

HANATSU

MIROIR

REQUIEM

de Gualtiero DAZZI

inspirada en la obra de Anna Ajmatova

Contactos

HANATSU miroir
C/ La fabrique de théâtre
10 rue du Hohwald
67000 Strasbourg

Olivier Maurel, director artistico
+33 (0)6 77 96 21 67

Marie Storup, producció
+33 (0)6 29 41 70 71
contact@hanatsumiroir.fr

HANATSU
MIROIR

Photo: www.graigue.com

www.hanatsumiroir.fr
www.facebook.com/hanatsumiroirofficiel

Resumen

page 04	Efectivo
page 05	Algunas fotos
page 06	El conjunto HANATSU miroir
page 07 et 08	Anna Ajmatova en un mundo mudo hasta siempre
page 09	La musica
page 10	La escenografia
page 11 à 17	Biografias del equipo
page 18	Agradecimientos

Requiem

Concierto / espectáculo en ocho cuadros

Para flautas, clarinete, cello, percusión, dispositivo de audio, electrónica en vivo, escenografía, luces, video.

Inspirado del *Requiem* de Anna Ajmatova

Duración : 80 minutos

1. L'espoir chante encore dans le lointain
Para vibráfono y dispositivo audio ¹
2. Fragments retrouvés
Para clarinete, cello, marimba (2000)
3. La brève chanson de l'adieu
Para cello y dispositivo audio ¹
4. L'eco di antichi silenzi
Para percusión y dispositivo audio ^{1; 2}
5. Des traces qui mènent quelque part vert nulle part
Para flautas y dispositivo audio ¹
6. C'era una volta...
Para flautas y clarinete bajo / contrabajo (1986)
7. Le mot, tombé comme une pierre
Para clarinete bajo y dispositivo audio ¹
8. La lueur bleue de ses yeux bien-aimés
Para flautas, clarinete bajo, cello, percusión, electrónica en vivo y dispositivo audio ¹

Todas las obras que componen Requiem es publicado por Ediciones François Dhalmann.

La traducción de las poemas proyectadas durante el espectáculo es de Jean-Louis Backes. Extractos de Ajmátova Requiem. Poema sin héroe y otros poemas, presentación y traducción de Jean-Louis Backes, París, Poesía / Gallimard, 2007.

¹ = estreno mundial, HANATSU miroir 2014/15

² = nueva versión de Risonanze trasparenti (1996) pedido de la CIP Ginebra.

Efectivo

Composición: Gualtiero Dazzi
Dramaturgia: Elisabeth Kaess

Flautas: Ayako Okubo
Producción de Percusión / música por ordenador: Olivier Maurel
Clarinetes: Thomas Monod
Cello : Anil Eraslan

Escenografía y video: Marie-Anne Bacquet
Diseño de iluminación: Raphaël Siefert
Sonido: Frédéric Appfel

Producción: Marie Storup
Apoyo logístico: Aurélien Sauer

Algunas fotos

El conjunto HANATSU miroir

El conjunto HANATSU miroir nace en el 2008.

Del encuentro de la flautista Ayako Okubo con el percusionista Olivier Maurel surge la voluntad de desarrollar un repertorio de obras contemporáneas.

HANATSU miroir enfoca su trabajo en torno a la integración de diversos medios artísticos para aportar nuevas vías de comprensión e interpretación del repertorio musical contemporáneo.

Yendo al encuentro de formas de arte tales como el video, el teatro Noh, los artes derivados de las nuevas tecnologías y la caligrafía, el repertorio propuesto adquiere nuevas llaves, cuales integradas en los juegos de los intérpretes, revelan o exaltan el sentido abordado por los compositores. Estos medios son, en otras palabras, intérpretes de una interpretación, y añaden su fibra al puente que se teje entre el compositor y sus oyentes. Sin por tanto ofrecer un repertorio menos complejo o menos interesante, proponemos una reflexión sobre una escenografía y una dramaturgia sensual e inteligible con el propósito de resaltar ciertos elementos musicales que conmueven a los músicos que somos.

La interdiscipliniedad, la dimensión internacional, las conexiones interculturales, la calidad de los intérpretes, así como el repertorio y las creaciones propuestas son los principales ejes en los cuales se centra nuestro trabajo.

