

BAZAR ÉLECTRIQUE & LUX:NM

INTERPRÈTES

BAZAR ÉLECTRIQUE

Eloïse Labaume : **voix, vocoder**

Aurélio Edler-Copes : **e-guitare, e-bass**

LUX:NM

Ruth Velten : **saxophones**

Zoé Cartier : **violoncelle**

Lukas Böhm, **sampler et percussion**

Vitaliy Kyianytsia, **synthétiseurs, piano**

MUSIQUE

Aurélio Edler-Copes **[Création Mondiale]** *

Laurie Anderson

Sarah Nemtsov

** Aide à l'écriture 2022 du Ministère de la Culture*

PARTENAIRES

Goethe Institut / Neue Musik Berlin / Kesselhaus der
Kulturbrauerei Berlin / Festival Live.Bazar / Maison de la
Musique de Bagneux / Théâtre Dunois / MMC / CNM

PRÉSENTATION

Du troubadour médiéval à la monodie de la renaissance, tout en passant par le lied allemand ou les « pop » des dernières décennies, le genre de la chanson est un incontournable dans la culture occidentale au cours des siècles. Dans **LOVE.SONGS, Bazar Électrique** (Paris) et **LUX:NM** (Berlin), ensembles issus de deux capitales iconiques de la scène de musique contemporaine, entrent en synergie pour décroquer et explorer le concept de 'chanson' dans tous ses états dans un programme avec une création mondiale d'**Aurélio Edler-Copes** (France/Brésil) mise en miroir avec trois pièces du premier disque de **Laurie Anderson** (EUA), icône de la musique expérimentale des années 1980, ainsi qu'une œuvre récente de **Sarah Nemtsov** (Allemagne).

Ces deux collectifs fortement engagés dans la création contemporaine ont la particularité d'intégrer des instruments amplifiés, électriques et l'électronique dans des programmes originaux et audacieux et envisagent un échange de musiques et d'idées dans les années à venir au sein de leurs espaces culturels respectifs.

Le programme sera présenté en concert à Paris le 20 octobre 2023, lors du festival **Live.Bazar** au **Théâtre Dunois** et à Berlin le 12 novembre 2023, dans la saison de concerts de LUX:NM au **Spielstättenbescheinigung im Kesselhaus der Kulturbrauerei**.

COLLABORATION

Suite à un projet commun avec l'ensemble Mozaik de Berlin dans le cadre du Festival Ultraschall et de la Biennale Musique en Scène de GRAME, **Ruth Velten** (**saxophoniste** et **co-directrice artistique de LUX:NM**) et **Aurélio Edler-Copes** (**compositeur** et **co-directeur artistique de Bazar Électrique**) ont souhaité initier une collaboration réunissant leurs deux structures.

Au cœur du projet un cycle de chansons d'Aurélio Edler-Copes qui réunit et mêle les musiciennes et musiciens des deux ensembles et met en lumière leur savoir-faire avec les systèmes de transformation analogique du son notamment sur la voix, les instruments amplifiés et les instruments électriques.

Avec le soutien de l'**Institut Goethe**, les deux ensembles ont pu commencer à travailler sur le projet à partir de septembre 2022. Une **aide à la création** a été accordée au compositeur par le **Ministère de la Culture** ainsi que des demandes de soutien à la Maison de la Musique Contemporaine et le CNM. Les concerts de création seront réalisés en 2023 dans le cadre de la programmation de chaque ensemble à Berlin et en région parisienne.

PROGRAMME

Dans ce programme autour de la chanson sous toutes ses formes, les deux ensembles souhaitent mettre en miroir trois pièces du premier et iconique LP de Laurie Anderson, **Big Science**, sortie il y a 40 ans avec la nouvelle création **Love Songs** du compositeur Aurélio Edler-Copes.

Big Science est le premier album de l'artiste d'avant-garde en 1982. Il est surtout connu pour le single "O Superman", qui a atteint inopinément la deuxième place au Royaume-Uni. Aurélio Edler-Copes a réalisé un arrangement au plus proche de l'original pour voix, vocodeur, saxophone, samplers et échantillons originaux de 1982, synthétiseurs de l'époque saxophones, guitare et basse électriques. Les trois titres présentés sont **From the Air, Walking & Falling, O Superman**.

