

Yellow Shark

Hommage à l'album mythique

Ensemble intercontemporain

Matthias Pintscher

Samedi 29 septembre 2018 – 20h30

Samedi 29 septembre

11H00 ————— CONCERT EN FAMILLE

LE GRAND WAZOO

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
MATTHIAS PINTSCHER, DIRECTION
CLÉMENT LEBRUN, PRÉSENTATION

Frank Zappa

Dupree's Paradise
Naval Aviation in Art?

Edgard Varèse

Intégrales

Frank Zappa

The Dog Breath Variations /
Uncle Meat (aka Dog/Meat)
Get Whitey
G-Spot Tornado

Atelier de préparation au concert à 9h30.

20H30 ————— CONCERT

YELLOW SHARK

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
MATTHIAS PINTSCHER, DIRECTION
PATRICK PULSINGER, DJ

Bernhard Gander

take death, pour ensemble et Dj,
création française

Frank Zappa

Naval Aviation in Art?
Dupree's Paradise
The Perfect Stranger

Edgard Varèse

Intégrales

John Zorn

For Your Eyes Only

Frank Zappa

Get Whitey
The Dog Breath Variations / Uncle Meat (aka
Dog/Meat)
G-Spot Tornado

Dimanche 30 septembre

16H30 ————— SPECTACLE

200 MOTELS

THE SUITES

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG
LES MÉTABOLES, LES PERCUSSIONS
DE STRASBOURG, THE HEADSHAKERS
LÉO WARYNSKI, DIRECTION
LIONEL PEINTRE, L'ANIMATEUR TV, COWBOY BURT
DOMINIC GOULD, FRANK, LARRY THE DWARF, JEFF
ZACHARY WILDER, MARK
NICHOLAS SCOTT, HOWARD
MÉLANIE BOISVERT, LA SOPRANO SOLO
NICHOLAS ISHERWOOD, RANCE, GINGER
ALIÉNOR FEIX, LUCY, DONAVAN
MARINA RUIZ, JANET, LA JOURNALISTE

Frank Zappa

200 Motels - The Suites

Récréation musicale à 16h pour les
enfants dont les parents sont au concert.

ACTIVITÉS DU WEEK-END
EN LIEN AVEC ZAPPA

VENDREDI ET SAMEDI

Colloque à 9h30

ZAPPOLOGIES

SAMEDI

Projection à 18h30

200 MOTELS

Film de Frank Zappa & Tony Palmer,
Grande-Bretagne, 1971, 98 minutes

DIMANCHE

Café musique à 11h

FRANK ZAPPA

— WEEK-END FRANK ZAPPA —

Infatigable explorateur de l’océan de la musique, porté par une curiosité tarau-dante et une vitalité débordante, Frank Zappa a abordé de nombreux rivages sonores tout au long de son effervescente carrière. En solo ou en groupe, il a navigué du rock à la musique classique en passant par le jazz, la pop et la musique contemporaine, sans jamais se départir de son penchant pour l’ex-périmentation libertaire. Décédé le 4 décembre 1993 à l’âge de 52 ans, il a laissé derrière lui une œuvre luxuriante que l’on ne finit pas de redécouvrir. À l’occasion des vingt-cinq ans de sa mort, la Philharmonie met en lumière ce musicien iconoclaste le temps d’un week-end à son image : original et aventureux.

Week-end qui démarre en fanfare avec *Le Grand Wazoo* (samedi, 11h), un concert en famille présenté par l’Ensemble intercontemporain, conçu comme une immersion (forcément) très remuante dans le monde tumultueux de Zappa, dont la musique entre ici en résonance avec celle de l’un de ses maîtres, Edgard Varèse. Un atelier de préparation au concert est proposé en amont.

L’Ensemble intercontemporain présente aussi le concert du samedi soir (20h30), intitulé *Yellow Shark*, articulé autour de *The Perfect Stranger*, pièce d’une crépitante inventivité composée par Zappa en réponse à une commande de Pierre Boulez et créée par ce même ensemble en 1984. Le concert fait rejaillir l’esprit frappeur de Zappa à travers les œuvres de compositeurs aux univers proches : Edgard Varèse (*Intégrales*), John Zorn (*For Your Eyes Only*) et Bernhard Gander (*take death*, pièce pour ensemble et DJ, en création française).

Le week-end s’achève avec *200 Motels – The Suites* (dimanche, 16h30), exubérante fresque musico-théâtrale inspirée du vrai-faux rockumentaire *200 Motels* coréalisé par Zappa au début des années 1970. Réunissant des comédiens, des chanteurs, un groupe de rock (The HeadShakers), Les Percussions de Strasbourg, le chœur Les Métaboles et l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, cette pièce follement démesurée est donnée pour la première fois en France.

