

origInnovation

– cycle de concerts

Invitation dans « l'atelier du compositeur »
à travers un cycle de neuf concerts
autour des œuvres de Kryštof Mařatka.

2019–2020
Salle Janáček du
Centre tchèque de Paris

... *Tout a déjà été, il n'y a plus qu'à le découvrir...*

Au cours de la saison 2019–2020, le compositeur Kryštof Mařatka propose au Centre tchèque de Paris une série de concerts qui invite les auditeurs au coeur de la création musicale, à travers sa musique, en miroir avec des oeuvres de grands compositeurs du passé. Le projet est placé sous le signe de l'excellence musicale et de l'esprit franco - tchèque, et invite d'éminents musiciens des deux pays à se produire à cette occasion.

Entrée : 10 €

Centre tchèque de Paris, 18 rue Bonaparte, 75006 Paris
Réservation conseillée au 01 53 73 00 22 ou paris@czech.cz

1. LE CARNET D'UN DISPARU – 100 ans

La naissance du langage chez l'enfant et les « mélodies de la parole »

Mardi 15 octobre 2019 / 20h

Œuvres de Leoř Janáček et de Kryštof Mařatka

Avec Jitka Hosprová – alto, Aleř Briscein – ténor,

Michaela Kapustová – voix d'alto, Kryštof Mařatka – piano,

Coline Infante, Bernadette Dodin, Barbara Vignudelli – voix de femmes

2. LE MYSTÈRE DU MANUSCRIT H. 136

Entre Prague et Paris: le manuscrit perdu de Bohuslav Martinů

Jeudi 7 novembre 2019 / 20h

Œuvres de Bohuslav Martinů et de Kryštof Mařatka

Projection du film *H.136*

Avec l'Ensemble Calliopée – direction artistique Karine Lethiec,

Kryštof Mařatka – piano

3. ARBORETUM DU TEMPS

Peut-on saisir le temps qui passe ? Et qu'est-ce que le temps ?

Jeudi 5 décembre 2019 / 20h

Œuvres de Bedřich Smetana, de Leoř Janáček

et de Kryštof Mařatka

Avec Michel Lethiec – clarinette et Zemlinsky Quartet (Prague)

4. VIOLONCELLE AU SOMMET

La virtuosité enivrante de François Salque au service du répertoire moderne et contemporain

Mardi 14 janvier 2020 / 20h

Œuvres de Henri Dutilleux, de Zoltan Kodaly

et de Kryštof Mařatka

Avec François Salque – violoncelle

5. PIERRES, OS, NATURE... ET MUSIQUE

Les résonnances des sons qui nous entourent ... dans la musique populaire, l'improvisation et le répertoire contemporain

Mardi 4 février 2020 / 20h

Œuvres de Tony Di Napoli, d'Antonín Dvořák, d'Olivier Messiaen et de Kryštof Mařatka
Avec Tony Di Napoli – lithophones – jeu sur pierres sonores,
Cargez Gretsjen – clarinette, Karine Lethiec – alto
et Kryštof Mařatka – piano et instruments populaires tchèques

6. LE BATAILLON, ciné-concert

Le premier grand film muet tchèque (1927) accompagné d'une musique originale commandée par le Musée du Louvre en 2002 à Kryštof Mařatka et interprétée "en live" lors de la projection

Jeudi 12 mars 2020 / 20h

Avec Jan Mach – clarinette, Alžběta Vlčková – violoncelle,
Jana Vychodilová – piano et Kryštof Mařatka – clavier
électrique, direction

7. LE CLAVECIN – historique ? moderne ?

La claveciniste tchèque de premier plan, Monika Knoblochová, présente des pièces clés du répertoire ancien avec des pièces modernes et nouvelles

Mardi 28 avril 2020 / 20h

Œuvres de J. P. Rameau, B. Martinů, V. Kalabis, K. Mařatka
Avec Monika Knoblochová – clavecin

8. RECEVOIR, TRANSMETTRE, RENDRE... concert-projection

La musique et le temps cinématographique dans un dialogue entre générations

Mardi 19 mai 2020 / 19h30

1re partie : Concert des jeunes mains musiciennes
2e partie : projection du film de
Kryštof Mařatka *De ta vie* (2000–2012)

9. NOUVEAUX MONDES

Métamorphoses sonores du piano, des résonnances exotiques à la monumentalité orchestrale.

