

*Festival
d'Automne
à Paris*

M U S I Q U E

D O S S I E R de P R E S S E

sommaire:

ECRITURES MUSICALES

généralités	page 1
définition des parcours.....	page 2
informations diverses	page 3
concerts-illustrations	page 4

PERFORMANCES

généralités	page 5
Monk, La Barbara, Anderson, etc.....	page 6
musiques de Californie	page 7
informations diverses	page 8
calendrier	page 9

Informations au bureau du Festival:

Joséphine Markovits 296 12 27

Chapelle de la Sorbonne
1 place de la Sorbonne
75005 - PARIS

27 septembre - 1er décembre
du mardi au samedi: 12h30 - 18h
dimanche: 11 h - 17h
18h concert-illustrations
lundi: relâche

Entrée: 10 francs
(6 francs pour les
étudiants et moins de
25 ans).

catalogue: 17 francs

Conception et réalisation de l'exposition:
Patrick Szersnovicz

Il existe une interaction entre la création musicale et chaque système de notation.

Dans la musique européenne, la formalisation accrue détermine l'évolution de l'écriture vers un système universel, mais le choix des symboles se révèle chaque fois insatisfaisant parce que l'expérience du temps dans la musique ne coïncide pas avec l'écriture spatiale à deux dimensions.

L'histoire occidentale de la musique oscille autour des rapports entre le son et l'écriture, le style manifestant tantôt leur adéquation, tantôt leur écart. Que la formalisation se fasse plus intense et elle va déterminer une écriture plus abstraite. Mais inversement, et c'est un paradoxe, l'invention, la rupture, la révision d'un langage (Monteverdi) exigent presque toujours le recours à une écriture simple et immédiatement illustrative: détruire l'ancien, c'est d'abord éliminer l'hypertrophie. Qu'il s'agisse des tablatures, des écoles de viole, de clavier du XVIIème siècle, des écritures contemporaines "d'action", les pratiques nouvelles font évoluer l'écriture vers l'analyse de ses composantes.

Peu importe l'autonomie de l'image par rapport au son. La sophistication quasi perverse d'un système graphique (de Forqueray à Ferneyhough) exprime paradoxalement une communication privilégiée. Loin de plier l'interprète aux exigences d'une exécution "fidèle", elle le provoque, libère son imagination et sa virtuosité. Le respect est au-delà.

L'écriture musicale est un défi, elle n'est pas une image. Par les effets mêmes de résistance qu'elle oppose à la créativité, elle est un formidable outil de composition. Elle est encore une gestuelle, un jeu dramatique qui sollicite non seulement l'interprète, le compositeur, mais encore l'amateur de musique. Lire est encore jouer.

ECRITURES MUSICALES

Eléments pour les cinq parcours de l'exposition, avec exemples:

PARCOURS A:

De l'horizontalité à la verticalité.

La notation graphique d'un type de pensée compositionnelle précis (la polyphonie, le contrepoint) évolue vers un assouplissement, une diversification des figures.

GLORIA, écriture polyphonique du XIIe siècle

GUILLAUME DE MACHAUT: Kyrie de la "Messe"

D. CARLO GESUALDO: "Io Tacero" (Madrigali a cinque voci)

NICOLAS DE GRIGNY: Récit de Tierce en Taille (1er Livre d'Orgue 1699)

HECTOR BERLIOZ: Offertorium, extrait du "Requiem Op.5"

KARLHEINZ STOCKHAUSEN: "Punkte" pour orchestre

PARCOURS B:

Intervention du sens spatial; les oeuvres polyphoniques franco-flamandes sont pensées et présentées en parties séparées.

Les partitions contemporaines intègrent une signalétique traditionnelle dans une fonction, une finalité autres.

JOSQUIN DES PREZ: Messe "De Beate Vergine"

D. CARLO GESUALDO: "Responsorial"

HECTOR BERLIOZ: Hostias, extrait du "Requiem Op.5"

MAURICIO KAGEL: "Anagrama"

PARCOURS C:

Montrer comment produire le son (et non le symboliser): neumes, tablatures et leur descendance moderne.

Spécificité de l'écriture instrumentale (a).

NEUMES X^e - XIe siècle. Notation de l'Ecole Bolognaise.

