

GILBERT AMY

FÊTE SES 80 ANS

Crédit photo : Blaise Adilon

CONTACT PRESSE

Opus 64 / Valérie Samuel & Claire Fabre 52, rue de l'Arbre Sec - 75001 Paris
T 01 40 26 77 94 @ c.fabre@opus64.com

SOMMAIRE

Editorial	p. 3
Calendrier des concerts	p. 4
Notices des oeuvres interprétées	p. 11
Biographie	p. 23
Discographie	p. 24
Bibliographie	p. 26

EDITORIAL

Crédit photo : Jacqueline Salmon

Ecouter et transmettre

Mon maître, Olivier Messiaen, était tout à la fois respectueux de ce qu'on lui avait enseigné et radicalement novateur dans la fabrication de son langage musical, très tôt assumé.

C'est un peu ma philosophie : il faut transmettre ce que l'on a pris, par surprise ou par intuition, de ceux qui vous ont précédé et ajouter sa petite pierre à l'édifice constamment rebâti d'une tradition.

Gilbert Amy

CALENDRIER JUILLET - DECEMBRE 2016

12 juillet Festival d'Aix-en-Provence / Académie

Quatuor n°3

Quatuor Gerhard

19 juillet Festival d'Aix-en-Provence

Le Poète inachevé pour baryton et violoncelle

Création mondiale

Stéphane Degout baryton

Jean-Guihen Queyras violoncelle

26 juillet Rencontres musicales de Haute-Provence / Forcalquier

Après Ein...Es Praeludium pour quatre violoncelles

29 juillet Festival Messiaen / Pays de la Meije

Portrait de Gilbert Amy par Jean-Pierre Derrien

en présence du compositeur

Oblique II « Le récit » pour piano solo

Wilhem Latchoumia piano

30 juillet Festival Messiaen / Pays de la Meije

Le Temps du souffle II pour violon, saxophone et trombone

D'ombre et lumière pour 2 altos

Etudiants en DAI répertoire contemporain et création du CNSMD Paris

31 juillet Festival Messiaen / Pays de la Meije

Oblique I et III pour piano solo

Justine Leroux, Julien Blanc, Antoine Ouvrard, pianistes

(étudiants en DAI répertoire contemporain et création du CNSMD Paris)

Quatuor 3

Mouvement pour quatuor à cordes

Quatuor Parisii

19 août

Festival de la Chaise-Dieu

Explorations chromatiques 1 pour cor solo

Création mondiale

David Guerrier cor

29 août

Festival Berlioz – La Côte St-André

Blake et Baudelaire pour Amy

Concert anniversaire pour les 80 ans du compositeur Gilbert Amy

R. Wagner *Lohengrin* Prélude

H. Dutilleux *Tout un monde lointain*

G. Amy **Choros**

Orchestre symphonique Ose !

Spirito : Chœurs et Solistes de Lyon - Chœur Britten -

Chœur d'oratorio de Lyon - Jeune Chœur symphonique

Daniel Kawka direction

Nicole Corti et Quentin Guillard direction des chœurs

Emmanuelle Bertrand violoncelle

Crédit photo : Blaise Adilon

3 - 10 septembre

Académie Ravel – St-Jean-de-Luz

programme à définir

7 octobre

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon

5/16 pour flûte et percussion de bois

La Variation ajoutée pour bande électroacoustique et 17 instruments

Atelier XX-21

Fabrice Pierre direction

26 octobre

Biennale Cello - Amsterdam

Après Ein...Es Praeludium pour quatre violoncelles

Concerto pour violoncelle et orchestre

Jean-Guihen Queyras violoncelle

Biennale Cello Band

Symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam

Judith Kubitz direction

5 novembre

Radio-France

Mémoire pour violoncelle et piano

Le Poète inachevé pour baryton et violoncelle

5/16 pour flûte et percussion de bois

Trois Mélodies sur des poèmes de René Leynaud

pour soprano et piano

Marianne Croux soprano, Marc Mauillon baryton

Mathilde Calderini flûte, Yan Levionnois violoncelle

Anne Le Bozec piano / claves

Mouvement pour quatuor à cordes

Quatuor à cordes n° 3

Quatuor Hermès

Concerto pour violoncelle et orchestre

L'Espace du souffle pour orchestre

Leonard Elschenbroich violoncelle

Orchestre Philharmonique de Radio France

Stefan Asbury direction

Variations pour flûte, clarinette, violoncelle et piano

Le Temps du souffle I pour deux clarinettes

Oblique II pour piano solo

En Trio pour violon, clarinette et piano

Philippe Hattat piano (artiste invité)

Musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France

Explorations chromatiques 2 pour deux cors

création mondiale

Cors et cris

Ensemble Court-Circuit

Julien Leroy direction

Thomas Goepfer électronique

« **Gilbert Amy, une voix en résistance** »

