CRITIQUE, livre événement. Edgard Varèse, Gunther Schuller : Conversation (Les presses du réel)

Quelques mois avant la disparition d'Edgard Varèse en 1965, Gunther Schuller interroge le compositeur lors d'un échange dont les propos sont retranscris ici en anglais et en français : parcours, amitiés, collaborations, instruments nouveaux, quête des sons et des timbres…

C'est là un testament rare pour tous les amoureux de « sonorités » libres, expérimentales et pourtant continuement poétiques.

« Je me soucie moins de toucher le public que d'atteindre certains effets musicaux ou acoustiques, en d'autres termes, de perturber l'atmosphère – car, après tout, le son n'est qu'une perturbation atmosphérique ! » Ainsi s'exprime un Varèse volontiers provocateur, habité par un imaginaire sonore spécifique.

Contemporain de Debussy, Satie et Ravel, Edgard Varèse (1883-1965) est un compositeur américain d'origine française

[né à Paris], révolutionnaire, pionnier de l'avant-garde musicale et de la musique électronique.

Souvent ce qui semble anecdotique ou qui relève de details, révèle des postures profondes, emblématiques. D'autant que Varèse encouragé par la sagacité de son interlocuteur, se livre sans filtre dans des propos drôles et incisifs ; ainsi quand il évoque le pédantisme ridicule, petite noblesse du » Vicomte » D'Indy à la Schola Cantorum ; plus loin, une filiation artistique et esthétique se précise : Debussy, Strauss, Scriabine, Busoni… surtout Satie dont Varèse loue le Kyrie de la Messe des pauvres qui lui évoque littéralement l'enfer de Dante…

Côte écriture, le lecteur [re] découvre le musicien libre et défricheur qui comme Satie envisage un autre cadre que la gamme tempérée, d'autres sons et de nouvelles combinaisons sonores comme langue d'expérimentation…

Le regard porté sur la composition autant que celui sur les compositeurs, s'avère édifiant et d'une perspicacité peu commune ; s'agissant d'architecture, de projection et aussi de vie intérieure et « microscopique », comparable à celle des solutions chimiques. Varèse ne serait pas Varèse s'il n'avait pas cultiver sa vie durant un lien particulier avec la Nature [les granits de son enfance en Bourgogne…], avec l'ordre architectural des tailleurs de pierres au moyen age… Autant de particularités qui ont chez lui structurer une façon de pensé la musique, dans l'économie et la puissance.
Le compositeur évoque aussi sa traversée du désert après ***Ionisation***, une période difficile et frustrante où le concepteur tout en ayant l'intuition concrête de la musique future, ne trouve aucun moyens réels ni aucun soutien pour la réaliser… Jusqu'à l'avènement de la musique électronique qui

le ramène à la composition bénéficiant enfin d'un cadre de travail… avec ***Déserts*** justement en 1954. Les propos retranscrits font de ce texte lumineux et percutant, une lecture incontournable.

_____

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN. Grande soirée Varèse, PARIS, mardi 10 déc 2024 à la Philharmonie de Paris. Avec l'Ensemble Next, les jeunes musicien(ne)s de l'Orchestre du Conservatoire de Paris… Octandre, Arcana, Ionisation, Intégrales…

Après plusieurs concert « portraits » dédiés à une écriture musicale en particulier (les récents programmes dédiés aux œuvres de Clara Ianotta, puis de Rebecca Saunders en témoignent…), voici un marathon 100% Varèse, concocté par Pierre Bleuse, directeur musical de l'Ensemble Intercontemporain (EIC).

