

GUALTIERO DAZZI – Biographie et Sélection d'œuvres

Lauréat du Prix Florent Schmitt de L'Académie des Beaux Arts de l'Institut de France en 2009, du Prix du Studium de musique contemporaine de Toulouse en 1986 et du Prix de la Joven Orquesta Nacional de España en 1992 et de la Villa Médicis hors les murs en 1998, Gualtiero Dazzi nourrit son travail créatif d'une très grande diversité d'influences artistiques et culturelles et cherche à situer son œuvre dans une perspective culturelle la plus ouverte possible.

Musicien cosmopolite, depuis sa petite enfance, Gualtiero Dazzi (né en 1960) connaît d'incessants déplacements qui l'ont amené à vivre d'abord entre Milan et Rome, ensuite Londres, Paris, Mexico et enfin Strasbourg, où il réside depuis l'été 2001.

Profondément autodidacte, pendant sa période de formation, il a côtoyé des personnalités très différentes du monde musical, telles que Luigi Nono, Franco Donatoni, Brian Ferneyhough, Tristan Murail, Laurent Petitgirard, Ivanka Stoianova et Daniel Charles. Ces rencontres ont été le plus souvent transitoires, car sa nature essentiellement indépendante l'a toujours inexorablement poussé sur un chemin singulier, loin de toute appartenance et tout refuge idéologique réducteur.

Ne privilégiant aucun médium, il compose des œuvres de musique instrumentale, vocale, de théâtre musical, des opéras, des musiques électroniques et confronte volontiers son écriture musicale à d'autres disciplines artistiques ou à d'autres pratiques musicales liées à l'oralité ainsi qu'aux musiques expérimentales...

Les projets de résidence, faisant appel tant à des musiciens professionnels qu'à des élèves ou des amateurs, représentent un aspect très important du travail de Gualtiero Dazzi et questionnent toujours sans concession la place de l'artiste dans le monde qui l'entoure.

À Brest, en juin 2002, point d'orgue final d'une résidence de deux ans auprès de l'École Nationale de Musique, il a composé, réalisé et dirigé artistiquement *Houles et Ressacs*, un spectacle musical à l'échelle de la ville, se déroulant durant 10 heures dans 7 lieux différents, ainsi que dans les espaces publics les reliant, et réunissant 350 participants de multiples provenances et aux pratiques musicales et artistiques très diverses.

Pour Gualtiero Dazzi la transmission est un aspect très important de la vie créative et de la réflexion sur les problématiques suscitées par les arts contemporains. Il est chargé de cours magistraux dans le cadre du Master à l'UFR des Arts de l'Université de Strasbourg, intitulés *Questions Théoriques – Faire oeuvre aujourd'hui*. Auparavant il a animé pendant 5 ans (2003/08) un workshop théorique et pratique à l'École Supérieure des arts décoratifs de Strasbourg intitulé *La place de l'écoute – Conception et Composition d'espaces plurifocaux en mouvement*. Cet atelier était destiné aux étudiants en fin d'études et abordait la spatialisation sonore comme élément de réflexion autour de la scénographie et l'art vidéo.

Gualtiero Dazzi est le compositeur de plusieurs projets scéniques. C'est dans le contexte théâtral, dans le rapport entre musique et texte, que l'essence de son langage musical, lyrique et très chargé au plan émotionnel s'exprime le mieux. Sa voie se dirige en particulier vers la quête d'un théâtre poétique, au temps suspendu et intérieur.

La création de son premier opéra *La Rosa de Ariadna* au festival Musica en 1995, dans la mise en scène de Stéphane Braunschweig, a été saluée comme l'une des plus importantes réussites dans le domaine de la création lyrique de ses dernières années. Il a par ailleurs collaboré à de nombreuses reprises avec Stéphane Braunschweig en qualité de compositeur pour ses mises en scène au théâtre et de collaborateur artistique pour la dramaturgie de ses mises en scènes d'opéra.

