

Roch-Olivier Maistre,
Président du Conseil d'administration
Laurent Bayle,
Directeur général

Mercredi 26 septembre 2012

Pierre-Laurent Aimard

Dans le cadre du cycle *Bach / Kurtág*
Du 19 au 26 septembre

Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, 2 jours avant chaque concert, à l'adresse suivante : www.citedelamusique.fr

Pierre-Laurent Aimard | Mercredi 26 septembre 2012

Cycle Bach / Kurtág

« Je ne crois pas littéralement à l'Évangile, mais dans une fugue de Bach, la crucifixion est là, on entend les clous. Je cherche sans cesse, dans la musique, là où l'on enfonce les clous... »

György Kurtág, *Mots-clefs*, troisième entretien avec Bálint András Varga

Schumann écrivait, à propos d'une nouvelle édition du *Clavier bien tempéré*, « la plupart des fugues de Bach sont des pièces de caractère du genre le plus élevé, parfois de véritables constructions poétiques ; chacune requiert une expression qui lui est propre, des lumières et des ombres spécifiques... » On pourrait en dire autant de l'*Hommage à R. Sch.* de Kurtág interprété par les solistes de l'Ensemble intercontemporain le 19 septembre, fait de courts mouvements qui sont autant d'évocations des personnages imaginaires peuplant l'univers de Schumann. Quant à la collection de *Signes, jeux et messages*, elle comprend notamment un bel *Hommage à J. S. B.*

Les extraits de *L'Art de la fugue* interprétés par l'Ensemble intercontemporain le 20 septembre sont transcrits et instrumentés par deux compositeurs d'aujourd'hui, Johannes Schöllhorn et Ichiro Nodaïra. Pourtant, le contraste est fort entre ce monument de musique pure et l'expression fragmentaire des œuvres vocales de Kurtág. Dans les *Quatre Capriccios*, Kurtág joue très librement avec le surréalisme des vers d'István Bálint. Tandis que dans ses *Quatre Poèmes d'Anna Akhmatova*, il retient jusqu'à la fin le moment de l'explosion. S'il y a du Bach ici, c'est celui de la douleur des cantates.

« Vibrato Keller », pouvait-on lire au-dessus de telle mesure des *Kafka-Fragmente* de Kurtág, en 1987. La partie de violon, en effet, était dédiée à András Keller, qui fondait la même année le Quatuor Keller. Depuis, les musiciens ont gravé une anthologie des œuvres pour cordes du compositeur hongrois. Les Keller, comme les Juilliard avant eux, ont également enregistré une version pour quatuor de *L'Art de la fugue* de Bach. On y reconnaît l'empreinte d'un art de l'instrumentation tel que Kurtág l'a magistralement développé dans ses propres *Transcriptions de Machaut à J. S. Bach*.

Voir György et Márta Kurtág interpréter à quatre mains des pièces choisies dans le recueil des *Játékok* et des *Transcriptions de Bach*, ce n'est pas simplement entendre « le compositeur au piano ». C'est assister au bouleversant spectacle de deux corps phrasant la musique avec un rare degré d'intensité et d'acuité.

Entre la sonate baroque, telle que Bach l'a exemplairement illustrée, et les œuvres de musique de chambre de Kurtág, il y a de multiples échos. Ainsi, à travers l'alliance du piano et des cordes assourdis dans *Varga Bálint Ligatúrāja*, interprété par le Wiener Klaviertrio le 25 septembre, la solennité du choral revêt une bouleversante couleur spectrale. Mais ces résonances à distance tiennent aussi à d'autres liens, plus secrets : dans *Az hit*, Kurtág transcrit pour violoncelle seul un passage de ses *Dits de Péter Bornemisza*, pour soprano et piano. La pureté de cette mélodie qui peint la foi n'est pas sans rappeler les *Passions* de Bach.

Dans un entretien pour le magazine *Accents*, Pierre-Laurent Aimard racontait : « J'ai rencontré Kurtág à Budapest à la fin des années 1970, à une époque où il était pratiquement inconnu en France. J'ai été bouleversé par ce grand musicien, qui me semblait incarner l'essence de la musique. » Depuis, le pianiste a souvent joué la musique du compositeur hongrois. « Toute notre vie, a pu dire Kurtág, est un pèlerinage pour retrouver l'enfant qui est en nous. » À l'instar du *Mikrokosmos* de Bartók, *Játékok* (« Jeux ») est bien plus qu'une « école de clavier ». C'est un bouleversant cahier d'esquisses où Kurtág expérimente, imite avec humour d'autres compositeurs et jette sur le papier ses plus émouvantes mélodies.