Œil de fumée pour chant et piano

Jeux version pour saxophone soprano

En-Harmonies pour harpe solo

... d'un désastre obscur pour mezzo-soprano et clarinette

Trois mélodies sur des poèmes de René Leynaud

version pour soprano et piano

Dessin animé, sur un poème de René Leynaud (2003),
version pour baryton et violoncelle solo

Classes de chant et département de musique de chambre

Avec la participation de Sergio Menozzi saxophone

Table ronde autour de René Leynaud (à confirmer)

Bernhard Beutler / Paul Gravillon / **Gilbert Amy**

Dans le cadre du cycle « Mehr Licht, salon de lumière »

17 novembre

Ensemble Orchestral Contemporain - Saint-Etienne

Le Temps du souffle III pour cor et ensemble instrumental

Jeux version pour hautbois solo

Ensemble Orchestral contemporain

Daniel Kawka direction

François Salès hautbois

18 novembre

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon

« **Nuit d'ombre et lumière** »

Inventions I et II pour flûte, marimba/vibraphone, harpe et piano/célesta
avec la participation du Trio Iris

... d'un désastre obscur

Après... d'un désastre obscur

pour mezzo-soprano et petit ensemble

La Stravinskienne pour marimba solo

D'ombre et lumière pour 2 altos

Shin'Anim Sha'Ananim pour mezzo-soprano, violoncelle, clarinette
et ensemble instrumental

Atelier XX-21

Fabrice Pierre direction

21 novembre

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon

Avant-propos de Gilbert Amy sur son rapport à l'orgue

Sept Bagatelles pour orgue

Le Temps du souffle I pour deux clarinettes

Symphonies pour cuivres

En Trio pour violon, clarinette, piano

La Stravinskienne pour marimba solo

Obliques (I, II, III) pour piano solo

Elèves du CNSMD de Lyon

4 décembre

Auditorium de Lyon

Missa cum júbilo

pour quatuor vocal, chœur d'enfants ad libitum, chœur mixte et orchestre

Orchestre du CNSMD de Lyon, François-Xavier Roth direction

Solistes des classes de chant du CNSMD

Chœurs : classe de direction de chœurs, ensemble vocal et chœur de l'atelier du CNSMD de Lyon, Nicole Corti préparation musicale

Avec la participation de Spirito-Jeune Chœur symphonique

Nicole Corti chef de chœur

Maîtrise de la Primatiale Saint Jean

Thibaut Louppe préparation musicale du chœur d'enfants

5 et 6 décembre

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon

Master-classe du Quatuor Parisii sur les quatuors de Gilbert Amy

Quatuors à cordes en formation du département de musique de chambre du CNSMD de Lyon

Dans le cadre du Festival Cordes à 4

8 décembre

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon

Journée d'étude autour de Gilbert Amy

Département de culture musicale/recherche

This image shows a page of handwritten musical notation, likely a score for a chorus. The page is filled with several staves of music, each with various notes, rests, and markings. The notation is written in black ink, with numerous corrections and annotations in red and purple ink. Some of the visible annotations include circled numbers (e.g., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100), circled letters (e.g., A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z), and various symbols (e.g., asterisks, arrows, brackets, and underlines). The page is also marked with several red and purple lines, some of which are curved or zigzagged. The overall appearance is that of a working draft or a score in progress, with many changes and corrections made throughout the piece.

OEUVRES PRESENTEES

Après Ein..Es Praeludium

pour quatuor de violoncelles (2006)

Dédié au Quatuor Alexander

Cette pièce fait suite à une courte pièce pour violoncelle solo, destinée à précéder l'exécution de la *Quatrième Suite* de Bach. J'en ai repris le parcours et le matériau pour l'amplifier, créer des espaces de résonance, d'échos, de polyphonies variées, de contre points rythmiques.

La virtuosité est présente, surtout dans la partie médiane, d'un mouvement très rapide. La première partie et la Coda s'articulent autour de la note mi bémol, tonalité de la *Quatrième Suite* de Bach.

26 juillet et 26 octobre 2016

Après ...d'un désastre obscur

Cette pièce constitue un commentaire musical de la mélodie *D'un désastre obscur...* composée en 1971.

Les instruments choisis pour ce développement sont apparentés à la nomenclature du *Pierrot lunaire* de Schönberg : flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano.

La voix de mezzo - soprano reprend le vers de Mallarmé :

« Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur », dans un esprit de «brouillage» des principaux phonèmes et d'extension expressive.

18 novembre 2016

Choros

pour 3 solistes vocaux, chœur mixte et orchestre (1989)

Il s'agit d'une fresque sonore, inspirée par un recueil de William Blake, *Tiriel*, sur fond de lamentations, de malédictions et d'imprécations d'une sorte de Roi Lear gothique dont les gravures de Blake donne une image très parlante.

L'oeuvre fut commandée par le Festival Berlioz, édition 1989 et créée à La Côte Saint-André et Lyon en septembre 1989 sous la direction de Serge Baudo.

