

PHILHARMONIE DE PARIS

SAISON 2021-22

COLLOQUE

L'œuvre pour piano de Pierre Boulez

*Mardi 23 novembre 2021
10h30-18h*

LE STUDIO – PHILHARMONIE DE PARIS

COPRODUCTION BNF, BIBLIOTHÈQUE MUSICALE LA GRANGE-FLEURET, PHILHARMONIE DE PARIS.

{ BnF

 **Bibliothèque musicale
La Grange-Fleuret**
anciennement Médiathèque Musicale Mahler

 CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

PROGRAMME

Pierre Boulez a composé pour le piano de 1943 jusqu'à 2005. Si son répertoire recouvre de nombreux inédits, des œuvres écartées de son catalogue ou de jeunesse, le piano n'en garde pas moins un rôle central dans l'œuvre du compositeur faisant l'objet de réemplois et de réappropriations dans d'autres œuvres d'ensemble ou électroacoustique.

Coproduction Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret, Philharmonie de Paris.

{ BnF

 **Bibliothèque musicale
La Grange-Fleuret**
anciennement Médiathèque Musicale Mahler

 **CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS**

23 NOVEMBRE 2021

-
- 10H30 Introduction
-
- 10H45 « Les *Études* pour piano de Claude Debussy annotées par Pierre Boulez ». Conférence de Paolo Dal Molin
-
- 11H15 « Le concept de modernité à la Libération : le cas de la *Première Sonate* pour piano de Pierre Boulez ». Conférence de François Meïmoun
-
- 11H45 Pause
-
- 12H00 TABLE-RONDE
« Les œuvres de jeunesse de Pierre Boulez : mémoire, documentation ou postérité ? » Avec Angela Ida De Benedictis, Peter O'Hagan et Ralph van Raat.
Animateur : Alain Galliari
-
- 12H40 « Sonates de Pierre Boulez : influences diverses ». Conférence de Philippe Manoury
-
- 13H00 Déjeuner libre
-
- 14H15 « Le diable se cache dans un labyrinthe ». Conférence de Robert Piencikowski
-
- 14H45 « Le traitement du son de la *Troisième sonate à Éclat* ». Conférence de Pascal Decroupet
-
- 15H15 Pause
-
- 15H30 ENTRETIEN
« Le traitement électronique du piano dans *Répons* » avec Andrew Gerzso animé par Alain Galliari
-
- 16H00 « Un premier parmi ses pairs : le rôle des trois pianos dans *sur Incises* ». Conférence de Peter O'Hagan
-
- 16H30 « Et ta voix rappelant viole et clavecin... Le piano dans *Pli selon pli* ». Conférence de Werner Strinz
-
- 17H00 ENTRETIEN
Maurizio Pollini animé par Arnaud Merlin
-
- 17H45 Échanges avec la salle et conclusions

MARDI 23 NOVEMBRE 2021

10H45

Paolo Dal Molin

« Les *Études* pour piano de Claude Debussy annotées par Pierre Boulez »

Conservée à la Bibliothèque nationale de France, la partition des *Douze Études* de Claude Debussy ayant appartenu à Pierre Boulez comporte de nombreuses annotations consignées par ce dernier à différents moments de sa vie. Ce document capital de la réception debussyste et de la pensée théorique, analytique et pédagogique boulézienne sera mis en relation avec les propos du compositeur sur l'invention du matériau et la thématique de la « prééminence d'une dimension de l'écriture sur les autres » et de l'« investigation ressentie comme inéluctable ».

Paolo Dal Molin est professeur associé de musicologie à l'université de Cagliari en Italie. Ses recherches portent sur différents aspects de la création musicale au XXe siècle. Auteur d'une thèse doctorale et de différents articles sur les œuvres de Pierre Boulez des années 1970-1990, il a également édité un ouvrage collectif sur les années de jeunesse du compositeur *Immagini di gioventù. Saggi sulla formazione e sulle prime opere di Pierre Boulez* («Musicalia», Pise-Rome, Fabrizio Serra, 2014).