MERCREDI 19 SEPTEMBRE – 20H

Johann Sebastian Bach

Sonate en trio BWV 527

Extraits d'œuvres de **Johann**

Sebastian Bach transcrits par

Sébastien Vichard

György Kurtág

Hommage à R. Sch. op. 15d

Signes, jeux et messages (extraits)

Solistes de l'Ensemble

intercontemporain

Philippe Grauvogel, hautbois

Alain Billard, clarinette basse

Sébastien Vichard, piano

Odile Auboin, alto

Éric-Maria Couturier, violoncelle

Un avant-concert aura lieu à 19h

à la Médiathèque.

JEUDI 20 SEPTEMBRE – 20H

Johannes Schöllhorn/Johann

Sebastian Bach

Anamorphoses, d'après L'Art de la fugue (extraits)

Johann Sebastian Bach/Ichiro

Nodaïra

L'Art de la fugue (extraits)

György Kurtág

Quatre Caprices op. 9

Quatre Poèmes d'Anna Akhmatova

Natalia Zagorinskaya, soprano

Patrick Davin, direction

Ensemble intercontemporain

Un avant-concert aura lieu à 19h

à la Médiathèque.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE – 20H

Johann Sebastian Bach

L'Art de la fugue : Canons et Contrepoints

György Kurtág

12 Microludes op. 13 (Hommage à

Mihály András)

Ligatura Y « Message to Frances-Marie »

op. 31/b

Hommage à J. S. Bach

Perpetuum Mobile

Secreta

Aus der Ferne V

Officium Breve in memoriam Andreae

Szevránszky op. 28

Ligatura

Quatuor Keller

SAMEDI 22 SEPTEMBRE – 20H

György Kurtág

Játékok (extraits)

Transcriptions de Johann Sebastian Bach

György Kurtág, piano

Márta Kurtág, piano

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

DE 10H À 13H ET DE 17H À 20H

Master class de György Kurtág

Quatuors de **Ludwig van Beethoven**

(n° 7 et n° 12) et de **Béla Bartók** (n° 4)

Quatuor Psophos

Quartetto di Cremona

MARDI 25 SEPTEMBRE – 20H

Johann Sebastian Bach

Sonate BWV 1021

Sonate BWV 1023

Trio BWV 1025

György Kurtág

Tre Pezzi

Signes, jeux et messages (extraits)

Hommage-message à Christian Wolff

Játékok (extraits)

Varga Bálint Ligatúrja – création

française

Wiener Klaviertrio

MERCREDI 26 SEPTEMBRE – 20H

Johann Sebastian Bach

Capriccio BWV 993

Capriccio BWV 992

L'Offrande musicale BWV 1079 (extraits)

L'Art de la fugue BWV 1080 (extraits)

György Kurtág

Játékok (extraits)

Pierre-Laurent Aimard, piano

**VENDREDI 21, SAMEDI 22
ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
CITÉSCOPIE**

György Kurtág, le jeu de la musique

MERCREDI 26 SEPTEMBRE – 20H

Salle des concerts

György Kurtág (1926)

Játékok (extraits)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Capriccio BWV 993

Caprice sur le départ de son frère bien-aimé BWV 992

L'Offrande musicale BWV 1079 (extraits)

L'Art de la fugue BWV 1080 (extraits)

Pierre-Laurent Aimard, piano

Fin du concert (sans entracte) vers 21h10.

György Kurtág (1926)

Prélude et valse en do [vol. I]

Prelúdium és korál [Prélude et choral] [vol. V]

1. Preludium (*Szálkák* op. 6d/I) [Prélude (*Éclats* op. 6d/I)]

2. Korál – Rajeczky Benjamin 80. Születésnapjára [Choral – pour le 80e anniversaire de Benjamin Rajeczky]

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Capriccio en mi majeur BWV 993

György Kurtág

Capriccioso – luminoso [*Szervánszky Jenő 80. születésnapjára*] [Capriccioso – luminoso [pour le 80e anniversaire de Jenő Szervánszky]] [vol.V]

Hommage à André Hajdu [vol. II]

Guillaume Apollinaire : L'Adieu [pour Vali Szervánszky] [vol.V]

Les Adieux (in Janáček's Manier) – für Ute und Egon von Westerholt [Les Adieux (à la manière de Janáček) – pour Ute und Egon von Westerholt] [vol.VI]

Johann Sebastian Bach

Caprice sur le départ de son frère bien-aimé BWV 992

Arioso. Adagio – Cajoleries de ses amis pour le dissuader d'entreprendre ce voyage

Andante (fugato) – Représentations des divers accidents qui peuvent lui arriver dans les pays étrangers

Adagissimo – Lamentations unanimes des amis

Introduction à l'aria – Voyant qu'ils ne peuvent l'empêcher de partir, ses amis viennent lui dire adieu

Adagio poco. Air du postillon

Fugue à l'imitation du corne de postillon

György Kurtág

Jubilate [vol. V]

Szeszler Tibor emlékezete [À la mémoire de Tibor Szeszler] [vol. VI]

