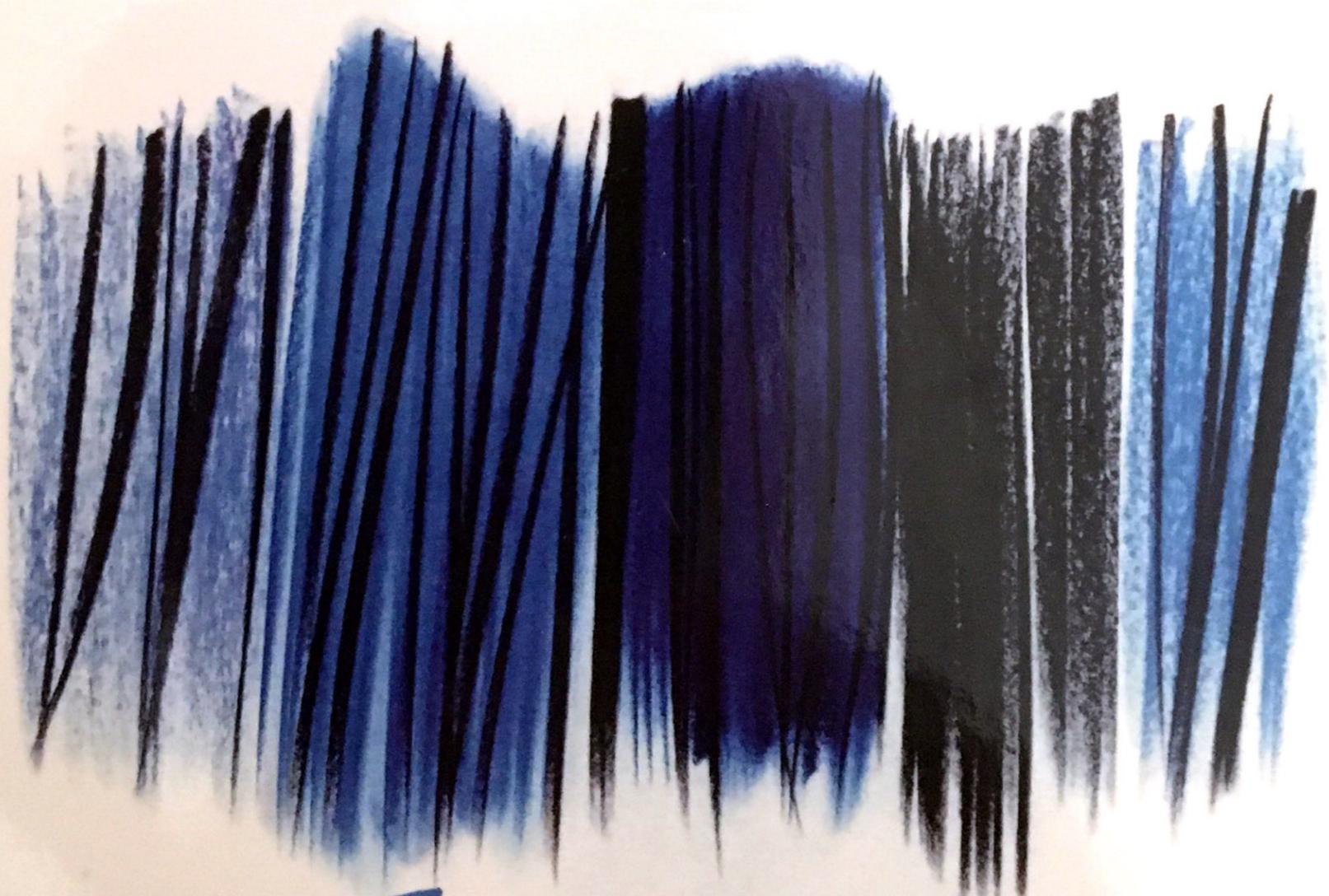

Jean-Noël von der Weid

**La musique
du XXe siècle**

Plurriel

1. Jean-Louis Barrault, *Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault*, troisième cahier, 1954, p. 4-5.

Hérissé et charmant comme un jeune chat

« À cette époque, [Boulez] vivait "toutes griffes dehors", "à l'écorché". Il n'épargnait personne, ou presque. Il était mordant ; agressif, irritant parfois ; sa peau devait lui faire mal [...] Mais derrière cette sauvagerie anarchiste, nous sentions dans Boulez la pudeur extrême d'un tempérament rare, une sensibilité à fleur de peau, voire une sentimentalité secrète. [...] Nous devinions bien que se tapissait dans Boulez le drame rare de l'éclosion. Il était habité, possédé. Ses attaques, souvent sanglantes, étaient des défenses. [...]