TABLATURE ALLEMANDE, luth. XVIe siècle

VINCENTIO GALILEI: "Fronimo, Dialogo sopra l'Arte del bene Intavolare"

ANTOINE FORQUERAY: Pièces de viole avec la basse continue

MAURICIO KAGEL: "Tactil für Drei"

PARCOURS D:

Spécificité de l'écriture instrumentale (b).

Frescobaldi ou la réunion du sens musical et d'une recherche esthétique.

Emancipation de la notation musicale par rapport à la réalisation: autonomie du résultat sonore.

Saturation du graphisme, ou de l'information.

GIROLAMO FRESCOBALDI: "Ottava Toccata"

JEAN-HENRI D'ANGLEBERT: Pièces de clavecin 1689

BRIAN FERNEYHOUGH: "Time and Motion Study n°1"

LUCIANO BERIO: "Passaggio"

PARCOURS E:

Autographes. Pendant deux siècles, (de Bach à Debussy), la question d'une nouvelle graphie musicale ne se pose plus: unité, universalité du système de codes

MARC-ANTOINE CHARPENTIER: Messe pour les instruments au lieu des orgues

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Trio K.498

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Esquisses pour le Quatuor Op.131

CLAUDE DEBUSSY: En Blanc et Noir

ECRITURES MUSICALES

Participation des JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE à l'animation de l'exposition.

Environ 46 concerts seront organisés entre le 8 octobre et le 30 novembre, pour des groupes d'une soixantaine d'enfants du second cycle.

Parmi les musiciens instrumentistes participant à ces animations: JOELLE LEANDRE, TRIO HERBILLON, PIERRE YVES ARTAUD, MAURICE BOURGUE, MARIE-FRANCOISE BUCQUET, MICHEL AMORIC, ALAIN MEUNIER...

Planning précis des concerts-animations JMF auprès de Martine LECOEUR: 278 1954

Publication d'un CATALOGUE "ECRITURES MUSICALES"

(prix:17francs)

sommaire:

MICHEL SERRES	Avant-propos
PATRICK SZERSNOVICZ	Indices
IVANKA STOIANOVA	Notations
FRANCO DONATONI	A propos de "signe et son"
MARIE-NOELLE COLETTE	La notation de l'occident médiéval

Dans l'exposition, cinq couleurs ont été employées pour différencier cinq grandes époques dans l'histoire, couleurs que l'on retrouve sur les panneaux dans les différents parcours:

noir:

Monodies sacrées et profanes (X° au XIV° siècle)
Premières polyphonies: Ars antiqua et Ars nova

Jaune:

Quattrocento et franco-flamands, Cinquecento, Madrigal, Renaissance

Rouge:

XVII° siècle. Ecoles instrumentales du Baroque. XVIII° siècle

Bleu outremer:

XVIII° siècle, XIX° siècle, XX° siècle
Manuscrits autographes

Gris:

Musique contemporaine

Partitions exposées: 108 fac-similés et 31 originaux

Provenance: Bibliothèques italiennes, Bibliothèque Nationale, Paris.

ECRITURES MUSICALESConcerts-Illustrationsdimanches à 18 heures

Prix: 35 francs
 (25 francs pour les
 étudiants et les moins
 de 25 ans)

14 OCTOBRE

SCHUMANN: Andante et Variations pour deux pianos, deux violoncelles et cor

DEBUSSY: En blanc et noir

LIGETI: Monument, Selbstportrait, Bewegung

Katia et Marielle Labèque, pianos

Philippe Muller et Pierre Strauch, violoncelles

André Cazalet, cor

21 OCTOBRE

Concert à deux violes

COUPERIN, SAINTE-COLOMBE, DEMACHY, FORD

Jordi Savall et Christophe Coin, violes

28 OCTOBRE

Monodies grégoriennes, premières polyphonies

Ensemble Venance Fortunat, direction: Marie-Noëlle Colette

BACH/MOZART: Prélude et Fugue en ré mineur

SCHOENBERG: Trio à Cordes Op.45

Trio à Cordes de Paris

18 NOVEMBRE

FRESCOBALDI, FROBERGER, D'ANGLEBERT

Gordon Murray, clavecin

BERIO: Sequenza VII

Maurice Bourgue, hautbois

DONATONI: Ali

SCIARRINO: Tre notturni brillanti

Gérard Caussé, alto

25 NOVEMBRE

DEBUSSY: Quatre Préludes

STOCKHAUSEN: Klavierstück IX

MANOURY: Cryptophonos

BEETHOVEN: Sonate Op.110

Claude Helffer, piano

PERFORMANCES musique/art/danse

41 soirées, à la Chapelle de la Sorbonne (neuf semaines, 28 sept.-1er déc.)