Johann Sebastian Bach

Canon a 2, extrait de *L'Offrande musicale BWV 1079*, « *Quaerendo invenietis* »

György Kurtág

Versetto : Temptavit Deus Abraham... (*organum apocryphe*) [vol. VI]

Versetto : Consurrexit Cain adversus fratrem suum... [vol. VI]

Versetto : Dixit Dominus ad Noe : finis universe carnis venit... [*Pour László Dobszay*] [vol. VI]

Johann Sebastian Bach

Canon a 2 cancrizans, extrait de *L'Offrande musicale BWV 1079*, « *Thematis Regii* »

György Kurtág

Szolzányi György emlékezete [À la mémoire de György Szolzányi] [vol. V]

Mihály András emlékére [In memoriam András Mihály] [vol. VI]

Johann Sebastian Bach

Contrapunctus inversus 12, extrait de *L'Art de la fugue BWV 1080* ; *forma recta*, puis *forma inversa*

György Kurtág

Születésnapra Antal Dórának – 1. változat [Pour l'anniversaire de Dóra Antal – 1ère version] [vol. VI]

(így történt...) [(c'est arrivé ainsi...)] [vol. III]

Sarabande [vol. I]

Johann Sebastian Bach

Ricercar a 3, extrait de *L'Offrande musicale BWV 1079*

György Kurtág

Előhang egy Bálint-kiállításához [Préface à une exposition de Bálint] [vol. V]

Sirató 2 [Lamentation 2] [vol. III]

Mint az mezei viragoc... – *in memoriam Ligeti Ilona* [Comme les fleurs des champs... – in memoriam Ilona Ligeti] [vol. V]

Johann Sebastian Bach

Ricercar a 6, extrait de *L'Offrande musicale BWV 1079*

Le lien entre les extrêmes (œuvres de jeunesse et œuvres tardives) est une pratique courante de la musique de Kurtág, qui aime examiner les première et dernière façons des compositeurs et qui affectionne aussi pour lui-même le Rückblick, le « regard en arrière ». En effet, il est fréquent que ses programmes composés mêlent « de l'ancien et du nouveau », du vieux et du neuf, pourrait-on dire. Par ailleurs, l'intrusion de la vie privée dans la sphère artistique semble naturelle pour Kurtág, dont la musique est intimement liée, précisément, à l'intimité, à la vie privée, à la relation de l'auteur au monde. Le premier et le dernier, l'intime et l'extime : voilà ce que Pierre-Laurent Aimard nous invite à relier dans son programme de concert.

Les deux œuvres de jeunesse de Bach, composées dans les années 1700, témoignent du goût précoce pour le contrepoint et pour la conduite polyphonique. Le *Caprice sur le départ de son frère bien-aimé*, de 1704-1706, fait partie des toutes premières œuvres de Bach pour le clavecin ayant été retrouvées. Cette œuvre de jeunesse, qui s'inspire clairement de Couperin et de Kuhnau, repose en outre sur un principe programmatique – fait unique dans son œuvre –, puisque chaque mouvement est précédé d'une explication ou d'une indication portant sur le contexte et la situation. Les facultés d'*imitation* de la musique – qualité primaire dont se souviendra Kurtág – sont donc ici convoquées et exploitées en six épisodes contrastants qui relatent le départ du frère aîné de Bach, Johann Jacob (né en 1682), enrôlé dans l'armée et l'orchestre du roi de Suède. Ainsi, les sixtes parallèles de l'*Arioso* peuvent figurer les amis venus « cajoler » Johann Jacob ; elles deviennent plus inquiètes dans le *sol* mineur de l'*Andante*, où les ornements frissonnantes laissent redouter les dangers du voyage. C'est ensuite la basse obstinée descendante de la chaconne qui évoque les lamentations de ses amis (*Adagissimo*) avant que ne sonne l'heure des adieux, répétés en tétracordes en imitation. Enfin, l'air du postillon présente dans une forme simple (AABB) le matériau exploité brillamment dans la double fugue finale – et en particulier les notes répétées de la fanfare. L'esprit de la fugue et de la fantaisie est également présent dans le *Capriccio* BWV 993, dédié à un autre frère aîné de Bach qui fut aussi son professeur à Ohrdruf pendant son adolescence, Johann Christoph. Proche des toccatas et du style de Frescobaldi, le caprice est lancé par un sujet rapide que vient plus loin accompagner un contrechant aux notes répétées. D'un seul tenant, la pièce se clôt sur une *coda* qui multiplie les arpèges en triples croches.