En sept ans, nous avons eu la joie d'assister à sa métamorphose. Ses deux personnages se sont rejoints ; il a trouvé son unité. Ce jeune chat qui jouait parfois à la panthère enragée, est devenu l'homme que nous présentions, sans rien perdre de sa virulence. [...] Il est joué à l'étranger, sifflé en France : ce qui me paraît de bon augure pour un vrai musicien¹. »

grâce à l'amitié de quelques musiciens, des jalons sont plantés ; les interprètes se concertent avec les compositeurs, font des suggestions, les incitent à écrire des pièces spécialement pour eux, leur donnant un « répertoire » qu'ils n'osaient espérer. La pertinence du point de vue de Boulez qui estimait que « d'autres productions, plus probantes, pour[raient] suivre » se confirme aujourd'hui. Il suffit d'évoquer des musiciens comme Pierre-Yves Artaud, Elisabeth Chojnacka, Claude Helffer, Sylvio Gualda, Daniel Kientzky, puis Jay Gottlieb, Pascal Gallois, Pascal Contet, Markus Stockhausen, Nicolas Hodges, auxquels furent dédiées tant de pièces, ou de la haute qualité de formations subventionnées, conventionnées ou vivant de leurs propres moyens.

Ainsi, en France : le Groupe de recherches musicales (GRM), Ensemble Alternance, Ars Nova, Ensemble Intercontemporain, Accroche-Note, Aleph, Court-Circuit, Diffraction, TM⁺, Fa, Les Jeunes Solistes, L'Itinéraire, Ensemble Musique Vivante, les Percussions de Strasbourg et Quatuor Hélios, ou Ensemble 2e2m ; en

Allemagne : Ars Nova Ensemble, Ensemble L'Art pour l'Art, Ensemble Aventure, ensemble dacapo, KNM (Kammerensemble Neue Musik Berlin), Ensemble Modern, Ensemble Mosaik, Ensemble musikFabrik, ensemble recherche, Ensemble 13, Minguet Quartet ; en Autriche : die reihe, Klangforum Wien, Kontrapunkte, Pierrot Lunaire Ensemble, Ensemble Wiener Collage, Zoon Ensemble ; en Belgique : Aram Ensemble, Bl'ndman, Ensemble Musiques Nouvelles, Champ d'Action, HERMES Ensemble, Ictus Ensemble, Nouvelles Consonances, New Art Trio, Prometheus Ensemble ; au Canada : pour ce qui est de la musique instrumentale : Ensemble Arraymusic, Nouvel Ensemble Moderne (NEM), Ensemble de la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ), Ensemble SuperMusique (et improvisation), Ensemble Symposium ; puis Ergo Ensemble et Lithium Ensemble (fondés en 1999), Ensemble Contemporain de Montréal (ECM ; fondé en 1987), Quatuors (de saxophones) Quasar et Nota Bene, ou Quatuors Molinari et Concerts M (collaboration Qua-

Le Maître à l'écoute de l'instrumentiste

Nombre de compositeurs achevés ne peuvent connaître toutes les possibilités de certains instruments que la réflexion et le travail d'interprètes de haut niveau leur font découvrir, en même temps que les panaches de nouveaux mondes sonores.

Ainsi le bassoniste Pascal Gallois (*1959) élabore, à la demande de Berio, des « études » sur les effets du basson – multiphoniques classés, respiration circulaire, *flaps* (percussions sur l'anche), jeux sur les harmoniques; puis il lui indique tous les staccatos, trémolos (trilles larges), *bisbigliandos* (trilles de sonorité) possibles, et les sauts rapides (entre le *sib*₁ et le *la*₂, et le *do*₄ et le *la*₄ – le *la*₄ étant le *la* à 440 Hz). En sort la *Sequenza XII*. D'autres compositeurs apprécient la grande dynamique de ce « nouveau » (on oublie *Pierre et le loup* !) basson (entre le *pppp* et le *ffff* grâce à ses multiples possibilités de timbre) : Philippe Hersant, Pierre Boulez, Philippe Schoeller, Toshio Hosokawa, Olga Neuwirth, Franck Bedrossian...

