Zeitschrift: Dissonance

Herausgeber: Association suisse des musiciens

Band: - (2001)

Heft: 67

Artikel: Rendre fluide ce qui est figé : "Ordoublé" pour orchestre de Mischa

Käser

Autor: Keller, Christoph / Lasserre, Jacques

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-927784

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

RENDRE FLUIDE CE QUI EST FIGÉ PAR CHRISTOPH KELLER

«Ordoublé» pour orchestre de Mischa Käser

Avant de donner la levée de la première audition¹ d'Ordoublé² («cinq pièces caractéristiques pour orchestre, violon solo et violoncelle solo obligés»), le chef d'orchestre Heinrich Schiff prévint le public d'abonnés du Winterthurer Musikkollegium que l'œuvre de Käser ne remplirait pas certaines attentes, soit d'être récompensé par une belle mélodie ou un accord tranquillisant après un début doux et hésitant. Caresser le public dans le sens du poil n'est pas dans la manière de Käser, effectivement, pas plus que de se présenter comme une âme agitée, dont il suffirait de partager les tourments pour comprendre la musique. Käser ne conçoit en effet pas la musique comme un geste dramatique, mais à partir de matériaux qu'il met en mouvement, transforme et superpose. Par la simultanéité de démarches divergentes, sa musique a quelque chose de quasi naturel: ce n'est pas de la peinture sonore, certes, mais plutôt la représentation abstraite d'un processus.3 Dans pareil contexte, le geste emphatique n'est qu'un objet de déconstruction, pour ne pas dire de raillerie. Voyez le rythme double-pointé par lequel les timbales interviennent toutes les deux ou trois mesures dans l'Ouverture emplumée (n° 4), comme si elles voulaient fouetter sans arrêt le reste de l'orchestre. Il n'en résulte pourtant pas un développement symphonique, mais un enchevêtrement presque chaotique de lignes et de figures, qui s'épuise après un certain temps et converge vers une note à l'unisson. Le nº 3 va lui aussi «dal pieno al vuoto», en ramenant le début fracassant et grossier au pianissimo, dans la vacuité de motifs répétés et séquencés.

«CHŒUR DES MENTEURS»

Si les nuances douces prédominent dans cette composition - et probablement dans tout l'œuvre de Käser -, les éclats et les duretés n'en sont pas absentes. Dans l'avant-dernière section de la première pièce (Quintendynastie), les cinq percussionnistes interviennent à froid d'une façon proprement brutale, à la fin d'un processus de transformation qui commence dans les quintes aiguës et imperceptibles des violons et des altos jouant en harmoniques. Au cours du morceau, ces quintes sont pourvues d'accents et durcies par l'adjonction de la percussion; leur timbre est transformé par le recours au pizzicato bartokien. Ce n'est là qu'un des nombreux processus qui se chevauchent dans la pièce, et il ne se déroule pas aussi linéairement que le suggère la présente description (forcément simplificatrice): avant la section de percussion pure, par exemple, les cordes reprennent presque toutes l'archet, mais comme elles jouent entièrement au talon et que les quintes sont devenues des septièmes majeures, l'âpreté n'a pas disparu, elle n'a fait que

