

LUCIA RONCHETTI

 DURAND Editions Musicales

Née à Rome le 03 février 1963.

En 1987, Lucia Ronchetti obtient son diplôme en composition et musique électronique au Conservatoire Santa Cecilia de Rome, puis prépare une maîtrise en Lettres et Philosophie à l'Université de Rome avec un mémoire sur les méthodologies analytiques relatives aux œuvres orchestrales de Bruno Maderna. Dès 1988, elle suit, grâce à une bourse d'études du Ministère de l'Université et de la Recherche scientifique et à la Fondation Nadia Boulanger de Paris, les séminaires de l'École pratique des Hautes Études de la Sorbonne, sous la direction de François Lesure, en soutenant en 1999, une thèse sur l'écriture orchestrale dans la musique française de la fin du XIXe siècle. À partir de 1993 elle suit les cours de composition de Gérard Grisey à Paris. En 1996-1997, elle est sélectionnée pour le cursus annuel de l'Ircam. En 1999 elle est en résidence à l'Akademie Schloss Solitude de Stuttgart pour huit mois.

Lucia Ronchetti

Lucia Ronchetti a obtenu des commandes de nombreuses institutions, dont le Ministère des Affaires Étrangères italien, le Ministère de l'Université italien, la Fondation Nadia Boulanger (Paris), Radio France, Fondazione Roma-Europa, Rai Radio Tre, International Budapest Composition Contest, La Muse en Circuit (Paris), Teatro Carlo Felice (Genova), Ircam (Paris), Dimitri Mitropoulos International Competition (Athens), Teatro alla Scala (Milano), Ensemble 2e2m (Paris), Fondation de Treilles (Paris), France-Culture, Elektronisches Studio de la Technische Universität (Berlin), Akademie der Künster (Berlin), Ministère de la Culture français, Ensemble Court-Circuit (Paris), Wittener Tagen für neue Kammermusik WDR (Köln), Akademie Schloss Solitude (Stuttgart), Elektronisches Studio de la Musik-Akademie (Basel), Federazione Cemat Prix "Quarant'anni nel 2000" (Roma).

Ses compositions sont jouées dans de nombreux festivals et diffusées par les radios européennes.

Lucia Ronchetti est directeur artistique du festival Animato, à Rome.

LUCIA RONCHETTI

Lucia Ronchetti was born in Athens in 1945.

*Since setting in Paris in 1963 he has led an original and independent career, dividing his time between composition pure and music theatre, of which he is the most active and faithful exponent. This exploration of the stage began in 1971, when he composed **La Tragique histoire du nécromancien Hieronimo et de son miroir**, for the Festival d'Avignon, which has since featured him regularly in its programmation.*

*In 1976 he founded a music theatre workshop, the Atelier Théâtre et Musique (ATEM), based in Bagnolet until 1991 and then in the Théâtre Nanterre-Amandiers. This structure allowed a complete renewal of his activity as a composer. Making use of musicians as much as actors, his shows with ATEM take their inspiration from everyday life, from events in society that are transposed into a world of poetry, one that is often absurd and satirical and developed gradually in the course of the rehearsals. All the constituent elements (vocal, instrumental, gestural, scenic, etc.) are dealt with in equal measure and contribute - over and above the preexistent text - to the dramatic content of the spectacles. From 1976 to 1995, more than twenty spectacles were produced by Georges Aperghis with ATEM, including recently, **Jojo** (1990), **Sextuor** (1993) and **Commentaires** (1996).*

In parallel he has continued to compose chamber and orchestral music, writing many works for highly varied formations, and has also written a whole series of solo pieces for instruments or the voice, dedicated to performers who are close to him. These works often introduce theatrical aspects, sometimes purely gestural ones, that confirm even here his concern for performance.

Opera complements this activity for Georges Aperghis as a synthesis of his two poles: the text becomes all-embracing and decisive, the voice becomes the principal vector of expression.

A prolific composer, with more than 100 works in his catalogue, Georges Aperghis has built up, with inexhaustible invention, an individual output that defies classification: serious and marked by humour, referring to tradition and no less free of institutional constraints, he can open up unhopd for horizons of vitality and effortlessness for his performers, and he skilfully reconciles sound and image.

