

BOULEZ 90

Pascal Gallois dirige l'International Contemporary Ensemble

22 septembre 2015

Maison de la Poésie

Passage Molière
157, rue Saint Martin
75003 Paris

L'International Contemporary Ensemble, Katalin Károlyi et Pascal Gallois ont le plaisir de se réunir autour du *Marteau sous maître*, de Pierre Boulez,

International Contemporary Ensemble

Pascal Gallois : direction
Katalin Károlyi : mezzo soprano

90...

Le 15 janvier 2015, la Philharmonie de Paris est inaugurée, le 8 février 2015 les Grammy Awards remettent un 27e award à Pierre Boulez, le 26 mars 2015 Pierre Boulez fête ses 90 ans.

Cette soirée à la Maison de la Poésie est un hommage très particulier à Pierre Boulez, dans une année où les plus grands orchestres et interprètes l'ont programmé dans le monde entier.

J'ai commencé ma carrière en travaillant avec Boulez dès 1981. Compositeur et chef d'orchestre, il a définitivement changé le cours de l'histoire de la musique dès 1945. Son influence fut immense, et profonde, aussi bien dans le domaine pédagogique, qu'orchestral ou politique. Il s'est toujours montré ouvert aux jeunes instrumentistes et compositeurs. Cet engagement auprès de créateurs en herbe, même si Boulez ne partageait pas toujours leurs points de vue, n'avait d'égal que son souci d'aider les jeunes instrumentistes à progresser et à se surpasser. Dans le domaine de la recherche, il crée l'Ircam, dans celui de la diffusion musicale, l'Ensemble intercontemporain, deux institutions qui seront imitées partout dans le monde. Après avoir convaincu les responsables politiques de la nécessité de sa réalisation, il s'est investi totalement dans la Cité de la musique. Son combat, au cœur de la vie publique, artistique et médiatique, durant presque sept décennies, est exceptionnel dans l'histoire de la musique.

Les trois œuvres proposées ce soir sont liées entre elles. Au cœur du concert, « Le Marteau sans maître », une pièce historique de 1954. Cette œuvre, écrite d'après trois courts poèmes de René Char, est un paradigme de musique sérielle, et bien au-delà. La pièce fut créée il y a soixante ans exactement, le 18 juin 1955 à Baden-Baden. « Le Marteau sans maître » est directement influencé par le « Pierrot Lunaire » d'Arnold Schoenberg. La construction musicale de cette pièce, créée en 1912, également en ouverture du programme de ce soir, met en évidence la relation du chant et de la voix parlée (filiation avec le Cabaret des années 1920 des pays germaniques). Ces pièces sont des cycles de pièces vocales qui nous permettront d'entendre Katalin Károlyi.

La mezzo-soprano Katalin Károlyi mène une double carrière : de chanteuse des répertoires baroque et classique ; de créatrice de nombre d'œuvres de compositeurs majeurs de la fin du XXe siècle comme György Ligeti, György Kurtág, Peter Eötvös. Katalin Károlyi s'est produite sous la direction d'éminentes personnalités telles Yehudi Menuhin, William Christie ou Philippe Herreweghe.

La troisième pièce au programme, présentée entre celle de Schoenberg et celle de Boulez, est « Talea » de Gérard Grisey, compositeur qui a fortement marqué la fin du 20e siècle. Grisey a développé une écriture musicale fondée sur le spectre sonore ; tous les sons dans la nature sont constitués d'harmoniques, l'ensemble de ces harmoniques étant le spectre sonore. Grisey, l'un des initiateurs de l'école dite « spectrale » des années 1970-1980, prématurément décédé à l'âge de 52 ans en 1998, est mondialement reconnu pour cette nouvelle approche de la composition.

Enfin, l'International Contemporary Ensemble (ICE), l'ensemble new-yorkais le plus actif depuis sa création et qui est à l'origine de plus de 500 nouvelles compositions, se produira pour la première fois à Paris à l'occasion de ce concert (avant de poursuivre sa tournée à New York sous ma direction en novembre 2015). Le « New York Times » l'a récemment décrit comme un des ensembles les plus accomplis et les plus aventureux de la musique nouvelle.

Pascal Gallois

Mardi 22 septembre 2015
Maison de la Poésie, 75003 Paris

20h30

Arnold Schoenberg (1874-1951)

Pierrot Lunaire

trois fois sept poèmes d'après Albert Giraud

pour voix et cinq instrumentistes

Gérard Grisey (1946-1998)

Talea

pour ensemble

Pierre Boulez (1925)

Le Marteau sans maître

pour ensemble & mezzo soprano

International Contemporary Ensemble

Pascal Gallois : direction

Katalin Károlyi : mezzo soprano

©Armen_Elliott

International Contemporary Ensemble

International Contemporary Ensemble

« le nouvel étalon or de la musique de notre temps » - The New Yorker
« tonifiant, éclairant, rassurant » - The Financial Times
« extraordinaire » - The New York Times

L'International Contemporary Ensemble (ICE), new-yorkais dans l'âme par sa vitalité créative, se consacre au renouvellement de la façon dont la musique est créée et vécue.

Ce groupe de 35 musiciens à géométrie variable se produit dans des formations allant du simple duo aux grands ensembles. ICE fonctionne comme interprète, médiateur et éducateur. Le développement de publics nouveaux est au centre de sa stratégie.

Depuis sa fondation en 2001, ICE a créé plus de 500 œuvres, la plus grande partie provenant de jeunes compositeurs. Il a été récompensé par le Prix Trailblazer de l'American Music Center mais également par le Prix ASCAP / Musique de Chambre Américaine pour sa programmation innovante. Récemment en 2013, il a été nommé Musical America Worldwide's Ensemble of the Year. De 2008 à 2013, ICE en résidence au Musée d'Art Contemporain de Chicago. Les musiciens de l'ensemble sont également artistes-en-résidence au Mostly Mozart Festival du Lincoln Center.

L'engagement de ICE pour le développement d'un public pour la musique de notre temps a inspiré « The Listening Room », une initiative éducative pour les écoles publiques qui ne bénéficiaient pas de cursus internes d'enseignement artistique. En utilisant des techniques de composition en groupe et la notation graphique, les musiciens de ICE guident les étudiants dans la création d'œuvres nouvelles, nourrissant ainsi des aptitudes créatives et l'éveil d'un appétit pour l'expérimentation musicale.

L'innovation est dans l'ADN de cet ensemble. Il crée le ICElab program, où chaque année s'installe une collaboration avec six jeunes compositeurs dans un répertoire nouveau. DigitICE est un autre exemple de cette vitalité, une salle de concert « on line ». Enfin, OpenICE, initiative plus récente, vise à partager la programmation et les actions pédagogiques de cet ensemble plein de vie.

Pascal Gallois

Pascal Gallois

Artiste aux multiples facettes, maître absolu d'un instrument au caractère jadis réputé énigmatique et tempétueux, Pascal Gallois, soliste, concertiste et pédagogue s'affirme aujourd'hui dans la direction d'orchestre, nécessaire aboutissement de son engagement musical. Les créations mondiales des œuvres qui sont dédiées à celui qui fut invité par Pierre Boulez comme soliste de l'Ensemble intercontemporain figurent désormais dans l'histoire du basson

Sa création à Paris en 1995 de la « Sequenza XII » de Luciano Berio marqua un tournant décisif dans sa carrière, tout comme la version pour basson de « Dialogue de l'ombre double » de Pierre Boulez, et plus récemment (2007), celle de « Psalmus » de Wolfgang Rihm (2007) pour orchestre et basson. Non content que des artistes comme Maurizio Pollini le convient à travers le monde pour des concerts exceptionnels, il se plaît à en organiser lui-même et pour ses amis, qui sont nombreux. Des « moments musicaux » aussi attendus que sensationnels comme ceux en hommage au 85e anniversaire de Pierre Boulez (autour d'un programme inédit Boulez/Beethoven avec le clarinettiste Jörg Widmann au Musée des arts et métiers), ou, plus récemment, à l'occasion du 95e anniversaire d'Henri Dutilleux à l'hôtel de Lauzun.

Il enregistre ses contemporains avec la même passion de Pierre Boulez à György Kurtág, de Luciano Berio à Olga Neuwirth pour n'en citer que quelques-uns... Artiste engagé dans la cité, il est un pédagogue convaincu que la musique mérite mieux qu'une place d'honneur dans la société. Son implication en tant qu'enseignant au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, mais aussi à Zurich à et à Vienne, lui a valu de nombreux émules. Et c'est avec détermination qu'il dirige l'un des grands conservatoires du centre de Paris.

Aujourd'hui c'est dans la direction d'orchestre, qu'il poursuit la mission qu'il s'est assigné : celle de rendre contagieuse sa passion de la musique et une lecture, décidément singulière, des œuvres de ses contemporains et des classiques.

Donner ainsi à écouter une histoire de la musique.

Katalin Károlyi

Katalin Károlyi

D'origine hongroise, la mezzo Katalin Károlyi sublime son expérience du violon par le chant auprès de Noëlle Baker et au sein du Studio Versailles Opéra. Ainsi dès son jeune âge, elle chante sous la direction de Lord Yehudi Menuhin, William Christie, Philippe Herreweghe, George Benjamin, Reinbert de Leeuw, David Roberson, Georges Elie Octors, Thomas Adès, Susanna Mälkki.

Elle se produit sur les scènes de l'Opéra National de Paris, du Teatro alla Scala, du Teatro Colon, du Carnegie Hall, Lincoln Center, des Wigmore, Barbican et Royal Albert Halls, de la Cité de la musique ; comme aux festivals de Ravinia à Chicago, d'Aix-en-Provence, de Salzbourg ou d'Île-de-France et dans les mises en scène de Jean-Marie Villegier, Cathie Boys, André Willms, Charlotte Nessi, Adrian Noble, Christoph Marthaler.

En 2000, György Ligeti compose pour sa voix et pour l'Amadinda Percussion Group, le cycle *Sippal, dobbal, nádihegyedüvel* qu'elle enregistre chez Teldec peu après sa création et dont elle est l'ambassadrice autour du monde aussi avec Asko Ensemble, Tambuco, SO Percussion ou l'Ensemble Contrechamps.

Son répertoire varié s'illustre dans les pièces telles qu'*Aventures* et *Nouvelles Aventures* de Ligeti, *Les Noces* de Strawinsky, les *Folk Songs*, *Calmo*, *Circles* et *Sequenza III* de Berio, les premières mondiales de *The Sea and Its Shore* de John Woolrich et d'*Addiamento* de Jan van de Putte, et dans ses incarnations de Judit du *Château de Barbe-Bleue* de Bartók, d'Isoliero du *Comte d'Ory* de Rossini, du rôle-titre de *Carmen* de Bizet, de Maria-Maddalena d'*Infinito Nero* de Sciarrino, de Mélanto et de Fortuna d'*Il Ritorno d'Ulysse* de Monteverdi (enregistré en DVD live avec William Christie, avec qui elle a enregistré les CDs de *La descente d'Orphée aux Enfers*, *Les plaisirs de Versailles* et *Médée* de M-A. Charpentier, *Hippolyte et Aricie* de Rameau, *Il Sant' Alessio* de Landi...).

Passionnée par les créations et par la musique de chambre, Katalin Károlyi collabore régulièrement avec G. Kurtág, P. Eötvös, S. Reich et avec des ensembles comme le Tambuco, Groupe Percussion Amadinda, Ictus, Ensemble intercontemporain, Asko/Schönberg Ensemble, BCMG, London Sinfonietta.

www.concerts-boulez90.com

www.pascalgallois.com

www.iceorg.org

dela
maison poésie
scène littéraire

FCM
FUNDATION CONTAINER
CORPORATION MUSICAL F

SPEDIDAM
SOCIÉTÉ PUBLIQUE D'ÉDITION
MUSICALE

bureau **export**
www.ice-music.org

SCPP

seine saint denis
LE DÉPARTEMENT

den
93
site

jazz bank.com

FACE

State of the Arts
NYSCA

VILLE DE QUIBERON
OFFICE CLASSES DE TOURISME

This project is made possible with lead support from FACE Contemporary Music Fund, a program of FACE with major support from the Cultural Services of the French Embassy, SACEM, Institut Français, the Florence Gould Foundation, and the Andrew W. Mellon Foundation.

Design : Tambour Major / Photographies Philippe Gontier