En octobre 2004, Gualtiero Dazzi a créé son opéra *Le Luthier de Venise* au Théâtre du Châtelet à Paris, commanditaire de l'œuvre, et à l'Opéra de Rouen dans le cadre du Festival Octobre en Normandie. Le livret de Claude Clément, adapté de son livre éponyme, et la traduction musicale que Gualtiero Dazzi en a fait sont emblématiques du défi qui leur a été lancé : s'adresser d'une part à un public jeune, dès 8 ans, en matinée, et d'autre part à un public adulte, en soirée, sans pour autant faire des concessions sur le plan du langage. La mise en scène de Giorgio Barberio Corsetti du *Luthier de Venise* comportait la présence de jeunes artistes circassiens, issus de l'école du Cirque Fratellini. La direction musicale d'Alain Altinoglu a été aussi particulièrement remarquée et il a été dit de l'ensemble du travail qu'il pouvait « réconcilier » les spectateurs avec la création lyrique contemporaine.

Gualtiero Dazzi a fondé en Alsace sa propre compagnie, *Traces*, afin de produire des concerts et des spectacles s'inscrivant dans le cadre d'échanges transfrontaliers, tous basés sur une logique forte d'interdisciplinarité et d'intégration de jeunes artistes dans l'équipe de création.

Un premier projet a été présenté à l'automne 2003 : *Short connection - je ne dors pas*. Entrecroisant des musiciens issus de diverses générations et aux vécus artistiques très différents, ce projet montrait d'entrée de jeu la volonté d'ouverture et d'échange qui caractérise le travail de la compagnie, en mêlant musiques électroniques actuelles et contemporaines, musiques traditionnelles et improvisées.

En novembre 2004, *Vagues Sombres - La Danza Inmóvil* a été créé dans le cadre d'un projet tri-national mené avec la Suisse, la France et l'Allemagne. Spectacle multimédia, ce projet associait une partition instrumentale à un dispositif de traitement et de spatialisation sonore réalisée en temps réel ainsi qu'un triptyque vidéo monumental du jeune artiste plasticien Denis Leclerc.

Les saisons 2005/06 et 2006/07 sont marquées par une étroite collaboration avec La Filature, Scène Nationale de Mulhouse, qui l'invite à présenter 4 de ses projets dans sa programmation. Toujours soucieux de la confrontation de son travail compositionnel avec d'autres disciplines artistiques, Gualtiero Dazzi crée en 2005 *The Rothko Chapel project*, en hommage au grand peintre américain et à Morton Feldman, impliquant l'Ensemble 2e2m, le Chœur les Cris de Paris et les Basler Madrigalisten. En plus de sa présentation à la Filature Scène Nationale de Mulhouse, ce concert a été entendu à Gare du Nord à Bâle, au Temple Neuf à Strasbourg et à l'Église Américaine de Paris.

Pendant l'été 2005, il a créé à Mexico, dans le cadre du Festival Música y Escena, *En susurros los muertos*, un opéra de chambre sur un thème précolombien. Cette œuvre a été ensuite reprise à Bâle, dans le cadre du festival *Diesseits vom Jenseits* les 1er et 2 novembre 2006, ainsi qu'à La Filature à Mulhouse et à l'Église du Bouclier à Strasbourg. Le Festival de Bâle était le point culminant d'un échange culturel entre le Mexique et la Suisse autour de la mort et de sa représentation. Gualtiero Dazzi en a été le coordinateur pour toutes les activités musicales. À cette occasion, un orchestre à vents de culture Mixe (Oaxaca) composé de 40 jeunes de 8 à 20 ans a fait spécialement le déplacement.

En 2007, il a créé à la Filature, puis à Bâle et à Strasbourg, *Il fera jour*, spectacle multimédia en forme de quatre nocturnes pour solistes, vidéo et dispositif électronique. Réunissant des musiciens au talent exceptionnel et aux vécus très différents dans leur rapport à l'écriture, à la tradition et l'improvisation, ce projet aborde profondément le questionnement posé par le besoin de fixer la mémoire du devenir musical. Les quatre parties de *Il fera jour* proposent aux interprètes d'établir un dialogue musical fondé sur la relation entre une composition originale et une partition électronique interactive qui évolue en temps réel, sous l'influence directe de leur action et à partir de l'identité de leur propre jeu. La programmation informatique a été réalisée par José Navarro au Studio de Musique Électronique de la Musikhochschule de Bâle. Afin d'élargir encore davantage le champ de vision du spectateur, Gualtiero Dazzi a fait appel à un grand vidéaste français Robert Cahen.