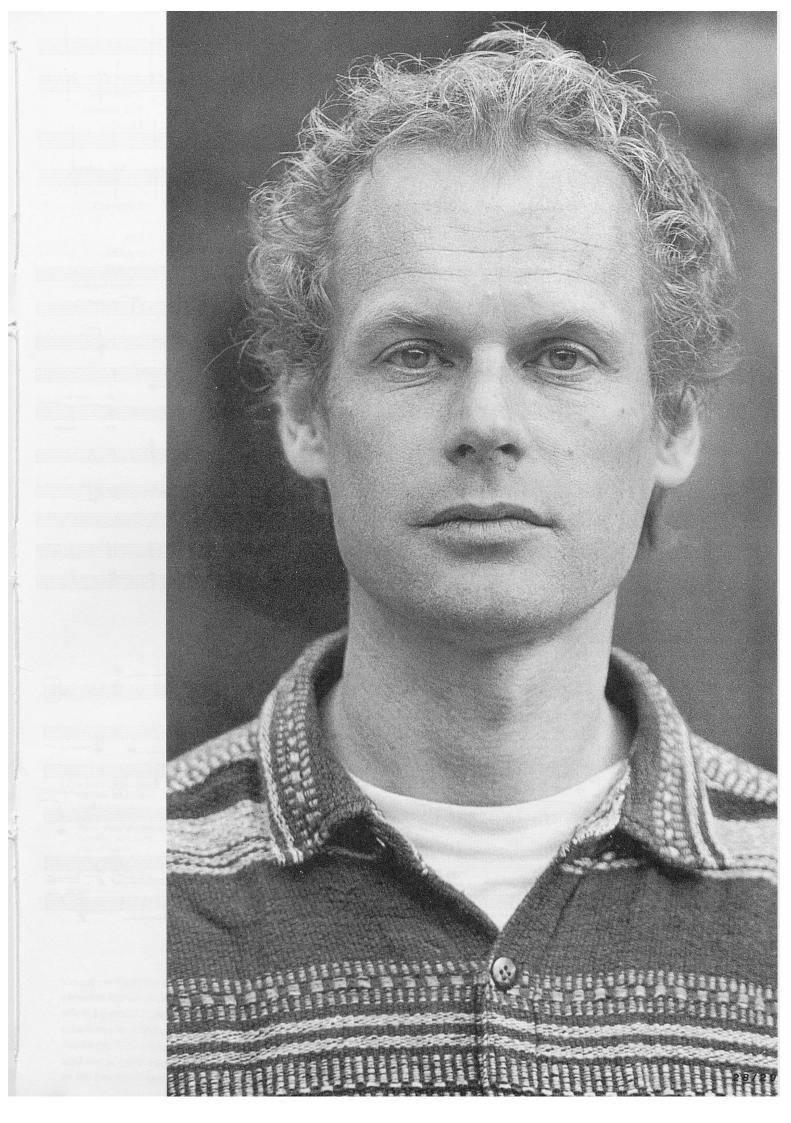
changer d'aspect. Représenter un caractère de manière différente est une préoccupation essentielle de Käser: Faisant allusion au «chœur des menteurs» de Kafka, il parle des mille manières qu'il y a de considérer un objet: prise isolément, chacune est fausse, mais la somme donne un résultat juste.

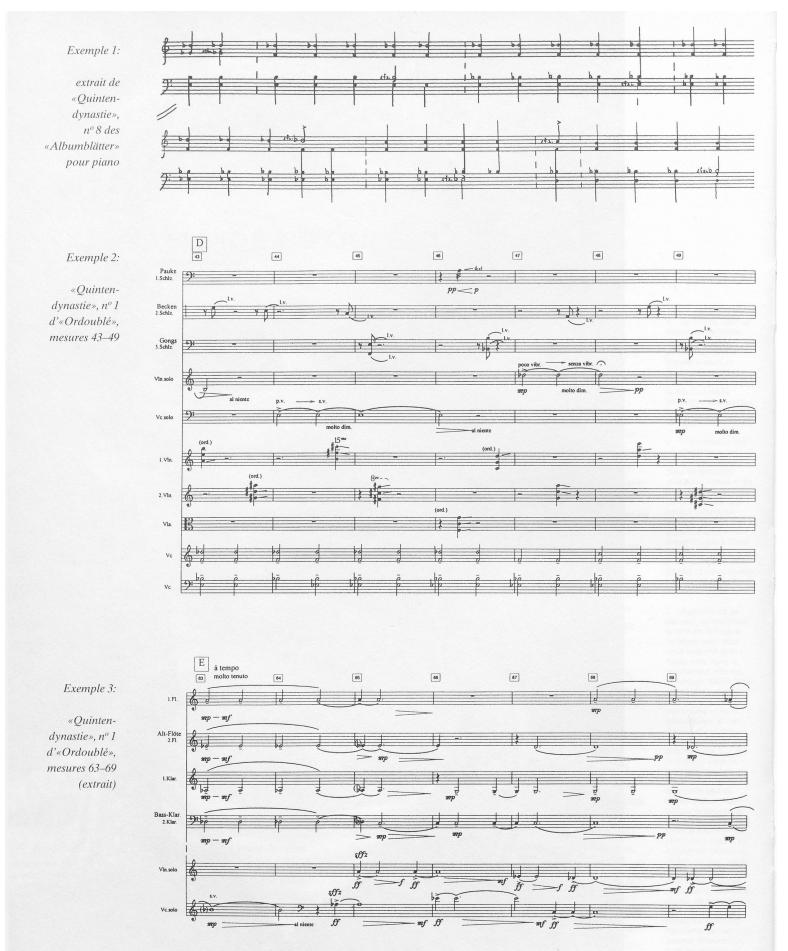
Comme l'indique le titre (Quintendynastie), les quintes sont l'objet principal des considérations et transformations du premier mouvement. Cette pièce d'orchestre se base sur un morceau de piano de même titre, tiré des Albumblätter, où une superposition de quintes est transposée chromatiquement vers le bas, voix par voix, pour moduler vers la même combinaison dans le grave (exemple 1). Ce morceau de piano constitue l'arrière-plan devant lequel se déroule la section centrale du nº 1 d'Ordoublé, arrière-plan qui est assoupli ou durci, souligné ou gommé, par diverses interventions. Ainsi, la marche descendante évidente et systématique des voix est estompée par le violon et le violoncelle solos, qui prolongent des notes qui ont déjà été quittées ou anticipent des notes non entendues encore (exemple 2). Dans la partie médiane de l'adaptation orchestrale du morceau de piano, où la régularité rythmique s'estompe, les solistes renforcent le sentiment d'incertitude par des accentuations irrégulières, tout en donnant un profil plus accusé à l'arrière-plan avec leurs sforzati (exemple 3).

MÉTAMORPHOSES DU THÈME

Les structures solidement charpentées du n° 2, Ground, sont «gommées» de manière toute différente. Elles le sont littéralement, d'abord, dans la mesure où les premiers violons exposent le thème du ground (exemple 4) sur un fond de bruits de balayage, produits par les autres cordes en jouant sur le chevalet. D'autre part, le thème est exposé en canon, mais sans métrique coordonnée: les voix commencent simultanément, mais continuent à des tempos différents selon les instruments. Le résultat visé est «un réseau très doux», tissé par les violons et les altos, destiné à remplacer les balayages du début et à servir de fond aux métamorphoses du thème au gong, à la harpe et aux cors. Ce qui était précis s'estompe, le premier plan passe à l'arrière et laisse la place à du neuf. Ce processus se répète quand le canon (à la métrique irrégulière) des flûtes et des clarinettes se voit coiffé des premières mesures du mouvement lent du Quatrième concerto brandebourgeois de Bach: le ground fondamental transparaît dans les vides insérés par Käser à chaque mesure de la citation. Dans la deuxième partie, le ground bonasse se transforme en scherzando, la surprise étant que Käser accentue l'effet comique en faisant parler l'orchestre; il utilise à cet effet un

- 1. Le 25 juin 1997 au Stadthaus de Winterthour. Les solistes étaient Hanna Weinmeister (violon) et Bruno Weinmeister (violoncelle), l'orchestre le Stadtorchester Winterthur (aujourd'hui: Orchester des Musikkollegiums Winterthur).
- 2. L'or «doublé» est un alliage de cuivre plaqué d'or. Il s'agit donc de fusionner plusieurs métaux et de fourrer les métaux vils de métal noble, processus utilisés par analogie dans la musique. La syllabe «or» suggère aussi à Käser une association d'idées avec l'allemand «Ohr» (oreille) et l'anglais «or» (ou), expression du doute.
- 3. A propos de sa dernière composition, la cantate scénique Es dünkt mein Härz mich lang chli färn, Käser note dans le programme: «Je me préoccupe depuis longtemps de la combinaison de matériaux considérés comme hétérogènes, et ce dans la dimension horizontale aussi bien que verticale. [...] Je m'imagine dans un paysage formé de plusieurs couches, où je regarde tout du même endroit. Tout signifie ici beaucoup de choses différentes. selon la direction que prend mon regard. Le coup d'œil vertical va de bas en haut, ou du près au loin; du microcosme des insectes aux vallons, collines et monts, en passant par les buissons et les arbres. Le parcours horizontal de mes veux pourrait effleurer une forêt de mélèzes en automne, avant d'atteindre les nuages sombres formés par la fumée d'un feu, ou un pylône électrique. En tournant encore la tête au maximum, i'apercois tout juste la queue d'une hirondelle ou le cadavre d'un chevreuil.»

texte sur la construction des instruments, texte qu'on ne peut ni ne doit même comprendre; il suffit qu'il ne suscite aucune émotion, vu sa sécheresse même, et qu'il concentre l'attention des exécutants sur le rythme et l'articulation des sons. Encore une variante, donc, d'un «réseau très doux», qui a d'ailleurs un précurseur dans les quatre «ah!» dont l'orchestre ponctue divers passages du discours musical.

DUALISME CRU

Dans ce mouvement à variations, les changements perpétuels des couches s'effectuent presque exclusivement dans les nuances les plus douces, ce qui crée une atmosphère délicate et raffinée. Avec le n° 3, *Allegro furioso – Adagio vuoto*, Käser entendait donc y opposer un morceau grossier – non pas seu-

lement par les rythmes irréguliers, quasi stravinskiens, de la première section, mais aussi par le contraste cru des deux volets. Le même dualisme grossier, proche du *concerto grosso*, caractérise les échanges du violon et du violoncelle solos avec l'orchestre. L'idée fondamentale de métamorphose qui soustend tout le cycle – mais de manière chaque fois différente – ne fait pas non plus défaut ici. Conformément au ton général

du morceau, elle est réalisée de façon plutôt sommaire, mais, paradoxalement, elle ne se remarque pas tout de suite: à partir de la mesure 72, les instruments abandonnent tour à tour la structure du début du mouvement et entament une gamme (montante ou descendante) toujours plus lente et plus douce, qui aboutit à un appel répété, sorte de soupir inversé. Pas à pas, la pièce bascule d'un extrême à l'autre (exemple 5).

Exemple 6:

nº 5,
«Sarabande
domestique»,
mesures 21–30.
Les chiffres se
rapportent au
schéma
d'accords de
l'exemple 7.

schéma des accords de la «Sarabande domestique»

Exemple 7:

Le dualisme du n° 3, qui oppose une partie bruyante et rapide à une partie douce et lente, se retrouve dans l'Ouverture emplumée (n° 4). Réservé dans le n° 3 aux deux solistes, l'élément concertant gagne ici tout l'orchestre: (presque) chacun a le privilège de s'y adonner, mais tous ne seront pas entendus. Alors qu'ailleurs, Käser se soucie de la transparence de toutes les couches superposées, il dirige ici l'oreille tantôt vers tel détail, tantôt vers tel autre. On ne pourra pas manquer en tout cas les «sauts de l'ange» réalisés sous forme de succession descendante de trémolos, sauts qui, dans la première partie, forment en quelque sorte le noyau autour duquel s'entrelacent les autres voix. Le fait qu'ici, la dimension verticale soit le simple résultat de la multiplicité des voix et non le résultat d'un calcul, constitue une exception dans le cycle, comme dans toute la production du compositeur, d'ailleurs. Käser attache en effet beaucoup d'importance au travail harmonique et considère que la négligence fréquente de la dimension verticale est un des défauts les plus rédhibitoires de la musique contemporaine.

