

châtelet

THEATRE MUSICAL DE PARIS

Cycle de créations
Festival d'Automne à Paris

Ensemble InterContemporain

Pierre Boulez

Dérive
Mémoriale (...explosante-fixe...originel)
Dialogue de l'ombre double

Eclat/Multiples

Ensemble InterContemporain
Alain Damiens clarinette
Sophie Cherrier flûte

Direction Pierre Boulez

Andrew Gerzsö, assistant musical
Technique IRCAM

Coproduction Festival d'Automne à Paris
Fondation Total pour la musique
Théâtre du Châtelet, Ensemble InterContemporain
IRCAM

Samedi 7 Octobre 1989

FONDATION
SOCIETE GENERALE
POUR LA MUSIQUE

MAIRIE DE PARIS

Document de communication du Festival d'Automne à Paris - tous droits réservés

Dérive (1984)

Création par le London Sinfonietta en Janvier 1985 à Londres.
Dédié à Sir William Glock
Cette miniature ne peut être identifiée de façon explicite à des modèles traditionnels, même s'il existe une division claire entre les accords ornements de la première partie et l'invention en contrepoint de la seconde menée par le piano. Si la pièce évoque quelque chose du passé, il est vraisemblable que ce soit *Eclat/Multiples* de Pierre Boulez, car on retrouve, dans les deux mouvements de l'oeuvre, le même souci d'embellir les harmonies statiques par des trilles et des rafales de notes d'ornement. Le mouvement d'introduction de *Dérive* se déroule au même tempo lent, alors que le deuxième mouvement ralentit graduellement puis reprend l'allure de l'ouverture. La flexibilité habituelle de Pierre Boulez est ici communiquée non par un mouvement instable mais plutôt par une précipitation d'idées imprévisibles parmi les instruments: flûte et clarinette, violon et violoncelle, vibraphone et piano.

Paul Griffiths
(Traduction Karen Spano)

Effectif: flûte, clarinette, vibraphone, piano, violon, violoncelle
Universal Edition
Durée 6 minutes

Mémoriale (...explosante-fixe...originel) (1985)

Sophie Cherrier, flûte
Création le 29 novembre 1985 au Théâtre des Amandiers par l'Ensemble InterContemporain et Sophie Cherrier sous la direction de Pierre Boulez.
Avant tout, la pièce est un hommage et un témoignage d'amitié envers Lawrence Beauregard, flûtiste de l'ensemble InterContemporain disparu en septembre 1985. Il travaillait alors en étroite relation avec le compositeur et d'autres chercheurs de l'IRCAM (Andrew Gerzso, Barry Vercoe, Xavier Chabot), à la reformulation de l'ancienne version de *...explosante-fixe...* (1970), pour flûte et ensemble instrumental. Le nouveau projet pour lequel l'interprète se passionnait, consistait à trouver une "jonction" entre l'instrument et l'ordinateur musical le plus perfectionné de notre époque, la 4X. *Mémoriale* est constitué de l'original pour flûte de cette oeuvre, que soutient un petit ensemble composé de trois violons, deux altos, un violoncelle, et deux cors. Cette élégie à celui qui était, selon Pierre Boulez, le "modèle de ce que devrait être, idéalement, tout musicien du futur", dure un peu moins de six minutes.

Dominique Jameux

Effectif: flûte solo, 2 cors, 3 violons, 2 altos, 1 violoncelle
Universal Edition
Durée 6 minutes

Dialogue de l'ombre double (1985) Version aux chiffres romains

Andrew Gerzso	assistant musical
Alain Damiens	clarinette
Daniel Raguin, Xavier Bordelais	régie son
Alain Jacquinot	régie générale

Oeuvre réalisée à l'IRCAM
Dédiée à Luciano Berio pour son soixantième anniversaire
Création à Florence le 28 octobre 1985 par Alain Damiens

"Dialogue de l'ombre double" - vocable emprunté au *"Soulier de satin"* de Claudel - est une alternance de strophes et de transitions interprétées par le même clarinettiste. Les strophes sont jouées sur scène "en direct"; les transitions ont été préalablement enregistrées et sont diffusées par haut-parleurs.

A la présence réelle et localisée des uns, s'oppose la présence imaginaire et diffuse des autres. Les strophes sont chacune centrées sur une idée unique; les transitions nous font passer insensiblement d'un motif à l'autre.

Le dialogue, né du dédoublement d'une personnalité, ressemble aux méandres d'une réflexion intérieure. Le temps n'est donc pas linéaire, mais circulaire, deux trajets parcourant l'oeuvre (versions "chiffres arabes" ou "chiffres romains").

Sur le plan technique, la spatialisation des sons de la bande magnétique s'effectue à travers une matrice à gain programmable de 8 par 8 points. Ce système, appelé MATRIX 32 et développé à l'IRCAM, effectue deux sortes de spatialisation utilisée dans cette oeuvre: la trajectoire circulaire continue et la trajectoire en zigzag discontinue.

Universal Edition
Durée 18 minutes

Eclat/Multiples (1970)

Création à Londres le 21 octobre 1970 par le BBC Symphony Orchestra, sous la direction de Pierre Boulez
Bien que jouées l'une après l'autre, sans interruption, *Eclat* et *Multiples* sont deux pièces très différentes. La première fut écrite en 1965; la seconde est encore appelée à être développée.
La formation instrumentale de *Eclat* se divise en deux groupes: aux instruments résonnants du premier groupe dont le son musical meurt s'il n'est pas entretenu, s'opposent des instruments à son fixe du second groupe qui ont un rôle de fond sonore.

Une écriture par taches de couleur et de brillance, une confrontation de timbres saillants et très individualisés sont à la base du scintillement perpétuel si caractéristique de la pièce. Dans *Multiples*, l'effectif reprend celui de *Eclat* augmenté de neuf altos et d'un cor de basset. Dans l'ensemble, le monde de *Multiples* impose une "virulence" nouvelle, accrue par un assombrissement des couleurs, contrastant avec la rutilance d'*Eclat*.

"L'oeuvre est conçue comme une succession d'images-miroirs dont les développements s'entre-réflètent; les multiples réflexions de l'image musicale originale interfèrent en créant des perspectives divergentes, comme Klee le figure dans certaines de ses peintures". Pierre Boulez

Effectif Eclat:

premier groupe: piano, célesta, harpe, glockenspiel, vibraphone, mandoline, guitare, cymbalum, cloches tubes.

deuxième groupe: flûte en sol, cor anglais, trompette, trombone, alto, violoncelle

Effectif Multiples:

les quinze solistes précédents, 9 altos, cor de basset

Universal Edition

Durée 28 minutes

La version d'...**explosante-fixe...** de Pierre Boulez, réalisée à l'IRCAM, a été commandée par le Festival d'Automne à Paris et la Fondation Total pour la Musique, avec le concours de l'Etat. Sa création sera présentée, avec le concours de Pierre-André Valade, Sophie Cherrier, Emmanuele Ophèle, et de l'Ensemble InterContemporain, en coproduction avec le Châtelet, lors du Festival d'Automne 1990.

Optimisme et entêtement sont des qualités, mais peut-être aussi des défauts. Une conception plus complexe que prévue, une réalisation nécessitant beaucoup de travail de recherche, cela provoque des retards qui résistent à l'acharnement mis à les rattraper...

En bref, il nous faut encore du temps à Andrew Gerzsö et à moi-même pour achever une version d' "**...explosante/fixe...**" conforme à l'utopie de départ. En accord avec Michel Guy et Stéphane Lissner, nous avons décidé de reporter la première exécution de cette oeuvre à l'automne 1990 et de la remplacer par le programme suivant:

Dérive
Mémoriale
Dialogue de l'ombre double

Eclat/Multiples

Nous vous remercions de votre compréhension.

Pierre Boulez