Éloignée d'une quarantaine d'années de ces deux œuvres, perpétuant la géniale invention contrapuntique, *L'Offrande musicale* BWV 1079¹ constitue un des chefs-d'œuvre de la fin de la vie de Bach, au même titre que les *Variations Goldberg* ou *L'Art de la fugue*² – deux œuvres qui la précèdent et la suivent, et avec lesquelles elle possède de nombreux points communs. Particulièrement reconnaissable, notamment grâce à l'arpège initial et la longue descente chromatique centrale, le « thème royal », soumis à Bach par Frédéric II de Prusse lors de leur rencontre le 7 mai 1747, donne lieu à une extraordinaire diversité de réalisations, depuis le canon à deux voix jusqu'à la sonate en trio, en passant par la fugue et le *ricercar*. Variation continue sur

---

¹ Composition : mai-juillet 1747.

² Composition : 1740-1749.

un thème unique, relevant le défi de l'exercice imposé, *L'Offrande musicale* sert magnifiquement l'art du contrepoint – « *Sur ordre du roi l'air et le reste sont traités selon l'art du canon* », note Bach dans la dédicace –, mais elle le fait d'une façon à la fois rigoureuse et audacieuse, à la fois humble et insoumise, à la fois limpide et mystérieuse. À l'opposé du style galant cher à Frédéric II, le contrepoint baroque est, notamment à travers la forme du *ricercar* et de la fugue, le lieu de l'invention comme de l'énigme, où le compositeur cherche à s'accommoder musicalement de la contrainte pour mieux s'en affranchir, comme dans les canons en augmentation ou en diminution, combinant les formes droites ou en miroir, ou encore dans le canon dit « cancrisant » (en crabe), qui superpose plusieurs formes du même thème et montre les qualités de réversibilité recherchées par Bach, à la manière d'un palindrome. Comme pour *L'Art de la fugue*, l'ordre des parties et leur instrumentation ne sont pas partout clairement indiqués, à l'exception des pièces introduisant la flûte – l'instrument de prédilection du roi ; le clavier peut ainsi, à l'instar de Bach lors de la célèbre improvisation publique qu'il joua dès la première écoute du thème, s'approprier la majorité des seize mouvements de l'œuvre.

Pour choisir les œuvres de Kurtág destinées à venir former le contrepoint avec celles de Bach, par Pierre-Laurent Aimard a puisé principalement dans les derniers volumes des *Jeux*³, c'est-à-dire ceux qui sont sous-titrés « Entrées de journal intime, messages personnels ». Jouant sur les contrastes d'atmosphères, le programme composé présente les différentes facettes de l'écriture fragmentaire de Kurtág comme, notamment, l'attachement à la biographie et aux circonstances de composition (anniversaires d'amis et de parents, célébrations, hommages rendus à des proches, *in memoriam*) – dimension d'ailleurs présente dans les œuvres de Bach jouées ce soir. L'adresse est véritablement un des principes de l'écriture de Kurtág, pour lequel l'œuvre doit être toujours contextualisée, reliée. La musique devient alors jeu : jeu avec la tradition, jeu avec la forme, jeu avec l'instrument... Jeu avec l'instrumentiste également, que Kurtág fait jouer avec les index des deux mains (« Prélude et valse en *do* »), avec la seule main gauche (« Pour l'anniversaire de Dóra Antal – 1re version »), ou avec tous les doigts en position très écartée pour des lents accords (dans « In memoriam András Mihály », pièce sur laquelle est basée la dernière partie de la *Stèle* op. 33 de Kurtág, pour grand orchestre).

« Prélude » (... « et valse en *do* », sur une seule note), « Prélude et choral » (« pour le 80e anniversaire de Benjamin Rajeczky »), « Caprice » (« pour le 80e anniversaire de Jenő Szervánszky »), « Sarabande », « Lamentation »... : nombreuses sont les formes et les évocations de la période baroque que Kurtág reprend à son compte, dans la perspective de sa tradition choisie. Ce rapport ludique avec la tradition et l'histoire se manifeste également dans des références explicites à des instrumentistes (Tibor Szeszler, Valéria Szervánszky, György Szoltsányi), à des compositeurs (André Hajdú, András Mihály, Leoš Janáček), à des peintres (Jenő Szervánszky et Endre Bálint), ou dans des évocations plus discrètes mais bouleversantes à l'écoute – comme le « *alla danza tedesca* » (référence à la danse allemande apparaissant dans le *Quatuor à cordes n° 13* op. 130 de

---

³ Composition : 1973-*in progress*.

Dédicace : In memoriam Magda Kardos (pour les quatre premiers volumes).

Éditeur : Editio Musica Budapest.