Au programme du week-end figurent en outre une projection de *200 Motels* (samedi, 18h30), un colloque baptisé *Zappologies* (vendredi et samedi) et un café musique spécial Zappa (dimanche, 11h).

— PROGRAMME —

Bernhard Gander

take death

Création française

Frank Zappa

Naval Aviation in Art? 🎧

Dupree's Paradise 🎧

The Perfect Stranger 🎧

EXTRACTE

Edgard Varèse

Intégrales

John Zorn

For Your Eyes Only

AVANT LE CONCERT

COLLOQUE ZAPPOLOGIES

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29, À 9H30, EN SALLE DE CONFÉRENCE.

Frank Zappa

Get Whitey 🎧

The Dog Breath Variations / Uncle Meat (aka Dog/Meat) 🎧

G-Spot Tornado 🎧

Ensemble intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

Patrick Pulsinger, DJ

Coproduction Ensemble intercontemporain, Philharmonie de Paris.

Zappa, FZ, Frank Zappa et la Moustache 🎧 sont la propriété de la famille Zappa.

Tous droits réservés. Reproduit avec autorisation.

FIN DU CONCERT VERS 22H30.

Ce concert est diffusé en direct sur live.philharmoniedeparis.fr et concert.arte.tv où il restera disponible pendant six mois.

Ce concert est enregistré par **France Musique**.

Évoquant le croisement explosif entre un savant fou et un bidouilleur génial, sans cesse enclin à de nouvelles expérimentations, Frank Zappa compte parmi les compositeurs les plus frondeurs et novateurs du xxe siècle. Jungle sonore proliférante, irréductible à toute catégorisation, son œuvre suscite une stimulation toujours aussi forte sur l'oreille et l'esprit du mélomane d'aujourd'hui. Vingt-cinq ans après la mort de Zappa, l'Ensemble intercontemporain – sous la direction de Matthias Pintscher – fait rejaillir sa musique dans toute son intempestive flamboyance à travers ce concert, présenté dans le cadre du Week-end Zappa à la Philharmonie de Paris.

Résolument transversal, le programme s'attache à relier Zappa avec trois autres compositeurs majeurs, tout aussi inclassables, dont les univers entrent en résonance intime avec le sien : John Zorn, Bernhard Gander et Edgard Varèse. Sept pièces de Zappa sont ici présentées, parmi lesquelles les trois – *The Perfect Stranger*, *Naval Aviation In Art?* et *Dupree's Paradise* – interprétées en 1984 par l'Ensemble intercontemporain, alors sous la direction de Pierre Boulez, dans le cadre d'une collaboration restée dans les annales. Semblables à des courts métrages sonores, ces pièces offrent d'excellentes illustrations du « cinéma pour l'oreille » cher à Zappa.

Traduisant en particulier les influences d'Igor Stravinski et d'Edgard Varèse, *The Perfect Stranger* narre les (més)aventures drolatiques d'un VRP et de son aspirateur « gypsy-mutant » au fil d'un récit sonore aussi rigoureux qu'extravagant. Courte pièce tout en suspension, dont la version originelle se trouve sur l'album *Orchestral Favorites* (1979), *Naval Aviation In Art?* a pour « héros » un matelot artiste en herbe, scrutant désespérément à travers son hublot en quête d'inspiration. Morceau de choix des Mothers of Invention au début des années 1970, réarrangé pour l'Ensemble intercontemporain, *Dupree's Paradise* retranscrit l'ambiance d'une jam-session de fin de nuit dans un bar (le Dupree's Paradise) avec toute l'alacrité légèrement titubante de circonstance.

Les autres pièces de Zappa au programme sont *The Dog Breath Variations / Uncle Meat* (alias *Dog / Meat*), *Get Whitey* et *G-Spot Tornado*. Toutes figurent sur *The Yellow Shark* (1993), superbe album réalisé avec l'Ensemble Modern de Francfort. Riches de multiples nuances, elles procèdent d'une magistrale dynamique orchestrale et témoignent d'une inventivité remarquable,

donnant à entendre un Zappa au sommet de son art de compositeur pour ensemble instrumental.

Musicien hors normes en activité intensive depuis plus de quarante ans, John Zorn apparaît à bien des égards comme l'un des principaux frères spirituels de Zappa. Explorateurs émérites de l'espace sonore, tous deux ont notamment en commun une créativité débordante (voire dévorante) et une intrépidité constante. Du considérable corpus zornien, l'Ensemble intercontemporain extrait ici *For Your Eyes Only*. Cette pièce pour ensemble de vingt musiciens figure sur l'album *Angelus Novus*, paru en 1998 chez Tzadik (le label de Zorn) dans la série « Composer », dédiée à la musique classique et contemporaine. D'une durée de treize minutes, elle se compose de fragments musicaux divers (musiques de dessins animés, musique classique, jazz, tango...), agrégés par Zorn en un collage savamment chaotique d'une jubilatoire liberté de ton et de geste.