Jeudi 18 juin 2020 / 20h

Œuvres de A. Dvořák (Symphonie *Du Nouveau monde* en version insolite pour piano), K. Mařatka (*Onyrik* pour piano finement dé-tempéré)
Avec Kryštof Mařatka – piano

I. LE CARNET D'UN DISPARU – 100 ans

La naissance du langage chez l'enfant et les « mélodies de la parole »

Mardi 15 octobre 2019 / 20h / durée : 2h

Interprètes :

Jitka Hosprová – alto

Aleš Briscein – ténor

Michaela Kapustová – voix d'alto

Coline Infante, Bernadette Dodin, Barbara Vignudelli – voix de femmes

Kryštof Mařatka – piano

Programme :

Kryštof Mařatka

Nids de cigognes (Čapí hnízda), drame concertant pour alto solo et enregistrement du babillage et des premières manifestations du langage chez l'enfant (2008)

entracte

Leoš Janáček

Enregistrements de chants populaires réalisés par le compositeur, 1909

Leoš Janáček

Le Carnet d'un disparu (Zápisník zmizelého), cycle de mélodies pour ténor, alto, trois voix de femme et piano (1919)

Il y a précisément cent ans, ce génie de la musique issu de Moravie qu'est Leoš Janáček terminait l'un de ses opus les plus étranges : le cycle de mélodies *Le Carnet d'un disparu*. C'est aussi avec cette oeuvre qu'en 2004 la salle de concert du Centre tchèque de Paris était baptisée salle Janáček, et on l'entendra en seconde moitié de la soirée.

La première est consacrée à une ample composition de Kryštof Mařatka, *Nids de cigognes*, drame concertant pour alto solo et enregistrement du babillage et des premières manifestations du langage chez l'enfant de 2008, qui se situe, par sa forme, entre oratorio, mélodrame, théâtre musical, performance et concerto de soliste virtuose.

Les deux pièces du programme sont unies par une fascination pour la voix en tant que « fenêtre sur l'âme humaine » et l'emploi d'une notation ou directement d'un enregistrement de la parole et du chant en tant que moyen de découvrir une préfiguration de la musique dans la plus naturelle des productions humaines, le langage parlé.

On entendra aussi un extrait du précieux enregistrement de chant populaire réalisé par Leoš Janáček sur un phonographe en 1909 (!) et la lecture du texte du *Carnet d'un disparu* en français avant l'exécution de l'oeuvre complétera la soirée.

Le concert est servi par les plus grands noms des solistes tchèques actuels, Jitka Hosprová (alto), Aleš Briscein (ténor) et Michaela Kapustová (voix d'alto).

2. LE MYSTÈRE DU MANUSCRIT H. 136

Entre Prague et Paris : le manuscrit perdu de Bohuslav Martinů
Jeudi 7 novembre 2019 / 20h / durée : 1h30

Concert de l'Ensemble Calliopée – direction artistique Karine Lethiec,
et Kryštof Mařatka – piano

Programme :

Kryštof Mařatka
Poèmes, pour violon et alto (1994)

Kryštof Mařatka
Exaltum, quatuor pour violon, alto, violoncelle et piano (1998)

Film H. 136 - projection
film d'Oliver Ségard et de Karine Lethiec avec l'Ensemble Calliopée

Bohuslav Martinů
Trio à cordes H. 136 (1923)

Milena Dolinová - Kryštof Mařatka
Csardas VIII, pour trio à cordes

On commémore cette année les 60 ans de la mort de Bohuslav Martinů, compositeur que Paris avait envouté, comme beaucoup d'autres, et qui sut avec art allier ses racines tchèques à de nombreuses influences internationales en un langage musical original. La projection du courtmétrage H 136 entraîne le public dans l'histoire du manuscrit de la première composition de Martinů écrite à Paris, quelques semaines à peine après avoir goûté pour la première fois, en 1923, l'atmosphère de la métropole française des "années folles". La nouvelle composition – le Trio à cordes H. 136 – est aussitôt envoyée à Prague, où le manuscrit se perd. En 2005, 80 ans plus tard, on retrouve inopinément sa trace à... le film vous dira le reste.

