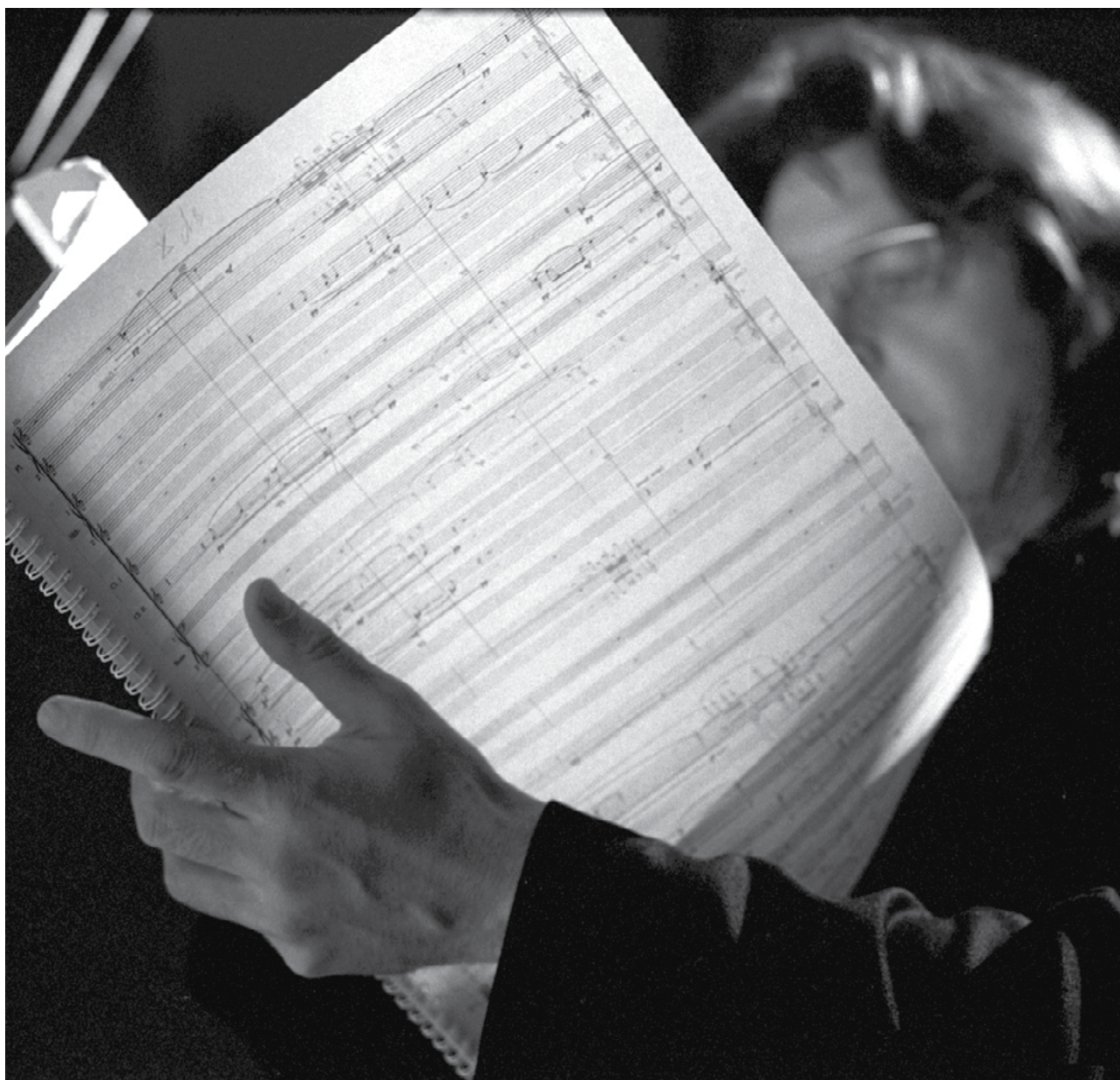

DOSSIER DE PRESSE 2015

PASCAL DUSAPIN

FÊTE SES 60 ANS

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

ÉDITORIAL	p.5
CALENDRIER 2015 - CONCERTS ET OPÉRAS	p. 7
PROGRAMMATION DÉTAILLÉE	P.11
BIOGRAPHIE	p. 19
DISCOGRAPHIE	p. 21
BIBLIOGRAPHIE	p. 25
FILMOGRAPHIE	p.26

ÉDITORIAL

© Philippe Gontier

« Nous savons comme la musique a le pouvoir de nous faire oublier le temps qui passe.

Mais ce n'est ni le temps ni la musique qui passent, c'est nous.

Alors, tout à coup, il est des années qui nous racontent un peu plus de ces temps-là qui passent.

L'année deux mille quinze sera pour moi juste une année de plus, c'est à dire encore un peu plus de temps qui passe, avec un peu plus de musique, toujours animé par le désir et le songe que je poursuis depuis si longtemps.

Et pourtant, cette année là ne sera pas tout à fait comme les autres, non pas à cause de ce chiffre-là, mais surtout parce que j'espère la partager avec vous... »

Pascal Dusapin

CALENDRIER 2015

16 CONCERTS ET 2 OPÉRAS DONNÉS DANS 7 PAYS DU 16 JANVIER AU 17 OCTOBRE

16 JANVIER – 12 AVRIL *Perelà, uomo di fumo*, opéra

16, 28, 31 JANVIER STAATSTHEATER MAINZ, MAYENCE, ALLEMAGNE
5 & 22 MARS, 10 & 12 AVRIL Philharmonisches Staatorchester Mainz, direction Hermann Bäumer
Choeur du Staatstheater Mainz

Avec Katja Ladentin, Geneviève King, Peter Felix Bauer, Ks. Hans-Otto Weiß, Brett Carter, Stephan Bootz, Marie Christine Haase, Heikki Kilpeläinen, Georg Lickleder, Alin-Ionut Deleanu, Ks. Jürgen Rust

Opéra créé le 24 février 2003, Orchestre de l'Opéra national de Paris, dir. J. Conlon, Opéra-Bastille, Opéra national de Paris

21 JANVIER *Reverso*, solo n°6 pour orchestre
HAUS DES RUNDFUNKS, GROSSER SENDESAAL, BERLIN
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, direction Franck Ollu

Pièce créée en juillet 2007, Orchestre Philharmonique de Berlin, dir. S. Rattle, Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence

21 & 22 JANVIER *Aufgang*, concerto pour violon et orchestre **CRÉATION ITALIENNE**
AUDITORIUM RAI, TURIN, ITALIE
Orchestra Sinfonica Nazionale, direction Juraj Valcuha,
Renaud Capuçon, violon

Pièce créée le 8 mars 2013, WDR Sinfonie Orchester, dir. JP. Saraste, Philharmonie, Cologne, Allemagne

26 JANVIER *Aufgang*, concerto pour violon et orchestre **CRÉATION FRANÇAISE**
PHILHARMONIE DE PARIS, FRANCE
Orchestre Philharmonique de Radio-France, direction Myung-Whun Chung
Renaud Capuçon, violon

Pièce créée le 8 mars 2013, WDR Sinfonie Orchester, dir. JP. Saraste, Philharmonie, Cologne, Allemagne

31 JANVIER *Reverso*, solo n°6 pour orchestre
CASA DA MUSICA, PORTO, PORTUGAL
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Musica, direction Baldur Brönnimann

Pièce créée en juillet 2007, Orchestre Philharmonique de Berlin, dir. S. Rattle, Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence

Jetzt genau!, concertino pour piano et six instruments **CRÉATION ANGLAISE**
CBSO CENTRE, BIRMINGHAM
Birmingham Contemporary Music Group, direction Franck Ollu

Pièce créée le 6 octobre 2012, Remix Ensemble, dir. P. Rundel, Festival Musica, Strasbourg, France

6 - 14 FÉVRIER **MUSICA NOVA HELSINKI FESTIVAL, FINLANDE**

6 FÉVRIER *Reverso*, solo n°6 pour orchestre
HELSINKI MUSIC CENTRE, CONCERT HALL
Helsinki Philharmonic Orchestra, direction John Storgårds

Pièce créée en juillet 2007, Orchestre Philharmonique de Berlin, dir. S. Rattle, Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence

11 FÉVRIER **Jetzt genau!**, concertino pour piano et six instruments
THE HOUSE OF NOBILITY
Uusinta ensemble, direction **Magnus Lindberg**

Pièce créée le 6 octobre 2012, Remix Ensemble, dir. P. Rundel, Festival Musica, Strasbourg, France