Adeptes lui aussi d'un anticonformisme radical, le compositeur autrichien Bernhard Gander développe un style musical éminemment personnel au croisement de la musique contemporaine, de la musique électronique et des musiques actuelles (du rock au heavy metal en passant par le hip-hop). Pièce pour vingt instrumentistes et un DJ, *take death part* de ce prometteur postulat : la vierge sacrifiée durant *Le Sacre du printemps* revient sur Terre pour se venger... Créée en 2013, la pièce est interprétée en première française par l'Ensemble intercontemporain avec le DJ autrichien Patrick Pulsinger.

Ayant causé un choc déterminant au jeune Frank Zappa en lui ouvrant un horizon musical illimité, Edgard Varèse apporte une touche idéale à ce concert avec *Intégrales*, pièce pour onze instruments à vent et dix-sept percussions. Œuvre phare de Varèse, dans laquelle chaque musicien joue un rôle essentiel, elle éblouit par sa puissance et sa sophistication, en particulier sur le plan du développement rythmique. Conçue en 1924-25, durant la période la plus fertile du compositeur, elle préfigure avec éclat la musique (électroacoustique) du futur. Ainsi que Varèse aimait à le répéter, « mon œuvre n'est pas commencée : elle est pour demain ».

Jérôme Provençal

Bernhard Gander (1969)

take death, pour vingt instruments et DJ (version abrégée)

Composition : 2013.

Création : le 29 septembre 2013, à l'Alte Oper, Francfort-sur-le-Main, par Patrick Pulsinger, DJ, et l'Ensemble Modern sous la direction de Franck Ollu.

Effectif : DJ, clarinette basse, clarinette contrebasse, contrebasson/basson, cor, 2 trompettes, trombone, tuba, 2 percussions, 2 pianos, 2 violons, 2 altos, 2 violoncelles, 2 contrebasses à 5 cordes.

Éditeur : Peters.

Durée : environ 17 minutes.

Frank Zappa (1940-1993)

Naval Aviation in Art?, pour ensemble 🎧

Composition : 1983.

Création : le 9 janvier 1984, au Théâtre de la Ville, Paris, par l'Ensemble intercontemporain sous la direction de Pierre Boulez.

Effectif : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, clarinette basse, basson, 2 cors, 2 trompettes, 2 trombones, tuba, 3 percussions, 2 pianos, harpe, 3 violons, 2 altos, 2 violoncelles, contrebasse.

Éditeur : Munchkin.

Durée : environ 3 minutes.

Frank Zappa

Dupree's Paradise, pour ensemble 🎧

Composition : 1983.

Création : le 9 janvier 1984 au Théâtre de la Ville, Paris, par l'Ensemble intercontemporain sous la direction de Pierre Boulez.

Effectif : 2 flûtes, 2 hautbois/cors anglais, 2 clarinettes, clarinette basse, basson, 2 cors, 2 trompettes, 2 trombones, tuba, 3 percussions, 2 pianos/célestas, harpe,

3 violons, 2 altos, 2 violoncelles, contrebasse.

Éditeur: Munchkin.

Durée: environ 8 minutes.

Frank Zappa

***The Perfect Stranger*, pour ensemble 🎷**

Composition: 1982.

Dédicace: à Pierre Boulez.

Création: le 9 janvier 1984, au Théâtre de la Ville, Paris, par l'Ensemble intercontemporain sous la direction de Pierre Boulez.

Effectif: 2 flûtes/flûtes alto, 2 hautbois/cors anglais, 2 clarinettes, clarinette basse, basson, 2 cors, 2 trompettes, 2 trombones, tuba, 3 percussions, 2 pianos/célestas, harpe, 3 violons, 2 altos, 2 violoncelles, contrebasse.

Éditeur: Munchkin Edition.

Durée: environ 13 minutes.

Edgard Varèse (1883-1965)

***Intégrales*, pour onze instruments à vent et percussions**

Composition: 1925.

Dédicace: à Mme Juliana Force.

Création: le 1er mars 1925, à Carnegie Hall, New York, sous la direction de Leopold Stokowski.

Effectif: 2 flûtes piccolo, hautbois, clarinette en *mi* bémol, clarinette, cor, trompette en *ré*, trompette, trombone, trombone basse, trombone contrebasse, 4 percussions.

Éditeur: Ricordi.

Durée: environ 11 minutes.

John Zorn (1953)

***For Your Eyes Only*, pour ensemble de vingt musiciens**

Composition: 1988.