Gualtiero Dazzi nos sigue con interés desde nuestros primeros conciertos, y ha integrado su deseo de escribir para nosotros. La relación compositor-intérprete es la base del trabajo creativo que estamos llevando a cabo.

De un poema comprometido, con voz oprimida, él supo, con el apoyo literario de Elisabeth Kaess, escribir una partitura madurada e intensa que permite destacar cada uno de los solistas de HANATSU miroir.

De la estructura de los poemas de Anna Akhmatova, el compositor extrajo un esqueleto formal que sirve de forma al contenido musical y poético de su música.

De nuestros músicos, él entendió e utilizó las texturas de los sonidos y gestos musicales específicos a cada instrumento.

Por último, Gualtiero Dazzi, compositor liberado de los dogmas estéticos contemporáneos, nos ofreció el privilegio de adaptar piezas ya escritas tales como *Fragments retrouvés* o bien *Risonnanze trasparenti* la cual origina una nueva versión para percusión y electrónica bajo el nombre de *L'eco di antichi silenzi*.

Anna Ajmatova : un Requiem «en un mundo mudo hasta siempre »

*No, no estaba bajo otro cielo,
Protegida bajo el ala exterior;
Entonces yo estaba con mi gente,
Donde él era para su desgracia.*

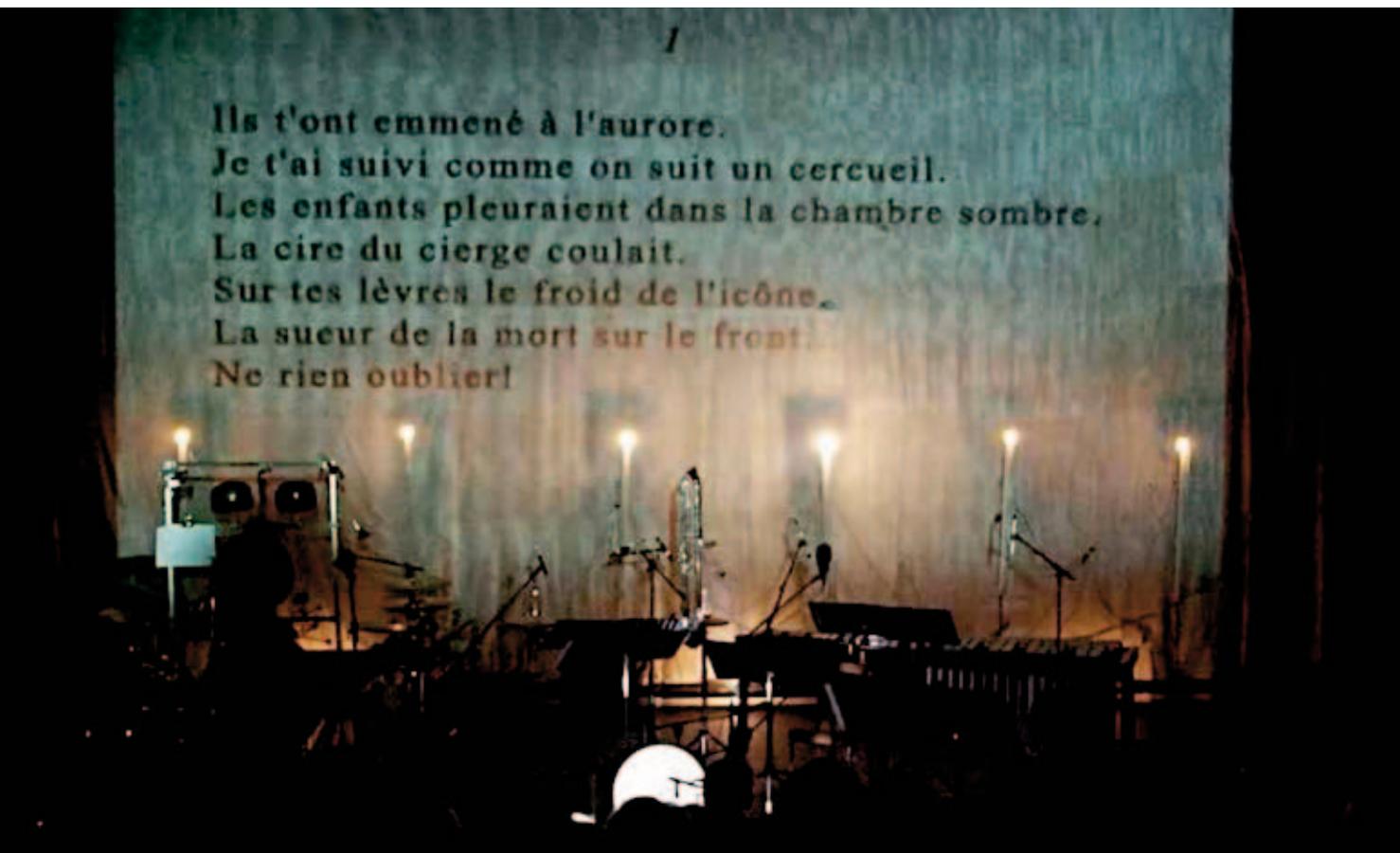
Anna Ajmátova (1889-1966) no tomó el camino del exilio. El poeta se mantuvo entre los suyos y para los suyos, sin eludir su destino.

