

Effectif / Instrumentation

2 2 3 (1.2.cl.b) 3 (1.2.ctr) / 4 2 2 1
1 3 harpe piano-célesta, cordes

Interprètes / Performers

Jean-Michaël Lavoie, direction
Orchestre Philharmonique de Radio France

Enregistrement / Recording

Alla breve - 6 mars 2012 / 6th march 2012
Centquatre, Paris

Stockholm 2012

Note d'intention :

Dans Cinq maillages pour orchestre le dénominateur commun est l'idée d'enchevêtrement qui intervient à différentes échelles : enchevêtrement de lignes, de groupes, ou de sections...

A travers cette idée formelle dont les possibles sont infinis, l'instinct vient s'immiscer en tentant d'exprimer dans chaque mouvement de la pièce des atmosphères distinctes :

- Mouvement 1 / Fécondation : idée de point, de couleur, de pulsation, d'occupation progressive de l'espace et d'un décrochage soudain.
- Mouvement 2 / Wait and see : un même accord passe successivement d'un groupe instrumental à l'autre, la première partie est marquée par la recherche d'un temps calme et suspendu. En réponse à cette attente l'orchestre va donner toute la fougue dont il est capable.
- Mouvement 3 / Children's games : le piano, la flûte solo et les premiers violons se répondent sur un petit motif de neunolets fait de trois notes répétées (3+3+3). Les cordes ponctuent le discours avec des pizz. Les percussions décorent l'espace avec des grelots. Les cuivres interviennent ça et là de façon souple et nonchalante. L'atmosphère est riieuse et enfantine.
- Mouvement 4 / Bach's speech from space : composé à partir du choral 59 Herliebster Jesu, hast du verbrochen de Jean Sébastien Bach qui est dans un premier temps étiré temporellement. Il est par la suite compressé un peu comme les sculptures de César et réparti sur six registres de l'extrême grave au sur-aigu. Ces registres sont éclairés comme un tableau dont on révélerait progressivement avec une lampe torche les différentes parties. L'atmosphère est grave, lointaine, cosmique...
- Mouvement 5 / Ostinato : comme son nom l'indique un rythme est répété tout le long du mouvement dans une métrique en sept temps irréguliers. Mais le jeu était de faire en sorte que cette répétition soit peu perceptible. Les groupes se répondent avec force. L'appel du vibraphone nous donne une porte de sortie. La pièce s'achève sur la mystérieuse hétérophonie donnée précédemment au début du deuxième mouvement.

Statement:

In *Cinq Maillages pour Orchestre* (Five meshes for Orchestra) the common denominator is the idea of entanglement which happens at different levels: entanglement of lines, of groups, or of sections...

Instinct intrudes into this formal scheme, whose possibilities are unlimited, to try and express distinct moods in each movement of the piece:

- Movement 1 / Fecundation : idea of point, of color, of pulsation, of progressive occupation of the space and of sudden ruptures.
- Movement 2 / Wait and See: the same accord passes successively from one instrumental group to another; the first part is marked by the search for a quiet and suspended time. In response to this wait, the orchestra plays with all of the fervor it can.
- Movement 3 / Children's Games: the piano, the solo flute and the first violins respond to each other with a nontuplet motif of three repeated notes (3+3+3). The strings punctuate the discourse with pizzicato. Percussion adorns the space with bells. The brass instruments intervene here and there in a supple and nonchalant manner. The mood is joyful and childish.
- Movement 4 / Bach's Speech from Space: composed after Johann Sebastian Bach's 59 Chorale: *Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen*, which is temporally stretched at first. Then it is compressed like a Cesar sculpture and spread over six registers from extreme low to super high. The registers are lit like a painting whose different parts are revealed by torchlight little by little. The mood is serious, distant, cosmic...
- Movement 5 / Ostinato: as the name suggests, it is a rhythmic pattern repeated during the entire length of the movement in an irregular seven-beat time. But the intention was to make this repetition hardly noticeable. The groups respond to each other with force. The call of the vibraphone provides an exit. The piece concludes with the same mysterious heterophony that was heard before, at the beginning of the second movement.