Création: le 18 novembre 1989, durant le New Music America Festival, à la Brooklyn

Academy of Music's, Majestic Theater, New York, par le Brooklyn Philharmonic sous la direction Tania Leon.

Effectif: flûte/flûte piccolo, hautbois, clarinette/clarinette basse, basson, 2 cors, 2 trompettes, trombone, tuba, 3 percussions, piano, harpe, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse à 5 cordes.

Éditeur: Hips Road/Sozo Arts.

Durée: environ 13 minutes.

Frank Zappa

***Get Whitey*, pour ensemble 🎷**

Composition: 1992.

Création: le 17 septembre 1992 à l'Alte Oper, Francfort-sur-le-Main, par l'Ensemble Modern sous la direction de Peter Rundel.

Effectif: flûte/flûte en sol, hautbois baryton/cor anglais, clarinette, clarinette basse, saxophone ténor, basson, 2 cors, trompette, bugle, trombone, trombone basse, tubas, 2 percussions, percussion/cymbalum, piano, harpe, mandoline, guitare, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse.

Éditeur: Schott.

Durée: environ 7 minutes.

Frank Zappa

***The Dog Breath Variations / Uncle Meat (aka Dog / Meat)*, pour ensemble 🎷**

Composition: 1970.

Création: le 17 septembre 1992, à l'Alte Oper, Francfort-sur-le-Main, par l'Ensemble Modern sous la direction de Peter Rundel.

Effectif: flûte/flûte piccolo/flûte en sol, hautbois/cor anglais, clarinette, clarinette basse, basson, 2 cors, 2 trompettes, trombone, trombone basse, tuba, 3 percussions, célesta, piano, harpe, mandoline, banjo, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse amplifiée.

Éditeur: Schott.

Durée: environ 6 minutes.

Frank Zappa
***G-Spot Tornado*, pour ensemble 🎷**

Composition: 1992.

Création: le 17 septembre 1992 à l'Alte Oper, Francfort-sur-le-Main, par l'Ensemble Modern sous la direction de Peter Rundel et Frank Zappa.

Effectif: flûte/flûte piccolo, hautbois, clarinette/clarinette en *mi* bémol, clarinette basse, saxophone baryton en *mi* bémol, basson, 2 cors, trompette, trompette/trompette piccolo, 2 trombones, tuba, 3 percussions, célesta, piano, harpe, mandoline, guitare amplifiée, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse amplifiée.

Éditeur: Schott.

Durée: environ 4 minutes.

Zappa, FZ, Frank Zappa et la Moustache 🎷 sont la propriété de la famille Zappa.
Tous droits réservés. Reproduit avec autorisation.

Frank Zappa

Compositeur américain, fl. 1940-1993.

Bernhard Gander

Né en 1969 en Autriche, Bernhard Gander étudie le piano, la direction et la composition au Conservatoire du Tyrol à Innsbruck et à l'Université de Musique et des Arts Dramatiques de Graz. Il y suit notamment les cours de composition de Beat Furrer de 2000 à 2004. Par ailleurs, il reçoit une formation en musique électroacoustique au Studio UPIC de Paris sous la direction de Julio Estrada et de Curtis Roads en 1994-95 et au Swiss Zentrum für Computermusic à Zurich en 1997. Bernhard Gander reçoit le Prix de composition Musikförderungspreis de la ville de Vienne en 2004 ainsi qu'un prix sous forme de commande par l'Erste Bank en 2006, à l'origine de *Bunny Games*, pièce d'inspiration ludique (Bugs Bunny) mais aussi historique (Scarlatti) qui reçoit des critiques enthousiastes. En 2007, le label Kairos et l'ensemble Klangforum Wien lui consacrent un CD monographique.

Les œuvres de Bernhard Gander sont interprétées à Zurich, Paris, New York, Seattle, en Grèce, au Japon, en Corée et dans d'importants festivals. Il reçoit des commandes de la Konzerthaus de Vienne pour *Der Melonenbaum* (2000), du Klangforum Wien (*Leim*, 2004),

plusieurs commandes de l'Ensemble Modern, des festivals musikprotokoll, Wien Modern, Klangspuren (*Horribile dictu*, 2007) et Donaueschinger Musiktage où est créé *Beine und Strümpfe* (2007). En 2010, l'Orchestre Symphonique de Berlin crée *Dirty Angel* sous la direction de Susanna Mälkki, tandis que le Quatuor Arditti crée *Khul* à Darmstadt. En mai 2011, le festival Wiener Festwochen crée *melting pot* pour DJ, rappeur, poètes slam, break-danseurs, multivocaliste beatboxer et orchestre, et en 2012, sa pièce pour ensemble *take nine* est créée par l'Ensemble intercontemporain. *Das Leben am Rande der Milchstrasse*, opéra sitcom en sept épisodes, sur un livret de Johannes Heide et Christa Salchner, est créé au Bregenzer Festspiele 2015 par l'ensemble Phace. *Cold Cadaver with Thirteen Scary Scars*, pour orgue Hammond, basse électrique, percussion et ensemble, est créée au Donaueschinger Musiktage en 2016 par Steamboat et le Klangforum Wien.

