

Salon d'Art Contemporain

une proposition de L'Instant Donne

... je n'adore pas seulement votre musique, j'en ai été, j'en suis encore amoureux...

Lettre de Marcel Proust à Gabriel Fauré

Fauré aujourd'hui

programme & distribution

Gabriel Fauré (France, 1845-1924)

Après un rêve op. 7 n° 1 (1870-1877) 3'
texte anonyme italien adapté par Romain Bussine
voix et piano

Mario Pagliarani (Suisse, 1963)

D'après un rêve (2020) 6'
d'après Gabriel Fauré
flûte, clarinette, violoncelle et piano

1. *Loin* – 2. *Caché*

Gabriel Fauré (France, 1845-1924)

La Chanson d'Ève op. 95/1, 2, 3 (1906-1910) 13'
sur des poèmes de Charles van Lerberghe
pour voix et piano

1. *Paradis* – 2. *Prima verba* – 3. *Les Roses ardentes*

Johannes Schöllhorn (Allemagne, 1962)

Sérigraphie : Barcarolle (2007) 7'
d'après la *Barcarolle n° 7 en ré mineur op. 90* de Gabriel Fauré
pour flûte, clarinette, piano, percussion, violon et violoncelle

Gérard Pesson (France, 1958)

Fauré à Lugano (2021-2022) 27'
d'après Gabriel Fauré sur des poèmes de Charles van Lerberghe et un texte original de Mathieu Nuss – commande de Teatro del Tempo
pour voix, flûte, clarinette, piano, harpe, percussion, violon, alto et violoncelle

1. *Beau implacable* d'après le *Prélude op. 103 n° 1*
2. *Exaucement* d'après *Jardin clos op. 106 n° 1*
- 3^a. *Quand tu plonges* d'après *Jardin clos op. 106 n° 2*
- 3^b. *Quand tu plonges* d'après *Jardin clos op. 106 n° 2*
4. *Observez la mesure !* d'après le *Prélude op. 103 n° 4*
5. *La Messagère* d'après *Jardin clos op. 106 n° 3*
6. *Barcarolle Lugano Bella* d'après la *Barcarolle n° 10 op. 104 n° 2*
7. *Veilles-tu ?* d'après *Chanson d'Ève op. 95 n° 7*
8. *O Mort !* d'après *Chanson d'Ève op. 95 n° 10*
9. *Avec Pénélope* d'après le *Prélude op. 103 n° 7*

Marion Tassou, voix

et

L'Instant Donné

Elsa Balas, alto – **Nicolas Carpentier**, violoncelle –
Caroline Cren, piano – **Maxime Echardour**, percussion –
Saori Furukawa, violon – **Esther Kubiez-Davoust**, harpe –
Mayu Sato-Brémaud, flûte – **Mathieu Steffanus**, clarinette

Contact

Rémy Jannin | coordination artistique
remyjannin@instantdonne.net | +33 (0)6 13 06 62 93

Emmanuelle Zoll | diffusion, production & administration
emmanuellezoll@instantdonne.net | +33 (0)6 70 93 93 26

Fauré aujourd'hui présentation

Le programme qui est proposé ambitionne d'écouter la musique de Gabriel Fauré – l'un des plus grands compositeurs français au tournant des XIXe et XXe siècles – avec des « oreilles d'aujourd'hui ». Autrement dit, écouter Fauré en regard de toute la modernité du XXe siècle. Car encore de nos jours, la musique de Fauré (particulièrement celle de la fin de sa vie) déconcerte et désoriente par ses enchaînements harmoniques étrangement équivoques.

Pour cela, trois compositeurs de nationalités différentes (un français, un suisse, et un allemand) jouent le jeu et proposent de nous faire (re)découvrir la musique de Gabriel Fauré mais à travers le « filtre » de leur propre écoute. Voilà une belle utopie pour un compositeur que d'offrir aux interprètes et au public « son Fauré », « son écoute ». Remodelé, arrangé, interprété, transformé, c'est un Fauré à la fois fidèle mais régénéré qui nous est proposé. Une sorte de mise à jour comme il se dit aujourd'hui. Ici, le Fauré rêvé dialogue avec l'original.