*Abandonaron su tierra
A los enemigos que la rasgan,
No estoy de su lado.
Sus adulaciones son gruesas,
Yo no les escucho.
No tendrán mis canciones.*

*Pero siempre me compadezco del exiliado,
del enfermo, del prisionero.
Errante, su camino es oscuro,
Amargo, el pan del extranjero.*

No obstante Anna Ajmátova vivió el exilio, el exilio del verbo, el exilio que fue manchada, arrastrado, traicionado y asesinado. Dos veces el trabajo de Anna Ajmátova fue prohibido de publicación - 1924-1939 y 1946-1961 - por un decreto emitido por el Comité Central del Partido. Excluida de la Unión de Escritores de la URSS, se había convertido en una extranjera en su propio país, una reclusa, «en todas partes ausente», como escribió en un poema el 07 de febrero de 1958, una «muerta entre los vivos « tomando prestada una frase de su correspondencia. Caida en desgracia y condenada al silencio, ya no escribió.

*Me separaron de mi único hijo,
Ellos torturaron a mis amigos en fortalezas,
Me enredaron de hilos invisibles
de su vigilancia bien organizada.
La mudez era mi recompensa.*

I
Ils t'ont emmené à l'aurore.
Je t'ai suivi comme on suit un cercueil.
Les enfants pleuraient dans la chambre sombre.
La cire du cierge coulait.
Sur tes lèvres le froid de l'icône.
La sueur de la mort sur le front.
Ne rien oublier!

Dejó de escribir con una pluma pero grababa las palabras en su memoria paa siempre. Ya no recitaba sus poemas, pero cada verso manaba en silencio en todo su ser. El verbo, ahogado, había encarnado en ella. Elle avait pourtant réussi à instaurer tout un cérémonial pour déjouer les écoutes clandestines : tout en soutenant une conversation des plus anodines, elle griffonnait rapidement quelques vers sur un papier, que son hôte lisait, en silence. Le poème était ensuite livré aux flammes. Ainsi fut composé oralement - de 1935 à 1957 - et retenu de mémoire le cycle de poèmes intitulé Requiem.

*Esta mujer está enferma;
Esta mujer está sola.
Su marido bajo tierra, su hijo en la cárcel.
Di una oración para mí.*

En 1921, el poeta Nicolás Gumilyov - su primer marido - había sido arrestado, acusado de haber participado en un complot monárquico, y disparado el mismo año. En 1933, su hijo Lev Gumilyov fue arrestado a su vez. Su crimen no era mas que de ser el hijo de Anna Ajmátova y Nicolas Gumilyov. En 1935, fue arrestado por segunda vez, con Nicolas Punin, el tercer marido de Ajmátova. Su madre consigue su liberación gracias a la intervención a su favor de Boris Pasternak con el propio Stalin. Los años siguientes fueron el escenario de una gran purga orquestada por Nicolas Yezhov. Es precisamente durante este período de la Gran Terror llamado «ejovchtchina», 1937-1938, que Lev Gumilyov y Nicolas Punin alcanzaron su tercer arresto. El hijo de Ajmátova fue enviado a la cárcel, luego deportado a Siberia, donde permaneció quince años con una breve interrupción durante la guerra, gracias a cual podía salir de su campo porque le enviaron a la frente. En cuanto a Punin, murrió en un campamento en 1953, el año de la muerte de Stalin.

