

Kryštof Mařatka

PROGRAMMES

- concerts, ateliers, rencontres -

Compositeur / Pianiste

Les programmes de concerts, d'ateliers, et de rencontres présentés ci-dessous proposent non seulement d'entendre les œuvres de Kryštof Mařatka mais également d'**entrer en dialogue avec le compositeur** pour s'emparer des univers à l'origine d'une écriture musicale.

Cette **démarche de transmission**, chère au compositeur, ouvre ainsi la porte des coulisses de la création à toute personne, enfants et adultes. Rapprocher le public et les interprètes du créateur permet alors de mieux comprendre la quête de "l'art des sons" et d'apprécier plus encore les innombrables attraits de la nouvelle musique dans des contextes variés.

Les programmes proposés par Kryštof Mařatka puisent dans les thématiques qui lui sont chères : les rapports entre musique traditionnelle et musique savante, la musique et la Préhistoire, les instruments de musique populaire tchèque, l'art de la transcription, le mélodrame, la question de l'authenticité et de l'improvisation, l'œuvre de Leoř Janáček et plus encore !

Sommaire

1. LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE POPULAIRE TCHÈQUE
2. LE VOYAGE À L'INTÉRIEUR DU PIANO
3. DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION
4. COMPOSITEUR - MUSIQUE SAVANTE ET TRADITIONNELLE
5. LIVRES EN MUSIQUE
6. LA PRÉHISTOIRE EN MUSIQUE
7. CONCERT - ÉNIGME
8. L'ART DE LA TRANSCRIPTION
9. LEOŘ JANÁČEK
10. MUSIQUE TCHÈQUE
11. LE JOURNAL D'UN DISPARU - JANÁČEK
12. MUSIQUE TCHÈQUE EN TRIO

1. LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE POPULAIRE TCHÈQUE

Rencontre - découverte

Flûte en os, flûte nasale, sifflet à anche, flûte naturelle koncovka... Kryštof Mařatka présente et joue sur de nombreux instruments de musique populaire tchèques et présente sa démarche de compositeur face aux spécificités de ces instruments comparés à ceux de l'orchestre symphonique.

Il fait ainsi entendre des extraits d'enregistrements de son œuvre ***Druhopsy*** (*Paraphrases*) - atelier d'instruments de musique populaire des pays tchèques pour orchestre (2013) qui évoque les sonorités de ces instruments : *gajdy, šalamajky, okarína, koncovka, dvojačka, fujarka, vábničky, flašinet, trumšajt, skřipky, vohlebký, husle, basa, niněra, grumle, Plochperment, kobza, bzučák, klapotka, ferule, řehťačky, zvonky, fanfrňoch, trouby, rohy, vozembouch...*

Note technique :

Accessoires : grande table, appareil de diffusion d'enregistrement (ordinateur, lecteur CD), enceintes

Durée : entre 30 min et 1h20

2. LE VOYAGE À L'INTÉRIEUR DU PIANO

Atelier - concert

Destiné aux pianistes, aux musiciens - petits et grands – aussi bien qu'au public curieux de découvrir la palette fascinante du spectre sonore du piano souvent caché, Kryštof Mařatka présente dans cet atelier-concert de surprenantes techniques du jeu pianistique qui créent un ensemble de sons et d'atmosphères insolites.

Le compositeur complète le programme par l'interprétation de son œuvre ***Onyrik***, récits futurs et exotiques pour piano finement dé-tempéré (2013).

Note technique :

Accessoires : piano à queue

Durée : entre 30 et 60 min

3. DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION

Ciné - rencontre - concert

Soirée en deux parties :

- 1ère partie : Kryštof Mařatka présente et fait projeter son film **De ta vie** dont il est l'auteur (74 min, VO tchèque avec sous-titres français ou anglais). Les Mařatka, sont une famille illustre en Bohême : de Josef Mařatka, grand sculpteur, élève d'Auguste Rodin et ami d'Antonín Dvořák, à Kryštof Mařatka, compositeur contemporain. Entre les deux, un personnage fascinant, fils du premier, père du second : Zdeněk Mařatka. Éminent médecin né en 1914, cet homme a connu huit différents régimes politiques. Il s'est vu décerner le prix Vision 1997 et le prix 2009 de la Fondation Dagmar et Václav Havel. Pour son 95e anniversaire, son fils a décidé de tourner un film qui lui serait dédié. Touchant, drôle, mélancolique... Sur fond de réflexion philosophique et de discussions entre plusieurs générations d'une famille, c'est tout le 20e siècle que l'on voit émerger.