UN OSTINATO HARMONIQUE CACHÉ

Le nº 5, Sarabande domestique (exemple 6) est une bonne illustration de ce souci de l'harmonie. A partir des six lettres «musicales» du nom de Claude Debussy (C-A-D-E-B-Es), Käser établit une suite de six accords de trois notes, répétée en une sorte d'ostinato harmonique (exemple 7). Le principe d'enchaînement est que deux notes de l'accord précédent sont reprises et une nouvelle ajoutée (au détriment de celle qui est restée le plus longtemps). Comparable à la modulation des superpositions de quintes du nº 1, ce pas-à-pas donne sa stabilité à l'harmonie et confère une certaine logique à un choix arbitraire de notes. La réitération accentue le sentiment de nécessité de la succession d'accords, encore qu'il faille préciser qu'à l'écoute, l'effet d'ostinato est dû davantage au rythme qu'à l'harmonie. Pourtant, sur le plan rythmique, l'ostinato n'est qu'apparent (l'alternance des mesures où les accords ne changent que sur le premier temps et de celles où ils changent sur les premier et troisième temps est irrégulière), alors que le véritable ostinato harmonique reste dissimulé, parce qu'il n'est pas congruent au rythme. S'y ajoute le fait que les accords ne se distinguent pas beaucoup les uns des autres, étant donné le principe d'enchaînement que nous avons vu, mais qu'ils sont toujours instrumentés et disposés différemment. Et comme, en passant d'un accord à l'autre, Käser ne modifie qu'une partie de l'orchestration (sans esprit systématique, d'ailleurs, contrairement à l'harmonie), on pourrait dire, en exagérant à peine, qu'un accord se distingue moins de son voisin que de sa propre répétition. La côté figé de l'ostinato se met ainsi à fondre, il est «gommé» et n'agit que souterrainement; l'élément qui prime est la «composition de timbres» (Klangfarbenkomposition). L'harmonie n'est plus le «but» de la composition, mais seulement le prétexte dont se sert Käser pour réaliser, dans cette pièce d'orchestre,

une musique de chambre aux timbres fort raffinés (d'où l'hommage à Debussy dans le choix des notes). Du début du mouvement et de ses timbres subtils et fragiles, il se dégage une ambiance morbide, due aussi en bonne partie aux glissandos d'un quart de ton exigés sur plusieurs notes.

«CÉRÉMONIE FUNÈBRE»

A la mesure 17, les cordes graves entrent avec une plage d'accords descendants, dont les glissandos irréguliers renforcent l'impression de morbidité. L'intention – annoncée par le titre – est de réaliser une «sarabande domestiquée»⁴ d'où soient même bannis les rythmes pointés. Les solistes, qui entrent successivement aux mesures 23 et 27, y opposent un rythme d'hémiole qui déstabilise le mètre et prépare sa dissolution. Dans la coda qui conclut l'œuvre, le rythme de sarabande ne reparaît plus, et la structure rigoureuse est remplacée par une mosaïque de motifs. Les notes jouées par les solistes proviennent d'un canon de Mozart, que Käser dispose cependant verticalement (en accords de trois notes, la plupart du temps) et non horizontalement; la citation n'est donc pas perceptible, il en résulte tout au plus une vague impression de mineur. Le texte du canon (occulté) - «Selig, selig, alle, alle», d'après l'«Elegie beim Grabe meines Vaters» (Elégie auprès du tombeau de mon père) de Hölty – explique toutefois le sous-titre de «Totenfeier» (Cérémonie funèbre) donné au mouvement.

Bien qu'il conçoive la musique à partir de la structure et non du geste dramatique, Käser ne néglige pas pour autant la dimension sémantique – ce qui serait d'ailleurs surprenant de la part d'un compositeur dont le catalogue présente une majorité d'œuvres basées sur des textes. La danse défunte du dernier mouvement, l'explosion débouchant sur le vide du troisième, les dégringolades du quatrième pointent toutes dans la même direction. Si l'on y ajoute les deux premiers mouvements, essentiellement doux, le moins qu'on puisse déclarer est que Käser refuse d'utiliser l'orchestre de façon affirmative. Il affiche son scepticisme vis-à-vis de la force concentrée qui émane de ce collectif. S'il y recourt, ce n'est que pour la démonter après coup. Le conception en strates qui sous-tend Ordoublé implique une vision de l'orchestre proche de la musique de chambre, soit la coopération ou la confrontation de divers petits groupes.

UN COMPOSITEUR IMAGINATIF, MAÎTRI-SANT SOUVERAINEMENT L'ORCHESTRE

Cette conception s'applique aussi aux deux instruments solistes, qui forment parfois un groupe à eux seuls (sans avoir plus d'importance que les autres groupes de l'orchestre) ou sont intégrés dans un ensemble plus vaste; ce n'est que rarement qu'ils sont utilisés comme solistes au sens traditionnel, c'est-à-dire en dominant l'orchestre. Käser renverse ainsi la hiérarchie du *Double concerto op. 102* de Brahms, auquel le *Winterthurer Musikkollegium* lui avait demandé d'écrire un pendant: dans ce dernier, les solistes et l'orchestre ont des rapports d'individus et de collectivité; les solistes ne s'intègrent qu'exceptionnellement à la texture

