

Présentation succincte

On pourrait dire, en simplifiant quelque peu, que dans la musique de Kaija Saariaho, les références extra-musicales – qu’elles viennent du domaine visuel ou littéraire, des phénomènes naturels, ou encore de la description scientifique des corps célestes – sont omniprésentes.

Mais contrairement à d’autres compositeurs (tel Hugues Dufourt, qui favorise parfois le rapport aux tableaux des grands peintres, ou François-Bernard Mâche, qui crée l’esthétique du naturalisme sonore), Kaija Saariaho utilise ces références dans l’esprit d’une synesthésie heureuse et complètement innovante. La compositrice s’exprime ainsi à ce sujet :

« Concernant cet aspect visuel qu’on associe souvent à ma musique, je crois que je ne cherche pas à le contrôler. (...) Ma perception de la musique est vraiment très synesthésique, non seulement en ce qui concerne le visuel, mais aussi pour les odeurs, par exemple : pour moi, tout est vraiment multidimensionnel, et je ne crois pas que les sens soient séparés mais plutôt en constante interaction. Cependant, quand je compose, je n’ai affaire qu’à la musique même. Ensuite, chaque auditeur aura sa propre façon d’entendre. »¹

La journée d’articulera selon les aspects suivants :

1/ associations au domaine visuel ; 2/ liens avec la littérature ; 3/ choix synesthésiques lors des associations extra-musicales.

Brief Presentation

To put it simply, one could say that extra-musical references – from visual arts or literature, the broader domain of natural phenomena or the scientific description of celestial bodies – are omnipresent in Kaija Saariaho’s music. Yet, contrary to some of her fellow-composers (such as Hugues Dufourt, who may favor a connection with the works of great painters, or François-Bernard Mâche, who creates an esthetics of sonorous naturalism), Kaija Saariaho uses these references in the spirit of a jubilant and totally innovative synaesthesia. Or, in the composer’s own words:

“As to the visual aspect so often associated with my music, I think I am not even trying to control it. (...) My perception of music is a totally synaesthetic experience, visual as well as olfactory, for example. Mine is an integral multidimensional perspective and I don’t think senses work separated, but rather in constant interaction. Yet in composing, I only deal with the music itself. And the listener hears it his/her own way.”¹

The study day follows the next articulation: 1/ Visual associations; 2/ The connection with literature; 3/ synaesthetic choices within extra-musical references.

Avec le soutien de l’IUF et du Labex GREAM

CDMC - 16 PLACE DE LA FONTAINE-AUX-LIONS, 75019 PARIS / 01 47 15 49 86 / MÉTRO 5 (PORTE DE PANTIN) / BUS 151/75/PC2/PC3

1. « Quelques pensées sur les concertos », in : Kaija Saariaho : *Le passage des frontières. Écrits sur la musique*. Textes réunis, présentés et traduits sous la direction de Stéphane Roth, Paris, Musica Falsa, à paraître en mai 2013.

Conception graphique : Thibaut Lily et Olivier Haquette

JOURNÉE D’ÉTUDE INTERNATIONALE

« LES ŒUVRES DE KAIJA SAARIAHO
ENTRE INSPIRATION VISUELLE ET INFLUENCE LITTÉRAIRE »

En présence de Kaija Saariaho

INTERNATIONAL STUDY DAY

“ THE MUSIC OF KAIJA SAARIAHO
BETWEEN VISUAL INSPIRATION AND LITERARY INFLUENCES ”

In the presence of Kaija Saariaho

CDMC, PARIS - 26 AVRIL 2013

CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
16 PLACE DE LA FONTAINE-AUX-LIONS, 75019 PARIS

Organisée par Márta Grabócz (IUF et GREAM, Université de Strasbourg)
(email : grabocz@club-internet.fr) en collaboration avec Anne Sivuoja, Académie Sibelius, Helsinki

Organized by Márta Grabócz (Institut Universitaire de France and University of Strasbourg – GREAM)
(email : grabocz@club-internet.fr) in collaboration with Anne Sivuoja - Sibelius Academy, Helsinki

(Dans le cadre du « Domaine privé Kaija Saariaho », Cité de la musique, Paris, 17-23 avril 2013)

« LES OEUVRES DE KAIJA SAARIAHO – ENTRE INSPIRATION VISUELLE ET INFLUENCE LITTÉRAIRE »

« THE MUSIC OF KAIJA SAARIAHO: BETWEEN VISUAL INSPIRATION AND LITERARY INFLUENCES »

Organisée par / Organized by Márta Grabócz
Avec le soutien de l'IUF et du Labex GREAM

9h00 Ouverture de la journée par Laure MARCEL-BERLIOZ et Márta GRABÓCZ

Modérateur pour la matinée : François Madurell (Université de Paris 4)

9h15 Introduction : Inspirations complexes et références synesthésiques dans la musique de Kaija Saariaho

Márta GRABÓCZ (Université de Strasbourg et IUF)

9h45 *Émilie and the other Voices* Liisamajja HAUTSALO (Postdoctoral Researcher, Sibelius Academy, Academy of Finland)

10h15 A Narrative of Trauma and Ambivalence in Saariaho's *Adriana Mater* (2006)

Yayoi UNO EVERETT (Associate Professor, Emory University, Atlanta, Georgia, USA)

10h45 Pause

11h00 *La Passion de Simone* : un chemin de croix laïc ?

Osmo PEKONEN (Docteur, Université de Jyväskylä, Finlande)

11h30 Récit littéraire et pensée symphonique dans les œuvres de Kaija Saariaho sur textes d'A. Maalouf

Ivanka STOIANOVA (Professeur, Université de Paris 8, France)

12h00 The imagery of mystery in Kaija Saariaho's orchestral works

Susanna VÄLIMÄKI (Adjunct Professor, University of Turku, Finland)

12h30 Pause déjeuner

Modérateur pour l'après-midi : Pierre Michel (Université de Strasbourg, GREAM)

14h30 La place de la poésie de Saint John Perse dans l'œuvre de Kaija Saariaho

Olivier CLASS (Docteur, Université de Strasbourg, GREAM, France)

15h00 Entretien avec Kaija SAARIAHO – Pierre MICHEL et Márta GRABÓCZ (Université de Strasbourg, GREAM)

16h30 « Sommes-nous ensemble? » *Bringing together Grammaires d'un Rêve*

Jonathan HARGREAVES (Trinity Laban, London, United Kingdom)

17h00 Pause

17h15 Modèle et métaphore dans la musique de Kaija Saariaho: *NoaNoa* et *Amers*

Grégoire LORIEUX (Compositeur et réalisateur en informatique musicale, IRCAM, France)

17h45 L'ambiguïté a posteriori du titre du diptyque orchestral de Kaija Saariaho : *Du cristal à la fumée*

Frédéric MAINTENANT (IDEAT/ACTE - CNRS/Université Paris I, France)

18h15 Les sons jaunes : incantation et animation de *Yellows à Laterna Magica*

Stéphane ROTH (Université de Strasbourg)

18h45 Discussion finale

20h00 Concert à l'Hôtel de Soubise (Archives Nationales, 60 rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris)

Concert des élèves de violoncelle de la Master-Class d'Anssi Karttunen dans le cadre du « Domaine Privé Kaija Saariaho »