

musica

Festival international
des musiques d'aujourd'hui
Strasbourg

20 SEPT
— 4 OCT 08

sacem *f*

Carolyn Shuster Fournier, orgue

ERRATA :

- A-Dieu de Michaël Lévinas est remplacée par des extraits du Troisième Livre d'Orgue de Jacques Lenot
- la Fantaisie en sol majeur (pièce d'orgue) BWV 572 de Johann Sebastian Bach est remplacée par les Chorals BWV 641, 639 et 617

Johann Sebastian BACH Choral BWV 641 2'
Wenn wir in höchsten Nöten sind

Jacques CASTÉRÈDE Regards sur la Genèse (2008) 10'
Quatre pièces pour orgue

Johann Sebastian BACH Choral BWV 639 2'
Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ

Jacques LENOT Troisième Livre d'Orgue (1994 - révisée en 2005) 15'
Extraits
d'après le Livre de la Pauvreté et de la Mort de Rainer Maria Rilke
Création de la nouvelle version

Johann Sebastian BACH Choral BWV 617 2'30
Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf

Olivier MESSIAEN L'Ascension (1933) 27'
Quatre Méditations Symphoniques pour orgue

Programme détaillé

Johann Sebastian BACH *Choral BWV 641*

Wenn wir in höchsten Nöten sind

Jacques CASTÉRÈDE *Regards sur la Genèse (2008)*

Quatre pièces pour orgue

1. *Que la lumière soit (jour 1)*
2. *Le foisonnement de la vie (jour 5)*
3. *La nuit ; les constellations (jour 4)*
4. *... et Dieu vit tout ce qu'il avait fait (jour 6)*

Johann Sebastian BACH *Choral BWV 639*

Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ

Jacques LENOT *Troisième Livre d'Orgue (1994 - révisée en 2005)*

d'après le *Livre de la Pauvreté et de la Mort* de Rainer Maria Rilke

- II. - *Je suis perdu dans un abîme illimité, dans une nuit profonde et sans horizon*
- III. - *Neige éternelle qui fait pâlir les étoiles*
- VII. - *Seigneur, nous sommes plus pauvres que les pauvres bêtes*
- XII. - *Que ne se lève-t-il dans leur crépuscule, lui l'étoile du soir de la grande pauvreté.*

Création de la nouvelle version

Johann Sebastian BACH *Choral BWV 617*

Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf

Olivier MESSIAEN *L'Ascension (1933)*

Quatre Méditations Symphoniques pour orgue

1. *Majesté du Christ demandant sa gloire à son Père*
« Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie »
(*Prière sacerdotale, évangile selon Saint Jean*)
2. *Alleluias sereins d'une âme qui désire le ciel*
« Nous vous en supplions, ô Dieu, ... faites que nous habitons aux cieux en esprit. »
(*Messe de l'Ascension*)
3. *Transports de joie d'une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne*
« Rendons grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des Saints dans la lumière, ... nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux, en Jésus Christ »
(*Saint Paul, Épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens*)
4. *Prière du Christ montant vers son Père*
« Père, ... j'ai manifesté ton nom aux hommes... Voilà que je ne suis plus dans le monde ; mais eux sont dans le monde, et moi je vais à toi »
(*Prière sacerdotale du Christ, évangile selon Saint Jean*)

À propos du concert

Musica consacre à l'orgue, en cette année centenaire Olivier Messiaen, une série de concerts qu'inaugure l'Américaine Carolyn Shuster Fournier.

Titulaire, depuis 1989, de l'orgue de chœur Cavillé-Coll de l'Église de la Trinité à Paris, celle-là même où Messiaen officiait sur le grand orgue du jubé, Carolyn Shuster Fournier est l'auteur d'une thèse de doctorat sur les orgues profanes du célèbre facteur d'orgue du XIXème siècle et poursuit par ailleurs une carrière internationale de concertiste.

Le récital qu'elle donne dans le cadre de Musica comprend le premier des grands cycles pour orgue d'Olivier Messiaen. Il occupe une place particulière dans l'œuvre du compositeur : en réalité transcription d'une version originale pour orchestre – d'où le sous-titre *Quatre méditations symphoniques* – à l'exception de la troisième pièce qui est totalement différente, il est à l'évidence un aboutissement de sa période de jeunesse. Il en dévoile tout à la fois l'inspiration et l'engagement.