Love.Songs, d'**Aurélio Edler-Copes**, est un cycle de chansons pour voix amplifiée, cinq instrumentistes (guitare électrique, saxophone, violoncelle, synthétiseur/sampler, radio/thérémine) et électronique analogique et numérique, d'une durée de 30 minutes. La proposition de ce cycle est d'explorer la subtilité musicale à l'intérieur d'un dispositif constitué d'une voix amplifiée et d'instruments électriques/amplifiés transformés par des pédales d'effet analogiques et l'électronique en temps réel. Le compositeur prendra comme référence des chansons d'amour de plusieurs époques et lieux comme les troubadours d'Occitanie, les madrigaux italiens et anglais, les lieder allemands, mais aussi la chanson française ou la pop allemande et internationale des années 1980. Au totale, 10 pièces, d'environ trois minutes chacune, dans lesquelles il travaillera certains éléments de ces chansons (fragments du texte, le caractère, certaines inflexions mélodiques ou harmoniques, patrons rythmiques, timbre, etc.) et les explorera dans son écriture personnelle. Pour le compositeur, il ne s'agit pas de collage ni de citation, mais plutôt d'une ouverture à d'autres univers poétiques et de l'intégration de certains de leurs éléments comme point de départ d'une nouvelle création. La voix guidera l'auditeur avec des univers contrastants tels que la voix radiophonique, chantée, récitée, parlée, transformée par l'électronique ou, encore, avec des chuchotements proches du phénomène ASMR [Autonomous Sensory Meridian Response]. Une force sonore tout en retenue, prête à exploser, qui donnera la couleur à une œuvre à la fois puissante et poétique, ancrée dans le présent tout en regardant la tradition et s'ouvrant vers le futur.

Ces deux recueils de chansons, mettent au premier plan la voix parlée, chantée, modulée par le vocoder, et les synthétiseurs analogiques (Minimoog, Solina, Korg VP-330). Chez Laurie Anderson, le flux de la parole, des histoires racontées et des images poétiques sont au centre de ses pièces, chez Aurélio Edler-Copes la poésie sonore, concrète, les mots signifiants et les mots mantras qui devient son à l'état pur. L'électronique et l'amplification devient moyen de transcendance du phénomène sonore, au même titre que Sarah Nemtsov parle d'*imagination amplifiée* dans sa pièce **White Eyes Erased**, duo explosif pour percussion, keyboard et électronique.

Dans **White Eyes Erased**, **Sarah Nemtsov** explore dans cette pièce les extrêmes entre une 'esthétique de la fragilité' et 'le courage d'être laid', en utilisant des dispositifs d'effets analogiques et des gestes théâtraux et vocaux (textes échantillonnés et voix en direct avec mégaphone) pour produire des visions abstraites de la réalité. La notion de son et 'd'imagination amplifiée' est au coeur de la pièce.

LOVE SONGS

LAURIE ANDERSON (EUA, 1947)

FROM THE AIR

WALKING & FALLING

O SUPERMAN

arrangement d'Aurélio Edler-Copes pour voix, guitare et basse électrique, saxophones, synthétiseurs et sampler

SARAH NEMTSOV (Allemagne, 1980)

WHITE EYES ERASED [Création Française]

pour percussion, keyboard et électronique

AURÉLIO EDLER-COPES (Brésil, 1976)

LOVE SONGS [CRÉATION MONDIALE]

pour voix, guitare électrique, saxophone, violoncelle, synthétiseur, sampler/percussion et électronique

MUSICIENS

BAZAR ÉLECTRIQUE

Eloïse Labaume voix, vocoder

Aurélio Edler-Copes e-guitare, e-bass, électronique

LUX:NM

Ruth Velten saxophones

Zoé Cartier violoncelle

Lukas Böhm percussion, sampler

Vitaliy Kyianytsia, synthétiseurs, piano

BUDGET

Coût plateau

(6 musiciens + 1 ingénieur son/lumière)

5000€

+ frais de voyage/logement/per diem

- . 3 personnes depuis Paris
- . 4 personnes depuis Berlin

TECHNIQUE

Matériel technique

- . 2 amplificateurs Fender Hot Rod Deluxe III ou IV
- . 3 microphones shure SM 58
- . 2 claviers maître de 49 touches
- . 1 vidéo-projecteur
- . 1 écran de 3x4m
- . 1 système de diffusion stéréo PA sur scène

Installation & Sound check

3h

Répétition générale sur plateau

3h

BAZAR ÉLECTRIQUE

BAZAR ÉLECTRIQUE est né de la rencontre entre la harpiste et vocaliste Éloïse Labaume et le compositeur et guitariste Aurelio Edler-Copes. Musiciens dynamiques et polyvalents, ils ont collaboré à maintes reprises depuis 2007, lorsqu'ils sont entrés au Master de théâtre musical avec Georges Aperghis à la Hochschule der Künste Bern. Dans leurs projets ils font un pari original vers une esthétique étroitement liée aux moyens de communication issus du XX / XXIème siècles revendiquant une musique électrique dans tous ses états: du son au concept artistique, de l'instrumentation à la mise en scène des concerts. Leur première a été réalisée en novembre 2017 à «Création Mondiale», une émission radiophonique de France Musique dans laquelle ils ont enregistré l'œuvre *Hörspiel #1* d'Aurelio Edler-Copes, pour voix amplifiée, radio et guitare électrique, commande de Radio France.