Si este trabajo ilegal es un verdadero grito de dolor de una madre, es también - y sobre todo - un monumento a todas aquellas mujeres que esperaban a las puertas de las cárceles y un réquiem por todas las víctimas de la Gran Terror, que el fotógrafo polaco Tomasz Kizny honrado con «El gran terror en la URSS 1937-1938», publicado en 2013, y veinte millones de personas - casi uno de cada cinco adultos - que experimentó el campamento o la deportación en la Union Sovietica, del

principio de los años 30 a los años 50.

Si Rusia había sido fundada por Anna Ajmátova, si Mandelstam fuese su legislador y Stalin, sólo un personaje marginal en una épica georgiana perdida, si Rusia se había quitado la piel de oso peludo, si podía vivir en la palabra y no en el puño, si Rusia, si Rusia ...

Adam Zagajewski, Poèmes, 1989

Elisabeth Kaess

Cuando Ayako Okubo y Olivier Maurel me expresaron su deseo de realizar con HANATSU miroir un concierto monográfico integrando una creación con dispositivo electrónico, inmediatamente vislumbré la posibilidad de componer una nueva obra a partir del Requiem de Anna Akhmatova, poetisa que utiliza las armas afiladas del verbo y de la poesía para resistir al oscurantismo y a la barbarie.

El deseo de enfrentarme a esta compilación, una de las obras más intensas de la poesía rusa del siglo XX, me había sido soplado por varias personas que aprecio mucho. Elisabeth Kaess, a quien está dedicado este proyecto, ha jugado un papel fundamental, al aceptar asumir el papel de dramaturgo - su trabajo académico ha alimentado mi composición y, en particular su análisis estructural de la versificación de los poemas que he intentado traducir en una forma de prosodia melódica y articulación formal para mi música. Las observaciones de André Markowicz, que siempre ha afirmado lo imposible de restituir en francés la riqueza a la vez

prosódica y estructural de esta poesía, también me han sido valiosas para guiarme en el enfoque de los poemas que he deseado lo más discreto posible. No imaginaba poner en música la poesía de Akhmatova con una escritura vocal como suelo hacer con otros poetas (Celan, Trakl, Juarroz, Ungaretti, etc.). Solo pude dejar el poeta recitar sus poemas, estos vienen luego puntuar el conjunto del concierto/espectáculo, y así les otorgo una parte central. De este modo compuse la música. Mientras esta vive su propia vida, entra en diálogo con el texto por numerosos lazos simbólicos, sin jamás intentar ilustrar o representar lo dicho en los poemas.

El concierto/espectáculo Requiem sigue la cronología de la compilación homónima de Anna Akhmatova y consta de ocho obras que están ligadas en la continuidad, puntuadas por los instantes de palabras del poeta.

Las cinco obras en estreno mundial han sido compuestas especialmente para este espectáculo para los músicos del ensemble HANATSU miroir. La última obra del concierto, «El resplandor azul de sus ojos amados», reúne a los cuatro músicos alrededor de los últimos poemas de la compilación. Las cuatro otras obras son para solo instrumentos. De esta manera yo desee destacar la soledad, el aislamiento de Anna Akhmatova mientras escribía sus poemas. De las ocho obras del proyecto Requiem, dos habían sido compuestas previamente: C'era una volta (1986), basada sobre un poema de Bertolt Brecht y Fragmentos encontrados (2001), presentada en una nueva versión para clarinete, violonchelo y marimba. Estas dos obras son las únicas ejecutadas sin amplificación, ya que a lo largo del concierto, la composición instrumental dialoga con un doble dispositivo electrónico: por un lado, el sonido de los instrumentos es procesado en tiempo real por transformaciones o extensiones del propio gesto del instrumentista y por otro lado, las secuencias de sonidos fijos dejan aparecer la voz de Anna Akhmatova leyendo los poemas de su compilación en una grabación realizada en Unión Soviética pocos meses antes de su muerte. Hemos escogido transmitir la voz desde un altavoz de estación de tren, colocado en el centro de la escena, para que resuene in absentia. Los poemas surgen de texturas oscuras creadas a partir de sonidos de campanas y de gongs que dan al conjunto un clima de ritual, como una misa para los muertos y los desaparecidos en los campos y en otras cárceles.