11H15

François Meïmoun

« Le concept de modernité à la Libération : le cas de la *Première Sonate* pour piano de Pierre Boulez »

La communication permettra d'exposer une double recherche. Dans un premier temps, nous prendrons appui sur la *Première Sonate* pour piano, composée par Pierre Boulez de 1946 à 1949, pour éclairer les étapes successives de la maturation du langage musical du compositeur. Cette première recherche a déclenché une nouvelle investigation consacrée au concept de modernité musicale sous l'Occupation. Que signifie, alors, le concept de modernité à la Libération ? En quoi s'émancipe-t-il de l'idée de la modernité en vigueur sous l'Occupation ? Comment l'œuvre et la pensée de Pierre Boulez incarnent-elles cette évolution du concept de modernité ? Il convient, en effet, de cerner la maturation du langage musical de Pierre Boulez dans cet espace et dans ce temps si particulier et, par-là, de contextualiser sa trajectoire dans un destin plus large que celui, isolé et circonscrit, de la réception de son œuvre et de sa pensée, vue sous le prisme politique des Trente Glorieuses. Pierre Boulez, en 1946, est-il totalement libre des réflexes idéologiques et esthétiques de la France occupée ?

François Meïmoun est compositeur et musicologue. Il a étudié au CNSMDP dans la classe de Michaël Levinas, à l'Université Paris-IV Sorbonne et à l'EHESS. Docteur en musicologie, il est professeur d'analyse musicale au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris depuis 2017. Ses œuvres ont été programmées notamment au grand auditorium de Radio France, au Théâtre des Bouffes du Nord, au festival Manifeste de l'Ircam, à la Philharmonie de Paris, ou encore au Festival d'Aix en Provence. Il dirige la collection XX-XXI chez Aedam musicae.

TABLE-RONDE

« LES ŒUVRES DE JEUNESSE DE PIERRE BOULEZ : MÉMOIRE, DOCUMENTATION OU POSTÉRITÉ ? »

Avec Angela Ida De Benedictis, Peter O'Hagan et Ralph van Raat.
Animateur : Alain Galliari

12H00

Angela Ida De Benedictis est collaboratrice musicologique permanente à la Fondation Paul Sacher à Bâle depuis 2014, directrice scientifique du Centro Studi Luciano Berio et membre du comité scientifique des Archives Luigi Nono. Elle est titulaire d'un PhD en musicologie de l'université de Pavie et d'un Post-Doctorat à Berlin. Professeur ordinaire depuis 2020, elle a enseigné aux universités de Pavie, Bern, Parma, Padova, Salerno, Roma, Bâle, Fribourg. Elle a publié les premières éditions italienne et anglaise des écrits de Nono (2001, 2007, 2018) ; la première édition des écrits de Berio (2013), et des éditions critique de musique de Berio, Maderna, Nono etc. avec Schott, Suvini Zerboni et Universal Edition.

Peter O'Hagan est un musicologue et pianiste spécialisé dans la musique contemporaine. Avec l'autorisation du compositeur, il a interprété des œuvres inédites de Pierre Boulez dont *Trois Psalmodies* (2004) et « Antiphonie-Trait Initial » de la *Troisième Sonate* (Londres, Wigmore Hall, 2008). Il est l'auteur de la monographie *Pierre Boulez and the Piano* (Routledge, 2017), et a récemment publié les ouvrages *Pierre Boulez - sur Incises* (Contrechamps, Genève, 2021) et *The Stravinsky Encyclopedia* (coéditeur, Cambridge University Press, 2021).

Né en 1978, le pianiste et musicologue néerlandais **Ralph Van Raat** se produit en récital et aux côtés de nombreux orchestres en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et aux États-Unis. Il a particulièrement à cœur d'interpréter le répertoire contemporain classique et travaille en étroite collaboration avec plusieurs compositeurs (John Adams, Louis Andriessen entre autres). Il est artiste Steinway et signe un contrat d'exclusivité avec Naxos en 2006. En 2020, son trentième CD, qui propose un enregistrement en première mondiale d'une œuvre de jeunesse de Pierre Boulez, a été salué par la critique.

Alain Galliari est l'auteur d'une biographie d'Anton Webern (Fayard, 2007), récompensée par plusieurs prix. Chez le même éditeur, il publie en 2011 *Franz Liszt et l'espérance du Bon Larron*, et, en 2013, *Concerto à la mémoire d'un ange, Alban Berg 1935*. Il a également publié *Richard Wagner ou Le Salut corrompu* (Le Passeur, 2013), ainsi qu'un récit consacré à Lili Boulanger (*Lili*, TheBookEdition, 2017). Entre 1981 et 2015, il a dirigé la Médiathèque de l'IRCAM puis la Médiathèque musicale Mahler, et a été conseiller pour la musique de l'Encyclopédie Bordas et directeur de collection à L'Arche et au Castor Astral. Il est depuis 2019 délégué du Comité musical Pierre Boulez.