Les *Regards sur la Genèse* de Jacques Castérède (né en 1926), qui résonnent en hommage au maître dont il fut l'élève à Paris à la fin des années quarante, ont été créés en juin dernier par Carolyn Shuster Fournier. C'est par contre la première fois qu'elle aborde la musique pour orgue de Jacques Lenot – auquel Musica consacre par ailleurs plusieurs programmes. Quatre des douze pièces du *Troisième Livre* – qui lui fut inspiré par le recueil de Rilke que lui transmit l'organiste Pierre Boumard avant de disparaître en 1994, dans sa trente et unième année – sont ainsi créées dans leur nouvelle version.

À propos de l'œuvre en création

Jacques Lenot *Troisième Livre d'Orgue* (1994 - révisée en 2005)
Création de la nouvelle version

À en croire Lou Andreas Salomé (*Ma vie*, PUF, 1977) la rencontre de Rainer Maria Rilke avec Rodin ne serait pas étrangère à la conception de cet exercice spirituel que constitue le *Livre de la Pauvreté et de la Mort*. « *La sombre puissance du dieu qui d'abord protège en son sein l'être naissant* », écrit-elle, « *se dresse comme une sorte de gigantesque masse montagneuse où l'homme est enfermé...* » Cette interprétation pourrait aussi éclairer la décision que prit Arthur Adamov de traduire (ou d'adapter) le poème et de le publier, avec une singulière préface datée du printemps de 1940, dans la collection *Fontaine* que dirigeait à Alger Max-Pol Fouchet. C'était peut-être, pour Adamov, une manière de s'interroger à travers Rilke sur la culpabilité et les interdits à un moment où il cherchait à vaincre ses propres angoisses. Reste que la rencontre Rilke-Adamov, outre l'intérêt littéraire qu'elle présente, révèle leur complicité dans l'incomplétude, la similitude de leurs interrogations ontologiques et la foi que, malgré leur désespoir, ils conservent dans l'écriture et la poésie, seules capables de contraindre Dieu à la révélation.

Rilke écrit *Le Livre de la Pauvreté et de la Mort* lors de son premier séjour solitaire à Paris en 1903 conjointement aux *Cahiers de Malte Laurids Brigge*. Le cahier biographique et le livre de vers ne font qu'exprimer l'unité profonde d'une même hantise essentielle.

L'organiste Pierre Boumard, avec qui j'ai travaillé dès 1981 et pour qui j'ai écrit la plupart de mes pièces d'orgue, m'a transmis ce recueil avant de disparaître en 1994, dans sa trente et unième année. C'est dans cet intervalle de vie suspendue que j'ai entrepris la composition de mon *Troisième Livre d'Orgue* et que je l'ai offert et dédié à Jean Boyer, qui l'a créé, accompagné de Jean-Christophe Revel et de Marc Chiron, le 15 décembre 1995 au grand-orgue de l'église Saint-Eustache à Paris.

J'ai décidé de réviser entièrement ce livre très long (dix-sept pièces) – presque une heure et demie – et sans aucune indication de registration, après avoir confié mes *Cinquante-quatre fragments sur la déploration du Christ* à la mémoire de Jean Boyer, mort en 2004.

Carolyn Shuster Fournier crée donc quatre des douze pièces de cette nouvelle version, dans sa propre registration :

*II. - Je suis perdu dans un abîme illimité,
dans une nuit profonde et sans horizon*

III. - Neige éternelle qui fait pâlir les étoiles

VII. - Seigneur, nous sommes plus pauvres que les pauvres bêtes

*XII. - Que ne se lève-t-il dans leur crépuscule,
Lui l'étoile du soir de la grande pauvreté*

Les compositeurs

Johann Sebastian Bach

Allemagne (1685-1750)

Référence incontournable et inégalée de la musique occidentale, Johann Sebastian Bach fut reconnu par les plus grands compositeurs comme un maître insurpassable. Remarquable en tous points, par sa rigueur et sa richesse harmonique, mélodique et contrapuntique, sa perfection formelle, sa maîtrise technique, sa valeur pédagogique, la hauteur de son inspiration et le nombre de ses compositions, son œuvre échappe à la gradation traditionnelle qui distingue la formation, la maturité puis le déclin. Des *Partita* pour violon aux *Concertos brandebourgeois*, du *Clavier bien tempéré* à *L'Offrande musicale*, Bach déploie une habileté insurpassée à combiner une structure musicale complexe avec une pure force spirituelle. Musicien complet, maîtrisant la facture instrumentale tout autant que la technique de jeu, l'écriture comme l'improvisation, la pédagogie comme la gestion d'une institution musicale, Bach fut reconnu de son vivant comme organiste et improvisateur, puis vite oublié après sa mort. C'est Felix Mendelssohn Bartholdy, son successeur en tant que maître de chapelle de la Thomaskirche de Leipzig, qui sortit son œuvre de l'oubli en ressuscitant en 1829 un de ses opus les plus bouleversants, la *Passion selon Saint Mathieu*.

