

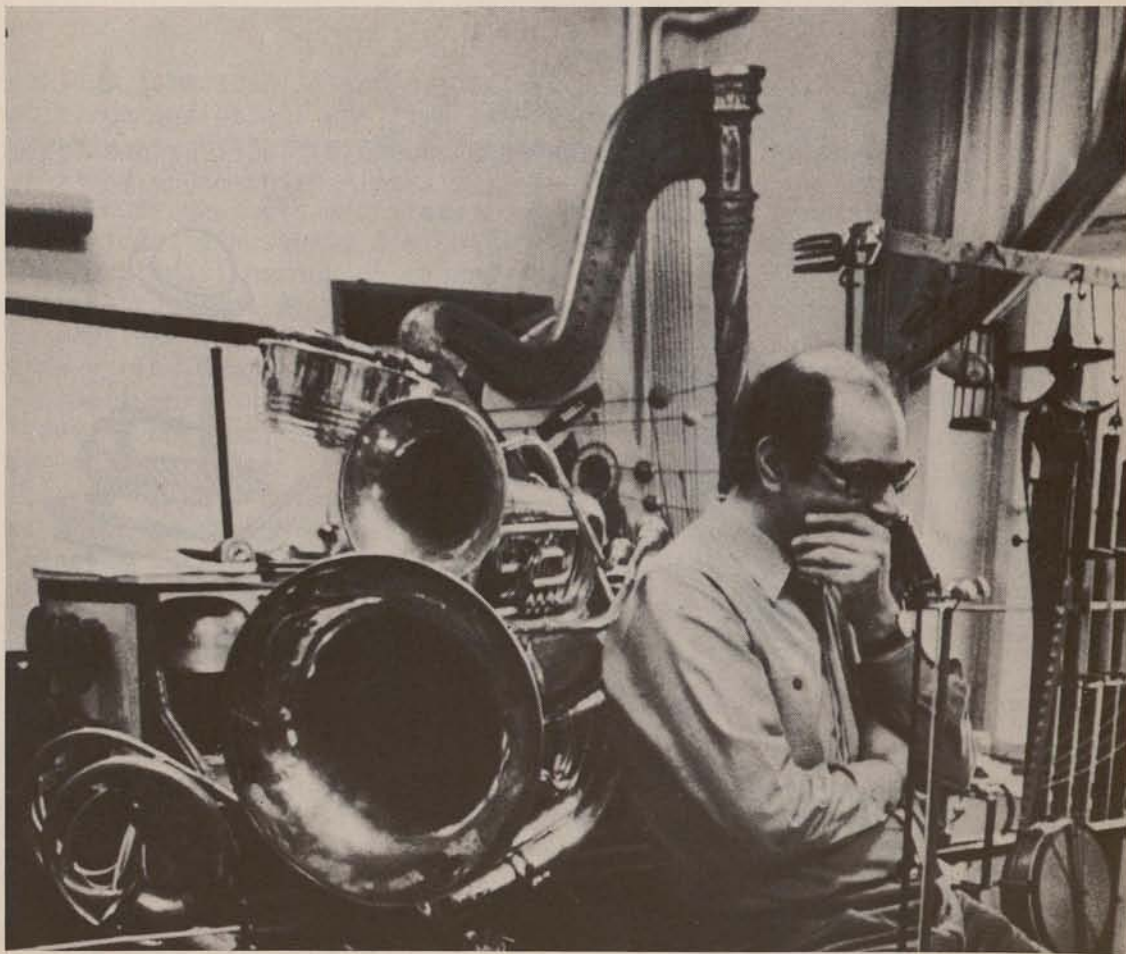
Mauricio Kagel Zwei-Mann-Orchester

(1971-73)
Création en France

festival d'automne à paris

CENTRE CULTUREL DU MARAIS
1er au 11 décembre à 20h30
relâche lundi 6

smip

Wilhem BRUCK, un homme-orchestre
Theodor ROSS, un homme-orchestre
David JOHNSON, électro-acoustique

Conception de la machine-orchestre:
Mauricio KAGEL
en collaboration avec
Ursula BURGHARDT
Wilhem BRUCK
Theodor ROSS.