Le spectacle *Nuages Insolubles* (2009), spectacle multimédia qui décline musiques électroniques, musiques improvisées et vidéo performance. La scénographie et la performance vidéo sont confiées à Marie-Anne Bacquet et Zahra Poonawala, deux jeunes artistes rencontrées par Gualtiero Dazzi lors d'ateliers de travail à l'ENSAD de Strasbourg. La composition spatiale et temporelle de ce projet est le fruit d'une expérimentation collective mêlant étroitement les talents et l'expérience de musiciens confirmés et des jeunes plasticiennes.

Parmi ses projets récents (sélection):

- *Le jeu de la feuille et du vent*, pour grand orchestre, a été créé dans le cadre du Festival Présences le 8 mars 2009 à Radio France à Paris par l'Orchestra Sinfonica Nazionale de la Rai dirigé par Daniel Kawka. Reprogrammée à Turin dans le cadre de la saison symphonique 09/10 de l'OSN de la Rai, puis présentée dans le cadre du forum international de l'UNESCO des Radio de musique classique à Lisbonne, cette œuvre a été sélectionnée pour être diffusée dans le programme classique de 40 radios dans le monde.
- *Mosaïque*, un projet monumental pour 9 orchestres d'harmonie issus d'autant de villes alsaciennes, qui lui a été commandé par le réseau des Scènes du Nord de l'Alsace, a été créé le 13 juin 2009 à Saverne. Ce projet festif a réuni 350 musiciens amateurs divisés en trois orchestres monumentaux, qui entouraient un public nombreux (1200 spectateurs), au Parc du Château des Rohan.
- *Variation libre et sombre d'après Chiaccona* (2010), pour violoncelle seul, est une courte pièce destinée à s'intégrer dans le projet *Mysteries Variations*, initié par Kaija Saariaho à l'occasion du cinquantième anniversaire du violoncelliste finlandais Anssi Karttunen.
- *Am Saum des Gedankens* (2010), pour soprano, double chœur et orchestre. Composée pour être interprétée en guise de réponse au *Requiem* de Mozart, cette œuvre est une commande du chœur Cantus Félix de Beauvais et a été créée en juin 2010 dans le cadre de Musicandis, un festival organisé à l'occasion des dix ans de cette formation. Cette œuvre a ensuite été entendue à l'Église de Saint-Eustache à Paris en février 2013 dans programmation de l'Orchestre Colonne
- *Quatre couleurs de Oaxaca* (2011), pour trio de flûtes, commande du Trio d'argent, est un hommage à quatre plasticiens mexicains contemporains. Créée à Paris en septembre 2011, cette œuvre est régulièrement reprise lors des différentes tournées de l'ensemble. Le 30 avril 2016 l'Ensemble Souffle Nomade – Trio d'Argent a présenté à Paris un concert monographique incluant les deux trios composé à leur intention (*Augenblick* 1996 et *Quatre couleurs de Oaxaca*) ainsi que trois nouvelles œuvres composées à l'intention de chacun des membres de l'ensemble (*La mémoire du soleil* pour flûte et piano ; *Les choses oubliées* pour flûte et clarinette ; *Des traces qui mènent quelque part vers nulle part* pour flûte basse et dispositif).
- *Tres Cantos* (2012), pour voix, harpe et quatuor à cordes, sur des poèmes de Roberto Juarroz. Commande du Festival *Les heures Musicales de l'Abbaye de Bourgenil*, elle a été créée en juillet 2012 et interprétée par l'ensemble TM+ durant plusieurs festivals d'été, et notamment le Festival Berlioz à La Côte St André.
- *D'île en île*, installation sonore et visuelle interactive créée dans le cadre de *œil et oreille / Auge und Ohr* (2012), une exposition numérique vivante dans l'espace urbain de la presqu'île Malraux comprenant un parcours vidéo de 11 vidéos d'artistes français, allemands, suisses et d'ailleurs.
- *Montagne sacrée – Passeurs de chant* (2013) Commande Festival Les détours de Babel. D'une durée de 80 minutes, ce projet vocal réunissait un chœur d'hommes des Dolomites au Trentin (Italie), un chœur mixte et quatre chanteurs solistes et a été créé à Grenoble en avril 2013.
- *Leurs chansons courent encore dans les rue*, un projet vocal réunissant 10 chœurs amateurs et Voix de Stras' dans un concert spatialisé présenté dans la cour de l'ENA et dirigé par Catherine Bolzinger dans le cadre des *Europhonies 2013*, manifestation organisée par la Ville de Strasbourg.
- *Tombeau de Claudio Abbado* (2014) pour piano seul créé en juin à Paris dans le cadre du colloque *Allemagne année zéro, repenser la modernité artistique à l'aube de la Guerre Froide*, Université de Paris Est-Laboratoire LISAA, 25/26 juin 2014.
- *Requiem d'après Anna Akhmatova* (2015) commande de l'ensemble HANATSU miroir avec le soutien de la SACEM et de la Fondation Salabert. Spectacle musical pour récitante (Anna Akhmatova), flûtes, clarinettes, violoncelle, percussions, dispositif scénique, vidéo et dispositif électronique de traitement et spatialisation sonore, créé à Strasbourg le 17 avril 2015.