Prix Sacem (1974), Prix Paul Gilson (1978), Grand Prix de la Ville de Paris (1988), Prix SACD (1994). He was made an «Commandeur des Arts et Lettres» in 1985.

Georges Aperghis was in residence at the Strasburg Conservatory for four years (1997-2000).

Lucia Ronchetti wurde 1945 in Athen geboren.

Er lebt seit 1963 in Paris und führt eine originelle und unabhängige Karriere: er teilt Leben zwischen seiner rein kompositorischen Arbeit und dem «théâtre musical»; er gilt als dessen aktfster und dauerhaftester Vertreter. Diese szenische Explosion beginnt 1971 mit **La Tragique histoire du nécromancien Hieronimo et de son miroir**. Dieses Werk komponierte er für das Festival von Avignon, hoher Ort des zeitgenössischen Theaters. Seither ist er regelmäßig dort vertreten.

1976 gründet er das «Atelier Théâtre Et Musique» (ATEM), das seinen Sitz bis 1991 in Bagnolet hatte und seither am «Théâtre Nanterre-Amandiers» beheimatet ist. Mit dieser Struktur erneuert er von Grund auf seine kompositorische Praxis: in ständiger Zusammenarbeit mit Musikern und Schauspieler-Sängern entwickelt er nach und nach während der Proben szenische Spiele, die vom Alltagsleben, von sozialen Fakten inspiriert, in poetische – oft satyrische oder absurde – Welten transportiert sind.

Alle Zutaten (vokale, instrumentale, gestische, szenische...) sind auf gleicher Ebene behandelt und tragen -zusätzlich zu vor-existierendem Texte- zur Dramaturgie des Spektakels bei. Seit 1976, bis 1995 sind aus der Zusammenarbeit Aperghis/Atem mehr als 20 Spektakel entstanden, darunter die neuesten: **Jojo** (1990), **Sextuor** (1993) und **Commentaires** (1996).

Daneben aber bleibt er der Kammer- und Orchestermusik treu.. Er komponiert eine große Serie von Werken für Instrumente oder Stimme allein, meist für Interpreten, die ihm nahe stehn. Oft fließen auch in diese Stücke theatralische Momente, manchmal rein gestisch, die sein Wollen um Darstellung bestätigen.

Dazu kommt die Oper, die bei Aperghis als als Synthese beider Pole betrachtet werden muß: hier der Text als bestimmendes und befruchtendes Element, dort die Stimme als Hauptträger des Ausdrucks. Seine siebte Oper **Tristes tropiques** nach Levy-Strauss, wurde von der «Opéra du Rhin» in Straßburg bei dem Musikfestival MUSICA 1996 uraufgeführt.

Als fruchtbarer Komponist (über 100 Werke in seinem Katalog) konstruiert Aperghis mit niemals versigender Inspiration ein Werk, das jeder Klassifizieren entgeht: ernsthaft aber von Humor gefärbt reflektiert er Tradition und Unabhängigkeit von eingefahrenen Institutionen. Er weiß Horizonte zu öffnen: inspiriert von Vitalität ohne Zwang seinen Interpreten gegenüber, verbindet er Klang und Bild mit großem Geschick.

Preis der SACEM (1974), Preis Paul Gilson (1978), Großer Preis der Stadt Paris (1988), Preis der SACD (1994). Seit 1995 ist er «Commandeur dans l'Ordre des Arts et Lettres».

LUCIA RONCHETTI — Œuvres

MUSIQUE INSTRUMENTALE

FURIOSA (1987)

Pour contrebasse et live electronic

10 min.

Création à Bourges, Festival, le 01.06.1988, par Joelle Leandre

Inédit

DESERTI (1993)

Pour trompette & bande

10 min.

Création à Rome, Teatro dell'Opera, par Mauro Maur

• Discographie • CD BMG-RCA CCD 16825-2 •

Mauro Maur

Editions BMG

ÉLUVION-ÉTUDE (1997)

Pour alto, électronique et prise de vue interactive

10 min.

