

Livres: notre sélection Olivier Messiaen Les ouvrages indispensables édités à l'occasion du Centenaire

Olivier Messiaen

3 livres pour le centenaire 2008

Le Centenaire Olivier Messiaen n'en finit pas de produire ses effets:

concerts, conférences, programmations et thématiques des festivals,

surtout publications diverses et forcément variées dans le foisonnement

desquelles se détachent trois ouvrages tout à fait remarquables et les

uns vis à des autres, idéalement complémentaires. Voyez notre sélection.

1. Olivier Messiaen par Peter Hill et Nigel Simeone

✖ Voici

une approche anglosaxonne du personnage, volontiers critique grâce à

l'accès à de nouvelles sources. Les auteurs appuient leur passionnante

recherche et collecte d'informations sur les apports de la veuve

Messiaen, Yvonne Loriod-Messiaen laquelle a « ouvert » l'accès aux notes,

lettres, agendas de poche, classés depuis la mort du compositeur, en

1992. Fondée donc sur des documents inédits, il s'agit d'un nouveau

corpus qui présente une lecture critique sur l'oeuvre et le catalogue

de Messiaen. En temps de célébration où souvent prime le sentiment d'admiration, il est pertinent d'être aussi plus exigeant voire mordant sur tel aspect ou fausse idée, collectés et diffusés à torts.

A l'origine en langue anglaise, l'édition en français a permis de nourrir encore l'apport documentaire grâce à l'adjonction de deux parties nouvelles (le langage de Messiaen et le catalogue de ses oeuvres). Si l'auteur s'est longuement expliqué sur ses oeuvres, les décrivant plus que les analysant, il reste étrangement avare sur les conditions de travail, et la genèse des partitions. L'homme a cultivé le secret sur sa façon d'écrire, sa vie personnelle, son caractère et ses plans de composition... L'apport de cette nouvelle biographie construite en 14 chapitres qui suivent la chronologie, jusqu'au dernier chef d'oeuvre « *Eclairs de l'Au-delà* » (1988-1992), souvent effacé en faveur de *Saint-François d'Assise*, tente de dévoiler un peu de cet univers intime que Messiaen aimait tenir caché. La teneur des agendas conservés depuis 1939, de même que de nombreuses photographies inédites, apportent un éclairage original.

Ainsi sont reconsidérés le portrait de ses parents, la formation de son style si personnel, la constitution d'un réseau social et amical porté par l'assurance du jeune homme qui n'hésite pas à égratigner les icônes révérees: Ravel ou Stravinsky (!), son premier ménage avec Claire Delbos, son incarcération pendant la guerre après 1940, genèse et

premiers jets pour la *Turangalîla-Symphonie*, esquissée dès 1944... Les textes précisent aussi la passion avec laquelle le compositeur guide ses interprètes dans l'accomplissement et la création de ses oeuvres: place et valeur des indications de doigtés ou de pédale... Rien n'est omis: ni la campagne médiatique de dénigrement orchestrée contre le profanateur et l'iconoclaste, habile et insolent pourfendeur des traditions grâce à sa *Turangalîla-Symphonie*, ... le scandale allait bientôt rejaillir sur l'auteur en 1961 à l'époque de la création de *Cronochromie*, dont la polémique houleuse oblige même Messiaen à se justifier par une déclaration très officielle; ni le rythmicien et surtout l'ornitologue qui à partir des années 1950, se consacre exclusivement à l'écoute et la transcription du chant des oiseaux, notant désormais tout dans les fameux « Cahiers ». Parmi les apports passionnants de l'ouvrage, les précisions sur la genèse de *La Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ* (entre 1965 et 1969) s'avèrent désormais indispensables. Le travailleur acharné, celui qui eut toujours une curiosité décuplée pour la nature et ses manifestations miraculeuses se dévoile ainsi. **Peter Hill et Nigel Simeone: Olivier Messiaen.** Editions **Fayard**, 598 pages.

