

Concert du 18/08/17 à Saint-Jean-Des-Arts

Opus neo présente

Ivana Grahovac : violoncelle

Olivier Maurel : piano

Domenico Gabrielli (1659-1690)

Ricercari pour violoncelle seul

- Ricercar en sol
- Ricercar en mi ♭
- Ricercar en sol
- Ricercar en ré

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite no.2, d-mineur, BWV, 1008 (1721) pour violoncelle seul

- Prélude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Menuet
- Gigue

Duo piano / violoncelle

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonate pour clavecin et viole de gambe en sol majeur BWV 1027

- Adagio 12/8
- Allegro ma non tanto 3/4
- Andante c (mi mineur)
- Allegro Moderato

2ième partie - Gurdjieff Project

Georges Ivanovitch Gurdjieff (1877-1949)

Asian songs and rhythms / Hymns Prayers and Rituals

- *Assyrians mourners*
- *Duduki*
- *Chant from a holy book*
- *Armenian song*
- *Song of the fisherwomen*
- *Prayer*
- *Persian dance...*

Opus neo est une structure de production et de diffusion artistique dirigée par le pianiste Olivier Maurel et basée sur le territoire des Alpes de Haute Provence.

Depuis 2011, la compagnie tisse des liens avec les acteurs culturels du territoire et c'est avec plaisir que nous vous proposons ce concert accueilli par **Saint-Jean-des-Arts**

Nos créations voyagent et nous permettent de rencontrer des publics éclectiques (scène nationale de Gap, Piano Lille festival, tournée en Ukraine en partenariat avec l'Institut français de Kiev et l'alliance française d'Odessa, festival Jazz à Porquerolles, tournée en Italie en partenariat avec Marcovaldo...)

Les créations naissent de rencontres entre musiciens de culture et de pratique différentes, à la croisée du Jazz, des musiques traditionnelles et des musiques dites savantes. (Piano & Méditerranée, Led Zep sessions, Gurdjieff project...)

Ce soir, nous vous présentons la violoncelliste Ivana Grahovac.

Ivana Grahovac – violoncelle et composition

Ivana est née à Belgrade, en Serbie, où elle a commencé ses études musicales à l'âge de dix ans.

Elle est diplômée (DEM) de violoncelle à Belgrade Academy of Music. En 2004, elle obtient un master de violoncelle (solo / musique de chambre) du Royal College of Music de Londres, et de l'Eastman School of Music, Rochester, Etats-Unis.

Elle est aujourd'hui engagée dans l'interprétation et la diffusion de la musique nouvelle et explore différentes approches dans la création musicale. Présente dans de nombreux spectacles partout en Europe, elle a collaboré avec de nombreux compositeurs et réalisateurs. Ivana joue dans des festivals de musique baroque et classique mais aussi d'improvisation.

Après ses études de violoncelle baroque à l'ENM de Lyon avec Hilary Metzger, elle est devenue membre du Makris Symphonic Orchestra, de l'Opéra du

Nouveau Belgrade et du Belgrade Baroque Soloists.

Elle se produit régulièrement avec l'ensemble contemporain "Studio 6" et "Eruption Duo".

Ivana a collaboré avec la danseuse Ivola Demange comme artiste invité à l'université Lyon 2, dans la production de plusieurs spectacles lors de différents festivals.

La collaboration avec Opus neo et Olivier Maurel a débuté en 2013.

Ivana est aussi enseignante de l'Art du Chi à l'Ecole Internationale de la Voie Intérieure.

Olivier Maurel – piano et direction artistique

Né en 1975. Il rencontre le piano dès l'âge de sept ans.

Découvre la musique de jazz et l'improvisation à la fin des années 90.

Après un premier cycle d'études à la Cité de la Musique de Marseille, il intègre le Conservatoire National de Région de Marseille où il termine ses études supérieures et obtient son prix en 2005 dans la classe de Philippe Renaud.

Il crée Cosmicmaurel Trio au CNR Marseille. L'ensemble se révèle en 2004 et 2005 au Festival de Jazz de Porquerolles. Depuis, le trio participe à de nombreux festivals et investit la scène nationale et internationale. Lauréat des trophées jazz de la Côte d'Azur, Odessa jazz fest, Festival autour du piano la Meson, Young Jazz European Meeting Belgique, Ajmi Avignon, Open jazz Chernigiv, le Sentrum Institut français de Kiev...

Il donne vie à des projets éclectiques, à la recherche d'une musique humaniste et universelle : Le Bushmen Trio, Piano & Méditerranée, Gurdjieff Project, Led Zep sessions..... Les collaborations naissent et se développent avec des musiciens issus du jazz, des musiques savantes et des musiques traditionnelles : Bijan Chemirani, Maryam Chemirani, Ivana Grahovac, Philippe Botta, Maria Simoglou, Michèle Véronique, Pierrick Hardy, Jessy Rakotomanga, Guillaume Lys...

Depuis 2005, son activité pédagogique est dense et riche d'expériences, cours et stages de piano, ateliers de musique d'ensemble, interventions scolaires, commandes d'écriture pour de jeunes ensembles. Il se consacre à la composition de musique pour piano solo et travaille à la création musicale pour le spectacle vivant.