Beethoven) qui clôt la très dissonante « Préface à une exposition de Bálint ». À travers ce réseau intertextuel, Kurtág souligne particulièrement le lien profond que sa musique entretient avec la musique populaire, folklorique ou primitive – et donc avec la danse et le langage. Ainsi, la relation fondamentale et directe avec la diction, la parole, le récit apparaît dans les versets tirés de la Genèse, dans la pièce « C'est arrivé ainsi » (bâtie sur une pédale obstinée dans le grave, tandis que la main droite semble raconter quelque chose de très important), ou encore dans les références poétiques. C'est le cas de « L'Adieu » de Guillaume Apollinaire, parsemé de bribes silencieuses du poème original (« *J'ai cueilli... Plus sur terre... Et souviens-toi... Odeur du temps...* »), ou de l'« in memoriam Ilona Ligeti », la mère de György Ligeti, qui porte en exergue la fin de la troisième partie des *Dits de Péter Bornemisza* op. 7 : « *Nous sommes aussi peu de chose que les fleurs des champs, les ombres, l'écume ou les rêves...* ».

Comme ils occupent à présent près de cinquante ans de l'activité de composition de Kurtág, les *Jeux* peuvent être considérés comme le lieu de la « recherche continue » dont parle le compositeur, comme un laboratoire où est né et s'est développé le style de toute la musique de Kurtág, en embrassant ses orientations successives, en empruntant ses différents chemins. Les *Jeux* résonnent du Kurtág d'hier, d'aujourd'hui, de toujours.

Grégoire Tossier

Le miniaturiste bouleversant et l'universel vertigineux

Entretien avec Pierre-Laurent Aimard

Bach-Kurtág. L'alliance pourrait paraître insolite, elle est parfaitement naturelle. Tout d'abord parce que le *Cantor* demeure une référence essentielle du musicien hongrois : « *On trouve chez lui un cerveau qui fonctionne comme un ordinateur, qui est capable de partir tout simplement d'un même point pour faire le tour de toutes les possibilités de variations.* » Ensuite parce qu'il est, parmi les plus beaux souvenirs de György Kurtág, une conférence de Ligeti sur les *Inventions à deux voix* de Bach, que lui-même a illustrées au piano. Et de donner désormais, avec son épouse, des concerts où les petites pièces à deux ou à quatre mains de *Játékok* alternent avec les transcriptions qu'il a réalisées de la musique de Bach, de la même façon qu'il a proposé que certaines de ses œuvres vocales soient programmées au côté de celles du grand Johann Sebastian. On ne s'étonnera donc pas de découvrir, dans les microludes de *Játékok*, un *Hommage à J. S. B.*, double hommage en fait car le titre a été préalablement choisi par Bartók au sein de ses *Microcosmos*.

La Cité de la musique accueille Pierre-Laurent Aimard pour un récital associant Bach et Kurtág. Moment émouvant : le pianiste a noué une précieuse amitié avec le second depuis leur rencontre à la fin des années soixante-dix. Et il aime raconter comment, quand il a vu Kurtág pour la première fois, il a eu l'impression de se trouver en présence de « *l'essence de la musique* ». Un choc inouï dont l'expérience se répète peut-être à chaque fois qu'on découvre une pièce de *Játékok* : « *Dans un monde où la musique est de plus en plus simple divertissement et produit de consommation, Kurtág nous remet en contact avec les origines expressives, poétiques et ludiques de cet art. Ce contact est constamment présent dans sa propre vie musicale, à travers l'interprétation ou l'enseignement, avec un degré d'exigence et d'implication personnelle légendaires. Dans sa composition, quelques lignes suffisent pour nous inviter à revenir aux dimensions essentielles de la musique.* »

Dans *Játékok*, chaque pièce, une idée. Sans aucun développement et pourtant jamais fermée sur elle-même, miniature fascinante car révélant des mondes d'une richesse inouïe. Reste alors au pianiste à savoir s'il lui faut tenter de saisir cette idée par une lecture préalable, ou jouer simplement la pièce telle qu'elle se présente à lui pour laisser l'idée surgir d'elle-même. « *Il faut bien "saisir" cette "idée", mais aussi en assurer la présentation, la mise en place, la mise en forme,* précise Pierre-Laurent Aimard. *Si ces dernières ne sont pas impeccables, alors la pièce s'écroule – malgré toute la justesse d'émotion, de fraîcheur ou de poésie qu'on aura apportée.* »

Pour guider le pianiste, des titres, des hommages et des dédicaces, de nombreuses indications verbales. Dans quelle mesure servent-ils l'interprétation ? « *Dans la mesure où l'on en connaît les codes – c'est-à-dire par exemple la personnalité des dédicataires, les circonstances de composition, voire les anecdotes évoquées par les titres.* » Sans oublier l'influence que peut avoir sur le pianiste d'avoir entendu – vu – le compositeur interpréter ses propres pièces... « *J'ai eu ce privilège, maintes fois, depuis plus de trente ans – et c'est une magie toujours renouvelée. Ce mélange d'incandescence et de grâce est, je trouve, indicible.* »

Si l'on interroge Pierre-Laurent Aimard sur les œuvres qu'il apprécie particulièrement, il s'échappe bientôt des sentiers pianistiques : « *Les Messages de feu Demoiselle R.V. Trousova. C'est pour moi un chef-d'œuvre absolu. J'ai de plus été impliqué d'assez près dans sa création. Mais je parle bien entendu d'une série de chants avec ensemble, pas de l'un des Jeux.* »

