

Élargir le répertoire européen de musique classique

Lorsque le London Schubert Players' Chamber Orchestra (LSP) a lancé sa première «invitation aux compositeurs», l'objectif était clairement d'élargir le répertoire européen de nouvelle musique classique contemporaine afin d'élaborer de nouvelles, et rares, combinaisons de musique de chambre.

La première «invitation aux compositeurs» a été lancée en 2008 afin de permettre à des compositeurs de tous les âges et de toutes les nationalités d'élaborer des œuvres courtes pour des «combinaisons spécifiques de musique de chambre inexistantes ou très rares dans le répertoire classique standard». Pour Anda Anastasescu, fondatrice et directrice artistique de LSP, le projet est motivé par la difficulté de trouver des œuvres de qualité pour des combinaisons instrumentales spécifiques.

«Durant 18 ans, notre formation professionnelle a eu du mal à présenter plusieurs œuvres majeures de musique de chambre de Schubert, Mendelssohn, Saint-Saëns, Messiaen et Enescu, chacune étant composée pour une combinaison instrumentale spécifique, absente du travail d'autres compositeurs reconnus. Nous étions également séduits par l'idée de jouer des combinaisons intéressantes inexistantes du répertoire classique européen», explique-t-elle.

Le projet est un partenariat entre le Royaume-Uni, la France et la Roumanie. Il prévoit l'organisation de concerts, de séminaires, d'ateliers et de conférences dans ces trois pays, ainsi que des présentations des nouvelles œuvres les plus inspirées. Dans le cadre de ce projet, le LSP collabore avec l'Institut culturel roumain de Paris et l'Asociata Info Manager (AIM) de Bucarest. L'invitation a été officiellement lancée à Londres le 31 mars 2010 à la Royal Academy of Music (RAM), en présence de Philip Cashian, figure très influente de la composition musicale en charge de la composition à l'académie.

Une sélection hétérogène

Durant la première année du projet, 22 œuvres au total ont été sélectionnées, proposées par des compositeurs de 11 pays (Belarus, Croatie, États-Unis, Israël, Italie, Mexique, Norvège, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni et Suède). Les œuvres s'inspirent de quatre modèles: «La Truite» quintette de Schubert pour piano, violon, viole, violoncelle et contrebasse, le concerto pour piano, violon et cordes de Mendelssohn, le septuor pour trompette, piano et quintette à corde de Saint-Saëns et le «Quatuor pour la fin du temps» de Messiaen, pour piano, violon, clarinette et violoncelle.

Pour le compositeur norvégien Bjørn Bolstad Skjelbred, «l'invitation aux compositeurs» se distingue des autres commandes d'œuvres et invitations aux compositeurs. «Ce projet est différent du fait de sa référence à des œuvres musicales, à des compositeurs et à des combinaisons instrumentales spécifiques et du calibre musical de ses modèles. Ma contribution au projet avait pour motivation première la composition d'une œuvre personnelle comparée ou associée à une œuvre majeure.»

Pour le compositeur britannique Drew Wilson, les «modèles» suscitaient également immédiatement l'inspiration, tout en laissant libre cours à l'imagination: «Il sera très intéressant d'entendre les diverses approches à partir d'un même point de départ, en particulier parce que les compositeurs participants sont issus d'environnements culturels différents.»

Les compositeurs auront également l'occasion de se rencontrer lors des divers événements et concerts organisés. Ces rencontres devraient stimuler l'échange d'idées et la comparaison d'approches musicales. «Il est toujours intéressant et instructif de partager différentes approches culturelles dans son domaine. Ceux d'entre nous qui sont issus de

pays différents sont le produit de modes d'apprentissage, voire d'environnements esthétiques, différents également. Ces facteurs influencent nos préférences et, avouons-le, nos idées reçues, lesquelles, je l'espère, se raréfieront grâce à cet apport d'information», souligne Drew Wilson.

Faire le lien entre le passé et le présent

En plus de pallier les lacunes du répertoire musical européen et de l'enrichir avec des œuvres nouvelles et intéressantes des quatre coins du continent, le projet fait également le lien entre la composition passée et contemporaine.

«Le projet vise à créer une nouvelle dimension dans l'art de la composition classique», affirme Anda Anastasescu. «Il inspire et stimule l'imagination et les compétences des compositeurs, afin de faire passer quelques grandes idées musicales européennes des XVIIIe, XIXe et XXe siècles au XXIe siècle, en faisant directement le lien entre les grandes traditions musicales européennes et la pensée contemporaine.»

L'un des grands principes du projet est de jouer les nouvelles œuvres en conjonction avec leurs «modèles». Les œuvres plus anciennes devraient ainsi bénéficier d'un regain d'attention et d'un œil neuf. «Les jouer parallèlement aux compositions contemporaines permet de les redécouvrir», ajoute Anda Anastasescu. «Elles semblent plus modernes, plus courageuses et on les imagine telles qu'elles étaient écoutées quand elles ont été composées.»

Pour les compositeurs également, l'approche permet de redécouvrir le passé. «Ce lien avec des compositions majeures du passé permet aux musiciens contemporains de s'identifier à l'extraordinaire tradition musicale occidentale», souligne Roberto Brisotto (Italie), dont la composition d'inspire des «Évocations rituelles» du «Quatuor pour la fin du temps» de Messiaen.

Création collaborative

Un autre aspect essentiel du projet est la collaboration étroite entre les musiciens et les compositeurs. Pour le compositeur Ivan Božičević (Croatie), préoccupé par la tendance musicale contemporaine à se focaliser sur la complexité au détriment de la beauté, il s'agit d'un facteur clé: «À mes yeux, "l'invitation aux compositeurs" implique une réelle quête de beauté dans la nouvelle musique. Les œuvres seront jugées par les futurs musiciens eux-mêmes et non par d'autres compositeurs en quête de complexité.»

La collaboration étroite entre les musiciens et les compositeurs est saluée par tous les participants. «Pour la plupart des compositeurs, le contact avec les musiciens est plutôt limité», affirme Drew Wilson. «Il est très intéressant de pouvoir entendre son œuvre, de participer aux répétitions et de recueillir l'avis des musiciens. Parfois, les choses ne sont pas comme on les aurait imaginées, voire impossibles en pratique. L'interaction avec les musiciens nous permet d'adapter l'œuvre et de l'affiner avant qu'elle soit présentée au public.»

Pour les musiciens également, l'échange avec les compositeurs est très gratifiant. Le violoniste et violoncelliste Ricardo Zwietsch jouera de nombreuses nouvelles œuvres avec le London Schubert Players' Chamber Orchestra: «Découvrir des œuvres totalement nouvelles et être en contact avec les compositeurs eux-mêmes est très motivant. Cela permet une collaboration créative dans l'élaboration de l'œuvre et l'enrichissement de l'interprétation musicale.»

Également joueur de viole, il salue la création de nouveaux morceaux pour cet instrument. «Il existe très peu d'œuvres classiques pour viole. Ces nouvelles œuvres permettront d'enrichir le répertoire.»

The Invitation to Composers project is coordinated by Anda Anastasescu, founder and artistic director of the London Schubert Players' Chamber Orchestra. It is supported by the European Commission's Culture Programme 2007-2013 [Ref:.....] The selected works of the project will be published and recorded on CD, and a book will be published about the composers.

More information:

The European Commission's Culture Programme:

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

The London Schubert Players' Trust - Invitation to Composers

<http://www.londonschubertplayers.co.uk/>

Photos:

Anda Anastasescu.jpg

Caption: Anda Anastasescu, artistic director of the London Schubert Players' Chamber Orchestra and coordinator of the 'Invitation to Composers' project. In 2003, Anda Anastasescu was one of the four women selected in the arts in Great Britain to receive the European Women of Achievement Certificate "in recognition of an outstanding contribution to pan-European understanding and progress that provides an inspiration to others".

DG EAC Invitation to composers 024.jpg

Caption: Musicians Ricardo Zwietisch and Sebastien Millett work on a new composition by Roberto Brisotto (Italy), *Evocations Rituelles*.