Editeur / Publisher

Radio France
Mme Catherine Nicolle
Tél : +33 (0)1 56 40 49 43 - Fax : +33 (0) 1 56 40 46 36
catherine.nicolle@radiofrance.com

Bande / Copy

Radio France - Direction des affaires internationales
Mme Catherine Arnaut
Tél : + 33 (0)1 56 40 27 32 - Fax : + 33 (0)1 56 40 35 87
catherine.arnaut@radiofrance.com

SEBASTIEN GAXIE

Sébastien Gaxie Compositeur français né le 26 juin 1977.

Il suit d'abord des cours de piano avec Umberto Guzzo et de chant choral avec les Petits chanteurs de Saint-Christophe de Javel avec lesquels il participe à de nombreuses tournées en Europe. Il étudie ensuite le piano jazz auprès de Bojan Z ainsi qu'à l'école Arpej à Paris. De 1998 à 2000, il dirige le Zhig Band, un ensemble de dix-huit musiciens jouant sa propre musique et finaliste du concours national de jazz de la Défense en 1999.

En 2000, il participe à la session de composition Voix Nouvelles à Royaumont, où il suit l'enseignement de Brian Ferneyhough. Après avoir étudié l'écriture avec Jean-Michel Bardez, l'analyse avec Bruno Plantard et la composition avec Allain Gaussin, Sébastien Gaxie entre au CNSM de Paris en 2000. Il y suit les cours de composition d'Emmanuel Nunes et de Frédéric Durieux, d'orchestration de Marc-André Dalbavie, de piano avec Françoise Buffet-Arsenijevic, d'analyse auprès d'Alain Louvier et d'ethnomusicologie auprès de Gilles Léothaud.

En 2005 sort son disque « Lunfardo » chez Chief Inspector, salué par la critique (« Choc » Jazzman). Durant cette période, il écrit également des courts et des longs-métrages pour le cinéma.

Son catalogue comprend une trentaine d'opus allant de la pièce soliste à la pièce pour orchestre, avec une utilisation fréquente de l'électronique. Ses œuvres sont dirigées par des chefs comme Pascal Rophé, Zsolt Nagy, Alain Louvier, Guillaume Bourgogne, Jean-Michaël Lavoie et données par des musiciens comme Médéric Collignon, Benny Sluchin et Ramon Lopez. Il participe à de nombreux festivals, notamment le Festival Présences de Radio France et Banlieues Bleues. Sa musique est donnée en Europe, en Thaïlande, en Israël et au Japon (création de *Watashi to kotori to suzu to* pour six voix de femmes à Tokyo en 2008).

De 2007 à 2009, Sébastien Gaxie suit les deux années du Cursus de composition et d'informatique musicale de l'Ircam. En octobre 2009, sa pièce *Cursus 2, Montagnes russes sur la Pnyx* pour ensemble et électronique, est créée à l'Ircam par l'ensemble Court-Circuit dirigé par Jean Deroyer.

En avril 2010 son ballet *Communication* à une académie d'après le texte de Kafka est créé dans le cadre du festival du Printemps des arts à Monaco (Chorégraphie de Juilien Guerin). En juin 2010 sa bande son pour le film muet *le Bonheur* d'Alexandre Medvedkine est créée au Louvre dans le cadre du festival Agora. En octobre 2010, il écrit la musique du film *Hogan* de Karl Lagerfeld. Le 3 février 2011, il signe l'habillage sonore pendant 24h d'antenne de la radio France Culture à l'occasion de sa journée "24hRecherche". Il collabore depuis novembre 2010 avec les chorégraphes Emio Greco et Pieter C. Scholten. Il se dirige actuellement vers un travail commun de l'image et du son avec comme utopie de leur trouver une écriture corrélée.

Sébastien Gaxie French composer born June 26, 1977.

He first studied piano with Umberto Guzzo and choir singing with the Petits Chanteurs de Saint-Christophe de Javel, with whom he went on numerous European tours. He then studied jazz piano with Bojan Z as well as at the Arpej School in Paris. From 1998 to 2000, he directed the Zhig Band, an 18-musician ensemble playing his own music, which was a finalist in the La Défense National Jazz competition in 1999.