11 FÉVRIER **Étude pour piano n°6**
HELSINKI MUSIC CENTRE, PAAVO HALL
NYKY Ensemble, **Miikka Taipale**, piano

Pièce créée le 16 décembre 2002, I. Pace, piano, Festival d'automne, Paris

14 FÉVRIER **Ohé**, pour clarinette et violoncelle, **Invece**, pour violoncelle, **Canto**, pour soprano, clarinette et violoncelle
THE FINNISH NATIONAL OPERA, ALMI HALL
Mia Huhta, soprano, **Mikko Ivars**, violoncelle, **Olli Leppäniemi**, clarinette

Ohé - pièce créée le 17 juillet 1997, Accroche Note, A. Angster, clarinette, W. Grimmer, violoncelle, Rencontres musicales, Pont l'Abbé

Invece - pièce créée le 25 décembre 1992, S. Weider-Atherton, violoncelle, Festival les Arcs

Canto - pièce créée le 14 juillet 1994, Accroche Note, Centre Acanthes, Villeneuve-lez-Avignon

29 MARS | **Wenn du dem Wind...**, pour soprano et orchestre - 3 scènes de l'opéra *Penthesilea*
CRÉATION FRANÇAISE
PHILHARMONIE DE PARIS, FRANCE
Orchestre national des Pays de la Loire, direction **Pascal Rophé**
Karen Vourc'h, soprano

Dans le cadre de la résidence à l'Orchestre national des Pays de la Loire

Suite créée le 21 août 2014, Tokyo Symphony Orchestra, dir. A. Liebreich, Suntory Hall de Tokyo, Japon

31 MARS – 18 AVRIL | **Penthesilea**, opéra **CRÉATION MONDIALE**
31 MARS
2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18 AVRIL | **THÉÂTRE DE LA MONNAIE, BRUXELLES, BELGIQUE**
Orchestre symphonique et chœurs de La Monnaie, direction **Franck Ollu**
Mise en scène, **Pierre Audi**
Décors, **Berlinde De Bruyckere**
Avec **Natascha Petrinsky, Marisol Montalvo, Georg Nigl, Roman Trekel, Eve-Maud Hubeaux**

7 AVRIL | **Aufgang**, concerto pour violon et orchestre **CRÉATION ASIATIQUE**
LG ARTS CENTER, SEOUL, CORÉE DU SUD
Seoul Philharmonic Orchestra, direction **Myung-Whun Chung**
Hae-Sun Kang, violon

Pièce créée le 8 mars 2013, WDR, dir. S. Rattle,

Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence

11 AVRIL CONCERT-PORTRAIT AU FESTIVAL DE PÂQUES
AIX-EN-PROVENCE, FRANCE

In Nomine, pour alto

Pièce créée le 10 août 2000, Festival du Périgord Noir, France

Canto, pour soprano, clarinette et violoncelle

Pièce créée le 14 juillet 1994, Centre Acanthes, Villeneuve-lès-Avignon, France

Wolken, pour voix et piano

Pièce créée le 8 octobre 2014, Festival Musica, Strasbourg, France

Invece, pour violoncelle

Pièce créée le 25 décembre 1992, Festival Les Arcs, Les Arcs, France

Ipsò, pour clarinette

Pièce créée le 23 mars 1997, Festival Aspects des musiques d'aujourd'hui, Caen

Étude n°3, pour piano

Pièce créée le 27 septembre 2000, Festival Musica, Strasbourg, France

Karen Yourc'h, soprano, **Anssi Kartunen**, violoncelle, **Gérard Caussé**, alto,
Paul Meyer, clarinette, **Vanessa Wagner**, piano

24 AVRIL | **In vivo**, pour violon **CRÉATION MONDIALE**
FESTIVAL WITTEN, ALLEMAGNE
Carolín Widmann, violon

26 - 30 AVRIL **Watt**, concerto pour trombone et orchestre
26 & 30 AVRIL **CENTRE DE CONGRÈS, ANGERS, FRANCE**
28 & 29 AVRIL **LA CITÉ, NANTES, FRANCE**

Orchestre national des Pays de la Loire, direction **Pascal Rophé, Mike Svoboda**, trombone

Dans le cadre de la résidence à l'Orchestre national des Pays de la Loire

Pièce créée le 1er juin 1995, Nevada Symphony Orchestra, dir. V. Baley, Artemus Ham, Las Vegas, Etats-Unis

27 AVRIL **Jetzt genau!**, concertino pour piano et six instruments
LIEU UNIQUE, NANTES, FRANCE
Ensemble Utopik, direction **Michel Bourcier**

Pièce créée le 6 octobre 2012, Remix Ensemble, dir. P. Rundel, Festival Musica, Strasbourg, France

21 - 31 MAI **Khôra**, version pour orchestre de trente cordes
21 MAI **LE THÉÂTRE, LAVAL, FRANCE**
22 MAI **L'ESPAL, LE MANS, FRANCE**
26 & 27 MAI **LA CITÉ, NANTES, FRANCE**
29 & 31 MAI **CENTRE DE CONGRÈS, ANGERS, FRANCE**
Orchestre national des Pays de la Loire, direction **Samuel Jean**

Dans le cadre de la résidence à l'Orchestre national des Pays de la Loire

Pièce créée le 28 septembre 1997, Orchestra della Toscana, dir. L. Pfaff, Festival Musica, Strasbourg, France

6 - 11 JUIN **Disputatio**, pour chœur et orchestre à cordes
6 JUIN | **KAMMERMUSIKSAAL DER PHILHARMONIE, BERLIN, ALLEMAGNE CRÉATION MONDIALE**
8 JUIN | **PHILHARMONIE DE PARIS, FRANCE CRÉATION FRANÇAISE**
11 JUIN **PRINZREGENTENTHEATER, MÜNICH, ALLEMAGNE**
RIAS Kammerchor, Münchener Kammerorchester, direction **Alexander Liebreich**

26 SEPTEMBRE - 17 OCTOBRE **Penthesilea**, opéra **CRÉATION FRANÇAISE**
26, 28, 30 SEPTEMBRE **OPÉRA NATIONAL DU RHIN, STRASBOURG, FRANCE**
17 OCTOBRE **LA FILATURE, MULHOUSE, FRANCE**
Orchestre Philharmonique de Strasbourg, direction **Franck Ollu**

Opéra créé le 31 mars 2015, Orchestre symphonique et chœurs de La Monnaie, dir. L. Morlot, Théâtre de La Monnaie, Bruxelles, Belgique

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE

Perelà, uomo di fumo opéra

Reverso solo n°6 pour orchestre

Aufgang concerto pour violon et orchestre **Création française, italienne, asiatique**

Jetzt genau! concertino pour piano et six instruments **Création anglaise**

Étude n°6 pour piano

In Nomine pour alto

Ohé pour clarinette et violoncelle

Canto pour soprano, clarinette et violoncelle

Wenn du dem Wind... pour soprano et orchestre - 3 scènes de l'opéra *Penthesilea* **Création française**

Penthesilea opéra **Création mondiale, création française**

Ipsò pour clarinette

Wolken pour voix et piano

Invece pour violoncelle

Étude n°3 pour piano

In vivo pour violon **Création mondiale**

Watt concerto pour trombone et orchestre

Khôra version pour orchestre de trente cordes

Disputatio pour chœur et orchestre à cordes **Création mondiale, création française**

Perelà, uomo di fumo opéra

VENDREDI 16, MERCREDI 28, DIMANCHE 31 JANVIER

JEUDI 5 & DIMANCHE 22 MARS

VENDREDI 10 & DIMANCHE 12 AVRIL

STAATSTHEATER MAINZ, MAYENCE, ALLEMAGNE

Philharmonisches Staatsochester Mainz,

Choeur du Staatstheater Mainz

Hermann Bäumer, direction

Avec Katja Ladentin, Geneviève King, Peter Felix Bauer,

Ks. Hans-Otto Weiß, Brett Carter, Stephan Bootz,

Marie Christine Haase, Heikki Kilpeläinen, Georg Lickleder,

Alin-Ionut Deleanu, Ks. Jürgen Rust

Avec *Perelà, l'homme de fumée*, son quatrième opéra créé en février 2003, il est manifeste que Pascal Dusapin affronte le genre sans détour et offre au répertoire lyrique un opus prometteur. Après ses années d'apprentissage qui lui ont fait livrer trois ouvrages passionnants démontrant une veine lyrique originale et personnelle, *Perelà* assume la maturité de son auteur, le grand format et se pose plus prosaïquement en tant qu'œuvre directement inspirée par son sujet. Pascal Dusapin reconnaît en avoir débuté l'écriture suite à la révélation que fut pour lui la lecture du roman d'Aldo Palazzeschi *Le Code de Perelà*. Ce roman fabuleux, au sens où la fable impose son cheminement, prête au compositeur un matériau littéraire et philosophique extraordinaire par le biais de la relation d'un personnage totalement étranger au monde et subitement intimement lié à celui-ci, adulé puis déchu. Figure christique, l'Homme de fumée de Palazzeschi est un héros d'opéra accompli, dans le sens où convergent vers lui tous les rôles. Un héros en abîme puisque sa parole est comptée mais prétexte à toutes les autres. Pascal Dusapin a choisi d'adapter lui-même cet étrange roman publié en 1911 et s'est d'abord donné pour règle de conserver la langue (l'opéra est chanté en italien), la grammaire et la phrase qui indubitablement sont partie organique de l'art de Palazzeschi. Cette adaptation est donc davantage une réduction, « une excision » dit-il, qu'une réécriture. Le style est la chair, il rend compte de la théâtralisation propre au roman, puisque la grande majorité des chapitres prend en effet la forme de scènes dialoguées, conviant autour de l'Homme de fumée un nombre extravagant de personnages. Des seize chapitres du roman, le compositeur en a donc conservé dix qui structurent le livret et organisent la dramaturgie autour de l'Homme de fumée : l'arrivée à la cour, le thé, Dieu, le Bal... jusqu'au procès de Perelà et enfin au fameux Code. Ces situations, presque toujours surréalistes, mêlant à une ambiance de monarchie décadente des anachronismes furieux, convient des caractères nombreux, singuliers et excentriques. Elles entraînent naturellement vers un riche dispositif vocal et orchestral (...)

