

A black and white portrait of Frederic Rzewski, an older man with a beard and long hair, wearing a dark turtleneck sweater. He is looking slightly to the right of the camera with a thoughtful expression. His hands are visible at the bottom of the frame, gesturing as if in conversation.

FREDERIC RZEWSKI

OPÉRA NATIONAL DE PARIS-BASTILLE / AMPHITHÉÂTRE
1ER OCTOBRE 2010

FREDERIC RZEWSKI

Nanosonatas, pour piano

Livre V (2008)

Livre VII (2009 – 2010)

Livre VIII (2010)

Création du Livre VIII, commande du Festival d'Automne à Paris

Entracte

The People United Will Never Be Defeated!

Trente-six variations

sur un thème de Sergio Ortega et de Quilapayun, *El pueblo unido jamás será vencido* (1976)

Frederic Rzewski, piano

Coréalisation Opéra national de Paris; Festival d'Automne à Paris

Durée :

Première partie : 45 minutes

Entracte : 20 minutes

Deuxième partie : 55 minutes

Introduction au concert à 19h15

Nanosonatas

Au cours de l'été 2006, l'un de mes jeunes amis japonais – d'Okinawa, en fait – Hideyuki Arata, scientifique et pianiste amateur, m'a envoyé un article qu'il avait publié dans le *American Journal of Applied Physics* : il y rendait hommage, à la fin, à nos « discussions très sérieuses sur les nanomoteurs », en l'accompagnant d'une lettre qui m'informait que mon nom allait « rester pour toujours dans les annales de la science ». J'ai pensé alors qu'il me fallait lui envoyer quelque chose en échange, et l'idée d'une « nanosonate », d'une durée d'à peu près deux minutes, techniquement plutôt exigeante mais sans demander non plus beaucoup d'étude, semblait adaptée.

Le Livre I est plutôt un ensemble de pièces différentes les unes de autres, le livre II d'une plus grande cohérence interne. En 2007, les choses avaient changé : la guerre en Irak se poursuivait toujours. Plusieurs pianistes me demandaient d'écrire quelque chose en rapport avec cela. Quand il fut enfin terminé, le Livre III s'avéra comme une pochette surprise avec des explosions guerrières et des réflexions plus sereines sur la tradition classique. À la fin de 2007, Sarah Chill m'a demandé quelque chose lié au thème de la paix, et j'ai écrit le Livre IV « Danses de la paix ». À la fois dans le livre III et IV surgissent différentes chansons populaires, comme « We Shall Overcome » et « Die Mohrsoldaten » (« Les soldats de la tourbière »), chantée dans les camps de concentration nazis.

Le Livre V, le plus abstrait de la série,

a été composé au cours de l'été 2008. Bien qu'il ne contienne aucune citation et ne se réfère à aucun sujet particulier, il est imprégné de l'esprit de Chostakovitch, qui a toujours été mon compositeur préféré.

En septembre 2008, j'ai écrit une pièce pour mon fils Noam, qui allait avoir 18 ans. J'ai réalisé que j'avais donné naissance à sept enfants, et décidé que le Livre VI constituerait la série de leurs portraits, dans l'ordre de leur date d'anniversaire. Le Livre VII, écrit entre novembre 2009 et janvier 2010, est l'exploration d'une fusion entre le banal et l'énigmatique, un fil qui parcourt beaucoup de musique classique pour clavier, de Scarlatti aux *Bagatelles* de Beethoven, puis à Mendelssohn et Schumann, tous présents d'une manière ou d'une autre dans cette série.

L'idée fondamentale des *Nanosonatas* est celle d'une forme où différents éléments se rencontrent comme dans une sonate, mais sans se déployer. Au lieu de les développer, on les laisse suspendus dans le vide, comme ces personnages de Tolstoï croqués en quelques mots, mais d'une manière qui suggère qu'on pourrait écrire un livre entier sur eux, qui cependant ne sera pas écrit. Une nanosonate devrait paraître trop courte. Elle semble aller quelque part, mais elle s'arrête, c'est tout. Elle se dirigeait quelque part, sans aucun doute, mais nous ne le saurons jamais, nous sommes allés ailleurs. C'est juste le souvenir d'un moment fugitif.