La proposition Fauré aujourd'hui prend pour point de départ trois lignes directrices parallèles :

1. la musique la moins connue et la moins jouée de Gabriel Fauré – celle de la fin de sa vie (1900-1924), complexe et imprévisible ;

2. les lettres écrites durant ses voyages à Lugano entre 1909 et 1913. Fauré aimait séjourner à Lugano. C'est la période où il compose son unique opéra, *Pénélope*, ainsi que d'autres chefs-d'œuvre comme le cycle de mélodies *Chanson d'Ève*, quelques *Préludes* et la dixième *Barcarolle* pour piano ;

Si j'aime ce pays, c'est qu'il est délicieux et que, matériellement, j'y suis comme je n'ai jamais été nulle part. J'ai ce que j'adore, de l'espace et la paix ! Une vue et une lumière admirables et le mouvement d'une amusante et très propre ville, quand je veux remuer.
(lettre de Lugano du 12 août 1911)

3. la musique de Gabriel Fauré remodelée, transformée, revisitée, revécue par des compositeurs d'aujourd'hui.

Le dernier Fauré
une musique troublante

Gabriel Fauré (1845-1924) est reconnu comme l'un des grands compositeurs français du tournant des XIXe et XXe siècles. Figure clé de la transition entre le romantisme et la modernité, il a été professeur de composition au Conservatoire de Paris et le professeur adoré de Maurice Ravel. Pourtant aujourd'hui, la musique de Fauré ne semble pas aussi connue qu'elle le mériterait, en particulier les compositions de sa dernière période (1900 à 1924) dans lesquelles le compositeur a développé un style très personnel aux harmonies complexes et subtiles qui n'a pas d'égal parmi ses contemporains. Et bien que ses œuvres tardives aient près d'un siècle d'existence et qu'un grand nombre de musiciens reconnaissent leur valeur et continuent à plaider leur cause dans les salles de concert, un fort petit nombre d'entre elles est entré jusqu'à présent dans le répertoire courant.

Paradoxalement, l'élément qui semble constituer l'obstacle principal à une meilleure appréciation des œuvres tardives de Fauré – son style harmonique singulier et très complexe – constitue aussi leur qualité la plus attachante. Fauré intègre à la tonalité classique une conception nouvelle des fonctions harmoniques ; cela vient modifier considérablement, mais de l'intérieur, les caractéristiques du langage tonal. Pas de révolution ou de rupture fracassante mais un élargissement du champs harmonique tout en douceur et délicatesse. Fauré s'inspire d'une part des classiques et des premiers romantiques allemands – tous représentatifs de la tonalité « classique » – et d'autre part de la musique religieuse, avec les maîtres de la Renaissance et le plain-chant – qui défendent une vision prétonale de l'harmonie. C'est notamment en raison de cette double filiation, avec ses conséquences sur l'évolution de la musique française de la période de Debussy et de Ravel, que le langage de Fauré présente un intérêt majeur. Essentiellement, Fauré ne détruit pas le système tonal, mais il en élargit le cadre de l'intérieur même du système. C'est là que réside sa modernité inédite et son langage musical échappe aux méthodes conventionnelles d'analyse harmonique.

Renaissance Fauré

Ces dernières années ont vu une sorte de «renaissance de Fauré», grâce au travail de musiciens passionnés. Ainsi, les compositeurs Gérard Pesson (France, 1958), Johannes Schöllhorn (Allemagne, 1962) et Mario Pagliarini (Suisse, 1963), ont établi un dialogue fertile et novateur avec la musique de Fauré : elle est devenue le matériau de base compositionnel. Gérard Pesson explique qu'il aime chercher sa propre musique dans celles des autres. En évoquant la prise de vue au cinéma, il dit explorer les différents champs possibles de la musique de Fauré : ce qui se rapproche de nous (un détail infime perdu dans le tutti), ce qui s'en éloigne, ce qui nous parvient après. Sa création Fauré à Lugano transforme la musique de Fauré : cette dernière nous apparaît comme filtrée par Gérard Pesson. Il en résulte une musique résolument fauréenne... tout autant que personnelle, hautement fidèle à l'originale mais avec toutes les caractéristiques de la poétique de Gérard Pesson.