Chaque pièce de *Játékok* est conçue non seulement pour aider le jeune pianiste à grandir, mais aussi pour accompagner l'adulte dans son accomplissement, paradoxalement en l'invitant à se retourner vers sa propre enfance. Le tout en modifiant simplement sa manière de percevoir et d'approcher l'instrument. « *C'était une partie du postulat de Kurtág, qui voulait proposer un accès à l'apprentissage instrumental et musical vivant et moins rébarbatif que les méthodes académiques. Par la suite, chacune de ses pièces pour piano a été publiée au sein d'un volume intitulé Jeux. J'en emporte souvent un volume en voyage, pour en lire quelques pages en cas de nécessité. Une façon d'effectuer une petite tabula rasa au moment opportun...* »

Peu à peu, l'envie nous vient alors de faire de *Játékok* notre pain quotidien. Comme le *Clavier bien tempéré* de Bach l'a été pour Schumann et pour tant d'autres musiciens. Et lorsqu'on interroge Pierre-Laurent Aimard sur la place qu'occupent les deux recueils dans sa vie et dans son enseignement, il n'hésite pas un seul instant : « *Chacun la sienne : Kurtág, celle d'un miniaturiste bouleversant, Bach, celle d'un universel vertigineux.* »

Propos recueillis par *François-Gildas Tual*
Entretien paru dans *Cité Musiques* n° 70

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach est né à Eisenach, en 1685, dans une famille musicienne depuis des générations. Orphelin à l'âge de dix ans, il est recueilli par son frère Johann Christoph, organiste, qui se chargea de son éducation musicale. En 1703, Bach est nommé organiste à Arnstadt – il est déjà célèbre pour sa virtuosité et compose ses premières cantates. C'est à cette époque qu'il se rend à Lübeck pour rencontrer le célèbre Buxtehude. En 1707, il accepte un poste d'organiste à Mühlhausen, qu'il quittera pour Weimar, où il compose de nombreuses pièces pour orgue et fournit une cantate par mois. En 1717, il accepte un poste à la cour de Coethen. Ses obligations en matière de musique religieuse y sont bien moindres, le prince est mélomane et l'orchestre de qualité. C'est là que Bach compose l'essentiel de sa musique instrumentale, notamment les *Concertos brandebourgeois*, le premier livre du *Clavier bien tempéré*, les *Sonates et partitas pour violon*, les *Suites pour violoncelle seul*, des sonates et des concertos... Il y découvre également la musique italienne. En 1723, il est nommé *Cantor* de la Thomasschule de Leipzig, poste qu'il occupera jusqu'à la fin de sa vie. Il doit y fournir quantité de musiques, et c'est là qu'il composera la *Passion selon saint Jean*, le *Magnificat*, la *Passion selon saint Matthieu*, la *Messe en si mineur*, les *Variations Goldberg*, *L'Offrande musicale*... Sa dernière œuvre, *L'Art de la fugue*, est laissée, à sa mort en 1750, inachevée. La production de Bach est colossale.

Travailleur infatigable, curieux, capable d'assimiler toutes les influences, il embrasse et porte à son plus haut degré d'achèvement trois siècles de musique. En lui héritage et invention se confondent. Didactique, empreinte de savoir et de métier, proche de la recherche scientifiques par maints aspects, ancrée dans la tradition de la polyphonie et du choral, son œuvre le fit passer pour un compositeur difficile et compliqué aux yeux de ses contemporains. D'une immense richesse, elle a nourri toute l'histoire de la musique.

György Kurtág

Né en Roumanie en 1926, György Kurtág étudie le piano à partir de 1940 avec Magda Kardos et la composition avec Max Eisikovits. Il s'installe à Budapest en 1946 et étudie à l'Académie de musique Franz-Liszt : la composition auprès de Sándor Veress et Ferenc Farkas, le piano auprès de Pál Kadosa et la musique de chambre auprès de Leó Weiner. Il acquiert la nationalité hongroise en 1948. En 1957-1958, il réside à Paris où il est élève de Marianne Stein. Il suit également les cours d'Olivier Messiaen et de Darius Milhaud. À ces influences s'ajoutent celles des concerts du Domaine musical dirigé par Pierre Boulez où il s'initie aux techniques de l'École de Vienne. Ce séjour à Paris marque profondément ses idées sur la composition. La première œuvre qu'il signe à son retour à Budapest, un *Quatuor à cordes*, est qualifiée d'*Opus 1*. Professeur de piano, puis de musique de chambre