Formant parallèle à cet épisode d'un classique de la musique moderne tchèque Bohuslav Martinů, le programme fait entendre Poèmes de Kryštof Mařatka, qui est aussi sa première pièce écrite à Paris peu après son arrivée en France en 1994. Le programme propose également deux autres pièces de K. Mařatka, Exaltum, puissant quatuor pour piano et cordes de 1998, et un arrangement de musique populaire d'Europe centrale, la Csardas VIII pour trio à cordes.

Ce programme est servi par l'une des formations françaises de premier plan : l'Ensemble Calliopée qui, depuis vingt temps, consacre une grande partie de ses activités musicales à la diffusion de la musique tchèque. L'Ensemble Calliopée a notamment créé et enregistré en 2009 le trio H136 en première mondiale.

3. ARBORETUM DU TEMPS

Peut-on saisir le temps qui passe ? Et qu'est-ce que le temps ?

Jeudi 5 décembre 2019 / 20h / durée : 1h45

Interprètes :

Michel Lethiec – clarinette

Zemlinsky Quartet (Prague)

Programme :

Bedřich Smetana

De ma vie (Z mého života), quatuor à cordes (1876)

Leoš Janáček

Jeunesse (Mládí), 1924

arrangement pour quatuor à cordes de Kryštof Mařatka (2015)

entracte

Kryštof Mařatka

Arboretum du temps (Arboretum času), quintette pour clarinette et quatuor à cordes (2017)

Le passé est-il réelle persistance de la mémoire, ou juste illusion et pensée éphémère ? Et la musique, qui est en soi si pleine de sentiment, est-elle apte à rendre cette pensée philosophique ? C'est un triple rendu musical de l'expérience personnelle du temps écoulé qui se reflète dans le programme de cette soirée : romantique, moderne et contemporain.

La première est une oeuvre essentielle de la musique de chambre tchèque : le quatuor *De ma vie* de Bedřich Smetana, où ce compositeur nourri de musique à programme retrace, dans ses dernières années, l'histoire de sa vie.

La deuxième composition est d'un représentant majeur de la musique moderne tchèque, Leoš Janáček qui, en 1924, écrit cette oeuvre pour son anniversaire de ses soixante-dix ans. Il l'intitula *Jeunesse*. Avec des réminiscences de ses lointaines études, il y tisse un dialogue avec la vitalité originale qui est la sienne et est typique – justement – de ses années tardives. Nous l'entendrons dans sa version insolite pour quatuor à cordes, arrangement réalisé par Kryštof Mařatka et récemment publié aux éditions Bärenreiter.

Pour clarinette et quatuor à cordes, le quintette *Arboretum du temps* de Kryštof Mařatka (2017) incarne, à sa manière, la pensée de l'écoulement du temps à travers cinq mouvement séparés, dont chacun rappelle une période clé de la vie de l'être humain; il est conçu comme une succession d'« anneaux de croissance » au coeur d'un tronc d'arbre, en lien avec les cycles de vie de la Nature et de l'Homme, la naissance et la renaissance.

4. VIOLONCELLE AU SOMMET

La virtuosité enivrante de François Salque au service du répertoire moderne et contemporain

Mardi 14 janvier 2020 / 20h / durée : 1h40

Interprète :

François Salque - violoncelle

Programme :

Henri Dutilleux

Trois strophes au nom de S.A.C.H.E.R (1976)

Kryštof Mařatka

Voja Cello, grand solo pour violoncelle inspiré de la musique tzigane (1999)

entracte

Kryštof Mařatka

Dolmen, pour violoncelle seul (2011)

Zoltán Kodály

Sonate, pour violoncelle seul (1915)

Solistes et compositeurs se sont toujours inspirés mutuellement et leur désir commun de dépasser les frontières des possibilités temporaires a souvent permis de faire avancer l'art, que ce soit celui de l'interprète ou celui du compositeur. Le programme de ce soir retrace ce phénomène à la lumière du violoncelle – instrument qui fut dans le passé le symbole par excellence de telles avancées, qu'on se rappelle les Suites pour violoncelle seul de J. S. Bach ou le Concerto pour violoncelle et orchestre de Dvořák.