In 2000, he participated in the composition session of Voix Nouvelles in Royaumont, where he studied with Brian Ferneyhough. After studying writing with Jean-Michel Bardez, analysis with Bruno Plantard and composition with Allain Gaussin, Sébastien Gaxie was admitted to the Paris CNSM in 2000. There he studied composition with Emmanuel Nunes and Frédéric Durieux, orchestration with Marc-André Dalbavie, piano with Françoise Buffet-Arsenijevic, analysis with Alain Louvier, and ethnomusicology with Gilles Léothaud.

Released in 2005 by the label Chief Inspector, his disk *Lunfardo* was well received by the critics (Choc award by *Jazzman* magazine). During that period, he also wrote for short length and feature movies.

His catalog comprises about thirty opuses, from solo to orchestral pieces, often including the use of electronics. His works have been conducted by conductors such as Pascal Rophé, Zsolt Nagy, Alain Louvier, Guillaume Bourgogne, Jean-Michaël Lavoie and played by musicians such as Médéric Collignon, Benny Sluchin and Ramon Lopez. He participated in numerous festivals, notably Radio France's Festival Présences and Banlieues Bleues. His music has been played in Europe, Thailand, Israel and Japan (creation of *Watashi To Kotori To Suzu* for six women's voices in Tokyo in 2008).

From 2007 to 2009, Sébastien Gaxie followed the two-year Cursus program for composition and computer music at Ircam. In October 2009, his piece *Cursus 2, Montagnes Russes sur la Pnyx* for ensemble and computer was premiered at Ircam by the Court-Circuit ensemble conducted by Jean Deroyer.

In April 2010 his ballet *Communication à une Académie* (A Report to an Academy) after Kafka's text was premiered at the Printemps des Arts festival in Monaco (choreography by Juilien Guerin). In June 2010 his score for the silent movie *Happiness* by Aleksandr Medvedkin was premiered at the Louvre in the Agora festival. In October 2010, he wrote the score for the movie *Hogan* by Karl Lagerfeld. On February 3, 2011, he designed a 24-hour soundtrack for France Culture radio station on the occasion of its "24hRecherche" day. Since November 2010 he has been collaborating with choreographers Emio Greco and Pieter C. Scholten. He is now concentrating his work simultaneously on image and sound with the utopian objective of finding for them a correlated way of writing.

Effectif / Instrumentation

Flute en sol, clarinette, alto, violoncelle, piano
G flute, clarinet, viola, cello, piano

Interprètes / Performers

Guillaume Bourgogne, direction
Ensemble Cairn

Enregistrement / Recording

10 septembre 2011 / 10th september 2011
Radio France, Paris

Stockholm 2012

Note d'intention :

Pièce inspirée par le roman de Michael Ende, *Der Spiegel im Spiegel* est écrite pour cinq instruments et composée en cinq miniatures.

Ce roman surréaliste est composé de 30 contes différents dont quelques figures dominantes (couleurs, images ou refrains) traversent plusieurs histoires et créent une grande forme de circulation. L'univers statique mais très coloré d'Ende m'a projeté une musique qui alterne entre la clarté et la fragilité. Chaque miniature a sa propre structure mais elles sont légèrement enchaînées par des éléments communs: timbres, harmonies, ou gestes musicaux.

Der Spiegel im Spiegel est dédié aux sinistrés du Séisme du Tôhoku au Japon en mars 2011, où le compositeur lui-même partageait une part de leurs expériences de souffrances.

Statement:

Der Spiegel im Spiegel

A piece inspired by Michael Ende's novel, *Der Spiegel im Spiegel* was written for five instruments and composed in five miniatures.

This surrealist novel is composed of thirty different tales whose dominant characters (color, images or refrains) figure throughout several stories and create a form of circulation. Ende's static but very colorful world projected to me a music that alternates between clarity and fragility. Each miniature has its own structure, but they are all lightly linked by common elements: timbre, harmonies, or musical gestures.

Der Spiegel im Spiegel is dedicated to the victims of the March 2011 earthquake in Tôhoku, Japan, where the composer himself shared part of the suffering with them.