à l'Académie de Budapest de 1967 à sa retraite en 1986, il y poursuit sa tâche de pédagogue jusqu'en 1993. La plus grande partie de ses œuvres est dévolue à la petite forme, et en particulier à la voix, en laquelle il voit un instrument aux possibilités nouvelles qui dépasse son rôle narratif habituel ou opératique. Parmi ses œuvres, on peut citer : *Huit Duos* pour violon et cymbalum op. 4 (1960-1961), *Les Dits de Péter Bornemisza* op. 7 (concerto pour soprano et piano, 1963-1968), *Douze Microludes* pour quatuor à cordes (1977), *Grabstein für Stephan* op. 15c pour guitare et orchestre (1978-1979, révisé en 1989), *Messages de feu Demoiselle R. V. Troussova* pour soprano et ensemble (1976-1980), *Scènes d'un roman* (quinze mélodies pour soprano, violon, contrebasse et cymbalum, 1981-1982), *Officium breve in memoriam Andreae Szervánszky* pour quatuor à cordes (1989), *Stèle* op. 33 pour grand orchestre (1994), *Samuel Beckett : Mirlitonades* op. 36 (1993-1996) ; *Songs* op. 36b pour baryton (1997) ; *Messages* op. 34 pour orchestre (1991-1996) ; *Hipartita* pour violon solo (2000-2004) ; *Songs of Despair and Sorrow* op. 18 (1980-1994/2006) pour chœur mixte et instruments. Le Festival de Salzbourg lui consacre des séries de concerts en 1993 et 2004 ; de 1993 à 1995, il est compositeur en résidence auprès des Berliner Philharmoniker. Le Konzerthaus de Vienne, puis la Cité de la musique et le Conservatoire de Paris (CNSMDP) l'accueillent également en résidence, respectivement en 1995 et 1999.

György Kurtág reçoit de très nombreux prix et récompenses pour ses compositions. Il est nommé officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres par le Gouvernement français en 1985 et reçoit une distinction accordée par l'État autrichien en 1998 (Österreichisches Ehrzeichen). La même année, il reçoit le Grand Prix de la Musique de la Fondation Ernst von Siemens à Munich puis, en 2001, le Friedrich-Hölderlin-Preis de la Ville de Tübingen. En 2006, l'Université de Louisville dans le Kentucky a décerné à György Kurtág le Grawemeyer Award in Music Composition pour son œuvre ...*Concertante*... pour violon, alto et orchestre créée en 2003. György Kurtág interprète régulièrement ses propres œuvres en concert. Il en a enregistré certaines pour ECM. Il travaille actuellement sur un opéra, commande du Festival de Salzbourg.

Pierre-Laurent Aimard

Considéré comme l'une des grandes figures de la musique de notre temps et comme l'un des meilleurs interprètes du répertoire pour piano, Pierre-Laurent Aimard mène une brillante carrière internationale. Chaque saison, il se produit dans le monde entier sous la direction de chefs comme Esa-Pekka Salonen, Christoph von Dohnányi, Gustavo Dudamel, Nikolaus Harnoncourt ou Peter Eötvös. Il a également été accueilli dans le cadre de résidences ou de cartes blanches par des institutions comme le Carnegie Hall et le Lincoln Center de New York, le Konzerthaus de Vienne,

la Philharmonie de Berlin, l'Opéra de Paris, le Festival de Lucerne, le Mozarteum de Salzbourg, la Cité de la musique ou le Southbank Centre de Londres – où il a été conseiller artistique d'un festival consacré à Pierre Boulez. Il est également directeur artistique du prestigieux Festival d'Aldeburgh. Parmi les moments marquants de la saison 2011/2012, on peut citer des récitals à Berlin, Londres, New York, San Francisco, Paris et Tokyo, ainsi que des concerts avec l'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, l'Orchestra of the Age of Enlightenment sous la direction de Simon Rattle, ainsi que les orchestres symphoniques de Cleveland et de Chicago. Il dirige également régulièrement des concerts depuis le piano avec le Chamber Orchestra of Europe. Né à Lyon en 1957, Pierre-Laurent Aimard a été formé par Yvonne Loriod au Conservatoire de Paris (CNSMDP) et par Maria Curcio à Londres. Il a obtenu un premier prix au Concours Messiaen en 1973 avant de devenir, à l'âge de 19 ans, le premier pianiste soliste de l'Ensemble intercontemporain. Pierre-Laurent Aimard a développé des relations suivies avec de nombreux compositeurs, notamment György Kurtág, Karlheinz Stockhausen, Elliot Carter, Pierre Boulez ou George Benjamin. Pendant plus de 15 ans, il a été l'un des proches collaborateurs de György Ligeti, dont il a enregistré l'intégrale de l'œuvre pour piano. Enseignant à la Hochschule de Cologne, au Conservatoire de Paris et lors de nombreuses séries de