29 août 2016

Concerto pour violoncelle et orchestre (2000)

Du concerto classique, l'oeuvre n'emprunte pas le rituel, en 3 ou 4 mouvements. J'ai préféré privilégier des mouvements brefs (mais inégalement brefs) qui engendrent une forme légère, juxtaposant des états acoustiques d'ambiance et de densité très contrastées.

Les 7 parties qui forment le concerto sont cependant enchaînées sans aucune interruption, de telle manière que la composition doit être comprise et interprétée comme une sorte de «journal», où les rubriques sont nombreuses, différenciées mais réunies par un esprit de «fondu-enchaîné».

L'ouvrage est dédié à la mémoire du compositeur japonais Toru Takemitsu.

26 octobre et 5 novembre 2016

Cors et cris

Commande de l'Ircam, cette pièce est la troisième réalisée par l'auteur avec des moyens électroacoustiques. La curiosité du compositeur pour la facture du cor « naturel » et l'abondance des sons produits par le seul concours des lèvres de l'instrumentiste sont à l'origine de ce projet, réalisé en 2011 et créé en février 2012, par l'Ensemble TM+ avec le soutien logistique de l'Ircam.

6 novembre 2016

Dessin animé

C'est une première mélodie (pour baryton et violoncelle) sur un poème de René Leynaud, poète tôt disparu en 1944. Fantasque et grotesque, ce poème en musique rejoindra plus tard *Le Poète inachevé*, cycle conçu autour du poète lyonnais, aussi méconnu qu'original et touchant, commande du Festival d'Aix 2016.

14 novembre 2016

En-harmonies

pour harpe solo (1995)

Le titre évoque la faculté toute spéciale à la harpe de faire entendre sur deux cordes voisines la même hauteur de son, grâce au système de pédales, ce qui permet toutes sortes de techniques propres à cet instrument.

Considérée comme redoutable en raison des contraintes techniques (l'instrument est diatonique), l'écriture pour la harpe constitue donc un défi pour le compositeur d'aujourd'hui.

J'ai souhaité, très modestement, le relever par une pièce à l'écriture très libre, où le talent de narrateur de l'exécutant est sollicité...

14 novembre 2016

En Trio

pour violon, clarinette et piano

Ecrit en hommage à Pierre Boulez pour son 60ème anniversaire (1985), l'œuvre emprunte une partie de son matériau musical (hauteurs, rythmes, motifs mélodiques) à différents ouvrages du XXe siècle écrits pour une formation instrumentale proche ou identique.

Parmi ces ouvrages, trois de Pierre Boulez (*Domaines*, *le Marteau sans Maître*, la *Deuxième Sonate pour piano*), mais aussi Alban Berg (*Pièces pour clarinette et piano*), et Béla Bartók (*Contrastes*). Ce matériau très divers apparaît parfois en pleine lumière, il est cependant, la plupart du temps, caché dans les replis de la polyphonie ou des agrégats harmoniques : c'est un matériau organique.

6 et 21 novembre 2016

L'Espace du souffle

Trois mouvements pour orchestre (2007)

Trois mouvements donc, enchaînés. Le premier : calme et totalement « harmonique », est conçu par blocs verticaux se déplaçant très lentement, suivant un canevas inspiré de J.S.Bach.

Le second, d'un esprit scherzo aux péripéties multiples, se déplace dans un tempo très vif et presque virtuose. La troisième est à nouveau harmonique, privilégiant une manière de mise en espace de couches instrumentales différenciées et cependant lisibles, avec en « finale » une construction « en échafaudage » de personnages rythmiques bien identifiables, proche de la technique d'orchestration du crescendo d'orchestre.

L'Espace du souffle est une commande du Printemps des Arts de Monte Carlo créée en avril 2008 par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction d' Eliahu Inbal.

Explorations chromatiques 1

Poursuite du travail de *Cors et cris* sur les techniques du cor d'harmonie, dans la perspective d'une grande pièce soliste, mettant en scène les facettes multiples et la poésie très singulière de cet instrument.

L'œuvre est écrite pour le talentueux David Guerrier.

création mondiale : 19 août 2016

Explorations chromatiques 2

Écrite pour deux cors d'harmonie, cette pièce poursuit le travail mené depuis *Cors et cris* et *Explorations chromatiques 1*, mettant en relief non seulement les virtuosités des cornistes actuels, mais surtout les interférences harmoniques et les effets de spatialisation des individus sonores situés de part et d'autre d'un espace de concert traditionnel.

création mondiale : 6 novembre 2016

Inventions I et II (1961)

Un travail de jeunesse composé en partie à Darmstadt, fréquenté activement par le compositeur au tournant des années 60, en particulier pour les cours de Stockhausen. La première version était d'ailleurs une sorte d'étude de composition inventée autour de la pièce *Refrains* du même compositeur allemand...

18 novembre 2016

Jeux

pour hautbois (1970)

Cette composition fut écrite pour hautbois dans une version « mobile », où certaines décisions de jeu, de tempo et d'ordonnancement n'étaient prises que par l'interprète qui peut en réaliser sa propre interprétation ou utiliser la réalisation de l'auteur, s'il le souhaite.