12H40

Philippe Manoury

« **Sonates de Pierre Boulez : influences diverses** »

Philippe Manoury est considéré comme l'un des pionniers dans la recherche et le développement de la musique électronique en temps réel. Il développe, par ailleurs, de nouvelles conceptions pour l'écriture d'orchestre. Son catalogue comprend 5 opéras, de nombreuses œuvres pour grand orchestre, des concertos, des œuvres pour piano, de la musique de chambre et de la musique vocale. Professor Emeritus de l'Université de Californie San Diego, il a été, en 2017, titulaire de la Chaire Annuelle de Création Artistique au Collège de France. Ses écrits sont consultables sur : www.philippemanoury.com

13H00 **DÉJEUNER LIBRE**

14H15

Robert Piencikowski

« **Le diable se cache dans un labyrinthe** »

Le projet de complétion de la *Troisième Sonate*, initié par Universal Edition en 2007 – un demi-siècle après sa première audition à Darmstadt – et son inaboutissement partiel, seront l'occasion de revenir sur plusieurs questions demeurées en suspens depuis la disparition du compositeur. La notion d'œuvre ouverte, née de la confrontation avec les essais de ses émules John Cage, Henri Pousseur et Karlheinz Stockhausen ; les problèmes éditoriaux soulevés par l'inachèvement de nombreuses partitions déposées dans les archives de la Fondation Paul Sacher depuis 1986 ; la dimension stylistique de son œuvre, qui n'a cessé d'évoluer depuis les tâtonnements des débuts, jusqu'au style flamboyant de la maturité : autant d'interrogations que nous nous proposons d'évoquer en une manière de portrait du compositeur en explorateur de labyrinthes.

Robert Piencikowski, musicologue français, a fait des études musicales et littéraires au Conservatoire et à l'Université de Genève (cours de Roland Barthes, Yves Bonnefoy et Michel Butor). Membre de la première équipe fondatrice du groupe Contrechamps (Genève, 1976-77), il a été chargé du cours d'analyse musicale au Collège de l'IRCAM, en collaboration avec l'Ensemble intercontemporain (1980-90). Musicologue permanent à la Fondation Paul Sacher (1990-2016), il est l'auteur de nombreuses publications sur la musique contemporaine en général et sur Pierre Boulez en particulier, dont il assume la responsabilité des archives déposées depuis 1986 à la Fondation Paul Sacher, ainsi que celles d'autres compositeurs.

14H45

Pascal Decroupet

« Le traitement du son de la *Troisième sonate à Éclat* »

Depuis sa rencontre avec le piano préparé de John Cage, la notion d'objet sonore aux facettes paramétriques multiples est devenu une préoccupation centrale pour Pierre Boulez. À commencer par les modes d'attaque et les dynamiques pour clarifier le groupement des notes dans la *Structure Ib*, les phénomènes « enveloppants » ont pris une importance croissante dans ses stratégies compositionnelles jusqu'à devenir un domaine d'articulation autonome dans la *Troisième sonate*, et tout particulièrement dans le formant « Constellation ». L'exposé conclura sur quelques ouvertures qui dépassent le répertoire pianistique en considérant quelques passages d'*Éclat*, où l'ensemble joue le rôle d'une extension des possibilités organologiques de l'instrument soliste.

Pascal Decroupet développe actuellement une théorie des musiques instrumentales contemporaines fondées sur la fonction structurelle du timbre. Il est Professeur de musicologie à l'Université Côte d'Azur à Nice. Après des études à Liège il a effectué un doctorat à Tours avec une thèse portant sur les *Ramifications de la pensée sérielle chez Pierre Boulez, Henri Pousseur et Karlheinz Stockhausen dans les années cinquante*. Éditeur d'écrits de Pousseur (*Mardaga*, 2004 et 2009) et des esquisses et manuscrits du *Marteau sans maître* de Boulez (Schott, 2005), il a dirigé de nombreuses publications sur la musique du ^{xx} siècle.

15H30

Entretien avec Andrew Gerzso modéré par Alain Galliri

« Le traitement électronique du piano dans *Répons* »

De 1977 à 2017 **Andrew Gerzso** a occupé à l'Ircam des postes de direction dans les domaines de la recherche scientifique et musicale, la création et la pédagogie. Depuis 2012, il coordonne des projets Europe Créative (Ulysses, Interfaces ...) et sert d'expert pour les projets scientifiques H2020 de la Commission Européenne. De 1980 à 1995, il a collaboré avec Pierre Boulez au Collège de France et, jusqu'en 2011, à la réalisation électroacoustique de *Répons* (1981-2011), *Dialogue de l'ombre double* (1985), *...explosante-fixe...* (1991-1995) et *Anthèmes 2* (1997-2000).

Alain Galliri est l'auteur d'une biographie d'Anton Webern (Fayard, 2007), récompensée par plusieurs prix. Chez le même éditeur, il publie en 2011 *Franz Liszt et l'espérance du Bon Larron*, et, en 2013, *Concerto à la mémoire d'un ange, Alban Berg 1935*. Il a également publié *Richard Wagner ou Le Salut corrompu* (Le Passeur, 2013), ainsi qu'un récit consacré à Lili Boulanger (*Lili*, TheBookEdition, 2017). Entre 1981 et 2015, il a dirigé la Médiathèque de l'IRCAM puis la Médiathèque musicale Mahler, et a été conseiller pour la musique de

l'Encyclopédie Bordas et directeur de collection à L'Arche et au Castor Astral. Il est depuis 2019 délégué du Comité musical Pierre Boulez.

16H00

Peter O'Hagan

« Un premier parmi ses pairs : le rôle des trois pianos dans *sur Incises* ».

Le sujet de cette présentation est le projet *Incises/sur Incises* et les choix de composition opérés par Boulez quant à la forme des deux œuvres jointes. Plus précisément, une petite partie du vaste corpus des esquisses est examinée pour la lumière qu'elle jette sur la mystérieuse page blanche de la partition publiée de *sur Incises*, et ses implications pour la structure globale des deux œuvres. La présentation sera illustrée par des exemples tirés des ébauches du compositeur pour le projet.

Peter O'Hagan est un musicologue et pianiste spécialisé dans la musique contemporaine. Avec l'autorisation du compositeur, il a interprété des œuvres inédites de Boulez dont *Trois Psalmodies* (2004) et « Antiphonie-Trait Initial » de la *Troisième Sonate* (Londres, Wigmore Hall, 2008). Il est l'auteur de la monographie *Pierre Boulez and the Piano* (Routledge 2017), et a récemment publié les ouvrages *Pierre Boulez: sur Incises* (Contrechamps, Genève, 2021) et *The Stravinsky Encyclopedia* (coéditeur, Cambridge University Press, 2021).

16H30

Werner Strinz

« Et ta voix rappelant viole et clavecin... Le piano dans *Pli selon pli* ».

Dans l'intervalle entre la *Troisième Sonate* pour piano et *Sur Incises*, le piano s'intègre dans l'orchestre, et figure comme partenaire de constellations d'ensemble, le cycle *Pli selon pli* marquant la transition entre les rôles soliste et, dans un sens large, orchestral de l'instrument.

Dans la première version (1960) du cycle complet, la pièce liminaire, « Don », met en scène la rencontre du piano et de la voix, phénomène unique dans la création de Pierre Boulez, ou presque, après les mélodies de jeunesse. Mis à part son intérêt comme étape transitoire dans une filiation d'œuvres aboutissant à *Éclat*, cette première version de « Don » explore les enjeux d'un « piano - attaque » et d'un « piano - résonance », préfigurées dans la *Troisième Sonate* et amplifiées dans *l'Improvisation II* et dans *Tombeau*.

Werner Strinz est professeur d'analyse au Conservatoire et à la HEAR à Strasbourg. Recherches et publications sur la musique après 1900, entre autres *Variations sur « l'inquiétude rythmique »* (*Untersuchungen zur morphologischen und satztechnischen Funktion des Rhythmus bei Olivier*

Messiaen, Pierre Boulez und Jean Barraqué), Francfort-sur-le-Main, Lang, 2001 et « 'Du fond d'un naufrage': The Quarter-tone Compositions of Pierre Boulez », in Edward Campbell, Peter O'Hagan (éd.), *Pierre Boulez Studies*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.

