François J. Bonnet, Éliane Radigue

Le 6 octobre

Église du Saint-Esprit dans le cadre du cycle Les Inspirations Visibles

Éliane Radigue, François J. Bonnet

Église du Saint-Esprit

6 octobre à 20h30

Durée: 1h50 avec entracte

François J. Bonnet Orbes (2025), pour grand ensemble Commande de l'Onceim et de La Muse en Circuit -CNCM Création

Éliane Radigue Occam Océan I (2015), pour orchestre

Musiciens de l'Onceim Frédéric Blondy direction musicale

Les Inspirations Visibles, l'Onceim, La Muse en Circuit - CNCM et le Festival d'Automne à Paris sont coproducteurs de ce concert.

«Faites-moi des vaques», demanda Éliane Radigue à chacun des musiciens d'Occam Océan I. Cette œuvre fluide, dont chaque son est subtilement maîtrisé, exerce une prégnante fascination sur ceux qui l'écoutent. En regard. François J. Bonnet embrasse avec Orbes une voûte céleste où, sous l'effet de la gravitation, les astres s'attirent les uns les autres.

Dans Le Paradis perdu, le poète John Milton évoque des « orbes éclatants », dénotant la pluralité des mondes. Satan s'extirpe de l'Enfer, du chaos, de la nuit, pour corrompre l'humanité naissante, et parcourt leur univers abstrait. François J. Bonnet s'inspire librement de ces images. Explorant les possibilités des instruments, il conçoit des séquences et compose avec des énergies sonores par lesquelles tout orbe est l'horizon d'un autre, en des trajectoires multiples. Occam Océan I nous entraîne dans le vertige des vibrations où nous baignons, celles de l'infiniment petit et celles entre le Soleil et la Terre, sinon au-delà, vers d'autres galaxies. De ces ondes qui traversent l'univers, nos oreilles ne perçoivent qu'une portion congrue. L'océan donne une image, à taille plus humaine, de la variété de leurs longueurs, entre la marée et la vaguelette, le clapotis ou l'écume. Le titre de l'œuvre fait aussi référence au «rasoir d'Ockham», du nom d'un philosophe du XIVe siècle: un principe de simplicité, d'économie, de parcimonie, pour enrichir notre connaissance du son et laisser advenir la vie qui l'anime.

Retrouvez sur le site internet du Festival d'Automne: entretiens, teasers, podcasts et articles de presse, dans les rubriques Archives, Ressources et Dans la presse.

Église du Saint-Esprit

st-esprit.org 01 44 75 77 50

Les partenaires média du Festival d'Automne

François J. Bonnet

Orbes (2025), pour grand ensemble Commande de l'Onceim et de La Muse en Circuit - CNCM

Effectif: 3 clarinettes, 4 saxophones, 2 trompettes, 2 trombones, 2 euphoniums, 2 violons, 3 altos, 2 violoncelles, 3 contrebasses, 2 percussions, 2 guitares, 1 accordéon, 1 piano, 2 électroniques

Durée: 40' environ

sion d'un nombre fini d'éléments indivisibles ap- l'autre, et, sans plus tarder, droit en bas dans la pelés «orbes». Chaque orbe peut être abordé première région du monde il jette son vol précicomme un composite formant une séquence ou pité. Il suit avec aisance, à travers le pur marbre une partie de l'œuvre, mais étant également «pour de l'air, sa route oblique parmi d'innombrables lui-même», de manière autonome, un «moment» étoiles, qui de loin brillaient comme des astres, ou encore une trajectoire. La pièce prend la forme mais qui de près semblaient d'autres mondes; d'un déploiement continu dans l'espace interpo- Au-dessus de toutes les étoiles, le Soleil d'or, laire des orbes, passant de l'un à l'autre de ma-égal au ciel en splendeur, attire ses regards: nière graduelle. L'œuvre se déploie en sept orbes: vers cet astre il dirige sa course dans le calme

Orbe climatique Orbe par vagues Orbe suspendu Orbe gelé Orbe prismatique Orbe sylvestre Orbe en nuages de points

Paradis Perdu de John Milton. Dans ce poème béant les recut tous enfin, et se referma sur épique, Satan, tout juste déchu, s'extrait de l'Enfer eux.» (Milton) puis du chaos primordial et de la nuit sans origine pour aller exercer sa vengeance et corrompre l'humanité naissante. Lors de son voyage, tantôt «Loin de ces fleuves, un lent et silencieux coumarchant, tantôt volant, ietant tour à tour un regard panoptique sur l'espace ouvert ou avançant au contraire à tâtons dans la matière chaotique, il parcourt un univers presque abstrait, espace diurne composé d'orbes (les planètes) entre lesquels il gravite. C'est un tel contraste entre une sombre et sauvage, battu de tempêtes perpévoûte céleste à peine dessinée, un univers en ébauche, et une volonté transformative (celle du démon vengeur) qui sert de primum movens à la ceaux et ressemble aux ruines d'un ancien édipièce.

François J. Bonnet

Orbe climatique

«Cependant descendu sur le ferme et opaque globe de ce monde sphérique. Satan marche sur la première convexité qui, enveloppant les orbes inférieurs lumineux, les sépare du chaos et de l'invasion de l'antique nuit. De loin, cette convexité semblait un globe: de près elle semble un continent sans bornes, sombre, désolé et sauvage, exposé aux tristesses d'une nuit sans étoiles et aux orages toujours menaçants du chaos qui gronde alentour.» (Milton)

Orbe par vagues

«Il regardait l'espace tout alentour (et il le pouvait facilement, étant placé si haut au-dessus du pavillon circulaire de l'ombre vaste de la

Orbes est une œuvre pensée comme une succes- nuit) [...]; ensuite il regarde en largeur d'un pôle à firmament; mais si ce fut par le haut ou par le bas, par le centre ou par l'excentrique ou par la longitude, c'est ce qu'il serait difficile de dire, » (Milton)

Orbe suspendu

«Neuf jours ils tombèrent: le chaos confondu rugit, et sentit une décuple confusion dans leur chute à travers sa féroce anarchie: tant cette Orbes puise une inspiration très libre dans le énorme déroute l'encombra de ruines! L'enfer

Orbe gelé

rant, le Léthé, fleuve d'oubli, déroule son labyrinthe humide. Qui boit de son eau oublie sur-lechamp son premier état et son existence, oublie à la fois la joie et la douleur, le plaisir et la peine. Au-delà du Léthé, un continent gelé s'étend tuelles, d'ouragans, de grêle affreuse qui ne fond point sur la terre ferme, mais s'entasse en monfice.» (Milton)

Orbe prismatique

«Le grand Architecte a fait sagement de cacher le reste à l'homme ou à l'ange, de ne pas divulquer ses secrets pour être scrutés par ceux qui doivent plutôt les admirer; ou s'ils veulent hasarder des conjectures, il a livré son édifice des cieux à leurs disputes, afin peut-être d'exciter son rire par leurs opinions vagues et subtiles, quand dans la suite ils viendront à mouler le ciel et à calculer les étoiles. Comme ils manieront la puissante structure! comme ils bâtiront, débâtiront, s'ingénieront pour sauver les apparences! comme ils ceindront la sphère de cercles concentriques et excentriques, de cycles et d'épicycles, d'orbes dans des orbes, mal écrits sur elle!» (Milton)

Orbe sylvestre

«D'un autre côté sont des antres et des grottes ombragées qui servent de fraîches retraites; la vigne, les enveloppant de son manteau, étale ses grappes de pourpre et rampe élégamment opulente. En même temps des eaux sonores tombent de la déclivité des collines: elles se dispersent, ou dans un lac qui étend son miroir de cristal à un rivage dentelé et couronné de myrtes, elles unissent leur cours. Les oiseaux s'appliquent à leur chœur; des brises, de printanières brises, soufflant les parfums des champs et des bocages, accordent à l'unisson les feuilles tremblantes, tandis que l'universel Pan, dansant avec les Grâces et les Heures, conduit un printemps éternel.» (Milton)

Orbe en nuages de points

«La substance se repaît de substance. Dans chaque goutte d'eau, le monad se nourrit de monad; de même, dans le vaste espace, les sphères s'entre-consument. Les étoiles donnent éclosion à des mondes et les dévorent; les planètes assimilent leur propre lune.» (L. Hearn)

John Milton, traduit de l'anglais par François-René de Chateaubriand

Éliane Radigue

Occam Océan I

Occam Océan I (2015), pour orchestre

Effectif: 4 clarinettes, 4 saxophones, 2 trompettes, 2 trombones, 2 euphoniums, 2 violons, 3 altos, 2 violoncelles, 3 contrebasses, 3 percussions, 3 guitares, 1 accordéon

Durée: 55' environ

Création: Paris, dans le cadre du Festival Crak #4, 26 septembre 2015, Onceim, sous la direction de Frédéric Blondy

Commande de l'Onceim Dédié à l'Onceim

J'ai d'abord dit non. Non à la pièce pour orchestre donnés, et en fonction, d'atteindre le meilleur seuil que Frédéric Blondy, en 2013, m'avait proposé de composer pour l'Onceim. À l'époque, je n'avais encore composé que pour des solistes, et le travail m'apparaissait colossal; d'ailleurs, il l'a été. Mais Frédéric a insisté, et je l'en remercie. J'ai donc fini par lui dire oui, à la condition que je composerai un solo pour lui, en tant que chef d'orchestre, comme s'il était un soliste. J'aurais adoré être chef d'orchestre: l'orchestre est le plus merveilleux de tous les instruments, sa richesse est inégalable. Certes, tous les sons sont possibles avec un synthétiseur, mais il n'y a rien à faire: la qualité expressive des sons électroniques, aussi riche soit-elle, reste moindre que celle d'un orchestre. Avec le recul, je peux dire que toutes mes pièces électroniques ont été des compromis: je n'ai jamais terminé une pièce sans me dire que je ferai mieux à la prochaine. Avec mes pièces instrumentales, et particulièrement avec Occam Océan, désormais j'entends la musique que j'ai toujours eu envie d'entendre. C'est pourquoi j'ai tant de gratitude et d'admiration pour les instrumentistes.

La seconde condition que j'ai posée à Frédéric était de pouvoir rencontrer et entendre chacun des musiciens seuls, chez moi. Ce que je demande aux instrumentistes est tout de même un peu spécial. Je me moque complètement, par exemple, du

de résonance de l'instrument. Et pour moi, les vraies harmoniques sont celles qui apparaissent toutes seules, pas celles qui sont jouées sur l'instrument: celles-là, en définitive, ne sont que de nouvelles fondamentales. C'est là qu'est ma véritable passion... La plupart des musiciens de l'Onceim connaissaient mon travail avant cette première rencontre, tous savaient donc peu ou prou quoi me proposer: avec certains, j'ai su quasi immédiatement que la musique que je voulais était là: avec d'autres, il a fallu que je m'explique un peu plus, mais c'était finalement assez aisé. Ces séances de travail individuelles ont été suivies de séances par pupitres, et pour finir de séances avec l'orchestre au complet. Mais je veux insister sur ces séances individuelles: d'abord parce qu'elles étaient toutes passionnantes, et puis parce que c'est à eux, les musiciens de la première heure, qu'il reviendra de transmettre la pièce à d'autres; moi, j'ai pour principe de ne jamais faire deux fois la même chose.

La première pierre, ou plutôt la première vague d'Occam Océan I, c'est une image. Il serait vain de la décrire: c'était un premier rendez-vous entre moi et chacun des musiciens, qui n'a vraiment de sens que pour nous; on a besoin de ce premier rendez-vous, mais ensuite on oublie l'image, plus la peine de la regarder, comme une partition qu'on diapason utilisé: ce qui m'importe, c'est comment finit par connaître par cœur. Et puis si l'image est l'instrument sonne en un lieu et un moment concrète, ce que je cherche à transmettre à

ment abstraite. La relation entre l'instrumentiste et son instrument est à chaque fois unique, je considère donc l'instrument et l'instrumentiste comme une unité. Ensuite intervient la relation entre cette unité, chacune de ces unités s'agissant de l'Onceim, et moi. La passation est dite orale, mais en définitive elle est plutôt relationnelle - presque osmotique. Certes, c'est moi qui ai défini les règles du jeu: la structure d'Occam Océan I est délibérément souple quoique bien présente, parce qu'elle doit être un guide pour les musiciens. Mais ensuite, nous avons évolué ensemble. On pourrait presque dire que la pièce s'est créée de manière organique, comme d'ellemême. Je l'ai souvent dit: chacune de mes pièces instrumentales est une création partagée.

La principale difficulté avec un orchestre, c'est de freiner les intensités, surtout dans les tuttis, sans quoi on n'entend plus que les fondamentales. Ma musique réclame des sons tenus, pour laisser le temps aux partiels d'émerger, mais il y a un juste équilibre à trouver: il faut bien une fondamentale, malgré tout, et il faut qu'elle soit assez puissante pour permettre l'émergence des partiels, mais pas trop non plus pour ne pas les couvrir. Sinon, plus