Conçue dans un caractère ludique, la pièce fait alterner et se combiner des sections de caractère hautement virtuose avec des épisodes plutôt calmes, reflétant les facettes de l'instrument tel qu'il est pratiqué aujourd'hui à un haut niveau d'aisance et de maîtrise technique.

14 et 17 novembre 2016

Mémoire

pour violoncelle et piano

Cette œuvre écrite en 1989 est inspirée par un travail antérieur, *Shin'anim Sha'ananim* (1979) dont elle constitue une forme d'adaptation plutôt qu'une transcription.

D'une durée inférieure à l'original, elle se propose une réécriture des trois parties solistes (voix de mezzo, violoncelle et clarinette) en une seule (le violoncelle), qui doit en outre assurer les principaux passages « de virtuosité » déjà présents dans le modèle.

Le piano, lui, se voit confier une adaptation de l'ensemble instrumental, caractérisé par un aspect brillant et mordant, mais aussi lyrique (par exemple : timbre et lignes des violoncelles en Tutti).

5 novembre 2016

Missa cum júbilo

Lorsque j'ai indiqué que ma *Missa cum júbilo* n'était pas destinée aux églises, on a chargé ces propos d'ambiguïté. Qu'entend-on par « destiné à » ? On veut dire spécifiquement : « réservé à », « créé » en fonction de, etc.

Selon moi, cette destination spécifique n'est pas le propre des messes dites symphoniques, c'est-à-dire un développement requérant de grandes forces chorales et orchestrales, des solistes, et une préparation importante.

L'ambition a été (et demeure) de faire découvrir à ses auditeurs un parcours spirituel et musical de son auteur. A sa création, en mai 1988 à la Salle Pleyel, Jacques Lonchamp écrivit « dans la lignée des grandes messes symphoniques ».

4 décembre 2016

Mouvement

pour quatuor à cordes (1958)

Cet unique « premier mouvement » de quatuor provient d'un travail de classe de composition. Il est resté tout à fait inédit.

Sa texture rappelle sans doute celle de la *Suite lyrique* de Berg, par une propension à un certain contrepoint atonal et la présence de motifs canoniques et autres.

Un témoin, peut-être, de ce qu'un jeune compositeur de 20 ans pouvait, à l'époque, et dans un langage raisonnable, tirer du concept « quatuor » pour un travail mi-personnel, mi-d'école.

31 juillet et 5 novembre 2016

Obliques (I-II-III)

pour piano

Actuellement formées de trois pièces, les *Obliques* pour piano ne constituent pas un cycle mais plutôt une «série», tout à fait ouverte et dont les éléments peuvent être séparés. Elles ont été écrites de 1985 à 1990 et chacune d'elle est dédiée à un pianiste et ami du compositeur.

La troisième fut l'objet d'une commande du Concours International Marguerite Long, édition 1989.

29 et 31 juillet, 6 et 21 novembre 2016

Oeil de fumée (1955/56)

Ecrit de juillet 1955 à janvier 1956, sur des poèmes du poète français Louis Parrot, ce cycle est extrait d'un recueil portant ce titre et inspirés par la poésie incas.

Il s'agit d'une de mes toutes premières compositions, écrites avant mon entrée à la classe de composition de Darius Milhaud.

C'est également la première partition que j'ai montrée à Olivier Messiaen lors de ma première année d'étude dans sa classe, et sur laquelle il avait bien voulu porter une appréciation louangeuse.

14 novembre 2016

D'ombre et lumière (2001)

pour alto solo (ou 2 altos)

Ce sont 4 pièces contrastées, pouvant être jouées dans leur version originale (alto solo) ou dans une version à 2 altos. Elles se présentent comme des marqueurs expressifs de l'instrument « médian » par excellence, souvent taxé d'austérité mais dont le répertoire s'est considérablement enrichi au cours du 20e siècle, grâce à des interprètes d'exception.

30 juillet et 18 novembre 2016

Le Poète inachevé

d'après *Poésies et chansons* de René Leynaud
pour baryton et violoncelle (2015)

Le poète René Leynaud (1910-1944) nous a laissé une œuvre attachante et brève que Camus, son ami, a magnifiquement préfacée lors de sa publication posthume (1947) sous le titre de *Poésies et chansons*. Leynaud, engagé dans la Résistance, a été assassiné par la barbarie nazie en 1944, près de Lyon, à l'âge de 34 ans.

J'ai souhaité donner un visage musical à certains de ces poèmes, de durée et de caractère fort différents, mais qui dénotent une plume inventive, aimant les assonances sans en abuser, respectueuse d'une certaine « tradition » poétique française, tout en la transgressant, attentive à l'instant donné et à la joie de vivre mais aussi à la solitude et à un certain dénuement...

