

SAISON DES ARTISTES ENSEIGNANTS

PRÉSENT COMPOSÉ

Tamayo IKEDA : Piano
Frédérique ROUZEAU : Violon
Raphaël CHRÉTIEN : Violoncelle
Lise GOMEZ : Clarinette

« Quatuor pour la fin du Temps »
Olivier MESSIAEN
1908 -1992

Vendredi 21 Janvier 2022 à 20h

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DU 16ÈME ARRONDISSEMENT

11 rue Jean de la Fontaine – 75016 Paris
Tél : 01 55 74 70 40 – <http://conservatoires.paris.fr>

Entrée libre sur réservation à partir du mercredi 12 janvier au 01 55 74 70 40

PROGRAMME

1) « Liturgie de cristal »

Entre 3 et 4 heures du matin, le réveil des oiseaux : un merle ou un rossignol soliste improvise, entouré de poussières sonores d'un halo de trilles perdus très haut dans les arbres.
Transposez cela sur le plan religieux : vous aurez le silence harmonieux du ciel.

2) « Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps »

La 1ère et la 3ème partie (très courtes) évoquent la puissance de cet ange fort, coiffé d'arc-en-ciel et revêtu de nuée, qui pose un pied sur la mer et un pied sur la terre.
Le « milieu », ce sont les harmonies impalpables du ciel. Au piano, cascades douces d'accords bleu-orange, entourant de leur carillon lointain la mélodie quasi plain-chantésque des violons et violoncelle.

3) « Abîme des oiseaux »

Clarinette seule. L'abîme, c'est le Temps, avec ses tristesses, ses lassitudes.
Les oiseaux, c'est le contraire du Temps ;
c'est notre désir de lumière, d'étoiles, d'arcs-en-ciel et de jubilantes vocalises !

4) « Intermède »

Scherzo, de caractère plus extérieur que les autres mouvements,
mais rattaché à eux cependant, par quelques « rappels » mélodiques.

5) « Louange à l'Éternité de Jésus »

Jésus est ici considéré en tant que Verbe.
Une grande phrase, infiniment lente, du violoncelle, magnifie avec amour et révérence l'éternité de ce Verbe puissant et doux, "dont les années ne s'épuiseront point". Majestueusement, la mélodie s'étale, en une sorte de lointain tendre et souverain. « Au commencement était Dieu, le Verbe était en Dieu ».

6) « Danse de la fureur, pour les sept trompettes »

Rythmiquement, le morceau le plus caractéristique de la série. Les quatre instruments à l'unisson affectent des allures de gongs et trompettes (les six premières trompettes de l'Apocalypse suivies de catastrophes diverses, la trompette du 7ème ange annonçant consommation du mystère de Dieu).
Emploi de la valeur ajoutée, des rythmes augmentés ou diminués, des rythmes non rétrogradables.
Musique de pierre, formidable granit sonore ; irrésistible mouvement d'acier, d'énormes blocs de fureur pourpre, d'ivresse glacée.
Écoutez surtout le terrible fortissimo du thème par augmentation et changement de registre de ses différentes notes, vers la fin du morceau.

7) « Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps »

Reviennent ici certains passages du second mouvement. L'Ange plein de force apparaît, et surtout l'arc-en-ciel qui le couvre (l'arc-en-ciel, symbole de paix, de sagesse, et de toute vibration lumineuse et sonore). - Dans mes rêves, j'entends et vois accords et mélodies classés, couleurs et formes connues ; puis, après ce stade transitoire, je passe dans l'irréel et subis avec extase un tournoiement, une compénétration giratoire de sons et couleurs surhumains.
Ces épées de feu, ces coulées de lave bleu-orange, ces brusques étoiles : voilà le fouillis, voilà les arcs-en-ciel !

8) « Louange à l'Immortalité de Jésus »

Largo solo de violon, faisant pendant au solo de violoncelle du 5ème mouvement. Pourquoi cette 2ème louange ? Elle s'adresse plus spécialement au second aspect de Jésus, à Jésus-Homme, au Verbe fait chair, ressuscité immortel pour nous communiquer sa vie. Elle est tout amour. Sa lente montée vers l'extrême-aigu, c'est l'ascension de l'homme vers son Dieu, de l'enfant de Dieu vers son Père, de la créature divinisée vers le Paradis.

- Et je répète encore ce que j'ai dit plus haut :
« tout ceci reste essai et balbutiement, si l'on songe à la grandeur écrasante du sujet ! »

SUJET DE L'OEUVRE

En 1940, alors qu'Olivier MESSIAËN est prisonnier à Görlitz en Silésie, il y compose ce « Quatuor pour la fin du Temps » pour les musiciens qui sont avec lui. Très croyant, il dédicace les huit pièces aux caractères variés et évocateurs de ce quatuor ainsi :

En hommage à l'Ange de l'Apocalypse, qui lève la main vers le ciel en disant :

« Il n'y aura plus de Temps ».