Pascal Dusapin admet que, bien plus qu'une volonté de travail sur la forme, c'est la dimension humaniste du roman de Palazzeschi qui a motivé la composition de *Perelà*. Une dimension qui pourtant ne suffirait pas à un tel aboutissement, à un développement sur plus de deux heures, si une véritable réflexion sur les moyens musicaux, vocaux, sur la distribution et sur l'architecture de l'œuvre n'était préalablement acquise. En répondant très exactement aux moyens usuels du genre, en faisant en sorte que la forme s'efface, ce quatrième opéra de Pascal Dusapin laisse place à l'inspiration, à une musique libre et définitivement lyrique.

Antoine Gindt

Reverso solo n°6 pour orchestre

MERCREDI 21 JANVIER

HAUS DES RUNDFUNKS, GROSSER SENDESAAL, BERLIN

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Franck Ollu, direction

SAMEDI 31 JANVIER

CASA DA MUSICA, PORTO, PORTUGAL

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Musica

Baldur Brönnimann, direction

VENDREDI 6 FÉVRIER

HELSINKI MUSIC CENTRE - CONCERT HALL,

HELSINKI, FINLANDE

Helsinki Philharmonic Orchestra

John Storgårds, direction

En latin, *reverso* veut signifier : retourner en sens contraire.

C'est ainsi que furent composées de larges sections de *Reverso*. Par un incessant recouvrement de l'après qui retourne à l'avant pour se greffer à nouveau vers l'après etc. Par exemple, le début fût composé alors que je rédigeais la fin, mais pas tout à fait, puisque la fin ne pouvait se décider sans d'abord composer le début. C'est au fond comme une écriture de l'après vers l'avant qui revient sans cesse au-devant. Si l'on peut dire de la droite vers la gauche. La forme de *Reverso* s'est ainsi déployée par repliages, dépliages et pliages successifs et persistants. Ainsi, la matière musicale s'enrichit de flux aux vitesses et aux couleurs variées toutes animées de dynamismes singuliers.

Reverso est le 6ème solo de mon cycle pour orchestre qui en comportera 7. Ce cycle, initié en 1992 avec *Go* suivis de *Extensio* (1993), *Apex* (1995), *Clam* (1998), *Exeo* (2002), *Reverso* (2006), sera achevé en 2008 avec le solo n°7 que j'écris actuellement. Le cycle entier sera créé le 27 mars 2009 à la Cité de la Musique à Paris par l'Orchestre Philharmonique de Liège sous la direction de Pascal Rophé.

Commandé par l'orchestre de la Philharmonie de Berlin et le Festival d'Aix 2007, *Reverso* fût créé le 1er Juillet 2007 au festival d'Aix en Provence, et est dédié avec beaucoup d'émotion à Sir Simon Rattle et ses « Berliner ».

Pascal Dusapin

Aufgang concerto pour violon et orchestre

MERCREDI 21 & JEUDI 22 JANVIER

AUDITORIUM RAI, TURIN, ITALIE

CRÉATION ITALIENNE

Orchestra Sinfonica Nazionale

Juraj Valcuha, direction

Renaud Capuçon, violon

LUNDI 26 JANVIER

PHILHARMONIE DE PARIS, FRANCE

CRÉATION FRANÇAISE

Orchestre Philharmonique de Radio-France

Myung-Whun Chung, direction

Renaud Capuçon, violon

MARDI 7 AVRIL

LG ARTS CENTER, SEOUL, CORÉE DU SUD

CRÉATION ASIATIQUE

Seoul Philharmonic Orchestra

Myung-Whun Chung, direction

Hae-Sun Kang, violon

J'aime le mot allemand « Aufgang » car il suggère l'idée d'une élévation. C'est un mot dont la traduction française est nécessairement approximative car il exprime plus l'idée d'un concept que d'une réalité (bien qu'il puisse aussi indiquer l'action d'aller vers le haut ou désigner un lever de soleil). Ce mot est apparu presque de lui-même pendant la composition tant l'espace ouvert par l'espoir et le désir de cette forme concertante me semblait inaccessible. Il est extrêmement difficile pour moi d'exprimer ce qui a été l'objet et l'enjeu de ce travail. J'ai commencé ce concerto en 2008. Puis j'ai dû arrêter. C'était la première fois que cela m'arrivait. Je ne désirais plus rien faire avec « ça » et j'ai abandonné ce projet. Grâce à l'initiative généreuse et enthousiaste de Renaud Capuçon, je l'ai repris quelques années plus tard pour l'achever novembre 2011. Pour cela, il avait fallu tout recommencer mais aussi tout continuer.

Au fond, tout était sombre et il fallait reconquérir une clarté. La lumière devint alors une sorte de motif secret. Evidemment, rien d'explicite ne peut se formuler musicalement avec la lumière. Mais en composant, il arrive que nous soyons si accablés par notre propre obscurité que le combat avec la matière musicale se confond avec la quête de la moindre lueur, du moindre scintillement.

Ecrire pour un violon et un orchestre pourrait s'apparenter à cet étrange combat entre le sombre et l'éclat. Au début le violon est tout en haut, l'orchestre tout en bas. Tous les deux chantent. L'orchestre est sombre, le violon est presque perdu, avec une évocation si plaintive et tenu qu'il semble luire comme un reflet. Une aube et un coucher de soleil, au même instant. Je me souviens bien de cette image lorsque j'ai commencé à écrire. Au fond il s'agissait sans doute de confondre l'un et l'autre par un progressif et subtil enchevêtrement. *Aufgang* est né ainsi. Par le désir d'opposer les contraires, et de les réunir sans cesse en un flux.

On pourrait s'étonner de l'emploi de telles images. S'il est possible de concevoir la musique avec des représentations, littéraires, on sait qu'il est utopique de vouloir dire la musique. Concernant « Aufgang », il n'en reste pas moins vrai que l'image la plus proche de mon intention reste celle d'une levée de lumière (*Aufgang des Lichts*).

Pascal Dusapin

Jetzt genau!

concertino pour piano et six instruments

VENDREDI 31 JANVIER

CBSO CENTRE, BIRMINGHAM

CRÉATION ANGLAISE

Birmingham Contemporary Music Group,

Franck Ollu, direction

MERCREDI 11 FÉVRIER

THE HOUSE OF NOBILITY, HELSINKI, FINLANDE

Uusinta ensemble

Magnus Lindberg, direction

LUNDI 27 AVRIL

LIEU UNIQUE, NANTES, FRANCE

Ensemble Utopik

Michel Bourcier, direction

La première version de cette pièce s'appelait *Genau!*.

Commandée par la ville de Karlsruhe pour les 60 ans de Wolfgang Rihm. *Genau!* y a été créée le 18 mars 2012 avec Siegfried Mauser au piano. J'ai choisi ce mot qui signifie tout à fait ou précisément car il me semblait parfaitement s'adapter au chiffre 60. Je m'amuse toujours de l'entendre en Allemagne où il ponctue à peu près presque chaque fin de phrase avec quelques variantes comme *Jetzt genau!*.

Après avoir composé *Genau!*, j'ai ressenti la nécessité qu'il me fallait continuer cette pièce où s'exprime l'ombre de musiques toujours venues d'ailleurs et même d'un peu plus loin sans jamais en citer une seule. *Jetzt genau!* est donc la version définitive. J'ai choisi un petit orchestre où les instruments ne peuvent s'assembler par assimilation de timbres connexes et/ou complémentaires (par exemple, flûte et clarinette ou trompette et trombone). C'est ainsi que dans *Jetzt genau!*, aucun instrument ne peut guère se cacher derrière un autre : clarinette (et clarinette basse), trombone basse, harpe, percussion, violoncelle, contrebasse et piano soliste. Si l'on peut dire, presque tous sonnent « à cru ».