23 événements distincts

une cinquantaine de participants

de CALIFORNIE: 12 concerts avec des compositeurs/instrumentistes venant de San Francisco, de Mills College à Oakland, dont le département musique est dirigé par Robert Ashley de l'Université de Californie à San Diego (UCSD) dont le "Center for Music Experiment" est dirigé par Pauline Oliveros

de NEW YORK : 23 performances musique ou danse, ou art (C. Beckley) ou 13 événements distincts

de WUPPERTAL (RFA) : 2 concerts en solo: première partie Peter Kowald (contrebasse ou tuba), seconde partie Hans Reichel (guitare)

de LONDRES: Gavin Bryars, à Paris pour la première fois, avec six musiciens anglais

de PARIS: Tamia, en solo, et sa voix en rerecording. Retour au Festival d'Automne après Rorschach 2 en 1976

Le programme PERFORMANCES essaie de répondre à une question: Que fait la nouvelle génération, celle qui a une trentaine d'années ou moins, et qui suit ceux que l'on a baptisés en France "les répétitifs", Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley, La Monte Young, et qui tous ont largement dépassé aujourd'hui la quarantaine ?

Dans les années soixante, soixante-dix, après Cage, on peut rapidement souligner deux grands courants:

celui de Glass, Riley, Reich....

celui de Robert Ashley, David Behrman, Oliveros...

Ces deux grands courants ont influencé toute une génération de musiciens et on assiste aujourd'hui à la démultiplication de ces courants.

En Californie, John Adams et Paul Dresher brisent les règles établies par Steve Reich, sans toutefois le renier complètement, Ingram Marshall travaille avec les instruments de l'Asie et des bandes préenregistrées, Frankie Mann fait des collages de bandes et Paul de Marinis construit des systèmes électroniques (Pygmy Gamelan). Chez les new-yorkais, les performances musicales sont théâtralisées (Laurie Anderson, Jill Kroesen), le travail vocal est particulièrement développé (Meredith Monk, Joan La Barbara, Jana Haimsohn, Laurie Anderson, Jill Kroesen). Deux des saxophonistes du groupe de Philip Glass jouent en solo (Jon Gibson, Richard Landry). Pour terminer les Performances trois danseuses, en solo, Sheryl Sutton, Dana Reitz (déjà vues dans les spectacles de Bob Wilson) et Deborah Hay.

Toutes ces "performances" en solo ou non, sont souvent "multi-media", utilisant films, diapos, et tous les éléments électroniques possibles pour le son.

Chapelle de la Sorbonne

P E R F O R M A N C E S

- 28/29 septembre: MEREDITH MONK
 1/2/3/ octobre: JANA HAIMSOHN, avec Don Cherry
 4 octobre: LAURIE ANDERSON
 5/6/ octobre: JOAN LA BARBARA

Le programme PERFORMANCES propose, pour commencer, quatre aspects différents de recherches vocales, avec quatre femmes venant de New York. (plus tard dans le programme, la confrontation "voix" se poursuivra avec Frankie Mann, Jill Kroesen, et Tamia).

MEREDITH MONK, issue d'une famille d'émigrés juifs d'Europe de l'Est, est née au Pérou. Son grand-père était baryton à la cour du Tsar, sa mère également était chanteuse. Dès 1967, elle participe aux expériences du Judson Church Dance Theater et en 1968, elle crée sa propre troupe, "The House". Elle est l'une des principales figures du renouveau théâtral américain. A la fois metteur en scène, musicienne, danseuse, chorégraphe, elle prépare actuellement deux opéras. Son programme pour la Chapelle de la Sorbonne comprend: TABLET, pour trois voix, piano et flûte, et SONGS FROM THE HILL, pour voix solo et piano

JANA HAIMSOHN chanteuse avant tout, elle utilise le mouvement et souvent aussi la vidéo dans ses performances. Sa musique est plutôt improvisée et les concerts de la Chapelle de la Sorbonne, en duo avec DON CHERRY, sont un aspect de son travail avec les musiciens de jazz. C'est la première fois qu'elle chante à Paris.