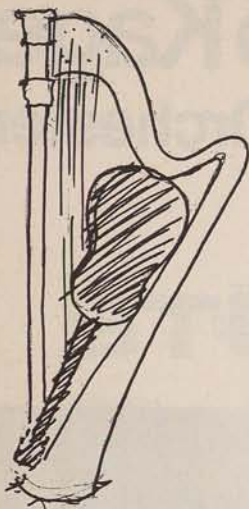
Réalisation technique:
Klaus SCHAEFER

Direction musicale et mise en scène:
Mauricio KAGEL

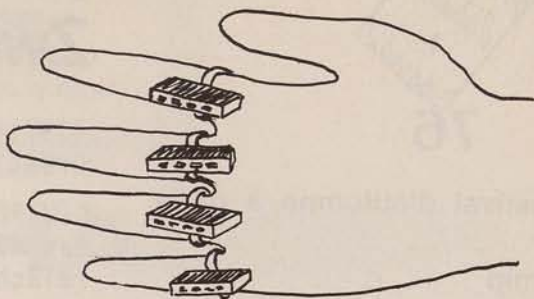
lundi 6 à 20h30:
Forum de la revue "Musique en jeu"

Débat avec M.Kagel

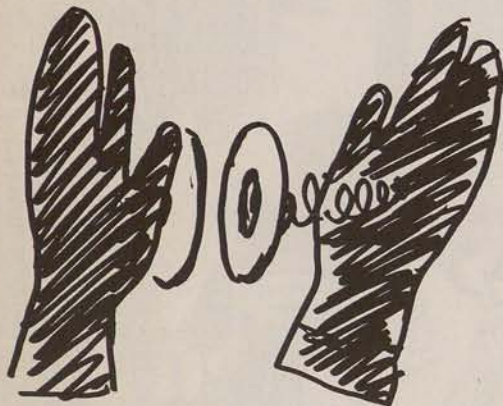
petits harmonicas sur anneaux

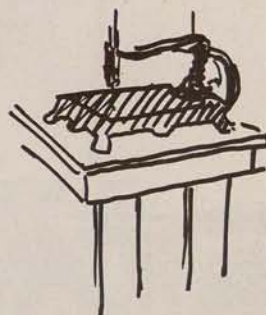
guitare dans une harpe

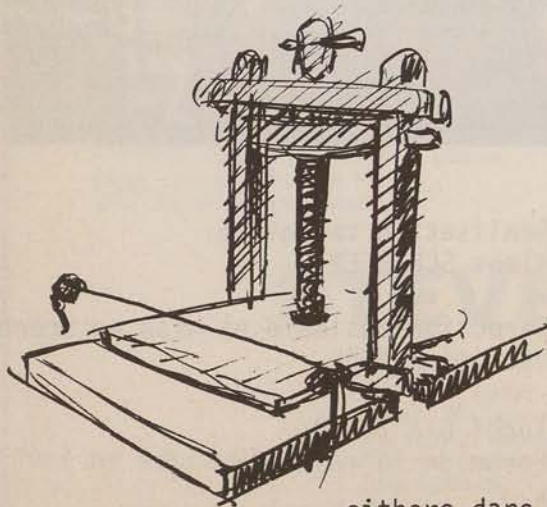
machine à coudre à fixer sur une table

cymbales à spirale sur gants

bandonéon

cithare dans une presse

"L'HOMME-ORCHESTRE (suivant l'expression populaire en Allemagne du sud: "violoniste du diable") m'a préoccupé très tôt. D'une part, l'idée du soliste acrobate qui sert un nombre impensable d'instruments sans se soucier des points cardinaux, est à la fois excitante et riche de conséquences; d'un autre côté, les limites du jouable imposées à tel musicien excitaient ma curiosité permanente pour tout ce qui dépasse les normes ou leur simple exposition.