www.jsbach.org

Jacques Castérède

France (1926)

Après des études au CNSMD de Paris dans les classes de Tony Aubin et d'Olivier Messiaen, Jacques Castérède obtient le Premier Grand Prix de Rome de composition musicale en 1953, ce qui lui permet de séjourner à la Villa Médicis. À partir de 1960, il enseigne au CNSMD de Paris où il est successivement professeur de formation musicale pour les chanteurs, professeur conseiller aux études, puis professeur d'analyse musicale. Il enseigne également la composition à l'École Normale de Musique de Paris (1983-88). Son activité pédagogique l'amène au Conservatoire Central de Pékin en 1988 puis 1998 pour une mission d'enseignement constituée de cours de composition et de conférences sur la musique française contemporaine.

Couronnée par de nombreux prix (Grand Prix Musical de la Ville de Paris, Prix de la Nouvelle Académie du Disque, Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros), son œuvre comprend des pièces scéniques (*But*, 1963) ou écrites pour le plein air (*Jusqu'à mon dernier souffle...* commandée pour le centenaire de la Statue de la Liberté), pour orchestre ou ensembles instrumentaux et vocaux, ainsi que de nombreuses œuvres de musique de chambre (sonates, quatuors...).

www.durand-salabert-eschig.com

www.billaudot.com

Jacques Lenot

France (1945)

Le maître-mot dans le parcours de Jacques Lenot est liberté. Autodidacte, dévoué au seul processus créateur, indépendant des institutions, Jacques Lenot impose, depuis la création de *Diaphanéis* au festival de Royan en 1967, une écriture complexe, tourmentée, très pointilleuse dans le détail de la nuance, de l'attaque, du rythme. Le rôle central de la virtuosité instrumentale, explorée en étroite collaboration avec les interprètes, ne l'empêche pas de dévoiler un univers poétique d'une rare intensité. C'est au contact des poètes Friedrich Hölderlin, Rainer Maria Rilke, Philippe Jaccottet, et des compositeurs Robert Schumann, Claude Debussy, Anton Webern, Karlheinz Stockhausen, Sylvano Bussotti ou Franco Donatoni qu'il trouve son inspiration et enrichit son langage. Son catalogue comporte plus de deux cent cinquante œuvres – l'une de ses plus grandes libertés étant de produire, en dehors de tout souci d'absorption de ses œuvres par le marché – dont plus de cent pour orgue. Un large volet est également consacré au piano. Parmi ses interprètes figurent Marc Coppey, Alexandre Tharaud, Nicolas Baldeyrou, le Quatuor Lalo, Winston Choi, Francesco Filidei ou Pascal Gallois. Son opéra *J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne*, d'après Jean-Luc Lagarce, a été créé au Grand Théâtre de Genève en 2007.

www.jacqueslenot.net

www.durand-salabert-eschig.com

Olivier Messiaen

France (1908-92)

« *Ornithologue et rythmicien* » pouvait-on lire sur la carte de visite d'Olivier Messiaen, en signe de son désir jamais tari de saisir l'ordre du monde, dans sa nature – il recueillit inlassablement le chant des oiseaux – comme dans sa structure, notamment temporelle. Inspiré de la rythmique grecque, des deçis-talas de l'Inde ancienne et du gagaku japonais, nourri de l'étude approfondie des valeurs rythmiques et de l'exploration de la notion de durée, il bouleversa l'entendement occidental du temps musical.

À une époque où règnent les modèles d'organisation, de discours et d'harmonie de l'école viennoise, associant sons et couleurs avec une grande poésie, il forge un langage très personnel qui se distingue par ses timbres et ses rythmes et s'appuie sur la modalité, découverte chez Debussy puis approfondie au CNSMD de Paris avec Paul Dukas. Mélodiquement, il déploie le modèle musical de la monodie grégorienne au-delà du souffle humain en la confiant souvent à des instruments à sons prolongés (cordes, orgue ou ondes Martenot). À l'orgue de l'église de la Trinité, qui est le sien pendant plus d'un demi-siècle, il transcende l'orchestration enregistrée en usage à l'époque pour forger une matière sonore incandescente, à l'image de sa foi profonde.