Commande du Festival d'Aix-en-Provence

Durée du cycle : environ 28'

Création mondiale : 19 juillet 2016

puis le 5 novembre 2016

Quatuor à cordes n° 3

J'ai composé mon premier quatuor en 1991-92 (commande de ProQuartet), mon deuxième, *Brèves*, en 1995 (commande de Radio France) et le troisième quatuor en 2008, pour le Concours International de Quatuors à cordes de Bordeaux.

Mais c'est sans doute la référence ancienne de *Mouvement* pour quatuor (inédit, 1958) qui s'imposerait comme source de l'inspiration polyphonique de cette pièce, qu'on pourrait qualifier de « post dodécaphonique »...

12 et 31 juillet, 5 novembre et 6 décembre 2016

Shin'anim sha'ananim (2001)

Un poème hébreu d'Ibn Gabirol, mystique juif espagnol du XIe siècle, est ici textuellement employé par le compositeur, qui a imaginé un ensemble «triangulaire» (le triangle est la représentation de Dieu dans la tradition judéo-chrétienne) au centre de trois pôles incarnés par la voix : souffle direct, la clarinette : souffle indirect, le violoncelle: instrument à archet rappelant la voix humaine.

Le poème évoque un état de béatitude profonde et d'invocation au Seigneur, de contenu mystique, rappelant certaines thématiques de l'Apocalypse.

18 novembre 2016

La Stravinskienne

pour marimba solo (1996)

Cette pièce trouve son origine dans la 3e pièce pour quatuor à cordes d'Igor Stravinsky (1914), sorte de choral litannique, harmonisé de manière dissonante.

Le thème est entendu au début et suivi de 12 variations de caractère, d'allure et de tempo certes différents, mais cherchant toutes à mettre en relief la virtuosité ou la dimension harmonique de cet instrument.

18 et 21 novembre 2016

Sept bagatelles pour orgue (1975)

Ces *Sept Bagatelles* ont été écrites à l'intention de Xavier Darasse qui les a créées lors d'une tournée aux USA pendant l'été 1976, l'année même du fatal accident qui a mis fin à sa brillante carrière d'organiste.

21 novembre 2016

Symphonies pour cinq cuivres

Cette pièce, malgré son titre « pluriel », est écrite d'un seul tenant, et se veut «difficile», voire virtuose, comme on dit, c'est-à-dire mettant en relief non seulement la technique instrumentale des exécutants, mais aussi et surtout, leur capacité à bâtir un son d'ensemble et à se débrouiller de pièges rythmiques astucieusement tendus, presque d'une manière ludique. Sur ce chapitre, l'œuvre abonde en modulations rythmiques de tous ordres et fait appel sporadiquement à la polymétrie.

L'œuvre, commandée par le Concours International de Quintettes de Cuivres de Narbonne, a été créée en mai 1994, au cours de la cinquième édition de ce concours.

21 novembre 2016

Le Temps du souffle I

pour deux clarinettes (jouant aussi cors de basset)

Le titre suggère la respiration, le phrasé, la «prise d'air» des instruments à vent, le «pneuma»... Mettre côte à côte, ou même éloigner par un espace (à remplir par le son) une paire d'instruments analogues –clarinette, cor de basset– qui peuvent, alternativement, se suivre à la trace, diverger, converser, polémiquer (!) et se retrouver sur la même longue phrase initiale, telle était l'idée, somme toute assez simple, de cette pièce tour à tour virtuose et calme. Les huit séquences qui la composent s'enchaînent sans interruption.

6 et 21 novembre 2016

Le Temps du souffle II

Cette œuvre met en scène trois solistes dont les rôles sont généralement couplés : violon + saxo, saxo + trombone, violon + trombone, le tiers constituant un «antagoniste» potentiel, dont la musique est spécifiquement pensée comme adverse (registres, dynamiques, tempi, articulations, intervalles). Il arrive que ce tiers soit tout simplement silencieux : c'est là que la musique des deux autres est la plus simple, la plus sereine, occasionnellement la plus virtuose.

30 juillet 2016

Le Temps du souffle III (2001)

Pour cor principal et ensemble instrumental

L'origine de la pièce se situe dans *Mouvement*, pour cor et piano (2000). Si les différents éléments de la pièce originelle sont conservés ou adaptés, ils sont néanmoins complétés par une large introduction confiée en partie au cor solo, puis au tutti, et par une section centrale nettement plus développée.

Le caractère en est particulièrement virtuose et oppose le cor soliste à un groupe orchestral composé à parts égales de bois et de cordes, auxquelles s'adjoignent des claviers, une percussion fournie et même un cymbalum, une rareté dans l'instrumentarium habituel.

17 novembre 2016

Trois Mélodies sur des poèmes de René Leynaud

pour soprano et piano

La première de mes « visites », en 2003, au poète René Leynaud (1910-1944) dont l'œuvre brève et tragiquement interrompue m'avait frappée par sa singularité tout à la fois moderniste et traditionnelle, l'atmosphère tendue et intime, la joie de vivre qui s'en dégage malgré une mélancolie omniprésente.