Johannes Schöllhorn pour sa part base son travail sur la vitesse : il étire les pièces pour piano de Fauré à l'extrême comme pour mieux profiter de moments de musique originellement trop fugaces. Les changements de tonalité typiquement fauréens prennent une couleur encore plus radicale et la musique, pourtant ici aussi fidèle à l'originale, se montre sous un jour plus abstrait mettant en exergue la modernité de Gabriel Fauré.

Ce sont ces aspects si novateurs et qui résonnent tant avec la musique de notre temps que ce projet s'attache à mettre en évidence. La grande actualité de la place que tient l'œuvre de Gabriel Fauré dans la musique de nos jours devient manifeste : **il faut écouter Fauré avec les oreilles d'aujourd'hui.**

Fauré en rêve

... La soprano séduit tant par l'immédiateté que la densité poétique de son approche, bien secondée par le jeu harmoniquement très fouillé de sa complice pianiste.

Sérigraphie : Barcarolle, une pièce remarquable qui échappe aux tics d'une certaine musique contemporaine et métamorphose les détails de l'Opus 90 au moyen d'une écriture très fluide, riche de beaux alliages de timbres, que les membres de L'Instant Donné restituent d'un geste très libre.

[Dans *Fauré à Lugano* de Gérard Pesson] l'oreille plonge dans un univers sonore onirique, vaporeux, où se lit la signature d'un maître de l'infiniment nuancé. Pesson ne transcrit par Fauré mais le transfigure littéralement dans une réalisation d'un envoûtant foisonnement poétique au cours de laquelle la voix est parfois traitée de manière très instrumentale tandis que la percussion occupe toujours une place essentielle, contribuant à tisser un écrin pour le rêve de l'auditeur. Magique jusqu'à la dernière note, *Fauré à Lugano* s'achève par *Avec Pénélope* ; ultime maillon, inspiré par le *7e Prélude en la majeur*, pour lequel Mathieu Nuss a fourni un texte original à Gérard Pesson.

Alain Cochard – Concertclassic.com, février 2022

La quintessence de la musique de chambre

[À propos de *Fauré à Lugano* de Gérard Pesson] Fauré s'y entend sans s'y entendre tout à fait, parfois mâtiné d'italien, chanté ou susurré, tissé et détissé par des sonorités qui jouent la diversité et la poésie, sans jamais tomber dans l'écueil du catalogue sonore.

Connivence parfaite, entente absolue : L'Instant Donné, qui fête ses vingt ans d'existence, est un de ces ensembles atypiques avec qui et surtout pour qui l'on compose. La musique de Gérard Pesson leur est familière et ils y excellent. Nul besoin de chef pour ces huit complices si évidemment complémentaires, à qui se joignait pour ce programme la soprano Marion Tassou, dont la voix souple et le timbre rond vivent le grave comme l'aigu, les fortissimos comme les pianissimos, tout en déclamant le texte avec ce qu'il faut de simplicité et de droiture. C'est, pour reprendre le titre de la première pièce du cycle *Fauré à Lugano*, « *Beau implacable* ».

Anne Ibos-Augé - Diapason, 11 février 2022

Gabriel Fauré

Devant ses prédispositions musicales, Gabriel Fauré intègre très tôt la nouvelle école de musique religieuse fondée par Louis Niedermeyer. Outre l'enseignement du fondateur, il y reçoit les conseils de Camille Saint-Saëns et Gustave Lefèvre.

Parallèlement à son activité de compositeur, Fauré mène une vie active au sein d'institutions musicales, notamment en tant que directeur du Conservatoire de Paris, titulaire du grand orgue de l'église de la Madeleine, ainsi qu'en tant que co-fondateur de la Société Nationale de Musique.

Son catalogue abonde d'œuvres pour piano : barcarolles, nocturnes, arabesques, valse-caprice, impromptus, fantaisies ou ballades. Il façonne un langage musical qui lui est propre, des enchaînements harmoniques que l'on qualifie encore aujourd'hui de « fauréen ». Il excelle également dans l'art de la mélodie

Gérard Pesson

est né en 1958 à Torteron (Cher). Pianiste de formation, il étudie les lettres et la musicologie à la Sorbonne puis entre au Conservatoire de Paris dans les classes de Betsy Jolas et d'Ivo Malec. Pensionnaire à la Villa Medici (1990-1992), Gérard Pesson se nourrit autant des arts visuels, de la littérature que des musiques du passé. Il développe une écriture fondée notamment sur une fragmentation du matériau et de la forme. Soutenue par une pulsation constante, sa musique est souvent formée d'un maillage de moments brefs. Citons *Récréations françaises*, création par l'ensemble Recherche (1995) ; l'opéra *Forever Valley* commande de T&M et création par l'ensemble 2e2m (2000) ; *Aggravations et Final*, création par l'Orchestre symphonique de la WDR (2002) ; *Pastorale*, opéra créé à l'Opéra de Stuttgart (2005) ; *Cantates*, création par l'ensemble vocal Exaudi et L'Instant Donné (2010) ; *La double coquette*, opéra créé par l'ensemble Amarillis (2014) ; *Trois contes*, opéra créé par l'ensemble Ictus (2018) ; *Chante en morse durable*, concerto pour accordéon (2020). En 2018, Gérard Pesson reçoit le prix du Président de la République de l'Académie Charles Cros pour l'ensemble de son œuvre et le double disque réalisé par L'Instant Donné. Fondateur de la revue de musique contemporaine *Entretiens* (1986-1992), producteur à France Musique (1985-2014), Gérard Pesson écrit et publie son journal *Cran d'arrêt du beau temps* (2004). Il est aussi professeur de composition au Conservatoire de Paris depuis 2006.

Johannes Schöllhorn

Compositeur allemand né le 1er janvier 1962 à Murnau en Allemagne. Violoniste de formation, Johannes Schöllhorn étudie la composition avec Klaus Huber et Emmanuel Nunes, ainsi que la direction d'orchestre avec Peter Eötvös. À la recherche d'équilibre entre simplicité et complexité, il compose de la musique de chambre, de la musique orchestrale, vocale ainsi que des œuvres destinées au théâtre. Il travaille ainsi avec des ensembles tels l'Ensemble Intercontemporain, MusikFabrik, Klangforum Wien, Neue Vocalsolisten de Stuttgart ou encore les orchestres des radios allemandes. Et bien sûr avec L'Instant Donné depuis 2007. Il construit son œuvre à partir d'une poésie sonore et d'une sensibilité pour le timbre. Johannes Schöllhorn s'inspire souvent d'autres musiques qu'il recompose : (Pierre Boulez, Bach, Gershwin ou Fauré). Il se réfère également aux arts plastiques, notamment à la peinture chinoise dans Liu-Yi/Wasser (2002). Chef d'orchestre, il dirige de nombreux orchestres. Johannes Schöllhorn a enseigné la composition successivement à Zürich, Hanovre et Cologne. Il est aujourd'hui professeur à la Musikhochschule de Freiburg.

Mario Pagliarini

Né en 1963 à Mendrisio, Suisse. Il a étudié le violoncelle et a obtenu son diplôme en composition et en musique électronique au Conservatoire de Milan. Il a suivi la master class de Salvatore Sciarrino.

1987 Prix de la Musica Ticinensis

1991 Prix de la Tribune Internationale des Compositeurs

1995 Prix du VIe Concurso de obras musicales para Radio Madrid

Il a reçu diverses commandes de la part du chœur de la Radio Suisse-Italienne, du Musikfestwochen de Lucerne (1992), de Pro Helvetia ou de l'Orchestre de la Suisse Romande. Ses compositions ont été publiées par la Swiss Music Edition et ont été jouées dans divers festivals européens. Mario Pagliarini vit et travaille à Vacallo, à la frontière entre l'Italie et la Suisse et est le fondateur et le directeur artistique du festival La Via Lattea à Lugano.

L'Instant Donné

un ensemble engagé

Ensemble instrumental engagé, L'Instant Donné se démarque incontestablement par son fonctionnement atypique. Équité, écoute, collégialité sont des valeurs que nous partageons depuis toujours. L'orientation artistique tout autant que la gestion économique, l'organisation des répétitions, concerts et tournées sont décidés en commun. Chacun de nous apporte son savoir et ses compétences propres. À la manière d'un artisanat « haute couture » et sans chef d'orchestre, nous aimons prendre le temps pour accomplir un travail « vrai » et sans fard. Notre but est de servir la musique le mieux possible en ayant le plaisir de la partager avec le plus grand nombre.

Constitué en 2002 et installé à Montreuil (Seine-Saint-Denis) dans un vaste studio, doté d'un important parc instrumental qui permet de travailler en toute autonomie, l'ensemble réunit une équipe de onze personnes dont neuf instrumentistes. Pleinement inscrits dans ce territoire de l'est parisien – c'est là que nous travaillons mais c'est aussi là que nous habitons – nous avons à cœur de développer toutes sortes de collaborations avec les différentes structures du département. Parce que la musique est vivante et que nous trouvons qu'il est à la fois grisant et nécessaire de l'éprouver au présent, la création musicale tient une place à part dans notre programmation. Mais nous aimons aussi proposer des œuvres plus ou moins récentes et puiser librement avec joie dans le répertoire pour composer des alliages audacieux et des programmes contrastés.

L'Instant Donné
notre action
nos convictions
nos propositions

Nous proposons entre 30 et 40 concerts par an et, depuis nos débuts, nous nous sommes produits dans de nombreux pays des cinq continents, avec le même plaisir sur des scènes confidentielles que dans des salles de renommée internationale. Depuis 2007, un lien fort et une grande fidélité se sont tissés avec le Festival d'Automne à Paris aboutissant à de nombreuses créations écrites sur mesures. L'ensemble collabore fréquemment aussi avec l'Ircam et Radio France. Nos concerts sont régulièrement retransmis par les principales radios européennes. Nous enregistrons des disques pour différents labels français et européens.

Depuis 2017, chaque dernier dimanche du mois, en collaboration avec La Marbrerie à Montreuil, nous organisons «à la maison» des concerts commentés et gratuits. Destinés à un large public (avant tout local), les programmes très soignés et documentés sont proposés dans un cadre détendu et une atmosphère chaleureuse.

Attachés au désir d'apporter la musique hors des lieux spécialisés afin de la partager avec le plus de monde possible, nous avons engagé de nombreuses actions pédagogiques et culturelles régulières dans des environnements et contextes très divers : (écoles primaires, collèges et lycées, maison des amateurs, conservatoires, personnes éloignées, empêchées ou défavorisées, etc.). Enfin, l'ensemble participe régulièrement à des académies internationales qui s'adressent à des étudiants du cycle supérieur et propose sur une durée d'un an un atelier gratuit de composition destiné aux compositeurs en devenir sous la houlette bienveillante de Georges Aperghis.