Daniel Kientzy (*1951) suscita plus de trois cents œuvres écrites à son intention, pour saxophones (7 individus de taille différente – du grave à l'aigu : contrebasse, basse, baryton, ténor, alto, soprano, sopranino –, couvrent la tessiture de l'orchestre). L'originalité du saxophone est son pouvoir de varier les nuances à l'extrême, à une extraordinaire rapidité (la musique sérieuse contemporaine pour le saxophone commence au tout début des années quatre-vingt). Kientzy présente ses découvertes (cent modes de jeu et « effets spéciaux » environ) aux compositeurs, les laisse agir à leur guise; ceux-ci prédilectent moins le son « plein, moelleux, vibrant » (Hector Berlioz) que celui, inouï, bruiteux, à contre-emploi, disposant pour cela du *slap* (attaque la plus tranchante possible), du *cliquetis* (bruit de la tringlerie et choc désordonné des tampons sur les cheminées), de la *biphonie* (jeu simultané de 2 sax), du glissé-d'embouchure, du *grawl* (vibration simultanée – par le même souffle – des cordes vocales et de l'anche), du baiser-bec et des baisers-bocal, du *tongue-ram-bec*, etc. Quelques compositeurs : Michel Aatz, Carola Bauckholt, Bertrand Dubedout, Hans-Joachim Hespos, Jacques Lejeune, Octavian Nemescu, Jorge Peixinho, Horatiu Radulescu, Jean-Claude Risset...

Grâce à Pascal Contet (*1963), entre peu d'autres, l'accordéon¹, ce « piano du pauvre » si décrié, commence d'acquérir droit de cité à la fin du siècle (avant 2000, pas de classe d'accordéon dans les conservatoires supérieurs français de musique !) : son usage se métamorphose, ainsi que son écoute. Les évolutions de la facture (v. ci-contre) intéressent les compositeurs, qui

ont permis: de « baigner » les liens entre l'orchestral et l'électrique (Thierry Blondeau), et l'électronique (Luis Nahon, Marc Monnet, André Serre-Milan); des dynamiques d'accords très rapides entre *pp* et *ff* (Frédéric Martin, Bruno Giner); des registres très aigus (Stefano Gervasoni, Claude Ballif); de rompre le lien sociologique entre instrument populaire et reconsidéré musicalement (*Clair Obscur*, 1993; *Voir*, 1999, de Jean-Pierre Drouet; *Requiem*, 1993-1994, de Jacques Rebotier; *Messe un jour ordinaire*, 1992-1994, de Bernard Cavanna); des accords « préfabriqués » devenant une technique d'écriture (*Outis*, 1995-1996, de Berio). Autres atouts: pour sa plasticité – le seul instrument qui élargit l'espace (un monstre soufflant dans *Dialog über Luft*, 1994, de Vinko Globokar; *Échelle tournante* [1997] du Danois Niels Rosing-Schow [*1954]); l'éclatement du jeu dans l'improvisation et la théâtralisation, qui pousse l'interprète au-delà de ses limites techniques¹. Car l'accordéon n'est plus seulement la voix de son maître unique en récitals, mais favorise les « croisements »; Pascal Contet apprécie, entre autres, le croisement improvisation-théâtre, plus textes, Joëlle Léandre (duo), l'Ukrainienne Victoria Polyeva – *The Blossom* (1998) pour soprano, clarinette et accordéon, sur des textes de William Blake, Camille Roy (*1934): *La voix de son maître* (2000) pour accordéon et Polo le chien. La participation à des productions chorégraphiques: Stéphane Aubin, Jean-Claude Gallotta, Angelin Preljocaj, compagnie (Héla) Fattoumi-(Éric) Lamoureux, la danseuse et chorégraphe transsexuelle chinoise Xing Jin (*1967).

Anacoluthe. Ensemble Accroche-Note; Accord.

• Dusapin, Pascal : *Medeamaterial*. Hilde Leidland, Chœurs et Orchestre de la Chapelle royale, Collegium Vocale, Philippe Herreweghe; Harmonia-Mundi.

• Dusapin, Pascal : « Musiques solistes II. » *Canto. Ipso. Two Walking. Invece. So full. In & Out. For O.* Ens. Accroche-Note; Accord.

• Dusapin, Pascal : *Perelà uomo di fumo*. John Graham-Hall, Isabelle Philippe, e. a., Chœur et Orchestre de l'Opéra national de Montpellier, Alain Altinoglu; naïve.