5 et 14 novembre 2016

...d'un désastre obscur

pour mezzo soprano et clarinette en la

L'œuvre est composée autour d'un vers extrait du « Tombeau d'Edgar Poe », sonnet de Stéphane Mallarmé : « Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur ».

La clarinette et la voix de mezzo apparaissent alternativement comme les deux faces d'un même son « respiré » et comme les antagonistes lyriques d'un combat, bref et sourd... Celui de la mort et de la vie ?

C'est un hommage à Jean-Pierre Guézec, prématurément disparu.

14 et 18 novembre 2016

La Variation ajoutée

L'œuvre fut écrite pour l'Ensemble intercontemporain en 1983-84.

Elle fait dialoguer dix-huit musiciens avec une bande magnétique utilisant les sons d'une percussion imaginaire calculés par ordinateur dans les studios de l'Ircam.

Partant d'un éparpillement de coups secs isolés qui s'entrecroisent, en rythmes différents, le dessein de l'œuvre se précise lentement, se resserre, les sons électroniques attirant peu à peu de brefs frottements des violons, des souffles avides, puis des ponctuations et des tambourinements de plus en plus rapides, des traits carillonnants, etc...

7 octobre 2016

Variations

pour flûte, clarinette, violoncelle et piano (1956)

Ces sept *Variations* sur un «thème» dodécaphonique, exposé à la clarinette solo, peuvent être considérées comme ma deuxième composition après le cycle de cinq mélodies *Œil de fumée*.

Ici, l'influence de l'écriture de l'École de Vienne y est plus nette, même si parfois quelque peu scolaire. Toutefois, l'écriture en est assez contrastée notamment dans ses carrures rythmiques allant du 3/4 d'une valse aux «valeurs ajoutées» chères à Messiaen.

La quatrième de ces variations s'apparente ouvertement à la technique canonique d'Alban Berg dans sa *Suite Lyrique*.

6 novembre 2016

5/16 (1986)

Cette brève partition virtuose fut écrite pour un recueil de pièces solistes pour la flûte. Dédiée à Toru Takemitsu, elle est un hommage détourné à la pratique instrumentale japonaise traditionnelle, telle qu'on la trouve, par exemple, dans le Théâtre NO.

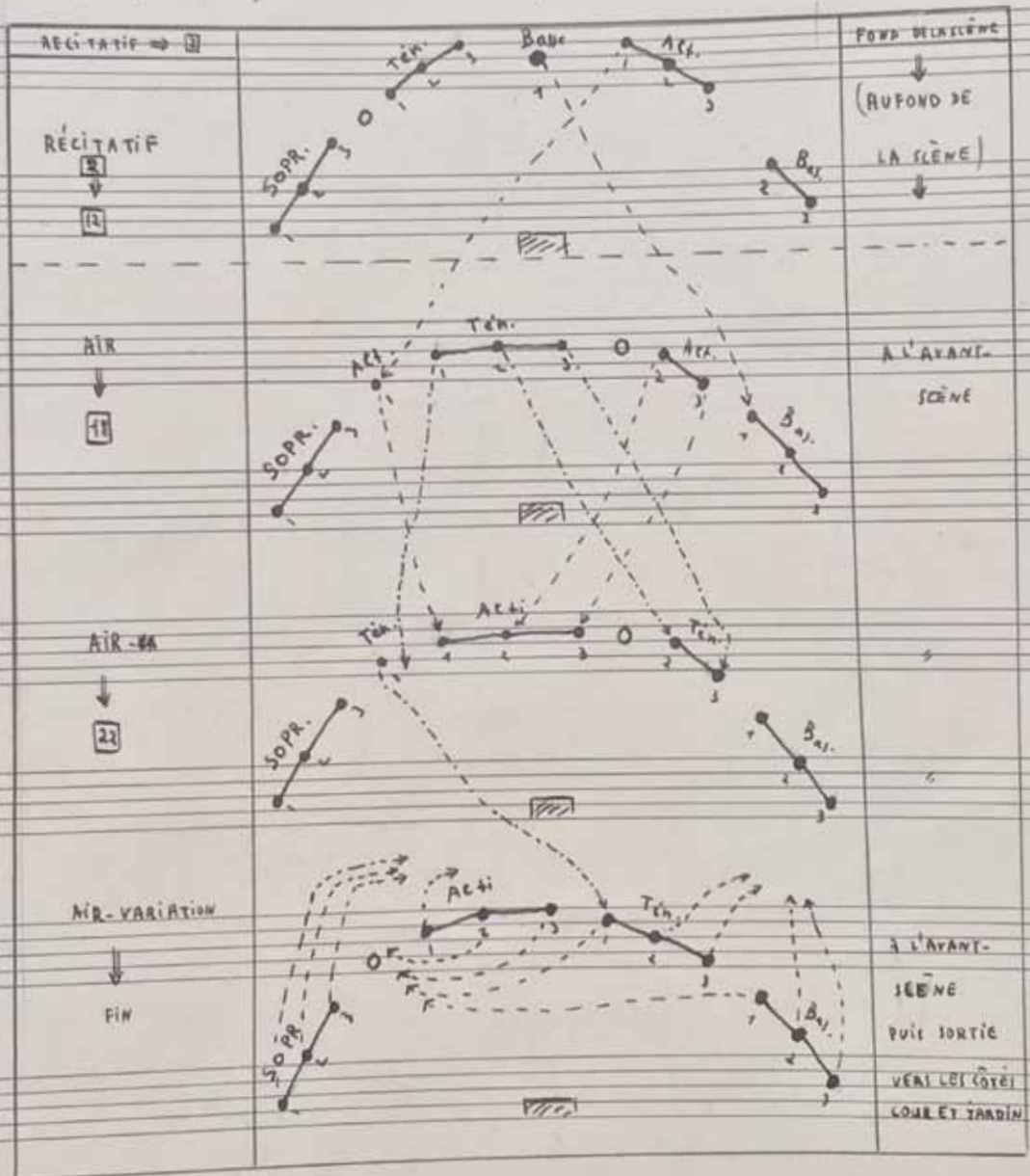
Elle peut être accompagnée d'une percussion en bois qui en scande les périodes par un simple entrechoquement.

7 octobre et 5 novembre 2016

Effectif vocal : 3 sopranos - 3 altos - 2 ténors - 2 basses

Chaque rôle est tenu d'un pair de stries (de haut en bas, du jour à l'air)
 Le Soprano et l'Alt 1 doivent également avoir fait d'elle un manoir (niveau à la fin de l'œuvre)

Disposition la disposition change au cours de l'œuvre - suivant le niveau de l'action de l'œuvre, on pourra utiliser le "niveau répété" ou le "niveau simplifié" de la disposition, dans un tel schéma :

● = pupitre occupé
 ○ = pupitre vacant

Récitatif, air et variations - Manuscrit

BIOGRAPHIE

Né en 1936 à Paris, Gilbert Amy obtient à la fin de ses études secondaires le premier prix au Concours général de philosophie. Il décide alors de s'orienter définitivement vers la musique et entre au Conservatoire de Paris où il sera l'élève de Simone Plé-Caussade, Henriette Puig-Roget, Darius Milhaud et Olivier Messiaen.

Quelques années plus tard, il fait la connaissance de Pierre Boulez qui lui commande *Mouvements*, créés en 1958 par le Domaine musical. Ses oeuvres seront présentées dans les hauts lieux de la création musicale : Donaueschingen, Darmstadt, Biennale de Venise, Festival de Royan, Automne de Varsovie... Il séjournera une année à Berlin, comme boursier de la Fondation Ford.

C'est en 1967, à l'âge de 31 ans, qu'il succède à Pierre Boulez à la direction des concerts du Domaine musical, et ce jusqu'au début de 1974, date à laquelle cesseront les activités de l'ensemble. Parallèlement, Gilbert Amy a poursuivi une carrière de chef d'orchestre en France et à l'étranger, dirigeant un répertoire très étendu.

En 1976, Gilbert Amy fonde le Nouvel orchestre philharmonique de Radio-France, dont il sera le premier chef d'orchestre et le directeur artistique jusqu'en 1981. Il assure avec cette formation près de cent concerts et enregistrements, ainsi que plusieurs tournées en France et à l'étranger. Citons, parmi les activités pédagogiques entreprises à l'époque, la session de direction d'orchestre du centre Acanthes en 1979 avec György Ligeti.

En 1982, il enseigne la composition et l'analyse musicale à l'université américaine de Yale. Il a été directeur du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon de 1984 à 2000.

Malgré toutes ces activités d'interprète, de directeur artistique et de pédagogue, Gilbert Amy a composé sans discontinuer depuis le milieu des années 50. Dans un catalogue riche en pièces instrumentales, de chambre et pour ensembles, la voix et le texte occupent une place toute particulière, depuis *Œil de fumée* en 1956 jusqu'à son opéra *Le Premier Cercle*, quarante ans plus tard. Mais l'orchestre a été également au centre de sa réflexion sur le son et l'espace organisés, réflexion qu'il n'a cessé d'approfondir depuis *Chant* (1968/69) jusqu'à *Orchestrahl* (1989), *Trois Scènes* (1996), *L'Espace du souffle* (2007) récemment publié en CD par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Gilbert Amy a reçu en 1979 le Grand Prix national de la musique, en 1983 le Grand Prix de la Sacem, en 1986 le Grand Prix Musical de la Ville de Paris, en 1987 le Prix du Disque de l'Académie Charles-Cros et le Prix de la Critique Musicale pour la *Missa cum júbilo* (1988). Il a également reçu, en 2004, le Prix Cino del Duca pour l'ensemble de son œuvre.

Son opéra *Le Premier Cercle*, créé à l'Opéra National de Lyon en 1999, a été salué par la critique comme un événement marquant de la création lyrique en France dans les dix dernières années. Il est membre de l'Académie des Beaux Arts depuis 2013.