En 2011 il crée la collection « Opus neo » dont l'intitulé devient en 2016 la dénomination de la compagnie dont il est aujourd'hui le directeur artistique.

Domenico Gabrielli est un compositeur et violoncelliste italien. Né à Bologne, il a joué dans l'orchestre de la Basilique San Petronio et a été membre, et un moment président, de l'Academia Filarmonica di Bologna. Durant les années 1680 il a également été musicien à la cour du Duc Francesco II d'Este de Modène. Gabrielli a composé une dizaine d'opéras et quatre oratorios. Il est connu pour avoir composé les premières œuvres pour violoncelle seul (sept *ricercari*) et a écrit également des sonates pour violoncelle et des œuvres pour violon et violoncelle. Ses propres interprétations sur cet instrument lui ont valu le surnom de *Mingain* (ou *Minghino*) *dal viulunzeel*, signifiant en dialecte "Dominique du violoncelle". Le **ricercare** ou **ricercar** est une ancienne forme musicale instrumentale, typique de la Renaissance et du haut baroque. Le mot est d'origine italienne. C'est une forme contrapuntique plus ancienne et moins élaborée que la fugue, laquelle exploite un thème générateur de façon systématique, alors que le *ricercare* enchaîne des épisodes différents qui peuvent être sans lien thématique.

Les **six suites pour violoncelle seul** sont un ensemble de six œuvres de **Johann Sebastian Bach**.

Elles sont aujourd'hui considérées comme des classiques incontournables du répertoire du violoncelle, d'abord en raison de leurs qualités musicales, ensuite pour leur intérêt pédagogique et théorique. Bach met en valeur toutes les possibilités polyphoniques de l'instrument. Les six suites suivent un plan de suite de danses avec ses quatre danses obligatoires : allemande, courante, sarabande et gigue, toutes dans la même tonalité. De 1717 à 1723, Bach est maître de chapelle à la cour du prince Léopold d'Anhalt-Köthen. Le prince est musicien et attentionné. Cette période heureuse de la maturité de Bach est propice à l'écriture de ses plus grandes œuvres instrumentales pour luth, flûte, violon (Sonates et partitas pour violon seul), clavecin (premier livre du *Clavier bien tempéré*), violoncelle (Suites pour violoncelle seul), et les six Concertos brandebourgeois.

Les **sonates pour viole de gambe et clavecin** de **Johann Sebastian Bach** (BWV 1027 à 1029) ne font partie d'aucun recueil. Elles ont probablement été écrites à Köthen.

En effet à cette époque Johann Sebastian Bach était en contact avec de bons joueurs de viole.

Ces sonates ne font pas de référence stylistique à la viole de gambe française (Antoine Forqueray, Sainte-Colombe ou Marin Marais) qui se caractérise par des ornements virtuoses.

Elles ne sont pas à l'origine écrites pour la viole de gambe, ce sont plutôt des transcriptions d'œuvres écrites pour d'autres instruments.

La sonate BWV 1027 est probablement la transcription de la sonate pour 2 flutes et basse continue BWV 1039.

Gurdjieff Project :

Musique du silence et de la contemplation. Musique sacrée et luminosité des chants.

Georges Ivanovitch Gurdjieff (1877-1949), d'origine greco-arménienne, réalise de nombreuses expéditions en Égypte, au Tibet, en Inde, en Afghanistan et dans de nombreuses régions d'Asie centrale pour tenter de remonter aux sources de la connaissance perdue et des potentialités inexplorées. Au cours de ces voyages, il recueille et assimile les musiques traditionnelles de l'Orient.

Dans divers temples et monastères, il étudie l'art sacré et les formes spécifiques données au rituel, la musique et la danse.

Après vingt années de recherches, on retrouve Gurdjieff en Europe, porteur d'un enseignement élaboré qui relie la connaissance ésotérique de l'Orient et la méthodologie scientifique de l'Occident.

Les volumes pour Piano *Asian songs and rhythms* et *Hymns Prayers and Rituals* ont été composés dans les années 1920, à Fontainebleau avec la participation du pianiste et compositeur russe Thomas de Hartmann.

Ces musiques issues de traditions « orales » très anciennes sont rarement écrites, et font référence aux musiques monophoniques où le sens de l'harmonie est révélé par les intervalles mélodiques eux-mêmes soutenus par un bourdon.

Les échos de cette tradition, les rites de temples anciens et les sonorités spécifiques de la liturgie orthodoxe donnent naissance à cette musique particulière.

Les partitions originales de cette œuvre sont écrites pour piano solo, l'intégralité du répertoire a été enregistrée par Alain Kremski et Keith Jarret. Un enregistrement plus récent de la violoncelliste Anja Lechner fait aussi référence.

Le duo Ivana Grahovac-violoncelle / Olivier Maurel-piano ; propose une lecture de cette musique extatique et profonde, l'improvisation sur bourdons et motifs rythmiques est aussi un principe de cette adaptation.

Les combinaisons de texture, l'improvisation et le jeu rythmique permettent aux deux interprètes de créer variations et développements des thèmes.