Edgard Varèse

C'est à Turin qu'Edgard Varèse débute ses études musicales. En 1903, de retour à Paris (sa ville natale), il est élève de d'Indy à la Schola Cantorum et de Widor au Conservatoire. Établi en 1908 à Berlin, où est créé *Bourgogne*

grâce à l'appui de Richard Strauss, il rencontre Busoni et compte en 1912 au nombre des premiers auditeurs de *Pierrot lunaire* de Schönberg. En 1913, il assiste à la création, à Paris, du *Sacre du printemps* de Stravinski, dont l'ostinato puissant l'aura profondément secoué et l'influencera longtemps. Mobilisé, puis réformé, il quitte, en décembre 1915, l'Europe pour New York, où il dirige deux ans plus tard le *Requiem* de Berlioz « à la mémoire des morts de toutes les nations ». En 1922, Varèse termine *Amérique*, qu'il considère comme son premier opus – il a détruit ou détruira toutes ses partitions antérieures – et qui, bien qu'encore stravinskienne, symbolisera la rupture, cette entrée dans le « Nouveau Monde » esthétique plus encore que géographique, monde surtout de nouvelles opportunités de carrière : fondation, en 1919, du New Symphony Orchestra, en 1921 de l'International Composers Guild – qui lui permettra de créer *Offrandes* en 1922, *Hyperprism* en 1923, *Octandre* en 1924 et *Intégrales* en 1925 –, en 1928 de la Panamerican Association of Composers, en 1941 du New Chorus. À Paris, où il réside de 1928 à 1933, Varèse noue des amitiés avec les milieux de l'avant-garde et a comme élève Jolivet. Le 27 septembre 1933, après avoir envisagé une Quatrième Internationale des Arts, il regagne les États-Unis. Là commence, en 1935, une longue période de crise,

jalonnée par quelques conférences dans le centre et l'ouest du pays (Santa Fe, San Francisco, Los Angeles), puis de nouveau à New York en 1941. Invité aux cours d'été de Darmstadt en 1950, Varèse prononce des conférences à Francfort, Berlin et Munich, et réalise, dans les studios dirigés par Pierre Schaeffer, les interpolations de *Déserts*. À Georges Charbonnier, Varèse accorde en 1955 une série d'entretiens devenus célèbres. De 1956 à 1958, il travaille au *Poème électronique*, pour le pavillon Philips de l'Exposition universelle de Bruxelles de 1958. Invité par les plus prestigieuses universités (Columbia, Princeton, Yale), interprété par les plus grands chefs d'orchestre (Bernstein, Boulez, Maderna), lauréat en 1963 du Prix Koussevitzky pour l'enregistrement de son œuvre chez Columbia, il connaît une tardive reconnaissance internationale avant de s'éteindre le 6 novembre 1965 à New York.

John Zorn

Enfant, John Zorn étudie le piano, la guitare et, par la suite, joue de la basse. Lors de ses études au Webster College de Saint Louis (1973-74), il adopte le saxophone alto, instrument qu'il étudie auprès d'Oliver Lake, membre du Black Artists Group. Revenu à New York, il fait son chemin dans une scène rock underground alors expérimentale, rejoignant des improvisateurs d'horizons divers (Eugene Chadbourne, Fred

Frith, Tom Cora, Henry Kaiser), qui se prêtent à la discipline de ses premières « game pieces », dont les albums les plus emblématiques sont *Lacrosse* (1977), *Archery* (1979) et *Cobra* (1984). Revendiquant une esthétique de la collision et du zapping, du collage et de la rupture, du bruitage et de l'impact, John Zorn développe – en relation avec le guitariste Arto Lindsay, le bassiste Bill Laswell, le platiniériste Christian Marclay ou les batteurs Ikue Mori et Anton Fier – des séries d'improvisations aussi denses que brèves qui doivent autant au punk-rock qu'à la musique concrète, au hip-hop qu'à Frank Zappa (*Locus Solus*, 1983). Réfutant toute hiérarchie entre les diverses formes d'expressions artistiques, il convoque dans un maelström sonore des éléments hétérogènes et fragmentés qu'il associe à la manière d'une bande-son, transposant sur disque la technique du cut-up des écrivains beat. Relecture ludique et distancée des musiques d'Ennio Morricone pour le cinéma, l'album *The Big Gundown* (1985) fait office de manifeste esthétique de la part d'un artiste dont les nombreuses références extramusicales affichées et les dédicataires ou inspirateurs explicites soulignent l'attrait pour les figures d'avant-garde, la controverse et les œuvres iconoclastes. John Zorn n'envisage dès lors la création musicale que sous un angle postmoderne, empruntant son matériau à d'innombrables