Au cours des années, j'avais accumulé toutes sortes de matériaux pour la véritable machine-orchestre, conçue comme un automatophone non automatique que je savais devoir construire un jour. Comme direction de recherches concernant les moyens sonores appropriés et une visualisation adéquate de cette idée, j'avais eu d'abord l'idée d'analyser les rapports entre les traditions de l'outillage agricole et les fonctions instrumentales.

Dans la classification des instruments de musique il y a déjà longtemps que l'on tient compte pour la production des sons, des rapports entre "les conditions anatomiques du musicien et les détails de construction de l'instrument" (H.H.Dräger). Les éléments de cette classification étaient d'un grand intérêt pour le développement de mon système. En tant que chaînon final d'une famille paysanne (raté d'ailleurs!), les machines agricoles et les outils primitifs m'ont toujours fasciné. C'est peut-être à cause de cela, que j'ai vu dans la construction de la machine-orchestre des possibilités de rechercher avec une variété inhabituelle le champ du gestuel instrumental attaché aux principes qui régissent les fonctions des outils.

La machine n'aurait jamais vu le jour sans la collaboration étroite et les nombreuses suggestions concrètes de Wilhem Bruck et Theodor Ross. La plupart des détails de cette construction en grande partie maladroitement "mécanique" ont dû être mis au point ou transformés selon la taille des deux exécutants. Il en est de même pour la répartition dans l'espace des instruments et de leurs commandes à distance, qui ne devaient pas dépasser - quelles que soient les spéculations optiques - la capacité physique des instrumentistes.

Depuis le début je voyais clairement que le problème posé par un objet aussi gigantesque était surtout de nature formelle. On ne pouvait se contenter de présenter une accumulation de sources sonores étranges, mais il fallait au contraire que les affinités morphologiques des éléments choisis soient ordonnées jusqu'à l'obtention d'une structure d'ensemble cohérente.

C'est ainsi que naquit une machine-orchestre, dans laquelle les circuits des fonctions les plus diverses s'entrecroisent et réagissent les uns sur les autres, et dont jamais je n'aurais pu maîtriser seul la représentation visuelle. Ursula Burghardt traduisit chaque détail de l'appareil en schémas de construction claire et assumés ainsi le rôle d'une antique machine à dessiner et à engranger. Après cela, il n'est pas un appareil photographique, fût-il même capable d'enregistrer les pensées dans l'instant, qui soit encore capable de m'étonner.

Je dois aussi remercier particulièrement Klaus Schaefer. Sans ses grandes capacités, jamais cet engin n'aurait été opérationnel. Il cherchait d'abord des solutions d'une étonnante simplicité, mais qui permettraient par la suite une utilisation musicale et pratique de toute la complexité imaginable.

Plus de 250 éléments de construction furent employés. Ce faisant, il fallait tenir compte du fait que la machine devait offrir des points de vue d'égal intérêt des deux côtés. Aucun des points de la salle du spectacle ne devait être privilégié. Toutefois, les spectateurs des deux tribunes assistent à des développements différents dans certaines séquences. La complexité visuelle était ici le point de départ; le but de l'oeuvre: rendre perceptible une complexité acoustique essentiellement à travers une accentuation gestuelle de la structure d'ensemble.

La notation de la pièce devait tenir compte de certaines exigences dramatiques. Ainsi par exemple, un véritable homme-orchestre, pour interpréter de manière crédible sa partie,

ne joue jamais en lisant des notes. J'ai donc choisi une notation analytique qui fixe séparément les structures mélodiques, rythmiques et harmoniques et laisse à l'exécutant un libre choix entre elles. Mais à cela s'ajoute un schéma de mouvements gestuels minutieusement composés. En fonction de cette idée, j'essayais d'aiguiller tête, mains et pieds, bras, jambes et dos, genoux et coudes des interprètes, sur des actions séparées et cependant simultanées, pour résoudre ainsi le problème spécifique posé par un automate non automatique très varié. Comme troisième "musicien" j'ai prévu un synthétiseur dont la fonction ne devient audible qu'avec l'entrée de combinaisons rythmiques programmées par les deux autres interprètes. Le synthétiseur, "grand frère" acoustique, fait le trait d'union régulateur entre les suites des attaques et prend en charge - en tant que participant actif - les changements polyphoniques d'ensemble. Les deux musiciens réagissent en conséquence. C'est seulement au cours des répétitions que quelque chose devint effroyablement évident : à quel point un homme qui doit interpréter des actions musicales à la chaîne peut faire un effort anormal et en même temps familier.

Peut-être qu'une telle impression n'est qu'un pressentiment. Car cette oeuvre est finalement dédiée à une institution en passe de s'éteindre : à l'orchestre ."

STOCKHAUSEN

Momente

"Version Europa 1972"
Gloria Davy, soprano
Ensemble de Musique vivante, Paris
Martina Arroyo, soprano
Alfons et Aloys Kontarsky, orgue électrique
Chœurs et Orchestre Symphonique
de la Radio de Cologne
Karlheinz Stockhausen
2709 055 (coffret de 3 disques)

Prozession

Harald Bojë - Christoph Caskel - Joachim
Krist - Peter Eötvös - Aloys Kontarsky -
K.H. Stockhausen
2530 582

Stimmung pour 6 voix

Collegium Vocale Köln
Dogmar Apel - Gaby Rodens - Wolfgang
Fromme
2543 003

Stop pour orchestre

Ylem pour 19 exécutants
Karlheinz Stockhausen - The London
Sinfonietta
2530 442

Telemusik - Mixtur

Ladislav Kuokovic - Ensemble Huoda
Dreska, Bratislava
137 012 "Avant-Garde"

"Gruppen" pour 3 orchestres

Stockhausen - Maderna - Gielen - Orches-
tre Radio-Symphonique de Cologne

"Carré" pour 4 orchestres et 4 chœurs

Kagel - Stockhausen - Markowsky - Gielen
- Orchestre Symphonique et Chœurs de la
Radio de Hambourg
137 002

Chants de la jeunesse - Contacts

Réalisation électronique
138 811

Hymnen

Réalisation électronique de Radio Cologne
2707 039 (2 disques)

Kreuzspiel pour hautbois, clarinette, basse, piano et trois percussions - Kontra-Punkte pour 10 instruments - Zeitmasse pour 5 bois - Adieu pour quintette à vent

Karlheinz Stockhausen - The London
Sinfonietta
2530 443

Kurzwellen

Johannes G. Fritsch, alto électrique et
ondes courtes - Aloys Kontarsky, piano et
ondes courtes - Alfred Alings - Rolf
Gehlhaar, tam-tam et ondes courtes -
Harald Bojë, électronique et ondes courtes -
Karlheinz Stockhausen, à la console
2707 045 (2 disques)

MAURICIO KAGEL

Acustica pour sources sonores expérimentales

Kölner Ensemble für Neue Musik
Christoph Caskel - Karlheinz Böttner -
Régie sonore : Mauricio Kagel
2707 059 (album de 2 disques)

Staats Theater

Solistes et Membres du Chœur de l'Opéra
d'Etat, de l'Orchestre Philharmonique de
Hambourg et d'autres formations
Direction musicale : Mauricio Kagel
2707 060 (coffret de 2 disques)

STEVE REICH

Drumming

Music for mallet instruments, voices and
organ - Six pianos
Steve Reich and musicians
2740 106 (coffret de 3 disques)
Offre spéciale

CREAD - 1976 - M-11 - P625

SERG - IVRY