4. A l'origine, la sarabande était une danse débridée, voire lascive, interdite dans l'Espagne du XVIe siècle sous peine d'amende et de prison. Un autre compositeur suisse, Mathias Steinauer, a consacré une œuvre d'orchestre entière à la domestication de la sarabande (Il rallentamento della sarabanda, PA 1996).

de l'orchestre, les instruments de l'orchestre ne se détachent que rarement en solo. Käser ne s'est donc pas laissé dicter une œuvre concertante de facture traditionnelle; en revanche, il était évident pour lui qu'une pièce légère ne soutiendrait pas la comparaison avec l'énergie concentrée du *Double concerto* de Brahms. Si les *Cinq pièces de caractère* de Käser tiennent donc la route face à ce fleuron du répertoire, ce n'est pas parce qu'il aurait copié les recettes classiques, mais bien parce qu'il retient la leçon du constructivisme qu'on peut apprendre chez les classiques.

Il n'y a pas que l'imagination du compositeur qui frappe ici – Käser en a déjà donné la preuve dans plusieurs pièces de chambre et œuvres multimédia -, c'est aussi sa maîtrise de l'orchestre qui stupéfie, surtout si l'on songe qu'il n'a guère écrit pour l'orchestre jusqu'ici, et que seule une partie de ces œuvres ont été jouées. Il n'a donc pas eu beaucoup d'occasions de tester ses partitions dans la pratique. Quand il en a, il en profite aussitôt pour faire des retouches; c'est aussi le cas d'Ordoublé, dont il a rédigé une deuxième version, qui attend toutefois encore sa «première audition».5 On aborde ici le sujet regrettable des exécutions uniques, qui sont dues en premier lieu au fait que les sociétés de concert traditionnelles ne donnent en général de la musique moderne que pour améliorer leur bilan face aux instances de subventionnement, et que les premières auditions remplissent mieux cette fonction que des deuxièmes ou troisièmes exécutions.

BREAKDANCE ET ANIMAUX MÉCANIQUES

Parce que la plupart des organisateurs de concerts ne s'intéressent pas vraiment à la musique nouvelle, mais aussi parce que les goûts de Käser en matière de multimédia ne sont pas ceux de tout le monde, le compositeur, qui se produit aussi comme guitariste et chanteur, a l'habitude de monter ses propres spectacles. L'exemple le plus récent est une soirée à la Rote Fabrik Zürich intitulée «Herzgewächse», qui comprenait la première audition de sa cantate scénique pour trois chanteurs, percussion, contrebasse, breakdancer, animaux mécaniques et bande magnétique⁶, précédée de pièces de Georges Aperghis et Jean-Charles François, ainsi que de réalisations, par Käser, d'idées de Cage. Käser teste sur lui-même de nouvelles possibilités de chanter, et ce d'une façon si radicale qu'on ne pourrait l'exiger de chanteurs professionnels. C'est pourquoi il a partagé les parties vocales de sa pièce pour ensemble Two carpets, destinée à être créée aux Journées de Witten de musique de chambre contemporaine 2001, entre lui-même et une chanteuse.

Mischa Käser est un compositeur ouvert aux mondes les plus divers, le trivial comme l'ésotérique, l'enfantin comme le grave, la halle de fabrique comme la salle de concert (cet amateur de football est même familier des salles de gymnastique). N'étant pas issu d'une famille de musiciens, ni même d'un milieu bourgeois cultivé, il est entré au conservatoire par la petite porte, en quelque sorte; il y a étudié tardivement, mais avec d'autant plus d'engagement. D'une certaine manière, et malgré les cours de Hans Ulrich Lehmann et de Roland Moser, il est resté un autodidacte de 42 ans, qui fait des observations et des expériences dans les domaines les plus divers pour les intégrer dans un œuvre musical plein d'invention et de variété.

(traduit par Jacques Lasserre)

- Le présent article se fonde sur la première version, d'où sont également tirés les exemples musi-
- 6. Cf. note 3.

