

FESTIVAL D'AUTOMNE 2023

septembre - décembre

DOSSIER DE PRESSE GÉRARD PESSON

SERVICE DE PRESSE :

Rémi Fort - r.fort@festival-automne.com
Yoann Doto - y.doto@festival-automne.com
Assistés de Solal Jarreau
01 53 45 17 13

GÉRARD PESSON

Gérard Pesson, *Musica Ficta*, extrait *Un tribut à Johann Jakob Froberger*, pour piano (main droite), avec clarinette et violoncelle

Maurice Ravel/Gérard Pesson, transcriptions pour chœur de *Ronsard à son âme* et de *Shéhérazade* (*La Flûte enchantée* et *L'Indifférent*)

Alexandre Scriabine/Gérard Pesson, transcriptions pour chœur de *Preuve par la neige* (*Si j'étais lune, Quand la lune paraît, Ton image*)

Gérard Pesson, *Trois Pièces brèves* pour violoncelle, extraits (no. 1 et no. 2)

Gérard Pesson, *Chants populaires*, extraits (*La force de l'homme est le point ; Une peau est seule*)

Gérard Pesson, *Catch Sonata*, extraits (mouvements 1 et 2), pour clarinette, violoncelle et piano

Gérard Pesson, création pour voix, clarinette et chœur
Textes, Jean D'Amérique
Commande du Festival d'Automne à Paris

Gustav Mahler/Gérard Pesson, *Kein deutscher Himmel*, transcription pour chœur de l'*Adagietto* de la *Cinquième Symphonie*

Lise Baudouin, piano

Pablo Tognan, violoncelle

Bogdan Sydorenko, clarinette

Chœur Les Métaboles

Ensemble Multilatérale

Léo Warynski, direction

Le Festival d'Automne à Paris est producteur de ce concert
Remerciement à l'Église St Eustache

« Être éveillé encore pendant que le maître dort. » Par ces mots, Gérard Pesson définit la transcription. Ciselant l'ironie et la distance d'avec l'original, il redonne vie, non sans mélancolie, aux contrées imaginaires de Ravel, Scriabine ou Mahler. L'écoute s'en trouve modifiée, illusoirement suspendue par une mémoire tout à la fois oublieuse et créatrice.

Chœurs de vivants et de morts, les transcriptions de Gérard Pesson sont autant d'exercices d'admiration : Ravel, le frère « frêle, mystérieux, pudique et grinçant » ; Scriabine, dont le piano, incandescent, sinon halluciné, en appelle au verbe, celui de Constantin Balmont ou d'Ossip Mandelstam dont Pesson sert ses chants ; Mahler, dont l'*Adagietto* de la *Cinquième Symphonie* se pare de vers d'August von Platen ; dans les *Chants populaires*, les poèmes de Philippe Beck se déduisent analogiquement des contes des frères Grimm, en perpétuent les jeux suaves et cruels ; et jusqu'à une œuvre en création, thône en hommage à un ami trop tôt disparu. Entre ces pièces pour chœur, dont Pesson entend rompre l'onctuosité immédiate, le timbre doucereux de ses voix, s'immiscent quelques pièces instrumentales scandant le concert : un prélude non mesuré pour piano, en hommage au compositeur et claveciniste Froberger ; deux pièces brèves, à nu, pour violoncelle, comme un archipel de sons pour le soir ; et la *Catch Sonata*, transcrivant non de la musique, mais le *Fort-Da* du jeu de la bobine décrit par Freud, la saisie d'une idée qui se refuse, dans le silence, l'éloignement ou la blancheur de l'effacement.

