

Oral BA5b – Histoire de la notation depuis 1900

1. Exposition universelle 1958, Bruxelles

- La première depuis 1939
- « Rendez-vous de lumière et de paix »
- « synthèse pour un nouvel humanisme »

2. Pavillon Phillips

2.1. Histoire

- Phillips demandent un pavillon à Le Corbusier
- Le Corbusier : « Je ne ferai pas de pavillon ; je ferai un « Poème Electronique » avec la bouteille qui le contiendra. La bouteille sera le pavillon et il n'y aura pas de façades à cette bouteille »
- Science et technologie au service de l'art
- Volonté de la part de Philips de montrer qu'ils sont les meilleurs
- Dernier travail abouti de Varèse

2.2. Description

- Xenakis : Architecture
- Le Corbusier : Lumière, couleur et images
- Varèse : Musique de 8 minutes
- Xenakis : Musique de 2 minutes : Concret PH
- Bandes magnétiques
- Plus de 400 haut-parleurs (être dans la musique)
- 400 à 500 personnes par passage

3. Xenakis

3.1. Biographie

- Né : 21 mai 1921 ou 1922 – Roumanie dans famille grecque
 - o Famille musique : père Wagner, sœur pianiste, pensionnat Beethoven, aime mélodie Brahms
- Mort : 4 février 2001, Paris
- Etudes : Ecole Polytechniques d'Athènes, ingénieur civil
- 1941 : Résistance vs occupation italienne, allemand, britannique et Guerre civile contre extrême droite
 - o Guerre l'a marqué :
 - Physiquement : blessure visage mortier britannique
 - Psychologiquement : musique concrète : la pluie sur la toile de tente, les orages, les bombardements, les balles traçantes...
 - o 6 ans à se battre pour la liberté
- 1947 (25 ans) : fuit Grèce pour aller en Amérique. Mais doit s'établir en France car plus d'argent et pas de papiers en règles
- 1948

- rencontre Le Corbusier, travail pour lui pendant 12ans, en tant qu'ingénieur civil puis architecte
- auditeur libre dans classe de Messiaen : « n'étudiez rien, faites ce que vous sentez, soyez vous-même »
 - 1955 : Création de Metastasis
 - 1958 : Pavillon Philips

3.2. Architecture

3.2.1. Croquis

- Le Corbusier : soumet un croquis en forme de « bouteille renfermant le nectar du spectacle et de la musique »
- Plusieurs essais infructueux → forme stomacale avec 1 entrée (entrer dans l'ambiance) et 1 sortie (reprendre contact avec la lumière du jour) bien déterminées en forme de boyaux

3.2.2. Metastasis

Partitions graphique de Metastasis = je change de place, référence à la musique et les 400 HP :

- Création : 1955, allemande, festival de Donaueschingen
- Durée : 10min
- Œuvre orchestrale
- Effectif : 65 musiciens : 12 vents, 7 percussions, 46 cordes
- Chaque musicien a sa partie à jouer
- Utilise des procédés maths :
 - Musique stochastique = Probabilités = créer nuage de note en constante évolution pour ne discerner que le contour musical
 - Suite des 12 sons
 - Suite de Fibonacci = durées des notes
- % architecture, il pense :
 - aux surfaces réglées des glissandi des cordes qui dessinent des courbes modélisant un espace sonore
 - aux lignes de fréquences continues qui se déploient en éventail dans l'espace puis converge vers un point central => espaces sonores
 - Cluster où l'effet est plus important que la note elle-même
- Transpose cette partition en une architecture en forme de paraboloïdes hyperboliques, à 2 puis à 3 pics (questions d'esthétique et d'acoustique)
- A bien sûr réfléchi à la propagation du son pour la musique d'où l'importance entre la Musique et l'architecture.
- Anecdote : Le Corbusier veut s'attribuer les plans. Mais refus de Xenakis, soutenu par Varèse => Co-signature du pavillon

3.3. Interlude de 2min : Concret PH

- Interlude sonore annonçant le début et la fin de chaque spectacle et accompagne l'entrée et la sortie du public.
- D'abord idée d'une voix puis la musique *Concret PH*
- Titre :
 - PH = Paraboloïde hyperbolique
 - PH = société PHilips (la plus plausible)
 - Relation entre titre et contexte

- Musique abstraite qui contraste avec la pièce de Varèse
- Forme simple qui développe idée minimal à partir de sons concrets : charbon qui brule
- Xenakis = 2un nuage de poussière de sons, un gaz sonore avec des articulations internes qui font des formes et disparaissent »
- Tel que le voulait Philips : une musique subtile
- Réalisée hors du pavillon (réservé à Varèse) dans le studio de Pierre Schaeffer, avec 4 hauts parleurs.
- Partition :
 - o Indication sur emplacement des HP
 - o Synchronisation des 3 bandes sons
 - o Déplacement des sons + ou - vite

4. Varèse

4.1. Biographie

- **1903** Quitte l'école polytechnique de Turin pour Paris
- **1915** Part aux USA - change son rapport avec la musique
- **1931** *Ionisation* (percussion)
- **1954** *Déserts* - musique concrète / musique électronique
- **1958** Pierre Schaeffer lui prête son studio pour *Poème électronique*

4.2. Poème électronique

- Sons électroniques et acoustiques (voix, sons d'avions, percussions, ...)
- Une musique électronique enregistrée sur bandes n'est pas destinée à être rejouée.
- Savoir l'utilité d'une notation dans ce cas-là.
- La partition n'a pas ici de valeur artistique ou destinée à la vente
- schéma/esquisse en vue de l'enregistrement
- Notation non-prescriptive, mais esquisse
- Particularité : l'œuvre « Poème électronique » n'existe plus