

MOLÉCULE

SYMPHONIE N° 1

« QUANTIQUE »

ORCHESTRE
NATIONAL DE LILLE

ALEXANDRE
BLOCH

α

MOLÉCULE

SYMPHONIE N° 1 « QUANTIQUE »

MOUVEMENT I

1	JADES-GS-z14-0	3'18
2	Janvier 83	4'30
3	Deuxième vie	1'55
4	L'envol	4'55

MOUVEMENT II

5	Clair-obscur	3'49
6	Absences	3'09
7	1 335 398 400	1'31
8	Magma	1'38

MOUVEMENT III

9	AION	1'25
10	Astrale 13	3'07
11	Danse cosmique	1'43
12	Rencontres	0'44
13	Douceur Atlantique	2'24
14	Vertiges	3'16

MOUVEMENT IV

15	432 Hz	1'41
16	Revue de vie	4'00
17	Plérôme	2'50

TOTAL TIME: 46'02

MOLÉCULE COMPOSITION & ÉLECTRONIQUE

ALEXANDRE BLOCH DIRECTION

SINIAN ASIYAN TRANSCRIPTION SUR PARTITIONS

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

PREMIERS VIOLONS

AYAKO TANAKA, MAUD LOVETT,
LUCIA BARATHOVA,
DELPHINE DER AVEDISYAN,
FRANÇOIS MARAT, XIN GUÉRINET,
SYLVIE NOWACKI, KEN SUGITA,
LUCIE TRAN VAN, CAROLINE LARTIGAUD,
BERNARD BODIOU, ANNE LAIGNEAU,
THIERRY VAN ENGELANDT,
NICOLAS DESMALINES

SECONDS VIOLONS

SÉBASTIEN GRELIAK,
ALEXANDRE DIACONU, INÈS GRELIAK,
THIERRY KOEHL, KHRYSTYNA BOURSIER,
PIERRE DELEBARRE, MARIE LESAGE,
CÉLINE MUNCH, OLIVIER LENTIEUL,
ÉMILIE TISON, FILIPPO MARANO,
CLAUDINE RIPPE

ALTOS

ANA BELA CHAVES, BENJAMIN BRICOUT,
THIERRY PAUMIER, DAVID CORSELLE,
JULIE LE GAC, JOYCE HURTREL,
CHRISTELLE RIMBERT,
LIESBETH LAMBRECHT,
ERMENGARDE AUBRUN,
ELNAZ AFSHARIAN

VIOLONCELLES

JEAN-MICHEL MOULIN, SOPHIE BROÏON,
RAPHAËL ZEKRI, CLAIRE MARTIN,
CATHERINE DOISE,
VALENTIN DE FRANQUEVILLE,
JACEK SMOLARSKI, THIBAUT VATEL

CONTREBASSES

GILBERT DINAUT, JULIA PETITJEAN,
YI-CHING HO, KEVIN LOPATA,
NORBERT LAURENGE, MICHEL ROBACHE

FLÛTES

LUDIVINE MOREAU, ELIAS SAINTOT,
TRISTAN BRONCHART

HAUTBOIS

BAPTISTE GIBIER, CHI HUA LU,
VICTOR GRINDEL

CLARINETTES

CHRISTIAN GOSSART,
ALEJANDRO PEITEADO BREA,
JORGE GAONA ROS

BASSONS

JEAN-NICOLAS HOEBEKE,
MAXIME BRIDAY, RAPHAËLLE ROUXEL

CORS

SÉBASTIEN TUYTTEN, ÉRIC LORILLARD,
FRÉDÉRIC HASBROUCQ, KATIA MELLERET

TROMPETTES

CÉDRIC DREGER, YOHAN CHETAIL,
EMMANUEL GHEYSSENS

TROMBONES

ROMAIN SIMON, NATHAN LEROY,
SÉBASTIEN GONTHIER

TUBA

PIERRICK FOURNES

TIMBALES

LAURENT FRAICHE

PERCUSSIONS

ROMAIN ROBINE, GUILLAUME VITTEL,
AÏKO BODIOU MIYAMOTO,
BENOIT BOURLET

HARPE

ANNE LE ROY-PETIT

« *L'esprit se déploie dans toute l'étendue de l'Univers* »

Max Planck (père de la physique quantique), 1944.

Se connecter aux multidimensions du monde par le son.

Rentrer en communion avec les autres et avec soi par la vibration.

Vivre la musique, du premier jour jusqu'au dernier.

Mon père s'est suicidé quand j'avais quatre ans, laissant derrière lui un mystère abyssal et une profonde tristesse. En 2013, mon « deuxième » père (adoptif) est décédé. Mon ami d'enfance qui était comme mon frère est mort suite à une agression dans les rues de Paris, il y a déjà 5 ans... J'ai beaucoup pleuré.

J'ai appris à vivre avec la mort très jeune. La mort des autres, la mort d'une partie de moi. Depuis, elle m'habite et me suit. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à elle. La mort m'effraie plus que tout, de manière archaïque. Et pourtant, parfois, je lui trouve une certaine forme de sagesse, un réconfort. Passer des émotions qui nous agitent à la paix intérieure qui s'installe. La musique me permet d'aborder la mort pas seulement comme une fin mais aussi comme une ouverture, une invitation à se connecter à des sensations au-delà de nos perceptions habituelles.

Le silence véritable n'existe pas. Certains pensent qu'après la mort, il y a du silence. Je pense qu'il y a de la musique...

SYMPHONIE N° 1 « QUANTIQUE »

PAR MOLÉCULE

Cette première œuvre symphonique interroge notre rapport à la mort, dans ce qu'elle a d'universel, d'intemporel, et dans le souffle de vie qu'elle envoie. Une œuvre en quatre mouvements qui propose de transcender les frontières de la perception pour offrir une exploration sensible des différentes étapes transitoires entre la vie et l'au-delà.

C'est aussi une symphonie qui rend hommage aux grands compositeurs de musique classique en s'inscrivant à la fois dans le passé, le présent et le futur.