- *Noche Oscura* (2015) pour quatuor vocal féminin, Euphone, Cristal basse et neuf bols tibétains. Commande de l'Ensemble Hope, créé à l'Abbaye de Noirlac le 10 octobre 2015.
- *Cinq danses incandescentes* pour accordéon (2015) commande de Radio France pour l'émission *Alla breve* de Anne Montaron. Créées en concert par Pascal Contet, le 7 février 2016 à Paris dans le cadre du festival Présences de Radio France.
- *Flux fluctuant et fluide* pour orchestre à vent (2016) composé à l'intention de l'Orchestre d'Harmonie du Conservatoire de Strasbourg.
- *La mémoire du Soleil* pour flûte et piano (2016) *Les choses oubliées* (2016) et *Des traces qui mènent quelque part vers nulle part* pour flûte et dispositif (2015). Ces trois œuvres ont été créées lors du concert monographique produit par le Trio d'argent – ensemble Souffle nomade en avril 2016.
- *Cosa arcana* (2016/17) pour ensemble, dédié à la mémoire de parents de Paul Celan et créée à Kiev par l'ensemble UKHO dirigé par Luigi Gaggero.
- *Pinocchio* (2017) opéra pour et avec des enfants. Créé à Schiltigheim le 29/6/17 par 250 enfants des écoles de la ville et un orchestre d'accordéons.
- *Survivance des illusions* (2017/18) spectacle multimédia pour voix de femme, deux Euphones, Multiphone, 13 gongs thaï, 9 bols tibétains, dispositif électronique, spatialisation sonore, scénographie et vidéo. Création le 15 novembre 18 Festival VIA – Le manège - Scène nationale de Maubeuge.

Site web : www.gualtierodazzi.org

Pour écouter une sélection d'œuvres de Gualtiero Dazzi

<http://soundcloud.com/gualtierodazzi>

Les oeuvres de Gualtiero Dazzi sont publiées par :

Chester Music Ltd

http://www.chesternovello.com/Default.aspx?TabId=2431&State_2905=2&composerId_2905=333

Rai Trade

<http://www.raitrade.rai.it/presentSectionFile.do?sectionFile=1781&language=en>

Éditions François Dhalmann

http://www.dhalmann.fr/efdps/fr/59_dazzi-gualtiero

Plus d'informations sur le site du Centre de Documentation de la musique contemporaine

http://www.cdmc.asso.fr/fr/compositeurs/biographies/dazzi_gualtiero