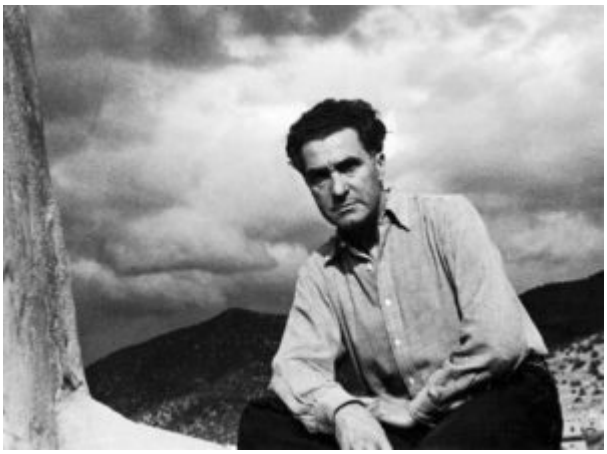
C'est une nouvelle collaboration de l'EIC avec les jeunes musicien(ne)s de **l'Orchestre du Conservatoire de Paris** et de **l'Ensemble NEXT** : au programme, et pour mieux s'immerger dans l'écriture raffinée, allusive et expressive d'**Edgard Varèse**, une quasi intégrale de ses œuvres (pour ensemble et pour orchestre), du moins les partitions les plus emblématiques défendues par lesq solistes de l'EIC et leurs complices le temps de ce concert événement… Grand révolutionnaire de la musique du XXème siècle: **Edgard Varèse** est un visionnaire et un architecte flamboyant, dont l'œuvre suit un cheminement esthétique qui a radicalement bouleversé l'écriture musicale. Au fil des pièces, la texture spécifique produite par ses incomparables trouvailles sonores (« Octandre ») permet d'envisager une trajectoire sonore exaltante, songes surréalistes (« Arcana »), fantasmes cosmogoniques et goût pour la science, dont il transcrit musicalement à sa façon, les modes opératoires (« Ionisation ») dont bien sûr, le fameux défi d'espace-temps (« Intégrales »)…

Dans notre ENTRETIEN avec **PIERRE BLEUSE**, à propos de la nouvelle saison 2024 – 2025 de l'Ensemble Intercontemporain, le directeur musical présente les raisons pour lesquelles il

lui était important pour ne pas dire essentiel de consacrer au moins un programme de la nouvelle saison à l'écriture d'Edgard Varèse : *« L'œuvre de VARESE est essentielle pour moi ; c'est une œuvre clé et un corpus fétiche. Ses oeuvres m'ont fait l'effet d'un coup de poing ; elles incarnent l'idée même de modernité. La force qui s'en dégage, l'intelligence des carrures rythmiques, qu'il canalise magistralement de manière tribale et viscérale… tout cela m'intéresse au plus haut point…*

…Écouter sa musique relève d'une expérience physique, d'un choc. Son art et sa maîtrise sont extrêmes dans l'orchestration, dans les textures, comme dans le choix des tessitures ; y compris dans les petites formes. Les aigus sont suraigus ; les couleurs brutes, intenses. De même la puissance de la construction, comme la colonne vertébrale rythmique, relèvent du génie… »

PARIS, Philharmonie – Grande salle Pierre Boulez
Grand Soir Edgard Varèse
Mardi 10 décembre 2024, 20h

RÉSERVEZ vos places directement sur le site de l'ensemble Intercontemporain
https://www.ensembleintercontemporain.com/fr/concert/grand-soir-edgard-varese-2024-12-10-20h00-paris/

Photo : Edgard Varèse, Santa Fe, Nouveau-Mexique, 1936 / DR : EIC.

Distribution

Sarah Aristidou, soprano
Sophie Cherrier, flûte
Ensemble NEXT
Orchestre du Conservatoire de Paris
Ensemble intercontemporain
Pierre Bleuse, direction

Avant-concert à 18h45 : clé d’écoute sur l’œuvre d’Edgard Varèse
Salle de conférence, Philharmonie – Entrée libre

Au programme

Edgard VARÈSE
Ionisation, pour ensemble de treize percussionnistes
Densité 21,5, pour flûte
Offrandes, pour soprano et ensemble
Octandre, pour huit instruments
Intégrales, pour onze instruments à vent et percussions
Arcana, pour orchestre
Amériques, pour orchestre

Tarifs : 42€ / 37€ / 30€ / 22€ / 20€ / 12€

Approfondir / Ensemble Intercontemporain :

LIRE aussi notre **présentation de la nouvelle saison 2024 – 2025** de l'Ensemble intercontemporain : https://www.classiquenews.com/ensemble-intercontemporain-nouvelle-saison-2024-2025-temps-forts-centenaire-pierre-boulez-edgard-varese-rebecca-saunders-clara-iannotta-francesco-filidei-sofia-avramidou-bastien-david-mic/

> *ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN, nouvelle saison 2024 – 2025. Temps forts : Centenaire Pierre Boulez, Edgard Varèse, Rebecca Saunders, Clara Iannotta, Francesco Filidei, Sofia Avramidou, Bastien David, Michael Jarrell…*

LIRE aussi **notre ENTRETIEN avec PIERRE BLEUSE**, directeur musical de l'Ensemble intercontemporain à propos de la nouvelle saison 2024 – 2025 : https://www.classiquenews.com/ensemble-intercontemporain-entretien-avec-pierre-bleuze-directeur-musical-a-propos-de-la-nouvelle-saison-2024-2025/

> *Entretien avec Pierre BLEUSE, directeur musical de l'Ensemble Intercontemporain, à propos de la nouvelle saison 2024-2025. Centenaire Pierre Boulez, Michael Jarrell, Edgar Varèse…*

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN, nouvelle saison 2024 – 2025. Temps forts : Centenaire Pierre Boulez, Edgard Varèse, Rebecca Saunders, Clara Iannotta, Francesco Filidei, Sofia Avramidou, Bastien David, Michael Jarrell…

La nouvelle saison 2024 – 2025 de l'Ensemble intercontemporain célèbre le centenaire de son fondateur, PIERRE BOULEZ (qui aurait eu 100 ans le 26 mars 2025). Un focus sera proposé dans ce sens à la Philharmonie de Paris à partir du lundi 6 janvier 2025, et sous la direction de Pierre Bleuse, directeur musical de l'intercontemporain (« EIC & Friends » avec la présence entre autres

du pianiste Pierre-Laurent Aimard et du violoncelliste Jean-Guihen Queyras)… véritable festival à ne pas manquer.

Pierre BOULEZ occupe donc une partie importante de la nouvelle saison de l'Ensemble intercontemporain. La célébration produit d'ailleurs un cycle de tournées en France et en Europe, jusqu'au Japon et en Corée du Sud. Le chef, l'écrivain, mais aussi le compositeur et la personnalité d'un mentor et d'un guide qui continuent encore d'inspirer nombre de musiciens aujourd'hui, sont la source d'un cycle musical événement à ne manquer sous aucun prétexte. Au centre de sa trajectoire, l'exigence et le goût de la recherche s'imposent à tous…

Pierre Boulez sera donc à l'honneur, ses sources d'inspiration (Debussy, la Seconde école de Vienne…), comme les résonances que son œuvre et son geste envisagent avec les compositeurs/trices de la génération actuelle. Ainsi les œuvres de **Clara Iannotta** (vendredi 11 octobre 2024, Philharmonie de Paris), **Rebecca Saunders** (vendredi 8 novembre 2024, Philharmonie de Paris), ou **Francesco Filidei** (les 26 avril à la Scala de Milan, puis 6 mai à Paris, Philharmonie), auxquels sera dédié un programme particulier en forme de portrait. Occasion rare de permettre aux instrumentistes de l'Ensemble intercontemporain d'approfondir la compréhension d'une écriture spécifique.