PROCESSUS DE COMPOSITION

Ces dernières années, mes différentes aventures sonores m'ont emmené au Groenland avec le projet *-22.7 °C*, aux vagues géantes de Nazaré ou encore au cœur des tempêtes de l'Atlantique dans *60°43'Nord*. Elles m'ont permis d'élaborer une nouvelle technique de composition orchestrale. Ce processus, à la fois ambitieux et fragile, repose sur la puissance de l'écoute profonde, la captation de sons, le vécu et une plongée labyrinthique dans sa propre existence.

Bien que ce projet avec un orchestre symphonique ne soit pas une aventure dans un lieu physiquement éprouvant, elle n'en est pas moins redoutable. M'immerger au cœur d'un grand orchestre comme celui de l'ONL a été une exploration fascinante, portée par l'amour profond que je porte à certaines œuvres du répertoire orchestral.

CAPTURER LE SON

J'ai passé deux ans à assister aux répétitions de l'Orchestre National de Lille, à capter tous types de sons émanant de l'orchestre, parfois jusqu'à la dissonance : le glissement de cordes, l'harmonie, les craquements des instruments, les silences, les mélodies, le souffle des musiciens, les fréquences inaudibles d'une contrebasse... Je ne cherchais pas les notes parfaites mais un ensemble qui me donnerait suffisamment de matière pour entamer le travail de composition.

UNE SYMPHONIE TRANSCENDENTALE

Dans mon studio, la première étape a été de créer une matrice initiale faite de collages, de mélanges harmoniques et de superpositions d'échantillons sonores. Une matrice labyrinthique régie par des règles strictes : ne jamais utiliser plus de deux mesures consécutives d'une captation, modifier tous les tempos des extraits captés, changer la tonalité de chaque son choisi, et ce, pour ne jamais risquer de copier une œuvre existante. Sur cette base, j'ai ensuite entamé mon travail de composition pure et de sculpture des sons avec mes « machines », comme j'aime les baptiser.

L'œuvre a ensuite été transcrite sur partitions par Sinan Asiyon avant d'être interprétée par les 83 musiciens de l'ONL sous la direction d'Alexandre Bloch le 11 juin 2023 au Nouveau Siècle à Lille.

UNE SYMPHONIE « QUANTIQUE »

La mécanique quantique chamboule notre conception du monde. Elle considère par exemple que deux réalités contradictoires peuvent exister en même temps : je peux être vivant et mort à la fois ; que deux particules demeurent connectées malgré la distance : l'ici et l'au-delà ; que ce que l'on voit ne correspond jamais exactement à ce qui est.

Les sons que vous allez entendre ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai enregistrés au départ. Des fragments de musique composée il y a des décennies, voire des siècles, sont présents dans cette nouvelle composition, qui est comme une passerelle temporelle entre passé et futur... Comme une célébration du multivers ! Cette symphonie est une représentation imaginaire et symbolique faite de probabilités, d'intuitions, de certitudes et d'incertitudes. Une aventure artistique nourrie de rencontres, d'ouverture, de bienveillance et d'apprentissage avec comme point cardinal, l'amour pour la vibration du son.

MOLÉCULE MUSICIEN HORS-NORME

Derrière cet alias énigmatique se cache Romain De La Haye-Serafini, l'un des compositeurs de musiques électroniques, producteur et DJ les plus captivants de la scène actuelle. Molécule est un aventurier, au sens propre comme au figuré, qui a fait de l'expérience et du voyage le point d'ancrage de sa musique. Il aime plus que tout se confronter à des territoires extraordinaires et lointains pour nourrir son imagination et en tirer une matière sonore et visuelle hors du commun.

Il a fait du *field-recording* (l'enregistrement des sons de la nature) son passe-temps favori. Chasseur d'ambiances, sculpteur de sons, Molécule parcourt le globe pour y puiser la substantifique moelle de sa musique. En 2013, il embarque sur un chalutier parcourant les eaux tumultueuses de l'Atlantique Nord, pour enregistrer trente-quatre jours durant les sons de ce rude quotidien, composant entièrement *in situ* l'album *60°43' Nord*. Après une poignée d'EP, nouveau départ pour l'album *-22.7 °C* qui sort en 2018. Cette fois, Molécule capte l'essence sonore du cercle polaire et les silences si bruyants du Groenland pour une œuvre aussi envoûtante que novatrice.

À chaque fois, la nature, qu'elle soit hostile ou apaisée, lui offre la matière première que ses machines vont ensuite retraiter en une électro flirtant avec l'*ambient* expérimentale un brin mystique. D'autres voyages

suivront, vers les vagues gigantesques de Nazaré au Portugal ou au phare hanté de Tévenec (pointe du Raz, Finistère) dont naîtront à chaque fois de nouveaux projets hypnotiques.

Mais Molécule se distingue aussi par sa volonté farouche d'utiliser les technologies les plus avancées en matière d'enregistrement et d'immersion (son et vidéo). Son objectif ? Repousser les limites de la création. Ainsi, il collabore étroitement avec Hervé Déjardin, le responsable de la cellule de son spatialisé de Radio France. Récemment, Molécule a aussi travaillé à l'élaboration de ce que la presse a présenté comme « l'instrument du futur », qui se joue sans les mains, uniquement grâce à la pensée et le regard.

En 2020, il coréalise avec Vincent Bonnemazou son premier long-métrage tourné à l'occasion du Vendée Globe, en suivant le skipper Thomas Ruyant grâce à un dispositif filmique autonome embarqué.

Parallèlement à ces projets innovants, Molécule aime partager avec le public de véritables expériences festives et immersives lors de ses performances *live*. Frissons garantis.

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

Né des volontés conjointes de la Région Nord-Pas-de-Calais devenue Hauts-de-France, de l'État et de Jean-Claude Casadesus, l'Orchestre National de Lille donne son premier concert en janvier 1976. Depuis il s'est imposé comme un orchestre de référence, défendant l'excellence au plus près de tous les publics et a ainsi irrigué musicalement plus de 250 communes des Hauts-de-France. En véritable ambassadeur de sa région et de la culture française, il a été invité à se produire dans plus de 30 pays sur quatre continents.

