische frasen die alluderen op het begin van *Tristan en Isolde*, zonder ooit het karakteristieke akkoord te benoemen. Het is een quasi-citaat, een vaag bekende muzikale plek die weigert zichzelf te definiëren en een mysterie in stand houdt. De sluier is ook een metafoor voor de scheiding tussen leven en dood.

Want het *tablinum* is een plaats van herinnering waar de dood aanwezig is door de borstbeelden van de voorvaderen en de familiearchieven die zorgvuldig op tabletten zijn gekopieerd. *Erma I*, dat een koraal van Bach citeert (*Jesu meine Freude*), presenteert verticale, besliste akkoorden verpakt in aarzelende, zachte trillers. *Erma II* bewoont de kloof tussen de monumentale akkoorden van de *Rex tremendae* uit het *Requiem* van Mozart: de oude waarheden lijken gebarsten en ik zoek naar nieuwe muziek binnen de barsten. Tabula speelt op de “tafel” van instrumenten, brengt het schrijven terug naar de pulsatie, hetinsnijden van het materiaal; het is een stuk georganiseerd door eenvoudige carrures, een statisch ritueel.

Het laatste deel van de cyclus, *Totenmaske*, valt het idee van de dood openlijker aan. Een dodenmasker is een tekening van het gezicht van het lijk: mijn muziek is gebaseerd op een ruwe laatste ademhaling, zowel pijnlijk als vredig.” – Mikel Urquiza

Mikel Urquiza werd geboren in Bilbao en studeerde compositie aan Musikene (San Sebastian) bij Gabriel Erkoreka en Ramon Lazkano en daarna aan het CNSM in Parijs bij Gérard Pesson. In 2019 werd hij gesponsord door de Peter Eötvös Contemporary Music Foundation. Hij resideerde aan de Académie de France in Rome – in de Villa Médicis in 2019–2020. Zijn kamermuziekstukken worden vaak uitgevoerd door het Quatuor Diotima, Meitar Ensemble, New European Ensemble, United Instruments of Lucilin en mdi ensemble. Zijn muziek was te horen op het Festival Présences, het Festival ECLAT, de Wittener Tage für neue Kammermusik, het MATA New York en de Gaudeamus Muziekweek.

Clé d'écoute

Ce concert vous réserve une rencontre éblouissante entre l'ensemble traditionnel tchèque Grunik et l'ensemble contemporain Fractales. Le compositeur péruvien Juan Arroyo a composé deux œuvres spécialement pour Ars Musica. Le jeune compositeur espagnol Mikel Urquiza, dont la musique ont été jouée par des ensembles prestigieux tels que le Trio Catch ou le Quatuor Diotima, présente également sa dernière composition, *Tablinum*. Ces œuvres dialoguent avec une série de chants traditionnels tchèques présentés en début de concert.

Juan Arroyo Undersea

Undersea est le parcours d'une goutte d'eau, percussive et perpétuelle au piano comme son impacte au sol quand le robinet est mal fermé, vers les profondeurs insondées de la mer. Elle s'empare de nous, avec sa boucle hypnotique, alors que l'inondation de sons électroniques, aux allures de vagues, de vortex, d'infinitude, plonge notre écoute dans les abysses insoupçonnés du son.

Chant tchèques

« Écrite durant le confinement, cette pièce, composée de six chants, est le fruit d'une évasion, d'un voyage fictif, d'une traversée au lointain, dans mon imaginaire, devant ma table de travail.

[BACK](#)

Elle est aussi un redoutable défi, celui de réunir deux traditions musicales fortement contrastées : la tradition écrite et la tradition orale, autour d'une seule pièce. Je dédie mes *Chants tchèques* à Bruno Letort, grâce à qui j'ai pu réaliser cette aventure, loin des territoires cloitrés. » – Juan Arroyo

Né à Lima, au Pérou, **Juan Arroyo** suit des études de composition aux conservatoires de sa ville natale puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris. Compositeur en résidence au Centre Henri Pousseur (2014), à l'IRCAM (2015), membre de l'Académie de France à Madrid, Casa de Velazquez (2016/2017), compositeur en résidence au Centre de Création Musicale Art Zoyd (2017), il est membre de l'Académie de France à Rome, Villa Médicis pour la saison 2017–2018. Son travail de composition s'articule autour du Réalisme Sonore Magique et fait appel à diverses techniques d'hybridation sonore. En effet, en 2014, il entame une étape fondamentale de son travail artistique avec la construction de nouveaux instruments capables de transmuter leur son, les Tana Instruments. Juan Arroyo explore les différents degrés de perception en floutant progressivement les sources sonores à la manière d'un photographe, faisant ainsi voyager l'auditeur du concret vers l'abstrait, de la matérialité vers l'immatérialité, par le jeu de la mise au point de son objectif.

Mikel Urquiza

Tablinum, extension d'*Ars memoriae*

« L'*ars memoriae* (art de la mémoire) est une discipline antique visant à comprendre le fonctionnement de la mémoire et à développer des techniques pour s'en servir au mieux. Dans son essai intitulé *The Art of Memory* (1966), Frances Yates a décrit l'évolution et les nombreuses implications de cette discipline à travers les siècles.

Une des techniques les plus célèbres consiste à se représenter la mémoire comme un bâtiment, dont les différentes salles renferment les souvenirs groupés selon leur nature. Intéressé par ce rapport entre mémoire et architecture, j'ai bâti la structure d'une pièce de musique sur le modèle d'une *domus* romaine (pour l'instant incomplète) ; les mouvements suivants correspondent au *tablinum*, salle d'archives de la maison ainsi que le bureau du maître de la maison.