Catalogue choisi

Tombeau pour mezzo-soprano, alto, clarinette, env. 3', SME (1985)

Schattenflüstern pour 8 guitares et 10 flûtes à bec, env. 20' (1985)

5 Stücke pour clarinette et violoncelle, SME (1985/91)

13 Attacken gegen einen Synthesizer pour baryton, piano, guitare/mandoline, flûte à bec/mélodica, env. 40' (1986)

Kafka-Zyklus pour récitant, soprano, 3 percussionnistes, env. 40' (1987/88)

Albumblätter pour piano, env. 15', SME (1988)

Im jungen Grase pour orchestre (au moins 2 chefs), env. 40' (1988/89)

Drei Bagatellen pour guitare, env. 5', Ricordi (1989)

Musik zu Dufay pour altus, flûte à bec, viole de gambe, luth ou guitare, clavecin, env. 12' (1989)

7 Lieder zu Volkstexten pour soprano, flûte, clarinette, trio à cordes, env. 18' (1990)

Drei Chorstücke nach Texten von A.X. Gwerder pour deux chœurs mixtes et soprano solo, env. 6', Müller & Schade (1990)

Einspruch, cycle de lieder pour baryton, récitant, accordéon, contrebasse, saxophone, percussion, env. 13' (1990/91)

15 Lieder nach Jandl pour soprano et ensemble, env. 22', SME (1991)

Dupuy Tren pour 3-6 flùtes à bec, env. 5', Moeck (1991)

17 Moments musicaux pour 3 exécutants (et récitant-e) env. 60' (1991)

The Hard Core Of Beauty (textes: W.C. Williams) pour soprano, sextuor à cordes, accordéon, mandoline, contrebasse, flûte et percussion, env. 28' (1992)

Vier Jahreszeiten für eine Stahlwand pour 4 exécutants et bande magnétique (1992)

Abenteuer in Sachen Haut pour 10 cordes et flûte, env. 24', SME (1993)

7 kleine Stücke pour alto et piano, env. 8', SME (1993)

Musik zu Alexander pour soprano, flûte/mélodica, clarinette, piano/mélodica, accordéon, mandoline, violon/alto, violoncelle, env. 36', SME (1993/94)

5 Bagatellen pour violoncelle solo, env. 3'30", SME (1994)

Vom Grundriss der Brötchen, cycle de lieder d'après des textes de Fritz Grasshoff, pour voix, hautbois, piano, violoncelle, env. 29' (1994)

Nettchen, dramolet chanté d'après Robert Walser, pour les Oberwalliser Spillit, soprano, baryton, petit chœur d'hommes, 2 actrices, 1 acteur, env. 32' (1995/96)

Ordoublé pour orchestre, avec violon solo et violoncelle solo obligés, env. 30' (1996/97)

Untitled 1 pour orchestre à cordes, env. 14' (1997)

Mirliton pour 8 voix et 4 guitares sur des textes de Samuel Beckett (1998)

Neue Liebeslieder pour quatuor vocal et piano à 4 mains, env. 15' (1998)

Welcome to the photogallery of Mr. Henry Cartier Bresson pour accordéon solo (1998)

Lamentado pri la morto de Hanspeter Isaak pour flûte et guitare (1998/99)

Klavierquartett, env. 15' (1999)

Es dünkt mein Härz mich lang chli färn, cantate scénique pour 3 chanteurs, percussion, contrebasse, breakdancer, animaux mécaniques et bande magnétique, env. 30' (1999/2000)

Nebul pour flûte, clarinette, trombone, violon, alto, violoncelle, env. 33' (1999/2000)

Two carpets pour soprano, voix parlée, flûte, hautbois, clarinette, cor, trompette, trombone, percussion, piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse, env. 16' (2000)

— Les partitions éditées chez SME peuvent être commandées auprès de l'Edition musicale suisse, case postale 7851, 6000 Lucerne, tél./fax +41 (0)41 210 60 70. Là où ni SME ni aucun autre éditeur n'est indiqué, le matériel et les droits d'exécution doivent être à demandés au compositeur: Mischa Käser, Zurlindenstr.15, 8003 Zurich, tél./fax +41 (0)1 461 75 11.

Rectification

Dans la rubrique consacrée à Walter Fähndrich parue dans le n° 66 de *Dissonance*, le plan publié en page 33 n'était pas celui de l'église dell'Addolorata à Brissago mais celui de l'église des Frères mineurs de Stein.