En 2016, Alexandre Bloch est nommé directeur musical et se distingue par son énergie communicative.

Composé de 100 musiciens, l'Orchestre National de Lille poursuit son projet ambitieux autour de la musique symphonique avec son nouveau directeur musical, Joshua Weilerstein.

Fidèle à sa mission de diffusion, l'ONL interprète le grand répertoire et la musique de notre temps en accueillant des compositeurs en résidence. Afin de s'ouvrir au plus grand nombre et de favoriser la diversité de ses publics, il propose des formats innovants et une large palette d'actions pour accompagner les auditeurs.

L'ONL développe une politique audiovisuelle dynamique grâce au studio numérique dont il s'est doté. Depuis octobre 2020, l'Orchestre a créé sa propre salle de concerts numérique, l'Audito 2.0. Chaque saison, des

concerts en streaming sont diffusés gratuitement. Cette politique ambitieuse a été récompensée par un Prix de l'Innovation décerné par Radio Classique en mars 2023. Les dernières parutions regroupent plusieurs opus salués par la critique chez Pentatone, La Buissonne, Evidence Classics et Naxos. Parmi les sept enregistrements parus chez Alpha Classics, *La Voix humaine* avec Véronique Gens et *So Romantique!* avec Cyrille Dubois ont reçu de nombreux prix ; et plus récemment, l'album *Bartók* avec Amihai Grosz a été Editor's Choice du magazine anglais *Gramophone*.

L'Orchestre National de Lille est une association subventionnée par le ministère de la Culture, le Conseil régional Hauts-de-France, la Métropole européenne de Lille et la Ville de Lille.

ALEXANDRE BLOCH

Porté par une énergie et un enthousiasme communicatifs, Alexandre Bloch devient directeur musical de l'Orchestre National de Lille en septembre 2016. Il a également été chef invité principal du Düsseldorfer Symphoniker de 2015 à 2020. Après avoir remporté le Concours international Donatella Flick à Londres en octobre 2012, il a été chef d'orchestre assistant au London Symphony Orchestra jusqu'en 2014. Au cours de ce mois d'octobre 2012, il remplace au pied levé

Mariss Jansons au Royal Concertgebouw Orchestra d'Amsterdam, pour trois brillants concerts qui lancent sa carrière tant en France qu'à l'international.

Alexandre Bloch a abordé le répertoire lyrique sur les scènes du Bayerische Staatsoper, de l'Opéra de Lyon ou encore de l'Opéra de Lille. Sur la scène de l'Orchestre National de Lille, il s'est illustré dans des versions semi-scénique de Bizet (*Carmen – Les Pêcheurs de perles*) ainsi qu'avec la *Mass* de Bernstein.

Il a récemment fait ses débuts à la tête du Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, du Dresdner Philharmonie Orchester, de l'Orchestre philharmonique d'Israël, du Hallé Orchestra et du Berner Symphonieorchester. Ces dernières années, il a dirigé le Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, l'Orchestre national de France, l'Oslo Philharmonic, le Los Angeles Chamber Orchestra, l'Orchestre métropolitain de Montréal ou encore le Seoul Philharmonic Orchestra.

Il maintient une forte relation avec le London Symphony Orchestra qu'il continue de diriger à de nombreuses occasions.

Sur le plan discographique, il a enregistré de nombreux opus avec l'Orchestre National de Lille pour le label Alpha Classics. Plusieurs titres ont reçu un accueil triomphal tant sur le plan national qu'international. L'Orchestre National de Lille et Alexandre Bloch ont réalisé de janvier 2019 à janvier 2020 une intégrale des

neuf symphonies de Mahler à Lille, en région Hauts-de-France et à Paris.

Né en 1985, Alexandre Bloch a commencé ses études musicales de violoncelle, harmonie et direction d'orchestre aux conservatoires de Tours, Orléans puis Lille. Il étudie ensuite au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans les classes d'écriture puis de direction d'orchestre où il obtient son master dans la classe de Zsolt Nagy.

*“The spirit unfolds through
the full extent of the universe”*

Max Planck (the father of quantum physics), 1944.

To connect oneself to the multiple dimensions of the world through sound.
To enter once more into communion with others and with oneself through
vibration.
To live music, from the first day to the last.

My father committed suicide when I was very young, leaving behind an immense
mystery and profound sadness. My second father, my stepfather, died in 2013.
My childhood friend who was like a brother to me died five years ago after being
beaten up in a Paris street... I cried for days.

I learnt to live with death from a tender age – the deaths of others, the death
of a part of me. Since then, it dwells in me and haunts my steps. There is not a
day that I don't think of it. Death frightens me more than anything else, in an
archaic sort of way. And yet, sometimes I see it as a certain type of wisdom, as
a comfort. To pass from emotions that perturb us to a burgeoning inner peace.
Music allows me to approach death not only as an end but also as an opening, an
invitation to connect to sensations beyond our usual perceptions.

*True silence does not exist. There are those who think that after death there is
silence. I think that there is music...*

SYMPHONY N° 1 "QUANTIQUE"

BY MOLÉCULE

This first symphonic work questions our relationship with death in all its universal and timeless aspects as well as in the breath of life that it sends forth. Its four movements transcend the boundaries of perception and offer a sensitive exploration of the various transitional stages between life and the afterlife.

It is also a symphony that pays homage to the great composers of classical music, positioning itself simultaneously in the past, the present and the future.

COMPOSITIONAL PROCESS

My various adventures in sound over the years have taken me from Greenland with the -22.7°C project to the giant waves of Nazaré and the storms of the Atlantic in $60^{\circ}43'$ Nord. These works allowed me to develop a new technique for orchestral composition: this process is both ambitious and fragile and is based on the power of deep listening, on capturing sounds, on lived experience, and on a labyrinthine plunge into one's own existence.