Création à Paris, Ircam, le 29.09.1997, par Pascal Robault (Judith Cahen, camera)

Inédit

MUSIQUE DE CHAMBRE & ENSEMBLES

TRA SOLE E SERA (1989)

Da un trattato sulle vertigini

Pour trombone, alto, contrebasse, piano & percussion

à Toti Scialoja

7 min.

Création à Rome, Festival Nuova Consonanza, le 07.12.1989, par le Gruppo di Roma, dir. Alberto Maria Giuri

• Discographie • CD BMG-RCA 3002 • Gruppo di Roma, dir. Alberto Maria Giuri

Editions BMG

ALTRI CANTI TI MARTE (1990)

Pour deux percussionnistes

10 min.

Création à Brescia, Incontri con la nuova musica, le 06.12.1991, par l'Ensemble Ars Ludi

• Discographie • CD BMG-RCA CCD 3006 •

Gianluca Ruggeri et Angonio Caggiano

Editions BMG

LUNA DE ENFRENTE (1993)

Pour flûte, clarinette, piano & percussion

8 min.

Création à Cagliari, Festival Spazio-Musica, le 08.12.1993, par le Trio Italiano Contemporaneo

• Discographie • CD RCA 16229-2 • Ensemble Alter Ego • CD Sineronie DDD Sin 1011 • Het Quartet

Editions BMG

TREMBLEMENTS DE TENDRESSE (1993)

Pour flûte, clarinette, piano & percussion

8 min.

Création à Milan, Festival Nuove Sineronie, le 07.12.1989, par le Het Quartet

• Discographie • CD RCA 16229-2 • Ensemble Alter Ego • CD Sineronie DDD Sin 1011 • Het Quartet

Editions BMG

GEOGRAPHISCHES HEFT (2001)

Étude pour Adolf Wölfli

Pour ensemble (9 musiciens)

Commande de l'Ambassade de France à Rome et du Festival RomaEuropa

fl., htb., bsn, cor, trp., trb., vln, alto, vlc

10 min.

Création à Rome, Festival RomaEuropa, le 25.09.2001,

par l'Ensemble Fa, dir. Dominique My

Inédit

MUSIQUE VOCALE & LYRIQUE

ASTOLFO SULLA LUNA (1987)

Opéra radiophonique

Pour bande

D'après Ludovico Ariosto

Commande de la Rai Radio Tre

25 min.

Inédit

UNE LEÇON DE TÉNÈBRES (1991)

Pour soprano, baryton & orchestre

Texte d'après les Lamentations de Jérémie

2.2.2.2 - 2.2.2.2 - 2perc - 6.6.5.4.4

10 min.

Création à Rome, IVe Festival Musica Sacra Contemporanea, le 08.09.1991, par Barbara Lazotti, Roberto

Abbondanza, l'Ungarian State Orchestra, dir. Flavio

Emilio Scogna

Editions BMG

L'ALIBI DEL LABIRINTO (1993)

Opéra radiophonique

Pour bande

Textes de Toti Scialoja

Commande de la Rai Radio Uno, Audio-box

120 min.

Inédit

LA MELA DI AMLETO (1994)

Performance

Pour voix, flûte, 2 trombones, piano,

percussion, bande

& électronique

Textes et décors de Toti Scialoja

45 min.

Création à Rome, Chostro Trinità dei Monti, le

18.08.1994, par l'Ensemble Alter Ego, Live electronics

Luca Spagnoletti

Inédit

DIE NASE (1994)

Opéra pour marionettes

Pour clarinette, violoncelle & piano

Sujet de Sigrid Maurice d'après N.

Gogol

Commande de 4. Munchener Biennale

Création à Munich, Gasteig, le 01.04.1994, par Jorg

Witmann, David Adorjan, Martin Zehn et Stefan

Fischert (marionettes)

Editions Ricordi

BASSA MAREA (1996)

Lied pour voix & harpe

Poème de Eugenio Montale

Commande de G.O.G., Genève

5 min.