Le concert donne à entendre quatre pièces. Les Trois strophes d'Henri Dutilleux, Maître de la musique moderne française récemment disparu, sont une commande du légendaire violoncelliste russe Mstislav Rostropovitch. Pièce virtuose, Voja Cello est une commande de François Salque au compositeur Kryštof Mařatka, qui s'inspire des rythmes et de la beauté subjuguants de la musique tzigane. Du même compositeur, la troisième pièce, Dolmen, évolue dans l'ambiance d'une sorte de grave polyphonie mystérieuse inspirée par les dolmens néolithiques corses. Le programme se clôt sur une composition phare du répertoire moderne de violoncelle, la Sonate en si mineur du Hongrois Zoltán Kodály, en son temps inégalée.

La soirée se déroulera sous le signe du jeu soliste de François Salque, violoncelliste français, qui incarne précisément ce type d'interprète charismatique, qui, par le rayonnement de son jeu et de sa personnalité ne cesse d'inspirer de nombreux compositeurs d'aujourd'hui.

5. PIERRES, OS, NATURE... ET MUSIQUE

Les résonances des sons qui nous entourent ... dans la musique populaire, l'improvisation et le répertoire contemporain
Mardi 4 février 2020 / 20h / durée : 1h30

Interprètes :

Tony Di Napoli – lithophones, jeu sur pierres sonores

Cergez Gretsjen – clarinette

Karine Lethiec – alto

Kryštof Mařatka – piano et instruments populaires tchèques
(flûte en os, flûte harmonique en bois koncovka, flûte nasale, trompe pastorale, sifflet en roseau, cor de chamois...)

Programme :

Tony Di Napoli

Pierres, solo pour pierres-lithophones (2018)

Antonín Dvořák

Trio Dumky op. 90, (1890)

arrangement de Kryštof Mařatka pour clarinette, alto et piano (2013)

extraits : 1, 2, 3, 6

Kryštof Mařatka

VIRGO, pour flûte en os et alto (2018)

Tony Di Napoli et Kryštof Mařatka

Improvisation, pour lithophones et cordes de piano

Olivier Messiaen

Abîme des oiseaux, pour clarinette seule (1940)

Kryštof Mařatka

Báchoriky - fables pastorales, pour alto, clarinette, piano et ensemble d'instruments populaires tchèques (2016)

Même les phénomènes les plus simples et les plus naturels cachent en eux le mystère du son : pierres, os, chant d'oiseau, herbes, branches d'arbres... tout est son et mouvement, qui inspirent les créateurs à chercher comment communiquer avec la matière donnée, pour lui insuffler un contenu, donc la vie.

Et c'est précisément ces liens entre divers univers de provenance « naturelle », que reflète le programme de cette soirée, à travers la musique moderne (*Abîme des oiseaux*), improvisée (lithophones), romantique (*Dumky*) et contemporaine inspirée de la musique populaire (*Báchoriky*).

6. LE BATAILLON, ciné-concert

Le premier grand film muet tchèque (1927) accompagné d'une musique originale commandée par le Musée du Louvre en 2002 à Kryštof Mařatka et interprétée "en live" lors de la projection

Jeudi 12 mars 2020 / 20h / durée : 1h40

Interprètes :

Jan Mach – clarinette

Alžběta Vlčková – violoncelle

Jana Vychodilová – piano

Kryštof Mařatka – clavier électrique, direction

Ce ciné-concert se déroule sous le signe des premières projections cinématographiques, quand les histoires muettes en noir et blanc défilant sur l'écran s'animaient au son de l'interprétation des musiciens. Ceux-ci en sonorisant ou en illustrant les images avec des bruitages, des improvisations, des oeuvres du répertoire ou des compositions propres, introduisaient la « présence physique » de la musique.

Le film *Le Bataillon* nous plonge dans le drame d'une légende de la Vieille Prague sur la déchéance personnelle et sociale d'un avocat, maître Uher. Le réalisateur Přemysl Pražský y donne une oeuvre aux procédés cinématographiques tout à fait extraordinaires et inventifs et fait de son oeuvre le pilier des débuts de la cinématographie tchèque.

L'alliance insolite de l'ancien et du nouveau, ici d'un film muet historique et d'une musique contemporaine savante, prend une dimension nouvelle dans le cadre du cycle origiNnovation qui relie le passé avec le présent.