Although this project with a symphony orchestra was not an adventure in a physically demanding environment, it was no less daunting. To immerse myself into the heart of a great orchestra like the ONL was a fascinating journey of exploration, driven by the great love I bear for certain orchestral works.

CAPTURING THE SOUND

I spent two years attending rehearsals of the Orchestre National de Lille, during which I captured all kinds of sounds that come from an orchestra, sometimes to the point of dissonance: the sliding of strings, harmony, the cracking of instruments, silences, melodies, musicians' breaths, the inaudible frequencies of a double bass... I wasn't looking for perfect notes, but for a collection of sounds that would give me enough material to start composing.

A TRANSCENDENTAL SYMPHONY

My first step in the studio was to create an initial matrix made up of collages, mixed harmonies, and superimpositions of sound samples. I created a labyrinthine matrix that was governed by strict rules: never use more than two consecutive bars from a recording, change all the tempos of the recorded extracts, and change the key of each sound I'd chosen, so that I'd never run the risk of copying an existing work. It was on this basis that I then began my work of pure composition and of sound sculpture with my 'machines', as I like to call them.

The work was then transcribed into conventional notation by Sinan Asiyan and was then performed by the 83 musicians of the ONL conducted by Alexandre Bloch at the Nouveau Siècle in Lille on 11 June 2023.

A "QUANTUM" SYMPHONY

The theory of quantum mechanics turns our conception of the world upside down. It considers, for example, that two contradictory realities can exist at the same time: I can be alive and dead at the same time; two particles can remain connected despite distance; the here and the beyond; what we see never corresponds exactly to what actually is.

The sounds you are about to hear are not the same as those I originally recorded. There are fragments of music composed decades or even centuries ago in this new composition, like a bridge in time between past and future... like a celebration of the multiverse! This symphony is an imaginary and symbolic representation made up of probabilities, intuitions, certainties and uncertainties. It is an artistic adventure charged with encounters, openness, benevolence and learning; its cardinal point is love for sound and its vibrations.

MOLÉCULE AN EXTRAORDINARY MUSICIAN

The man behind this enigmatic alias is Romain De La Haye-Serafini, one of the most exciting electronic music composers, producers and DJs working today. Molécule is an adventurer, literally and figuratively, who has made experience and travel the anchor of his music. More than anything else, he loves to explore extraordinary and far-flung territories to fuel his imagination and create extraordinary sound and visual material.

His favourite pastime is recording in the field. An ambience hunter and sound sculptor, Molécule travels the globe and draws the very essence of his music from it. He spent thirty-four days on a trawler traversing the tumultuous waters of the North Atlantic in 2013 to record the sounds of the ship's harsh daily life, composing the album *60°43' Nord* entirely *in situ*. A handful of EPs followed, after which Molécule made a fresh start with the album *-22.7°C*, released in 2018. Here he captured the sonic essence of the Arctic Circle and the noisy silences of Greenland in a work that is as spellbinding as it is innovative.

Nature — whether hostile or peaceful — provided the raw material that his machines then processed into electro that flirts with experimental ambient sound and a touch of mysticism. Other trips followed, to the gigantic waves of Nazaré in Portugal and to the haunted lighthouse of Tévennec (Pointe du Raz, Finistère), each of which gave rise to new hypnotic projects.

Molécule also stands out for his fierce determination to use the most advanced recording and immersion technologies (sound and video); his aim is to extend the boundaries of creation and has led him to work closely with Hervé Déjardin, the head of Radio France's spatial sound unit. Molécule has recently been working on the development of what the media have described as "the instrument of the future": one that can be played without hands, using only the mind and the eye.

He co-directed his first feature film in 2020, shooting it as he followed skipper Thomas Ruyant during the Vendée Globe.

Alongside these fiercely innovative projects, Molécule also likes to share his lively and festive music with audiences in live performances and DJ sets. Thrills guaranteed.

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

Founded by the joint efforts of Jean-Claude Casadesus, the Nord-Pas-de-Calais Region (now the Hauts-de-France) and the French State, the Orchestre National de Lille gave its first concert in January 1976. Since then, it has become a leading orchestra, spreading musical excellence to every kind of audience in more than two hundred and fifty local areas in the Hauts-de-France. A true ambassador for its region and for French culture, it has been invited to perform in more than thirty countries over four continents.

In 2016 Alexandre Bloch was named as its Music Director, proving to be an outstandingly energetic communicator. Today the Orchestre National de Lille, composed of 100 musicians, pursues its ambitious symphonic music project with its new Music Director, Joshua Weilerstein.

Faithful to its mission, the ONL performs the major orchestral repertoire as well as contemporary music, welcoming composers-in-residence by turn. In order to access the largest and most diversified audiences, it presents innovative concert formats and a wide range of other activities for its listeners.

Equipped with a digital studio, the Orchestre National de Lille has launched a virtual concert hall, Audito 2.0, enabling it to broadcast streamed concerts

without charge – an initiative that was awarded the 2023 Innovation prize by Radio Classique.

The Orchestra's recent CD releases on Pentatone, La Buissonne, Evidence Classics and Naxos have won enthusiastic critical acclaim. Among its recordings for Alpha Classics, *La Voix humaine* with Véronique Gens and *So Romantique!* with Cyrille Dubois stand out for the numerous prizes they have received, as does its Bartók album recorded with Amihai Grosz (awarded 'Editor's Choice' in *Gramophone*).

The Orchestre National de Lille is supported by the French Ministry of Culture, the regional council of Hauts-de-France, the Lille Métropole européenne and the City of Lille.

ALEXANDRE BLOCH

Filled with infectious energy and enthusiasm, Alexandre Bloch became Music Director of the Orchestre National de Lille in September 2016. He was also Principal Guest Conductor of the Düsseldorfer Symphoniker from 2015 to 2020.

He won the Donatella Flick International Competition in London in October 2012 and was subsequently Assistant Conductor for the London Symphony Orchestra until 2014. He also replaced Mariss Jansons at short notice

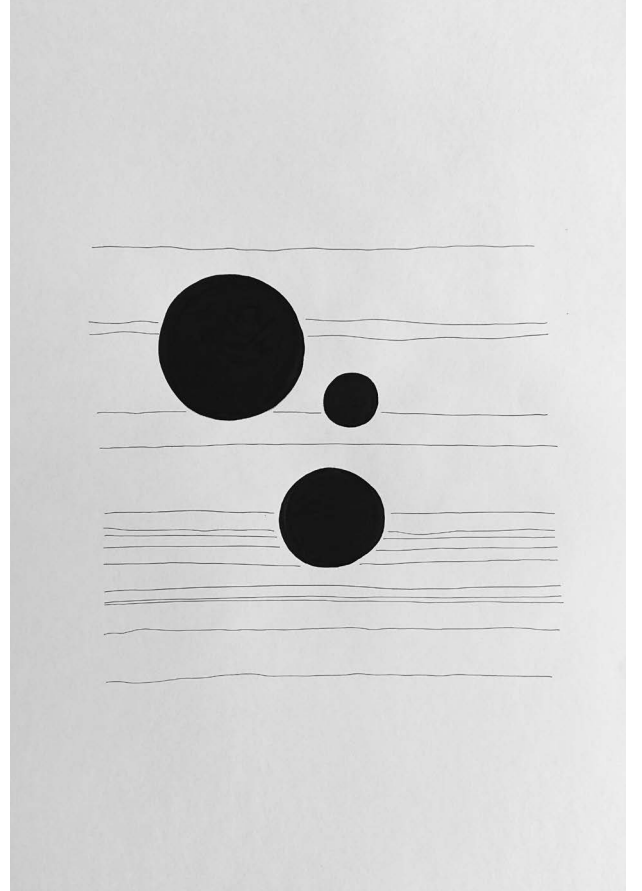
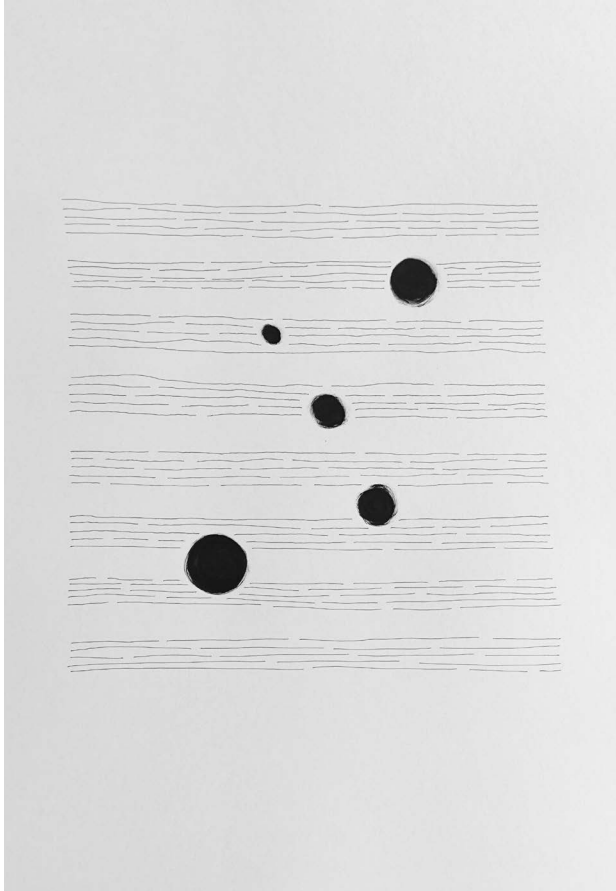
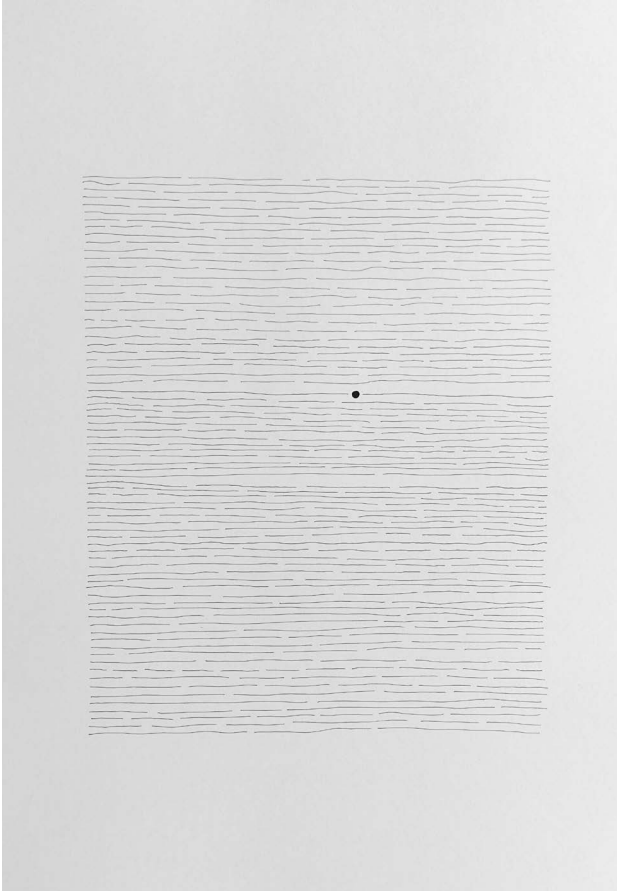
with the Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam in October 2012 in three brilliant concerts that launched his career both in France and internationally.

Alexandre Bloch has led operas at the Bayerische Staatsoper, the Opéra de Lyon and the Opéra de Lille. With the Orchestre National de Lille, he has given successful performances of semi-staged versions of Bizet's *Carmen* and *Les Pêcheurs de perles* as well as Bernstein's *Mass*.