Auparavant, dès le début de cette nouvelle saison

anniversaire, (le 13 septembre 2024 à la Philharmonie) **Pierre Boulez** est fêté et se « devine », jusque dans le geste de Pierre Bleuse qui dirige ainsi une nouvelle version de **la Symphonie n°4 de Mahler** (pour soprano et grand ensemble), réalisée par **Michael Jarrell** ; Mahler ne marqua-t-il pas un cap décisif dans la carrière du Boulez chef d'orchestre (avec le Philharmonique de Vienne)?

Pierre Boulez – © Philippe Gontier

FORME, CONSTRUCTION, EXPRESSION…

Pierre Boulez a pensé la musique et l'acte musical comme personne avant lui ; révélant une vision de l'interprétation et de la compréhension des œuvres qui inspirent, en particulier Pierre Bleuse : « *Pierre Boulez disait qu'une œuvre musicale a plusieurs caractéristiques: sa forme, ce qui fait sa substance, l'intelligence des motifs et de sa construction, et sa partie plus expressive, voire sensuelle. Une interprétation doit trouver un équilibre entre les deux: l'exécution doit être claire, pour avoir une réelle résonance, mais ne jamais oublier ce qu'il y a d'inexplicable, de charnel, de spirituel dans la musique. Si on la prive de l'un ou de l'autre, la musique ne vit pas.* »

Plusieurs des œuvres de Boulez, celles capitales comme méconnues seront jouées : – **Répons** (Baden-Baden, le 1er juin 2025) ; « **sur Incises** » (Festival Achtbrüchen de Cologne, 15 mai, 17 mai à Gand, puis 18 mai à Douai)… – sans omettre, partition méconnue, « **Polyphonie X** » (créée à Donaueschingen en 1951 puis retirée de son catalogue / 26 mars 2025, Paris, Philharmonie)…

De même **Pierre Bleuse** a souhaité un focus exceptionnel sur les œuvres d'**Edgard Varèse**, compositeur ardemment défendu par Boulez à l'occasion d'une soirée spéciale (« grand soir », mardi 10 décembre 2024, Philharmonie de Paris) avec les étudiant(e)s du Conservatoire de Paris, – dont les solistes de l'ensemble NEXT qui rassemble les jeunes musicien(ne)s du cursus de l'Artist diploma – Interprétation Création (cursus animé par des solistes de

l’EIC) ; ils interprèteront une quasi-intégrale de son œuvre pour orchestre : *Ionisation, Densité 21,5 ; Offrandes, Octandre, Arcana, Amériques* … / Photo ci-dessus : Pierre Bleuse © Sandrine Expilly / Ensemble Intercontemporain.

ÉMERGENCE

Fidèle à la conception du fondateur Pierre Boulez, transmission et pédagogie sont au cœur des activités de l’Ensemble intercontemporain. Ainsi un accompagnement particulier propice à leur maturation artistique, est réservé au travail des compositeurs et compositrices de la jeune génération, comme **Sofia Avramidou** ou **Bastien David** (« Je suis orage », lundi 4 novembre 2024, Paris, Bouffes du nord). Incontournable à suivre (et à vivre), le défi relevé par la compositrice grecque Sofia Avramidou, pour des « jeux » imaginés à 6 mains (avec Frédéric Maurin, directeur artistique de l’Orchestre National de Jazz et l’inclassable Andy Emler) en complicité avec sept solistes de l’EIC et sept de l’ONJ ; l’œuvre hybride laissera une large place à l’improvisation (vendredi 18 octobre 2024, La Comète, Chalôn en Champagne). Enfin côté pédagogie, débats, rencontres, … notons les colloques au Collège de France, les 22 et 23 mai 2025.

L’audace, la recherche favorisent encore la diversité des formes du concert, la palette des dispositifs qui sont autant d’éléments pour vivre de nouvelles expériences musicales, selon l’objectif même de Pierre Boulez. Pari relevé et totalement réussi pour **cette foisonnante saison 2024 – 2025 de l’Ensemble intercontemporain.**

Sélection de 10 concerts incontournables
ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
saison 2024 – 2025

MAHLER / JARRELL

PARIS, vendredi 13 septembre 2024, 20h
Philharmonie de Paris, salle des concerts / Cité de la musique
Michael JARRELL : Reflections II, pour piano et ensemble – Création mondiale
Commande de l'Ensemble intercontemporain
Gustav MAHLER / Michael JARRELL / Mahler: Symphonie n°4,
pour soprano et grand ensemble – Création mondiale
Commande de l'Ensemble intercontemporain
NN, soprano
Hidéki Nagano, piano
Ensemble intercontemporain
Pierre Bleuse, direction

ECHO FROM AFAR

PARIS, vendredi 11 octobre 2024, 20h
Philharmonie de Paris, salle des concerts / Cité de la musique
Clara IANNOTTA
a stir among the stars, a making way,

pour grand ensemble – Création française.
echo from afar (ii), pour six musiciens et électronique – Création française.
glass and stone, pour deux percussions, deux pianos et électronique
Création mondiale / Commande du Festival d'Automne à Paris
Ensemble intercontemporain
Nicolò Umberto Foron, direction
Clara Iannotta, électronique

SKIN / SCAR / SKULL

REBECCA SAUNDERS
PARIS, vendredi 8 novembre 2024, 20h
PHILHARMONIE DE PARIS, SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE

Rebecca SAUNDERS
Skin, pour soprano et treize instruments ;
Scar, pour quinze solistes et chef d'orchestre ;
Skull, pour quatorze instruments et chef d'orchestre – Création française
Juliet Fraser, soprano
Ensemble intercontemporain
Pierre Bleuse, direction

CONSTELLATIONS / KAIJA SAARIAHO

PARIS, jeudi 21 novembre 2024
Philharmonie de Paris, amphithéâtre / Cité de la musique
Kaija SAARIAHO :
Sept Papillons, pour violoncelle – extraits.
Oi Kuu, pour clarinette basse et violoncelle ;
Laconisme de l'aile, pour flûte et électronique ;

Cendres, pour flûte alto, piano et violoncelle ;
Dolce Tormento, pour piccolo.
Esa-Pekka SALONEN : Meeting, pour clarinette et clavecin.
Gérard GRISEY : Anubis-Nout, pour clarinette contrebasse – extrait: Nout.
Tristan MURAIL : Une lettre de Vincent, pour flûte et violoncelle.
Magnus LINDBERG :Trio, pour clarinette, violoncelle et piano.
Solistes de l'Ensemble intercontemporain
Clément Marie, ingénieur du son

GRAND SOIR EDGARD VARESE

PARIS, Jeudi 12 décembre 2024
Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez
Edgard VARÈSE :
Ionisation, pour ensemble de treize percussionnistes ;
Densité 21,5, pour flûte ;
Offrandes, pour soprano et ensemble ;
Octandre, pour huit instruments ;
Intégrales, pour onze instruments à vent et percussions ;
Arcana, pour orchestre ;
Amériques, pour orchestre ;
Sarah Aristidou, soprano
Sophie Cherrier, flûte
Ensemble NEXT
Orchestre du Conservatoire de Paris
Ensemble intercontemporain
Pierre Bleuse, direction

2025

EIC & FRIENDS

PARIS, lundi 6 janvier 2025
Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez
Pierre BOULEZ :
Mémoriale (…explosante-fixe… Originel), pour flûte et huit instruments ;
Messagesquisse, pour violoncelle solo et six violoncelles ;
Sonatine, pour flûte et piano ;
Répons, pour six solistes, ensemble, sons informatiques et électronique en temps réel ;
Claude DEBUSSY : En blanc et noir, pour deux pianos.
Charlotte BRAY : Nouvelle œuvre, pour ensemble,
Création mondiale / Commande de l'Ensemble intercontemporain avec le soutien de la Fondation Boulez

Jean-Guihen Queyras, violoncelle
Pierre-Laurent Aimard, piano
Sophie Cherrier, Emmanuelle Ophèle, flûte
Hidéki Nagano, Dimitri Vassilakis, piano
Gilles Durot, Samuel Favre, percussion
Valeria Kafelnikov, harpeAurélien Gignoux, cymbalum
Ensemble intercontemporain
Pierre Bleuse, direction
Augustin Muller, électronique Ircam

CINÉ CONCERT LUBITSCH

PARIS, jeudi 20 février 2025, 20h
Philharmonie de Paris, Salle des concerts – Cité de la musique

Quand j'étais mort d'Ernst Lubitsch,

Allemagne, 1916, 38 min.
Musique d’Oren BONEH : Nouvelle œuvre,
pour huit musiciens et électronique, Création mondiale
Commande de l’Ensemble intercontemporain et de l’Ircam-Centre Pompidou

La Princesse aux huîtres d’Ernst Lubitsch,
Allemagne, 1919, 58 min.
Musique de Martin MATALON : Foxtrot Delirium,
pour douze instruments et dispositif électronique
Ensemble intercontemporain
Martin Matalon, direction
Dionysios Papanikolaou, électronique Ircam
NN, diffusion sonore Ircam
Ces films font partie du fonds de la Fondation Friedrich-Wilhelm-Murnau à Wiesbaden

POLYPHONIE X

PARIS, mercredi 26 mars 2025, 18h
Philharmonie de Paris, Studio
Pierre BOULEZ :
Polyphonie X, pour dix-huit instruments.
Ensemble intercontemporain
Pierre-André Valade, direction
Claude Abromont, présentation

CONCERT ANNIVERSAIRE PIERRE BOULEZ

PARIS, vendredi 28 mars 2025, 20h
Philharmonie de Paris, Salle des concerts – Cité de la musique
Pierre BOULEZ :
cummings ist der dichter, pour seize voix solistes et

orchestre ;
sur Incises, pour trois pianos, trois harpes et trois percussions-claviers ;
Michael JARRELL : Nouvelle œuvre, pour chœur mixte et ensemble
Création mondiale
Commande de l'Ensemble intercontemporain et des Métaboles

Les Métaboles
Ensemble intercontemporain
Pierre Bleuse, direction
Léo Warynski, chef de chœur

INCISES / SUR INCISES
DOUAI, dimanche 18 mai 2025, 16h
Tandem, scène nationale
Gérard GRISEY : Stèle, pour deux percussionnistes.
Pierre BOULEZ : Incises, pour piano.
Claude DEBUSSY : En blanc et noir, pour deux pianos.
Pierre BOULEZ : sur Incises, pour trois pianos, trois harpes et trois percussions-claviers.
Sébastien Vichard, piano
Ensemble intercontemporain
Pierre Bleuse, direction

…EXPLOSANTE-FIXE…
PARIS, vendredi 20 juin 2025, 21h
Ircam, espace de projection
Pierre BOULEZ :
…explosante-fixe…, pour flûte solo, deux flûtes, ensemble et électronique (extraits) ;
Anthèmes 2, pour violon et dispositif électronique ;

Dialogue de l’ombre double, pour clarinette/
première sur scène et clarinette / double enregistrée
Emmanuelle Ophèle, flûte MIDI
Sophie Cherrier, étudiante NEXT, flûte
Hae Sun Kang, étudiante NEXT, violon
Martin Adámek, étudiant NEXT, clarinette
Ensemble intercontemporain
Ensemble NEXT du Conservatoire de Paris
Corinna Niemeyer, direction
Augustin Muller, électronique Ircam
Jérémie Henrot, diffusion sonore Ircam
Dans le cadre de ManiFeste-2025, festival de l’Ircam

TOUTES LES INFOS, les modalités de réservation,
sur le site de **l’Ensemble intercontemporain** :
https://www.ensembleintercontemporain.com/fr/

Crédit photos (c) Ellen Carey, Quentin Chevrier, Julien Rousseau, Sylvain Gripoix