- 2ème partie : Concert donné par Kryštof Mařatka au piano avec des œuvres de compositeurs évoqués dans le film ainsi que sa propre musique.

Note technique :

Accessoires : salle obscure, vidéoprojecteur ou ordinateur pour projeter le film d'une clé USB ou d'DVD, écran, enceintes, microphone, piano à queue pour la partie concert

Durée : 1e partie 80 min, 2e partie: 50' min.

4. COMPOSITEUR - MUSIQUE SAVANTE ET TRADITIONNELLE

Rencontre - découverte

Kryštof Mařatka retrace son travail sur l'œuvre clé de son catalogue : **Luminarium** - mosaïque de vingt-sept fragments de musiques du Monde - concerto pour clarinette et orchestre (2002).

Cette pièce est partiellement composée de transcriptions des musiques traditionnelles de vingt-sept pays enregistrées par des ethnomusicologues aux quatre coins du globe. Chaque fragment de musique de chaque pays a son histoire et son langage. Le compositeur présente et fait écouter ces extraits originaux, puis il fait entendre les mêmes passages dans un enregistrement de *Luminarium* pour illustrer leur transformation au service de la forme musicale et du genre du concerto pour clarinette et orchestre.

Note technique :

Accessoires : appareil de diffusion d'enregistrement (ordinateur, lecteur CD), enceintes

Durée : entre 40 min et 1h20

5. LIVRES EN MUSIQUE

Atelier - concert

Sur des textes de Franz Kafka, Karel Čapek, Daniil Harms, Claude Arrighi... Comment raconter des histoires tout en s'accompagnant au piano ? Kryštof Mařatka se produit dans ses mélodrames en incarnant les deux rôles simultanément : celui du comédien et du pianiste. Comme compositeur, il s'interroge sur l'équilibre entre un texte déclamé sur un fond sonore dans une "performance" puisant ses racines dans le théâtre musical. Il interprète ses mélodrames en français, en tchèque, en anglais et en allemand.

Note technique :

Accessoires : piano à queue, microphone sur pied si besoin (de préférence sans microphone)

Durée : entre 50 min et 1h20

6. LA PRÉHISTOIRE EN MUSIQUE

Rencontre - découverte

En projetant des photos de l'art rupestre préhistorique et en présentant des extraits d'enregistrements et de films, Kryštof Mařatka retrace les origines de son triptyque musical dont le travail s'étale sur une période de huit ans. Cette œuvre d'envergure, qui s'inspire de l'art du Paléolithique, des restes des instruments de musique et des recherches sur l'acquisition du langage chez l'Homme, est composée de **Otisk** (*Empreinte*) - *gisement paléolithique de la musique pré-instrumentale* pour orchestre symphonique (2003), **Zvěrohra** (*Jeu de bêtes*) - *recueil de chants anthropoïdes* pour soprano et orchestre (2008) et **Vábení** (*Attrait*) - *rituel des fossiles préhistoriques de l'Homme* pour chœur mixte et orchestre symphonique (2011). Analogies, hypothèses et questions sur les correspondances entre les expressions artistiques modernes et archaïques.

Note technique :

Accessoires : appareil de diffusion d'images, de DVD et de CD (ordinateur, lecteur CD et DVD), enceintes

Durée : entre 60 min et 1h30

7. CONCERT - ÉNIGME

Concert - atelier

Entre création, imitation, transcription et improvisation, Kryštof Mařatka joue au piano et présente au public différents aspects du domaine de la composition musicale. Il invite les spectateurs à lui suggérer les thèmes ou mots évocateurs pour improviser et sensibilise le public aux attraits de la création musicale grâce à l'expérience de la naissance d'une œuvre vécue en temps réel. Il tente également de faire deviner au public un morceau original parmi différentes imitations, avant de présenter le travail de transcription musicale puis termine le programme avec quelques-unes de ses œuvres.