• Dusapin, Pascal : *Quatuors n° II, III*. Arditti String Quartet; Auvidis Montaigne.

• Dusapin, Pascal : « Requiem[s]. » *Granum sinapis. Umbrae mortis. Dona eis*. Chœur de Chambre Accentus, Ensemble Ars Nova, Laurence Equilbey; naïve.

• Dusapin, Pascal : *Romeo & Juliette*. Françoise Kubler, Nicholas Isherwood, e. a.; Groupe Vocal de France; Orch. symph. du Rhin-Mulhouse, Luca Pfaff; Accord.

• Dusapin, Pascal : *To be Sung*. Sarah Leonard, Susan Narucki, Rosemary Hardy, Ensemble Le Banquet, Olivier Dejours; MFA.

• Dusapin, Pascal : *Watt. Galim. Celo*. Sonia Wieder-Atherton, Juliette Hurel, Alain Trudel, Orchestre national de Montpellier, Pascal Rophé; naïve.

• Fénelon, Philippe : *Dix-huit Madrigaux*. Ensemble Les Jeunes Solistes, Rachid Safir; MFA.

• Fénelon, Philippe : *Le Chevalier imaginaire*. Leroy Villanueva (bar), Aurio Tomicich (b), Ensemble Intercontemporain, Peter Eötvös; Erato.

• Fénelon, Philippe : *Halley. Omaggio. Zabak. Deux épigrammes. Épilogue. Notti. Les combats nocturnes*. Florent Boffard (p), Florent Jodelet (perc), Joëlle Léandre (cb), Maryvonne Le Dizès (vl), Sylvie Beltrando (hp); MFA.

• Fénelon, Philippe : *Mythologies I à IV. La colère d'Achille. Orion. Hélios. Ulysse*. Ensemble Fa, Dominique My; Thésis.

• Fénelon, Philippe : « Onze Inventions » pour quatuor à cordes.

Quatuor Rosamonde; Adda-MFA (+ Henri Dutilleux: *Quatuor à cordes « Ainsi la nuit »*; Philippe Hersant: *Quatuor à cordes n° 2*).

• Fénelon, Philippe : *Orion (Mythologie II)*. In « Alain Damiens (clarinette) ». Membres de l'Ensemble Intercontemporain; MFA.

• Giner, Bruno : *Per Tre. Contours*. Pascal Contet, Franck Della Valle, Jean Geoffroy, Frédéric Stochl; Agon/Pierre Vérany.

• Giraud, Suzanne : *To one in Paradise. Envoûtements. Envoûtements II. Envoûtements III. Envoûtements IV*. Sylvie Sullé, Orchestre philharmonique de Radio France, Laurent Cuniot, Quatuor Arditti, Ensemble Accroche-Note, e. a.; MFA.

• Lancino, Thierry : *Aloni*. Les Petits Chanteurs de Paris, Pierre-André Valade, Ensemble Intercontemporain, Peter Eötvös, e. a.; Wergo « Computer Music Currents 12 ».

• Lancino, Thierry : *Das Narrenschiff*. Françoise Kubler, Pascal Sausy, Ensemble Accroche-Note; Triton.

• Leroux, Philippe : *Continuo(ns). PPP. Air-ré. Phonie douce. Fleuve*. Ensemble Court-Circuit, Pierre-André Valade; MFA.

• Leroux, Philippe : *(d')ALLER. AAA. Souffles. Ial*. Annick Roussin (vl), Orchestre Poitou-Charente, Pascal Verrot, Ensemble Court-Circuit, Pierre-André Valade, Le Concert Impromptu, Christophe Saunière (hrp), Caroline Delume (gt); grave/MFA.

• Leroux, Philippe : *VOI (E)(REX). Plus loin. M. Donatienne Michel-Dansac*, Ensemble L'Itinéraire, Pierre-André Valade, Orchestre Philharmonique de Radio France, Christophe Bredeloup et Isabelle Cornelis (perc), David Chevalier et Fuminori Tanada (p), Frédéric Voisin; Nocturne-soupir/MFA.

• Mantovani, Bruno : « D'un rêve parti. » *Jazz Connotation. Les danses interrompues. D'un rêve parti. Bug. Appel d'air. Früh*. Ensemble Alternance, Bruno Mantovani; æon.

• Mantovani, Bruno : « Troisième Round. » *La Morte Meditata. Tur-*