Dédiée à Wolfgang Rihm, la partition de *Jetzt genau!* a été commandée par La Casa da Musica, l'Ensemble Contrechamps de Genève et le festival Musica de Strasbourg où elle a été créée le 6 octobre 2012 par l'Ensemble Remix de Porto dirigé par Peter Rundel et Nicolas Hodges au piano puis à Porto le 9 octobre.

Pascal Dusapin

Étude n°3 et Étude n°6 pour piano

Étude n°6 - MERCREDI 11 FÉVRIER

HELSINKI MUSIC CENTRE, PAAVO HALL
HELSINKI, FINLANDE

NYKY Ensemble
Miikka Taipale, piano

Étude n°3 - SAMEDI 11 AVRIL

CONCERT-PORTRAIT AU FESTIVAL DE PÂQUES
AIX-EN-PROVENCE, FRANCE

Vanessa Wagner, piano

Les études font partie d'un cycle qui en compte 7 (le cycle entier fut créé le 16 décembre 2002 par Ian Pace aux Bouffes du Nord à Paris lors du Festival d'Automne). Bien que chaque pièce possède un caractère technique spécifique, ces musiques ne sont pas des exercices de virtuosités digitales destinés à l'acquisition de la technique du piano mais de véritables études de composition conçue l'une dans l'autre, comme des poupées russes dont les allures seraient à chaque fois rendues différentes et complémentaires.

Pascal Dusapin

In Nomine pour alto

SAMEDI 11 AVRIL

CONCERT-PORTRAIT AU FESTIVAL DE PÂQUES,
AIX-EN-PROVENCE, FRANCE

Gérard Caussé, alto

Ohé pour clarinette et violoncelle

SAMEDI 14 FÉVRIER

THE FINNISH NATIONAL OPERA, ALMI HALL,
HELSINKI, FINLANDE

Mikko Ivars, violoncelle, Olli Leppäniemi, clarinette

Canto pour soprano, clarinette et violoncelle

SAMEDI 14 FÉVRIER

THE FINNISH NATIONAL OPERA, ALMI HALL,
HELSINKI, FINLANDE

Mia Huhta, soprano, Mikko Ivars, violoncelle, Olli Leppäniemi, clarinette

SAMEDI 11 AVRIL

CONCERT-PORTRAIT AU FESTIVAL DE PÂQUES,
AIX-EN-PROVENCE, FRANCE

Karen Vourc'h, soprano, Anssi Kartunen, violoncelle,
Paul Meyer, clarinette

Canto tire son nom du poème de Giacomo Leopardi (1798-1837) *Canto della fanciulla*. Et si l'on sait que la majeure partie de son oeuvre poétique est habituellement rassemblée sous le titre de *Canti*, il m'était facile d'en emprunter le titre en forme d'hommage. Naturellement dédié au chant, *Canto* n'est pas seulement une partition pour une voix de femme accompagnée d'une clarinette et d'un violoncelle. Chacun des musiciens déploie une ligne souple et sinueuse, d'allure généralement descendante, comme une plainte douce et craintive en une large mélodie à trois voix.

Pascal Dusapin

Wenn du dem Wind... pour soprano et orchestre - 3 scènes de l'opéra *Penthesilea*

DIMANCHE 29 MARS

PHILHARMONIE DE PARIS, FRANCE - CRÉATION FRANÇAISE

Orchestre national des Pays de la Loire

Pascal Rophé, direction

Karen Vourc'h, soprano

Wenn du dem Wind... est une suite musicale pour mezzo et orchestre composée et établie d'après l'opéra *Penthesilea* (sur le drame éponyme d'Heinrich von Kleist 1777-1811) qui sera créé à La Monnaie de Bruxelles le 31 mars 2015. Le thème abordé est le conflit irrésoluble entre un sentiment individuel puissant et un ordre social qui exclut le sentiment naturel. Contrevenant à toutes les lois sacrées des amazones, la reine Penthesilée tombe amoureuse d'Achille, héros de la guerre de Troie. C'est ainsi que si elle veut pouvoir l'aimer, Penthesilée doit d'abord vaincre Achille. Abusée par ce dernier qui lui laisse croire qu'elle a triomphé de lui au combat, Penthesilée, folle de rage et de douleur d'avoir trompé la crédulité de son peuple se jette sur lui avec ses chiens et le déchire avec la fureur d'une bête.

Après la composition de l'opéra, j'ai réalisé une suite pour mezzo et orchestre qui combine trois rôles. Ceux de *Penthesilea*, de sa servante Prothoé et de la Prêtresse. Dans cet exercice très particulier pour un compositeur, la difficulté est de rendre la substance dramatique des trois voix en une seule en conservant la ligne nécessaire au chant. Avec Beate Haeckl, ma co-librettiste sur l'opéra *Penthesilea* nous avons réuni et réadapté pour cette suite musicale le prologue et les scènes 2 et 4 qui voient ce drame irrésoluble entre l'amour et la loi se mettre en place. *Wenn du dem Wind...* commence par une mélodie très simple et enfantine, presque maladroite. Dans *Penthesilea* aussi, ce chant d'enfant est comme un leitmotiv toujours transformé mais immédiatement reconnaissable. Parce que lorsque nous souffrons, nous redevenons tel un enfant...

Pascal Dusapin

Penthesilea opéra

**MERCREDI 31 MARS, JEUDI 2, SAMEDI 4, MARDI 7, JEUDI 9
DIMANCHE 12, MARDI 14, JEUDI 16, SAMEDI 18 AVRIL**
THÉÂTRE DE LA MONNAIE, BRUXELLES, BELGIQUE
CRÉATION MONDIALE

Orchestre symphonique et chœurs de La Monnaie

Franck Ollu, direction

Pierre Audi, mise en scène

Berlinde De Bruyckere, décors

Avec Natascha Petrinsky, Marisol Montalvo, Georg Nigl,

Roman Trekel, Eve-Maud Hubeaux

SAMEDI 26, LUNDI 28, MERCREDI 30 SEPTEMBRE
OPÉRA NATIONAL DU RHIN, STRASBOURG, FRANCE
CRÉATION FRANÇAISE

SAMEDI 17 OCTOBRE

LA FILATURE, MULHOUSE, FRANCE

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Franck Ollu, direction

Penthésilée, l'orgueilleuse reine des Amazones ! Après la mort accidentelle de sa soeur Hippolyte, Penthésilée se lance dans la guerre de Troie pour prouver le courage des Amazones. Achille et elle sont pris dans un jeu complexe d'amour et de haine, d'attirance et de répulsion, un jeu qui se révélera fatal. Heinrich von Kleist (1808) introduit ce sujet dans l'ère moderne. Chez lui, ce n'est pas Achille qui tue Penthésilée, mais l'inverse : dans un moment de folie tragique, elle déchire de ses dents le corps de l'être aimé... Avec *Penthesilea*, Pascal Dusapin livre son septième opéra. La partition s'ouvre sur une citation de Christa Wolf : « *Ce n'est pas un beau spectacle, l'ère moderne commence.* »

Ipsò pour clarinette

SAMEDI 11 AVRIL

CONCERT-PORTRAIT AU FESTIVAL DE PÂQUES,
AIX-EN-PROVENCE, FRANCE

Paul Meyer, clarinette

Il ne faut pas se méprendre avec *Ipsò*, du latin *ipse* : « pour lui même, en lui même, seul, à lui seul », pour clarinette solo. Son apparence initiale est anodine. Le matériau y est presque bénin. Un groupe de modes pentatoniques - comme souvent dans ma production depuis quelques années - mais structurés sur six notes est arbitrairement confronté à sa propre impuissance à proliférer ou à engendrer d'autres semblables. Et si vous pouvez comprendre que cela est extrêmement contrariant pour tout projet musical, il vous sera plus aisé de n'entendre que la ligne dynamique de cette musique qui - si elle se donne des airs outrageusement populaires, voire folkloriques - n'en finit pas moins sur une proposition complètement inverse tant du point de vue rythmique et mélodique, qu'harmonique, qui s'enfuit lascivement et presque sans y rien y laisser voir vers un univers infrachromatique (utilisation du quart de ton) aux franges ténues d'une extinction temporelle totale, qui vous fera même perdre l'idée que cette musique avait commencé sur des prémices stylistiques aussi singuliers...

Pascal Dusapin

Wolken pour voix et piano

SAMEDI 11 AVRIL

CONCERT-PORTRAIT AU FESTIVAL DE PÂQUES,
AIX-EN-PROVENCE, FRANCE

Karen Vourc'h, soprano, Vanessa Wagner, piano

Alors que j'achevais la composition de l'opéra *Penthesilea*, je reçu en octobre 2013, la commande d'un festival allemand qui désirait célébrer Goethe en musique. Les délais étaient trop proches pour que je puisse accepter favorablement ce travail mais à cette occasion je trouvais dans ma bibliothèque un texte de Goethe intitulé « Essai de théorie météorologique » suivi d'un grand poème célébrant le travail du grand scientifique Luke Howard (1772-1864) qui avait publié en 1803 le premier livre décrivant les morphologies et les mouvements des nuages. La classification qu'il a établi est encore la nôtre aujourd'hui : cirrus, cumulus, stratus, nimbus.

Cet hommage de Goethe à Luke Howard me donna immédiatement envie d'écrire quelques lieds qui apaiseraient la furie de *Penthesilea*, opéra où tous les protagonistes ne cessent pas de se massacrer comme des fauves. A cet instant, ma vie avait sans doute besoin de flotter plus doucement... Je décidai donc de prendre un peu plus de temps pour écrire ces pièces pour piano et soprano et fus heureux de les confier à Françoise Kubler.

J'ai pris les quatre poèmes portant les noms de 4 nuages, auxquels j'ai adjoint un fragment de *Nausikaa*, tragédie inachevée de Goethe où la référence à la luminosité blanche (*In weisser Glanz*) me semblait opportune...

Pascal Dusapin

Invece pour violoncelle

SAMEDI 14 FÉVRIER

**THE FINNISH NATIONAL OPERA, ALMI HALL,
HELSINKI, FINLANDE**

Mikko Ivars, violoncelle

SAMEDI 11 AVRIL

**CONCERT-PORTRAIT AU FESTIVAL DE PÂQUES,
AIX-EN-PROVENCE, FRANCE**

Anssi Kartunen, violoncelle

Commande de la SACEM pour le Festival des Arcs, *Invece* a été créé par la violoncelliste Sonia Wieder- Atherton l'année de sa composition, à Noël 1992. Pour Pascal Dusapin, le titre veut dire « au contraire de... ». Le compositeur prend un malin plaisir à poursuivre laconiquement son explication en ces termes : « *c'est une musique faite avec des « choses » que je n'utilise jamais d'habitude, donc au contraire de ... (C.Q.F.D.)* ».

Recyclant les déchets de l'ordre esthétique, la pièce pour violoncelle solo, dédiée à l'interprète de la création française, joue en fait sur la dichotomie généralisée de la contrariété sonore : discours continu - jeu discontinu, polarité de hauteurs de notes - éclatement dans l'espace, spasmes triple forte - doux écho, battologie d'unisson ou d'octave - passages illusoire « à deux voix », son strié - mélodie au galbe lisse, pulsation régulière - temps heurté, densité virtuose - intervention rare jusqu'à l'exhaure silencieuse de la fin...

D'une férocité toute bartokienne, l'oeuvre étale sur 112 mesures des fragments de solipsisme nerveux, ponctués par de brefs points d'orgue à résonance contractée. Comme dans toute manifestation énergétique, le jeu a contrario influence fatalement une logique inhabituelle. Ici, le geste compositionnel rejoint la part alternative d'intuition et de rationalité. A ce titre, au niveau du champ d'interprétation symbolique, il nous est possible de discerner des éléments typiques de toute bipolarité esthétique (par exemple belle diurne et bête nocturne...). Ainsi, dans leur globalité, les aspects positifs et négatifs induisent des facteurs paramétriques inopinés, dûs à la variabilité et à la constance... *Invece* tient de cette inexplicable alternance, de cette « inquiétante étrangeté » - pour reprendre un concept cher à Sigmund Freud.

Pierre-Albert Castanet

In vivo pour violon

VENREDI 24 AVRIL

**FESTIVAL WITTEN, ALLEMAGNE
CRÉATION MONDIALE**

Carolyn Widmann, violon

Watt concerto pour trombone et orchestre

DIMANCHE 26 & JEUDI 30 AVRIL

CENTRE DE CONGRÈS, ANGERS, FRANCE

MARDI 28 & MERCREDI 29 AVRIL

LA CITÉ, NANTES, FRANCE

Orchestre national des Pays de la Loire

Pascal Rophé, direction

Mike Svoboda, trombone

Composé en 1994, le Concerto pour trombone *Watt* répond à la double commande du Dr. Howard Hoffmann pour l'Atelier international du trombone de l'Université du Nevada de Las Vegas et du Ministère de la culture français pour l'édition 1995 du Festival Musica de Strasbourg. Dédiée à son créateur, le tromboniste Alain Trudel, l'oeuvre fut jouée pour la première fois le 30 mai 1995 à Artemus Ham avec l'Orchestre symphonique du Nevada dirigé par Virko Baley. La pièce fut redonnée dans le cadre du Festival Musica, le 22 septembre 1995, l'Orchestre de la Radio Autrichienne étant placé sous la baguette d'Alicja Mounk.

Votre écriture s'inspire-t-elle de références littéraires et artistiques ?

Si je m'inspire de mondes artistiques, je ne cite jamais les oeuvres. J'ai, par exemple, de nombreuses références en matière de peinture et de sculpture. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, et que j'étudiais auprès de Iannis Xenakis, je me suis passionné pour l'Art minimal, représenté notamment par Sol Le Witt, Ad Reinhardt, Mark Rothko, etc.

Qu'en est-il, en ce cas, de Watt ?

Watt fut une commande américaine. La pièce porte un titre ambigu qui prête à sourire. Pour les américains, elle évoque aussi bien le flux énergétique que la question posée. En réalité, le titre de l'oeuvre fait allusion au roman homonyme que Samuel Beckett écrivit en 1953. J'ai été fasciné par le personnage de *Watt*, sa solitude, son combat. Il lutte contre lui-même et ceux qui l'entourent. Le thème des forces antagonistes, qui parcourt l'oeuvre est aussi très puissant. L'écrivain n'est pas, à mes yeux, ce « grand clochard céleste », errant, lunaire que l'on nous décrit. Pour le musicien que je suis, il demeure un fantastique architecte des formes dont l'oeuvre tend vers une abstraction de plus en plus forte.

Précisément, parlez-nous de la forme de votre partition. S'agit-il, tout d'abord, d'un concerto ?

Non, cela je ne le voulais pas bien que le trombone soit le soliste de la pièce. Dans un premier temps, je souhaitais opposer un trombone à la masse de l'orchestre. En somme, tester l'instrument dans ses tessitures les plus extrêmes. Il y avait quelque chose de ludique, une sorte de défi à relever par Alain Trudel, prodigieux virtuose qui avait repoussé les limites physiques et sonores du trombone.

Que signifie, au milieu de la partition, cette étrange mélodie consonante ?

La mélodie tonale est « chantée-jouée » par le soliste. L'idée m'en est venue en entendant ma fille, alors enfant, chantonner en rangeant ses poupées. J'ai noté la mélodie que j'ai retravaillée par la suite. En composant *Watt*, je me suis interrogé sur la manière d'arriver au cœur de la partition, à cette mélodie, mais aussi à la façon de s'y soustraire. Est-ce que l'apparition de la mélodie signifie l'aboutissement d'une lutte ? La pièce porte certainement une part autobiographique.

Avez-vous testé des procédés de jeux particuliers ?

L'effet pour l'effet ne m'intéresse pas particulièrement. Cela étant, avec Alain Trudel, nous avons travaillé sur les sons multiphoniques. Ils sont placés au service d'une écriture lyrique que chaque soliste est libre de traduire. Les interprétations sont d'ailleurs très différentes les unes des autres.

Khôra version pour orchestre de trente cordes

JEUDI 21 MAI

LE THÉÂTRE, LAVAL, FRANCE

VENDREDI 22 MAI

L'ESPAL, LE MANS, FRANCE

MARDI 26 & MERCREDI 27 MAI

LA CITÉ, NANTES, FRANCE

VENDREDI 29 & DIMANCHE 31 MAI

CENTRE DE CONGRÈS, ANGERS, FRANCE

Orchestre national des Pays de la Loire, Samuel Jean, direction

Pour grand orchestre à cordes (peut être joué par une formation réduite), *Commande de Radio France.*

Khôra : (espace, matière, milieu spatial). Au sens littéral, *Khôra*, est le territoire qui entoure une agglomération, l'espace indéterminé par opposition à l'espace organisé par l'homme. Pour établir la différence entre les choses sensibles en comparaison aux formes intelligibles, Platon doit introduire un troisième mot, *Khôra* qui explique pourquoi les choses sensibles ne sont pas identiques aux formes intelligibles.

Extrait de la définition de *Khôra* dans le *Dictionnaire des notions philosophiques*, éd. Puf

Disputatio

pour chœur et orchestre à cordes

SAMEDI 6 JUIN

KAMMERMUSIKSAAL DER PHILHARMONIE, BERLIN, ALLEMAGNE

CRÉATION MONDIALE

LUNDI 8 JUIN

PHILHARMONIE DE PARIS, FRANCE

CRÉATION FRANÇAISE

JEUDI 11 JUIN

PRINZREGENTENTHEATER, MÜNICH, ALLEMAGNE

RIAS Kammerchor, Münchener Kammerorchester

Alexander Liebreich, direction

Disputatio (2014) pour chœur d'enfants, chœur, glassharmonica, cloches plaques, percussions, timbales et orchestre à cordes.