Editeur / Publisher

Radio France
Mme Catherine Nicolle
Tél : +33 (0)1 56 40 49 43- Fax : +33 (0)1 56 40 46 36
catherine.nicolle@radiofrance.com

Bande / Copy

Radio France - Direction des affaires internationales
Mme Catherine Arnaut
Tél : + 33 (0)1 56 40 27 32 - Fax : + 33 (0)1 56 40 35 87
catherine.arnaut@radiofrance.com

RYO DAINOBU

Né à Kumamoto (Japon) en 1982, Ryo Daïnobu commence ses études musicales par le piano et le chœur à l'âge de 6 ans. En 2000, il entre à l'Université de la Musique Kunitachi où il apprend la composition avec Yoshifumi Nakajima, l'écriture avec Tami Nodaïra et Hisako Kawashima. Après y avoir obtenu son diplôme et le prix spécial de composition en 2004, il poursuit ses études avec Masakazu Natsuda, puis avec Allain Gaussin en France. Il entre au Conservatoire de Paris en 2005 où il étudie la composition avec Frédéric Durieux et Gérard Pesson, les nouvelles technologies avec Luis Naon, Tom Mays, Yann Geslin, Yan Maresz, l'analyse avec Michaël Levinas, et l'orchestration avec Denis Cohen. Il a obtenu les prix d'orchestration (2009) et de Master de composition (2010) avec les mentions très bien.

Il est invité par le festival Mladà Praha en 2006 et sa pièce « Lointain » a été créée par l'Orchestre de chambre de Prague. En 2008, sa pièce « Cinq Miniatures » a été créée par le Trio Futurum à la "journée de la profession" au Conservatoire de Paris en présence de Pierre Boulez, puis reprise de nombreuses fois, notamment aux deux concerts "carte blanche" à la Cité de la Musique (Paris) et au concert "Rainbow 21 international" à Suntory hall (Tokyo) .

Les œuvres de Ryo Daïnobu ont été jouées par l'Ensemble Court-Circuit, l'Ensemble Cairn, le Trio Futurum ou l'Orchestre du Conservatoire sous la direction de chefs tels que Dominique My, Guillaume Bourgogne, Jean-Philippe Wurtz ou Jean Deroyer. Des établissements comme Radio France, la Société Générale ou l'Atelier Musical de Touraine lui ont passé commande de nouvelles œuvres.

Born in Kumamoto (Japan) in 1982, Ryo Daïnobu began music training with piano and choir signing at the age of six. In 2000, he enrolled in Kunitachi College of Music where he learned composition with Yoshifumi Nakajima writing with Tami Nodaïra and Hisako Kawashima. After obtaining his diploma and a special award in composition in 2004, he went on to study with Masakazu Natsuda, then with Allain Gaussin in France. He enrolled in the Conservatoire de Paris in 2005, where he studied composition with Frédéric Durieux and Gérard Pesson, new technologies with Luis Naon, Tom Mays, Yann Geslin, Yan Maresz, analysis with Michaël Levinas, and orchestration with Denis Cohen. He was awarded a prize in orchestration (2009) and a Master in Composition (2010) with highest honors.

He was invited by the Mladà Praha Festival in 2006 and his piece *Lointain* was played for the first time by the Prague Chamber Orchestra. In 2008, his piece *Cinq Miniatures* was premiered by the Trio Futurum during the "professional day" at the Conservatoire de Paris in the presence of Pierre Boulez, then replayed several times, notably in the programs of the Carte Blanche concerts at the Cité de la Musique (Paris) and the Rainbow 21 International concert at the Suntory Hall (Tokyo).

Ryo Daïnobu's works have been played by the Ensemble Court-Circuit, the Ensemble Cairn, the Trio Futurum as well as the Orchestre du Conservatoire conducted by conductors such as Dominique My, Guillaume Bourgogne, Jean-Philippe Wurtz or Jean Deroyer. He has been commissioned to write new works by organizations such as Radio France, Société Générale or Atelier Musical de Touraine.

Ryo Daïnobu was finalist of the MUSICA FICTA competition (Paris) in 2011.