www.instantdonne.net

Chronologie

L'Instant Donné

- 2021**
 - concert au Théâtre Marigny, Paris
- 2020**
 - création du podcast de L'Instant Donné
- 2019**
 - concerts en Allemagne et à Taïwan
 - *Black Village* / texte : Lutz Bassmann (Antoine Volodine)
composition : Aurélien Dumont / mise en scène : Frédéric Sonntag
- 2018**
 - compagnie associée au Nouveau Théâtre de Montreuil
 - concerts à Shanghai
 - Double CD Gérard Pesson / avec Exaudi / NoMadmusic
 - *Kopernikus*, opéra de Claude Vivier, mise en scène Peter Sellars
- 2017**
 - cycle *Le Dernier Dimanche du mois* à La Marbrerie à Montreuil
 - concert à Taipei (Taïwan)
 - monographie Sciarrino : Espace Cardin - Festival d'Automne à Paris
- 2016**
 - concerts à Witten et Darmstadt (Allemagne)
 - concert au Théâtre du Châtelet, Paris / Festival d'Automne à Paris
- 2015**
 - concerts au festival Eclat, Stuttgart (Allemagne) avec les Neue Vocalsolisten Stuttgart et le duo GrauSchumacher
- 2014**
 - CD Stefano Gervasoni (label Winter & Winter)
 - 5 concerts au Festival d'Automne à Paris
- 2012**
 - résidence au Théâtre Garonne – Toulouse
 - concerts à Johannesburg et Cape Town, Afrique du Sud
- 2011**
 - concerts aux Wittener Tage für Neue Kammermusik, Allemagne
 - tournée au Brésil et en Argentine
- 2010**
 - concert en direct à la Westdeutscher Rundfunk, Cologne, Allemagne
 - Trois cantates de G. Pesson avec EXAUDI / Centre Pompidou, Ircam
- 2009**
 - cinéma concert, Théâtre de L'Odéon *Brand upon the brain* de Guy Maddin avec Isabella Rossellini, récitante
- 2008**
 - tournée en Argentine et au Pérou
- 2007**
 - début de la collaboration avec le Festival d'Automne à Paris
- 2005**
 - installation dans une ancienne brasserie à Montreuil
- 2002**
 - premiers concerts à la Halle Saint-Pierre, Paris

Revue de presse générique

toutelaculture.com 2021

Gilles Charlassier

La formation française fait montre d'une symbiose et d'une écoute entre les pupitres absolument remarquable.

Resmusica 2021

Michèle Tosi

...habitués à s'écouter et à modeler le son avec une synergie de gestes et une fluidité idéales.

Le Monde 2019

Pierre Gervasoni

...remarquablement célébrée par L'Instant Donné, ensemble au nom particulièrement de circonstance.

Le Monde 2018

Pierre Gervasoni

Le travail du metteur en scène Peter Sellars permet aux musiciens de L'Instant Donné de transcender le son.

Crescendo magazine 2018

Dominique Lawalrée

Malgré une partition très complexe, l'interprétation de L'Instant Donné est exemplaire.

La Croix 2018

Bruno Serrou

D'un engagement total, L'Instant Donné joue avec une précision d'orfèvre.

Diapason 2018

Benoît Fauchet

Les musiciens de L'Instant Donné conjuguent précision et beauté du trait.

Resmusica.com 2012

Frank Langlois

L'Instant Donné a brillé dans deux domaines rarement accomplis au sein d'un même concert : la haute qualité de ses solistes et un souverain art chambriste

Le Figaroscope 2012

Thierry Hilleriteau

L'exceptionnelle rigueur et l'engagement des musiciens de L'Instant Donné.

Télérama 2010

Anne Berest

Cet ensemble hors du commun a choisi un fonctionnement collégial qui privilégie la musique de chambre non dirigée : une exception utopique qui n'enlève rien à l'excellence de leur travail.

Le Monde 2010

Renaud Machart

... l'impressionnante précision de l'ensemble L'Instant Donné. Sans chef, mais l'oreille et l'œil constamment aux aguets, ils ont incarné avec poésie cette musique hautainement amicale.

Diapason 2006

Gérard Condé

L'Instant Donné : merveille de fraîcheur et d'intelligence musicale.

Création de *Fauré à Lugano*
Gérard Pesson, Marion Tassou et les musiciens de L'Instant Donné
La Marbrerie – Montreuil, le 10 février 2022