Gualtiero Dazzi.

La escenografía

De la idea que la poetisa solo pudo escribir sus versos en trozos efímeros de papel destinados a una destrucción inmediata, hemos basado nuestra escenografía sobre un fondo de escena blanco-crudo remendado y creado proyecciones de videos que recuerdan la materialidad y fragilidad del papel.

Arrugado, rasgado, es también una metáfora de los seres humanos aniquilados a quienes está dedicado este doble réquiem, poético y musical. Hemos sacado nuestras inspiraciones visuales recurriendo a grandes artistas como Christian Boltanski que trabajaba sobre la memoria, Anselm Kiefer y Gerhard Richter sobre la materialidad y el blanco, o también Virgil Widrich por sus técnicas de animación.

Los tules, textiles semitransparentes, nos permitieron orquestar apariciones fantasmales de Anna Akhmatova, de su hijo, de la forma indeterminada de todo ser desaparecido, de rostros, así como de las víctimas del Gran terror.

Marie-Anne Bacquet.

Gualtiero Dazzi, compositor

Galardonado con el Premio de L'Académie des Beaux Arts de l'Institut de France en 2009, del Premio del Studium de musique contemporaine en 1986 y del Premio de la Joven Orquesta Nacional de España en 1992, músico cosmopolita y poligloto, Gualtiero Dazzi alimenta su trabajo creativo con una gran diversidad de influencias artísticas y culturales. Sin favorecer medio alguno, trabajando tanto en el campo de la música instrumental, vocal, de las músicas electrónicas actuales y contemporáneas, de las músicas tradicionales e improvisadas, del teatro musical o del arte del video, Dazzi intenta instalar su obra en la perspectiva cultural la más abierta posible.

Compuso varios proyectos escénicos. La creación de su primera ópera *La Rosa de Ariadna*, con la escenografía de Stéphane Braunschweig, presentada en el festival *Musica* en Estrasburgo y repetida en una gira europea, ha sido aclamada como uno de los más importantes éxitos líricos de los últimos años.

En 2004, Gualtiero Dazzi crea en el Théâtre du Châtelet en París su cuarta ópera *Le Luthier de Venise*, sobre la cual se ha escrito que podría reconciliarnos con la creación lírica contemporánea.

Le jeu de la feuille et du vent, dirigido por Daniel Kawka en 2009 en París, en el Festival *Présences*, y luego en Turín por Luca Pfaff, fue seleccionado para una difusión radiofónica en 30 países.

Recientemente *Am Saum des Gedankens* para voces, doble coro y orquesta, ha sido presentado por l'Orchestre Colonne en la iglesia de Saint-Eustache en París. *Tres Cantos*, para voz, arpa y cuarteto de cuerdas, encargado por el Festival *Les heures musicales de l'Abbaye de Bourgueil*, interpretado por Sylvia Vadimova y el conjunto *Tm +*, fue representado en el Festival *Berlioz de La Côte Saint - André* en agosto de 2012.

Ayako Okubo, flautista

Ayako Okubo nació en Fukui, en la parte oeste de Japón. Se inició muy temprano en lo que se convertirá en una pasión y más tarde en una profesión de pasión. Rápidamente deja Japón para seguir sus estudios en Europa, en Arnhem, luego Amsterdam y finalmente Estrasburgo donde se perfecciona en la clase de Mario Caroli.

Desde su llegada a Europa, nunca ha cesado su actividad musical en Japón donde vuelve con frecuencia para producirse como solista o en un conjunto.