He recently made his debut with the Philharmonisches Staatorchester Hamburg, the Dresdner Philharmonie orchester, the Israel Philharmonic Orchestra, the Hallé Orchestra and the Berner Symphonieorchester and has also conducted the Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, the Orchestre philharmonique de Radio France, the Oslo Philharmonic, the Los Angeles Chamber Orchestra, the Orchestre métropolitain de Montréal and the Seoul Philharmonic Orchestra. He maintains a strong relation with the London Symphony Orchestra, which he continues to conduct regularly. He has made a number of recordings with the Orchestre National de Lille for the Alpha Classics label, several of which have received national and international critical acclaim.

The Orchestre National de Lille and Alexandre Bloch performed all of Mahler's 9 symphonies in Lille, the Hauts-de-France and Paris between January 2019 and January 2020.

Born in 1985, Alexandre Bloch studied cello, harmony and conducting at the conservatories of Tours, Orléans and Lille. He then went on to study score-reading and conducting under Zsolt Nagy at the Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, where he obtained his Master's diploma.

*„Der Geist entfaltet sich
in der ganzen Ausdehnung des Universums“*

Max Planck (Vater der Quantenphysik), 1944.

Sich durch den Klang mit den verschiedenen Dimensionen der Welt verbinden.
Durch Schwingungen mit anderen und mit sich selbst in Gemeinschaft treten.
Musik vom ersten bis zum letzten Tag leben.

Mein Vater beging Selbstmord, als ich noch sehr jung war, und hinterließ ein bodenloses Geheimnis und eine tiefe Traurigkeit. Im Jahr 2013 starb mein ‚zweiter‘ (Adoptiv-)Vater. Mein Kindheitsfreund, der wie ein Bruder für mich war, starb nach einem Überfall in den Straßen von Paris, was nun schon fünf Jahre her ist... Ich habe viel geweint.

Schon früh habe ich gelernt, mit dem Tod zu leben. Der Tod der anderen, der Tod eines Teils von mir selbst. Seitdem lebt er in mir und folgt mir. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an ihn denke. Der Tod macht mir auf archaische Weise mehr Angst als alles andere. Und doch finde ich in ihm manchmal eine gewisse Form von Weisheit, einen Trost. Von den Gefühlen, die uns aufwühlen, zum inneren Frieden zu gelangen, der sich ausbreitet. Die Musik ermöglicht es mir, den Tod nicht nur als Ende, sondern auch als Beginn zu betrachten, als Einladung, mit Empfindungen jenseits unserer gewöhnlichen Wahrnehmungen in Verbindung zu treten.

Es gibt keine echte Stille. Manche glauben, dass nach dem Tod Stille herrscht. Ich glaube, dass dann Musik existiert ...

SINFONIE NR. 1 „QUANTIQUE“

MOLÉCULE

Dieses erste sinfonische Werk stellt unsere Beziehung zum Tod in Frage, und zwar in Bezug auf das Universelle, das Zeitlose und den Atem des Lebens, den er verströmt. Ein Werk in vier Sätzen, in dem die Grenzen der Wahrnehmung überschritten werden, um eine spürbare Erkundung der verschiedenen Übergangsstadien zwischen dem Leben und dem Jenseits zu vermitteln.

Das Werk ist außerdem eine Sinfonie, die den großen Komponisten der klassischen Musik Respekt erweist, indem es gleichzeitig in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft verankert ist.

KOMPOSITIONSPROZESS

Meine verschiedenen Klangabenteuer der letzten Jahre haben mich mit dem Projekt *-22.7 °C* von Grönland bis zu den Riesenwellen von Nazaré oder den Stürmen des Atlantiks in *60°43' Nord* geführt. Sie haben es mir ermöglicht, eine neue Technik der Orchesterkomposition zu entwickeln. Dieser ehrgeizige und zugleich fragile Prozess beruht auf der Kraft des tiefen Zuhörens, des Einfangens von Klängen, des Erlebens und des labyrinthischen Eintauchens in die eigene Existenz.

Obwohl ein Projekt mit einem Sinfonieorchester kein Abenteuer an einem physisch herausfordernden Ort ist, ist es nicht weniger furchteinflößend. In das Herz eines großen Orchesters wie dem Orchestre National de Lille (ONL) einzutauchen, war eine faszinierende Entdeckungsreise, die von meiner ausgeprägten Liebe zu bestimmten Werken des Orchesterrepertoires geleitet wurde.

DEN KLANG EINFANGEN

Ich habe zwei Jahre lang bei den Proben des Orchestre National de Lille hospitiert und alle möglichen Klänge aufgenommen, die vom Orchester erzeugt werden, manchmal bis zur Dissonanz: das Streichen der Saiten, die Resonanz, das Knacksen der Instrumente, die Pausen, die Melodien, den Atem der Musiker, die unhörbaren Frequenzen eines Kontrabasses usw. Ich habe mich für eine Komposition entschieden, die alle Klänge in sich vereint. Ich war nicht auf der Suche nach den perfekten Noten,

sondern nach einem Ensemble, das mir genügend Material zur Verfügung stellen würde, um mit der kompositorischen Arbeit zu beginnen.

EINE TRANSZENDENTALE SINFONIE

In meinem Studio bestand der erste Schritt darin, eine Ausgangsmatrix aus Kollagen, harmonischen Mischungen und Überlagerungen von Klangmustern zu erstellen. Eine labyrinthische Matrix, die strengen Regeln unterlag: Nie mehr als zwei aufeinanderfolgende Takte aus einem Take verwenden, alle Tempi der aufgenommenen Ausschnitte ändern, die Tonart jedes ausgewählten Klangs ändern, um nie Gefahr zu laufen, ein bereits existierendes Werk zu kopieren. Auf dieser Grundlage begann ich dann mit meinen „Maschinen“, wie ich sie gerne nenne, meine Arbeit an der reinen Komposition und der Skulpturierung von Klängen.

Das Werk wurde anschließend von Sinan Asiyar in Noten übertragen, bevor es von den 83 Musikern des ONL unter der Leitung von Alexandre Bloch am 11. Juni 2023 im Nouveau Siècle in Lille aufgeführt wurde.

EINE „QUANTEN“-SINFONIE

Die Quantenmechanik stellt unser Weltbild auf den Kopf. Sie geht zum Beispiel davon aus, dass zwei widersprüchliche Wirklichkeiten gleichzeitig existieren können: Ich kann zur gleichen Zeit lebendig und tot sein; es ist möglich, dass zwei Teilchen trotz räumlicher Entfernung miteinander verbunden sind – das Hier und das Jenseits; dass das, was wir sehen, nie genau dem entspricht, was ist.

Die Klänge, die Sie hören werden, sind nicht dieselben wie die, die ich ursprünglich aufgenommen habe. Fragmente von Musik, die vor Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten komponiert wurde, sind in dieser neuen Komposition enthalten, die wie eine Zeitbrücke zwischen Vergangenheit und Zukunft ist ... wie eine Feier des Multiversums! Diese Sinfonie ist eine imaginäre und symbolische Darstellung, die aus Wahrscheinlichkeiten, Vorahnungen, Gewissheiten und Unwägbarkeiten besteht. Ein künstlerisches Abenteuer, das von Begegnungen, Offenheit, Wohlwollen und Lernen gespeist wird, mit der Liebe zur Schwingung des Klangs als Eckpunkt.

MOLÉCULE EIN MUSIKER AUSSERHALB DER NORM

Hinter diesem rätselhaften Pseudonym verbirgt sich Romain De La Haye-Serafini, einer der fesselndsten Komponisten elektronischer Musik, Produzenten und DJs der heutigen Szene. Molécule ist ein Abenteurer im wörtlichen wie im übertragenen Sinne, der Erfahrungen und Reisen zum Ausgangspunkt seiner Musik gemacht hat. Mehr als alles andere liebt er es, außergewöhnliche und weit entfernte Gebiete zu erkunden, um seine Fantasie zu beflügeln und daraus außergewöhnliches Klang- und Bildmaterial zu entwickeln.

Er hat das Field-Recording (das Aufnehmen von Naturgeräuschen) zu seinem Hobby gemacht. Als Jäger von Stimmungen und als Bildhauer von Klängen bereiste Molécule den Globus, um dort die wesentlichen Rohstoffe für seine Musik zu finden. 2013 schiffte er sich auf einem Fischtrawler ein, der durch die stürmischen Gewässer des Nordatlantiks fuhr, um 34 Tage lang die Klänge dieses rauen Alltags aufzunehmen und das Album *60°43' Nord* ausschließlich an Ort und Stelle zu komponieren. Nach einer Reihe von EPs folgte ein Neuanfang mit dem Album *-22.7°C*, das 2018 veröffentlicht wurde. Darauf fing Molécule die klangliche Essenz des Polarkreises und die lautstarke Stille Grönlands in einem ebenso fesselnden wie innovativen Werk ein.

Jedes Mal lieferte ihm die Natur, ob lebensfeindlich oder ruhig, das Rohmaterial, das seine Maschinen

dann zu einem Elektro-Sound verarbeiten, der mit experimentellem Ambient flirtet und einen Hauch von Mystik ausstrahlt. Es folgten weitere Reisen zu den Riesenwellen von Nazaré in Portugal oder zum gespenstischen Leuchtturm von Tévenec (Pointe du Raz, Finistère), aus denen jedes Mal neue hypnotische Projekte entstanden.

Molécule zeichnet sich aber auch durch seinen starken Willen aus, die fortschrittlichsten Technologien für die Aufnahme und die immersive Darstellung (Ton und Video) zu verwenden. Was ist sein Ziel? Die Grenzen der Kreativität zu erweitern. So arbeitet er beispielsweise eng mit Hervé Déjardin zusammen, dem Leiter der „*celle de son spatialisé*“ (Raumklangzelle) von Radio France. Vor kurzem hat Molécule auch an der Entwicklung eines Instruments gearbeitet, das in der Presse als „das Instrument der Zukunft“ bezeichnet wurde und das ohne Hände, nur mithilfe von Gedanken und Blicken gespielt wird.

Im Jahr 2020 führte er Co-Regie bei seinem ersten Spielfilm, der anlässlich der Vendée Globe gedreht wurde und den Skipper Thomas Ruyant begleitete.

Parallel zu diesen innovativen Projekten lässt Molécule das Publikum bei Live-Auftritten und DJ-Sets gerne an einer lebendigen und partytauglichen Musik teilhaben. Dabei ist Gänsehaut garantiert.

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

Das Orchestre National de Lille wurde durch die gemeinsamen Initiativen der Region Nord-Pas-de-Calais, heute Hauts-de-France, des französischen Staates und von Jean-Claude Casadesus gegründet und gab im Januar 1976 sein erstes Konzert. Das Orchester steht seitdem für exzellente Qualität, mit der es unterschiedlichste Zielgruppen anspricht und über 250 Gemeinden in der Region Hauts-de-France erreicht. Als Botschafter seiner Region und der französischen Kultur wurde es zu Auftritten in über 30 Ländern auf vier Kontinenten eingeladen.

Im Jahr 2016 wurde Alexandre Bloch zum Musikdirektor ernannt, der sich durch seine mitreißende Energie auszeichnet. Das Orchestre National de Lille besteht heute aus 100 Musikern und setzt seine ehrgeizigen Konzepte rund um die sinfonische Musik mit seinem neuen Musikdirektor Joshua Weilerstein fort.

Das ONL ist seinem Bildungsauftrag treu und interpretiert sowohl das etablierte Repertoire als auch zeitgenössische Musik, indem es *composers in residence* einlädt. Um ein möglichst breites Publikum anzusprechen und dessen Diversität zu fördern, bietet es innovative Formate und eine große Bandbreite an Aktionen.

Dank seines digitalen Studios entwickelt das ONL einen dynamischen audiovisuellen Ansatz. Seit Oktober 2020 verfügt das Orchester über seinen eigenen digitalen

Konzertsaal, das Audito 2.0. In jeder Saison werden von dort kostenlose Streaming-Konzerte übertragen. Diese ehrgeizige Politik wurde im März 2023 von Radio Classique mit einem Innovationspreis ausgezeichnet.

Die aktuellen Veröffentlichungen umfassen mehrere von der Kritik gefeierte Einspielungen bei Pentatone, La Buissonne, Evidence Classics und Naxos. Von den sieben Aufnahmen bei Alpha Classics wurden *La Voix humaine* mit Véronique Gens und *So Romantique!* mit Cyrille Dubois mehrfach prämiert, und kürzlich wurde das Album *Bartók* mit Amihai Grosz vom englischen Magazin *Gramophone* zum Editor's Choice gewählt.

Das Orchestre National de Lille wird vom Ministerium für Kultur, dem Regionalrat Hauts-de-France, der Métropole européenne de Lille und der Stadt Lille finanziell gefördert.

ALEXANDRE BLOCH

Von kommunikativer Energie und Begeisterung getragen, wurde Alexandre Bloch im September 2016 Musikdirektor des Orchestre National de Lille. Von 2015 bis 2020 war er außerdem Erster Gastdirigent bei den Düsseldorfer Symphonikern.

Nachdem er im Oktober 2012 den Internationalen Donatella-Flick-Wettbewerb in London gewonnen hatte, war er bis 2014 Assistenzdirigent beim London Symphony Orchestra. Im Oktober sprang er spontan für

Mariss Jansons beim Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam für drei brillante Konzerte ein, die seine französische wie auch internationale Karriere begründeten.

Mit dem Opernrepertoire hat sich Alexandre Bloch intensiv an den Bühnen der Bayerischen Staatsoper, der Opéra de Lyon und der Opéra de Lille beschäftigt. So zeichnete er sich am Pult des Orchestre National de Lille in halbszenischen Versionen von Bizet (*Carmen* und *Les Pêcheurs de perles*) aus sowie mit Bernsteins *Mass*. Vor kurzem gab er sein Debüt als Dirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg, der Dresdner Philharmonie, des Israel Philharmonic Orchestra, des Hallé Orchestra und des Berner Symphonieorchesters. In den letzten Jahren dirigierte er zudem das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, das Gürzenich-Orchester Köln, das Orchestre philharmonique de Radio France, das Philharmonische Orchester Oslo, das Los Angeles Chamber Orchestra, das Orchestre métropolitain de Montréal und auch das Seoul Philharmonic Orchestra. Er unterhält eine enge Beziehung zum London Philharmonic Orchestra, das er auch weiterhin bei zahlreichen Anlässen dirigiert.

Im diskographischen Bereich hat er zahlreiche Werke mit dem Orchestre National de Lille für das Label Alpha eingespielt. Mehrere Titel wurden auf nationaler wie auch internationaler Ebene eine triumphal aufgenommen. Das

Orchestre National de Lille und Alexandre Bloch haben zwischen Januar 2019 und Januar 2020 in Lille, der Region Hauts-de-France und in Paris eine Gesamtaufnahme der neun Symphonien von Gustav Mahler umgesetzt.

Sein Musikstudium in den Fächern Violoncello, Tonsatz und Dirigieren begann der 1985 geborene Alexandre Bloch an den Konservatorien von Tours, Orléans und Lille. Anschließend studierte er am Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris in den Klassen für Tonsatz mit Schwerpunkt auf zeitgenössischer Musik und dann für Orchesterleitung, wo er seinen Master in der Klasse von Zsolt Nagy ablegte.

Our thanks to:

The musicians of the Orchestre National de Lille, Alexandre Bloch, Vincent Bonnemazou, Sinan Asiyar, François Gabert, Le Nouveau Siècle, François Bou, Fabio Sinacori, Stéphane Evrard, Edouard Brane, Didier Martin, Jiri Heger, Sayem, Virginie Groll, Marc Hajjar, Bergame Periaux, Timothée Dujardin, Louise Burel, Guillaume de La Boulaye, Gautier Houillon, Line Abramatic, Mariama Barry, Benjamin Levy, Grand Musique, Grégory Hopf, Eric Prunier, Velvetica, Monique, Anne, Hélène and Stéphane Urbanowski, Edwige, Lou and Etienne...

The Orchestre National de Lille is an association subsidised by the Ministry of Culture, the Hauts-de-France Region, the Lille European Metropolis and the City of Lille.

Recorded in June 2023 at Auditorium du Nouveau Siècle, Lille (France)

JIRI HEGER RECORDING PRODUCER, EDITING & MASTERING

EDITIONS STIGMATES PUBLISHER

PETER LOCKWOOD ENGLISH TRANSLATION (LINER NOTES, MOLÉCULE & ALEXANDRE BLOCH BIOGRAPHY)

JOHN THORNLEY ENGLISH TRANSLATION (ONL BIOGRAPHY)

SUSANNE LOWIEN GERMAN TRANSLATION (LINER NOTES, MOLÉCULE & ALEXANDRE BLOCH BIOGRAPHY)

JOACHIM STEINHEUER GERMAN TRANSLATION (ONL BIOGRAPHY)

MOLÉCULE PAINTINGS

VALÉRIE LAGARDE DESIGN & ARTWORK

GOLEDZINOWSKI MOLÉCULE PHOTOS

MARCO BORGGREVE PHOTOS PAGE 13

U.PONTE ONL ONL PHOTOS

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

FRANÇOIS DECOSTER PRESIDENT

FRANÇOIS BOU GENERAL MANAGER

FABIO SINACORI PROGRAMME MANAGER

ALPHA CLASSICS

DIDIER MARTIN DIRECTOR

LOUISE BUREL PRODUCTION

MAXIME SÉNICOURT EDITORIAL COORDINATOR

Alpha 1082 © Orchestre National de Lille & Alpha Classics / Outhere Music France 2025

© Alpha Classics / Outhere Music France 2025

ALSO AVAILABLE

ALPHA 1013

ALPHA 924

ALPHA 899

ALPHA 749

