

Quatuors scientifiques

Reicha Visionnaire

Trente six

FUGUES

pour le Piano-Forté

composées

d'après un nouveau système

par
André Reicha.

à Vienne

Au Magasin de l'Imprimerie chimique, impendoy, paris.

Le projet annuel *Reicha Visionnaire 2020* est né à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance d'Antoine Reicha en 1770. Il fait écho à l'intérêt particulier des chercheurs et des musiciens catalysé par la redécouverte récente de partitions manuscrites de ce compositeur dans le fonds de la Bibliothèque nationale de France, qui suscitent de nouvelles interrogations sur l'impact de son œuvre musicale et théorique, ainsi que sur l'influence de son activité pédagogique. D'origine tchèque, « Antonín Rejcha » qui, en son temps, développe son activité aussi bien à Bonn et à Hambourg qu'à Vienne et à Paris, est un cas frappant de citoyen européen ayant rendu possible de riches transferts culturels et musicaux. En lisant ses ouvrages et en écoutant ses œuvres les plus novatrices, on est même amené à s'interroger sur l'importance de l'impact de son héritage sur les compositeurs du XXe siècle. Piloté par la BnF, l'aCROSS et l'Ambassade de la République tchèque ce projet sous la direction de Mathias Auclair et Lenka Stransky (en France) et Jana Franková (en République tchèque) s'est attaché à mettre en lumière les aspects visionnaires de ce compositeur hors du commun, à le faire entendre à l'occasion de concerts et à faire discuter chercheurs et musiciens en présence du grand public.

Dans le cadre de ce projet et en association avec le congrès *L'œuvre intermédiaire* de la *Société internationale d'études intermédiales*, nous organisons le 18 octobre une **Journée de création et de recherche intitulée *Quatuors scientifiques***, initialement prévue en 2020 et reportée à l'automne 2021 en raison de la crise sanitaire. La Journée est soutenue financièrement par les Universités Gustav Eiffel, Sorbonne, Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et l'Ambassade de la République tchèque en France.

Reflétant la pensée compositionnelle de Reicha, notamment sa passion pour la fugue, *Quatuor Guermantes* propose en alternance des mouvements de son *Quatuor scientifique* en dialogue avec des œuvres intermédiales, créées spécialement pour cette occasion. À visée résolument scientifique, cette performance-concert permettra d'engager un dialogue entre les époques — les « esprits du temps » — et les médias artistiques. Elle sera précédée de deux conférences données par le professeur Herbert Schneider et par le pianiste, compositeur et chercheur Jean-Jacques Düнки sur le sujet de l'écriture des fugues de Reicha. Une table ronde — qui présentera des créations intermédiales inspirées par *Quatuor scientifique*, avec la participation d'artistes, de compositeurs et de chercheurs (Jean-Marc Chouvel, Miguel Almiron, Florent Di Bartolo, Martin Laliberté et Andréa Giomi) — conclura la séance de l'après-midi. Un dialogue intime avec son confrère Joseph Haydn et son compatriote Josef Mysliveček — modèle de personnage novateur du langage musical — est entamé au concert de clôture interprété par l'excellent jeune *Quatuor Guermantes*.

La manifestation se déroule sous le patronage de Son Excellence M. Michal Fleischmann, Ambassadeur de la République tchèque en France, Délégué Permanent auprès de l'UNESCO.

Lenka Stransky, Directrice de l'aCROSS

Congrès International l'Œuvre intermédiaire / Projet annuel Reicha visionnaire

18 octobre 2021

Petit auditorium, quai François Mauriac, Paris 13ème
Bibliothèque Nationale de France

14h - Conférence inaugurale

Hommage à Antoine Reicha

Herbert Schneider, Professeur émérite de l'Université de la Sarre (Allemagne)

14h40 - Conférences lectures

*Antoine Reicha, mouton à cinq pattes –
quelques observations autour de la fugue op. 36, n° 20*

Jean-Jacques Düнки, pianiste, compositeur, chercheur (Suisse)

15h20 - Table ronde et présentations

Le Quatuor scientifique : dialogues des créations intermédiales

Martin Laliberté, compositeur, professeur, Université G. Eiffel

Miguel Almiron, artiste, McC, Université G. Eiffel

Florent Di Bartolo, artiste, McC, Université G. Eiffel

Jean-Marc Chauvel, compositeur, professeur, Sorbonne Université

Andréa Giomi, artiste, chercheur, Université G. Eiffel

Congrès International l'Œuvre intermédiaire / Projet annuel Reicha visionnaire

18 octobre 2021

Petit auditorium, quai François Mauriac, Paris 13ème
Bibliothèque Nationale de France

15h30 - Concert performances

Quatuors scientifiques

Antoine Reicha, *Quatuor Scientifique*

2. Fugue : *Allegro vivace*

Traitement interactif : **Miguel Almiron, Andrea Giomi**

Jean-Marc Chouvel – *MOIR*, un *Quatuor Scientifique*, création

Vidéo sur un poème et des images du compositeur

Antoine Reicha, *Quatuor Scientifique*

4. Fugue : *Allegro moderato*

Martin Laliberté, *RIORIM*, *Hommage à Reicha*, création

Composition visuelles : **Florent Di Bartolo**

Traitement sonore : **Martin Laliberté**

Antoine Reicha, *Quatuor Scientifique*

11. Fugue (Thème de J. Haydn) : *Allegro molto moderato*

Antoine Reicha - *Quatuor Scientifique et La Pantomime*

« La Pantomime » et « Quatuor Scientifique » ... que peuvent bien cacher ces titres loufoques, d'autant plus étonnants de la plume du très sérieux Reicha, professeur de fugue et contrepoint au Conservatoire de Paris dans les années 1818-1836 ? Les deux œuvres, restées manuscrites, n'ont rien d'une plaisanterie... et ont été toutes deux créées en 1806, à Vienne. Arrivé dans cette ville en 1801, dix ans après Beethoven qui a été son confrère dans l'orchestre de l'électeur de Bonn, dirigé par Joseph Reicha, oncle d'Anton, il est resté l'ami de ce dernier. Cependant, quand Reicha publie en 1803 un recueil de 36 fugues pour piano composées selon un nouveau système de son invention, Beethoven envoie une lettre à l'éditeur (Breitkopf et Härtel) en arguant qu'il ne s'agit pas, en fait, de fugues. Il est vraisemblable que Reicha, mis au courant de cette critique, en ait été piqué, et que La Pantomime (pourvu d'un texte explicatif où il est question du Génie et autres figures allégoriques, au style très solennel) doit être pris au second degré, raillerie subtile à l'encontre de Beethoven.

Jugeant sûrement, après coup, que la démonstration n'était pas suffisante, Reicha a entrepris la composition du Quatuor, « Scientifique » parce que le compositeur en fait une sorte de manifeste, de démonstration de son nouveau système de fugue (l'œuvre n'en comprend pas moins de 9, intercalées entre les mouvements d'un quatuor « normal »). Les deux œuvres ont une parenté évidente dans la thématique d'introduction, et malgré des structures très différentes, procèdent d'une expressivité mélancolique, voire douloureuse surtout, paradoxalement, pour La Pantomime.

Jean-Michel Babin-Goasdoué

Jean-Marc Chauvel : *MOIR*, 2020

Quatre lettres, comme quatre membres d'un quatuor, comme quatre entrées d'une fugue. La musique se prolonge et se réverbère. Elle joue avec les signatures du temps. Elle crie, depuis la prison de sa contrainte, pour dire ce qu'elle connaît du monde. Comment peut-on appeler un quatuor « scientifique » ? C'est une face mal connue du romantisme, et une sorte de blessure narcissique initiale chez les musiciens classiques.

Chez Haydn, d'abord, confronté à ce préjugé, féroce encore, au dix-huitième siècle, au nord de l'Allemagne, que seul compte vraiment l'écriture polyphonique, et qu'un compositeur se juge à sa capacité à écrire des fugues. C'est un défi, encore, pour Mozart, et bien entendu, une statue du commandeur pour Beethoven, dont Reicha fut un ami. Alors cette revendication de la musique comme haute pensée, comme stade ultime de la contemplation métaphysique, dans l'écriture contrapuntique, vient se heurter de plein fouet avec les nécessités de l'expression dans un discours limpide. C'est ce qu'on entend dans le quatuor scientifique de Reicha, et ce qu'on pourrait entendre aussi dans MOIR.

Jean-Marc Chowel

Martin Laliberté & Florent Di Bartoli : *RIORIM*, 2020

Cet hommage au compositeur Franco-tchèque, passé par Vienne et compagnon de Beethoven, professeur influent au conservatoire de Berlioz, propose trois mouvements enchaînés et quelques styles d'écriture anciens et plus récents : l'écriture « *espressivo* » pour cordes, les mouvements de danses asymétriques à 5 ou 7 temps, le style imitatif et canonique. Toutes ces écritures ont intéressé Reicha, un des esprits les plus innovants du début du XIXe siècle. On peut à juste titre le considérer comme un pionnier de la recherche musicale et des croisements arts-sciences.

Par exemple, le dernier mouvement met en pratique une suggestion de Reicha faite un peu avant que le métronome de Maelzel ne devienne courant. Pour obtenir des tempos bien mesurés, il propose de construire des pendules de longueurs précises. Cela permet à chaque instrument de trouver son tempo individuel. L'objectif des proportions mises en œuvre est d'évoquer les sonneries de cloches, où chacune a son tempo propre. C'est aussi un écho de la relativité d'Einstein. En prolongement de cet esprit d'ouverture vers les sciences, le son des instruments est capté en direct par des microphones, légèrement amplifié et traité de manière interactive par un ordinateur sensible au jeu des musiciens. Enfin, la performance de la pièce s'accompagne aussi de captations d'image sur le vif et de traitements variés de celles-ci, suivis de projections en direct de l'ensemble. Le concert devient ainsi une performance soutenue par les moyens expressifs d'aujourd'hui.

Martin Laliberté

Congrès International l'Œuvre intermédiaire / Projet annuel Reicha visionnaire

18 octobre 2021 - 18h30

Petit auditorium, quai François Mauriac, Paris 13ème
Bibliothèque Nationale de France

Josef Mysliveček

Quatuor n°3 en do mineur

Antoine Reicha

Quatuor Scientifique, n°1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12

Interprètes

Quatuor Guermantes

Josépha Jégard, violon 1

Julia Boyer, violon 2

Julien Lo Pinto, alto

Olivia Gutherz, violoncelle

Le *Quatuor Guermantes* s'est formé en 2010 à l'initiative de la violoniste Josépha Jégard et de la violoncelliste Olivia Gutherz suite à leur rencontre à la *Hochschule für Musik und Tanz* de Cologne en Allemagne, leur recherche musicale s'est poursuivie en France avec la violoniste Julia Boyer et l'altiste Julien Lo Pinto. Ces quatre musiciens se consacrent principalement à la période classique et romantique, attirés par la riche palette sonore que proposent l'interprétation et le timbre des instruments d'époque, et l'écriture musicale à la fois savante et naturelle. Le quatuor a également pour objectif de promouvoir le mouvement « Sturm und Drang », par le biais l'élaboration de ce courant, tels que de compositeurs peu connus mais tout aussi importants à Joseph Martin Kraus (1756-1792) et Hyacinthe Jadin (1776-1800), en regard à l'interprétation d'œuvres majeures du quatuor à cordes de Haydn et Mozart. « Les aspects musicaux contrastés de ce courant sont désormais assez bien définis : prédominance du mode mineur, changement fréquent de tonalités et de thématique, modulations inusitées dans les tons éloignés, modifications soudaines et violentes de dynamique, et, par-dessus tout, dramatisation constante du discours musical ». (Kraus, *Etwas von und über Musik fürs Jahr 1777*).

Le quatuor s'est produit à Paris, à Cologne (Allemagne), à Zwolle (Pays-bas), au Festival de Saintes, au château de Montfrin, aux « Rencontres Musicales du Roubion », au Musée des Beaux Arts de Nîmes, à Vers Pont-du-Gard, ainsi que dans d'autres festivals et programmations.

Informations / réservations :

Conférence, table ronde, concert-performance, concert
Petit auditorium, Quai François -Mauriac, Paris 13ème
Bibliothèque Nationale de France

Réservations obligatoires sur :

<https://affluences.com/bnf-expositions/reservation?type=369>

Réservation recommandée sur :

<https://bnf.tickeasy.comet> via le réseau Fnac

Entrée gratuite pour les détenteurs d'un Pass lecture/culture ou recherche-
réservation recommandée sur :

<https://bnf.tickeasy.com/fr-FR/familles>

Informations : <https://acrossfestival.weebly.com>

<https://www.bnf.fr/fr/agenda/antoine-reicha-quatuors-scientifiques>

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

{ BnF

Antoine Reicha, 1815

Image© Florent Di Bartolo

Quatuors scientifiques

Reicha Visionnaire