2. Messiaen, l'empreinte d'un géant par Catherine Lechner-Reydellet

✖ Ecrivaine

et pianiste, l'auteur est aussi professeur au Conservatoire de Grenoble. L'idée est de faire parler les témoins. d'évoquer la figure du défricheur, la carrure visionnaire et stimulante du

pédagogue auprès
de ses élèves, le questionnement d'un homme de Dieu, habité
par la
présence divine et pourtant aussi tendu dans sa confrontation
à un
« monde qui renie Dieu mais créé par lui ».
Pour mesurer l'autorité musicale d'un créateur de cette
stature, rien
n'est mieux que d'énumérer ses disciples organistes, de Louis
Thiry à
Olivier Latry,
Pianiste, l'auteur s'intéresse en particulier aux oeuvres
composées par
la maître pour l'instrument, dans l'inspiration suscitée par
son
épouse, elle-même pianiste remarquable Yvonne Loriod.
Evidemment, la
rencontre de Roger Muraro est détaillée: Yvonne stimule le
jeune
interprète à jouer les oeuvres de son mari. Avec Roger Muraro,
l'auteur
inaugure un cycle de propos rapportés des témoins sur l'oeuvre
de
Messiaen ou sur l'homme qu'ils ont connus approché, toujours
admiré. En
filigrane, le lecteur comprend qu'il s'agit immanquablement
d'un
hommage rendu à son épouse Yvonne, partenaire, muse,
interprète
elle-même de Messiaen. Au travers de thèmes qui recueillent
dans la vie
du compositeur une importance particulière, par les résonances
qu'ils
soulignent dans l'oeuvre produite (Les oiseaux, Grenoble ou la
présence
structurante de la montagne, notions de métrique grecque et de
rythmique hindoue...), le lecteur apprend à connaître les

partitions et
leur auteur grâce à une série de témoignages, tous riches
d'enseignements sur la chaleur humaniste et ce perfectionnisme
ardent
de Messiaen: Georges Prêtre, René de Obaldia (« l'ami
poète »), Michel
Fano (ou l'art musical dans l'art cinématographique)...
Catherine Lechner-Reydellet: Messiaen, l'empreinte d'un géant.
Editions **Séguier**, 370 pages.

3. Olivier Messiaen: le livre du centenaire

✖ Troisième et dernier ouvrage de notre sélection, et non le
moindre. « Labellisé » « *Livre du centenaire* »,
il s'agit en toute évidence d'une publication soignée,
comprenant une
maquette esthétique et aussi, un travail iconographique de
première
valeur: l'éditeur reproduit nombre de peintures ou documents
visuels
qui ont nourri l'inspiration de Messiaen: Retable de la
Crucifixion
d'Issenheim, fresques du Beato Angelico au Couvent Saint Marc
de
Florence, chromophonisme de Gatti, colorisme musical de Robert
Delaunay, et en liaison avec l'activité de l'ornitologue, de
superbes
planches d'espèces d'oiseaux... Tout cela fonctionne
admirablement et
témoigne des champs multiples d'un musicien, certes « ivre et
ébloui »
par l'infinité de Dieu, mais aussi, tout autant, défricheur,
curieux,
assimilateur des manifestations miraculeuses de notre monde.
Messiaen
n'est pas qu'un contemplatif: il reste d'un engagement
concret,
oeuvrant pour la modernité. C'est tout l'enjeu et le sujet
principal de
cette publication nécessaire et même indispensable.

En grand format, les textes réunis apportent de nombreux éclairages sur l'homme, sa vie, son oeuvre d'autant qu'ils sont signés de proches, voire d'amis qui ont saisi immédiatement la force visionnaire de la musique de Messiaen: entre autres signataires, Pierre-Laurent Aimard, Gilbert Amy, Pierre Boulez, Michel Fano, Olivier Latry, Myung-Whun Chung... Aucun des aspects significatifs de l'oeuvre de Messiaen n'est écarté dans ce livre de référence, qui comprend aussi un document sonore de la voix et du souci d'explication du compositeur: l'ouvrage contient en un cd, quelques extraits des entretiens avec Claude Samuel. Foi, modernité, Saint-François, rythme, couleurs, oiseaux, transmission et pédagogie, reconnaissance (tardive mais aujourd'hui bien réelle): voici Olivier Messiaen par le texte, l'image, et de très nombreuses citations des déclarations du compositeur lui-même. 290 pages de pur enchantement pour comprendre au plus près de sa pensée, la singularité musicale d'un auteur qui est demeuré très secret sur la genèse et la signification profonde de son oeuvre.

Olivier Messiaen: le livre du Centenaire. Ouvrage collectif coordonné par Anik Lesure et Claude Samuel. Editions **Symétrie**, collection Perpetuum mobile, 290 pages.