ÉGLISE SAINT-EUSTACHE

Le ven. 22 septembre à 20h

--

Durée estimée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d'Automne

Rémi Fort, Yoann Doto

06 62 87 65 32 | r.fort@festival-automne.com

06 29 79 46 14 | y.doto@festival-automne.com

BIOGRAPHIES

Gérard Pesson

Gérard Pesson est né en 1958 à Torteron (Cher). Après des études de Lettres et Musicologie à la Sorbonne, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il fonde en 1986 la revue *Entretiens*. Il est pensionnaire à la Villa Médicis de 1990 à 1992. Il a publié en 2004 aux Éditions Van Dieren des extraits de son journal, *Cran d'arrêt du beau temps*. Son opéra *Pastorale*, d'après *L'Astrée* d'Honoré d'Urfé, commande de l'Opéra de Stuttgart, a été créé en version de concert en mai 2006, puis repris dans une mise en scène du vidéaste Pierrick Sorin, au Théâtre du Châtelet à Paris, en juin 2009. Le Festival d'Automne à Paris lui consacre, lors de son édition 2008, un portrait en 19 œuvres, dont *Rubato ma glissando* conçu avec Annette Messenger. *Cantate égale pays*, commande de l'Ircam, pour ensemble vocal, instrumental et électronique, a été créée en juin 2010, au Centre Pompidou, lors du Festival Agora. Son concerto de piano, *Future is a faded song*, a été créé en novembre 2012 à la Tonhalle de Zurich par Alexandre Tharaud, et joué à Francfort et à Paris. Son troisième quatuor, *Farrago*, a été créé en novembre 2013 par le Quatuor Diotima dans la série Musica Viva à Munich. En 2014, il compose, sur des textes ajoutés de Pierre Alferi, *La Double Coquette*, à partir d'une comédie lyrique d'Antoine Dauvergne (1753). Annette Messenger réalise les costumes et Fanny de Chaillé la mise en scène. L'édition 2016 des Wittener Tage für neue Kammermusik lui consacre un portrait en trois concerts dont deux créations. Son troisième opéra, *Trois contes*, sur un livret et dans une mise en scène de David Lescot, a été créé en mars 2019 à l'Opéra de Lille qui l'avait commandé et pour lequel ils obtiennent le Prix de la critique. Après les disques monographiques par l'Ensemble Cairn et L'Instant Donné (2018) ainsi que, en janvier 2020, sous le label Erato, son concerto *Future is a faded song*, l'intégrale de ses quatuors à cordes par le quatuor Diotima est parue chez Naïve en 2022.

Il est professeur de composition au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris depuis 2006. Ses œuvres sont publiées aux Éditions Henry Lemoine et par Maison ONA.

Les Métaboles

Créées en 2010 sous l'impulsion de Léo Warynski, Les Métaboles réunissent des chanteurs professionnels investis dans le répertoire pour chœur a *cappella*. Son nom, inspiré d'une œuvre d'Henri Dutilleul, sur l'idée de métamorphose, évoque la capacité du chœur à se transformer au gré des répertoires. Si une grande part de l'activité des Métaboles est consacrée au répertoire a *cappella*, des collaborations avec des orchestres et des ensembles se créent. Ainsi l'ensemble s'associe à l'orchestre Les Siècles, l'Orchestre national d'Île-de-France, l'Orchestre de Normandie, l'Ensemble intercontemporain ou l'ensemble Multilatérale. Les Métaboles réservent une place importante aux compositeurs d'aujourd'hui à travers des commandes d'œuvres, la création et la diffusion du répertoire de compositeurs vivants. Ils investissent dans le domaine de la formation de professionnels avec l'académie de composition ARCO et à travers des formations de jeunes chefs de chœur. En 2021 est sorti *The Angels* (NoMadMusic), quatrième disque de l'ensemble après *Jardin féérique* (NoMadMusic – 2020), *Une nuit américaine* (NoMadMusic – 2016) et *Mysterious Nativity* (Brilliant Classic – 2014). En 2018, l'ensemble Les Métaboles a été lauréat du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, décerné en partenariat avec l'Académie des beaux-arts. Depuis septembre 2021, les Métaboles sont en résidence à la Cité musicale-Metz.

Léo Warynski

Léo Warynski dirige tous les répertoires : opéra, symphonique, création et musique vocale. Il se forme à la direction d'orchestre auprès de François-Xavier Roth (CNSMD de Paris). Depuis dix ans, il a acquis une expérience importante avec différentes formations en France et dans le monde, et se produit dans les plus grandes salles et festivals. Son goût pour la voix et l'opéra l'amène à diriger des productions lyriques, notamment avec l'Académie de l'Opéra de Paris (*Le Viol de Lucrece* de Benjamin Britten en mai 2021). Parmi ses engagements récents figurent des concerts avec l'Orchestre de Normandie (*Oratorio de Noël* de Camille Saint-Saëns), l'Orchestre de l'Opéra de Nice (reprise d'*Akhmaten* de Philip Glass), ainsi que des productions lyriques avec l'Opéra d'Avignon (*Carmen* de Bizet), l'Opéra de Dortmund (reprise de *Seven Stones* de Ondrej Adamek). Léo Warynski est directeur artistique de l'ensemble vocal Les Métaboles qu'il a fondé en 2010. Il est nommé en 2014 directeur musical de l'Ensemble Multilatérale, dédié à la création. En 2020, il est désigné Personnalité musicale de l'année par le Syndicat de la Critique.