Le *tablinum* était souvent séparé de l'*atrium* par un *velum* (voile ou rideau). Le premier mouvement fait référence à cette séparation translucide et ondoyante qui occupe les deux lieux sans les habiter. Il est composé de deux phrases chromatiques opposées qui rappellent le début de *Tristan und Isolde*, sans jamais citer son accord caractéristique. Il s'agit d'une quasi-citation, un lieu musical vaguement connu qui refuse de se définir et entretient un mystère. Le voile constitue aussi une métaphore de la séparation entre la vie de la mort.

Car le *tablinum* est un lieu de mémoire où la mort est présente à travers les bustes des aïeux et les archives de la famille soigneusement copiées

sur des tablettes. *Erma I*, citant un choral de Bach (*Jesu meine Freude*), présente des accords verticaux et sûrs enveloppés de trilles hésitants et doux. *Erma II* habite l’interstice entre les accords monumentaux du *Rex tremendae* du *Requiem* de Mozart : les vérités anciennes apparaissent craquelées et je recherche une nouvelle musique à l’intérieur des fissures. *Tabula* joue sur la « table » des instruments, ramène l’écriture à la pulsation, l’incision de la matière ; c’est une pièce organisée par carrures simples, un rituel statique.

Le dernier mouvement du cycle, *Totenmaske*, attaque plus ouvertement l’idée de la mort. Un masque mortuaire est un calque moulé sur le visage du cadavre : ma musique repose sur un dernier souffle rugueux, à la fois douloureux et paisible. » – Mikel Urquiza

Né à Bilbao, **Mikel Urquiza** a étudié la composition à Musikene (San Sebastian) avec Gabriel Erkoreka et Ramon Lazcano, puis au CNSMD de Paris avec Gérard Pesson. En 2019, il a été parrainé par la Fondation de musique contemporaine Peter Eötvös. Il a résidé à l’Académie de France à Rome – à la Villa Médicis en 2019–2020. Ses pièces de musique de chambre sont souvent interprétées par le Quatuor Diotima, l’Ensemble Meitar, le Nouvel Ensemble Européen, les Instruments Unis de Lucilin et le mdi ensemble. Sa musique a été entendue au Festival Présences, au Festival ECLAT, aux Wittener Tage für neue Kammermusik, au MATA New York et à la Gaudeamus Music Week.

Grunik, choeur



© Vlastimil Bjaček

NL De vrouwenzanggroep Grunik komt uit Ostravice, een stad in het berggebied in het uiterste oosten van Tsjechië. Het ensemble legt zich toe op de authentieke interpretatie van lokaal folkloremateriaal, een traditie die in de tweede helft van de 20e eeuw door oudere vertolkers is doorgegeven aan de jongere generatie dankzij de oprichtster van de Grunikse folkloregroep, Vera Sejvlova (1919–2004). Grunik kreeg internationale bekendheid door zijn uitvoering van volksliederen op de soundtrack van de voor een Oscar genomineerde film *Želary* (2003) en zijn bijdrage aan het album *Bell* van zangeres Iva Bittová in 2012. In 2014 nam Grunik het album *Ozveny* (Echoes) op.

FR Le groupe vocal féminin Grunik est originaire d’Ostravice, ville située dans la région montagneuse à l’extrême est de la République tchèque. L’ensemble se concentre sur une interprétation authentique du matériel folklorique local, une tradition transmise dans la seconde moitié du XX^e siècle des anciens interprètes à la jeune génération grâce à la fondatrice du groupe folklorique Grunik, Vera Sejvlova (1919–2004). Grunik a acquis une renommée internationale grâce à son interprétation de chansons folkloriques sur la bande-son du film Želary (nominé aux Oscars en 2003) et à sa contribution à l’album de la chanteuse Iva Bittová, *Bell*, en 2012. En 2014, Grunik enregistre son album phare, *Ozveny* (Echoes).

Fractales, ensemble



© Martin Michiels

NL Het ensemble Fractales werd in 2012 opgericht in Brussel en is gespecialiseerd in de uitvoering van hedendaagse kamermuziek zonder dirigent. Het speelt een actieve rol in de hedendaagse avant-garde door opdrachten te geven voor nieuwe werken en jonge componisten te ondersteunen met zijn residentieprogramma BE Connect. Het ensemble geeft ook masterclasses en een speciaal programma aan muziekuniversiteiten in Europa voor de volgende generatie componisten. De groep trad op tijdens

[BACK](#)

talloze festivals in heel Europa en ontving tweemaal de Just Composed! prijs van de Universiteit van Wenen, de Willem Twee prijs in 2017 en de Vocatio Foundation prijs.

FR Fondé en 2012 et basé à Bruxelles, l'ensemble Fractales est spécialisé dans l'interprétation de musique de chambre contemporaine sans chef d'orchestre. Il joue un rôle actif dans l'avant-garde contemporaine en commandant de nouvelles pièces et en soutenant les jeunes compositeurs avec son programme de résidence BE Connect. L'ensemble donne également des masterclasses et un programme spécial dans les universités de musique en Europe pour la prochaine génération de compositeurs. Se produisant dans de nombreux festivals et de multiples salles en Europe, il a reçu deux fois le prix Just Composed! de l'Université de Vienne, le prix Willem Twee en 2017 et le prix de la fondation Vocatio.



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



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

Maarten Sterckx

Redactie · Rédaction

Maarten Sterckx, Luc Vermeulen

Grafiek · Graphisme

Sophie Van den Berghe