travers elle, c'est l'idée d'une musique, évidem- de magie, C'est ce qui rend ma musique très délicate pour les instrumentistes. On peut parler d'une forme très particulière de virtuosité, qui n'est pas de vélocité, mais de contrôle du geste instrumental. La consigne est: iamais plus que mezzo forte, et plus mezzo que forte. Pas de laisser-aller. Je ne peux assister à chaque concert, parce qu'Occam Océan voyage maintenant, mais plus la pièce est jouée, mieux l'Onceim la joue, j'en suis certaine. Je l'ai vérifié avec chacune de mes pièces instrumentales: le travail grandit toujours. Frédéric Blondy voit une parenté entre ma musique et celle de Debussy. Je souscris à ce point de vue, et même, il m'honore. Je me sens bien plus proche de Debussy, avec lequel je partage cette recherche de fluidité dans le déroulement du discours sonore, que des musiques sérielles et postsérielles, qui sont très codifiées. Tout en musique est articulation et continuité: la composition d'une pièce est affaire d'articulation, l'intégralité de mon travail depuis le début s'inscrit dans une continuité, et l'histoire de la musique elle-même est toute entière articulation et continuité. Tout est continu. Comme le mouvement de l'océan.

Éliane Radigue

Biographies

François J. Bonnet (Paris)

François J. Bonnet est un compositeur et théoricien franco-suisse, né en 1981, directeur du GRM (Ina) depuis 2018. Son travail, souvent présenté sous le nom de Kassel Jaeger, est diffusé dans des festivals comme Musica, Ultima, MaerzMusik, la Biennale de Venise, Semibreve, et dans des lieux tels que le Whitney Museum (New York), SuperDeluxe (Tokyo) et la Maison de la Radio (Paris). Ses œuvres sont publiées par Shelter Press. Black Truffle, Drag City et les Éditions Mego. Il a collaboré avec Éliane Radigue, Stephen O'Malley, Oren Ambarchi, Jim O'Rourke ou Gisèle Vienne. En tant que théoricien, il est l'auteur de La Musique à venir (Shelter Press, 2020), Après la mort (L'éclat, 2017), L'Infra-monde (mf, 2015) et Les Mots et les Sons (L'éclat, 2012). Il produit L'Expérimentale sur France Musique et coédite la revue SPECTRES (Shelter Press), ainsi que les collections Recollection GRM et Portraits GRM.

kasseljaeger.com

Éliane Radigue (Paris)

Née à Paris en 1932, Éliane Radigue s'installe à Nice, où elle côtoie Ben, Robert Filliou ou Yves Klein, et rencontre Arman. En 1955, Pierre Schaeffer l'invite au Studio d'essai. Elle y étudie la musique concrète, dont elle expose les principes lors de conférences en France et à l'étranger. Assistante de Pierre Henry pour L'Apocalypse de Jean (1968), elle fréquente les principaux

compositeurs américains, notamment minimalistes, et est compositrice en résidence à la New York University School of the Arts, où elle expérimente les premiers synthétiseurs, dont l'ARP 2500 avec lequel elle travaillera presque exclusivement jusqu'en 2000. Invitée par les studios électroniques du California Institute of the Arts et de l'Université de l'Iowa, elle découvre en 1974 le bouddhisme tibétain et s'engage dans une retraite spirituelle, ne revenant que rarement à la composition avant 1978. En 1984. Éliane Radique recoit une Bourse à la création du gouvernement francais, pour Les Chants de Milarepa, œuvre pour synthétiseur et les voix de Lama Kunga Rinpoché et de Robert Ashley. Depuis 2001, elle ne collabore plus qu'avec des instrumentistes et utilise un processus de composition souvent comparé à la transmission orale de musiques traditionnelles. Son cycle Occam, entrepris en 2011 et toujours en cours, compte plus de soixante-dix œuvres pour toutes formations, du solo à l'orchestre. Éliane Radigue est lauréate de nombreux prix, parmi lesquels le Giga-Hertz-Preis (2019).

Éliane Radigue au Festival d'Automne 2013 Occam IV, Occam River I, Occam Delta IV, Occam Delta V, Occam Hexa I, Naldiorlak I-III (Collège des Bernardins) Frédéric Blondy (Bordeaux, Avallon)

Après des études de mathématiques et physique, Frédéric Blondy entre au conservatoire où il étudie l'harmonie, le contrepoint, l'analyse et la composition. C'est avec une curiosité constante qu'il explore les musiques contemporaine et expérimentale, improvisée et jazz, électronique et électroacoustique. Dans un désir de recherche permanent autour de la musique, des sons et de tout ce qu'il est possible d'en faire, Frédéric Blondy collabore avec de nombreux artistes, tels que Joëlle Léandre, John Butcher, Ōtomo Yoshihide, Rhodri Davies, Lê Quan Ninh, Paul Lovens, Urs Leimgruber, Thomas Lehn, Daunik Lazro, Radu Malfatti, John Tilbury, Peter Evans... En tant que compositeur, il crée des pièces aux formats divers. allant du solo à l'orchestre, mais toujours avec une approche très vaste des instruments, des techniques et de l'écriture. En 2021, il compose un opéra pour l'Opéra National de Lille, fruit d'une commande d'État. Il a été résident de la Villa Kujoyama en 2017. Se qualifiant d'humain très contemporain dans sa relation au monde, Frédéric Blondy crée l'Onceim en 2011, dans le but d'explorer le champ des possibles du son aujourd'hui avec la force d'un collectif musical de haut niveau.

fredericblondy.net

La Muse en Circuit

La Muse en Circuit, Centre national de création musicale (CNCM), est vouée dans toutes ses activités aux musiques décloisonnant le champ de l'art sonore, musiques nouvelles voire novatrices, affranchies et audacieuses, qu'elles soient instrumentales, électroniques ou mixtes, qu'elles approfondissent les voies du seul sonore ou explorent également d'autres territoires artistiques, tels que la littérature, le théâtre, la danse, la vidéo ou les arts plastiques. La Muse en Circuit dispose de trois espaces de travail équipés qui accueillent en résidence compositeurs, instrumentistes et artistes de toutes disciplines, en offrant à leurs projets un accompagnement de production. Ce CNCM propose aux lieux de diffusion généralistes ou spécialisés des concerts et spectacles pluridisciplinaires de création. La Muse en Circuit se préoccupe également de la recherche, en assurant autour du numérique la veille technologique indispensable au développement des musiques de demain. Enfin, La Muse en Circuit s'attache à développer la transmission des pratiques et savoirs musicaux, avec des actions favorisant la découverte et le partage des musiques «indisciplinaires» avec tous les publics.

alamuse.com

Onceim

L'Onceim est un orchestre composé de trente-cinq musiciennes et musiciens de haut niveau venant d'horizons musicaux variés – musique improvisée (Hubbub, Zoor, Watt), jazz (Orchestre National de Jazz, Umlaut Big Band), free jazz (The Fish, Die Hochstapler, Peeping Tom), musique classique et contemporaine (Ircam, Orchestre National de

France, Ensemble Intercontemporain, Le Balcon, Hodos, Dedalus, 2e2m, Links), musique actuelle (Makhno, Cabaret Contemporain, Zombie Zombie-Lune d'argent) et musique expérimentale. L'Onceim est également un collectif qui rassemble des formations à effectif réduit de l'orchestre, mais aussi les projets musicaux satellites de ses musiciens. Lorsqu'il crée l'Onceim en 2011. Frédéric Blondy cherche à pousser l'exploration de la création sonore dans une dimension de recherche contemporaine. Avec l'Onceim, il est toujours question de créer, d'innover, de s'affranchir des limites parfois imposées par les instruments et l'écriture musicale classique. Le son est organique, une matière à modeler à plusieurs voix. Ainsi, dans la précision individuelle et singulière apportée par chaque musicien, tout le monde se retrouve au service du tout pour produire un résultat jamais connu à l'avance et nécessairement collectif. Cette matière orchestrale inédite est au cœur de l'Onceim depuis plus de dix ans, avec comme fil conducteur l'expérimentation des possibles offerts par la création sonore et la recherche perpétuelle de ce qu'on peut faire de la musique, inlassablement à la découverte de nouveaux territoires.

Juliette Adam clarinette, Martine Altenburger vio-Ioncelle. Patricia Bosshard violon. Brendan Champeaux clarinette, Fabrice Charles trombone. Giani Caserotto guitare. Pierre Cussac accordéon. Jean Daufresne euphonium. Bertrand Denzler saxophone ténor. Benjamin Dousteyssier saxophone alto. Benjamin Duboc contrebasse. Vianney Desplantes euphonium. Antonin Gerbal percussion. Benjamin Garson guitare. Jean-Philippe Gross électronique. Salomé Guimbretière clarinette. Clara Levy violon. Carmen Lefrançois saxophone alto. Julien Loutelier percussion. Frédéric Marty contrebasse. Jean-Sébastien Mariage guitare. Anaïs Moreau violoncelle. Brice Pichard trompette. Julien Pontvianne clarinette. Alexis Persigan trombone. Christian Pruvost trompette. Stéphane Rives saxophone soprano. Julia Robert alto. Diemo Schwarz électronique. Alvise Sinivia piano.

onceim.fr

Les Inspirations Visibles

Les Inspirations Visibles est une série de concerts imaginée sous le commissariat de Stephen O'Malley et Hampus Lindwall pour l'église du Saint-Esprit. Elle est présentée et produite par Ideologic Organ Music et l'Association des Grandes Orgues à l'église du Saint-Esprit – Jeanne Demessieux.

liv.paris

