

BOULEZ 90

LES MUSICALES DE QUIBERON

*

Pascal Gallois & l'International Contemporary Ensemble

19 & 20 septembre 2015

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir à l'occasion des premières Musicales de Quiberon. Nous le savons tous, la ville souffrait d'un manque d'ambition culturelle, celle qui tisse le lien social et consolide le désir de vivre ensemble.

Les Quiberonnais et les visiteurs étaient en attente de ce souffle qui réchauffe les esprits et les cœurs.

Nous avons eu le désir d'organiser un événement rare, prestigieux, de portée internationale où l'on verra Pascal Gallois, membre du prestigieux Ensemble InterContemporain, fondé par Pierre Boulez en 1977 et aujourd'hui reconnu comme l'un des meilleurs bassonistes au monde, diriger l'un des ensembles stars de la musique contemporaine aux Etats-Unis : l'International Contemporary Ensemble (ICE) de New York. Dans le cadre de cette première édition, ces musiciens exceptionnels proposeront cinq concerts alliant classicisme et modernité, en hommage aux 90 ans de Pierre Boulez.

Dans le plaisir partagé, nous espérons que ce nouveau rendez-vous musical trouve sa place dans le paysage de notre ville et qu'il puisse devenir un incontournable de la vie culturelle de notre territoire.

Encore merci de votre présence et de votre confiance.

Bernard Hilliet, Maire de Quiberon

Quiberon, presque l'île tournée vers l'Amérique, et dont la forme rappelle celle de l'île de Manhattan, réunira pour la première fois sur scène les musiciens new-yorkais de l'International Contemporary Ensemble (ICE), le pianiste Dimitri Vassilakis, la chanteuse mezzo Katalin Károlyi, la flûtiste Claire Chase, le clarinetiste Joshua Rubin, et moi-même comme bassoniste et chef d'orchestre. J'ai réuni cette équipe internationale pour deux raisons : la passion commune qu'ils ont à partager avec le public un répertoire de compositeurs parmi les plus fondamentaux, d'une part ; susciter une rencontre entre eux et les Quiberonnais autour de Pierre Boulez à l'occasion de ses 90 ans, de l'autre.

Dimitri Vassilakis est un pianiste virtuose avec qui j'ai la chance de partager la musique, les créations et les concerts depuis deux décennies au sein de l'Ensemble intercontemporain. Il a une technique qui fait l'admiration de tous et, c'est important de le signaler, l'une des intelligences les plus affûtées parmi les musiciens de musique de chambre. Il vient d'enregistrer l'intégrale des œuvres pour piano de Pierre Boulez, un enregistrement qui a déjà un retentissement considérable.

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 projection et le timbre de sa voix sont admirables, en particulier dans des programmes comme celui-ci proposé aux Musicales de Quiberon.

Claire Chase, flûtiste surdouée, est l'une des artistes américaines des plus actives de notre temps. Elle aime innover, a ainsi entamé en 2014 une série annuelle de créations mondiales pour son instrument avec « Density 2036 » en hommage au compositeur franco-américain Edgar Varèse (pour le centième anniversaire de sa fameuse pièce pour flûte seule « Density 21,5 ») qui la mènera à créer une nouvelle pièce pour flûte tous les ans jusqu'en 2036...

Joshua Rubin, clarinetiste américain, cofondateur avec Claire Chase de l'International Contemporary Ensemble, créateur de nombreuses pièces pour clarinette de compositeurs américains parmi les plus importants de notre époque. Ce sera l'occasion de partager avec lui un « double dialogue » autour de la célèbre pièce pour clarinette de Pierre Boulez.

Enfin, l'International Contemporary Ensemble (ICE), Ensemble new-yorkais le plus actif depuis sa fondation, et qui a créé en quinze ans plus de 500 nouvelles compositions, se produira pour la première fois en France à Quiberon - avant de poursuivre sa tournée à Paris et à New York sous ma direction. Le « New York Times » l'a récemment décrit comme l'un des ensembles les plus accomplis et les plus aventureux de la musique nouvelle.

Pascal Gallois

Le samedi 19 septembre sera une journée en trois moments autour de « Dialogue de l'ombre double », pièce électroacoustique de Pierre Boulez, qui associe l'ordinateur et l'instrument. Échanges entre la flûte, le basson, le piano et la clarinette. Le titre vient d'une scène du « Soulier de Satin » de Paul Claudel et est directement inspiré d'un chant d'incantation traditionnel que Boulez avait entendu au musée de l'Homme dans les années 1950. Cette pièce de Boulez, écrite à l'origine pour clarinette, est directement inspirée par le langage : l'instrumentiste sur scène échange en direct avec son « double » (enregistrement préparé qui sera diffusé autour du public par l'ordinateur). Pour chacun de ces trois concerts, une version différente de Dialogue sera proposée.

Premier dialogue : Edgar Varèse, compositeur français du début du XXe siècle, émigré à New York après la première guerre mondiale, précurseur de la musique contemporaine américaine, et Emanuele Casale, jeune compositeur italien, dialogueront avec Boulez.

Deuxième dialogue : Jean-Sébastien Bach et Elliott Carter, compositeur américain new-yorkais, disparu en 2011 à l'âge de 103 ans (un des plus fidèles amis de Boulez), mais aussi György Kurtág, seront mis en perspectives avec Boulez.

Troisième dialogue : Ludwig van Beethoven et Pierre Boulez dialogueront par le truchement de la clarinette et du basson. La clarinette jouera la version originale et le basson la deuxième version faite par Boulez avec Pascal Gallois.

Le dimanche 20 septembre, deux concerts pour ensemble dirigé autour de la pièce majeure du début de carrière de Pierre Boulez « Le marteau sans maître ». Cette pièce composée en 1954 sur un poème de René Char, ami proche de Boulez, est directement construite sur l'orchestration des orchestres traditionnels de Bali, où la voix et la percussion dialoguent avec la flûte, la guitare et l'alto. Elle constitue la référence de la musique sérielle intégrale ; il n'y a plus de thème, mais une série de notes qui est juxtaposée à la nuance et au rythme. Tout réside dans la construction du discours transversal total, et en évolution permanente, de la composition. Le point de départ de rupture de la mélodie romantique a été initialisé par Gustav Mahler, a évolué avec le dodécaphonisme (œuvre composée sur une série de douze sons différents) d'Arnold Schoenberg et Anton Webern pour aboutir au sérialisme de Boulez.

Premier concert : « Pierrot Lunaire » d'Arnold Schoenberg est une œuvre dont Boulez s'est inspiré dans « Le marteau sans maître » pour la construction musicale et la relation du chant et de la voix parlée (filiation avec le Cabaret des années 1920 dans les pays germaniques). Anton Webern, prématurément décédé à Vienne à la fin de la seconde guerre mondiale, était un des disciples de Schoenberg. Schoenberg et Webern furent une référence pour Boulez qui a aussi dirigé leurs œuvres durant toute sa carrière de chef d'orchestre.

Second concert : Mahler et Boulez seront mis en perspective avec Gérard Grisey, initiateur du « spectralisme » des années 1970-1980. Grisey a développé une écriture fondée sur le spectre sonore ; tous les sons dans la nature sont constitués d'harmoniques, l'ensemble de ces harmoniques est appelé spectre sonore. Grisey, prématurément décédé à l'âge de 52 ans en 1998, est mondialement reconnu pour sa nouvelle approche de la composition.

Samedi 19 septembre 2015
Espace Louison Bobet, Palais des congrès de Quiberon.

19h

Edgar Varèse

Density 21.5

flûte

Pierre Boulez

Dialogue de l'ombre double

basson & électronique

Emanuele Casale

3

flûte & basson

Claire Chase : flûte
Pascal Gallois : basson

Samedi 19 septembre 2015
Espace Louison Bobet, Palais des congrès de Quiberon.

20h30

Pierre Boulez

Incises

piano

Jean-Sébastien Bach

Andante aus dem Gambesonaten [BWV 1027]

basson et piano

Jean-Sébastien Bach

Chorale Prelude: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ [BWV 639]

piano solo

Jean-Sébastien Bach

Adagio D-Dur aus dem Gambesonaten [BWV 1028]

basson et piano

György Kurtág

Hommage à J.S.B

basson et piano

Elliott Carter

Two diversions

piano

Pierre Boulez

Dialogue de l'ombre double

basson & électronique

Pascal Gallois : basson
Dimitri Vassilakis : piano

Samedi 19 septembre 2015
Espace Louison Bobet, Palais des congrès de Quiberon.

22h

Pierre Boulez

Dialogue de l'ombre double

clarinette & électronique

Ludwig van Beethoven

Duo III en si bémol majeur WoO 27

clarinette & basson

Ludwig van Beethoven

Duo III en fa majeur WoO 27

clarinette & basson

Pierre Boulez

Dialogue de l'ombre double

basson & électronique

Pascal Gallois : basson
Joshua Rubin : clarinette

Dimanche 20 septembre 2015
Espace Louison Bobet, Palais des congrès de Quiberon.

15h30

Arnold Schoenberg

Pierrot Lunaire

trois fois sept poèmes d'après Albert Giraud

pour voix et cinq instrumentistes

Anton Webern

Schoenberg : Kammer-symphonie n° 1 [original op. 9] (1922-1923)

transcription pour flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano (Symphonie de chambre n°1)

International Contemporary Ensemble

Pascal Gallois : direction

mezzo soprano : Katalin Károlyi

Dimanche 20 septembre 2015
Espace Louison Bobet, Palais des congrès de Quiberon.

17h

Gérard Grisey

Talea

pour ensemble

Gustav Mahler

quatuor en Do mineur

piano, violon, violoncelle et alto

Pierre Boulez

Le Marteau sans maître

pour ensemble & mezzo soprano

International Contemporary Ensemble

Pascal Gallois : direction

mezzo soprano : Katalin Károlyi

www.concerts-boulez90.com

www.pascalgallois.com

www.iceorg.org

Design : Tambour Major