Desde 2009, forma parte del ensamble estrasburgués Accroche Note y participa regularmente con este a conciertos, festivales y giras internacionales. En el 2008, funda el ensamble HANATSU miroir junto al percusionista Olivier Maurel y asegura desde entonces su dirección artística.

Entre su curiosidad por los nuevos repertorios y su búsqueda de sonoridades e espacios nuevos, Ayako Okubo es un electrón libre al servicio de la riqueza del universo de la música contemporánea.

Olivier Maurel, percusionista

Desde sus inicios como percusionista, Olivier Maurel acumula, amasa, azota sus experiencias musicales e interroga los lazos que le llevaron a su pasión. Es un amor por el sonido, una voluntad meticulosa de tejer lazos entre las artes, sus medios, su poesía, su filosofía, la creatividad generosa de los artistas.

Tiene la suerte de representarse con los ensembles *Linea* y *L'Imaginaire* (música contemporánea) y con los grupos *Auditive Connexion* y *Ork*.

Se produce también con artistas talentosos como *Christine Ott*, *Zahra Poonawala*, *Fritz Hauser*, *Kahia Saariaho*, *Yon Costes* y muchos otros.

En el 2008, funda con la flautista *Ayako Okubo* el ensemble *HANATSU miroir* y asegura su dirección artística. El conjunto, de geometría variable, colabora desde entonces con muchos artistas en varios países.

En balanza permanente entre los universos de la interpretación y de la creación, Olivier explora el punto común a todo ser humano, lo que es una música sin frontera alguna, un universo que ofrece tantas posibilidades de cruces entre los seres humanos, las artes y las situaciones que los rodean.

HANATSU

M I R O I R

Photo: www.graigue.com

Anil Eraslan, violonchelista

Anil Eraslan, violonchelista nacido en Turquía en 1981, se formó en el Lycée des Beaux Arts de Ankara, antes de ingresar al Conservatorio de Estrasburgo. Su obra se nutre de su doble cultura, fusionando en su repertorio improvisación, música contemporánea, jazz y músicas tradicionales. Improvisador activo en numerosos proyectos internacionales, colabora con músicos tales como Michael Moore, Axel Dörner, Tobias Delius, Karl Berger, Adam Rudolf, Anne La Berge, Oguz Buyukberber, Trilok Gurtu, Saadet Türköz, Christine Ott, Le Quan Ninh, Göksel Baktagir, Izzet Kizil...

Actualmente se produce con varios grupos: John Lindberg, Sumru Agiryürüyen, Ayse Tütüncü, Eric Groleau, Sylvain Kassap; y con los ensembles Linea, Hanatsu miroir, Ovale, Auditive Connection, Le Flamant Bleu. También compositor, firmó la música de la película «La fin du silence» (Francia) y del documental «Tmmob, Komsu Rokan Var Mi» (Turquía), así como varios proyectos de teatro, cuentos y danzas.

Artista asociado al teatro l'Illiade en Illkirch (2012-2015), estuvo también en residencia en el CEAAC (Centre Européen d'Actions Artistiques Contemporaines) así como en Berlín en 2012 y en el OMI Art Center de Nueva York en 2013. Paralelamente, sigue una carrera como fotógrafo.

HANATSU
MIROIR
Photo: www.graigue.com

Thomas Monod, clarinetista

Thomas Monod estudió clarinete con Laurent Berthomier en la ENM de Colmar, donde obtiene un D.E.M y continuó su formación con Armand Angster en la CRR de Estrasburgo donde recibió sucesivamente el premio superior interregional, un premio de especialización en el clarinete bajo y un primer Premio de música de cámara.

Luego ingresó a la Hochschule für Musik en Berna (Suiza) en la clase de Ernesto Molinari, donde se perfeccionó en todos los clarinetes y obtuvo un «Solistendiplom» en 2003. Sus diferentes encuentros le permitieron abordar y perfeccionarse desarrollando muchos estilos de música, y en particular la música contemporánea.

Varios compositores les dedicaron piezas para clarinete solo tales como Christophe Bertrand, Nikos Koutrouvidis, Sven Ingo Koch...