DISCOGRAPHIE

L'espace du souffle pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction musicale de Jean Deroyer
OPMC classics (2014)

Litanie pour Ronchamp pour quatuor à cordes, ensemble vocal et percussions

Solistes XXI, Quatuor Parisii, Abel Billard percussions, Dominique Vellard
& Emmanuel Virstorky, chantres sous la direction musicale de Rachid Safir
Soupir Éditions S224 (2013)

21st century Cello concertos

Mantovani - Schoeller - Amy
Jean Guihen Queyras violoncelle - Orchestre de Paris, dir. Gilbert Amy
Harmonia Mundi (2009)

Écrits sur toiles

...d'un désastre obscur

Après ...d'un désastre obscur

Échos XIII

Variations

La Variation ajoutée

Jeanne-Marie Lévy mezzo-soprano, Dominique Raymond récitante,
Serge Desautels cor, Arnaud Mandoche trombone,
Emmanuelle Jolly harpe, Roland Meillier piano
Ensemble Orchestral Contemporain
Daniel Kawka direction

Avec le soutien de MFA, Adami, Ens. 2e2m, Grame, Ensemble Orchestral Contemporain,
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon,
Ville d'Andrézieux-Bouthéon, Université Lumière Lyon2, Conseil général de la Loire,
Éd. Durand, Éd. Amphion, Universal Ed..
1re édition: 2e2m collection, 1998 (2e2m 1015)
Lira d'Arco, 2006

Le premier cercle

Opéra en quatre actes d'après le roman d'Alexandre Soljenitsyne
Christophe Bernard baryton, Karine Deshayes mezzo-soprano, Philippe Do ténor,
Alain Gabriel ténor, Philippe Georges baryton, Laurent Manzoni comédien, Sophie Marin-
Degor soprano, Thomas Morris ténor, Lionel Peintre baryton, Ingrid Perruche soprano,
Pierre-Yves Pruvot baryton, Marie-Belle Sandis mezzo-soprano, Jérôme Varnier basse,
Alain Vernhes, baryton
Orchestre et Choeur de l'Opéra de Lyon (Alain Woodbridge chef de chœur)
Michel Plasson direction
Avec le soutien de MFA, Editions Durand
MFA - Radio France, 2002

Trois Inventions pour orgue

François Espinasse orgue
Editions Hortus/Toulouse les orgues, 2002

Après Ein...Es Praeludium pour quatuor de violoncelles

Quatuor de violoncelles Alexander
Polymnie POL 430 146 - 1998

Symphonies pour cinq cuivres

Ensemble Odyssée
CHCD 5642, 1997

5/16 pour flûte et percussion de bois

Cedric Jullion flûte
Pour Mémoire, Ensemble Transparences
PM 001, 1997

Orchestrahl

Quatuor à cordes n°1

Quatuor Parisii
(Thierry Brodart, Jean-Michel Berrette violons, Dominique Lobet alto, Jean-Philippe Martignoni violoncelle)
Orchestre Philharmonique de Radio France, Gilbert Amy, direction
Avec le soutien de MFA, Éditions Amphion
MFA - Radio France, 1996

Une saison en enfer

Fusako Kondo soprano, Edwige Parat soliste de la Maîtrise de Radio France,
Carlos Roque Alsina piano, Jean-Pierre Drouet percussion,
Daniel Teruggi, Gilbert Amy pupitre électroacoustique
Avec le soutien de MFA
Ina - GRM, 1992, 2004

Missa cum júbilo

Maîtrise de Hauts de Seine, BBC Singers
Orchestre de Paris, Peter Eotvös direction
Mary Shearer soprano, Benedetta Pecchioli mezzo-soprano,
Peter Lindroos ténor, Gregory Reinhardt basse
Erato/Radio-France, 1990, 245 020-

En Trio pour clarinette, violon et piano

Alain Damiens, Maryvonne Le Dizès, Pierre Laurent Aimard
ADDA 581142 c - 1989

BIBLIOGRAPHIE

- Gilbert Amy **Le temps du souffle**
textes et essais sur sa musique, réunis par Pierre Michel
Éditions Gream - Symétrie 2015
- Jésus Aguila **Le Domaine Musical**
Paris, Fayard, 1992. (voir le Livre III : “ Gilbert Amy et l’héritage boulézien ”)
- Maurice Fleuret “ D’un espace déployé ”, in **Chroniques pour la musique d’aujourd’hui**
Arles, éditions Bernard Coutaz, 1992.
- Jacques Lonchampt **Le bon plaisir – Journal de musique contemporaine**
articles sur diverses œuvres
Paris, éditions Plume, 1994.
- David Marron **Genèse et création d’un opéra contemporain :**
Le Premier Cercle de Gilbert Amy, maîtrise de Lettres modernes
Maîtrise d’Arts du Spectacle, Université Stendhal-Grenoble III, 2000
- Pierre Michel **AMY... un espace déployé**
Textes réunis et présentés par Pierre Michel
Millénaire III Editions, 2002