LAURIE ANDERSON Les performances de Laurie Anderson sont très théâtrales. Elle présentera à Paris des extraits d'une grande oeuvre en cours sur la culture américaine "MODERNE AMERICA MOVES" et des extraits de "SAY HELLO" Elle utilise des anecdotes qu'elle produit d'une part en film, une autre partie sur bande, et joue en direct du violon, puis parle, chante. Pour certaines oeuvres, elle a remplacé le crin de son archet par une bande magnétique, et le chevalet du violon par une tête de lecture de magnétophone et peut ainsi créer des phrases, les inverser...

JOAN LA BARBARA Connue pour avoir chanté avec les groupes de Steve Reich et de Philip Glass, Joan La Barbara poursuit son travail en solo de compositeur et de chanteuse. Elle dit:

"La voix a acquis une prédominance qui nous fait passer de la fin des années soixante-dix aux années quatre-vingt. Son origine à l'intérieur du corps en fait le moyen d'expression naturel d'un art suprapersonnel. J'ai eu recours à la voix comme moyen aussi bien que comme fin; j'ai créé des situations expérimentales pour faciliter la découverte de nouveaux sons; j'ai utilisé les textures de ce nouveau vocabulaire dans des pièces fixes; j'ai exploré les fonctionnements et les sinuosités de l'esprit humain, afin de montrer les expressions verbales et non-verbales chargées de propriétés émotionnelles et logiques du cerveau, chaque expression offrant un autoportrait, une étude et une mise à nu".

P E R F O R M A N C E S musique/art/danse

Musiques de CALIFORNIE

UNIVERSITY OF CALIFORNIA at SAN DIEGO (UCSD)

9 et 10 octobre : DAVID JONES, EDWIN HARKINS, PHILIP LARSON

12 et 13 octobre: PAUL DRESHER

MILLS COLLEGE (Oakland)

16 octobre: FRANKIE MANN

17 octobre: JOHN BISCHOFF - MAGGI PAYNE

19 et 29 octobre: PAUL DE MARINIS

SAN FRANCISCO

23 et 24 octobre: INGRAM MARSHALL

26 et 27 octobre: JOHN ADAMS

extrait d'un article de TOM JOHNSON, compositeur et critique musical
du VILLAGE VOICE de New York.

(A paraître dans ARTPRESS, septembre 79. "Musique en Californie")

"...

Les californiens sont, en tant que groupe, plus sophistiqués que les gens d'autres parties des Etats-Unis. L'éducation a été, en Californie, depuis longtemps, une priorité majeure et cela fait des années qu'aucun autre état ne peut se targuer sérieusement d'avoir un système universitaire d'une valeur comparable. Les californiens lisent, écoutent, regardent, étudient le Zen, prennent des cours du soir, et pensent. Et quand une nouvelle idée surgit, ils sont en général les premiers à s'en apercevoir et à la mettre à l'épreuve.

Mais ensuite, il est tout aussi évident que la Californie n'est pas du tout sophistiquée, tout au moins dans le sens donné à l'Est. Les orchestres symphoniques, les compagnies d'opéra, les musées de Los Angeles et de San Francisco rivalisent médiocrement avec ceux de villes plus petites à l'est. On dirait tout simplement qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la culture à l'ouest. Même les intellectuels de Californie connaissent rarement le français ou l'allemand. Et la plupart d'entre eux ne lisent même pas le "New York Times" comme le font tous les intellectuels bien élevés dans le reste du pays. Les gens de l'est sont alternativement épouvantés par ce provincialisme californien, et envieux de cette sophistication...

Ainsi je me rends compte que chez tous les compositeurs américains, du diplômé le plus conventionnel de Juilliard au conceptualiste le plus radical de San Diego, et peut-être chez tous les savants, écrivains, éducateurs ou même charpentiers américains, les mêmes contradictions existent. La partie Ouest et la partie Est du cerveau. La schizophrénie."

En complément du programme de la Chapelle de la Sorbonne, TOM JOHNSON
donnera deux concerts à l'American Center (261 bd Raspail 75014)
les 3 et 4 octobre.

Chapelle de la Sorbonne 28 septembre - 1er décembre

P E R F O R M A N C E S musique/art/danse

Informations complémentaires:

La majeure partie des concerts PERFORMANCES de la Chapelle de la Sorbonne seront enregistrés et diffusés en exclusivité sur FRANCE-CULTURE

Publications de disques:

WERGO/Schott a publié en Allemagne

MEREDITH MONK: Songs from the Hill - Tablet Wergo Spectrum SM 1022

RICHARD LANDRY: Fifteen Saxophones " " SM 1019

La distribution en France n'est pas confirmée à ce jour (11 septembre)
(voir SCHOTT France 374 30 95)

LOVELY MUSIC RECORDS:

nouvelle série publiée aux USA par Mimi Johnson.

Enregistrements de : ROBERT ASHLEY, JACQUES BEKAERT, TOM JOHNSON, GORDON MUMMA, BLUE GENE TYRANNY, DAVID BEHRMAN, PETER GORDON, MEREDITH MONK (Key), ...

Ces disques sont trouvables chez PAN 176 bd St Germain 75006,
et MUSIC ACTION, 6 Carrefour de l'Odéon 75006

Il y aura quelques exemplaires en vente à la Chapelle de la Sorbonne

FESTIVAL WORKSHOPS à l'AMERICAN CENTER 261 bd Raspail 75014 354 99 92

1, 2 octobre: Tom Johnson

2, 3, 4 octobre: Joan La Barbara

18 octobre: Paul de Marinis

25, 27 novembre: Jon Gibson

21, 22, 23 novembre: Sheryl Sutton

c a l e n d r i e r
20h30S E P T E M B R E

vendredi 28 MEREDITH MONK
samedi 29 MEREDITH MONK
dimanche 30

O C T O B R E

lundi 1 JANA HAIMSOHN/DON CHERRY
mardi 2 JANA HAIMSOHN/DON CHERRY
mercredi 3 JANA HAIMSOHN/DON CHERRY
jeudi 4 LAURIE ANDERSON
vendredi 5 JOAN LA BARBARA
samedi 6 JOAN LA BARBARA
dimanche 7

lundi 8
mardi 9 D. JONES-HARKINS/LARSON
mercredi 10 D. JONES-HARKINS/LARSON
jeudi 11
vendredi 12 PAUL DRESHER
samedi 13 PAUL DRESHER
dimanche 14

lundi 15
mardi 16 FRANKIE MANN
mercredi 17 JOHN BISCHOFF
jeudi 18
vendredi 19 PAUL DE MARINIS
samedi 20 PAUL DE MARINIS
dimanche 21

lundi 22
mardi 23 INGRAM MARSHALL
mercredi 24 INGRAM MARSHALL
jeudi 25
vendredi 26 JOHN ADAMS
samedi 27 JOHN ADAMS
dimanche 28

lundi 29 RICHARD LANDRY
mardi 30 H. REICHEL/P. KOWALD
mercredi 31 H. REICHEL/P. KOWALD

N O V E M B R E

jeudi 1
vendredi 2 CHARLEMAGNE PALESTINE
samedi 3 CHARLEMAGNE PALESTINE
dimanche 4

lundi 5
mardi 6 GEORGE LEWIS/D. EWART
mercredi 7
jeudi 8 P. NIBLOCK/ENGLISH/NATVIG
vendredi 9 JILL KROESEN
samedi 10 JILL KROESEN
dimanche 11

lundi 12
mardi 13 TAMIA
mercredi 14 TAMIA
jeudi 15
vendredi 16 GAVIN BRYARS
samedi 17 GAVIN BRYARS
dimanche 18

lundi 19
mardi 20 CONNIE BECKLEY
mercredi 21
jeudi 22 DANA REITZ/DEBORAH HAY
vendredi 23 DANA REITZ/DEBORAH HAY
samedi 24 DANA REITZ/DEBORAH HAY
dimanche 25

lundi 26 JON GIBSON
mardi 27
mercredi 28
jeudi 29 SHERYL SUTTON
vendredi 30 SHERYL SUTTON

D E C E M B R E

samedi 1er SHERYL SUTTON