Thomas Monod se produce regularmente con l'Orchestre symphonique de Mulhouse y l'Orchestre philharmonique de Estrasburgo. Ha participado a muchos conciertos con el ensemble Modern de Francfort. En 2006 fue elegido por el Klangforum Wien para trabajar toda una temporada con el ensemble. Practica la música de cámara en todo tipo de formaciones y estilos musicales, que van de K. Stamitz a P. Dusapin.

Raphaël Siefert, iluminador

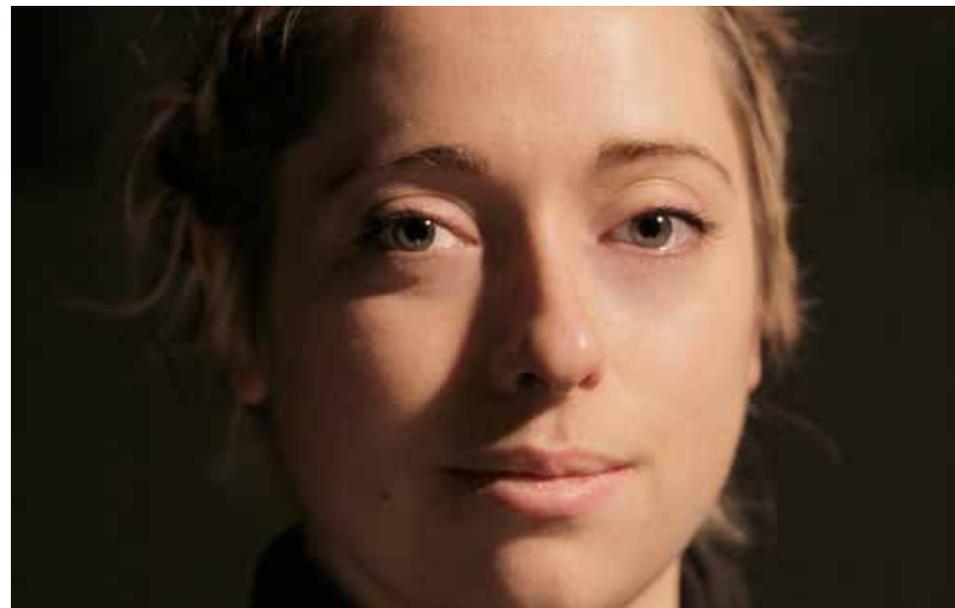
El iluminador estrasburgués Raphael Siefert se formó todo lo largo de su carrera a través de diferentes compañías de teatro después de haber trabajado para una empresa de producción de documentales.

Su pasión por el encuadre vídeo y la pirotecnia hacen de él un técnico polivalente que se adapta a las exigencias de las artes escénicas.

Sobre el proyecto Mizu No Wo, los ambientes refinados han sido guiados por su relación con los diferentes intérpretes, bailarín, pintor y escenógrafo.

El encuentro con el teatro tradicional japonés, la música contemporánea y la performance plástica permitió el matrimonio de atmósferas estáticas y duras con secuencias más coloridas y rítmicas.

Marie-Anne Bacquet, escenógrafa // artista plástica

Artista plástica y escenógrafa, Marie-Anne Bacquet estudió los artes digitales en la Academia de Artes de Islandia y la escenografía en la escuela de Artes decorativas de Estrasburgo. Se produce con varias compañías teatrales y musicales y en 2008 funda el colectivo de performance en animación vídeo «Live Animated Orchestra».

Su investigación se enfoca sobre la desmaterialización de las imágenes, la proyección vídeo de objetos flotantes o insólitos, o la integración del artista componiendo el vídeo en tiempo real para crear una brecha entre la imagen y sus medios de construcción.

Pero su amor por la música la empuja a familiarizarse con las leyes de reproducción del sonido y la acústica. Aprendió a lo largo de sus proyectos a crear espacios dedicados a la escucha.

Su búsqueda podría resumirse a esta frase: hacer del espacio un medio que reconcilie los ojos y oídos...

Agradecimientos

Este proyecto recibió el apoyo a la escritura de la fundación Francis et Mica Salabert y de la Sacem.

Recibió el apoyo a la creación de la ciudad de Estrasburgo et de la DRAC Alsacia.

Recibió el apoyo a la difusión de la Spedidam.

Fred Apffel, ingénieur du son