sources et ses références dans de nombreuses « sous-cultures » (littérature policière, bandes originales, film noir, etc.). À partir de 1988, *Naked City* – Bill Frisell (guitare), Wayne Horvitz (claviers), Fred Frith (basse) et Joey Baron (batterie) – devient le principal véhicule de cette vision kaléidoscopique et expérimentale dont il entend dégager une « nouvelle forme de musique ». En 1992, à Munich, John Zorn participe à l'émergence du concept de *Radical Jewish Culture* (dont il accueille les principaux représentants sur le label Tzadik, créé en 1995) et, en 1993, sort l'album *Kristallnacht*, qui fait référence à la Nuit de Cristal. Et c'est au sein du groupe *Masada* – Dave Douglas (trompette), Greg Cohen (contrebasse) et Joey Baron (batterie) – que cette interrogation des racines trouve le lieu de son accomplissement le plus durable. Depuis le début des années 2000, John Zorn apparaît davantage comme compositeur qu'instrumentiste. Il développe un abondant corpus pour solistes, formations de chambre, orchestre symphonique, voix ou ensemble de percussions, musiques pour l'image et musiques de scène. En 2013, pour ses 60 ans, il est célébré par le Metropolitan Museum de New York, et en 2017, c'est le musée du Louvre à Paris qui l'a accueilli.

Patrick Pulsinger

Né en 1970 à Weissenfels, dans l'ancienne Allemagne de l'Est, le producteur et compositeur Patrick Pulsinger s'est fait connaître depuis plus de vingt ans grâce à de nombreuses parutions et productions internationales. Ses premières parutions en solo datent du début et de la première moitié des années 1990, nées d'une conception pionnière de la techno basée sur l'ordinateur et le synthétiseur analogique. En 1993, Patrick Pulsinger cofonde le label Cheap Records pour servir de terrain d'expérimentation à ses propres productions comme à celles d'artistes partageant ses idées. Il travaille ensuite comme producteur dans son propre studio d'enregistrement à Vienne. En Autriche, il collabore avec Gerard, Bauchklang, Elektro Guzzi, Mile Me Deaf, Maja Osojnic, BulBul et, sur le plan international, avec Hercules & Love Affair, DJ Hell, David Holmes, l'Anti-Pop Consortium, Grace Jones et les Pet Shop Boys. Ses recherches en matière de techniques d'enregistrement analogique, de musique improvisée et de partage des idées musicales l'amènent à tisser des liens avec des musiciens tels que Franz Hautzinger, Rozemarie Heggen, Hilary Jeffrey, Wolfgang Mitterer, Christian Fennesz, Hans Joachim Rödélius, Pamela Kurstin

et Modeselektor. Patrick Pulsinger participe à de nombreux festivals internationaux; il fut en charge de la conception d'un programme au festival Wien Modern en 2010 et curateur du Popfest de Vienne en 2013. L'Orchestre Symphonique de la Radio de Vienne lui commande des compositions créées au festival Wien Modern et au Musikprotokoll dans le cadre du Steirischer Herbst. Son travail comprend également de la musique de film, comme *Le Mal Radical* de Stefan Ruzowitzky, ainsi que de la musique pour le théâtre et la danse. L'année 2017 est placée sous le signe de la coopération avec le producteur Sam Irl et du travail sur des albums de Flood, Ankathie Koi, etc. Au printemps 2018 est parue une rétrospective complète chez Cheap Records éditée par l'artiste. D'autres parutions avec Sam Irl et Solo pour le label italien Blue Moog sont prévues pour l'été.

Matthias Pintscher

«Ma pratique de chef d'orchestre est enrichie par mon activité de compositeur et vice-versa.» Après une formation musicale (piano, violon, percussion), Matthias Pintscher débute ses études de direction d'orchestre avec Peter Eötvös. Alors âgé d'une vingtaine d'années, il s'oriente vers la composition

avant de trouver un équilibre entre ces deux activités, qu'il juge totalement complémentaires. Matthias Pintscher est directeur musical de l'Ensemble intercontemporain depuis septembre 2013. Il est « Artiste associé » du BBC Scottish Symphony Orchestra et de l'Orchestre Symphonique National du Danemark depuis plusieurs années. Il a également été nommé compositeur en résidence et artiste associé de la nouvelle Elbphilharmonie Hamburg. Depuis septembre 2016, il est le nouveau chef principal de l'Orchestre de l'Académie du Festival de Lucerne, succédant ainsi à Pierre Boulez. Professeur de composition à la Juilliard School de New York depuis septembre 2014, il est également en charge du volet musical du festival Impuls Romantik de Francfort depuis 2011. Chef d'orchestre reconnu internationalement, Matthias Pintscher dirige régulièrement de grands orchestres en Europe, en Amérique du Nord et en Australie : New York Philharmonic, Cleveland Orchestra, Los Angeles Philharmonic, National Symphony Orchestra de Washington, Orchestre Symphonique de Toronto, Orchestre Philharmonique de Berlin, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre de l'Opéra de Paris, BBC Symphony Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, orchestres symphoniques de Melbourne et de Sydney... Matthias