Ce n'est pas par hasard qu'Olivier Messiaen, fils d'un traducteur et d'une poétesse, développa dès l'enfance une sensibilité particulière pour le langage. Grand pédagogue, il ne cessa par la suite d'analyser avec ses étudiants – parmi lesquels on peut citer Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Betsy Jolas ou encore Georges Benjamin – celui des compositeurs de tous les temps, les encourageant à développer leur propre personnalité à travers une totale liberté de langage.

www.messiaen2008.com

www.alphonseleduc.com

www.henry-lemoine.com

L'interprète

Carolyn Shuster Fournier, orgue

France / États-Unis

Organiste et musicologue franco-américaine, Carolyn Shuster Fournier étudie le piano et le violon avant de se consacrer à l'orgue. Diplômée du New England Conservatory de Boston, elle poursuit sa formation à Paris auprès de Marie-Claire Alain, André Isoir et Michel Chapuis. Parallèlement, elle écrit une thèse de musicologie sur les orgues profanes d'Aristide Cavallé-Coll qui reçoit les félicitations chaleureuses d'Olivier Messiaen et a été publiée par la revue *L'Orgue*.

Organiste à la Cathédrale américaine à Paris, elle est nommée, en 1989, titulaire de l'orgue de chœur Aristide Cavallé-Coll de l'église de La Trinité où elle crée les Concerts du Jeudi. Elle se produit en Europe et aux États-Unis et crée de nombreuses œuvres contemporaines, collaborant avec des compositeurs tels que Jacques Chailley, Hervé Lacombe, Jean-Dominique Pasquet ou Daniel Pinkham. Ses enregistrements ont été salués chaleureusement par la critique.

Parmi ses projets figure l'enregistrement d'un disque en hommage à Nadia Boulanger, avec la participation de Magali Léger, sur les grandes orgues de La Madeleine à Paris.

Carolyn Shuster Fournier est Chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres.

www.shusterfournier.com

Prochaine manifestation

N°07 - mardi 23 septembre - 20h30 - Cité de musique et de la danse

KAFKA-FRAGMENTE

Kurtág / Gindt

MUSICA 2008

LES PARTENAIRES

Musica ne pourrait maintenir son niveau d'exigence artistique sans l'aide déterminante de l'État et des collectivités locales et sans le soutien remarquable de ses partenaires privés et culturels. Leur engagement fidèle et actif concourt au succès du festival et nous les en remercions vivement.

MUSICA EST SUBVENTIONNÉ PAR

→ Le ministère de la Culture et de la Communication
Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles (DMDTS)
Délégation au Développement et aux Affaires Internationales (DDAI)
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Alsace (DRAC)

→ La Ville de Strasbourg

→ La Région Alsace

→ Le Conseil Général du Bas-Rhin

Le Parlement européen accueille Musica à l'occasion du cinquantième anniversaire du Parlement européen et de l'Année européenne du dialogue interculturel

Musica est membre de Strasbourg Festivals et du Réseau Varèse, réseau européen pour la création et la diffusion musicales

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

- La Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM)
- La Fondation Jean-Luc Lagardère
- Le Réseau Varèse, réseau européen pour la création et la diffusion musicales, et l'Union Européenne dans le cadre de son programme Culture 2000, action 2
- La Saison culturelle européenne, organisée par le ministère des Affaires étrangères et européennes et le Ministère de la Culture et de la Communication avec le soutien du Secrétariat général de la Présidence française de l'Union européenne, et mise en œuvre par CulturesFrance
- Le Consulat Général d'Autriche à Strasbourg
- La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)
- Le Fonds pour la Création Musicale (FCM)
- Arte

AVEC LA PARTICIPATION DES PARTENAIRES CULTURELS

- Le Théâtre National de Strasbourg (TNS)
- La Laiterie Artefact
- Le TJP, Centre Dramatique National d'Alsace - Strasbourg
- Le Conservatoire de Strasbourg
- Jazzdor
- Strasbourg Festivals
- L'Association Arts et Cultures du Temple Neuf

LES PARTENAIRES MEDIAS DE MUSICA

- Les Dernières Nouvelles d'Alsace
- France 3 Alsace
- France Musique
- Télérama

AVEC LE CONCOURS DE

- Le Parlement européen
- ADT 67
- Pianos Lepthien
- L'Agence Culturelle d'Alsace
- Les services de la Ville de Strasbourg
- AMB Communication
- FL structures