Depuis, ils réalisent le Festival Live.Bazar au Théâtre Dunois et à la Maison de la Musique et de la Danse de Bagneux avec le soutien du CNM, de la Mairie de Paris, de la Sacem et de la Fondation Salabert, et se sont engagés dans le développement de plusieurs spectacles autour de la radio, les instruments électriques et de formes hybrides dans le répertoire contemporain (Tristan Murail, Bernhard Lang, Georges Aperghis, Peter Ablinger, Steve Reich, Fausto Romitelli, Morton Feldman) et la création (Hélène Brechand, Juan Pablo Carreño, Aurelio Edler-Copes, Yumiko Yokoi, Mirtru Escalona, Sébastien Roux). En 2022 ils établissent un programme d'échange avec l'Ensemble d'Arts, de Valence (Espagne), avec des concerts au Festival Rafal à Valencia et au Festival Live.Bazar à Paris . En 2023 une nouvelle collaboration internationale avec l'ensemble LUX:NM Berlin (Allemagne) voit le jour, avec le soutien d'Impuls Neue Musik, de l'Institut Français et du Ministère de la Culture (Aide à l'écriture). Des concerts et créations communes avec LUX:NM auront lieu à Paris et à Berlin en octobre et novembre 2023.

www.bazar-électrique.com

LUX:NM contemporary music ensemble berlin est un ensemble de musique contemporaine qui a acquis une réputation internationale pour ses interprétations authentiques et énergiques de la musique nouvelle. Fondé en 2010 par Ruth Velten et Silke Lange l'ensemble développe des programmes de musique de chambre polyvalents avec instrumentation flexible. LUX:NM initie et développe de nouveaux concepts dans le domaine de la musique contemporaine. Les membres de l'ensemble composent, improvisent, interprètent et dirigent, ils développent leurs propres concepts dramaturgiques et idées scéniques.

Cet aspect artistique-créatif est au cœur de l'idée collective. Le travail d'ensemble intensif rend possible de projets extraordinaires, dans lesquels l'interdisciplinarité et les approches interculturelles trouvent naturellement leur place. Avec diverses productions propres, l'ensemble fixe des priorités thématiques et éclaire ainsi différentes facettes de la musique nouvelle, notamment Aaron S. (2016, opéra multimédia de Slawomir Wojciechowski), Diary, Random and Pickles (2016, performance musicale de Pierre Jodlowski), Dark Lux (2018, pièce radiophonique avec musique de Gordon Kampé), ANTIGONE Exp. N° 2 (2020, théâtre musical immersif avec réalité augmentée).

En 2017, l'album LUXUS a été récompensé par le Preis der Deutschen Schallplattenkritik. En novembre 2018, le deuxième album d'ensemble STRANDGUT a été nommé pour le Preis der deutschen Schallplattenkritik ainsi que pour l'International Classical Music Award (ICMA) 2020.

AURÉLIO EDLER-COPES

(Brésil, 1976)

L'œuvre de Aurélio Edler-Copes est reconnue par son intensité, son dynamisme et sa force dramatique. Sa recherche artistique l'a amené à fusionner des instruments acoustiques et électriques et à développer des dispositifs électroniques qu'intègrent l'analogique et le digital en temps réel.

Créateur d'intense activité, il collabore régulièrement avec de prestigieux solistes et ensembles (Ensemble Intercontemporain, Klangforum Wien, United Instruments of Lucilin, Musikfabrik, Quatuor Diotima, Mosaik, etc.) et a reçu une trentaine de prix internationaux de composition et a été compositeur en résidence à la Royale Académie d'Espagne à Rome, à la Casa de Velázquez–Académie de France à Madrid et au KulturKontakt Austria–Chancellerie Fédérale de l'Autriche, à Vienne. Il a réalisé également des résidences de création à l'IRCAM, GRAME, GMEM, CMMAS, Fondation Phonos, Royaumont et avec l'ensemble Taller Sonoro, à Séville.

En plus de son travail de compositeur, Aurélio Edler-Copes joue régulièrement la guitare électrique dans ses œuvres et les programmes qui les accompagnent, mettant ainsi en relation le répertoire pour e-guitare et ses créations. C'est le cas notamment dans des récentes collaborations avec United Instruments of Lucilin, l'ensemble L'Itinéraire et Bazar Électrique.

Aurélio Edler-Copes est diplômé en guitare avec Daniel Wolff à l'Université Fédérale du Rio Grande do Sul, Brésil, et en composition avec Gabriel Erkoreka au Centre Supérieur de Musique du Pays Basque–Musikene. Il a également obtenu une maîtrise en composition et théâtre musical avec Georges Aperghis à la Haute École des Arts de Berne, en Suisse, et a complété sa formation dans le Cours de Composition et Informatique Musicale de l'IRCAM–Centre Pompidou de Paris.

www.edler-copes.com

SARAH NEMTSOV

(Allemagne, 1980)

Sarah Nemtsov commence à jouer de la flûte avec le Reil Trio (deux flûtes et clavecin) de ses 9 à ses 13 ans. L'année suivante, elle commence à apprendre le hautbois. Elle étudie par la suite la composition à Hanovre avec Nigel Osborne, Johannes Schöllhorn puis, à partir de 2005, à Berlin avec Walter Zimmermann. Hautboïste, parfois interprète de ses propres œuvres, Sarah Nemtsov se consacre depuis 2007 uniquement à la composition.

En 2014-2015, elle est compositrice en résidence à l'Orchestre Philharmonique d'Erfurt. Ses œuvres ont été interprétées par de nombreux ensembles et orchestres comme le Hr-Sinfonieorchester, le Deutsches Sinfonieorchester, l'Ensemble Modern, l'Ensemble Mosaik, l'Ensemble Adapter, Neue Vocalsolisten Stuttgart, l'Ensemble Recherche, Ictus, ou encore Klangforum Wien. Sarah Nemtsov a présenté ses compositions à différents festivals tels que Donaueschinger Musiktage, Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik, Wien Modern, ECLAT, Ultraschall, Holland Festival, Musica (Strasbourg), Bregenzer Festspiele et la Münchener Biennale. Ces dernières années, Sarah Nemtsov s'est particulièrement intéressée à la stratification musicale et au « chaos constructif » comme expression de la réalité, ainsi qu'à l'interaction entre les instruments acoustiques et électroniques. Dans ses compositions, la littérature tient une place centrale en tant que source d'inspiration. En 2015, Sarah Nemtsov fonde avec son mari, le pianiste Jascha Nemtsov, « Raum für Kunst und Diskurs », une galerie-salle de concert à Berlin.

Elle a également initié en tant que directrice artistique et compositrice le projet « Mekomot » en 2015-2016, qui prend la forme d'une tournée de concerts de musique contemporaine et de chants liturgiques juifs anciens à travers des synagogues abandonnées en Allemagne et en Pologne.

LAURIE ANDERSON

(EUA, 1947)

Laurie Anderson est diplômée de Barnard College (1969) et de l'université Columbia (1972) en histoire de l'art et en sculpture. Dès les années 1970, elle réalise des performances à New York, notamment à The Kitchen, dont certaines sont reprises dans des œuvres ultérieures. En 1981, elle enregistre la chanson *O Superman (en)* de manière confidentielle sur le label One Ten Records. Le disque est apprécié et relayé par John Peel. C'est un succès important, puisque cette composition parvient à la deuxième position des ventes en Angleterre. Ce succès la fait sortir du statut d'artiste d'« avant-garde » et lui procure un début de notoriété en France. Peu après, Laurie Anderson signe avec la Warner ; cette chanson est incluse dans son album *Big Science* ainsi que dans son œuvre maîtresse, *United States Part One to Four*, performance-fleuve de huit heures qui fait, en 1983, l'objet d'un enregistrement partiel, *United States Live Volumes 1 to 4*.

Par la suite, la carrière de Laurie Anderson se poursuit avec de très nombreuses performances, expositions, disques, collaborations diverses. La liste des artistes avec lesquels elle travaille est importante, incluant : William Burroughs, John Giorno, Arto Lindsay, Ian Ritchie, Peter Gabriel, Perry Hoberman, David Sylvian (ancien chanteur du groupe Japan), Jean-Michel Jarre, Brian Eno, Nona Hendryx, Bobby McFerrin, Dave Stewart, Hector Zazou, Andy Kaufman, Philip Glass, Ryūichi Sakamoto, Lou Reed, Trisha Brown. Ses thèmes de prédilection sont la technique et ses effets sur les relations humaines.

www.laurieanderson.com