7. LE CLAVECIN – historique ? moderne ?

La claveciniste tchèque de premier plan, Monika Knoblochová, présente des pièces clés du répertoire ancien avec des pièces modernes et nouvelles

Mardi 28 avril 2020 / 20h / durée : 1h30

Programme :

Jean-Philippe Rameau
Pièces pour clavecin (1728)

Bohuslav Martinů
Sonate pour clavecin (1958)

Viktor Kalabis
Akvarely (1979)

Kryštof Mařatka
Melopa (2008)

S'il est un instrument qui incarne par excellence l'idée du présent cycle de concerts origiNnovation, c'est bien le clavecin – indispensable dans la musique des XVIIe et XVIIIe siècles et connaissant une renaissance dans la musique moderne et contemporaine, souvent avec une amplification du son, appelant les compositeurs à de nouvelles possibilités sonores.

Ce concert invite les auditeurs à une écoute de résonances et de couleurs trop souvent oubliées et que l'on découvre et redécouvre sous les doigts de Monika Knoblochová, splendide claveciniste tchèque suivant le sillage d'icônes du clavecin du XXe siècle telles que Wanda Landowska, Elzbieta Chojnacka ou Zuzana Růžicková.

8. RECEVOIR, TRANSMETTRE, RENDRE... concert-projection

La musique et le temps cinématographique dans un dialogue entre générations
Mardi 19 mai 2020 / 19h30 / durée : concert 45' + projection : 1h12

Programme :

1re partie :
Concert des jeunes mains musiciennes

2e partie :
Projection du film de Kryštof Mařatka
De ta vie (2000–2012)

Ce programme est conçu comme une « fenêtre » sur les rapports intergénérationnels, comme un dialogue entre les enfants et les adultes dans un contexte familial et musical.

La première partie de la soirée est confiée aux jeunes interprètes. Futurs musiciens professionnels ou mélomanes, leur voix fait bien sûr partie de la partition d'une vie en compagnie de la musique.

Dans la seconde partie de la soirée sera projeté le film-portrait *De ta vie* (*Z tvého života*), où le compositeur Kryštof Mařatka, en secret et pendant huit ans, a filmé son père, le professeur Zdeněk Mařatka (1914–2010). Le film est donc une sorte de regard intime du fils sur son père tandis que celui-ci, sur le fond d'une expérience de huit régimes politiques du XXe siècle dans un pays d'Europe centrale, apporte son regard sur le monde qui nous entoure.

9. NOUVEAUX MONDES

Métamorphoses sonores du piano, des résonnances exotiques à la monumentalité orchestrale.

Jeudi 18 Juin 2020 / 20h / durée : 1h30

Kryštof Mařatka – piano

Programme :

Kryštof Mařatka

Onyrik – récits futurs et exotiques, pour piano finement dé-tempéré (2011)

Antonín Dvořák

Symphonie « Du Nouveau monde » (1893)

dans l'arrangement de Kryštof Mařatka pour piano seul (2017)

Kryštof Mařatka

Onyrik – récits futurs et exotiques, pour piano finement dé-tempéré (2011)
seconde exécution

Le concert a pour fil rouge l'idée d'une « métamorphose » en un nouveau monde du son du piano, un nouvel angle de vue proposé à travers un récital de piano du compositeur Kryštof Mařatka.

Sa pièce ONYRIK – récits futurs et exotiques, attire l'auditeur dans de nouvelles et insolites harmonies micro-intervalliques obtenues en modifiant la vibration des cordes par une fine manipulation à l'intérieur du piano.

C'est une autre métamorphose du piano, celle de la monumentalité orchestrale, que fait entendre l'arrangement pour piano seul réalisé par K. Mařatka d'une des oeuvres les plus célèbres de l'histoire de la musique : la symphonie Du Nouveau monde d'Antonín Dvořák.

Enfin, les auditeurs sont invités à vivre une expérience nouvelle, puisque le programme leur offre la possibilité inhabituelle de réentendre la pièce ONYRIK – récits futurs et exotiques, proposant ainsi un autre angle de perception à travers une deuxième exécution de la même oeuvre au cours de la soirée.

Entrée : 10 €
01 53 73 00 22 / paris.czechcentres.cz
Centre tchèque de Paris, 18 rue Bonaparte, 75006 Paris
Réservation conseillée au 01 53 73 00 22 ou paris@czech.cz