Note technique :

Accessoires : piano à queue

Durée : entre 30 min et 1h30

8. L'ART DE LA TRANSCRIPTION

Atelier - concert

En jouant au piano et en diffusant des extraits d'enregistrements de ses propres arrangements, Kryštof Mařatka s'interroge sur la nécessité d'une pratique musicale à laquelle est confronté chaque compositeur : la transcription. Sur la base de divers exemples, il explique quelques techniques de transcription et fait entendre ses arrangements de pièces du répertoire : **Mládí** de Leoš Janáček arrangé pour quatuor à cordes, le Trio **Dumky** d'Antonín Dvořák arrangé pour alto, clarinette et piano, et pour finir il interprète au piano son arrangement de la **Symphonie "Du Nouveau monde"** d'Antonín Dvořák.

Note technique :

Accessoires : piano à queue, appareil de diffusion d'enregistrement (ordinateur, lecteur CD), enceintes

Durée : entre 50 min et 1h30

9. LEOŠ JANÁČEK

Concert

Récital de piano entièrement composé de la musique du Maître morave
Leoš Janáček :

- **Sur un sentier recouvert** (1900 - 1909)
- **Sonate 1.X.1905** (1905)
- **Dans les brouillards** (1912)

Ces œuvres font partie des fondamentaux de la littérature pour piano de la
musique tchèque moderne.

Note technique :

Accessoires : piano à queue

Durée : environ 1h20

10. MUSIQUE TCHÈQUE

Concert

Récital pour piano proposant une approche de la musique tchèque classique, moderne et contemporaine.

- Leoš Janáček - **Dans les brouillards** (1912)
- Bohuslav Martinů - **Ritournelles** (1932)
- Kryštof Mařatka - **Onyrik** (2013)
- Antonín Dvořák - **Symphonie "Du Nouveau monde"** (1893) arrangée par K. Mařatka (2017)

Note technique :

Accessoires : piano à queue

Durée : environ 1h30

11. LE JOURNAL D'UN DISPARU - JANÁČEK

Concert

L'œuvre emblématique de Leoš Janáček *Le journal d'un disparu* pour ténor, alto, trois voix de femme et piano est sans doute l'une des pièces les plus singulières du catalogue du compositeur morave. À mi-chemin entre un cycle vocale et un opéra de chambre, elle concentre toutes les particularités du langage musical de son auteur et séduit par son aspect intime, dramatique et profondément humain.

Le programme est complété par d'autres œuvres de Leoš Janáček :

- **Řikadla** (*Comptines*) pour voix de femme, clarinette et piano
- **Sonate** pour violon dans sa version insolite pour clarinette et piano.

Note technique :

Effectif : ténor, alto, trois voix de femme, clarinette, piano

Accessoires : piano à queue

Durée : environ 1h20

Leoš Janáček : *Zápisník zmizelého* (*Le journal d'un disparu, The diary of one who disappeared*) pour ténor, piano, mezzosoprano et trois voix de femme

Aleš Briscein, ténor / Michaela Kapustová, mezzo-soprano / Kryštof Mařatka, piano

12. MUSIQUE TCHÈQUE EN TRIO

Concert

Programme composé d'œuvres pour une formation rare au sein du répertoire tchèque : alto, clarinette et piano. Les pièces proposées s'inspirent de l'univers de la musique traditionnelle tchèque du passé mais aussi des instruments populaires d'aujourd'hui.

- Antonín Dvořák - **Sonatine** op. 100 (1893) dans sa version pour alto et piano
- Leoš Janáček - **Sonate** pour violon (1915) dans sa version pour clarinette et piano
- Kryštof Mařatka - **Báchorky** (*Fables pastorales*) trio pour clarinette, alto, piano et instruments de musique populaire tchèque joués par le compositeur - pianiste (2016)
- Antonín Dvořák - trio **Dumky** (1890) arrangé pour alto, clarinette et piano par Kryštof Mařatka (2013).

Note technique :

Effectif : clarinette, alto, piano

Accessoires : piano à queue, grande table pour poser les instruments populaires tchèque

Durée : environ 1h20