concerts-lectures et d'ateliers à travers le monde, il apporte un éclairage très personnel sur la musique de toutes les époques. Durant l'année 2009, il a été invité à donner une série de cours et de séminaires au Collège de France. Il a par ailleurs reçu le « prix instrumentiste » de la Royal Philharmonic Society au printemps 2005 et été nommé « Instrumentiste de l'année » par *Musical America* en 2007. Pierre-Laurent Aimard enregistre désormais en exclusivité pour Deutsche Grammophon, chez qui il a gravé *L'Art de la fugue* de Bach, un disque ayant entre autres obtenu un Choc du *Monde de la musique* et un Diapason d'or. Ces dernières années, le pianiste a été récompensé par le prix Echo Klassik à diverses reprises, notamment pour son disque de pièces pour piano solo intitulé *Hommage à Messiaen* en 2009. Cette même année, il reçoit également le prix honoraire de la Critique de Disque Allemande. Le disque qu'il a consacré à Charles Ives (« *Concord* » *Sonata* et mélodies) avec Susan Graham a reçu un Grammy Award en 2005. À l'automne 2011 est paru *The Liszt Project*, deux disques confrontant la musique de Liszt à des œuvres de Berg, Bartók, Ravel, Scriabine, Messiaen et Marco Stroppa.

cite de la musique live.tv

chez vous... comme au concert

Photo: Frank Kovacs

Les concerts de la Cité de la musique
et de la Salle Pleyel sur Internet

Chaque mois 10 nouveaux concerts diffusés en direct
puis consultables en différé (de 2 à 6 mois)

Baroque | Classique | Contemporain
Jazz | Musique du monde | Pop | Rock

Orchestres partenaires : Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France
Ensemble intercontemporain, Chamber Orchestra of Europe, Les Arts Florissants

arte LIVE WEB

Et aussi...

MERCREDI 17 OCTOBRE, 20H

Genoël von Lilienstern

The Severed Garden (création française)

Peter Eötvös

Steine

Igor Stravinski

Symphonies d'instruments à vent (version de 1920)

Pierre Boulez

... explosante-fixe...

Ensemble intercontemporain

Alejo Pérez, direction

Sophie Cherrier, flûte

Emmanuelle Ophèle, flûte

Matteo Cesari, flûtes

Andrew Gerzso, réalisation

informatique musicale Ircam

SAMEDI 20 OCTOBRE, 20H

Johann Sebastian Bach

Motet « *Ich lasse dich nicht* »

Motet « *Lobet den Herrn alle Heiden* »

Motet « *Komm, Jesu, komm!* »

Motet « *Singet dem Herrn ein neues Lied* »

Bruno Mantovani

Cantate n° 4 (création)

Felix Mendelssohn

Drei Psalmen op. 78

Gloria

Accentus

Laurence Equilbey, direction

Elisa Joglar, violoncelle

Roberto Fernández de Larrinoa,

violone

André Heinrich, luth

Christoph Lehmann, orgue

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Pascal Contet, accordéon

DIMANCHE 21 OCTOBRE, 16H30

Préludes et fugues de **Johann**

Sebastian Bach et **Dmitri**

Chostakovitch

Andreas Staier, clavecin

Alexander Melnikov, piano

> MÉDIATHÈQUE

En écho à ce concert, nous vous proposons...

> Sur le site Internet <http://mediatheque.cite-musique.fr>

... d'écouter un extrait audio dans les « Concerts » :

De **György Kurtág** : *Játékok* par György Kurtág et Dimitri Vassilakis (piano) • *Ligatura, Hommage à Johann Sebastian Bach, Aus der ferne III, Officium breve* par le **Quatuor Keller** • *Quatre Caprices d'après des poèmes de István Bálint* par l'**Ensemble intercontemporain**, Susanna Mälkki (direction) et Natalia Zagorinskaya (soprano)

(Les concerts sont accessibles dans leur intégralité à la Médiathèque de la Cité de la musique.)

... de regarder dans les « **Dossiers pédagogiques** » :

La musique hongroise au XXe siècle : György Kurtág • *Le Baroque* : Johann Sebastian Bach dans les « Repères musicologiques »

> À la médiathèque

... d'écouter avec la partition :

L'intégralité des œuvres de **Johann Sebastian Bach** • De **György Kurtág** : *Játékok* par Márta et György Kurtág (piano) • *Hommage à R. Sch.* par Kim Kashkashian (alto), Robert Levin (piano) et Eduard Brunner (clarinette) • *Signes, jeux et messages* par Kurt Widmar, (baryton) et Hiromi Kikuchi (violon)

... de lire :

György Kurtág : entretiens, textes, écrits sur son œuvre : Revue *Contrechamps* • *Gestes, fragments, timbres : la musique de György Kurtág*, actes du colloque à l'Institut hongrois de Paris (2006)

... de regarder :

György Kurtág, the Matchstick man de Judit Kele

> CLASSIC LAB

LUNDI 3 DÉCEMBRE, 19H

Bach, l'incontournable

À La Rotonde