

ATMUSICA

BARTOK / CRUMB

Deux pianos percussions

Jeudi 24 Novembre

19h00 - Présentation

20h30 - Concert

Le Petit Fauchoux *

George Crumb (1929)

Music for a summer evening, Makrokosmos III (1974)

Béla Bartók (1881-1945)

Sonate pour deux pianos et percussion (1937)

Carole Carniel, piano

Antoine Ouvrard, piano

Jean-Baptiste Couturier, percussion

Renaud Détruit, percussion

VILLE DE
TOURS

CONSERVATOIRE
FRANCIS POULENC
CRR TOURS

BERGERAULT
www.bergerault.com

* Remerciements à l'équipe du Petit Fauchoux pour son accueil

« 2 pianos et 2 percussions »

La formation est inédite lorsque Bartók s'en empare en 1937. A vrai dire, en acceptant la commande de la Société Internationale de Musique Contemporaine de Bâle, Bartók avait d'abord envisagé une œuvre avec piano et percussion, puis son idée avait évolué : « Petit à petit, j'avais acquis la conviction de plus en plus forte qu'un seul piano n'offrirait pas un équilibre satisfaisant face aux timbres souvent très incisifs des instruments à percussion. Mon projet en fut donc modifié, si bien que deux pianos répondent finalement à la percussion. » (1937)

Outre un meilleur équilibre sonore, le dispositif retenu permet une spatialisation des sons de piano, des échanges de rôles entre les deux claviers qui chacun ou ensemble « répondent » aux deux pôles de la percussion, s'y fondent ou appellent ses couleurs et reliefs. C'est dire que, par le traitement qu'il en fait, Bartók récuse le partage simpliste entre son et bruit : il compose avec des timbres et agence ses formes sonores dans l'espace-temps. Il s'agit bien là d'une conception « contemporaine » de la musique.

L'œuvre s'avère inaugurale. Mais il faut attendre 30 ans pour que Boucourechliev relève le défi (*Archipel I*), suivi de Crumb puis de compositeurs parmi lesquels Donatoni, Rhim, Lazkano, Gervasoni, Combier, Fedele, jusqu'à Murail en 2015 (*Travel Notes*).

Bela BARTÓK, *Sonate pour 2 pianos et percussion* (1937)

I – Assai lento / Allegro molto

II – Lento ma non troppo

III – Allegro non troppo

La *Sonate* appartient à la décennie des œuvres majeures de Bartók où elle côtoie deux autres commandes de la SIMC de Bâle, la *Musique pour cordes, percussion et célesta* (1936) et le *Divertimento pour cordes* (1939).

Les deux percussionnistes disposent chacun de peaux et de métaux mais l'un se singularise avec le xylophone, l'autre avec la timbale, ces deux instruments étant essentiels à la conception sonore et formelle de l'œuvre. Car la percussion a dans la *Sonate* des fonctions à la fois timbriques et expressives, thématiques et structurelles.

Comme toujours chez Bartók, l'architecture de l'œuvre est très élaborée à toutes les échelles du temps. Pour les trois mouvements : forme sonate précédée d'une introduction lente ; forme lied (ABA) ; forme sonate imbriquée de rondo et de variations ... ce qui ne dit pas grand'chose.

Il y a dans cette musique quelque chose d'implacable, une tension qui jamais ne se relâche. D'où vient cette tension ? là de l'étau du rythme dans un tempo rapide immuable, ailleurs de son apériodicité imprévisible, souple ou effrénée (rythmes bulgares) ; souvent de la brièveté des idées musicales dont beaucoup fonctionnent comme des impacts quasi-instantanés, parfois fulgurants ; bien sûr de la densité d'une écriture où travail thématique et contrepoint sont rarement en repos, mais aussi de la capacité de Bartók à suspendre et différer le point attendu d'un aboutissement ou d'une résolution. Et puis il y a ces moments (dans le 1er mvt) où la musique semble se chercher avant de trouver son chemin, ces autres où le silence suffit à peine à disperser l'énergie accumulée. Musique tellurique, qu'elle soit glaçante ou jubilatoire.

George CRUMB, *Music for a summer evening (Makrokosmos III)* (1974)

I – Nocturnal Sounds (The Awakening)

II – Wanderer-Fantasy

III – The Advent / « Hymn for the Nativity of the Star-Child »

IV – Myth

V – Music of the Starry Night / « Song of Reconciliation »

De la nuit de l'oubli à la nuit étoilée

I - *magique, en suspens ... agité*

II - *en échos, doucement flottant*

III - *majestueux, comme un grand rythme
de la nature*

dur, lumineux ! ... solennel, fatidique

IV - *désolé, morne*

V - *oraculaire ... joyeux, extatique
avec un sens du temps cosmique*

CRUMB
contemporain de
Feldman, Riley, Reich
Rauschenberg, Twombly

Makrokosmos I - II (1972-73)
*Fantasy-pieces
after the Zodiacque*
Makrokosmos IV (1979)
Celestial Mechanics

bribes de sons
silences
résonances
notes répétées
ricochets - échos
grands gestes sonores - cloches
mélodies pentatoniques
forme en arche + trajet

Bartok
musique médiévale
Bach

Quasimodo
Pascal
Rilke

ATMUSICA
PROCHAIN CONCERT

Accordéon et Cordes

Mardi 6 Décembre - 20h00
Présentation à 19h00
Salle Ockeghem

Ce programme rapproche musique "savante" et musique "populaire" grâce à une formation originale et la présence de l'accordéon, instrument qui fait la preuve aujourd'hui de l'étendue de ses possibilités et force à sortir de tout sectarisme. Ainsi la chanson populaire chez Dvorák ou les Bagatelles chez Ligeti encadreront trois œuvres très récentes dont celle donnée en création de Frédéric Pattar

Anton DVORAK (1841-1904) Bagatelles opus 47 (1878)

trio à cordes et accordéon

Bernard CAVANNA (1951) Trio avec accordéon n° 1 (1995)

violon, violoncelle et accordéon

Alessandro SOLBIATI (1956) Dieci Pezzi (1995-96, rév.2016)

trio à cordes et accordéon

Gyorgy LIGETI (1923 -2006) Musica Ricercata (1951-53)

version pour accordéon.

Frédéric PATTAR (1968) commande ATMUSICA

CRÉATION 2016. trio à cordes et accordéon

Anthony Millet, accordéon

Raphaël Jacob, violon

Nicolas Peyrat, alto

Delphine Biron, violoncelle

Infos & Réservations >> Tel 07 83 94 35 10 / info@atmusica.fr / www.atmusica.fr

VILLE DE
TOURS