Création à Genève, Teatro Carlo Felice, le 16.04.1996,

par Luisa Castellani et Cinzia Conte

Inédit

LÉGENDE (1998)

Pour voix & électronique

Poème de Annerose Kirchner

Commande du Elektronisches Studio de la Technische Universität de Berlin

8 min.

Création à Berlin, Wasserturm, Festival Kriptonale, le 25.09.1998,

par Eiko Morikawa (Folkmar Heim, électronique)

Inédit

RIVELAZIONE (1998)

Opéra radiophonique

Pour bande

Texte de Ermanno Cavazzoni

Commande de la Rai Radio Tre, Audio-box

Production GRM, Paris, Elektronisches Studio der Technischen Universität, Berlin (Ermanno Cavazzoni, voix)

Inédit

LES PROPOS DE SHITAO (2000)

Étude pour mezzo-soprano, flûte, violon, violoncelle & piano

à *Carlo Innamorati*

Textes d'après Shitao

Commande de l'État

10 min.

Création à Rome, Académie de France, Villa Médicis, en octobre 2001,

par Mireille Degui et les membres de l'Ensemble Court-Circuit

Editions DURAND

ANATRA AL SAL (2000)

Comedia harmonica

Pour six voix

Texte de Ermanno Cavazzoni

Commande du Wittener Tagen für neue Kammermusik

Création à Witten, Wittener Tage für neue Kammermusik 2000/WDR, le 08.05.2000, par les Neue Vocalsolisten

• Discographie • Wittener Tage für neue Kammermusik 2000/WDR

Editions DURAND

BENDELSCHLEMIHL (2000)

Opéra de rue

Pour acteur, accordéon & électronique

Texte de Ivan Vladislavic, d'après Adelbert von Chamisso

à *Marco Innamorati*

Création à Stuttgart, Akademie Schloss Solitude, le 16.05.2001, par

Teodoro Anzellotti (accordéon), Volker Boem (électronique) et Galin Stoev (mise en scène)

(Production Ak. Schloss Solitude/Elektronisches Studio de la Musik Akademie-Basel)

Inédit

LUOGHI DI RITROVAMENTO (2000)

Opéra radiophonique d'après Dörte Meyer

Pour voix enregistrée & sons de synthèse

Texte et voix de Dörte Meyer

Commande de l'Akademie der Künste, Berlin

40 min.

Production de l'Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, Studio Elektroacustische Musik de l'Akademie der Künste, Berlin

Inédit

L'APE APATICA (2001)

Jeu concertant

Pour voix d'enfants, soprano, trombone, percussions & électronique

Texte et desseins de Toti Scialoja

Commande du Teatro Sociale de Rovigo

30 min.

Création à Rovigo, Teatro Sociale, Saison lyrique 2002 Production CRM, Rome/Federazione Cemat, Rome/Teatro La Fenice, Venise/Teatro Sociale de Rovigo

Inédit

ORCHESTRE

SCHIFFBRUCH MIT ZUSCHAUER

(1997/RÉV.1999)

Étude pour orchestre

D'après Hans Blumenberg

2.2.2.2 - 2.2.2.0 - perc. - 10.8.8.6.4

11 min.

Création à Stuttgart, Festival Eclat, le 13.02.2000, par le SWR Radio-Sinfonieorchester, dir. Manfred Schreier

Editions Durand

DÉCLIVE-ÉTUDE (2001-2002)

Pour orchestre

Commande de l'État Français

2.2.2.2 - 4.2.0.0 - perc. - 8.6.5.4.2

10 min.

Création à Gennevilliers, le 26.01.2001, par l'Ensemble Ars Nova, l'Orchestre Symphonique du Conservatoire Edgard-Varèse de Gennevilliers, dir. Philippe Nahon

Inédit

QUADERNO GOTICO (2000-2001)

Pour orchestre

Commande de la WDR de Cologne

2.2.2.2 - 2.2.2.1 - 2perc., hpe - 6.6.5.4.3

15 min.

Création à Cologne, WDR broadcasting House, le 07.10.2001, par le WDR Sinfonicorchester Köln, dir. Stefan Asbury

Editions Durand