Commande du RIAS Kammerchor et du Münchener Kammerorchester.

Disputatio est une partition écrite sur un texte d'Alcuin, un théologien anglais qui vivait à York au VIIIème siècle. Alcuin était un des tout premiers savants de son époque. Proche de Charlemagne, il avait créé sous sa protection « l'Académie Palatine » où il enseignait la rhétorique, la dialectique, les lettres, l'astronomie et les sciences. L'histoire ne le retient pas comme un grand philosophe mais son influence sur le monde de la pensée au Moyen Âge est considérable. Alcuin a mené de grandes réformes éducatives et on le considère quelquefois comme l'un des premiers à avoir défendu l'idée d'une identité européenne.

En 1996, j'ai découvert dans une traduction française la « *Disputatio* » texte en latin extrait du manuscrit de Salisbury. A la vérité, la *disputatio* est d'abord un exercice de dialogue maître - élève fondé sur la devinette, le jeu, la fable, censé amener l'élève à réfléchir à la langue qu'il pratique et le conduire aux questions théologiques.

Le titre exact de ce texte d'Alcuin est PIPPINI REGALIS ET NOBILISSIMI JUVENIS DISPUTATIO CUM ALBINO SCHOLASTICO (*Disputatio du jeune prince royal Pepin avec le maître Albinus*). Remarquons que Pepin (en latin Pippinus) était le second fils de Charlemagne.

J'ai immédiatement aimé ce texte magnifique, calme et toujours étrange, parsemé d'énigmes, qui articulent une méthode d'enseignement oral très original de ton et de pensée.

Longtemps, je me suis demandé que faire avec ce texte. La commande conjointe du RIAS Kammerchor et du Münchener Kammerorchester m'a offert le cadre idéal pour cette composition. J'ai alors choisi d'écrire pour un orchestre de cordes, un Glassharmonica, des percussions où dominant surtout les cloches plaques et un jeu de timbales. Afin de respecter la structure dialoguée du texte, j'ai utilisé un chœur d'enfants. C'est ainsi que le petit chœur d'enfants est Pippinus et le grand chœur, Albinus.

J'ajoute que j'ai été heureux d'écrire sur un texte aussi dense du point de vue métaphysique et spirituel. Après plus de deux années consacrées à la composition de mon opéra *Penthesilea* où tous les protagonistes se déchirent et se massacrent comme des fauves pour aboutir à un néant mortifère total, aborder les profondeurs sereines d'un jeu de questions-réponses ontologiques m'a fait beaucoup de bien...

Disputatio a été achevée la nuit du 14 juin 2014 et est dédiée à Anton pour son cinquième anniversaire...

Pascal Dusapin

BIOGRAPHIE

Il y a beaucoup de questions dans la musique de Pascal Dusapin, à chacun d'y retrouver les échos de ses propres interrogations, les réponses masquées par l'écriture, ses émotions à l'écoute de cette musique singulière, organique, tour à tour éruptive, suspendue dans l'indicible, rugueuse, pensive, pleine de vitalité, butée, passant en un instant d'une tristesse noire à une cascade de rires triomphants, d'un grincement d'effroi à une avalanche fantastique qui devient fanfare débonnaire, embrassant tous les affects, sans peur.

C'est à l'âge de dix huit ans que Pascal Dusapin, né le 29 mai 1955 à Nancy, écoute *Arcana* d'Edgar Varèse, à l'Université de Vincennes. Sa vie bascule, il sait désormais que sa vie se confondra avec la composition musicale. Auparavant, il y eut l'éveil musical, au détour de vacances familiales un trio de jazz joue dans l'hôtel, il en revient avec l'envie de jouer de la clarinette, son père le mettra au piano. Puis à dix ans il découvre l'orgue, une déflagration émotionnelle qui perdurera au travers d'une adolescence chaotique et peu conforme. A grandir entre un petit village lorrain entouré de forêts et la banlieue parisienne, il ne choisit aucune obéissance et se passionne autant pour Bach que pour les Doors, le free jazz et Beethoven, s'abreuvant des découvertes musicales propres aux années 70. Avec passion, il suivra les cours de Iannis Xenakis de 1974 à 1978, qu'il perçoit comme le dépositaire contemporain de Varèse. Xenakis est pour lui un maître à *penser autrement* qui élargit son horizon aux mathématiques et à l'architecture. C'est le seul enseignement qu'il suivra vraiment, sans doute parce que Xenakis ne lui demande rien mais lui donne toujours. Ses premières pièces, *Souvenir du silence* (1975), *Timée* (1978) trouvent l'écoute et le soutien des compositeurs Franco Donatoni et Hughes Dufourt. André Boucourechliev lui lègue de précieux conseils et des maximes qui resteront pour toujours des compagnes de route : « N'oublie jamais un instrument au fond de l'orchestre », « La sincérité n'est pas une valeur en art »...

En 1977 il remporte le prix de la Fondation de la Vocation et en 1981 celui de la Villa Médicis où il séjournera deux ans et écrira *Tre Scalini*, *Fist*, son premier Quatuor, *Niobé*. Il reviendra de Rome plus déterminé que jamais à vivre en composant, à composer en vivant. A l'été 1986 il écrit *Assai* pour le ballet de Dominique Bagouet, grande rencontre humaine et artistique, dont la tournée le mènera de par le monde pendant des années.

En 1986, appuyé par Rolf Lieberman, il s'engage dans l'aventure de son premier opéra, écrit en étroite collaboration avec l'écrivain Olivier Cadiot, *Roméo & Juliette* : un détournement d'intrigue, de genre, une révolution musico-littéraire où le mot est choisi pour son chant et son rythme tissé au plus près d'une musique totalement débridée. La création aura lieu simultanément à l'Opéra de Montpellier, en juillet 1989, et au Festival d'Avignon, suivi d'une tournée à l'étranger. Pascal Dusapin relie dès lors sa passion littéraire à ses travaux opératiques. Ainsi naîtront *Medeamaterial* d'après Heiner Müller, créé à La Monnaie de Bruxelles en 1991, *To be sung* d'après Gertrude Stein, fantastique aventure à laquelle il associe le grand plasticien maître de la lumière James Turrell, créé en 1994 au Théâtre des Amandiers à Nanterre et en 2003 *Perelà*, *Uomo di fumo*, d'après Aldo Palazzeschi à l'Opéra Bastille. Il écrit ensuite le livret de ses deux opéras suivants, *Faustus*, *The Last Night* créé au Staatsoper *Unter der Linden* de Berlin en 2006 et *Passion* au Festival d'Aix-en-Provence en 2008, inspiré par le mythe d'Orphée. Poursuivant sa mise en abîme des héros antiques, il s'attaque au livre référence de Heinrich von Kleist pour son dernier opéra, *Penthesilea*, création en mars 2015 au Théâtre de La Monnaie à Bruxelles, dont il tire également une suite pour soprano et orchestre, *Wenn du dem Wind...*, créée au Suntory Hall de Tokyo en août 2014.

Entrelacés dans l'écriture de ses opéras ont éclos de nombreuses pièces dont sept quatuors à cordes (le sixième avec orchestre), d'autres partitions vocales telles *La Melancholia*, *Granum Sinapis*, *Dona Eis*, *Disputatio*, ainsi que *Sept études pour piano*, *A Quia* concerto pour piano, sept solos pour orchestre, *Go*, *Extenso*, *Apex*, *Clam*, *Exeo*, *Reverso* (créé par les Berliner et Simon Rattle) et *Uncut*. Ce cycle de sept formes orchestrales composé de 1991 à 2009 raconte une très longue symphonie de vie, d'émotions humaines et artistiques. Un nouveau cycle pour orchestre est en cours, inspiré par la nature, *Morning in Long Island* en sera le premier élément, suggéré par les formes du vent. Il fut créé en 2010 par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Myung-Wun Chung. Parmi ses dernières créations, on peut aussi citer un concerto pour violon, *Aufgang*, commandé par le violoniste Renaud Capuçon et une pièce pour piano et six instruments, *Jetzt genau!*.

Pascal Dusapin est distingué par de nombreux prix, honneurs, récompenses dont le titre de Commandeur des Arts et Lettres en 2003, le prix Cino del Duca en 2005, le Dan David Price en 2007 et le titre d'Académicien à la Bayerische Académie de Munich la même année, qui le voit aussi occuper le fauteuil de la Chaire Artistique au Collège de France, second compositeur après Pierre Boulez à accéder à cette institution. Il tirera de cette expérience et de ses conférences un livre, « Une musique en train de se faire » (édité au Seuil). En 2010 et 2011 il est « Guest Professor » à la Musikhochschule de Munich.

Son engouement pour les formes de la morphogénèse, la philosophie, avec une admiration particulière pour Deleuze, la photographie, l'architecture, le théâtre de Beckett, l'œuvre de Flaubert et beaucoup d'autres, enrichit sa liberté d'invention et permet une myriade de niveaux d'écoute, de compréhension et d'émotions de ses œuvres. Il rencontre et collabore avec de nombreux artistes, conjugue leurs différences avec sa pluralité, Sasha Waltz, James Turrell, Peter Mussbach, Laurence Equilbey, l'ensemble Accroche Note, Le Philharmonique de Berlin, Simon Rattle, le Quatuor Arditti. De nouveaux projets lui font aussi intégrer l'électronique à grande échelle dans des lieux exceptionnels comme le Grand Palais lors du Monumenta de Richard Serra ou la plage de Deauville pour le 150ème anniversaire de la ville. En novembre 2011, il met lui-même en scène son cycle pour piano et baryton sur des poèmes de Nietzsche, *O Mensch!*, aux Bouffes du Nord à Paris. En octobre 2014, il imagine également pour le Festival de Donaueschingen une installation visuelle et sonore, « Mille Plateaux », qui voyagera entre autres au Lieu Unique à Nantes en 2015.

Artiste singulier, Pascal Dusapin continue son voyage sonore et formel sans dogme, offrant à travers des formes toujours diverses une musique furieusement émotive.

Irina Kaiserman, décembre 2014

Les œuvres de Pascal Dusapin sont publiées aux Éditions Salabert (Universal Music Publishing Classical)

DISCOGRAPHIE

Fist (1982), Hop' (1983-84), Musique captive (1980), Aks (1987), Niobé (1982)

Christina Ascher (S), Hélène Delavault (MzS),
Groupe Vocal de France, Guy Reibel (dir),
Ensemble 2e2m, Paul Méfano (dir)
Collection 2e2m
CD CONCORD - 2e2m 1008

Ici (1986), Shin'gyo (1981), Laps (1987), I Pesci (1989)

Cécile Daroux (fl), Yumi Nara (S),
Jean-Paul Céléa (cb)
NAÏVE/MONTAIGNE MO782173

Medeamaterial (1991)

Hilde Leidland (S), Michele Patzakis, Zofia Kilanowicz, Marie-Noëlle de Callatay (S), Ralf Popken, le Collegium Vocale de Gand, Choeurs et Orchestre de la Chapelle Royale, Philippe Herreweghe (dir)
HARMONIA MUNDI HMC 905215

Roméo & Juliette (1985-88)

Françoise Kübler (MzS), Nicolas Isherwood (BarM),
Cyrille Gerstenhaber (S), Julien Combey (BarB),
Pascal Sausy (B), Armand Angster (clB), Bernadette
Mercier (S), Valérie Joly (MzS), Timothy Greacen (CT), Groupe Vocal de France, Orchestre Symphonique du Rhin-Mulhouse, Luca Pfaff (dir)
ACCORD ACC 2CD 201162

Quatuor à cordes n° 2 (Time zones) (1989) - Quatuor à cordes n° 3 (1993)

Arditti String Quartet
NAÏVE/MONTAIGNE MO 782125

Aks (1987) - Aria (1991) - Attacca (1991) - Coda (1992) - Comoedia (1993) - Fist (1982) - Hop' (1983-84)

Françoise Kübler (MzS), Armand Angster (cl),
Ensemble Ars Nova, Philippe Nahon (dir)
NAÏVE/MONTAIGNE MO 782150

Aks (1987)

Albena Kechlibareva Bernstein (MzS), Christo Pavlov (fl), Angel Makedonski (trp), Stanislav Potchekanski (trb),
Elka Zacharieva (vlc)
Acropolis n° 04010

Apex (Solo n° 3 pour orchestre) (1995), Extenso (Solo n° 2 pour orchestre) (1993-94) - La Melancholia (1991)

Orchestre National de Lyon, Emmanuel Krivine (dir) -
Nan Christie (S), Cécile Eloyr (MzS), Timothy Greacen (CT), Martin Hill(T), Choeurs et Orchestre National de Lyon, Bernard Têtu (chef choeurs),
David Robertson (dir)
NAÏVE/MONTAIGNE MO 782124

Musiques solistes Laps (1987) - Item (1985) - Itou (1985) - To God (1985) - If (1984) - Indeed (1987) - Mimi (1987) - Il-li-ko (1987) Anacoluthé (1987) - Canto (1994) - Ipso (1994) - Two Walking (1994) - Invece (1992) - So full of shapes is fancy (1990) - In & Out (1989) For O. (1988)

Ensemble Accroche Note :
Françoise Kubler (S), Armand Angster (cl), Jean-Paul Céléa (cb), Walter Grimmer (vlc), Benny Sluchin (trb) Accord 205272

Red Rock (1987)

Ensemble Vox Nova (Valérie Chouanière (S), Isabelle
Soccoja (MzS), Thierry Fouré (T), Nicolas Ischerwood (B))
Mode Record (NY)Indeed (1987)
Benny Sluchin
Adda, 581087

Indeed (1987)

Alain Trudel Latitude 45,
CLCD 2015

Sly (1987)

Alain Trudel quartett
WO 121294

I Pesci (1989)

Juilette Hurel (fl)
NAÏVE V 4925

Quatuor à cordes n° 2 (Time zones) (1989)

Arditti String Quartet
NAÏVE/MONTAIGNE MO 782070

Quatuor à cordes n° 2 (Time zones) (1989) - Quatuor à cordes n° 3 (1993)

Arditti String Quartet
NAÏVE/MONTAIGNE MO 782016

Invece (1992), Immer (1996)

Sonia Wieder-Atherton (vlc), Walter Grimmer (vlc), Migros Genossensch Bund CTS-M 67
RCA 74321 84355

To be sung (1992-93)

Sarah Leonard, Susan Narucki, Rosemary Hardy (S),
Geoffrey Carey (R), Ensemble Le Banquet,
Olivier Dejours (dir)
Coproductioin avec l'Atem et le Banquet
Collection MFA - Radio France
HARMONIA MUNDI DIST. - MFA 216026

Watt (1994), Celo (1996), Galim « Requies plena oblectationis » (1998)

Alain Trudel (trb), Sonia Wieder-Atherton (vlc), Juliette Hurel (fl), Orchestre national de Montpellier, Pascal Rophé (dir)
NAÏVE MO 782153

Loop (1995)

Octuor de violoncelles
Trances europeennes TE 013 ND 214

Immer (1996)

Walter Grimmer (vlc)
Migros

Stanze (1991)

Ensemble Odyssée
Chamade CHCD 5642

Œuvres pour alto

Gart Knox
MONTAIGNE MO 782082

Requiem[s]

Granum sinapis (1992-97), Umbrae mortis (1997), Dona Eis (1998)
Choeur Accentus, Ensemble Ars Nova, Laurence Equilbey (dir)
NAÏVE/MONTAIGNE MO 782116

Études pour piano, (7) (1999-2001) - À Quia (2002)

Ian Pace (pno), Orchestre de Paris, Christoph Eschenbach (dir)
2CD + 1DVD (Discours sur la musique. Répétitions et entretiens)
NAÏVE/MONTAIGNE MO 782164

Quatuor cordes n° 1 (1992/96) - Quatuor à cordes n° 4 (1997)

Quatuor Danel
Accord 476 1919

CD Catalogue

Regroupe les extraits des oeuvres suivantes :

Time Zones, I perci, Apex, Aria, Medeamaterial, Comoedia, To Be Sung, Canto, Extenso, La Melancholia, Aks, Romeo & Juliette, Quatuor III
Salabert SCDP 017

Perelà – Uomo di fumo (2001)

John Graham-Hall (T. aigu : Perelà), Isabelle Philippe (S: La reine), Chantal Perraud (S coloratura: La fille d'Alloro), Martine Mahé (MsZ : Une pauvre vieille), Nora Gubisch (MsZ : La marquise Oliva di Bellonda), Friedemann Röhlig (B : Le chambellan, Le ministre), Scott Wilde (B : Le valet, Alloro, Le président du tribunal), Niels van Doesum (B : Premier garde du roi, Le philosophe Pilone), Nicolas Courjal (B : Deuxième garde du roi, le banquier Rodella), Daniel Gundlach (CT : L'archevêque), Gille Yanetti (CT : Le perroquet), Chœur de l'Opéra national de Montpellier, Orchestre de l'Opéra national de Montpellier, Alain Altinoglu (dir)
NAÏVE/MONTAIGNE MO 782168

Faustus, The Last Night (2003-2004)

Georg Nigl (BarB : Faustus), Urban Malmberg (BarB : Méphistophélés), Rober Wörle (T: Sly), Jaco Huijpen (B: Togod), Caroline Stein (S.aiguë: L'Ange), Orchestre de l'Opéra national de Lyon, Johann Stockhammer (dir)
DVD Naïve MO 782177

Quatuors à cordes & Trio (2010)

Arditti Quartet
Irvine Arditti (Violon), Ashot Sarkissjan (violon), Rafi Ehlers (viola), Lucas Felas (cello)
AECD 0983

Les 7 Solos (2010)

Orchestre Philharmonique de Liège Wallonie Bruxelles, Pascal Rophé (dir)
Naïve Sa

Concerto[s] (2010)

Sonia Wieder-Atherton (violoncelle), Ian pace (piano), Juliette Hurel (flûte), Alain Trudel (trombone), Orchestre de Paris (dir. Christoph Eschenbach), Orchestre national de Montpellier (dir. P. Rophé)
Naïve

Divine Féminin (2011)

Medeamaterial Extrait n°1, Medeamaterial Extrait n°2, Medeamaterial Extrait n°3
Traffic Quintet
Galilea Music, Universal Music Classics & Jazz France

Études pour piano (2012)

Vanessa Wagner
Musicales Actes Sud, Harmonia Mundi
Actes Sud ASM 08

O Mensch! (2013)

Georg Nigl (baryton), Vanessa Wagner (piano)
Col Legno

Morning in Long Island (2014)

Orchestre Philharmonique de Radio France, Myung-Whun Chung (dir)
Deutsche Grammophon

BIBLIOGRAPHIE

Jacques Amblard

Pascal Dusapin : l'intonation ou le secret
Musica Falsa, octobre 2002, 390p.

Yves Barbier

Subjectivement, une lecture de Niobé
in Les Cahiers du C.I.R.E.M. n° 12-13, juin/septembre 1989, pp. 97-104.

Pierre-Albert Castenet

Les Satellites de Dusapin
in Les Cahiers du C.I.R.E.M. n° 12-13, juin/septembre 1989, pp. 54-72.

Danielle Cohen-Lévinas

Fragment d'un discours musical
La Rochelle, Ars Nova, 1995, 31p.

To be sung : la poétique du non-lieu
in Des notations musicales, Paris. L'Harmattan 1996, pp. 143-156

Célestin Deliège

Lire, entendre l'oeuvre orchestrale
in Les Cahiers du C.I.R.E.M. n° 12-13, juin/septembre 1989, pp. 11-20.

Pascal Dusapin

Jivaro
in Revue de littérature générale n° 1, 1995, pp. 333-342.

Une musique en train de se faire
La Librairie de XXIe siècle, Éditions du Seuil 2009, France, 180p.

Études pour piano (livre CD)
Musicales Actes Sud, Verona, août 2012, 56p.

Accords Photographiques
Éditions de la Librairie de la Galerie/La Maison Européenne de la Photographie, Slovénie 2012, 202p.

Flux, Trace, Temps, Inconscient : Entretiens sur la musique et la psychanalyse
Éditions Nouvelles Cécile Default, Nantes, France, 2012

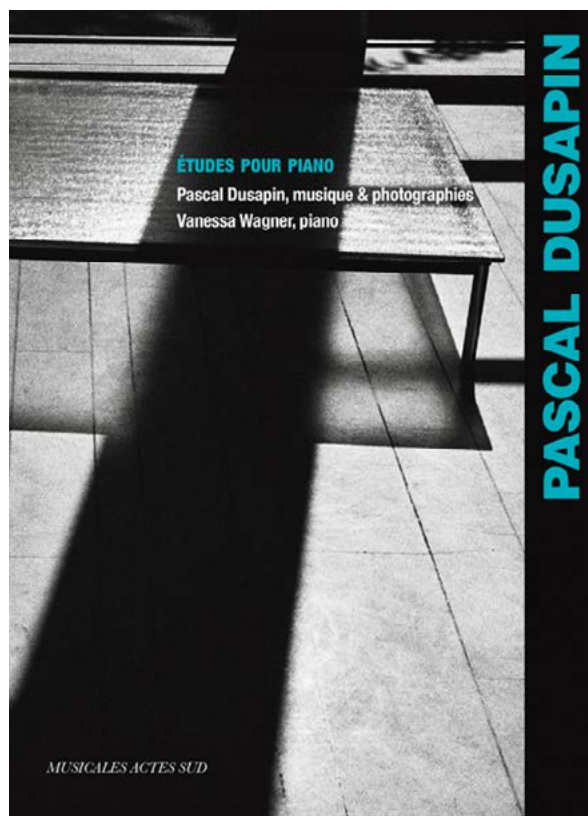
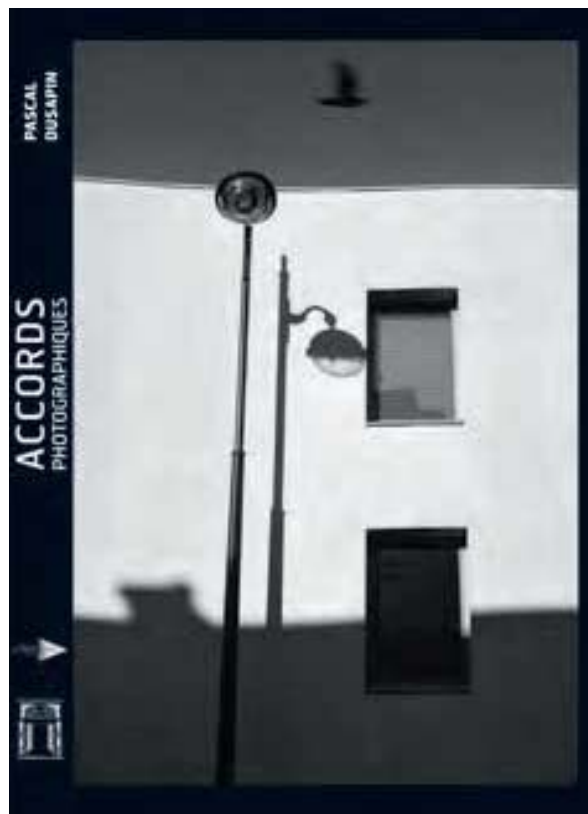
Composer : Musique, Paradoxe, Flux
Leçons Inaugurales du Collège de France
Traduction en japonais
Équipe entr'acte, 23/6/2008
ISBN978-4-904189-00-9 C0373

Béatrice Ramaut-Chevassus

Musique et postmodernité
coll. Que sais-je ?
Paris, Presses Universitaires de France, 1998, pp. 73-76.

Michel Rigoni

Fantaisie, fugue et variations sur Musique fugitive pour trio à cordes
in Les Cahiers du C.I.R.E.M. n° 12-13, juin/septembre 1989, pp. 21-52.

FILMOGRAPHIE

Pascal Dusapin

Faustus, The Last Night, Georg Nigl : Faustus, Urban Malmberg : Méphistophélès, Robert Wörle : Sly, Jaco Huijpen : Togod, Caroline Stein : l'Ange, orchestre de l'Opéra national de Lyon, Johann Stockhammer, dir., Peter Mussbach : mise en scène, Michael Elmgreen et Ingar Dragset : décor, Andréa Schmidt-Futterer : costumes, Sven Hogrefe : lumières, Yvon Gérard : réalisation, Naïve, 2006, MO782177.

Composer. Musique, Paradoxe, Flux, Les Leçons inaugurales du Collège de France, 2007

Papier à musique, 5 lignes pour écrire le temps, Pandore, Créateurs d'image

Olivier Bellamy

Le Journal de la Création, sept entretiens avec Pascal Dusapin, 60', La Cinquième – Images et Compagnie.

Michel Follin

Étude pour piano n°1, par Ian Pace, 11', Mezzo et dvd Naïve MO782164.

Étude pour piano n°4, par Ian Pace, 5'30, Mezzo et dvd Naïve MO782164.

Quatuor à cordes n°4, discours sur la musique, 1997, 52', Arte.

Discours sur la musique, répétitions et entretiens avec Pascal Dusapin / 7 études pour piano, par Ian Pace, 1999 - 2001, 30', Mezzo et dvd Naïve MO782164.

Discours sur la musique, répétitions et entretiens avec Pascal Dusapin / A Quia, par Ian Pace et l'orchestre de Paris, Christoph Eschenbach, dir., 2002, 29', Mezzo et dvd Naïve MO782164.

L'Être en musique, 2003, 109', Arte.

Penthesilea

Paris ...

Prologue

4 *Andte, Choue*
4 *mf*

Andte - unplan

Harpe

tempo v

[laigue sur la valeur sonant]

Harpe

Contrebass

Clarinete Contrebasse

Perc.

Harpe

CB1

Clarinete

Oboe

Perc.

Harpe

WS

CB2