ENTRETIEN

MAURIZIO POLLINI ANIMÉ PAR ARNAUD MERLIN

17H00

La carrière de **Maurizio Pollini** commence en 1960 avec pour signe le premier prix du Concours international Chopin de Varsovie. Fils d'un architecte renommé, Maurizio Pollini (né en 1942) est adoubé par Arturo Benedetti Michelangeli. Il tourne en Europe et fait ses débuts américains au Carnegie Hall en 1968. Concertiste admiré d'Herbert von Karajan, Karl Böhm et Claudio Abbado (une grande amitié le liait à ce dernier), il entame une longue et fidèle collaboration avec Deutsche Grammophon. Son interprétation des *Préludes* de Chopin et de nombreux autres enregistrements de Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann ou Schönberg reçoivent les plus hautes récompenses dont plusieurs prix Edison. Le compositeur Luigi Nono lui offre sa pièce ... *sofferte onde serene*... Pianiste mondialement reconnu, doté du prix Ernst von Siemens en 1996, le Milanais se fait le chantre de la musique contemporaine – outre Luigi Nono, il a créé des œuvres de Giacomo Manzoni et Salvatore Sciarrino. En 1995 puis en 1999, le Festival de Salzbourg lui confie la conception de son propre cycle de concerts, « Progetto Pollini », qu'il aborde avec un large éventail d'époques et de styles. Le coffret *Maurizio Pollini Edition* (2002) résume trente années de bons et loyaux services rendus au piano. En 2015, paraît une nouvelle intégrale des sonates de Beethoven. L'année suivante est publié un coffret rétrospectif de ses enregistrements pour le label Deutsche Grammophon. Le pianiste poursuit avec d'autres enregistrements de Chopin (*Valses* en 2017, *Nocturnes, Mazurkas, Berceuse, Sonates op. 55-58* en 2019) et Debussy (*Préludes, Livre II*, 2018).

Arnaud Merlin est né à Tours en 1963. Après des études de musique et musicologie à la Sorbonne et au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris – où il obtient les prix d'histoire de la musique et d'esthétique – il se destine au journalisme, puis à la radio. Arnaud Merlin est producteur à France Musique depuis 1996. Cette saison, il présente le concert du mercredi soir, qui offre les créations les plus attendues dans le domaine de la musique d'aujourd'hui. Dans le cadre du *Carrefour de la Création*, il propose chaque dimanche un concert d'archives de musique contemporaine.

17H45 ÉCHANGES AVEC LA SALLE ET CONCLUSIONS

Prochains colloques

7 ET 8 DÉCEMBRE 2021, 9H30-18H

Pédagogies du chant choral

Enjeux, nouveautés, regards croisés

SALLE DE CONFÉRENCE, PHILHARMONIE DE PARIS

COPRODUCTION FONDATION BETTENCOURT-SCHUELLER, PHILHARMONIE DE PARIS

28 ET 29 JANVIER 2022, 9H30-18H

Cultures hip-hop

Création, légitimation, patrimonialisation ?

SALLE DE CONFÉRENCE, PHILHARMONIE DE PARIS

COPRODUCTION PHILHARMONIE DE PARIS, SACEM, LA PLACE, CNRS,
UNIVERSITÉ PARIS 8, UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE.

7, 8 ET 9 AVRIL 2021, 9H30-18H

La spoliation des instruments de musique en Europe.
1933-1945

SALLE DE CONFÉRENCE, PHILHARMONIE DE PARIS

RETROUVEZ LES ENREGISTREMENTS DES COLLOQUES SUR PHILHARMONIE À LA DEMANDE.

PHILHARMONIE DE PARIS

01 44 84 44 84

221, AVENUE JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

RESTAURANT LE BALCON

(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

01 40 32 30 01 - RESTAURANT-LEBALCON.FR

L'ATELIER-CAFÉ

(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

CAFÉ DES CONCERTS

(CITÉ DE LA MUSIQUE)

01 42 49 74 74 - CAFEDESCONCERTS.COM

PARKINGS

Q-PARK (PHILHARMONIE)

185, BD SÉRURIER 75019 PARIS

Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE)

221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR