GYORGY LIGETI

Musica Ricercata

Une oeuvre dichotomique où contrainte et liberté se côtoient.

Pascal Sigrist - Jean-Marie Rens

Académie de Saint-Gilles

Lundi 14 octobre

Gyorgy Ligeti

- Né le 28 mai 1923 à Dicsöszenmárton, Transylvanie.
- Mort à Vienne le 12 juin 2006.
- *“ Je suis né en Transylvanie et suis ressortissant roumain. Cependant, je ne parlais par roumain dans mon enfance et mes parents n’étaient pas transylvaniens. (...) Ma langue maternelle est le hongrois, mais je ne suis pas un véritable Hongrois, car je suis juif. Mais, n’étant pas membre d’une communauté juive, je suis un juif assimilé. Je ne suis cependant pas tout à fait assimilé non plus, car je ne suis pas baptisé ”.*

Ligeti

Compositeur

Théoricien et penseur

Les grandes phases de sa production

- **période “hongroise”** (Pierre Michel) premières oeuvres jusqu’en 1956
- **période “statique”** découverte d’un nouveau style 1956 à 1962
- **de nouvelles préoccupations** théâtre musical, mécaniques rythmiques, ...1962 à 1968
- **évolution et synthèse** 1968 à 1976
- **retour à des préoccupations rythmiques** 1976 à 1985
- **synthèse / oeuvres de maturité** 1985

Ligeti - 1ère phase

“Hongroise”

- 1941-... nombreuses pièces pour piano, chœur
- 1951-52 Musica ricercata pour piano
- 1953-54 Premier quatuor et
  6 bagatelles pour quintette à vent
- 1956 révolte à Budapest et départ de
  pour Vienne et ensuite Cologne

Ligeti - 2ème phase

"statique" 1956-1962

- 1957-58 Glissandi et Artikulation (életronique)
- 1958-59 Apparitions (orchestre)
- 1961 Atmosphères (orchestre)
- 1961-62 Volumina (orgue)

Ligeti - 3ème phase

de nouvelles préoccupations

théâtre muical, mécaniques rythmiques, ...1962 à 1968

- 1962 Poème symphonique pour 100 métronomes
- 1962 Aventures
- 1963-65 Requiem
- 1966 Lux Aeterna (choeur)
- 1966 Concerto pour violoncelle
- 1967 Lontano (orchestre)

Ligeti - 4ème phase

évolution et synthèse 1968 à 1976

- 1967 Continuum pour clavecin
- 1968 2ème quatuor à cordes
- 1969-70 Concerto de chambre
- 1976 Le grand Macabre (opéra)

  3 pièces pour 2 pianos

Ligeti - 5ème phase

retour à des préoccupations rythmiques_1976 à 1982

- 1978 Rock hongrois (clavecin)
- 1978 Passacaille (clavecin)
- 1982 Trio pour violon, cor et piano

Ligeti - 6ème phase
synthèse et oeuvres de maturité 1985

- 1985 Etudes pour piano (1er livre)
- 1985-88 Concerto pour piano
- 1989 Nonsense Madrigals
- 1992 Concerto pour violon
- 2003 Concerto pour cor

Ligeti

Compositeur

Théoricien et penseur

Neuf essais sur la musique
2010

L'atelier du compositeur
2013

Ecrits sur la musique et les musiciens
2014

Editions Contrechamps

Musica Ricercata

Recherche en musique

Ricercare est l'ancêtre de la fugue

La 11ème pièce : **« Hommage à Frescobaldi »**

Musica ricercata

- Oeuvre la plus représentative de sa « captivité »
- Travail de "recherche" systématique
- Influence de Bartok et Stravinsky (Debussy)
- Goût prononcé pour le rythme (musiques populaires)
- Hommages à certains compositeurs - Bartok, Frescobaldi, *(Chopin)*, …
- Quelques pièces (la 7ème et la 11ème en particulier) annoncent la seconde partie de sa production :"statisme et travail sur la perception du temps"

Qu’est ce que le statisme pour Ligeti ?

Statique

Plan général de l'oeuvre

1	Tempo moyen vers très rapide	Rythmique mécanique
2	Lent	Statique
3	Rapide	Rythmique
4	Valse assez rapide	Danse
5	Lent	Statique
6	Rapide	Rythmique
7	Lent et rapide	Statique et mécanique
8	Rapide	Rythmique
9	Lent/rapide/lent	Lent/rapide/lent
10	Rapide	Rythmique
11	Assez lent	Fugue

LA CONTRAINTE !

Source de créativité !

Source d’unité !

Symbolise l’aspect carcéral

1	Tempo moyen vers rapide	Rythmique mécanique	**sur 1 note**
2	Lent	Statique	**sur 2 notes**
3	Rapide	Rythmique	**sur 3 notes**
4	Valse assez rapide	Danse	**sur 4 notes**
5	Lent	Statique	**sur 5 notes**
6	Rapide	Rythmique	**sur 6 notes**
7	Lent et rapide	Statique et mécanique	**sur 7 notes**
8	Rapide	Rythmique	**sur 8 notes**
9	Lent/rapide/lent	Lent/rapide/lent	**sur 9 notes**
10	Rapide	Rythmique	**sur 10 notes**
11	Assez lent	Fugue	**sur 11 notes**

1	**sur 1 note « LA »**	**+ 1 note *complémentaire***
2	**sur 2 notes**	**+ 1 note *complémentaire***
3	**sur 3 notes**	**etc**
4	**sur 4 notes**	
5	**sur 5 notes**	
6	**sur 6 notes**	
7	**sur 7 notes**	
8	**sur 8 notes**	
9	**sur 9 notes**	
10	**sur 10 notes**	
11	**sur 11 notes**	**+ 1 note *complémentaire « LA » = 12***

I ère pièce

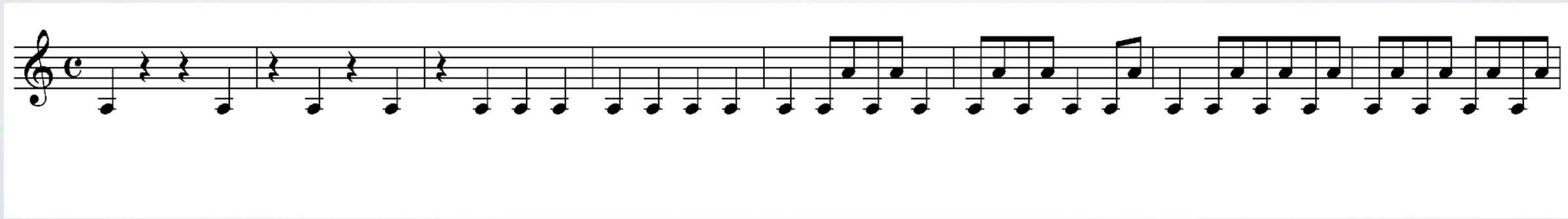
travail sur le rythme
et le timbre
“mécanique”

« Commencer » - *choix de la note « la »*

A. Ouverture théâtrale : les trois coups

B. Mise en marche laborieuse : comme une machine.
« Mécanique » - Honegger Pacific 231

Accompagnement en construction



Rythmique et mécanique

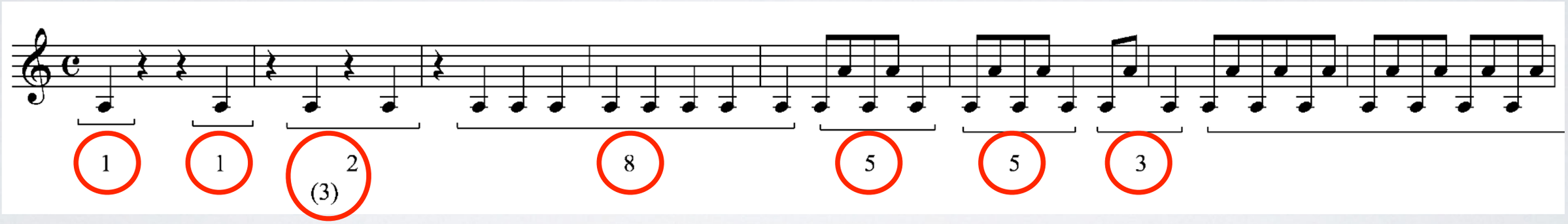
« Goût pour les mécaniques »

« Continuum »

pour clavecin

1968

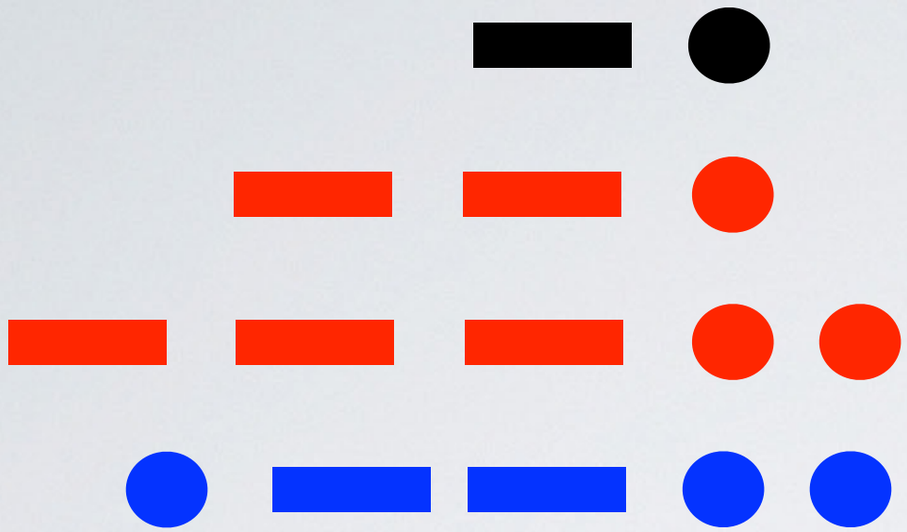
Mise en marche laborieuse : organisation rythmique



1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8…

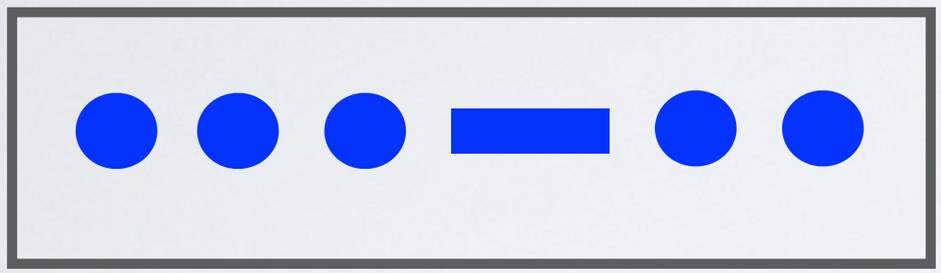
Suite de Fibonacci

Le thème rythmique

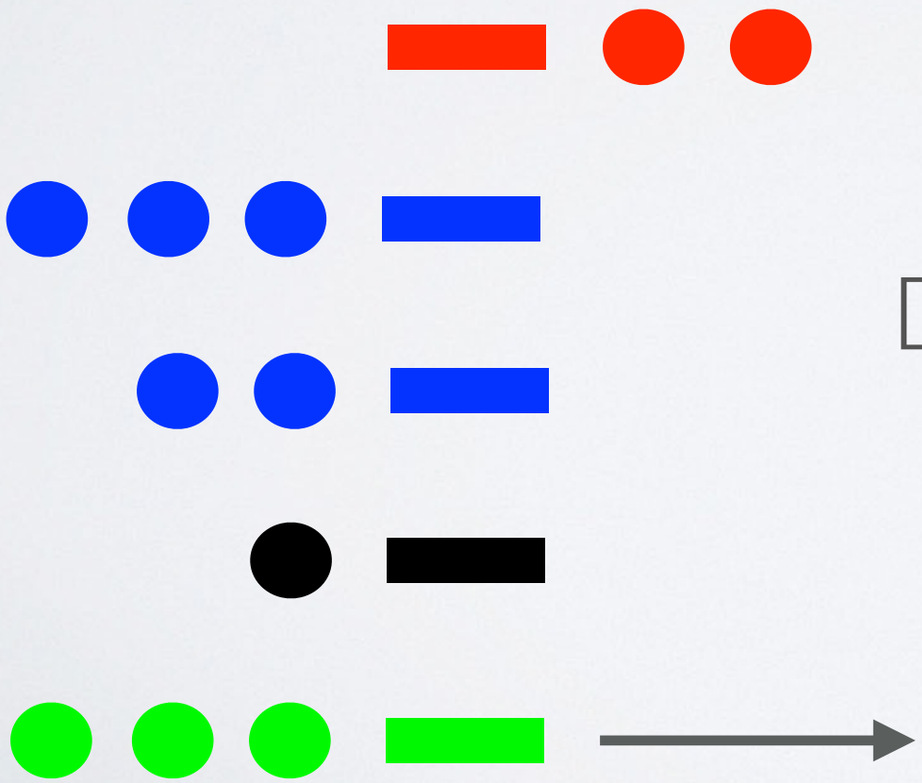


Matériau de base

Construction



Aboutissement



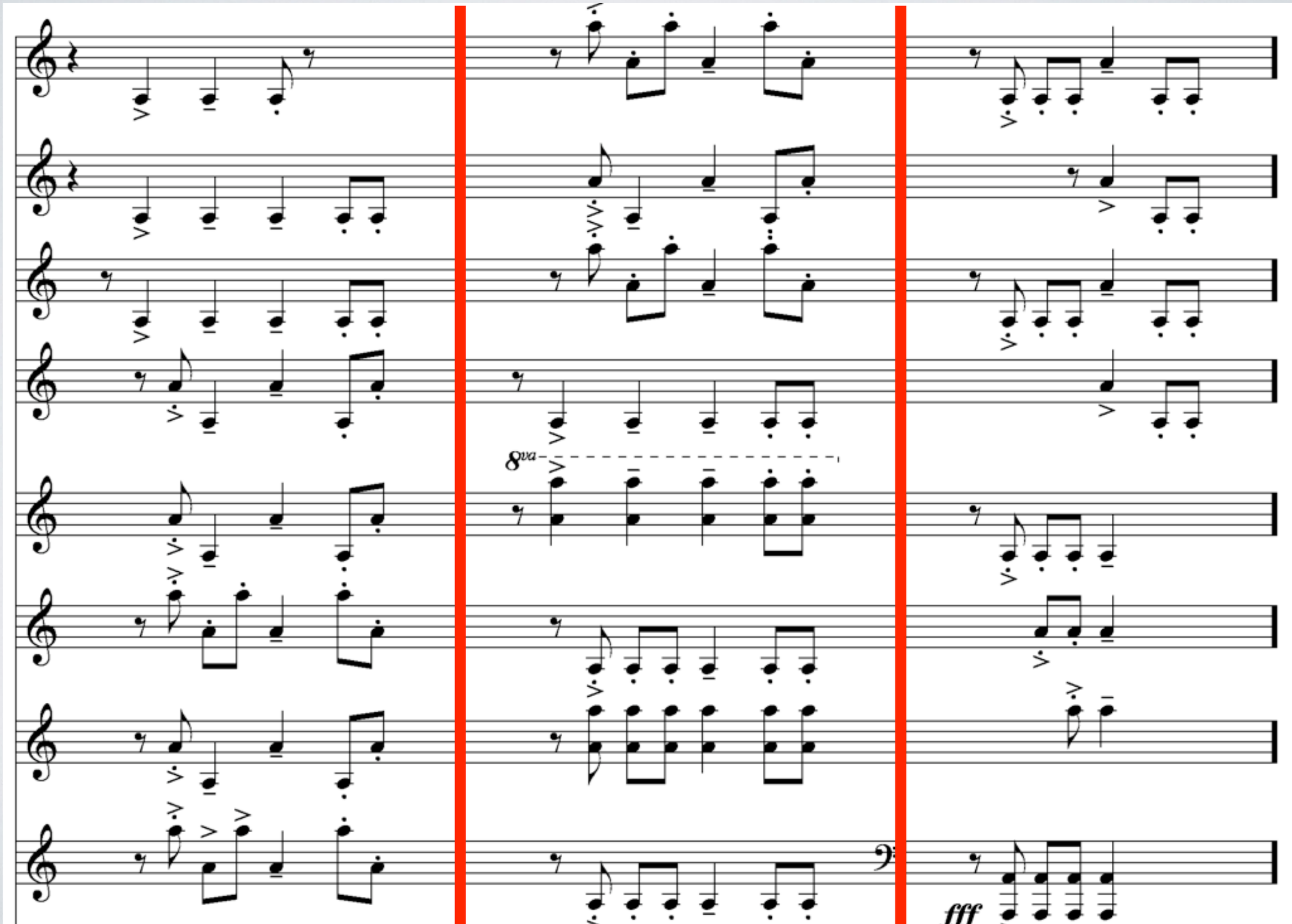
Déconstruction - (destruction)

Climax

Timbre et attaques

« Thème rythmique »

Registration



Thème emprunté à Bartok ?

PREMIER CONCERTO POUR PIANO

Forme générale

de plus en plus vite

de plus en plus fort

2ème pièce

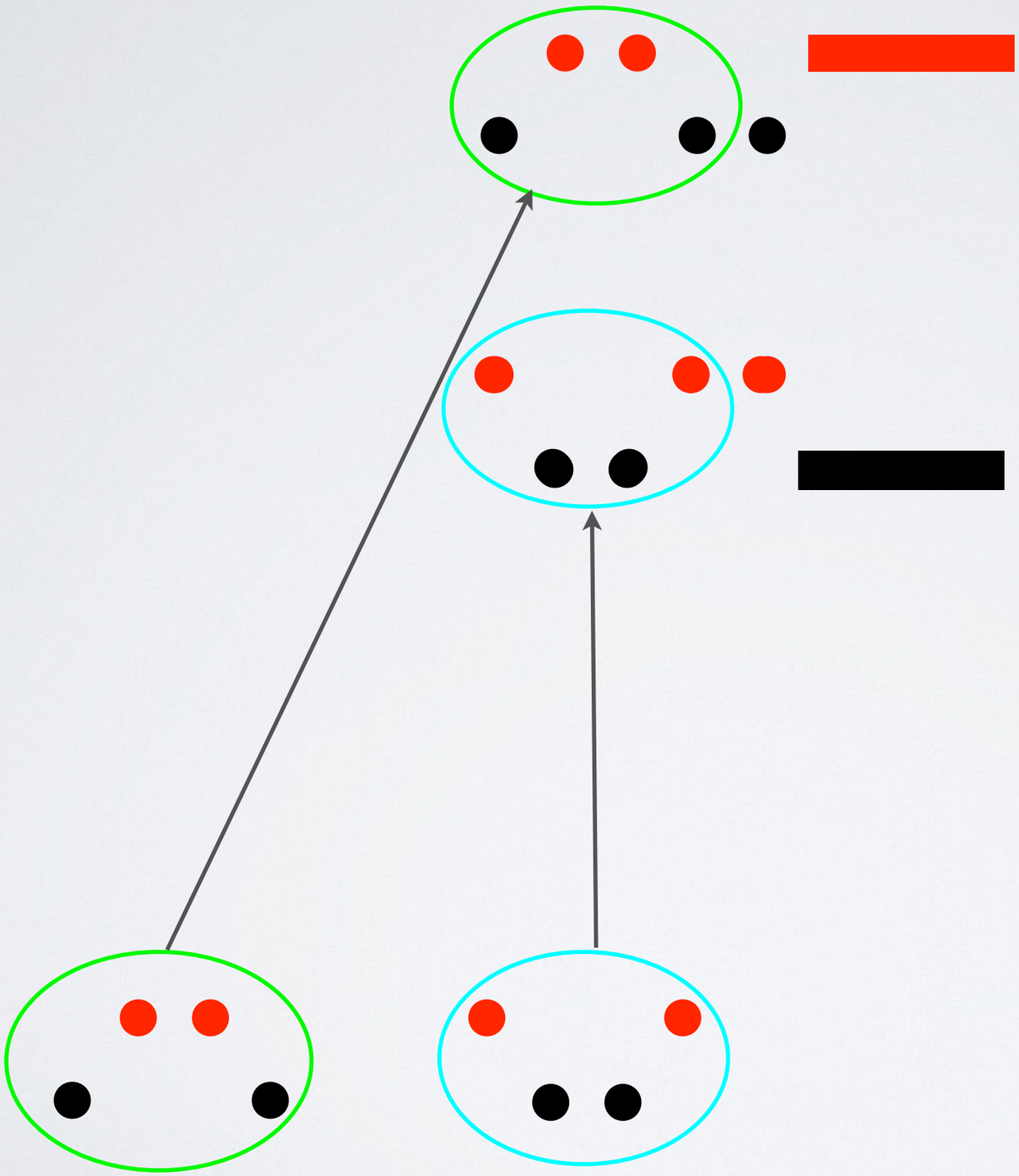
travail sur l'espace et
le timbre

Musique (leitmotiv) du film de Stanley Kubrick

Eyes wide shut

1998

Un thème beethovénien



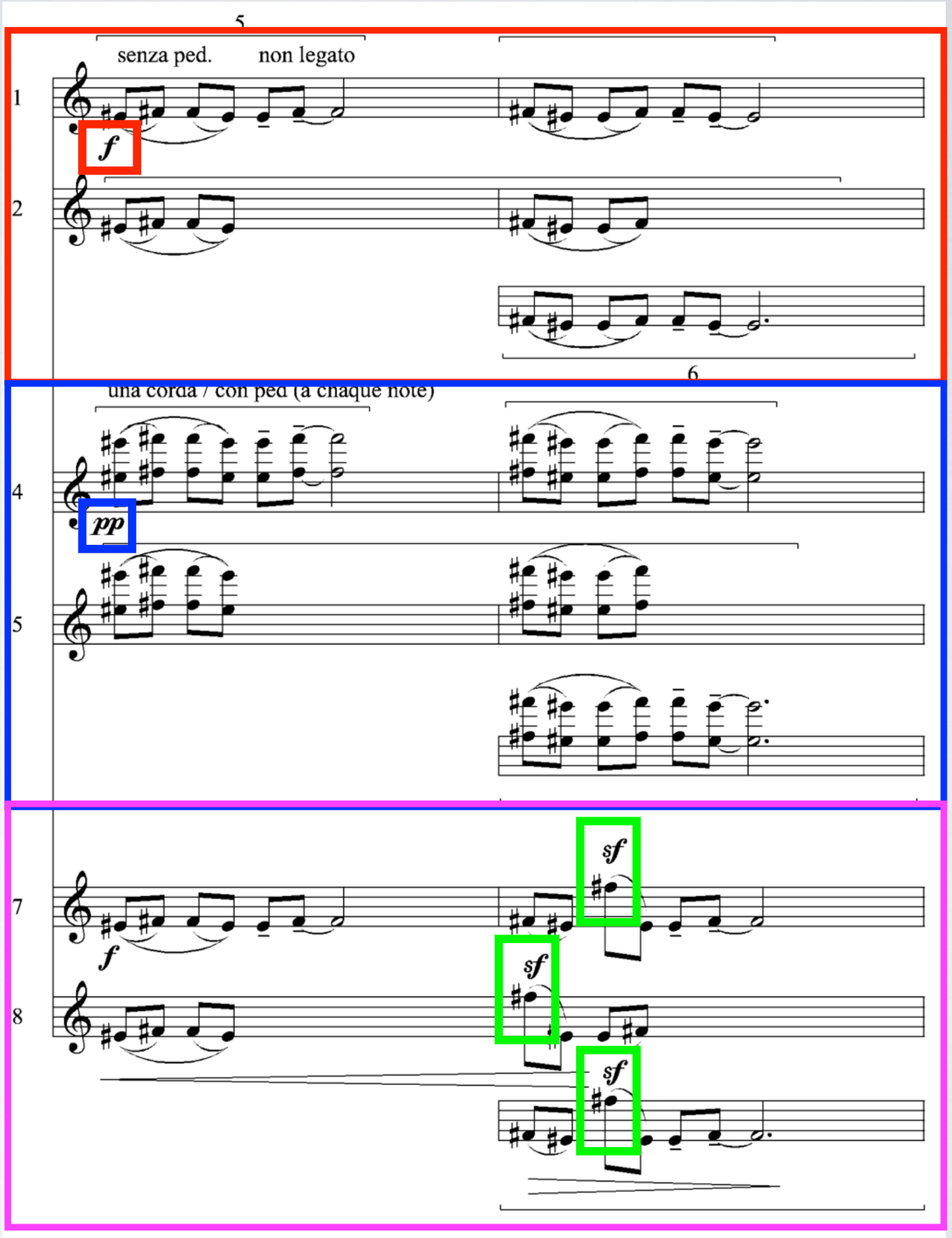
Miroir
(symétrie)

BEETHOVEN

I ère sonate pour piano

op 2 n° I

Le thème et ses variations



aigu

pp

f

« Timbre »

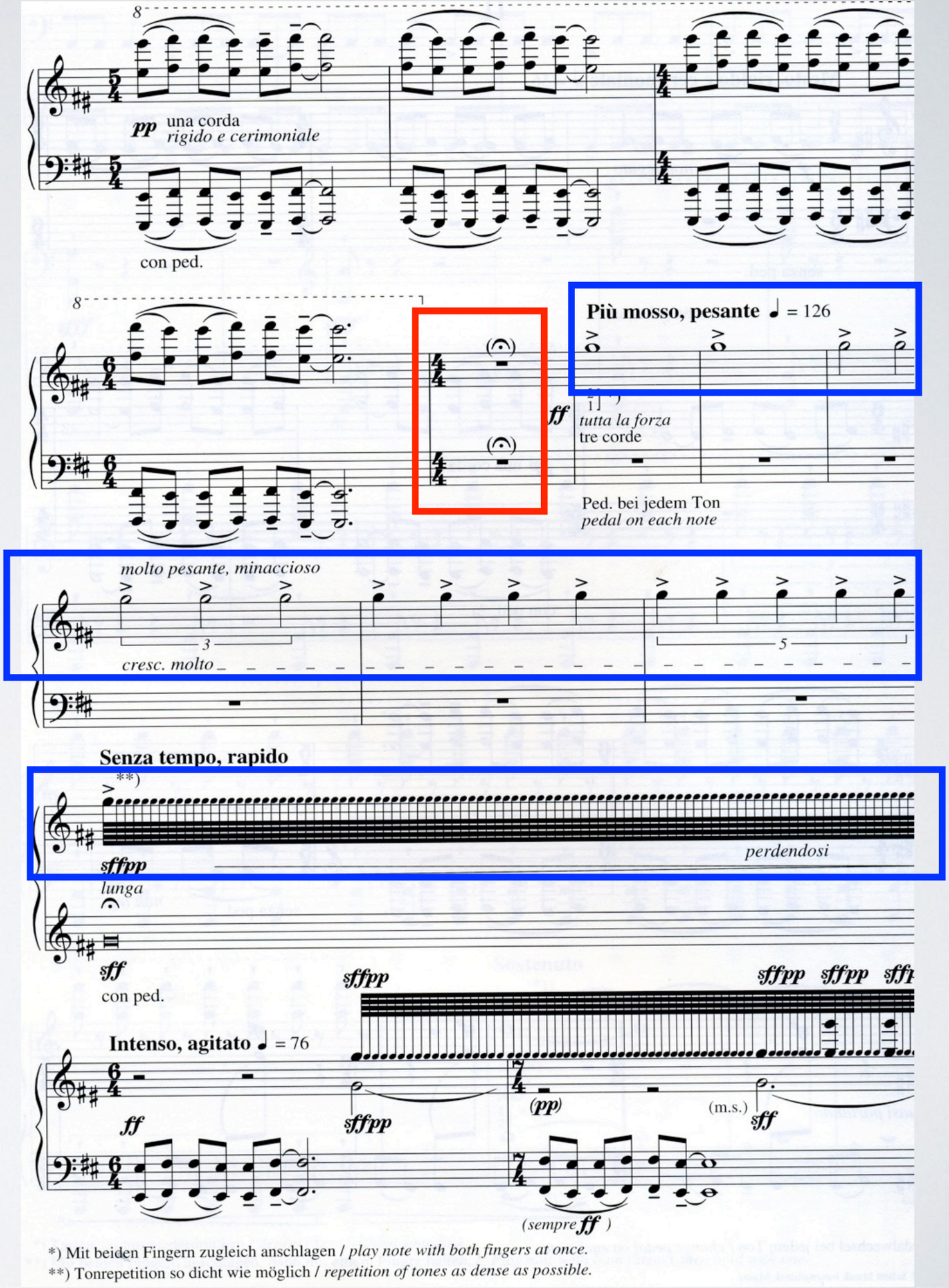
grave

« una corda »

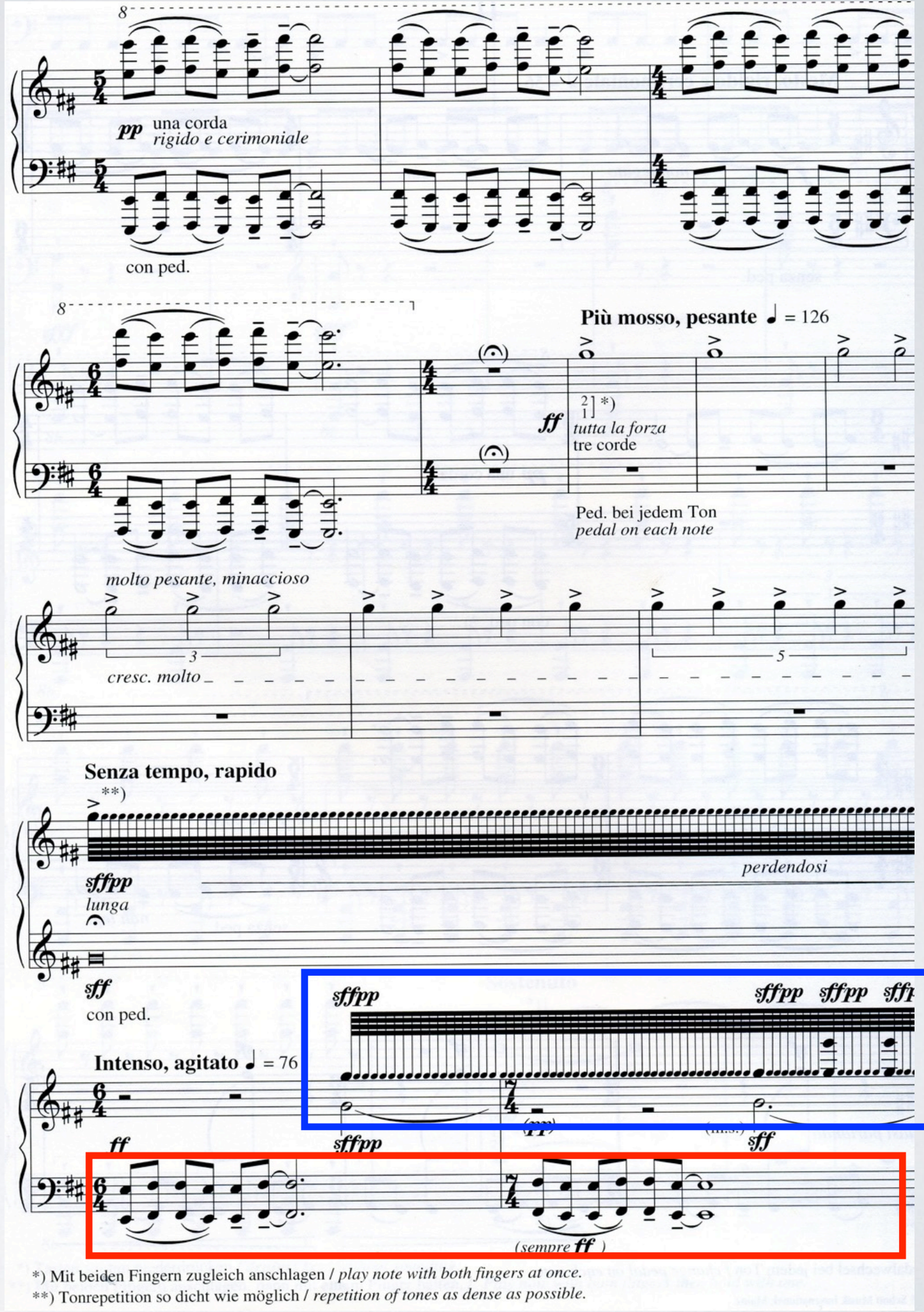
pp

Note complémentaire

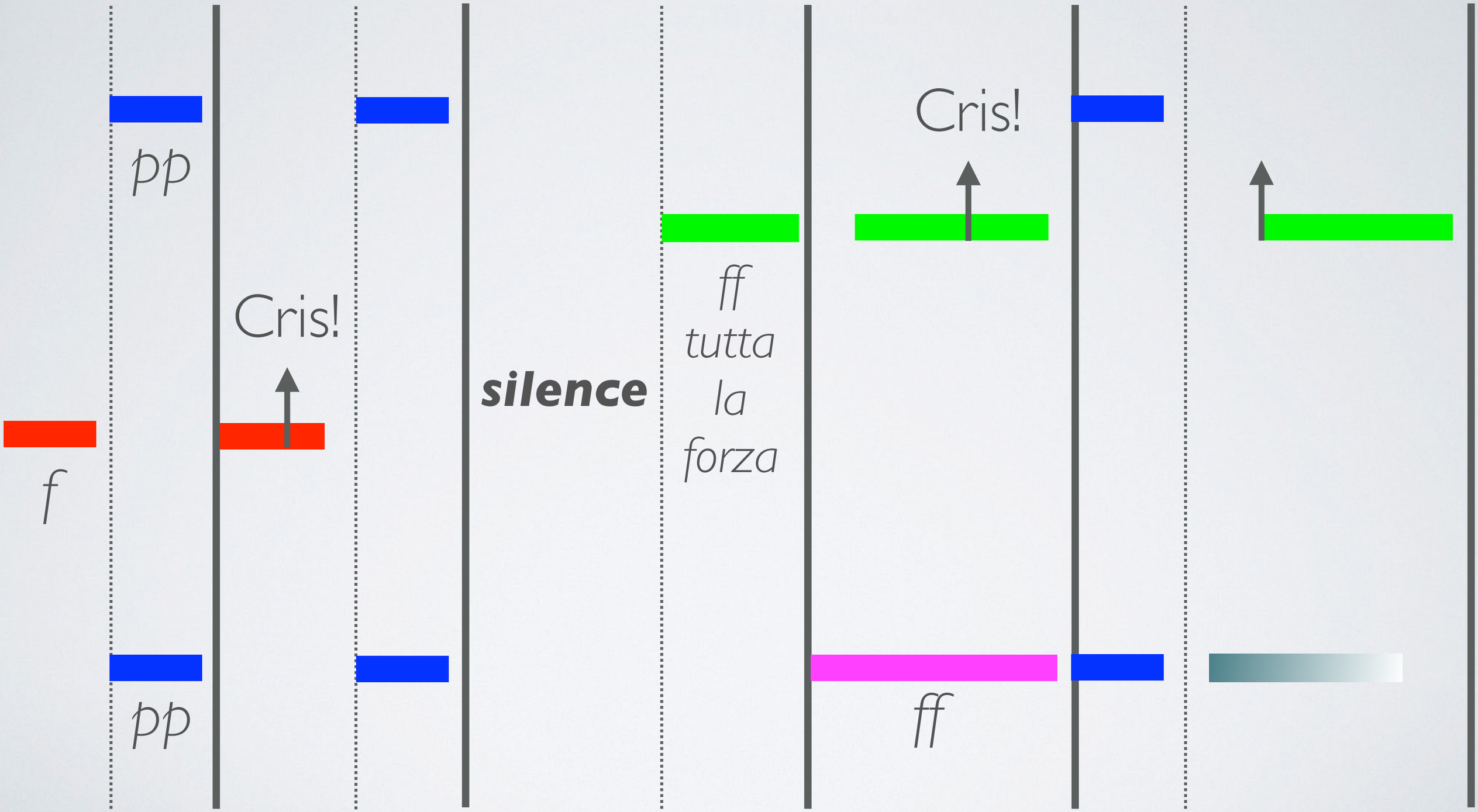
Comme une balle
de ping-pong
qui rebondit



Supperposition du thème et de la note complémentaire



Forme générale

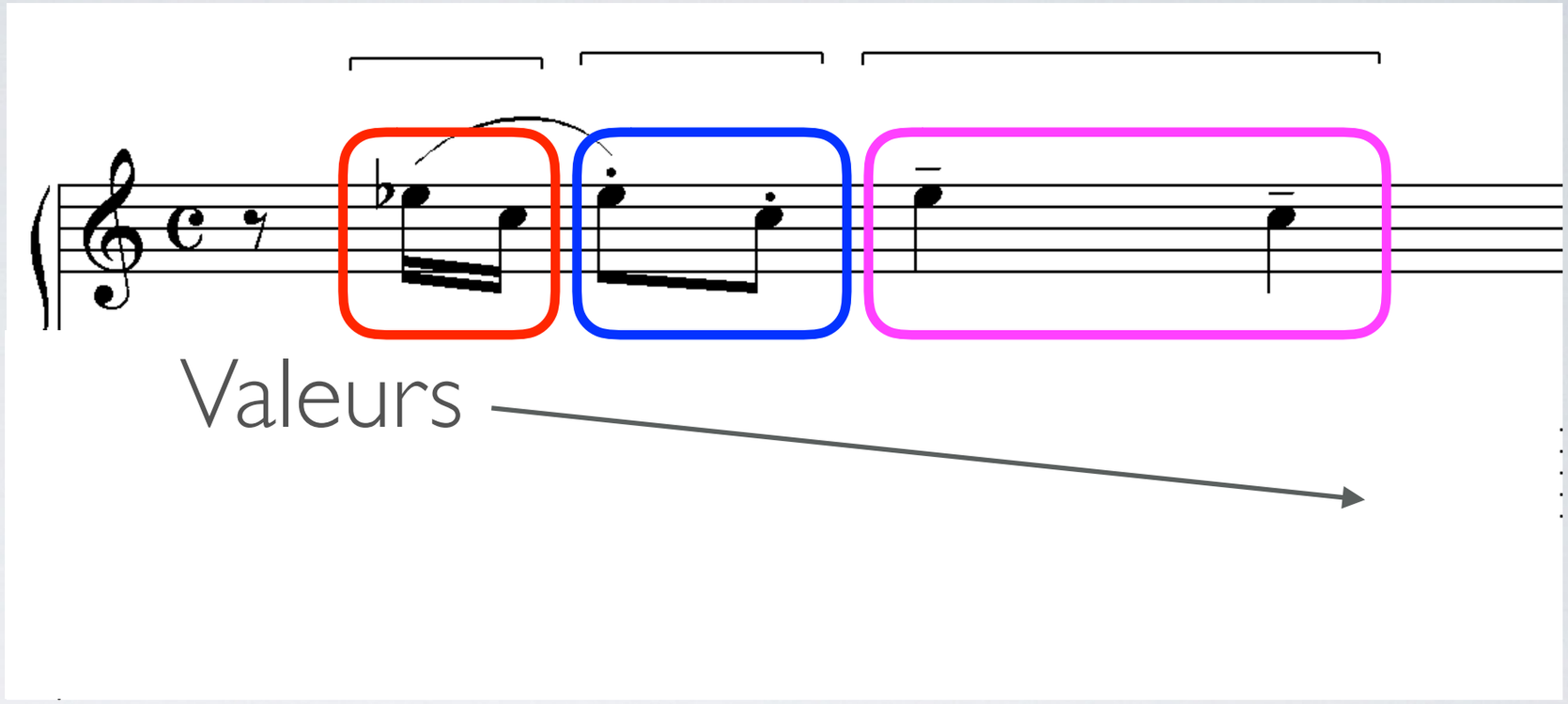


3ème pièce

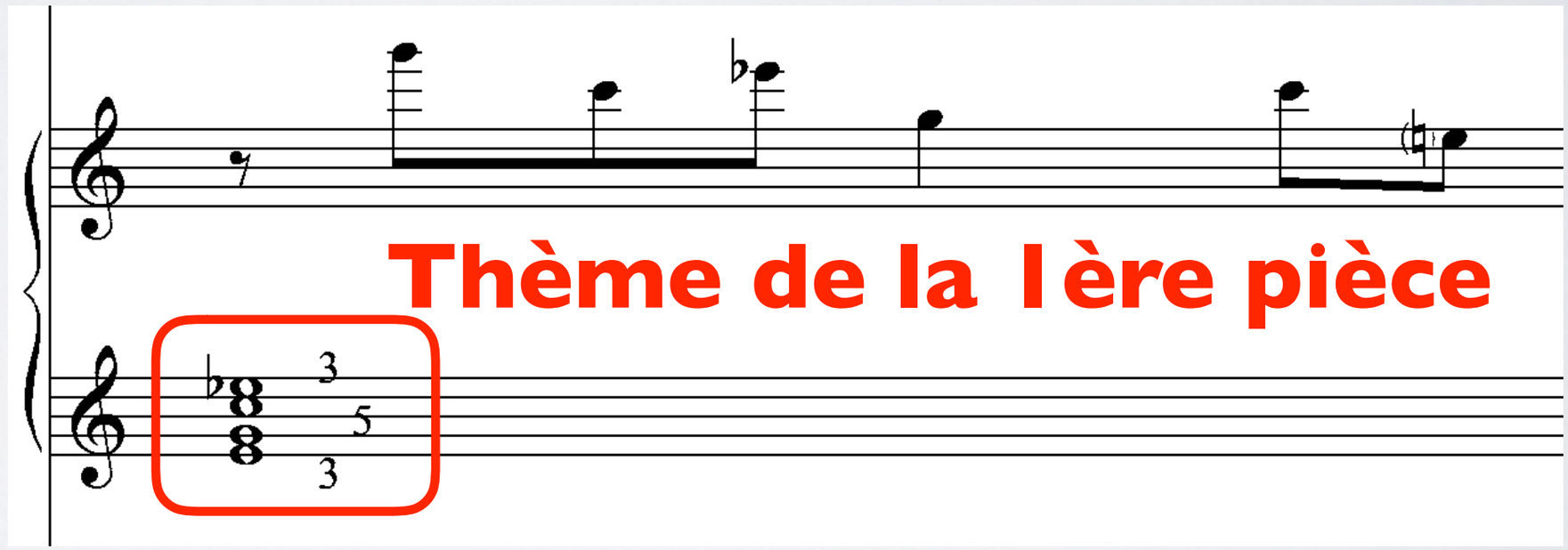
Pièce rythmique de style populaire :
“fanfare”

Les « thèmes »

Thème A
(Maj/min)

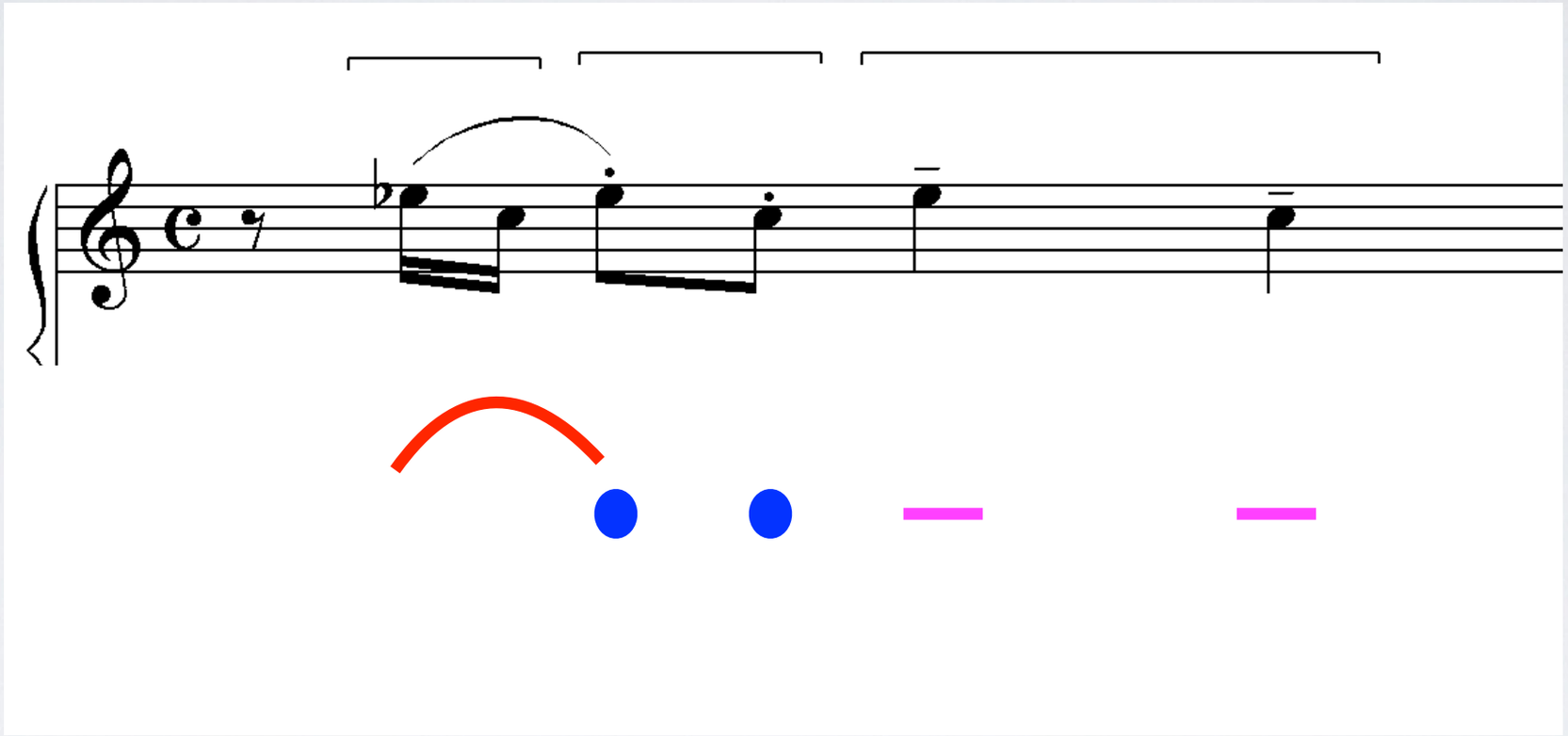


Thème B
(Maj/min)



L’ambiguïté de la note complémentaire : tierce majeure/mineure

Articulations



Forme générale

A

Thème 1

« monodie »

« mélodie accompagnée »

« polyphonie - *contrepoint* »

3X5 = 15

B

Thème 2

première présentation

seconde présentation ⟶

15+2

SATURATION

A

Thème 1

« polyphonie - *contrepoint* »

« mélodie accompagnée »

« monodie » ⟶

15-2

SATURATION

Première section « A »

« monodie »

m.d. A A B A C

m.g. 4

« mélodie accompagnée »

4

m.d. A A B A C

m.g. 5

« polyphonie - *contrepoint* »

m.d. A ∀ A ∀ A ∀ C

m.g. A ∀ A ∀ A ∀ ...

f

5 mesures

pp *una corda*

8vb

5 mesures

f

sf *p* *subito* *mp*

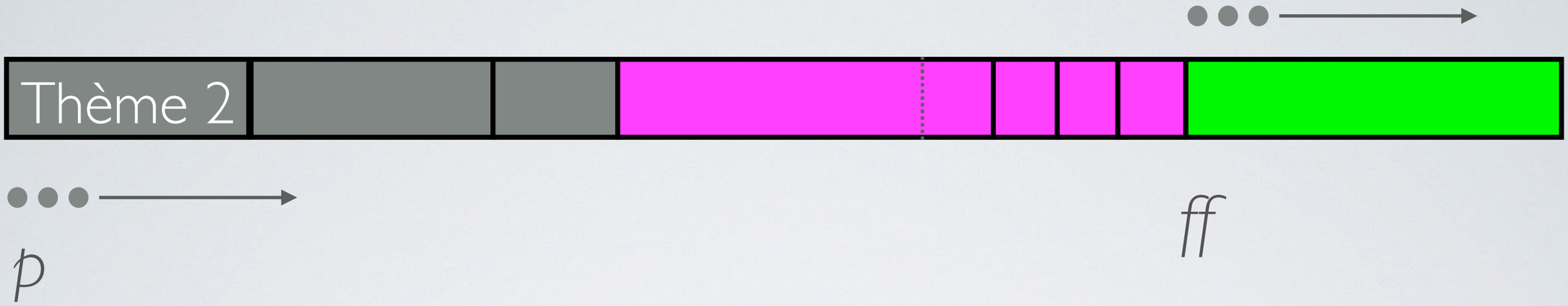
una corda

sf

pp

5 mesures

Deuxième section « B »


Thème 2
p
ff

Thème 2
p
ff accel.
SATURATION

16

p leggiero e giocoso

(sempre pp)

19

sf

f sub.
tre corde

ff

sf

(sempre f)

22

p

(sempre ff)

pp sub., molto leggiero

25

Bagatelles - 1956

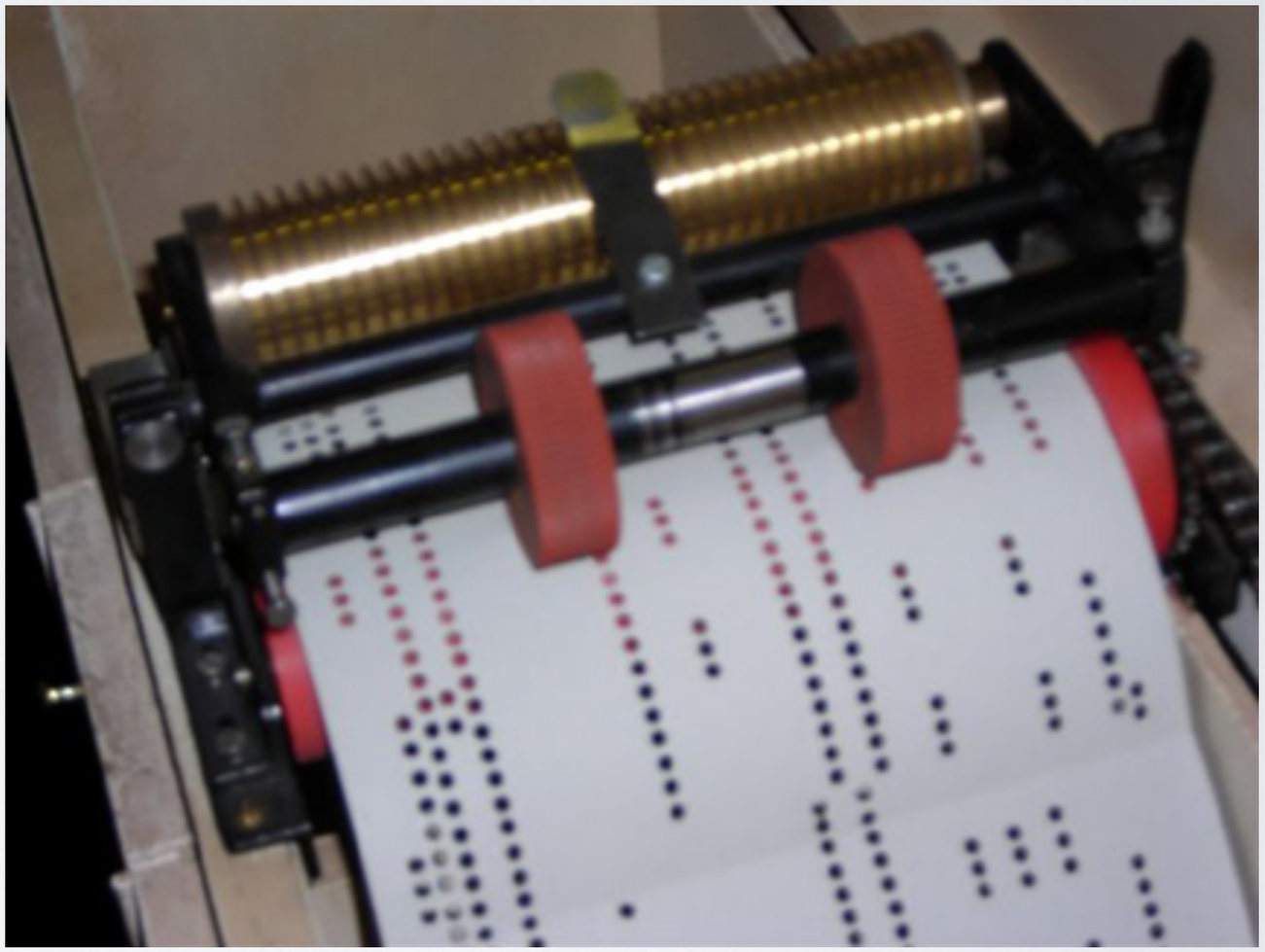
pour quintette à vents

4ème pièce

pour orgue de Barbarie
(en 3 et en 2)
sorte de valse en sol mineur
qui tourne mal.

Avec Chopin derrière la porte

Les orgues de Barbarie



Tempo di Valse (poco vivace - „à l'orgue de Barbarie") ♩. = 96 *)

p

p *grazioso* *cresc. poco*

pochiss. rit. *a tempo*

4 5 3

dim. *poco*

pochiss. rit. *a tempo*

cresc.

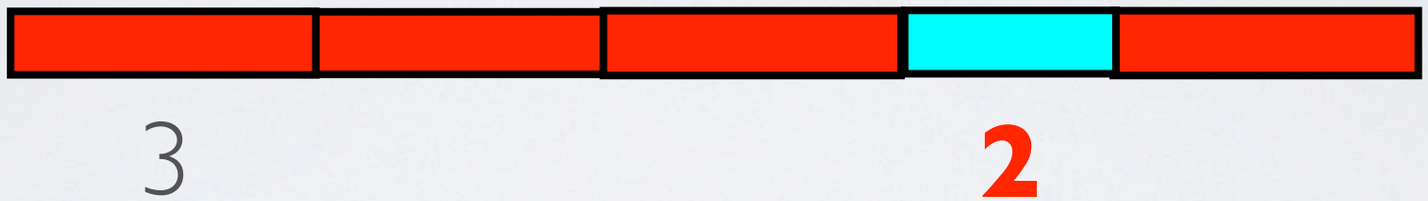
p

f

I ère partie - A

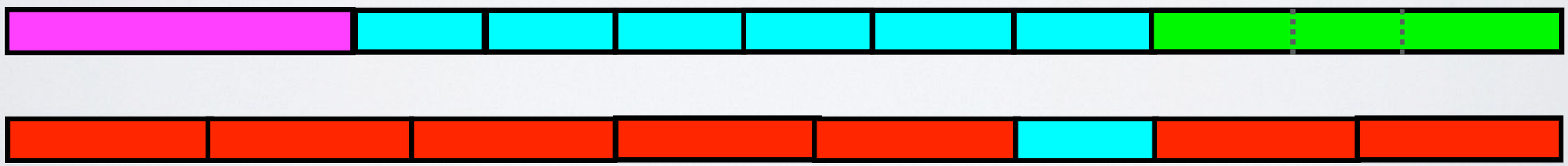
Introduction

rythme de valse



Thème I

hémiole



2ème partie - B

Thème 2

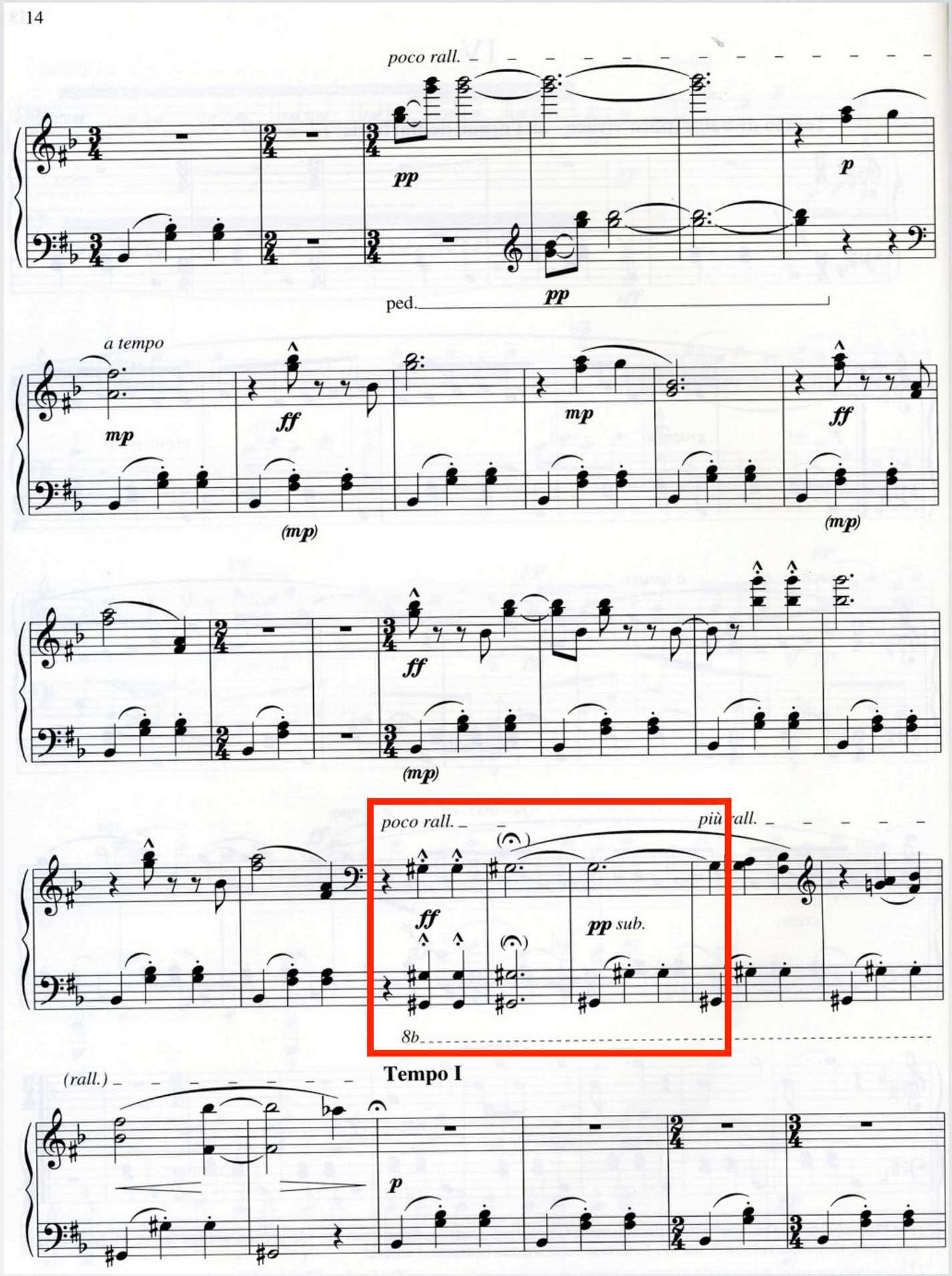
Strauss ?

Note complémentaire

« rupture »

3ème partie - A’

Note complémentaire



5ème pièce

Rapport avec la 2ème pièce

Rubato. Lamentoso (♩ ca. 48) *)

f pesante

con ped.

molto pesante

pochiss. allarg. *più allarg.*

più f

m.d.

meno f

p

Più mosso, non rubato (𝅗𝅥 ca. 69)

p

cresc. poco a poco

senza ped.

allargando poco a poco sin al

(cresc.) *piú cresc.* *f sempre cresc.*

con ped.

5ème pièce

Bagatelles - 1956

pour quintette à vents

6ème pièce

Rythmique

VI

Allegro molto capriccioso ♩=108

f *cresc.*

senza ped.

8

più ***f***

ff *martellato, poco pesante*

f

8

sempre ***ff***

mf

sff *leggiero*

sff

p

sf

pp una corda

ff tre corde

sff

8b

7ème pièce

Cantabile, molto legato et
(mélodie)

Con moto, giusto
(m.g. très vite)

Travail sur la perception du temps

**Thème varié par lui-même et
en canon**

VII

= ca. 88 **)

Cantabile, molto legato

= ca. 116 ***)

una corda

con moto, giusto

*)

simile sin al fine

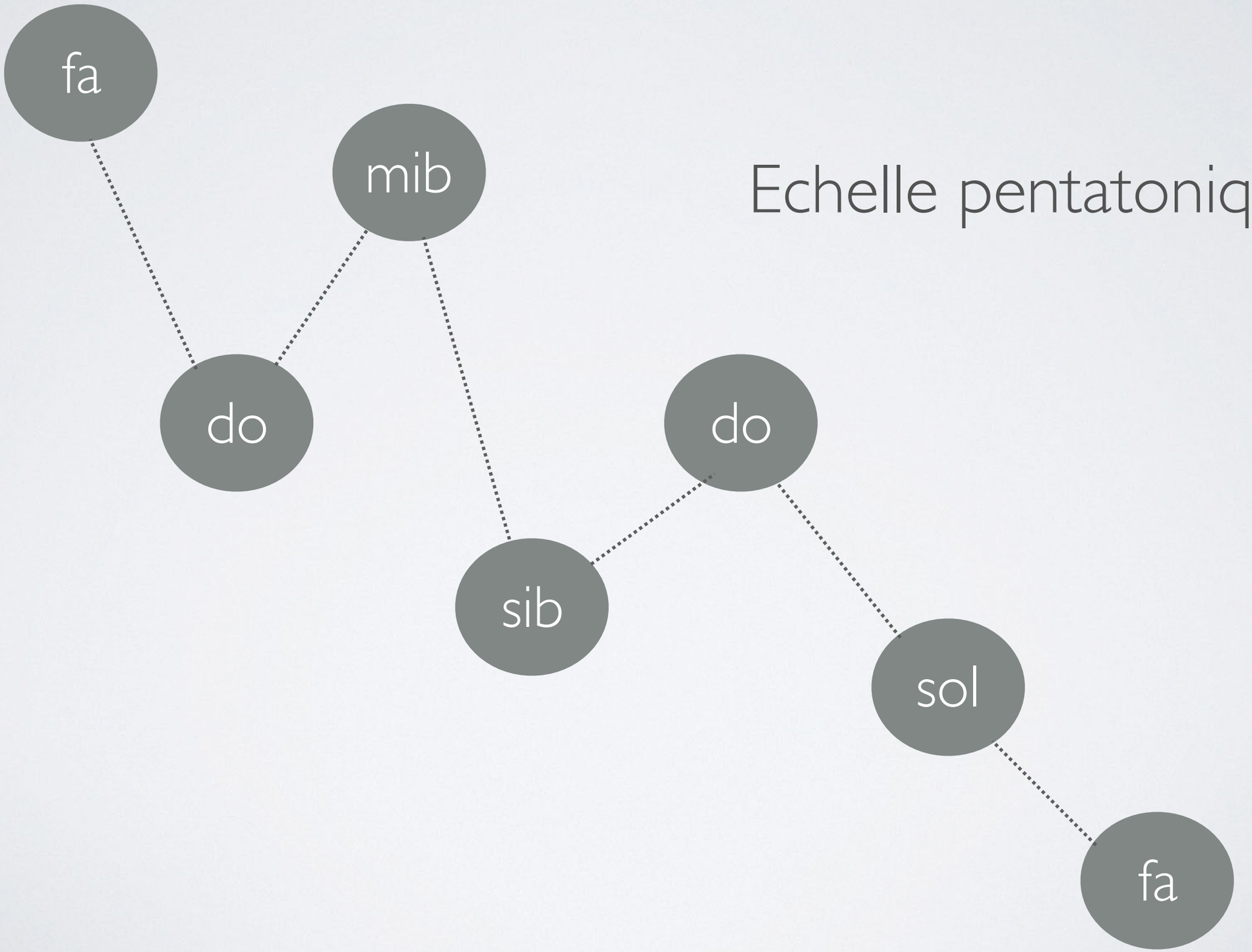
pochiss. ped. sin al fine

1 3 2 4 1 4 5
(4)

pp *sempre molto leggiero*

Une main gauche rapide et « mécanique »

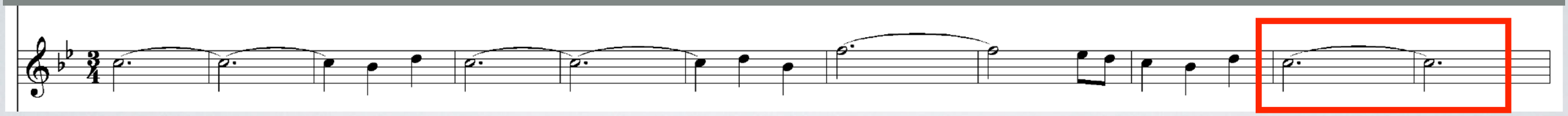
7 notes = 7ème pièce

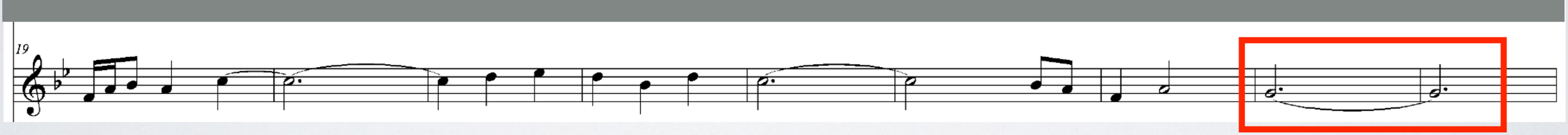


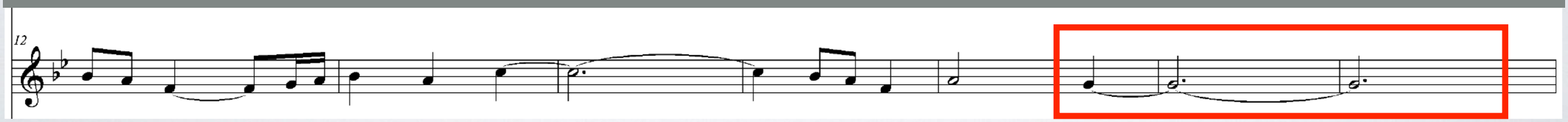
Echelle pentatonique

Une mélodie (m.d.)
comme suspendue

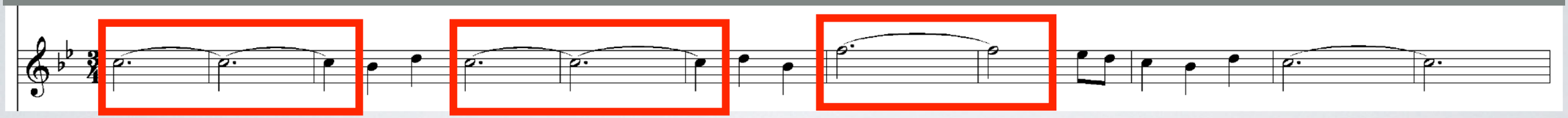
Thème principal

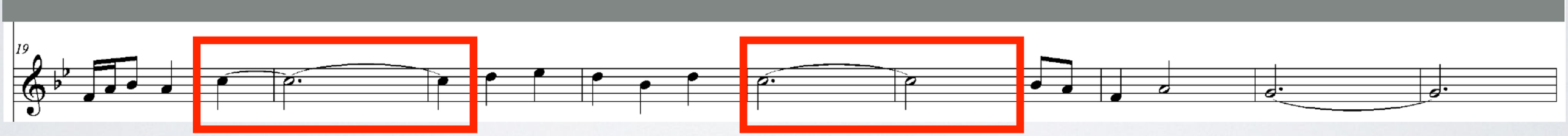


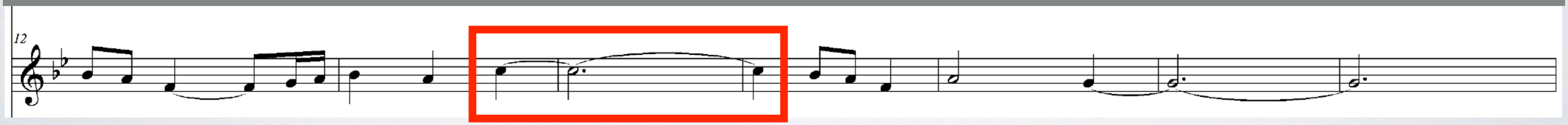




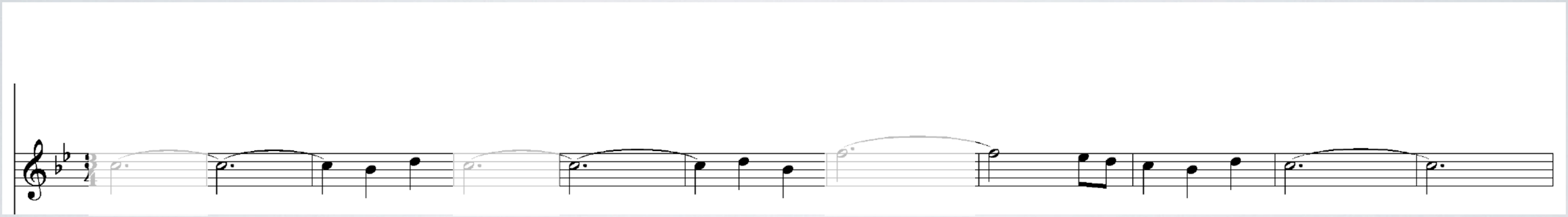
Thème principal

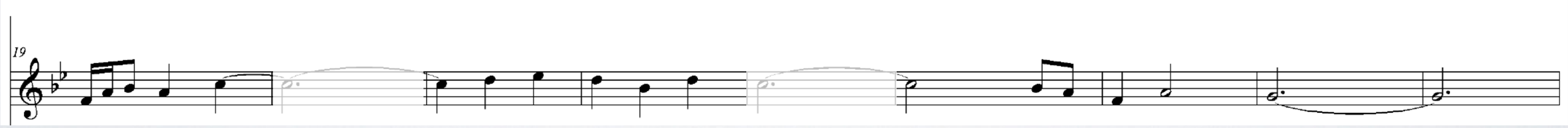


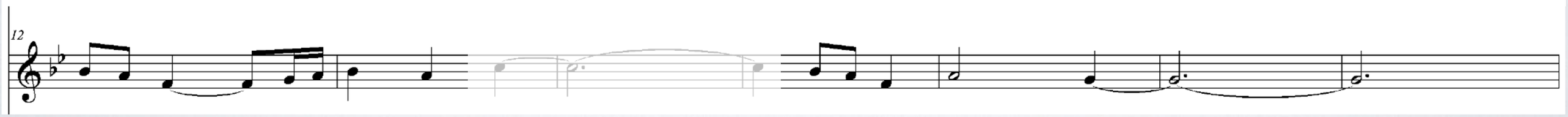




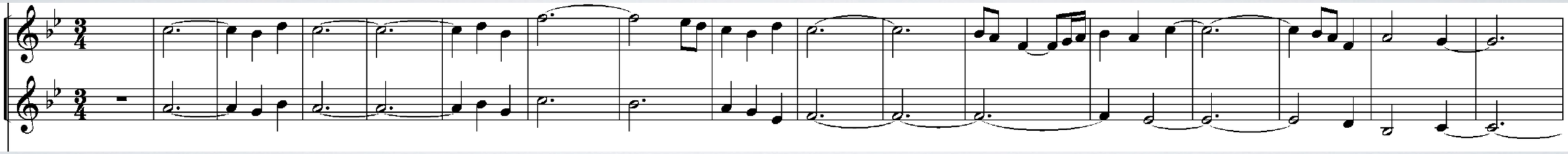
Thème principal

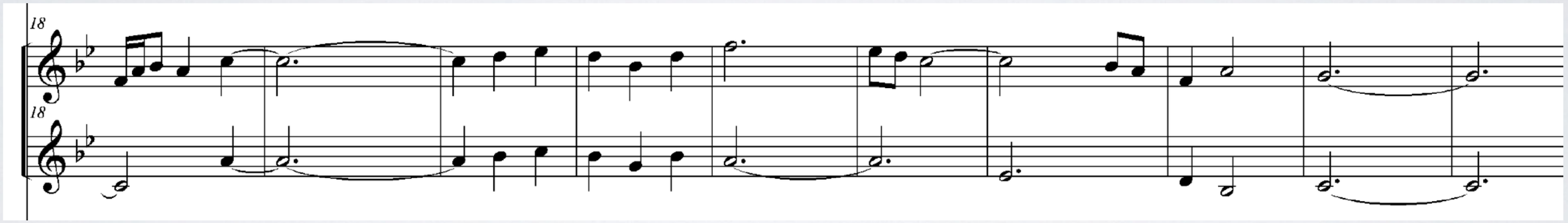




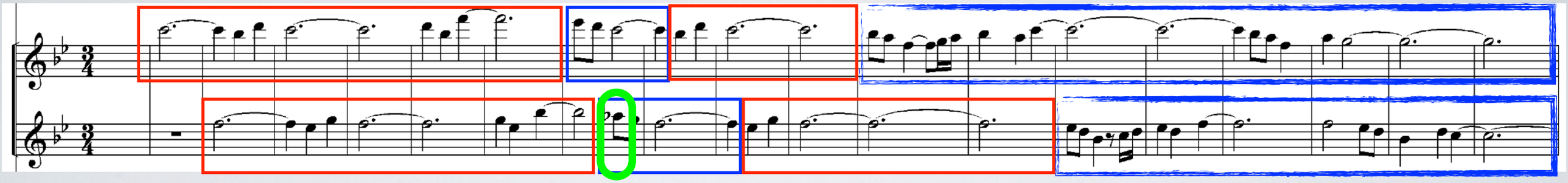


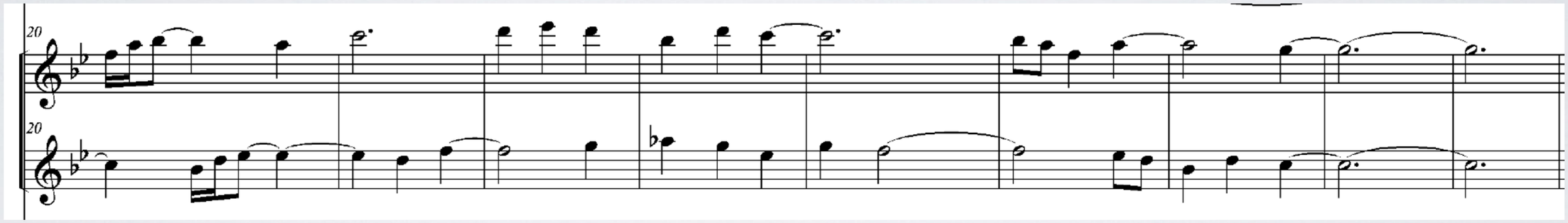
Le contrepoint //

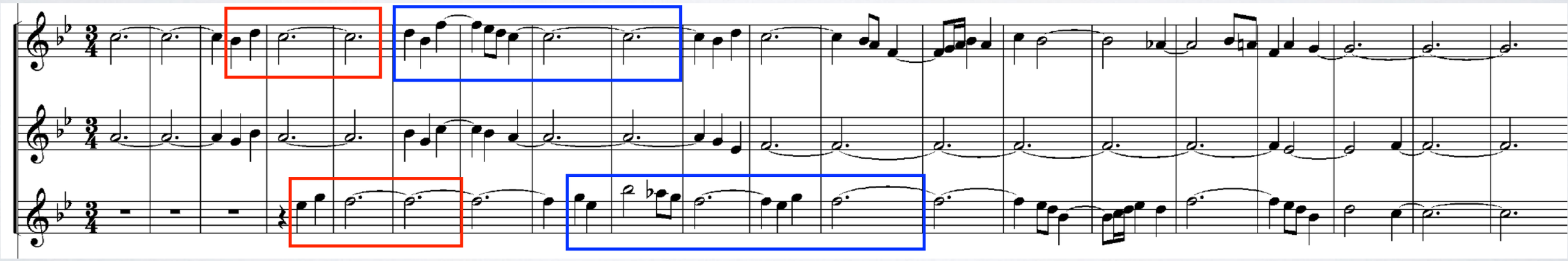




Ecriture canonique







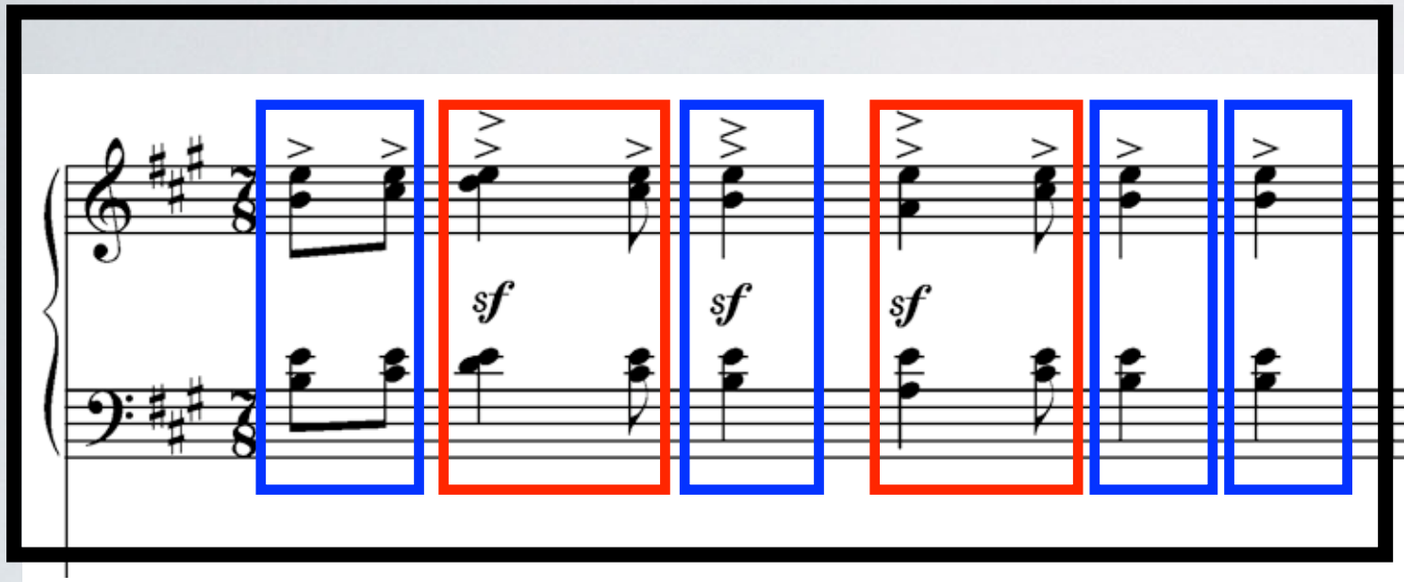
Bagatelles - 1956

pour quintette à vents

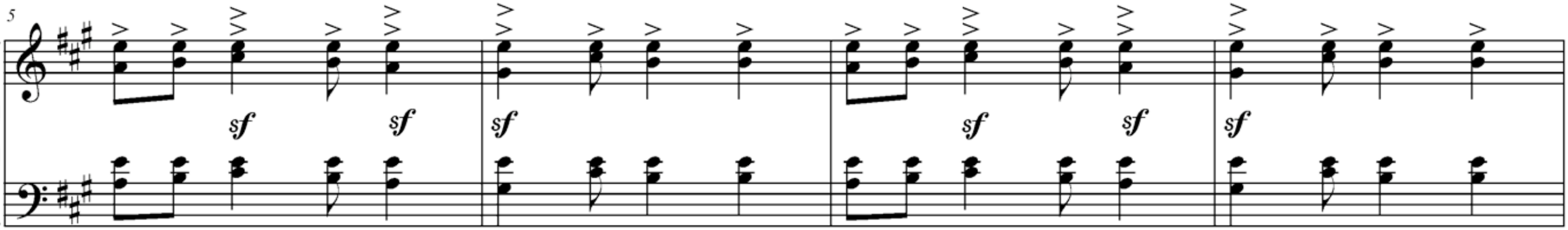
8ème pièce

Danse populaire
musique traditionnelle

Le thème



2 3 2 3 2 2



Rythmes asymétriques

Roumanie
Bulgarie
Afrique du nord

« Rythmes Bulgares ou des Balkans »

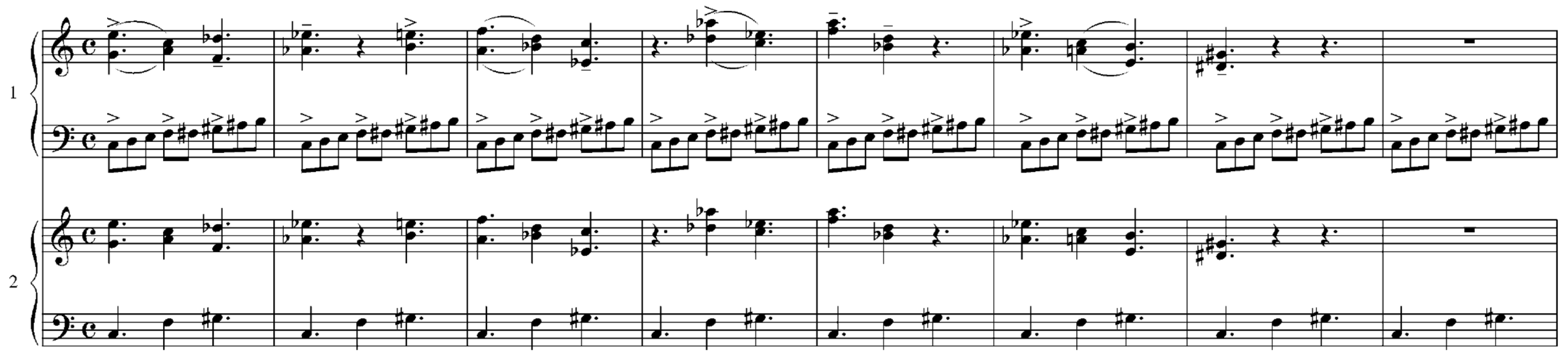
« Aksak »
(Turc - Boiteux)

Etudes pour piano

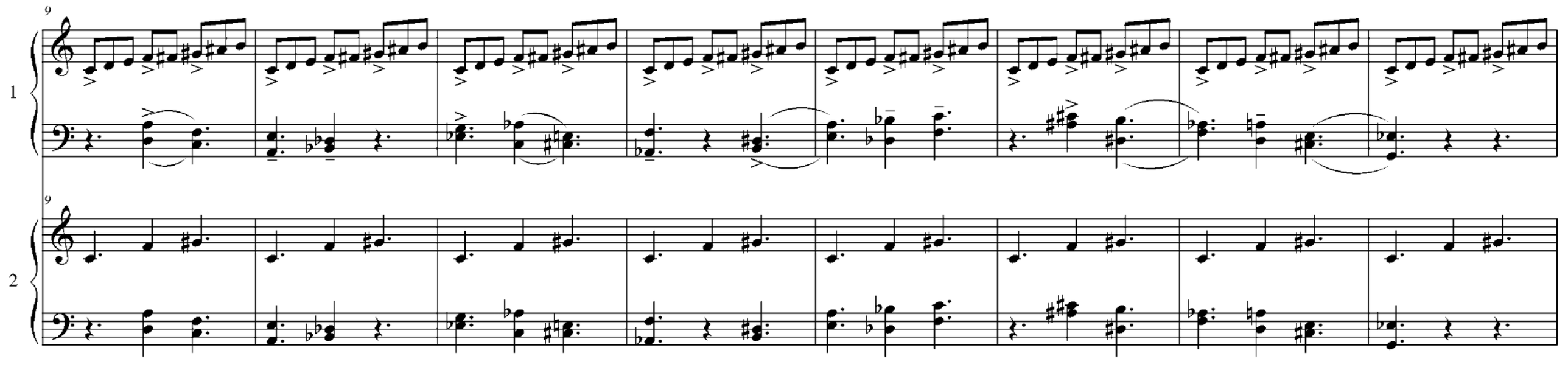
1er livre - 1985

Fanfare

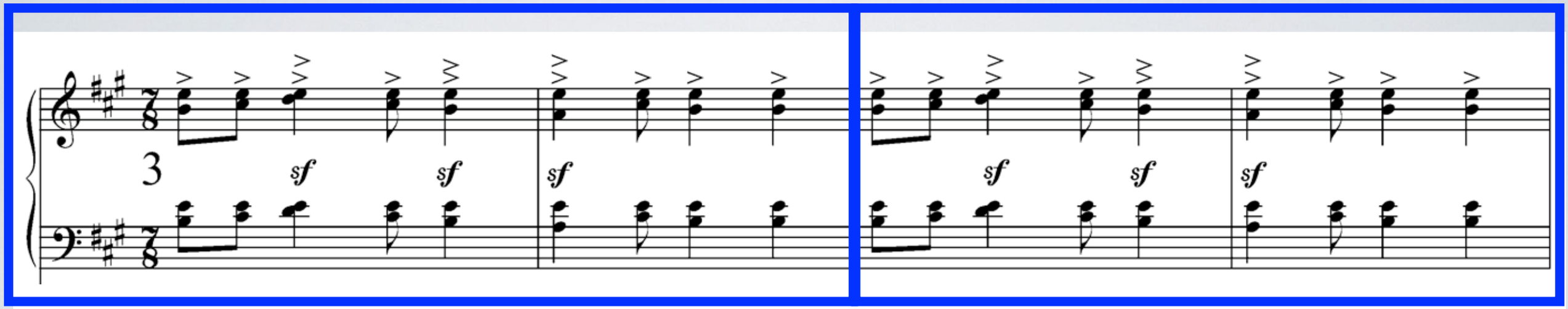
3 2 3

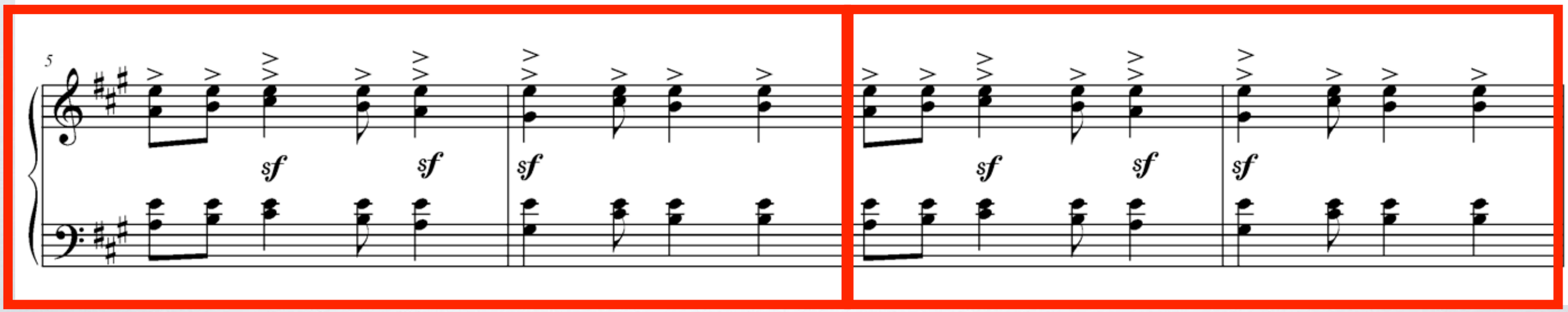


3 2 3

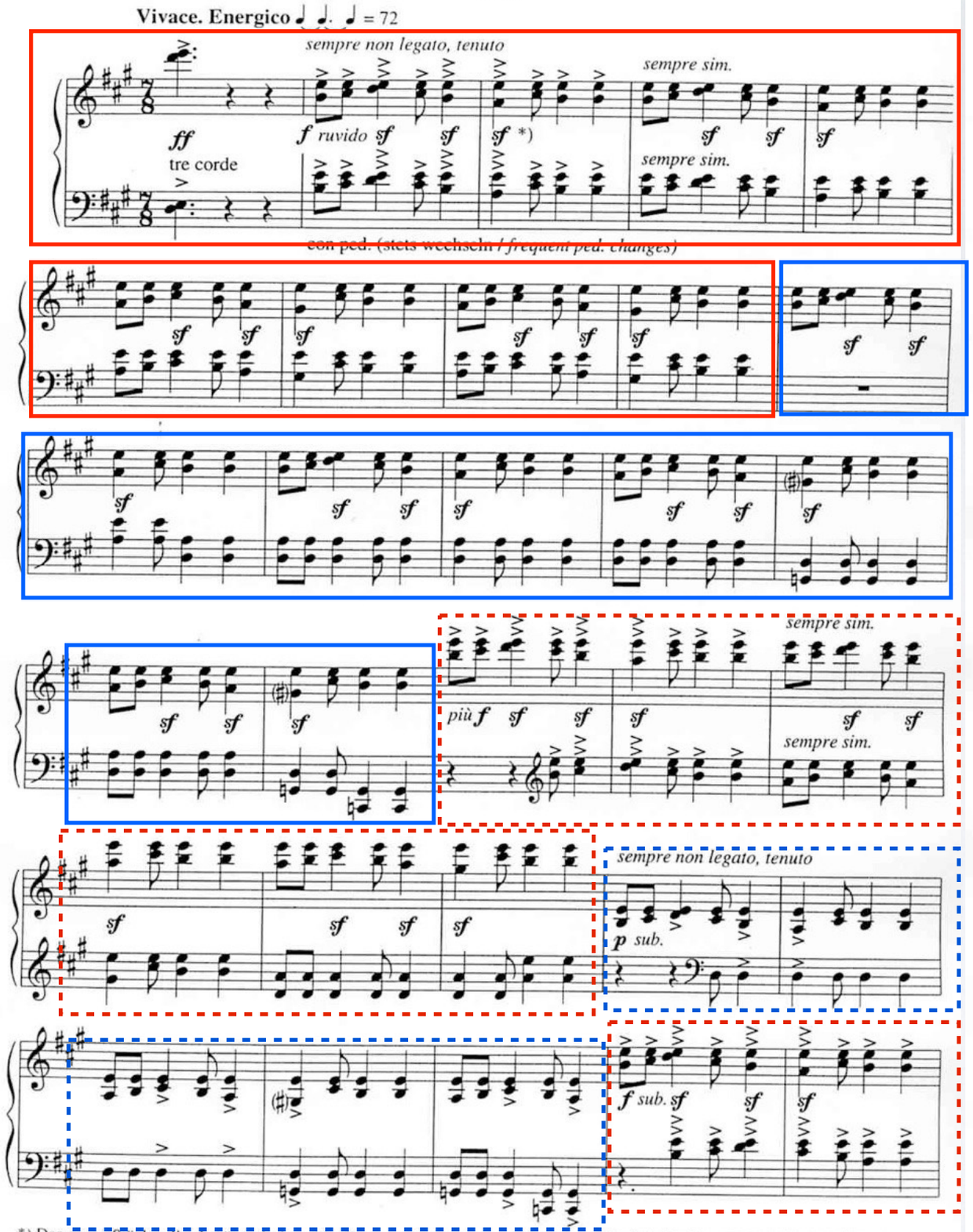


Thème principal





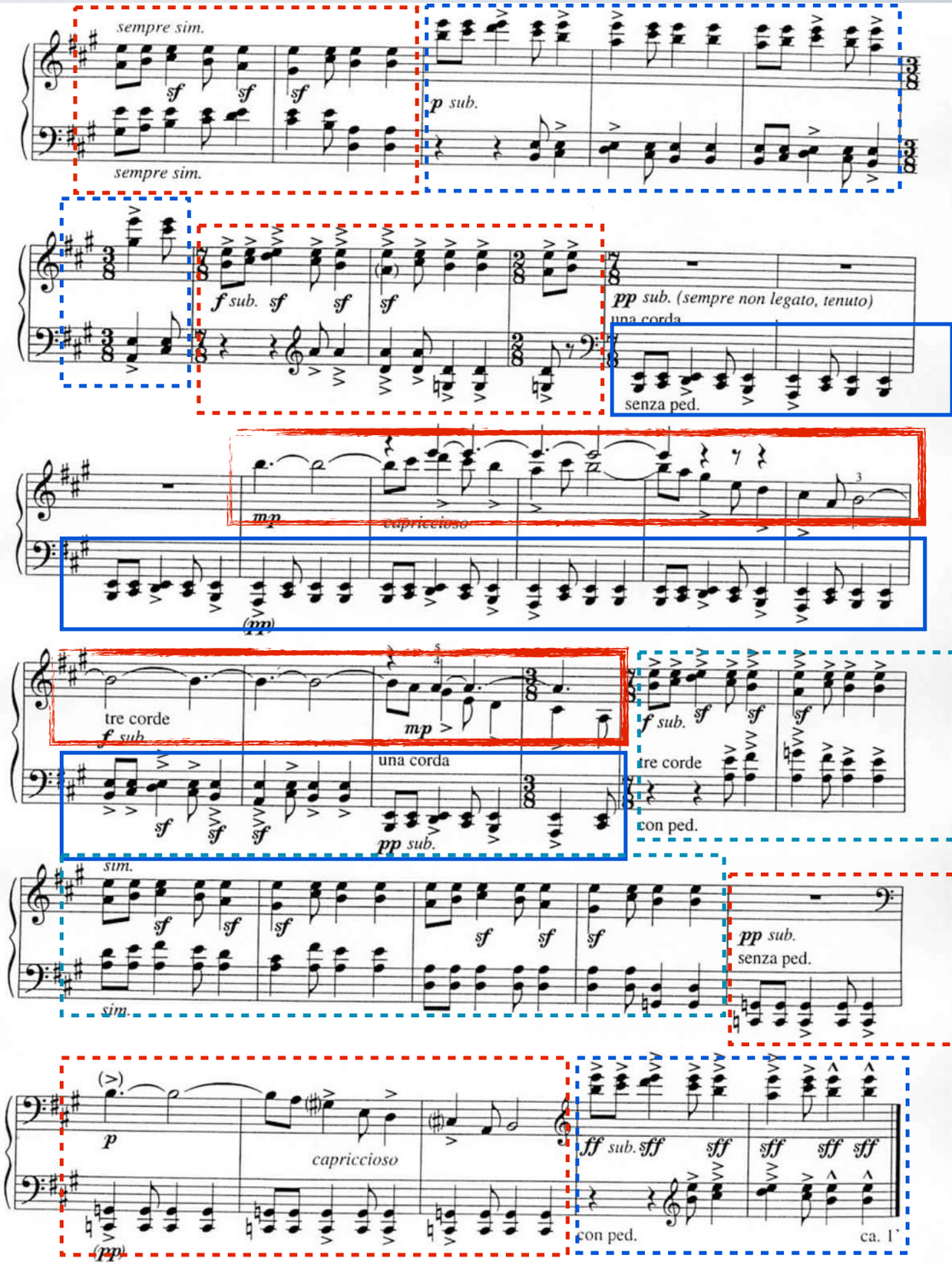
VIII



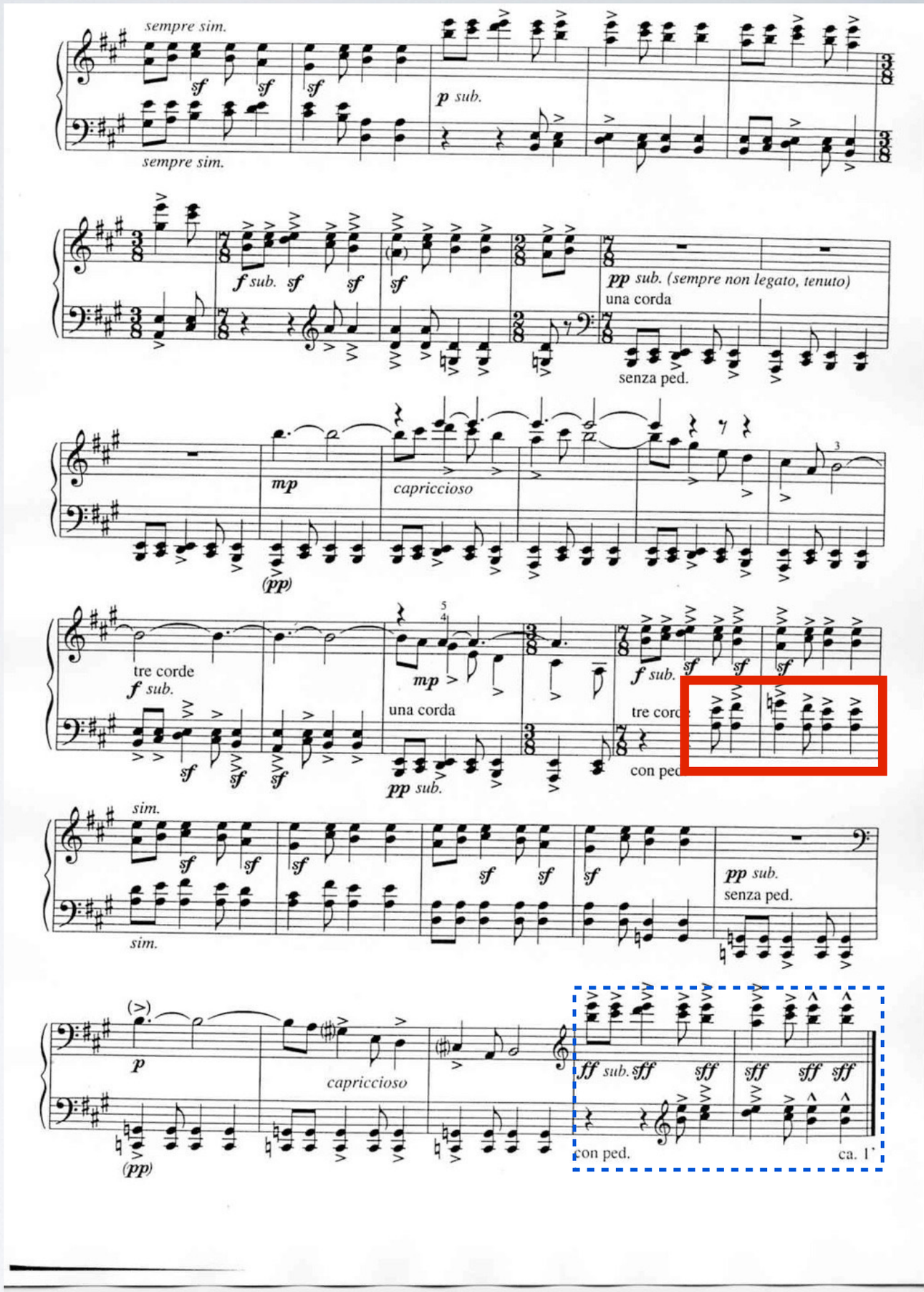
*) Das ganze Stück soll sehr tänzerisch und im Tempo sehr rigoros gespielt werden. Die drei *sf* sollen durchgehend stark betont werden (auch im piano - in relativer Lautstärke).

*) *The whole piece should be very dance-like and played rigorously in tempo. The three sforzandi should be strongly accented throughout (and relatively accented in dynamics of* piano*).*

© 1995 Schott Musik International, Mainz



La note complémentaire ?



f
più f
subito p
subito f

f

più ***f***

subito ***p***

subito ***f***

subito ***p***

subito ***f***

mp

pp

Proportion divine

subito ***f***

subito ***pp***

subito ***ff***

Bagatelles - 1956

pour quintette à vents

9ème pièce

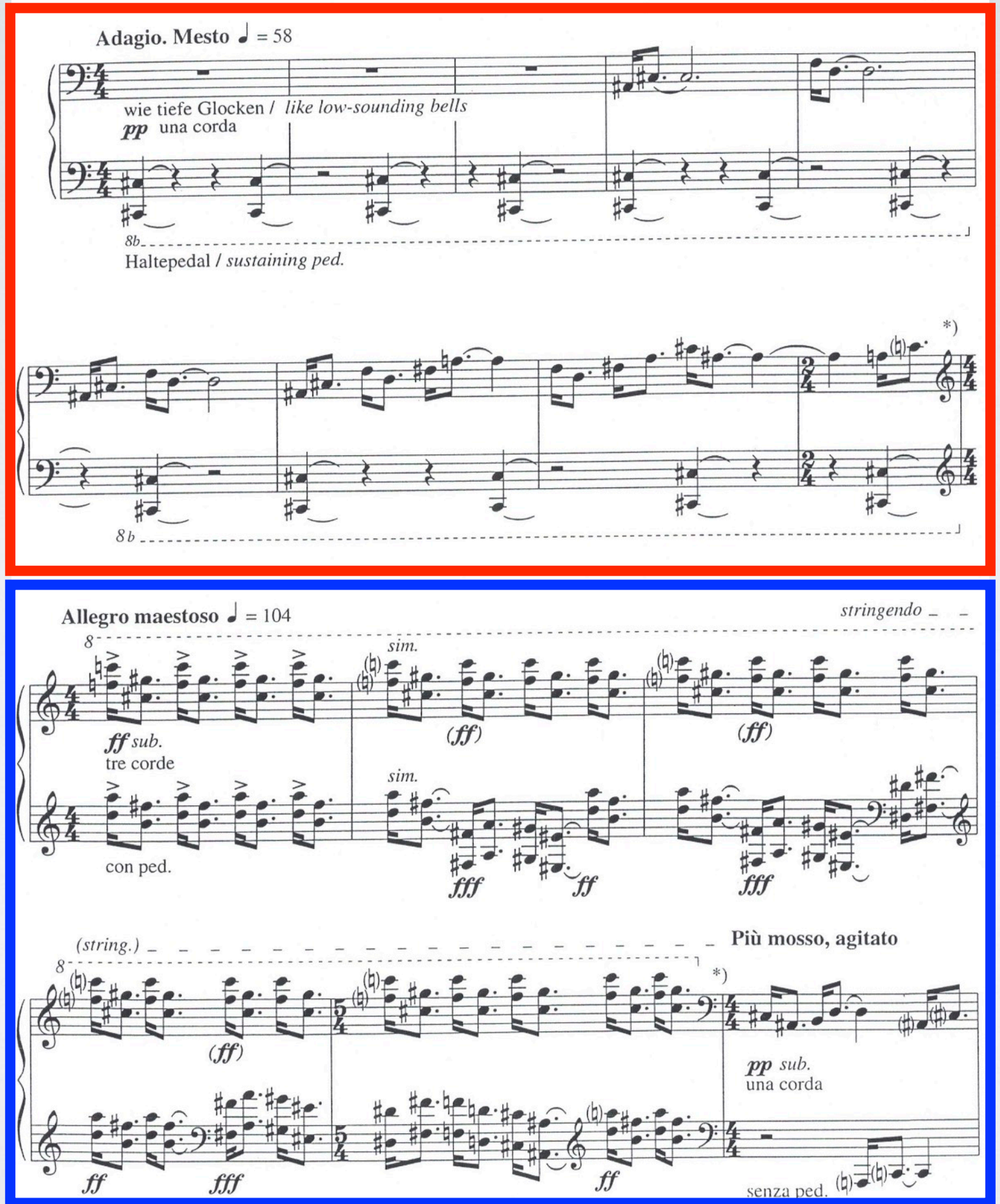
Bela Bartok in memoriam

Adagio, Mesto (triste)

Allegro maestoso (majestueux)

IX

(Béla Bartók in memoriam)

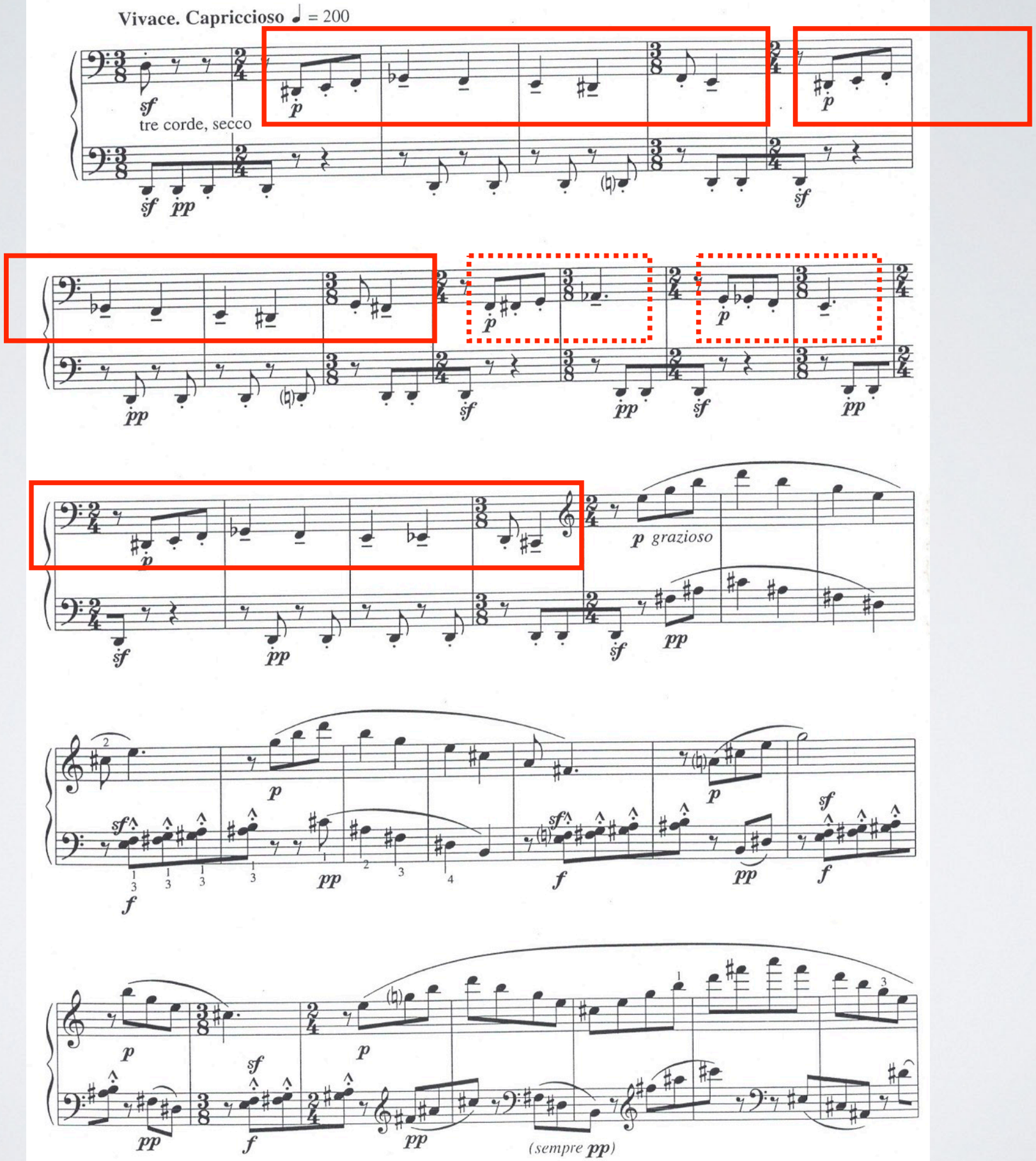


10ème pièce

Vivace, Capriccioso

Comme une fanfare
une danse un peu « naïve »

X


Vivace. Capriccioso ♩ = 200
tre corde, secco
p grazioso
(sempre pp)

I I ème pièce

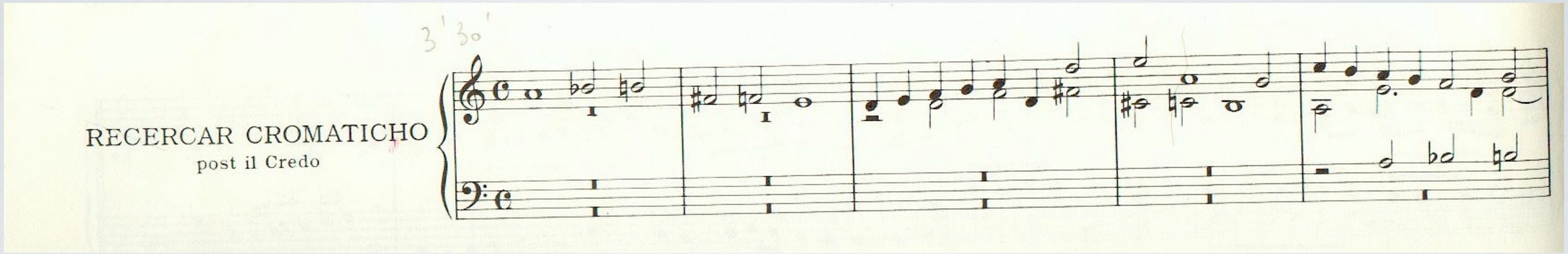
Omaggio a Girilamo Frescobaldi

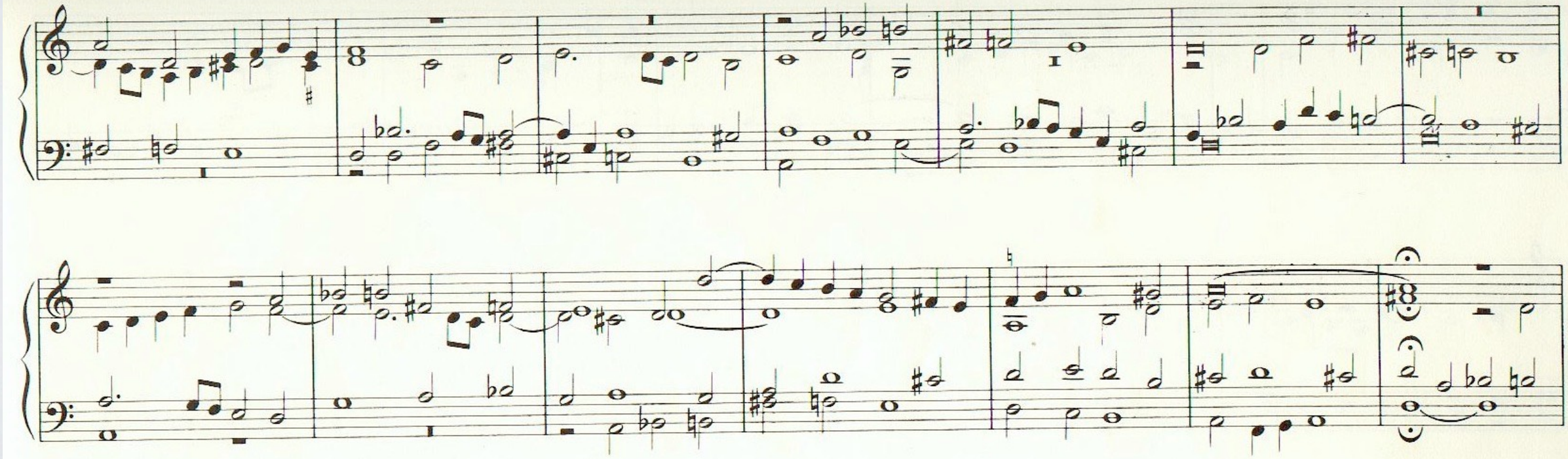
Andante misurato e tranquillo

« Fugue »

Ricercare de **Frescobaldi**

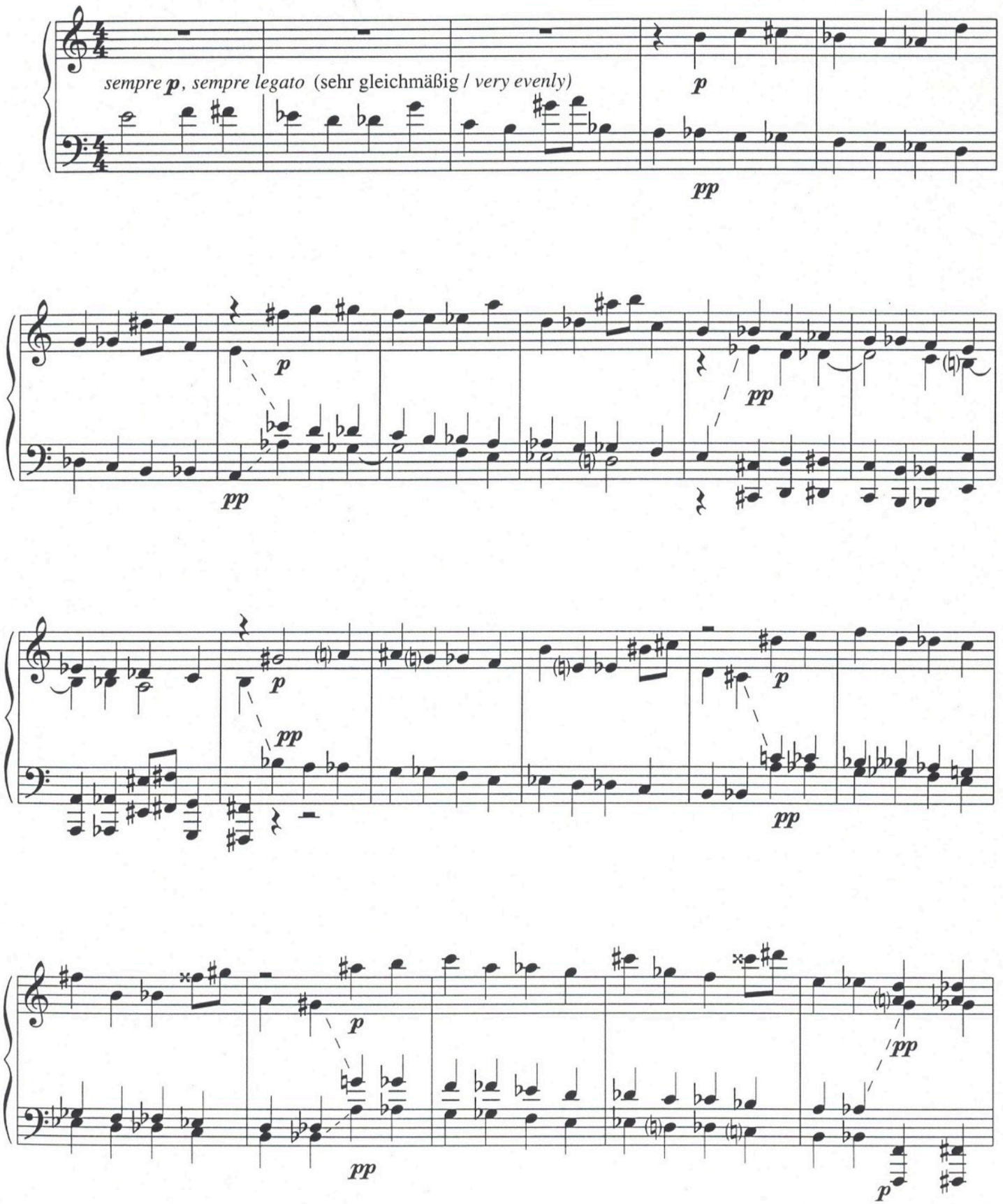
«ricercare cromatico» - en tempérament mésotonique

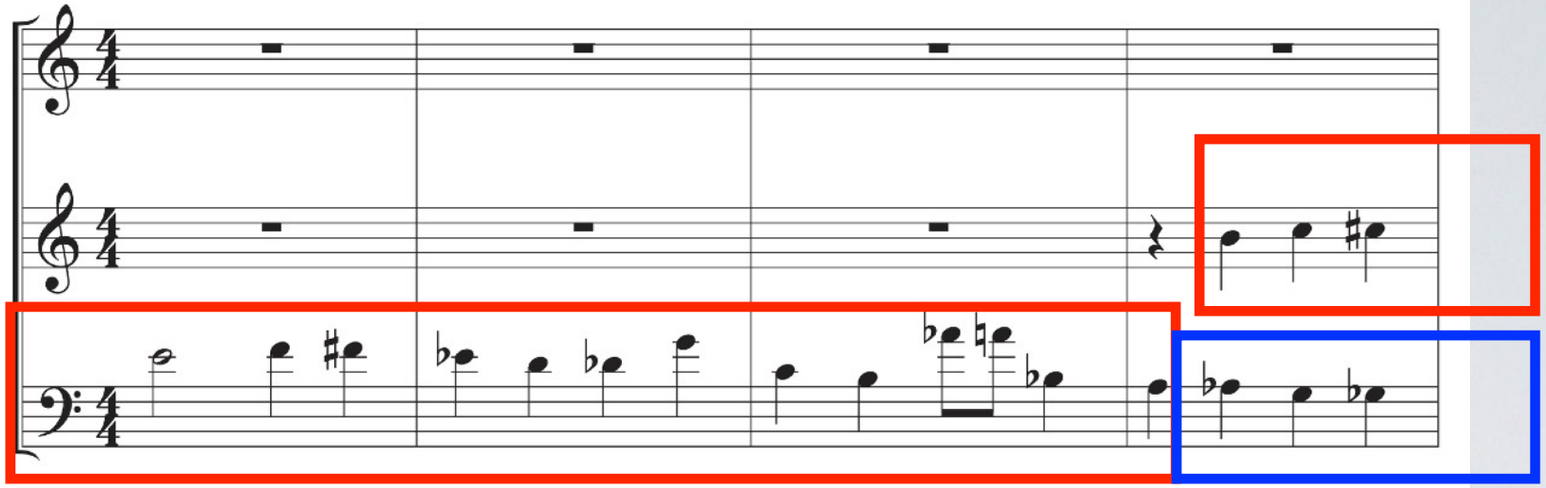




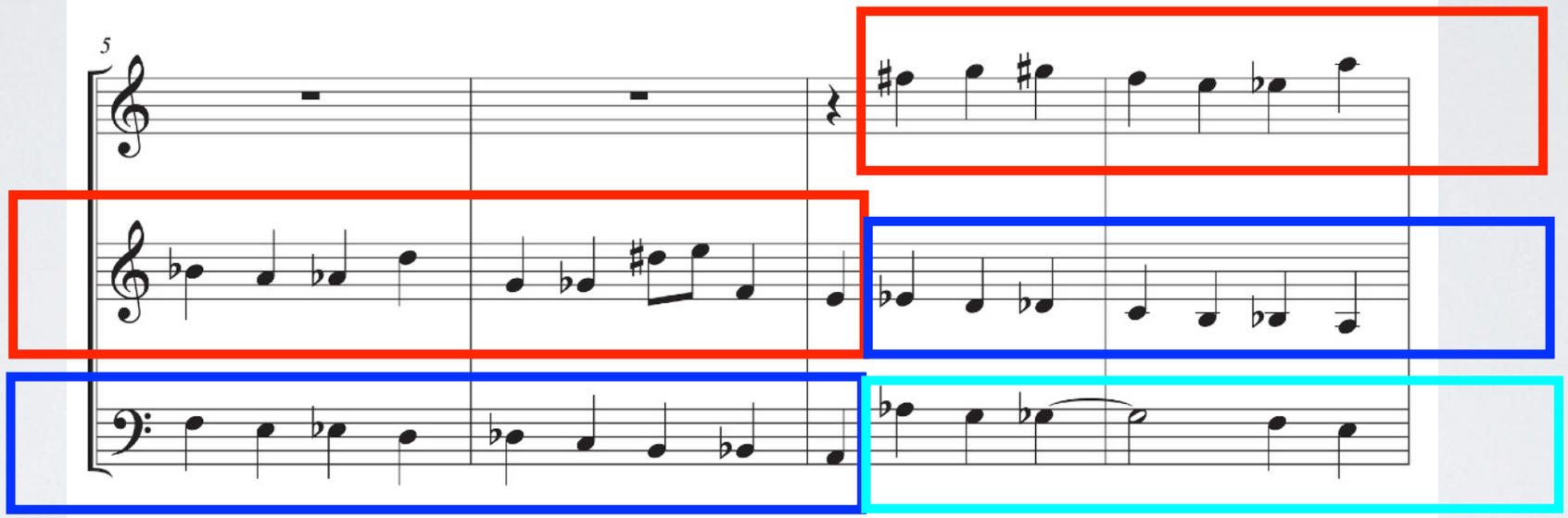
(Omaggio a Girolamo Frescobaldi)

Andante misurato e tranquillo ♩ = 76

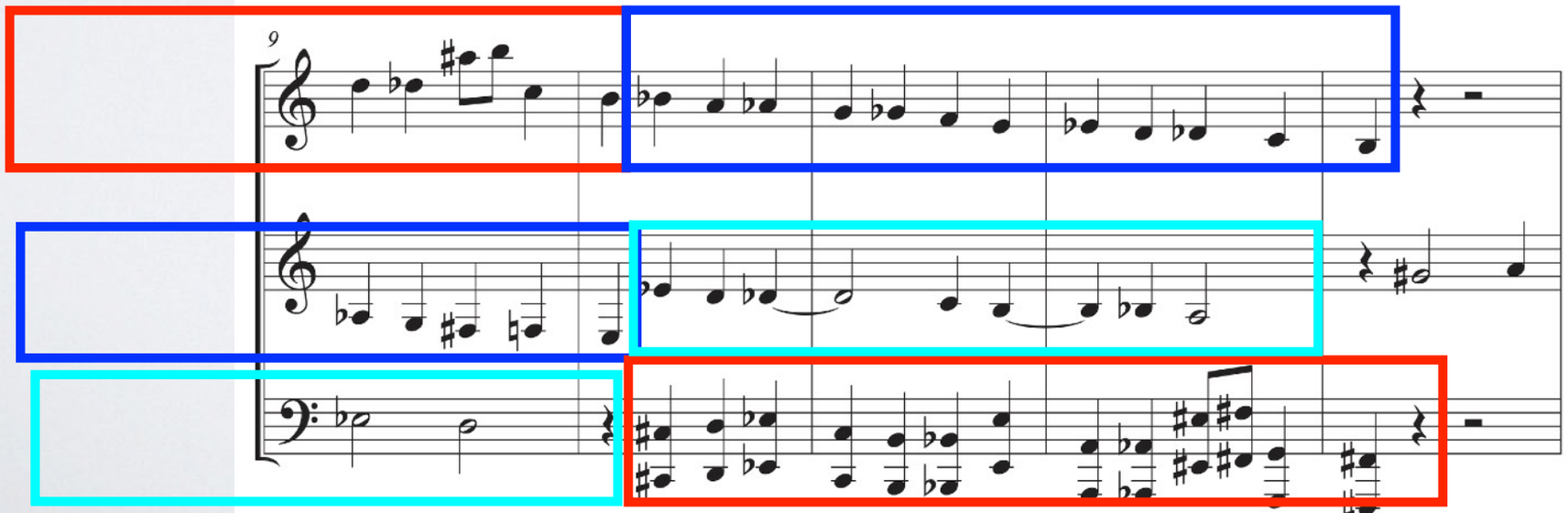




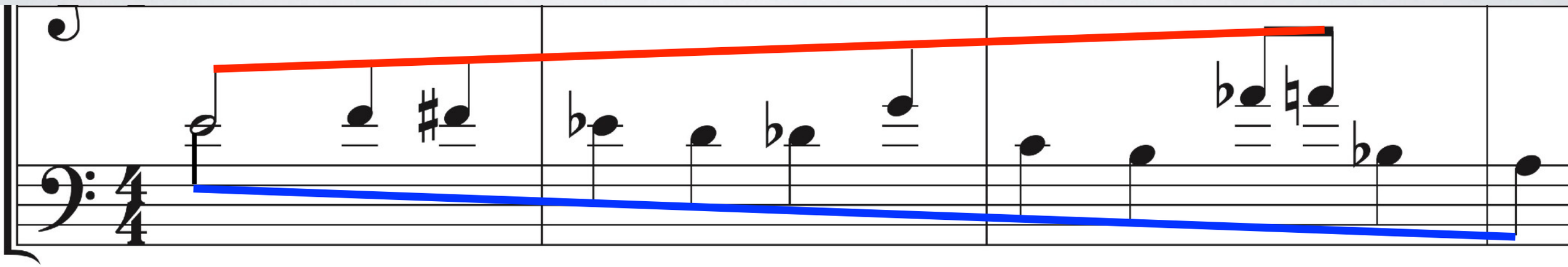
Sujet



Contresujet **Partie libre**

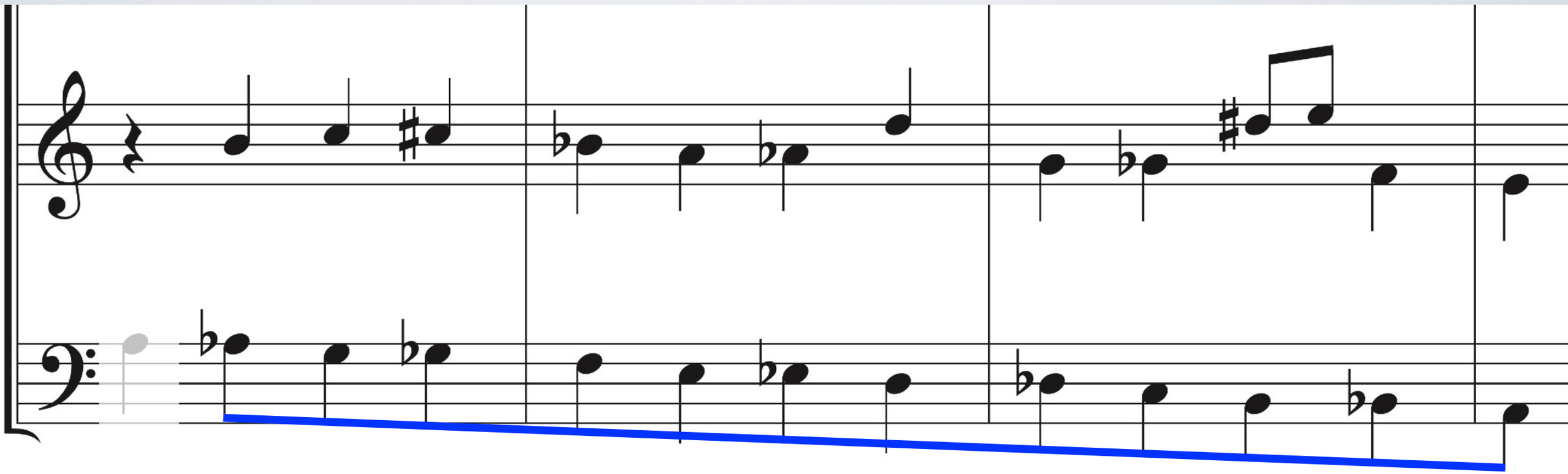


Sujet dodécaphonique



LA

Contresujet dodécaphonique



Merci pour votre attention.