Olivier MESSIAËN préface de sa partition, dont voici un extrait :

« Je vis un ange plein de force, descendant du ciel, revêtu d'une nuée, ayant un arc-en-ciel sur la tête. Son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, et, se tenant debout sur la mer et sur la terre, il leva la main vers le Ciel et jura par Celui qui vit dans les siècles des siècles, disant : Il n'y aura plus de Temps ; mais au jour de la trompette du septième ange, le mystère de Dieu se consommera. (Apocalypse de Saint Jean, Chapitre X) ».

Conçu et écrit pendant ma captivité, le « Quatuor pour la fin du Temps » fut donné en 1ère audition au Stalag VIII A le 15 janvier 1941, par Jean Le Bouliaire (violoniste), Henri Açoğa (clarinettiste), Etienne Pasquier (violoncelliste) et moi-même au piano.

Ce « Quatuor » comporte 8 mouvements. Pourquoi ? Sept est le nombre parfait, la création de 6 jours sanctifiée par le sabbat divin ; le 7 de ce repos se prolonge dans l'éternité et devient le 8 de la lumière indéfectible, de l'inaltérable paix.

LES INTERPRÈTES

Tamayo IKEDA, Piano

Née au Japon, Tamayo IKEDA est diplômée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en piano et en musique de chambre avant d'intégrer le cycle de perfectionnement. Lauréate des concours International Yvonne Lefébure, Porto, Épinal et Francis Poulenc. Tamayo IKEDA s'est produite dans le monde dans des salles prestigieuses comme Carnegie Hall (New-York). Titulaire du Certificat d'Aptitude, elle enseigne actuellement aux Conservatoires Municipaux du 16ème Francis Poulenc et du 17ème Erik Satie de la ville de Paris.

Frédérique ROUZEAU, Violon

Frédérique ROUZEAU, obtient la Licence de concert à l'École Normale de Musique de Paris dans la classe de Jean-Claude Bernède. Elle sera violoniste titulaire à l'Orchestre de chambre de Rouen, à l'Orchestre Pasdeloup puis à l'Orchestre régional de Picardie où elle est le 1er violon du quatuor Samarobrive. Titulaire du Certificat d'Aptitude à l'enseignement du violon, elle exerce depuis 2017 au Conservatoire Municipal du 16ème arrondissement Francis Poulenc de la Ville de Paris en tant que professeur de violon et conseillère aux études.

Raphaël CHRETIEN, Violoncelle

Raphaël CHRETIEN, est concertiste- soliste et Professeur à la Ville de Paris. Lauréat de Concours internationaux (Prague, Belgrade...), il a enregistré plus d'une douzaine de disques récompensés par la critique musicale spécialisée, Telerama, Le Monde, Diapason; "L'un des violoncellistes européens les plus intéressants de sa génération" (New York Times).

Lise GOMEZ, Clarinette

Lise GOMEZ est enseignante à la Ville de Paris depuis 2020. Elle a joué avec diverses formations en France comme à l'étranger, et participé à la création de nombreuses œuvres contemporaines. Elle est titulaire d'une Licence d'interprète et d'un prix de perfectionnement du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris.

CONSERVATOIRE MUNICIPAL

FRANCIS POULENC

11 rue Jean de La Fontaine

- 75016 Paris

Accès : Métro Ligne 9 Ranelagh

Ligne 6 Passy

Bus Ligne 22 - 52- 70 - 72

Rer C Av. Kennedy Radio France

Renseignements : 01 55 74 70 40

www.conservatoires.paris.fr

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DU 16ème ARRON.
FRANCIS POULENC

Jocelyne DUBOIS
Directrice

Ewa TRELA
Secrétaire générale

Frédérique ROUZEAU,
Conseillère aux études

Pascale MAISON
Chargée de scolarité

Sophie LE LIÈVRE
Chargée de la diffusion artistique
et de la communication

Jeannot RAMANIRABAHOAKA
Chargé de l'accueil,
en soutien à la scolarité

Christophe ROBERT
Chargé des moyens généraux,
en soutien à l'accueil

Seghir BENCHORA
Chargé de l'accueil

Raphaël CACHEUX
Régisseur lumière, son et plateau,
en soutien à l'accueil

Carine KIM
Agent d'accueil, en soutien à la
régie

David JEHL
Chargé de l'accueil et de
l'agencement