Pintscher est l'auteur de nombreuses créations pour les formations les plus diverses, de la musique pour instrument solo au grand orchestre. Ses œuvres sont jouées par de grands interprètes, chefs, ensembles et orchestres (Chicago Symphony, Cleveland Orchestra, New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Berlin Philharmonic, London Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, etc.). Elles sont toutes publiées chez Bärenreiter-Verlag et les enregistrements de celles-ci sont disponibles chez Kairos, EMI, Alpha Classics, Teldec, Wergo et Winter & Winter.

Ensemble intercontemporain

Créé par Pierre Boulez en 1976 avec l'appui de Michel Guy (alors secrétaire d'État à la Culture) et la collaboration de Nicholas Snowman, l'Ensemble intercontemporain réunit 31 solistes partageant une même passion pour la musique du xxe siècle à aujourd'hui. Constitués en groupe permanent, ils participent aux missions de diffusion, de transmission et de création fixées dans les statuts de l'Ensemble. Placés sous la direction musicale du compositeur et chef d'orchestre Matthias Pintscher, ils collaborent, au côté des compositeurs, à l'exploration des techniques instrumentales ainsi qu'à des projets associant musique, danse, théâtre, cinéma, vidéo et arts plastiques. Chaque année, l'Ensemble commande et joue de nouvelles œuvres, qui

viennent enrichir son répertoire. En collaboration avec l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (Ircam), l'Ensemble intercontemporain participe à des projets incluant des nouvelles technologies de production sonore. Les spectacles musicaux pour le jeune public, les activités de formation des jeunes instrumentistes, chefs d'orchestre et compositeurs ainsi que les nombreuses actions de sensibilisation des publics traduisent un engagement profond et internationalement reconnu au service de la transmission et de l'éducation musicale. Depuis 2004, les solistes de l'Ensemble participent en tant que tuteurs à la Lucerne Festival Academy, session annuelle de formation de plusieurs semaines pour des jeunes instrumentistes, chefs d'orchestre et compositeurs du monde entier. En résidence à la Philharmonie de Paris depuis son ouverture en janvier 2015 (après avoir été résident de la Cité de la musique de 1995 à décembre 2014), l'Ensemble se produit et enregistre en France et à l'étranger où il est invité par de grands festivals internationaux.

Financé par le ministère de la Culture et de la Communication, l'Ensemble reçoit également le soutien de la Ville de Paris. Pour ses projets de création, l'Ensemble intercontemporain bénéficie du soutien de la Fondation Meyer.

Flûtes

Sophie Cherrier
Emmanuelle Ophèle

Hautbois

Philippe Grauvogel
Didier Pateau

Clarinettes

Martin Adamek
Jérôme Comte

Clarinette basse et saxophone

Alain Billard

Basson

Paul Riveaux

Cors

Jens McManama
Jean-Christophe Vervoitte

Trompettes

Lucas Lipari-Mayer
Clément Saunier

Trombones

Jérôme Naulais
Benny Sluchin

Tuba

Jérémie Dufort*

Percussions

Gilles Durot

Samuel Favre

Othman Louati*

Benoît Maurin*

Pianos

Hidéki Nagano

Sébastien Vichard

Harpe

Ségolène Brutin*

Mandoline

Florentino Calvo*

Guitare

Pierre Bibault*

Violons

Jeanne-Marie Conquer

Hae-Sun Kang

Diégo Tosi

Altos

Odile Auboin

John Stulz

Violoncelles

Éric-Maria Couturier

Pierre Strauch

Contrebasses

Nicolas Crosse

Simon Drapier*

*musiciens supplémentaires

THEM OR US FRANK ZAPPA

Traduit de l'anglais par Thierry Bonhomme

Préface de Guy Darol

Postface de Pacôme Thiellement

Livre légendaire, pour la première fois accessible au lectorat francophone, *THEM OR US* est la bible des fans de Frank Zappa. À mi-chemin entre le scénario de film et le cut-up inspiré par les écrivains de la Beat Generation, le texte mêle les personnages, les imaginaires et les positions politiques de Zappa à des passages issus de différents albums (notamment *Joe's Garage* et *Thing-Fish*). Le musicien avait conçu ce livre en pur autodidacte, de l'écriture à la mise en page de l'édition originale (ce dont témoignent les pages fac-similées qui jalonnent cette édition française). Une œuvre littéraire inclassable dont la lecture éclaire tout l'univers de Zappa.