F. R.

The People United Will Never Be Defeated

“Le peuple uni ne sera jamais vaincu !” a été composé durant l'été et l'automne 1975 pour la pianiste Ursula Oppens, qui en assura la création au Kennedy Center de Washington, D.C. en février 1976, dans une série de concerts organisée à l'occasion du bicentenaire de la révolution américaine.

La première fois que j'ai entendu la chanson de Sergio Ortega, c'était à un concert donné par le groupe chilien Inti-Ilumani au Hunter College à l'automne 1974, auquel j'ai assisté avec Ursula. Nous en sommes sortis avec la mélodie en tête et elle ne nous a plus quittés depuis.

Je savais qu'Ursula projetait de jouer les *Variations Diabelli* de Beethoven au cours d'un concert prévu à Washington. Et, au même moment, je me produisais moi-même dans les *Variations Thälmann* de Cornelius Cardew. Tout comme le thème de Paganini, sur lequel tant de compositeurs ont travaillé, la mélodie d'Ortega m'a semblée être l'objet idéal pour un cycle de variations, forme propre développer l'idée d'unité qui l'habite.

L'œuvre se présente sous la forme d'une série de six cycles, qui comprennent chacun six sections, au sein desquelles divers liens musicaux s'expriment. Dans l'ordre : [1] événements simples ; [2] rythmes ; [3] mélodies ; [4] contrepoints ; [5] harmonies ; [6] combinaisons des précédents. Chacun des cycles exprime globalement le ton suggéré par la section individuelle à laquelle il correspond, le troisième cycle étant ainsi lyrique, le quatrième tendant au conflit, le cinquième à la simultanéité (c'est aussi le plus libre en apparence), et le sixième figurant une forme de résumé des précédents, en sorte que sa première section résume toutes les premières sections, la seconde, toutes les secondes, et ainsi de suite. Outre le thème lui-même, deux autres mélodies se font entendre par intermittence :

le chant révolutionnaire italien « Bandiera Rossa », en hommage aux nombreux italiens qui, durant les années 70, ont accueilli les réfugiés chiliens fuyant le fascisme qui sévissait dans leur pays, et l'hymne antifasciste « Solidaritätslied » composé en 1932 par Hanns Eisler. Elles apparaissent pour mieux souligner les similitudes entre les menaces fascistes présentes et passées, et insister sur l'importance d'en tirer les leçons. Après le sixième cycle, le pianiste a, s'il le souhaite, le loisir d'improviser une cadence. L'œuvre est d'une durée non négligeable, reflet et évocation d'une certaine manière de la longue et laborieuse histoire de l'unification d'un peuple, et des efforts nécessaires à toute victoire significative.

F. R.

In coffret NONESUCH 2002
Traduction de l'anglais,
Martin Kaltenecker, Jérémie Szpirglas

Sergio Ortega, compositeur et pianiste chilien, né en 1938 à Antofagasta. Mort à Paris en 2003. Quilapayun, ensemble de musiciens chiliens fondé en 1965. www.quilapayun.com

Biographie

Frederic Rzewski

Né en 1938 dans le Massachusetts, Frederic Rzewski entreprend des études musicales avec Charles Mackey à Springfield, puis étudie à Harvard et Princeton avec Walter Piston (orchestration), Randall Thompson (contrepoint), Roger Sessions et Milton Babbitt. En 1960, il s'installe à Florence et entame une carrière de pianiste spécialisé dans les musiques nouvelles. À Rome, en 1966, il fonde avec Alvin Curran et Richard Teitelbaum, Musica Elettronica Viva (MEV), un collectif mêlant improvisation et musique électronique, qui rassemble des musiciens jouant les répertoires classiques et les représentants de l'avant-garde, dont Anthony Braxton et Steve Lacy. Ils développent ensemble une esthétique musicale conçue comme un processus spontané collectif. En 1977, Frederic Rzewski devient pro-

fesseur de composition au Conservatoire royal de Musique de Liège, alors dirigé par Henri Pousseur, avec lequel il collabore assidûment.

Il est en outre professeur invité dans de prestigieuses universités américaines et européennes (Yale, Cincinnati, San Diego, La Haye, Berlin). Frederic Rzewski reçoit des bourses et prix des fondations Fromm, Ford, Woodrow Wilson, Fulbright et du National Endowment for the Arts. Son œuvre, *Song and Dance*, est sélectionnée pour représenter les États-Unis à la Tribune internationale des compositeurs (Unesco) en 1979. L'œuvre de Frederic Rzewski est marquée par un engagement politique inconditionnel, qui se traduit notamment par l'incorporation dans son écriture musicale de formes et de thèmes populaires qu'il revisite.

La plupart de ses créations des années quatre-vingt explore des voies nouvelles du dodécaphonisme. Ses œuvres les plus récentes font, quant à elles, appel à une écriture plus libre et spontanée. *The Triumph of Death* (1987-1988), la plus monumentale à ce jour, est un oratorio de deux heures sur des textes adaptés de la pièce de Peter Weiss *Die Ermittlung*. De 1995 à 2003, il compose *The Road*, une pièce de cinq heures pour piano seul ; *Cadenza con o senza*, en 2003. Depuis 2007, il travaille aux *Nanosonatas* pour piano.

<http://icking-music-archive.org/ByComposer/Rzewski.php>

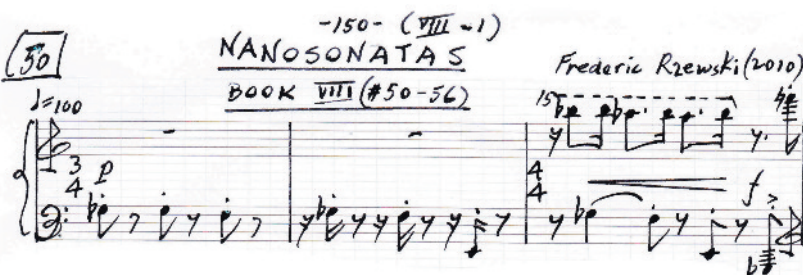
Frederic Rzewski
au Festival d'Automne à Paris 2009 :
Main Drag / The Lost Melody / Mary's Dream / Pocket Symphony / De Profundis

Directeur : Nicolas Joel
120, rue de Lyon
75012 Paris
www.operadeparis.fr

Président : Pierre Richard
Directrices générales :
Marie Collin et Joséphine Markovits
www.festival-automne.com

39e édition

9 septembre
31 décembre
2010

ARTS PLASTIQUES

Walid Raad
Scratching on things
I could disavow
Le CENTQUATRE

THÉÂTRE

Krystian Lupa
Factory 2
La Colline – théâtre national

Compagnie d'ores et déjà
Sylvain Creuzevault
Notre terreur
La Colline – théâtre national
La Scène Watteau,
Nogent-sur-Marne

Nicolas Bouchaud / Éric Didry
La Loi du marcheur
(entretien avec Serge Daney)
Théâtre du Rond-Point

Peter Stein / Fedor Dostoïevski
I Demoni (Les Démons)
Odéon-Théâtre de l'Europe /
Ateliers Berthier

Julie Brochen / Anton Tchekhov
La Cerisaie
Odéon-Théâtre de l'Europe

Luc Bondy / Eugène Ionesco
Les Chaises
Théâtre Nanterre-Amandiers

Toshiki Okada
Hot Pepper, Air Conditioner,
and the Farewell Speech
Théâtre de Gennevilliers

Amir Reza Koohestani
Where Were You on January 8th?
La Colline – théâtre national

Forced Entertainment
The Thrill of It All
Centre Pompidou

Toshiki Okada
We Are the Undamaged Others
Théâtre de Gennevilliers

Nikolai Kolyada
William Shakespeare
Hamlet
Odéon-Théâtre de l'Europe /
Ateliers Berthier

Berlin
Tagfish
La Ferme du Buisson

Enrique Diaz / Cristina Moura
Coletivo Improviso
OTRO (or) weknowitsallornothing
La Ferme du Buisson
Théâtre 71 Malakoff

Claudio Tolcachir / Timbre 4
La Omisión de la familia Coleman
Théâtre du Rond-Point
La Scène Watteau,
Nogent-sur-Marne

Marcial Di Fonzo Bo
Paroles d'acteurs
Roland Schimmelpennig
Push Up
Le CENTQUATRE

tg STAN / Frank Verduyssen
le tangible
Théâtre de la Bastille

Rodrigo García
C'est comme ça et me faites
pas chier
Théâtre de Gennevilliers

Peter Brook
Wolfgang Amadeus Mozart
Une flûte enchantée
Théâtre des Bouffes du Nord

Claudio Tolcachir / Timbre 4
El Viento en un violon
Maison des Arts Créteil

Simon McBurney / Complicite
Jun'ichirō Tanizaki
Shun-kin
Théâtre de la Ville

Patrice Chéreau / Jon Fosse
Rêve d'automne
Théâtre de la Ville

Claude Régy / Tarjei Vesaas
Brume de Dieu
La Ménagerie de Verre

DANSE

After P.A.R.T.S.
Théâtre de la Cité internationale

Robyn Orlin
Walking Next to Our Shoes...
Théâtre de la Ville

Jefta van Dinther
Mette Ingvartsen
It's in the Air
Théâtre de la Cité internationale

Anne Teresa De Keersmaecker
Jérôme Bel / Ictus
3Abschied
Théâtre de la Ville

Alain Buffard
Tout va bien
Centre Pompidou

Julie Nioche
Nos Solitudes
Centre Pompidou

Merce Cunningham Dance
Company
Pond Way / Second Hand /
Antic Meet / Roaratorio
Théâtre de la Ville

Mathilde Monnier
Dominique Figarella
Soapéra
Centre Pompidou

Caterina et Carlotta Sagna
Nuda Vita
Théâtre de la Bastille

Mette Ingvartsen
Giant City
Théâtre de la Cité internationale

Miguel Gutierrez
and The Powerful People
Last Meadow
Centre Pompidou

Boris Charmatz
Levée des conflits
Théâtre de la Ville

Raimund Hoghe
Si je meurs laissez le balcon
ouvert
Centre Pompidou

MUSIQUE

Pierluigi Billone
Opéra national de Paris /
Bastille – Amphithéâtre *

Baithak, un salon pour la
musique classique de l'Inde,
douze concerts
Maison de l'architecture

Frederic Rzewski
Opéra national de Paris /
Bastille – Amphithéâtre *

Brice Pauset
Ludwig van Beethoven
Alban Berg
Salle Pleyel

Misato Mochizuki
Théâtre des Bouffes du Nord

Nikolai Obouhov
Boris Filanovsky
Valery Voronov
Galina Ustvolskaya
Opéra national de Paris /
Bastille – Amphithéâtre *

György Kurtág
Opéra national de Paris / Garnier

Johannes Maria Staud
Jens Joneleit / Bruno Mantovani
Arnold Schoenberg
Salle Pleyel

Helmut Lachenmann
Anton Bruckner
Salle Pleyel

Heinz Holliger
Misato Mochizuki
Pierluigi Billone
Luigi Dallapiccola
Opéra national de Paris /
Bastille – Amphithéâtre *

Frédéric Pattaché
Pierluigi Billone
Helmut Lachenmann
Théâtre des Bouffes du Nord

CINÉMA

Alexandre Sokourov
Des pages cachées
Jeu de Paume

Tacita Dean
Craneway Event
Cinémathèque française

Barbro Schultz Lundestam
Nine Evenings : Theatre and
Engineering
Cinémathèque française

Werner Schroeter
La beauté incandescente
Centre Pompidou

* Spectacles présentés
par l'Opéra national de Paris /
Bastille – Amphithéâtre
et le Festival d'Automne à Paris

Abonnement et réservation
www.festival-automne.com
01 53 45 17 17

MAIRIE DE PARIS

Fondation
PIERRE BERGE
VIES SAINT LAURENT