« Ce petit livre assez kitsch que j'ai confectionné moi-même a été pensé pour le divertissement de tous ceux qui aiment déjà la musique de Frank Zappa. Il ne s'adresse donc pas aux intellectuels et autres cerveaux morts. » (Préface de Frank Zappa).

Collection Écrits de compositeurs

528 pages • 15 x 22 cm • 30 €

ISBN 979-10-94642-33-7 • SEPTEMBRE 2018

PHILHARMONIE DE PARIS

SAISON 2018-19

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

MATTHIAS PINTSCHER, DIRECTEUR MUSICAL

ensemble
intercontemporain

MARDI 4 SEPTEMBRE — 20H30

MARTEAU SANS MAÎTRE

MATTHIAS PINTSCHER, DIRECTION

Alban Berg, Anton Webern,
Pierre Boulez

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE — 15H

PARIS-BOSTON

MUSICIENS DU BOSTON SYMPHONY
ORCHESTRA

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE DE PARIS
MUSICIENS DE L'ENSEMBLE
INTERCONTEMPORAIN

Maurice Ravel, Walter Piston,
Igor Stravinski, Tōru Takemitsu,
Thomas Adès

SAMEDI 29 SEPTEMBRE — 20H30

YELLOW SHARK

MATTHIAS PINTSCHER, DIRECTION

Frank Zappa, Bernhard Gander,
John Zorn, Edgard Varèse

VENDREDI 26 OCTOBRE — 20H30

RUMORARIUM

MATTHIAS PINTSCHER, DIRECTION

Clara Iannotta, Pierre-Yves Macé,
Helmut Lachenmann

VENDREDI 16 NOVEMBRE — 20H30

AU-DELÀ

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
SOLISTES XXI

MICHAEL WENDEBERG, DIRECTION
CHRISTOPHE GRAPPERON, CHEF
DE CHŒUR

Claude Vivier, Gérard Grisey

VENDREDI 7 DÉCEMBRE — 20H30

LE GRAND MACABRE

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE DE PARIS
CHŒUR NATIONAL HONGROIS
MATTHIAS PINTSCHER, DIRECTION
CSABA SOMOS, CHEF DE CHŒUR

György Ligeti

VENDREDI 14 DÉCEMBRE — 20H30

FÉMININ PLURIEL

SOLISTES DE L'ENSEMBLE
INTERCONTEMPORAIN

Diana Soh, Tansy Davies, Misato
Mochizuki, Maja Solveig Kjelstrup
Ratkje, Nina Šenk, Lara Morciano

VENDREDI 18 JANVIER — 20H30

GRAND SOIR FREE STYLE

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
ILAN VOKLOV, DIRECTION

George E. Lewis, Roscoe Mitchell,
Tyshawn Sorey, Johannes Boris
Borowski

DIMANCHE 27 JANVIER — 16H30

HISTOIRE DU SOLDAT

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE DE PARIS
SOLISTES DE L'ENSEMBLE
INTERCONTEMPORAIN

Igor Stravinski

SAMEDI 16 MARS — 20H30

GRAND SOIR

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
MATTHIAS PINTSCHER, DIRECTION
Olga Neuwirth, Luigi Nono,
Ramon Lazkano

SAMEDI 30 MARS — 17H30

SIGNES, JEUX ET MESSAGES

SOLISTES DE L'ENSEMBLE
INTERCONTEMPORAIN

György Kurtág, Marco Stroppa,
Benoît Sítzia, Claude Debussy

MARDI 2 AVRIL — 20H30

PULSE PASSION

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE DE PARIS
SOLISTES DE L'ENSEMBLE
INTERCONTEMPORAIN

György Ligeti, Ludwig van
Beethoven, Luciano Berio, Elliott
Carter, Johann Sebastian Bach,
Harrison Birtwistle

VENDREDI 12 AVRIL — 20H30

IN BETWEEN

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
MATTHIAS PINTSCHER, DIRECTION

Giacinto Scelsi, Yann Robin,
Helmut Lachenmann, Aureliano
Cattaneo, Matthias Pintscher

VENDREDI 10 MAI — 20H30

LIGETI CONCERTOS

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
MATTHIAS PINTSCHER, DIRECTION
György Ligeti

VENDREDI 14 JUIN — 20H30

CRÉATION(S) MANIFESTE(S)

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
MATTHIAS PINTSCHER, DIRECTION

Magnus Lindberg, Benoît Sítzia,
Roque Rivas, Franck Bedrossian

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS