

ÉDITIONS CONTRECHAMPS

CATALOGUE 2012

LES ÉDITIONS CONTRECHAMPS

La nécessité d'une médiation esthétique entre la création musicale et le public auquel elle est destinée est une réalité depuis l'époque romantique. Elle a été menée en partie par les compositeurs eux-mêmes, dont les textes sont un élément essentiel. L'ambition des Éditions Contrechamps est d'offrir une telle documentation pour la musique du xxe siècle, avec un grand souci de rigueur dans l'établissement des textes. Les correspondances de Schoenberg avec Busoni et Kandinsky, les essais de György Ligeti ou d'Elliott Carter, les entretiens avec Heinz Holliger ou György Kurtág constituent les sources premières pour l'approche de leur musique.

Mais aux textes des compositeurs eux-mêmes s'ajoutent des études monographiques ou des ouvrages collectifs, ainsi que des essais esthétiques d'un caractère plus général. Les Éditions Contrechamps proposent les seules monographies en français de compositeurs comme Luigi Dallapiccola ou Elliott Carter par exemple, et des études de référence comme celles de Theodor W. Adorno ou de Carl Dahlhaus.

Les Éditions Contrechamps ont publié des textes jusqu'ici introuvables ou non encore traduits en français. Ce travail avait été entrepris initialement sous la forme de la Revue Contrechamps, dont certains titres sont encore disponibles. Ce catalogue analytique donne le contenu détaillé de chacun des livres.

Philippe Albèra

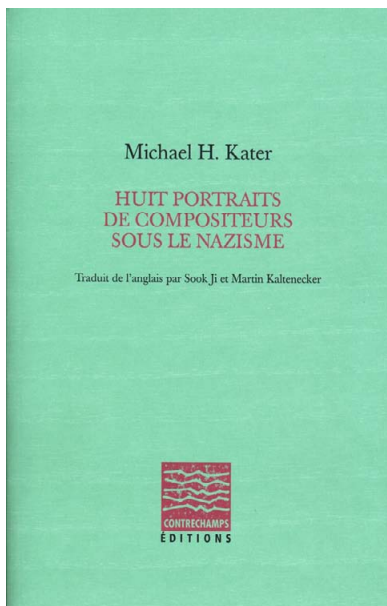
NOUVEAUTÉS

MICHAEL H. KATER

HUIT PORTRAITS DE COMPOSITEURS SOUS LE NAZISME

Dans ce livre qui complète une série d'études menées sur la culture durant l'époque nazie, l'historien Michael Kater suit le parcours de huit compositeurs très différents les uns des autres, auscultant le comportement d'artistes qui avaient déjà, au moment de l'avènement de Hitler en 1933, une réputation dans la sphère musicale allemande et internationale. Son étude minutieuse, qui s'appuie sur une documentation en partie inédite, d'une exceptionnelle richesse, suit la trajectoire de personnalités qui choisirent ou bien la collaboration et l'opportunisme, ou bien la résistance et l'exil. Dans la première catégorie, les deux compositeurs postromantiques, Strauss et Pfitzner, s'accommodèrent du pouvoir nazi au nom de la grande tradition germanique ; Hindemith partageait cette position, mais le modernisme qu'il avait incarné sous la République de Weimar suscitait un rejet qui le contraignit finalement à l'exil. Orff et Egk saisirent l'occasion de faire carrière et de représenter la nouvelle Allemagne par leurs œuvres et leur activité. À l'opposé, Schoenberg et Weill, qui étaient juifs, prirent immédiatement le chemin de l'exil. Hartmann, enfin, cessa de composer, restant à l'écart de la vie publique jusqu'à la fin de la guerre.

Ces huit destins croisés mettent cruellement en jeu les rapports entre l'esthétique et la politique, sur fond de lutte entre les Anciens et les Modernes.

Préface de Philippe Albèra

Traduction de Sook Ji et Martin Kaltenecker, avec le concours du Centre national du Livre, Paris

2011

Format : 14 x 22,2 cm

448 pages

ISBN 978-2-940068-38-8

28 €

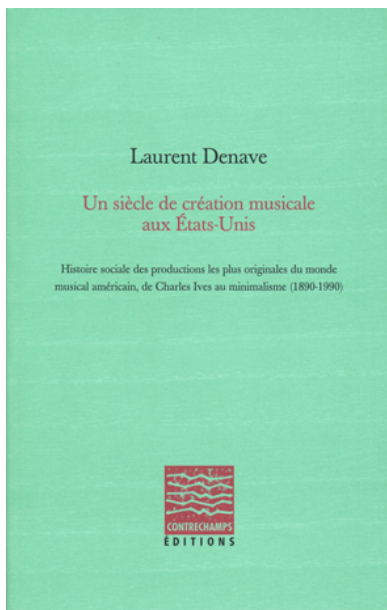
LAURENT DENAVE

UN SIÈCLE DE CRÉATION MUSICALE AUX ÉTATS-UNIS

Histoire sociale des productions les plus originales du monde musical américain, de Charles Ives au minimalisme (1890-1990)

Cette histoire de la musique américaine replace les différents courants et genres musicaux dans leur contexte économique et social. Elle ne se limite pas aux compositeurs, de Charles Ives à John Adams, mais inclut les différentes formes de musique populaire, depuis la chanson engagée jusqu'au jazz, en passant par les comédies musicales de Broadway. Laurent Denave analyse les tensions entre une sphère savante tôt divisée entre des créateurs originaux et des compositeurs conservateurs ou académiques, et une sphère populaire dominée par les critères commerciaux et davantage faite pour le peuple que par lui. Que ces critères commerciaux s'introduisent à l'intérieur de la musique savante, c'est précisément ce que l'auteur montre à travers différents exemples historiques, qui conduisent à la musique répétitive, assimilée ici à la révolution conservatrice qui eut lieu sur le plan politique.

Laurent Denave souligne à quel point le critère de la modernité musicale aux États-Unis est lié à la capacité d'autonomie des compositeurs et comment – à partir de la figure isolée de Charles Ives, qui fonda sa propre compagnie d'assurances et composa durant son temps libre – cette autonomie a tenté de se structurer socialement à travers différentes institutions, dont l'Université a finalement été l'une des plus importantes. Mais il montre aussi comment cette modernité a été tout au long du siècle aux prises avec les diverses formes de conservatisme et de populisme, ainsi qu'avec les intérêts commerciaux de l'industrie musicale. L'analyse sociologique des conditions mêmes de la musique savante fait

apparaître l'exclusion de certaines catégories sociales.

Fondé sur une documentation impressionnante, écrit d'une plume alerte et vivante, cet ouvrage nous permet de traverser de façon originale une histoire encore mal connue, et jamais présentée ainsi dans son ensemble dans un ouvrage français.

Laurent Denave est diplômé de l'Université de Bourgogne et de Paris-Sorbonne (Paris IV). Il prépare actuellement une thèse de Doctorat sur Charles Ives à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.

2011
Format : 14 x 22,2 cm
416 pages
ISBN 978-2-940068-41-8
25 €

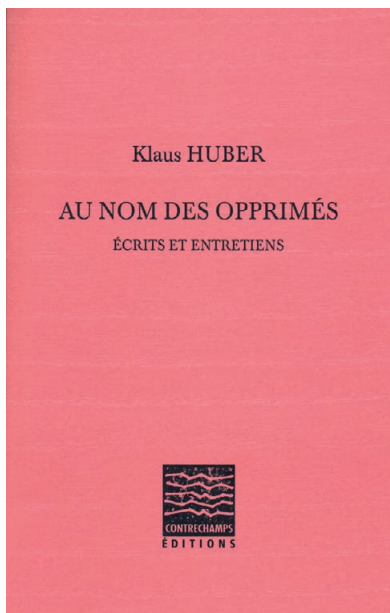
KLAUS HUBER

AU NOM DES OPPRIMÉS

Textes et entretiens

Dans ses textes, Klaus Huber (né en 1924) s'attache avant tout à clarifier le contenu de ses œuvres, qui renvoient à des positions éthiques, et qui possèdent une dimension tout à la fois religieuse et politique. Compositeur engagé, Huber refuse en effet la conception de «l'art pour l'art», l'idée de la musique pure. Pour lui, la modernité doit être chargée d'un sens qui dépasse la seule sphère esthétique ; elle est solidaire des plus démunis, dénonçant l'injustice, l'oppression, l'asservissement et la réification. Proche des mystiques ainsi que des tenants de la théologie de la libération, Huber veut provoquer par sa musique une prise de conscience, un retournement. En se solidarissant avec les formes de résistance en Amérique latine ou au Moyen Orient, il a fait la rencontre de figures telles que celles du prêtre et poète nicaraguayen Ernesto Cardenal ou du poète palestinien Mahmoud Darwich, qui lui ont inspiré des œuvres importantes, mais aussi du poète russe Ossip Mandelstam, auquel il a consacré un opéra. Son intérêt pour la musique arabe, au moment où éclatait la première Guerre du Golfe, l'a conduit à utiliser des échelles avec tiers et quarts de ton et à expérimenter de nouvelles conceptions harmoniques, polyphoniques et formelles.

Ce recueil d'écrits comporte un choix d'essais et l'intégralité des notices que le compositeur a écrites sur ses œuvres, ainsi que deux entretiens et un appareil critique.

Traduit de l'allemand par
Vincent Barras,
Marc-Ariel Friedemann,
Jacques Lasserre et Olivier Mannoni

Publié avec le soutien de la
Fondation UBS pour la culture

2012
Format : 14 x 22,2 cm
312 pages (illustrations et exemples
musicaux)
ISBN 978-2-940068-42-5
25 €

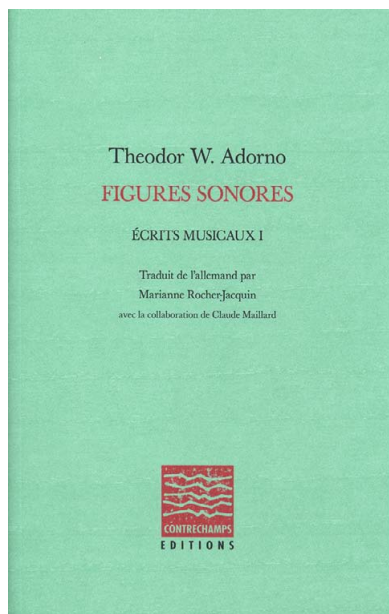
CATALOGUE

THEODOR W. ADORNO

FIGURES SONORES

ÉCRITS MUSICAUX I

Les douze essais qui composent les *Figures sonores* [*Klangfiguren*] de Theodor W. Adorno datent, à une exception près, de la fin des années cinquante. Ils forment une vaste constellation d'approches du phénomène musical contemporain : la réflexion sur une sociologie de la musique, aussitôt appliquée à la question de l'opéra, à celle du public, et à l'interprétation, croise une réflexion esthétique s'interrogeant sur ses propres critères et une tentative de penser les éléments techniques de la composition, comme ceux de la série ou du contrepoint. Deux essais sur Berg et Webern tracent un portrait, de l'intérieur, des deux compositeurs. Cet ouvrage est traversé par une profondeur de vue qui, liée à une connaissance intime des œuvres, des problématiques compositionnelles et de leurs enjeux historiques, est extrêmement stimulante pour l'esprit.

Traduit de l'allemand
par Marianne Rocher-Jacquin,
avec la collaboration de
Claude Maillard

2006
Format : 14 x 22,2 cm
208 pages
ISBN 978-2-940068-22-7
23.33 €

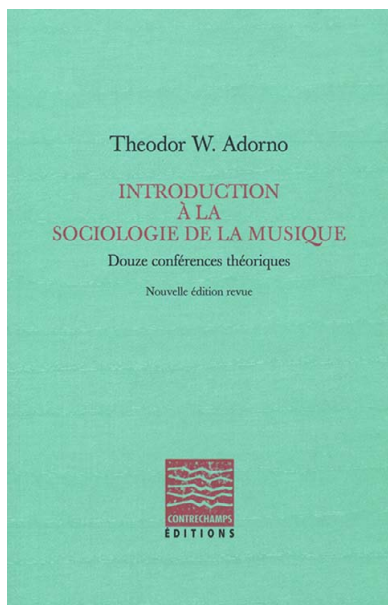
THEODOR W. ADORNO

INTRODUCTION À LA SOCIOLOGIE DE LA MUSIQUE

DOUZE CONFÉRENCES THÉORIQUES

Dans *Introduction à la sociologie de la musique*, écrit au début des années soixante, Theodor W. Adorno cumule les expériences, les observations et les intuitions d'une vie entière, au long de laquelle la musique tint un rôle capital, indissociable de la réflexion philosophique plus générale. Mais la force de cet ouvrage, l'un des grands classiques de la musicologie du xxe siècle, tient également dans sa dimension visionnaire, d'une portée aujourd'hui encore tout à fait singulière. En effet, à l'heure où la sphère musicale, dans son ensemble, est de plus en plus soumise aux conditions de production de masse et aux impératifs médiatiques, les analyses développées ici révèlent plus que jamais leur pertinence. La démarche adornienne ne se limite pas à décrire sous quelles formes et dans quelles conditions la musique est reçue dans la société. Elle s'attache plutôt – et c'est son originalité profonde – à déceler le contenu intrinsèquement social des œuvres et des genres musicaux. De plus, débordant le cadre strictement musical, l'ouvrage d'Adorno s'ouvre constamment vers les horizons d'une philosophie critique de la culture.

« La dimension sociale des œuvres d'art n'est pas seulement leur adaptation aux desiderata externes des commanditaires ou du marché, mais constitue précisément leur autonomie et leur logique immanente. »

Traduit de l'allemand par
Vincent Barras et Carlo Russi

Ouvrage traduit avec le concours du
Centre national du livre, Paris

1994
Format : 14 x 22,2 cm
240 pages
ISBN 978-2-940068-03-6
(2-940068-03-8)
Épuisé

Nouvelle édition revue

2009
Format : 14 x 22,2 cm
224 pages
ISBN 978-2-940068-35-7
26.37 €

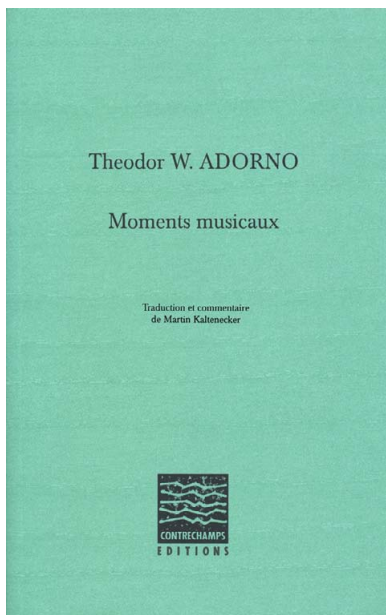
THEODOR W. ADORNO

MOMENTS MUSICAUX

Les différents essais regroupés par Adorno lui-même sous le titre schubertien de « Moments musicaux » appartiennent à des époques très différentes : certains sont des écrits de jeunesse datant de la fin des années vingt et des années trente ; d'autres ont été écrits après la guerre, jusqu'au plus récent publié au début des années soixante. Ils témoignent de l'évolution d'Adorno dans son effort pour articuler la réflexion philosophique et une approche sociologique de la musique à la logique interne des œuvres.

Les sujets traités sont extrêmement divers : Schubert, le style tardif de Beethoven, *Le Freischütz* de Weber, *Les Contes d'Hoffmann* d'Offenbach, *Parsifal* de Wagner, mais aussi le jazz, le *Quintette à vents* de Schoenberg, le *Mahagonny* de Kurt Weill, Krenek, le rapport entre progrès et réaction, etc. Adorno y déploie une pensée engagée, liée à la musique de son temps, mais dans laquelle le passé demeure un enjeu.

Martin Kaltenecker, traducteur de cet ouvrage qu'il a également annoté, propose en fin de volume un commentaire développé et approfondi dans lequel il replace les problématiques abordées dans *Moments musicaux* à l'intérieur du contexte général de la pensée d'Adorno.

Traduction et commentaire de
Martin Kaltenecker

2003

Format : 14 x 22,2 cm

216 pages

ISBN 978-2-940068-19-7

(2-940068-19-4)

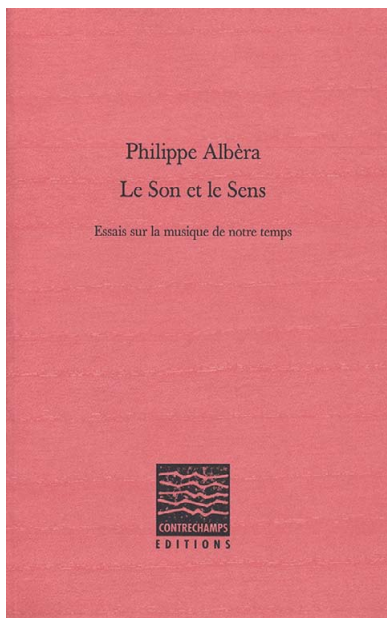
22.31 €

PHILIPPE ALBÈRA

LE SON ET LE SENS

ESSAIS SUR LA MUSIQUE DE NOTRE TEMPS

Parallèlement à son activité au sein de Contrechamps, dont il a été le fondateur et le directeur artistique durant près de trente années, et à un travail d'enseignant au sein des conservatoires de musique, Philippe Albèra (né en 1952) a écrit de nombreux textes sur la musique du *xxe* siècle, sous la forme d'essais, de portraits de compositeurs, de textes de circonstance, ou d'introduction aux programmes de concerts. C'est un choix de ces écrits qui est ici publié. Des études sur les enjeux et la situation de la musique actuelle, sur l'influence des musiques extra-européennes, ou sur les théories d'Ansermet, côtoient des portraits de compositeurs marquants (Ives, Schoenberg, Bartók, Zimmermann, Boulez, Berio, Nono, Kurtág, Holliger, Lachenmann, Nunes, Gervasoni, Jarrell, etc.), et des réflexions sur différentes œuvres. Ces textes, par leur souci de replacer le phénomène musical à l'intérieur d'un contexte historique et d'idées, s'adressent plus encore qu'au spécialiste à l'amateur éclairé ; ils évitent le jargon musical au profit d'une réflexion esthétique approfondie, soucieuse du contenu de la musique de notre temps.

Coup de cœur de l'Académie
Charles-Cros 2008

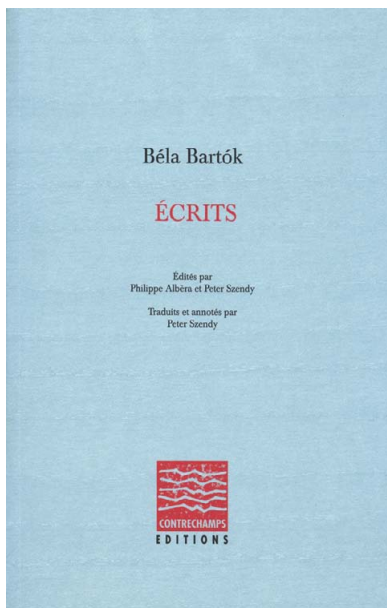
2008
Format : 14 x 22,2 cm
592 pages
ISBN 978-2-940068-31-9
39.55 €

BÉLA BARTÓK

ÉCRITS

Les écrits de Béla Bartók (1881-1945), réunis ici pour la première fois dans leur quasi-intégralité en français, abordent de nombreux thèmes : les orientations de la musique nouvelle, la démarche de compositeurs contemporains comme Strauss, Debussy, Schoenberg, Stravinski, Ravel ou Kodály, la spécificité de la situation hongroise, la présentation de ses propres œuvres, mais aussi les relations entre musique populaire et musique savante, la question de l'atonalité ou celle de la musique mécanique, les problèmes soulevés par le nationalisme et les théories raciales, les rapports de l'art et de l'État...

Dans un style sobre et précis, Bartók défend des positions intransigeantes, parfois virulentes, et qui vont toujours droit à l'essentiel, qu'il s'agisse d'essais développés, de prises de position polémiques, ou de critiques musicales comme celles qui témoignent de la situation en Hongrie dans les années vingt. Tous ces documents, dont beaucoup inédits jusqu'à ce jour en France, sont adossés à l'une des œuvres majeures de la musique du XXe siècle, qu'ils contribuent à éclairer.

Édités par Philippe Albèra et
Peter Szendy
Traduits et annotés par
Peter Szendy

Ouvrage traduit avec le soutien de la
Fondation Leenaards

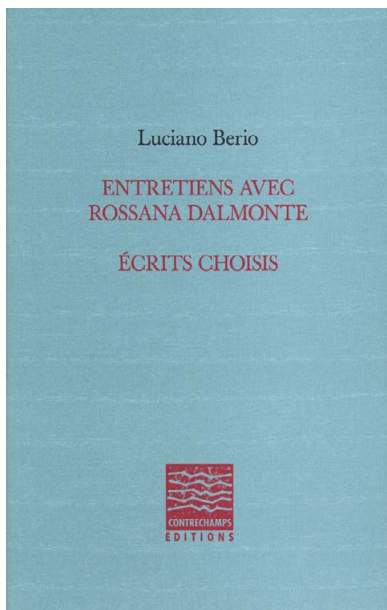
2006
Format : 14 x 22,2 cm
344 + 20 pages
ISBN 978-2-940068-27-2
35.50 €

LUCIANO BERIO

ENTRETIENS AVEC ROSSANA DALMONTE.

ÉCRITS CHOISIS

À travers ses entretiens avec Rossana Dalmonte et ses essais sur la musique, Luciano Berio (1925-2004) fait apparaître la profondeur et la générosité d'une pensée qui s'est développée indépendamment de celle de sa propre génération, et qui embrasse la totalité des formes musicales, au-delà des oppositions entre l'ancien et le nouveau, le savant et le populaire, la musique avant-gardiste et la musique de masse. C'est que Berio vise moins la dimension théorique en soi, se méfiant des formulations trop rigides ou des positions fondées sur des a priori idéologiques, qu'il n'accompagne son travail de compositeur d'une réflexion en actes, puisant à des sources telles que l'anthropologie, l'ethnomusicologie, la linguistique ou la musicologie. Sa lecture des œuvres et des différentes musiques abordées se fait toujours de l'intérieur, mais sans jamais oublier que la musique est un fait social. Elle est parfois violemment critique, voire polémique, mais toujours éclairante, grâce à son ampleur et à sa justesse. Comme l'indique Martin Kaltenecker, traducteur des entretiens, les textes ici rassemblés constituent un document essentiel pour l'histoire de la musique du xxe siècle.

Traduits par Martin Kaltenecker,
Vincent Barras, Jacques Demierre,
Francesca Filo della Torre et Marie-
Charlotte Guillaume

2010

Format : 14 x 22,2 cm

192 pages

Nombreux exemples musicaux

ISBN 978-2-940068-40-1

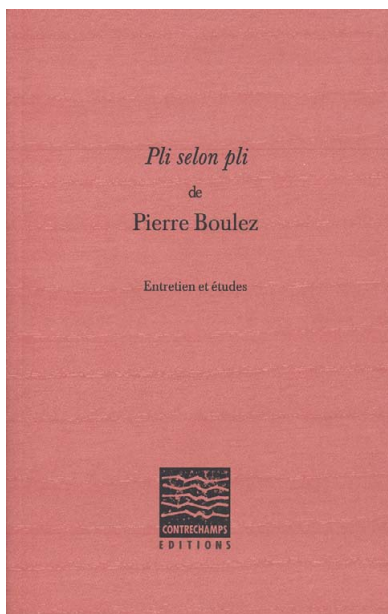
20.28 €

PLI SELON PLI DE PIERRE BOULEZ

ENTRETIEN ET ÉTUDES

Les œuvres et les idées de Mallarmé ont joué un rôle majeur dans l'évolution de Pierre Boulez : fasciné par le poème intitulé *Un coup de dés*, qu'il envisagea de mettre en musique à la fin des années quarante, il fut influencé par sa conception du *Livre* pour sa *Troisième Sonate* et pour *Pli selon pli*. Cette dernière œuvre, objet du présent livre, apparaît comme un aboutissement et une apothéose. Parallèlement, Boulez poursuivait une réflexion théorique qui culmina, au même moment, avec son ouvrage *Penser la musique aujourd'hui*.

Les auteurs de ce livre consacré à l'une des œuvres majeures de la musique des cinquante dernières années présentent différents aspects de cette vaste composition, ainsi que la place qu'occupe la réflexion théorique chez Boulez. Un texte sur les rapports de Mallarmé avec la musique complète cet ouvrage, qui s'ouvre sur un entretien inédit avec Pierre Boulez.

Édité par Philippe Albèra

2003

Format : 14 x 22,2 cm

112 pages, 12 planches hors-texte

ISBN 978-2-940068-23-4

(2-940068-23-2)

17.24 €

PIERRE BOULEZ

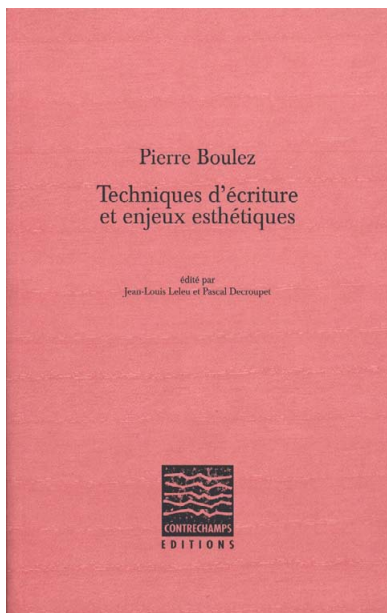
TECHNIQUES D'ÉCRITURE ET ENJEUX ESTHÉTIQUES

Dans cet ouvrage collectif placé sous la direction de Jean-Louis Leleu et Pascal Decroupet, la musique de Pierre Boulez est approchée de façon à la fois analytique et esthétique : l'approche rigoureuse du langage musical conduit à des réflexions sur ses enjeux.

Les différents auteurs nous font entrer dans l'atelier du compositeur, éclairant ses procédés d'élaboration, les mutations d'une œuvre à l'autre, l'évolution de sa pensée, les projets inaboutis et certains éléments qui l'ont influencé. Sont étudiées en détail des pièces comme le *Livre pour quatuor*, *Le Marteau sans maître*, la *Troisième Sonate pour piano*, *Figures*, *Doubles*, *Prismes*, *Éclat/Multiples* ou *Rituel*, mais aussi des pièces retirées. Il s'agit de contributions originales qui apportent une somme d'informations nouvelles et décisives pour la compréhension d'une pensée musicale ayant marqué en profondeur les cinquante dernières années.

Pour qu'ils soient plus lisibles et plus faciles à consulter, les exemples musicaux et les fac-similés des manuscrits de Boulez ont été gravés sur le CD-ROM joint.

Ce livre fera date, car il comporte des informations tout à fait nouvelles sur les méthodes de composition de Pierre Boulez, et une approche des œuvres fondée sur l'analyse des partitions mais débouchant sur des problématiques esthétiques essentielles. Il marque ainsi un pas décisif dans l'étude du langage d'un des plus importants compositeurs de ces cinquante dernières années.

Édité par Jean-Louis Leleu et
Pascal Decroupet

Ouvrage réalisé dans le cadre des
activités du RITM Université de
Nice – Sophia Antipolis

2006

Format : 14 x 22,2 cm

328 pages, avec CD ROM des
exemples musicaux et des fac-
similés des manuscrits

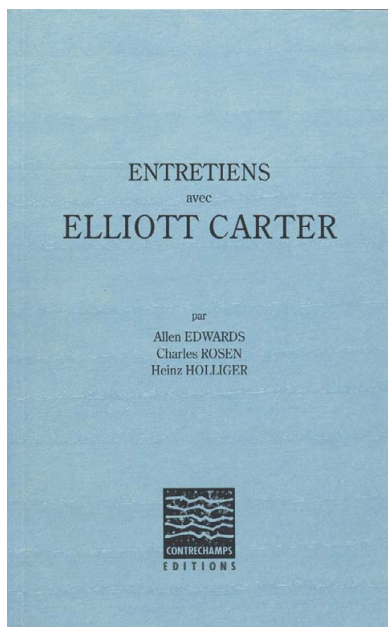
ISBN 978-2-940068-25-8

35.50 €

ALLEN EDWARDS, CHARLES ROSEN,
HEINZ HOLLIGER
ENTRETIENS AVEC ELLIOTT CARTER

Né en 1908, Elliott Carter doit sa vocation de compositeur à son intérêt pour la musique moderne dans les années vingt. Dans ses entretiens avec Allen Edwards, il évoque de nombreux souvenirs rattachés à sa période de formation, décrivant aussi bien la vie artistique du New York des années vingt que le climat très particulier du Paris des années trente, les figures de Charles Ives, Edgard Varèse, Nadia Boulanger ou George Balanchine, et celles de ses collègues Aaron Copland ou Roger Sessions. Il y explique aussi sa manière de travailler, clarifiant les principaux aspects de sa pensée musicale, et décrivant la genèse de certaines de ses œuvres. Avec Charles Rosen et Heinz Holliger, Carter développe de passionnantes réflexions sur son travail de compositeur.

Ces entretiens sont non seulement une source précieuse d'informations sur le compositeur et sur son œuvre, mais aussi une excellente introduction à sa musique.

Traductions de Suzanne Rollier,
Carlo Russi et Daniel Haefliger

Ouvrage publié avec l'aide du
Festival Archipel, Genève

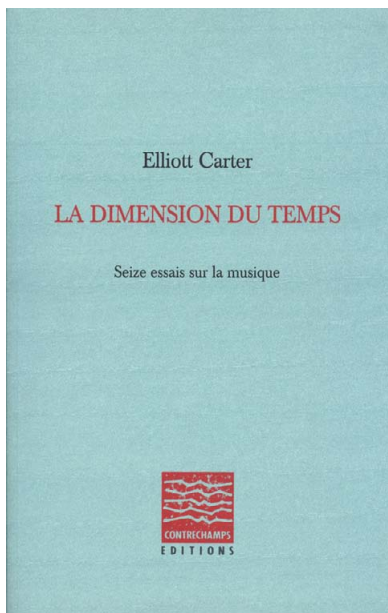
1992
Format : 14 x 22,2 cm
112 pages
ISBN 978-2-940068-02-9
(2-940068-02-X)
13.91 €

ELLIOTT CARTER

LA DIMENSION DU TEMPS

SEIZE ESSAIS SUR LA MUSIQUE

À travers une activité critique qui a commencé en 1937 dans la revue *Modern Music* et qui fut consacrée quasi exclusivement à la musique contemporaine, Elliott Carter n'a cessé de réfléchir aux questions fondamentales de la composition et de l'esthétique musicales. Par ses appréciations sur les œuvres entendues en création, ses hommages à des compositeurs comme Stravinski, Varèse, Ives ou Wolpe, qu'il a bien connus, et ses essais sur le rythme et le temps musical, Carter se situe de façon originale par rapport aux différents mouvements de la musique moderne: les avant-gardes américaine et européenne de la première partie du siècle, le néoclassicisme et le populisme américain des années vingt à quarante, les musiques sérielles et aléatoires de l'après-guerre. Cette traversée de l'histoire est aussi une tentative de définir sa propre position en tant que compositeur américain; au-delà de la «couleur locale», il cherche à penser la tradition américaine en relation avec les mouvements novateurs européens, critiquant au passage le conservatisme institutionnel de son pays. Les écrits d'Elliott Carter éclairent par ailleurs une démarche créatrice d'une richesse et d'une profondeur exceptionnelles, déployée sur plus de cinquante ans. Ce choix d'écrits est paru à l'occasion de son quatre-vingt-dixième anniversaire.

Édité par Philippe Albèra et
Vincent Barras.

Traduit de l'anglais par
Vincent Barras, Dominique Caillat,
Jacques Demierre, Carlo Russi et
John Tyler Tuttle Jr.

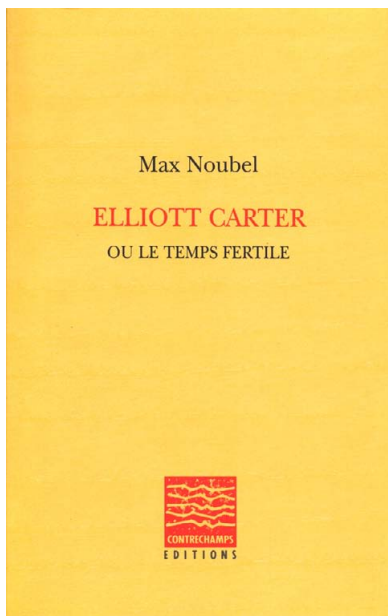
1998
Format: 14 x 22,2 cm
216 pages
Nombreux exemples musicaux
ISBN 978-2-940068-13-5
(2-940068-13-5)
15.46 €

MAX NOUBEL

ELLIOTT CARTER

OU LE TEMPS FERTILE

Ce livre est la première étude d'ensemble publiée en français sur la musique d'Elliott Carter. Max Noubel y décrit les années de formation du compositeur dans le contexte de l'entre-deux-guerres, puis son orientation esthétique solitaire dans le courant des années quarante, qui ouvre à l'une des aventures artistiques les plus fascinantes et les plus fécondes de cette seconde moitié du xxe siècle. Suivant l'évolution même de Carter, chez qui la biographie s'efface progressivement devant la production de plus en plus intense des œuvres, Max Noubel nous fait entrer dans l'atelier du compositeur : il présente les fondements de son langage, ainsi que l'ensemble des pièces écrites sur une période de plus de soixante ans. L'analyse des structures révèle la richesse des significations. Si l'auteur insiste sur la construction du temps et sur les caractères expressifs, c'est que les œuvres de Carter apparaissent sous la forme de récits ou de drames dont les personnages sont les instruments eux-mêmes. Loin de tout dogmatisme, Carter cherche à exprimer l'« homme ondoyant et divers » cher à Montaigne, qui accède à la pleine conscience de lui-même dans le dialogue ou la confrontation avec ses partenaires. La construction du temps, à travers l'écriture musicale, est alors construction de liberté. C'est en quoi le temps cartérien est un temps fertile. Ce livre est précédé, en guise de préface, d'un entretien avec Pierre Boulez.

Prix des Muses 2001

2000

Format : 14 x 22,2 cm

324 pages

Nombreux exemples musicaux et illustrations

ISBN 978-2-940068-17-3

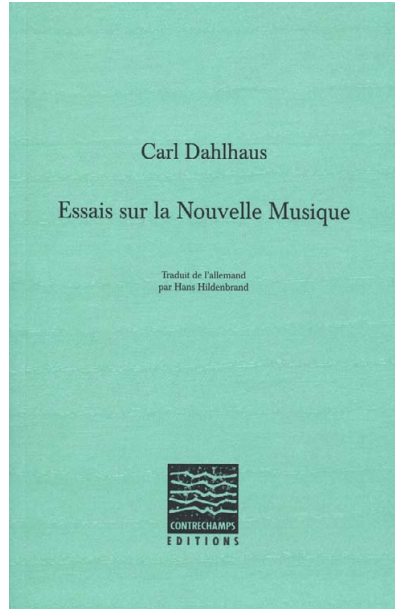
(2-940068-17-8)

21.64 €

CARL DAHLHAUS

ESSAIS SUR LA NOUVELLE MUSIQUE

Ce volume regroupe tous les essais de Carl Dahlhaus sur la Nouvelle Musique publiés entre 1965 et 1971. Ils traitent des problématiques soulevées par la musique de l'après-guerre, sous un angle tantôt technique, tantôt esthétique, tantôt sociologique. Les questions du rythme, du timbre, de la notation, du matériau, de la forme croisent ainsi les concepts d'avant-garde et d'œuvre autonome, les problèmes du sens et du non-sens, de la musique engagée, des genres musicaux... La méthode de ce musicologue aux connaissances encyclopédiques vise à cerner aussi objectivement que possible une notion, une idée, une œuvre ou une tendance tout en les replaçant dans un vaste contexte esthétique et historique. Elle se présente ainsi comme une médiation indispensable entre les œuvres proprement dites, les conceptions qui leur sont liées, et une réception riche de sens. «La réflexion qui s'attache à la musique, ou même à la littérature, n'est aucunement étrangère à la musique: elle en fait partie en tant qu'événement historique, voire en tant qu'objet de perception. Ce qui se perçoit de la musique dépend, en partie, de ce qu'on a lu à son propos.»

Traduit de l'allemand
par Hans Hildenbrand

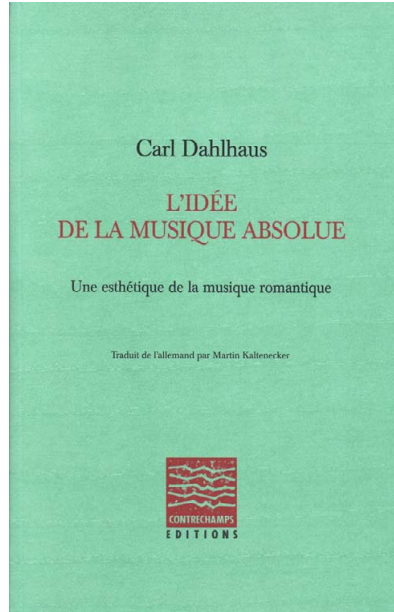
2004
Format : 14 x 22,2 cm
248 pages
ISBN 978-2-940068-24-1
(2-940068-24-0)
20.28 €

CARL DAHLHAUS

L'IDÉE DE LA MUSIQUE ABSOLUE

UNE ESTHÉTIQUE DE LA MUSIQUE ROMANTIQUE

C'est avec les œuvres de Haydn, Mozart et Beethoven, qualifiées de «romantiques» par E. T. A. Hoffmann au début du XIXe siècle, que la musique instrumentale a supplanté la musique vocale. Ainsi est née, en relation avec l'ensemble des conceptions philosophiques, esthétiques et poétiques du Romantisme, l'idée d'un art musical «autonome», d'une «musique absolue» dont les significations n'étaient plus liées à un texte ou à une fonction. Carl Dahlhaus retrace l'histoire d'un concept qui est au fondement de notre culture musicale, et ce, à partir des textes fondateurs de Tieck et Wackenroder, Hoffmann, Herder, Novalis ou Schlegel, jusqu'au symbolisme français de Mallarmé et Valéry, en passant par les réflexions théoriques de Wagner, Schopenhauer, Hegel, Nietzsche et Hanslick. Il souligne ce que cette conception de la musique doit à la quête romantique de l'Absolu, à une métaphysique de l'art où les idées philosophiques et théologiques sont réinterprétées à l'intérieur du médium artistique. Cet ouvrage du musicologue allemand replace les questions musicales dans le mouvement général de la pensée, et éclaire la généalogie de nos idées contemporaines sur l'œuvre, la forme du concert, et la signification de la musique, idées qui sont devenues, dans bien des cas, une «seconde nature».

Traduit de l'allemand par
Martin Kaltenecker

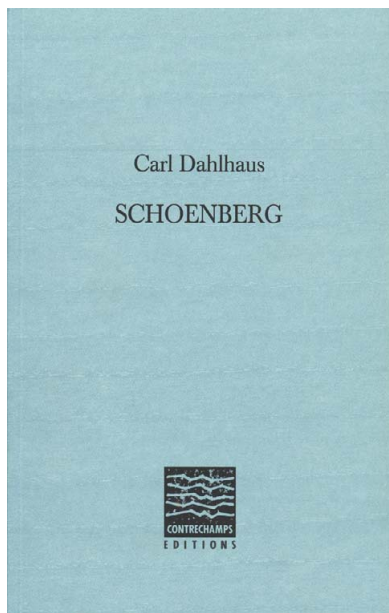
Ouvrage publié avec le concours
du Centre National du Livre, Paris

1997, réédition 2006 en fac-similé
Format : 14 x 22,2 cm
160 pages
ISBN 978-2-940068-12-8
(2-940068-12-7)
15.52 €

CARL DAHLHAUS

SCHOENBERG

À travers une série d'essais écrits entre 1964 et 1988, Carl Dahlhaus aborde les différents aspects de l'œuvre et de la pensée d'Arnold Schoenberg. Sa réflexion porte aussi bien sur les dimensions strictement compositionnelles que sur des questions esthétiques. C'est ainsi qu'il s'attache aux idées de « musique à programme », « variation développante », « prose musicale », comme aux questions liées à l'atonalité et au dodécaphonisme, ainsi qu'aux relations de Schoenberg avec la tradition et aux polémiques qu'il a suscitées. Les textes esthétiques situent le compositeur dans un vaste horizon historique, philosophique et musical. Les analyses font apparaître la cohérence des œuvres en s'attachant avant tout au sens musical. Les concepts et les idées sont inscrits dans une perspective historique, épistémologique et musicale qui en éclaire avec précision la signification. Ces essais constituent une somme et une référence indispensable, s'agissant d'un compositeur qui est une figure dominante de ce siècle, et qui a bouleversé nos conceptions de la musique.

Édité par Philippe Albèra et
Vincent Barras

Traductions de Vincent Barras,
Eeva et Tiina Hyvärinen,
Dominique Leveillé et Peter Szendy

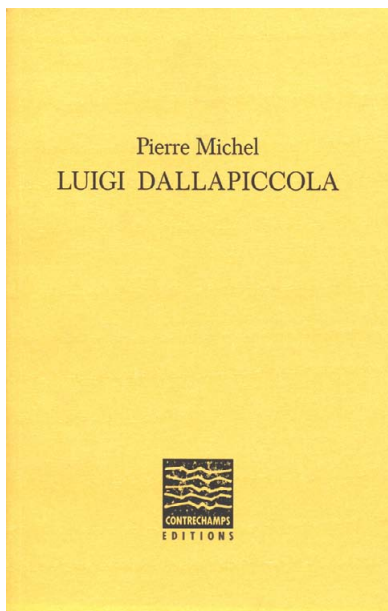
Ouvrage publié avec le concours
du Centre National du Livre, Paris

1997
Format: 14 x 22,2 cm
328 pages
Nombreux exemples musicaux
ISBN 978-2-940068-11-1
(2-940068-11-9)
23.19 €

PIERRE MICHEL
LUIGI DALLAPICCOLA

Luigi Dallapiccola (1904-1975) appartient à une génération intermédiaire entre celle de Webern, Stravinski ou Bartók, et celle de Boulez, Nono ou Berio. Comme son contemporain Bernd Alois Zimmermann, il a forgé son style au gré d'une évolution solitaire, rompant dans les années trente à la fois avec le vérisme et le néoclassicisme qui dominaient la scène musicale italienne, et dans le domaine politique avec le fascisme. La modernité de l'écriture, chez lui, est inséparable d'un engagement humaniste – l'œuvre est témoignage. Par sa position historique, son indépendance et son exigence tant humaines que stylistiques, il fut le modèle de toute une génération de compositeurs italiens de l'après-guerre. Mais en même temps, son œuvre est restée marginale, et elle demeure mal connue.

Pierre Michel, dans ce livre qui est la première publication sur Dallapiccola en français, replace le compositeur dans son contexte historique, avant d'aborder certains aspects de son style; cet ouvrage comporte de nombreux documents inédits, ainsi qu'un catalogue détaillé des œuvres, une bibliographie et une discographie.

Ouvrage publié avec le concours de
la SACEM

1996

Format : 14 x 22,2 cm

176 pages

Nombreux exemples musicaux et
illustrations

ISBN 978-2-940068-08-1

(2-940068-08-9)

18.55 €

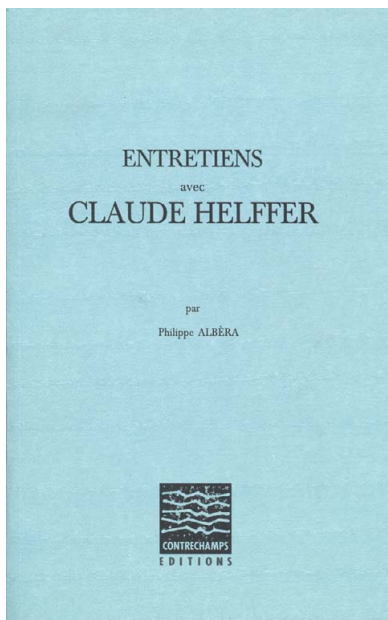
PHILIPPE ALBÈRA

ENTRETIENS AVEC CLAUDE HELFFER

Claude Helffer, né en 1922 à Paris, fait partie de ces interprètes d'exception qui accompagnent et suscitent la création, témoins actifs d'une époque et médiateurs privilégiés entre les compositeurs et le public. Élève de Robert Casadesus (pour le piano) et de René Leibowitz (pour l'écriture), diplômé de l'École Polytechnique, engagé dans les combats de son temps comme dans les différents mouvements de la création musicale, Claude Helffer a mené une grande carrière de soliste, sans négliger les ensembles de musique contemporaine (il participa à l'aventure du Domaine Musical dès ses débuts) ni la musique de chambre. Il a créé un grand nombre d'œuvres, certaines ayant été composées à son intention, et il est devenu l'interprète de prédilection de certains compositeurs comme Boulez ou Xenakis.

Il retrace ici sa trajectoire, livrant ses convictions et ses souvenirs, développant sa conception de l'enseignement, parlant des compositeurs qu'il a fréquentés, racontant son travail avec des chefs illustres. C'est à la fois le portrait d'un musicien inspiré, passionné, généreux, et celui d'une époque foisonnante qu'il a marquée de sa personnalité.

Ce livre contient une bibliographie, une discographie et une liste des œuvres dédiées à Claude Helffer.

Ouvrage publié avec l'aide de la
Fondation des Treilles

1995

Format : 14 x 22,2 cm

160 pages

16 illustrations (noir et couleur)

ISBN 978-2-940068-04-3

(2-940068-04-6)

18.55 €

CLAUDE HELFFER

QUINZE ANALYSES MUSICALES

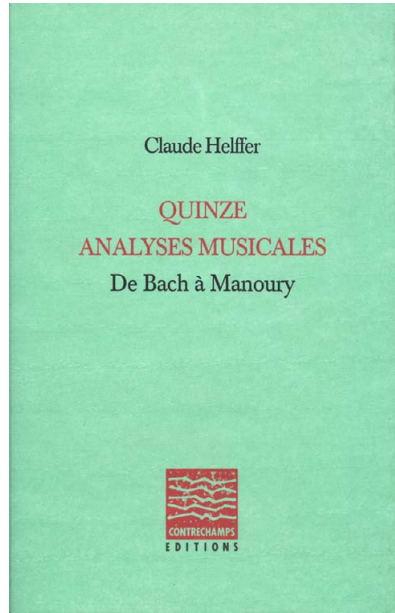
DE BACH À MANOURY

Claude Helffer a non seulement créé de nombreuses œuvres du répertoire contemporain, il a aussi déployé tout au long de sa carrière une intense activité pédagogique. Ceux, nombreux, qui ont suivi ses cours, gardent le souvenir d'un équilibre rare entre la compétence et l'enthousiasme, la précision et la passion. Ce livre voudrait fixer de tels moments. L'approche de l'instrumentiste, contrairement à celle du musicologue, vise la réalisation pratique; l'analyse ne constitue pas une fin en soi, mais le moyen d'assimiler l'œuvre pour en faire une expérience vécue. Ainsi, la mise en évidence d'une structure compositionnelle s'accompagne-t-elle ici de conseils pragmatiques et de considérations plus générales.

Claude Helffer parcourt l'histoire de la musique pour clavier, depuis Johann Sebastian Bach jusqu'à Philippe Manoury, dans un langage simple et vivant, et il donne à la fin quelques conseils pour l'approche d'une œuvre nouvelle, son « discours de la méthode » en quelque sorte.

Œuvres analysées :

- Johann Sebastian Bach
Partita n° 2 BWV 826
- Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate en ré majeur K. 311
- Ludwig van Beethoven
Sonate opus 10 n° 3
Sonate opus 109
- Robert Schumann
Fantaisie opus 17
- Frédéric Chopin
Ballade n° 4 opus 52
- Claude Debussy
Images (deuxième série)
- Arnold Schoenberg
Trois pièces opus 11
Suite opus 25

- Anton Webern
Variations opus 27
- Pierre Boulez
Première Sonate
Deuxième Sonate
- Karlheinz Stockhausen
Klavierstück IX
- Philippe Manoury
Cryptophonos

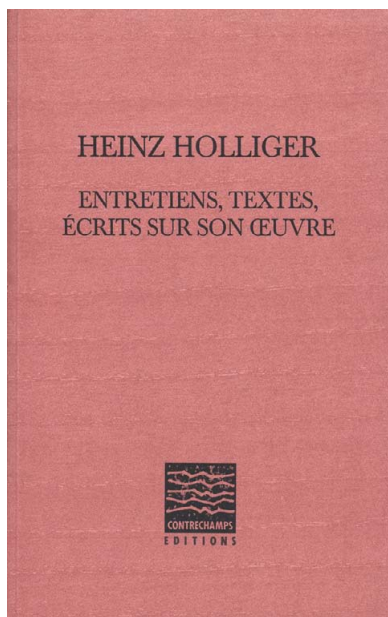
Ouvrage publié avec l'aide de la
Fondation des Treilles.

2000, réédition 2006 en fac-similé
Format : 14 x 22,2 cm
224 pages
Nombreux exemples musicaux
ISBN 978-2-940068-14-2
(2-940068-14-3)
17.04 €

HEINZ HOLLIGER

ENTRETIENS, TEXTES, ÉCRITS SUR SON ŒUVRE

Né en 1939, Heinz Holliger a mené de front des études de composition, de hautbois et de piano à Berne, à Paris et à Bâle. Titulaire de plusieurs prix internationaux, virtuose unanimement célébré, il mène également une carrière importante de chef d'orchestre. En tant que compositeur, il a réalisé très tôt une synthèse originale entre les héritages de Berg et de Bartók, entre le structuralisme boulézien et l'expérimentation radicale du matériau instrumental. Mélange de rigueur extrême et d'expressivité exacerbée, la musique de Holliger va toujours aux limites de l'expression; hantée par les images de la folie et de la mort, elle est chargée de significations existentielles, nourrie par la présence de figures visionnaires et par le destin des exclus de la société. «Pour moi, la composition est comme un voyage dans un territoire inconnu.» C'est à poser quelques balises sur un tel chemin que ce livre s'attache, à travers un long entretien avec le compositeur, ses propres textes, une série d'études sur ses œuvres (de Peter Szendy, Philippe Albèra, Clytus Gottwald, Roman Brotbeck, Kristina Ericson, Michel Rigoni, Jürg Stenzl, John E. Jackson, Bernhard Böschenstein) et quelques témoignages (de György Ligeti, Elliott Carter, Helmut Lachenmann, Pierre Boulez, Vinko Globokar et Aurèle Nicolet). Ce livre comprend un catalogue des œuvres, une bibliographie et une discographie.

Traductions de Philippe Albèra, Vincent Barras, Carlo Russi, Christel Monaco, Isabelle Lekieffre, Olivier Mannoni, Virginie Bauzou, Peter Szendy et Martin Kaltenecker

1996

Format : 14 x 22,2 cm

332 pages

Nombreux exemples musicaux et illustrations

ISBN 978-2-940068-07-4

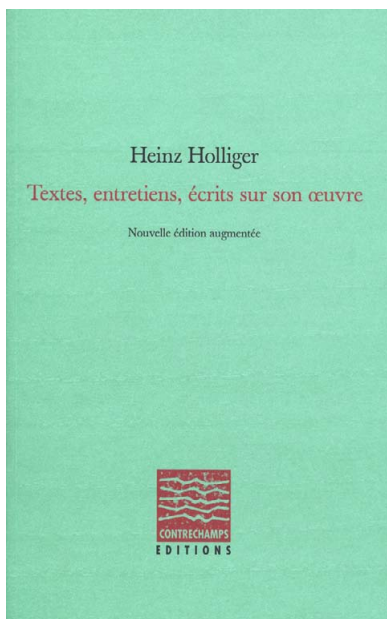
(2-940068-07-0)

Épuisé

HEINZ HOLLIGER

TEXTES, ENTRETIENS, ÉCRITS SUR SON ŒUVRE

Si Heinz Holliger (né en 1939) s'est acquis une réputation mondiale en tant que hautboïste, incitant les plus grands compositeurs de son époque à écrire pour lui et à renouveler ainsi le répertoire de son instrument, son activité de compositeur est restée longtemps mal connue, surtout hors des pays germaniques. Il apparaît toutefois comme l'une des personnalités dominantes de sa génération, son œuvre, abondante et originale, étant l'une des plus fascinantes de la musique d'aujourd'hui. Le volume qui lui avait été consacré il y a plus de dix ans par Contrechamps, désormais épuisé, méritait d'être repris et augmenté, afin de tenir compte des nombreuses pièces nouvelles composées entretemps. Ainsi, aux textes du compositeur et aux études signées Peter Szendy, Roman Brotbeck, Kristina Ericson, Michel Rigoni et Philippe Albèra s'ajoutent de nouveaux essais de Roman Brotbeck et de Clytus Gottwald consacrés à des œuvres récentes, l'entretien initial avec Philippe Albèra étant augmenté et le catalogue des œuvres entièrement mis à jour.

Nouvelle édition augmentée

2008

Format : 14 x 22,2 cm

400 pages

Nombreux exemples musicaux et illustrations

ISBN 978-2-940068-30-2

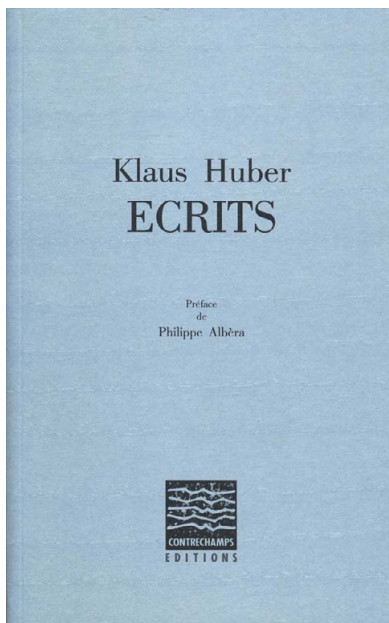
32.45 €

KLAUS HUBER

ÉCRITS

Klaus Huber, compositeur suisse né en 1924, est l'une des grandes figures de la musique actuelle. Compositeur radical, il refuse l'idée de «l'art pour l'art» («Je propose : pas de musique pure.») au profit d'une musique engagée dans les problématiques de son époque. C'est pourquoi, dans la plupart de ses textes, il s'interroge avant tout sur le sens et la fonction de la musique, comme dans «Fin ou tournant : où est l'avenir ?», ou dans «L'art comme bouteille à la mer». Pour cela, il n'hésite pas à s'aventurer dans les domaines de la philosophie, de la théologie et de la politique. Le compositeur est un témoin de son temps : sa musique est un acte de résistance. Elle est à la fois expérience intérieure – à travers la méditation, la leçon des mystiques – et acte de solidarité envers les plus démunis, dont l'œuvre reflète et dénonce la condition. L'un de ses essais s'intitule significativement «Au nom des opprimés». Ces textes éclairent ainsi le sens des œuvres elles-mêmes.

Ce volume regroupe la plupart des écrits de Klaus Huber et comprend un entretien inédit, ainsi que des notices sur ses œuvres et une analyse de *Pro-tuberanzen*. S'y ajoutent un catalogue des œuvres, une bibliographie et une discographie.

Préface de Philippe Albèra

Traductions de Vincent Barras,
Olivier Mannoni et Straco

Ouvrage publié avec l'aide de la
Fondation Pro Helvetia et de la Ville
de Genève

1991

Format : 14 x 22,2 cm

196 pages

ISBN 978-2-940068-01-2

(2-940068-01-1)

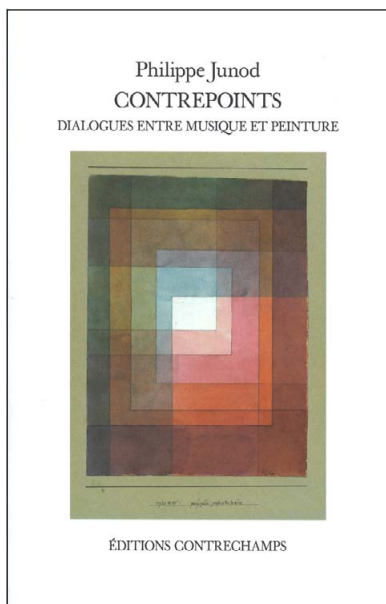
18.55 €

PHILIPPE JUNOD

CONTREPOINTS

DIALOGUES ENTRE MUSIQUE ET PEINTURE

Les convergences entre arts du temps et de l'espace sont plus actuelles que jamais. Rencontres, doubles vocations, collaborations, influences, transpositions, métissages divers caractérisent l'esthétique de notre temps, dont l'ouverture multimédia s'affirme comme un refus du purisme des générations précédentes. Mais le phénomène ne date pas d'hier, et la modernité se teinte parfois d'archaïsme. C'est Stendhal qui nous a légué la manie des comparaisons entre peintres et compositeurs, et les permanences sont nombreuses et significatives, qui vont des origines pythagoriciennes de la musique des sphères aux racines romantiques du musicalisme. Cette quête de correspondances, expression d'une nostalgie de l'unité perdue, s'oriente tantôt vers le domaine des synesthésies et du mythe de l'audition colorée, tantôt vers celui des proportions harmoniques, où l'analogie musicale s'insinue dans les théories picturales. La peinture elle-même n'y échappe guère, et Bach et Wagner sont sans doute les musiciens qui ont le plus souvent nourri l'imaginaire des artistes. C'est à diverses facettes de ce dialogue séculaire que sont consacrés ces essais.

2006

Format : 14 x 22,2 cm

224 + 4 pages

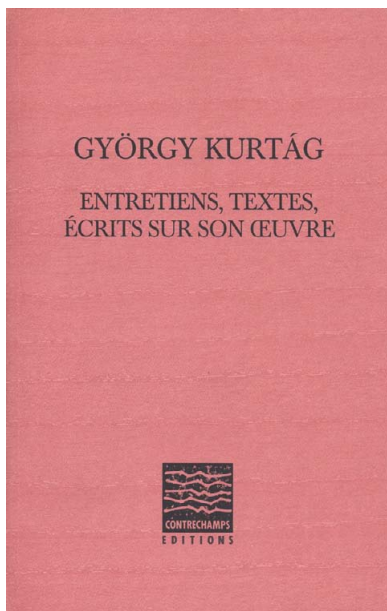
ISBN 978-2-940068-28-9

27.38 €

GYÖRGY KURTÁG

ENTRETIENS, TEXTES, ÉCRITS SUR SON ŒUVRE

Né en 1926, György Kurtág est apparu tardivement sur la scène ouest-européenne : contrairement à Ligeti, il était en effet resté dans sa Hongrie natale, où son enseignement de la musique de chambre a marqué durablement plusieurs générations d'interprètes. Dans ce livre, on trouvera l'ensemble des textes et entretiens de Kurtág lui-même, dont ont sait l'extrême rareté, les témoignages de la chanteuse Adrienne Csengery (qui créa les *Messages de feu demoiselle R. V. Trousova*), de la poétesse Rimma Dalos (auteur des textes de cette œuvre), et du compositeur György Ligeti, profondément lié à sa musique et à sa personne. S'y ajoutent des études approfondies d'István Balázs, Peter Szendy, György Kroó et Friedrich Spangemacher sur ses œuvres les plus importantes, ainsi qu'un catalogue de ses œuvres, une bibliographie et une discographie.

Traductions de Mireille T. Tóth, Stella Senes, Peter Szendy, Carlo Russi, Olivier Mannoni, Katia Berger, Dominique Leveillé et Vincent Barras

1995

Format : 14 x 22,2 cm

224 pages

10 illustrations et nombreux exemples musicaux

ISBN 978-2-940068-05-0

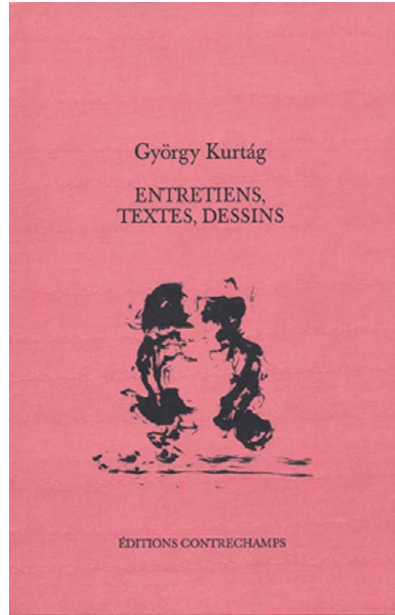
(2-940068-05-4)

Épuisé

GYÖRGY KURTÁG

ENTRETIENS, TEXTES, DESSINS

György Kurtág (né en 1926) a toujours refusé de parler sur la musique, et sur la sienne en particulier. Les témoignages ici rassemblés constituent la totalité de ses interventions verbales: la plupart sont issues d'entretiens; ils constituent un document précieux pour tous ceux qui veulent entrer dans l'univers du compositeur, qu'ils soient interprètes ou auditeurs. Cette parole parfois hésitante est une parole de vérité: l'homme se livre tout entier, laissant apparaître l'univers intérieur qui fonde son œuvre et lui confère une force expressive magnétique. Les trois entretiens avec Bálint András Varga ont été réalisés entre 1982 et 2008. Dans les deux hommages émouvants consacrés à son ami György Ligeti, Kurtág recompose ses souvenirs dans une forme étonnante, et son récit rejoint celui de la grande histoire, si mouvementée pour ces deux compositeurs nés juifs en des temps hostiles, dans une région déchirée entre deux pays et trois cultures, et finalement rejetée de l'autre côté du rideau de fer. On ne peut qu'être touché par l'authenticité de cette parole et fasciné par cette quête inlassable où l'homme se joue tout entier. Le texte s'accompagne de dessins faits par Kurtág lui-même.

Traduits par Mireille T. Tóth,
Peter Szendy, Simon Gallot et
Stella Senes

Ouvrage publié avec l'aide de la
Haute École de musique de Genève

2009

Format: 14 x 22,2 cm

224 + 12 pages

Nombreux dessins, photos et
exemples musicaux

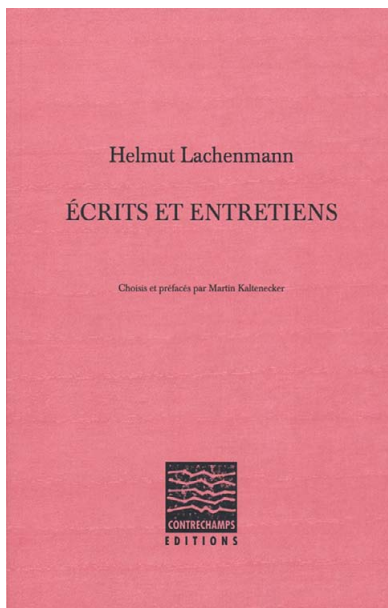
ISBN 978-2-940068-34-0

26.37 €

HELMUT LACHENMANN

ÉCRITS ET ENTRETIENS

Helmut Lachenmann, né en 1935, appartient à une génération qui fut confrontée, dès son apprentissage, au legs de la «musique nouvelle», dominée par l'idée du sérialisme intégral. Il en retint l'idée d'un renouvellement des catégories de la pensée et de l'écoute, et ses années de formation auprès de Luigi Nono le sensibilisèrent aux significations sociales qu'elles impliquaient. Mais si Lachenmann s'orienta vers de nouveaux mondes sonores, c'était moins pour y cueillir des «sons neufs et inconnus» que pour y découvrir «de nouveaux sens, une nouvelle sensibilité à l'intérieur de nous-mêmes, une perception transformée». Celle-ci rejaillit sur les musiques les plus familières, qu'il s'agit de redécouvrir «comme un monde qui soudain sonne de manière étrange». L'esprit critique, ici, naît de la révolte contre le cours du monde. La réflexion est intimement liée au travail de création, les motifs éthiques et esthétiques se nourrissant mutuellement. Les textes présentés ici témoignent d'un tel engagement, qu'ils soient analytiques ou esthétiques, qu'ils traitent de Beethoven, Wagner, Mahler, Webern ou de ses propres pièces, dont certaines sont étudiées en détail. La musique et le métier de compositeur y apparaissent comme une «expérience existentielle».

Choisis et préfacés par
Martin Kaltenecker

Traduits par Nicolas Donin,
Martin Kaltenecker, Jean Lauxerois,
Olivier Mannoni, Michel Pozmanter,
Yves Saint-Amant, Peter Szendy

2009

Format : 14 x 22,2 cm

288 pages

Nombreux exemples musicaux

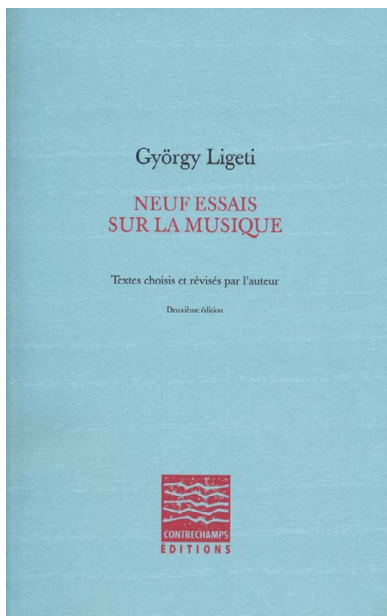
ISBN 978-2-940068-33-3

33.47 €

GYÖRGY LIGETI

NEUF ESSAIS SUR LA MUSIQUE

Ces *Neuf essais sur la musique*, écrits entre 1957 et 1991, ont été choisis par le compositeur parmi une grande quantité de textes liés à son activité créatrice : ils ont été choisis en fonction de l'éventail de leurs préoccupations et de leur pertinence théorique, et ils couvrent une période allant de 1957 à 1991. Par l'originalité et la profondeur de leurs propos, ils représentent une contribution majeure à la réflexion sur la musique de notre temps. Ils abordent les différentes dimensions du phénomène musical et les différents aspects de la pensée compositionnelle, de la dissonance chez Mozart jusqu'aux problématiques de la musique électronique, de l'harmonie chez Webern ou de l'automatisme sériel chez Boulez jusqu'à une conception renouvelée de la forme, du langage et de la notation. À partir de ces différents sujets, Ligeti parvient à une synthèse, à un élargissement et à un dépassement des catégories de pensée élaborées durant les années cinquante, avec un esprit ouvert et résolument non dogmatique, qui s'accompagne d'une rigueur extrême. Si les problématiques abordées ici ne se réfèrent pas directement aux œuvres de Ligeti, elles y renvoient pourtant constamment et en éclairent l'arrière-fond conceptuel.

Traduit de l'allemand par
Catherine Fourcassié

Traduit et publié avec le concours du
Centre National du Livre, Paris

2001
Format : 14 x 22,2 cm
216 pages
Nombreux exemples musicaux
ISBN 978-2-940068-15-9
(2-940068-15-1)
Épuisé

Deuxième édition

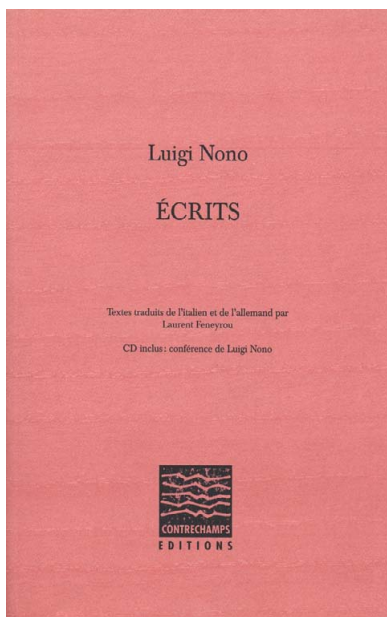
2010
208 pages
Nombreux exemples musicaux
ISBN 978-2-940068-36-4
20.28 €

LUIGI NONO

ÉCRITS

Tout au long de sa vie, Luigi Nono (1924-1990) a défendu l'idée selon laquelle la musique la plus avancée devait être aussi une musique engagée dans son temps. La sienne est nourrie par l'esprit de la résistance antifasciste en Italie, élargie aux luttes contre toutes les formes de domination et d'impérialisme dans le monde. Les moyens nouveaux, ceux du sérialisme puis ceux de la technologie, visent une forme d'utopie sensible à travers laquelle se dessine la possibilité d'une autre société et d'un « homme nouveau ». Jusqu'ici, on connaissait les textes dans lesquels Nono traite des questions esthétiques et musicales, même si celles-ci sont toujours traversées chez lui par des considérations politiques. Mais Nono a écrit une quantité considérable d'autres textes qui, après sa mort, ont été regroupés et archivés. Certains sont liés à son activité politique : reportages, prises de position, polémiques, interventions... D'autres traitent de la musique : conférences, présentations, préfaces, discussions... Ils sont publiés ici pour la première fois en français, de même que les textes connus ont été repris à partir des versions originales, permettant d'enrichir considérablement l'image d'un compositeur qui compte parmi les personnalités les plus importantes de son époque.

Cette édition a été réalisée par Laurent Feneyrou, qui a traduit lui-même l'ensemble des textes. Elle comporte le CD d'une conférence donnée par Luigi Nono à la Salle Simón I. Patiño de Genève, lors d'un concert Contrechamps, le 17 mars 1983.

Nouvelle édition française de
Laurent Feneyrou basée sur
l'édition italienne d'Angela Ida
De Benedictis et de Venerio Rizzardi

Textes traduits de l'italien et de
l'allemand par Laurent Feneyrou

Coup de cœur de l'Académie
Charles-Cros 2008

Prix des Muses 2008

2007

Format : 14 x 22,2 cm
720 pages + CD audio
ISBN 978-2-940068-29-6
47.67 €

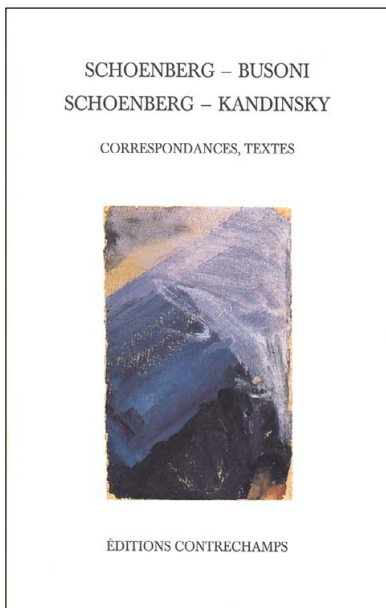
SCHOENBERG – BUSONI

SCHOENBERG – KANDINSKI

CORRESPONDANCES, TEXTES

Les correspondances de Schoenberg avec Busoni (dès 1909) et avec Kandinsky (dès 1911) sont des documents exceptionnels sur les plans humain, artistique et musical. Schoenberg y dévoile, à proprement parler, la véritable théorie esthétique de l'atonalité, insistant sur le rôle central de l'inconscient et sur le sens de l'harmonie nouvelle.

Il défend face à Busoni la cohérence de son style, discutant âprement la transcription de la *Deuxième pièce pour piano* opus 11 réalisée par celui-ci. Avec Kandinsky, il discute la question du « constructif » et de l'« illogique » dans l'art, ainsi que la préparation de l'*Almanach* et de l'exposition du *Blaue Reiter*. L'échange porte aussi sur la guerre, la religion et la question juive, et il fournit toutes sortes d'informations sur la biographie de leurs auteurs. C'est enfin le portrait de trois créateurs de premier plan, engagés dans le renouveau artistique de l'avant et de l'après-guerre. L'édition des lettres est enrichie de différents textes de Schoenberg (« Conférence de Breslau », « Garantir la paix »), de Busoni (« Matinée Schoenberg », « Appel dans la revue *Pan* », « La mort de Boccioni à la guerre », plus quelques lettres) et de Kandinsky (« Commentaires sur le *Traité d'harmonie* de Schoenberg », « Les Tableaux de Schoenberg »). S'y ajoutent deux introductions détaillées de Jelena Hahl-Koch et de Philippe Albèra.

Traductions de Daniel Haefliger, Antoine Courvoisier, Edna Politi, Philippe Albèra, Carlo Russi, Olivier Mannoni et Vincent Barras

Ouvrage publié avec la participation de la Loterie romande et de Médecine & Hygiène, Genève, et avec le concours du Centre National du Livre, Paris

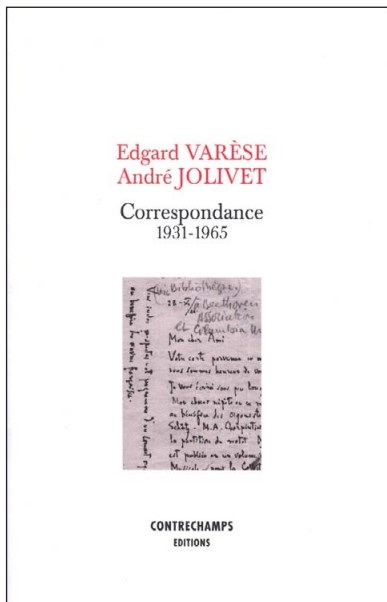
1995
Format : 14 x 22,2 cm
248 pages
21 illustrations (noir et couleur)
ISBN 978-2-940068-06-7
(2-940068-06-2)
30.61 €

EDGARD VARÈSE – ANDRÉ JOLIVET

CORRESPONDANCE

1931 – 1965

Né en 1883 à Paris, mort en 1965 à New York, Varèse a traversé son siècle comme un marginal et un solitaire, selon le mot de Pierre Boulez. Son œuvre, coupée de ses racines (ses pièces de jeunesse ont toutes disparu), se dresse comme un bloc erratique, loin d'une époque marquée par le néoclassicisme : elle est novatrice et radicale. Le compositeur a rêvé d'une musique autre : son catalogue, bref et intense, n'en est que la partie la plus audible. Varèse fut par ailleurs très actif à l'intérieur de la société américaine, où il s'engagea pour la musique contemporaine. Sa correspondance avec André Jolivet, qui fut l'un de ses rares élèves et son ami, constitue un document inestimable pour approcher son univers intellectuel et sensible ; on saisit, dans ses propos souvent abrupts, la force de caractère d'un homme dont l'œuvre, en ouvrant des voies nouvelles, a aimé l'avenir. L'édition de ces lettres, qui couvre la période 1931-1965, a été établie par Christine Jolivet-Erliv ; elle est complétée par une série de documents qui en éclairent la pensée.

Édition établie, annotée et présentée
par Christine Jolivet-Erliv

Ouvrage publié avec l'aide de la
SACEM

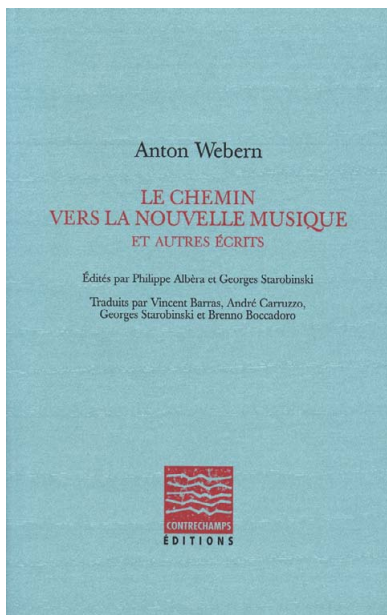
2002
Format : 22,2 x 28,7 cm
232 pages
Nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940068-20-3
(2-940068-20-8)
24.34 €

ANTON WEBERN

LE CHEMIN VERS LA NOUVELLE MUSIQUE

ET AUTRES ÉCRITS

Les conférences que Webern prononça en 1932 et 1933 à Vienne dans un appartement privé étaient destinées à un public non spécialisé à qui le compositeur voulait expliquer le chemin parcouru jusqu'à la musique de douze sons. Loin de présenter le sérialisme comme une rupture avec le passé, Webern s'attache au contraire à dégager ce qui, à travers lui, permet d'accomplir la plus haute tradition de la musique occidentale, depuis le chant grégorien et la polyphonie de la Renaissance jusqu'à l'époque moderne. S'il démontre comment la tonalité s'est progressivement désagrégée, il insiste sur la permanence des formes et des techniques d'écriture anciennes, et par-dessus tout, souligne l'exigence de cohérence, nécessaire pour que les œuvres soient compréhensibles. En ce sens, ces conférences constituent une magnifique introduction à la musique du *XXe* siècle. Elles sont présentées ici dans une traduction nouvelle et complétées par tous les autres écrits de Webern, depuis l'introduction de sa thèse de doctorat sur Isaac jusqu'aux analyses de quelques-unes de ses œuvres, en passant par diverses considérations sur Schoenberg et un bref hommage à Adolf Loos. Deux études critiques de Georges Starobinski et Philippe Albèra, codéiteurs des textes, complètent ce volume.

Édités par Philippe Albèra et
Georges Starobinski

Traduits par Vincent Barras, André
Carruzzo, Georges Starobinski et
Brenno Boccadoro

2008

Format : 14 x 22,2 cm

192 pages

Nombreux exemples musicaux

ISBN 978-2-940068-32-6

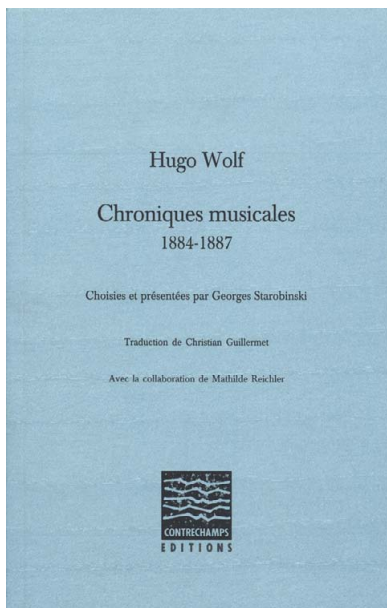
19.27 €

HUGO WOLF

CHRONIQUES MUSICALES

1884-1887

Les critiques publiées par Hugo Wolf entre 1884 et 1887 sont des textes de combat : au nom de l'esthétique de Liszt et Wagner, dont les œuvres sont élevées au pinacle, Wolf combat le classicisme brahmisien, mais aussi la médiocrité et la vanité des compositeurs, des interprètes et des critiques avec des mots d'une exceptionnelle dureté. « Celui qui combat pour la justice et la vérité et part en campagne contre le mensonge a tendance pour ainsi dire à s'échauffer. [...] La vérité ne parle pas la langue de la courtoisie... » La critique esthétique, liée au débat de l'époque entre musique à programme et musique absolue, s'accompagne de nombreuses remarques éclairantes sur l'art du chant et se double d'une critique sociologique visant les institutions viennoises et leur public, en particulier celui de l'Opéra. Dans une langue imagée et emportée, pleine de poésie, d'humour et d'ironie, celui qui allait devenir l'un des plus grands compositeurs de lieder défend une très haute idée de l'art que l'on retrouvera peu après chez Schoenberg, avec les conséquences que l'on sait.

Chroniques choisies et présentées
par Georges Starobinski

Traduction de Christian Guillermet

Avec la collaboration de
Mathilde Reichler

2004

Format : 14 x 22,2 cm

288 pages

Nombreuses illustrations

ISBN 978-2-940068-21-0

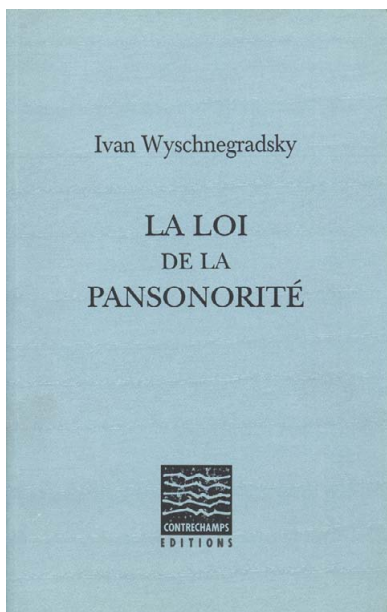
(2-940068-21-6)

23.33 €

IVAN WYSCHNEGRADSKY

LA LOI DE LA PANSONORITÉ

Né en 1893 à Saint-Pétersbourg, Ivan Wyschnegradsky n'a cessé de mener conjointement la composition musicale et l'élaboration d'une pensée théorique. C'est à partir du faisceau des questions véhiculées par la musique atonale que vont naître les positions de l'ultrachromatisme. Plus particulièrement, c'est dans les années 1910-1920, situées avant la systématisation sérielle de l'École de Vienne, que l'évolution du langage musical draine une sensibilité déterminante pour l'élaboration de l'idée de pansonorité. Dès 1913, Wyschnegradsky, alors âgé de vingt ans et déjà conquis par Scriabine, entreprend de formuler sa vision de l'univers et commence à développer ses premières théories musicales. Le projet de *La loi de la pansonorité* débute en 1924 et s'étendra par phases successives jusqu'à la version finale de 1953. Wyschnegradsky ouvre la théorie et la philosophie musicales à un concept d'espace entièrement nouveau. Il ne s'agit pas de l'espace physique, géométrique ou acoustique, mais d'une spatialisation de la matière sonore, d'un plan atomistique et spatial de la pensée du sonore qui préfigure l'idée de synthèse avant la lettre. Pensée hors cloisonnements, transgressant les compartimentages culturels hérités du XIXe siècle, *La loi de la pansonorité* réalise, dans un élan de constructivité, l'étonnante rencontre d'un matérialisme de la pensée avec une théorie de l'intuition et de la création.

Texte édité par Pascale Criton et Franck Jedrzejewski

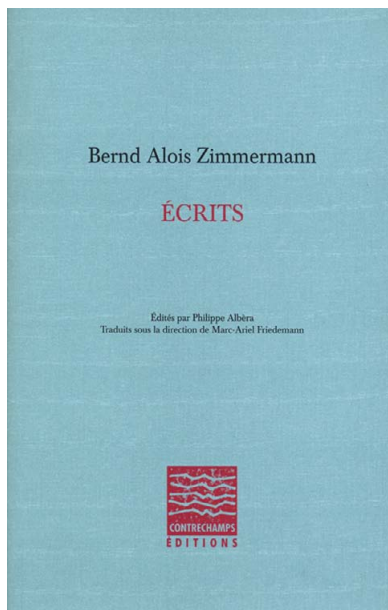
Ouvrage publié avec l'aide de la Belaïeff-Stiftung-Köln, de la SACEM et de l'Association Ivan Wyschnegradsky – Paris

1996
Format : 14 x 22,2 cm
336 pages
Nombreux exemples musicaux
ISBN 978-2-940068-09-8
(2-940068-09-7)
Épuisé

BERND ALOIS ZIMMERMANN

ÉCRITS

La publication de la quasi-intégralité des textes de Bernd Alois Zimmermann (1918-1970) constitue le portrait intérieur d'un compositeur qui est une figure essentielle – une figure tragique – de l'histoire musicale récente. Le «Reich millénariste» lui «ayant volé sa jeunesse», il affronte, à travers son *Journal* et ses premiers textes critiques, un passé douloureux, et tente de tracer son propre chemin dans l'Allemagne délabrée et chaotique de l'après-guerre. Lié au mouvement de la jeune génération, Zimmermann garde pourtant avec elle ses distances, occupant dans le paysage contemporain une place singulière et solitaire. Dans les essais qui jalonnent tout son parcours créateur, il expose sa philosophie de la musique, fondée sur une conception du temps réunissant toutes les époques et ouvrant à un pluralisme stylistique contrôlé par une écriture extrêmement stricte, et il réfléchit aux liens qui unissent la musique aux autres arts, défendant l'intégrité et la liberté du travail compositionnel, au besoin en pratiquant «l'invective». En annexe, nous publions quelques lettres autour de l'affaire des *Soldats*, son œuvre majeure, exemple du théâtre total dont il avait défendu l'idée, miroir sans concession de son époque.

Édités par Philippe Albèra

Traduits sous la direction de
Marc-Ariel Friedemann

Prix des Muses 2011

Pour son travail d'éditeur sur les
Écrits de Bernd Alois Zimmermann,
Philippe Albèra a obtenu le Prix de
la Fondation Hans et Gertrud Zender
Happy New Ears 2011.

2010

Format : 14 x 22,2 cm

344 pages

Nombreuses illustrations

ISBN 978-2-940068-37-1

42.60 €

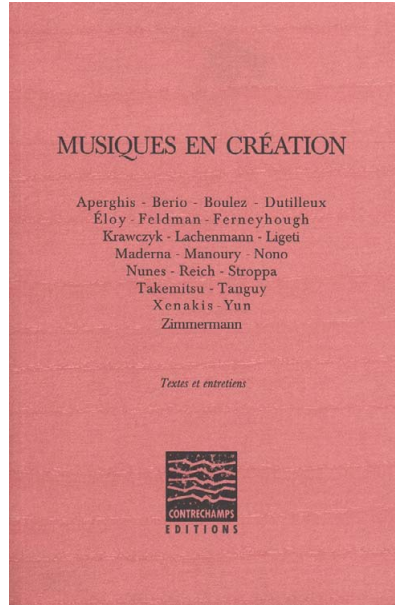
MUSIQUES EN CRÉATION

APERGHIS, BERIO, BOULEZ, DUTILLEUX, ÉLOY, FELDMAN, FERNEYHOUGH,
KRAWCZYK, LACHENMANN, LIGETI, MADERNA, MANOURY, NONO, NUNES,
REICH, STROPPA, TAKEMITSU, TANGUY, XENAKIS, YUN, ZIMMERMANN

La situation de la musique actuelle est faite de la coexistence des tendances les plus diverses; la multiplication des enjeux les plus contradictoires rend impossible toute synthèse. Par ailleurs, la place de la création dans la société et dans le contexte intellectuel de la fin du siècle oscille entre reconnaissance institutionnelle et indifférence. Dans une telle situation, la parole des compositeurs, dans sa diversité et sa spontanéité, est de la plus grande importance. Elle est la source première, faisant apparaître le contexte d'idées, de représentations et de sensibilité à l'intérieur duquel sont nées les œuvres.

Les textes et les entretiens publiés ici permettent à la fois d'entrer dans l'atelier de la création et reflètent la diversité des approches, des références, et des points de vue. On y retrouve plusieurs générations de compositeurs qui ont marqué leur temps, que ce soit à travers l'expérience sérielle, la recherche électroacoustique, le théâtre musical ou la musique répétitive.

Ce panorama de la création musicale, édité à l'origine en 1989 avec le Festival d'Automne à Paris, a été republié à l'occasion des vingt ans de Contrechamps.

Édité par Philippe Albèra

Introduction de Philippe Albèra.
Traductions de Carlo Russi,
Jacques Demierre, Mariène Raiola,
C. Caspar, C. Fernandez et
Serge Grunberg

1997

Format : 14 x 22,2 cm

192 pages

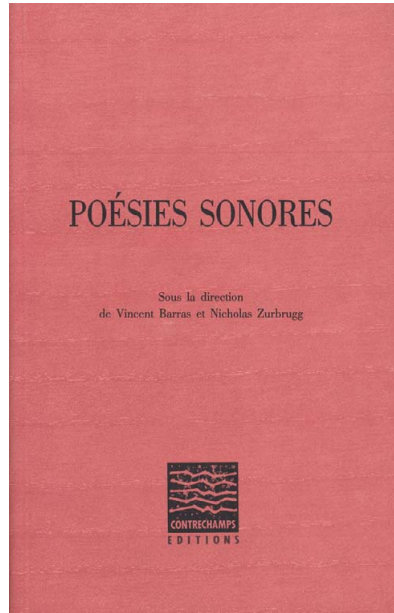
ISBN 978-2-940068-10-4

(2-940068-10-0)

15.46 €

POÉSIES SONORES

Les poésies sonores : phénomènes esthétiques nouveaux, peu connus parce que difficilement localisables sur la carte des différents domaines traditionnels de l'art. Pourtant, leur position sur la limite fluctuante et vivante qui définit les genres est idéale, ne serait-ce que pour mieux en souligner les virtualités ou les contradictions latentes. C'est ce qu'affirment avec force les contributions originales ici réunies, déclarations ou manifestes poétiques, analyses littéraires ou musicales, articles historiques, entretiens avec quelques-uns des protagonistes les plus significatifs du moment. Les poésies sonores apparaissent ainsi moins comme des genres hybrides, tenant de la poésie et de la musique, que comme foyers de créativité suscitant à la fois un questionnement sur notre tradition et des pratiques artistiques par essence prospectives.

Édité par Vincent Barras et
Nicholas Zurbrugg

Traductions de Thierry Baud,
Vincent Barras, Anne Lavanchy,
Paule Paparou-Laplace,
Dominique Caillat et
Bruno Rudolf von Rohr

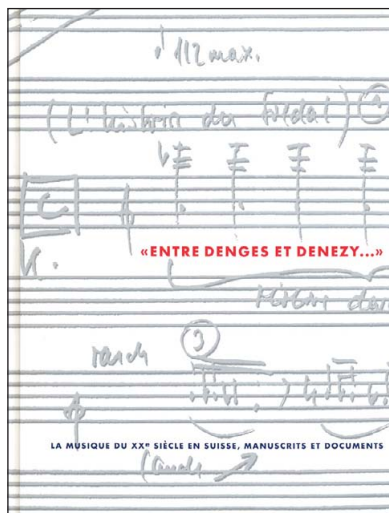
Ouvrage publié avec le concours
du Centre National des Lettres à
Paris et du Fonds Rapin à Genève

1993
Format : 14 x 22,2 cm
280 pages
ISBN 2-940068-00-3
Épuisé

«ENTRE DENGES ET DENEZY»

LA MUSIQUE DU XXe SIÈCLE EN SUISSE, MANUSCRITS ET DOCUMENTS

Cet ouvrage richement illustré présente les multiples aspects de la vie musicale en Suisse au XXe siècle. Les compositeurs qui y sont nés, depuis Honegger ou Frank Martin jusqu'à Jarrell, Skrzypczak ou Furrer, en passant par Huber, Holliger, Kelterborn, Wildberger ou Lehmann, y côtoient ceux qui s'y sont réfugiés, comme Stravinski, Bartók, Scherchen ou Adolf Busch. L'étude des différentes tendances esthétiques, avec des témoignages provenant des compositeurs eux-mêmes, croise celle des institutions et des personnalités qui leurs sont liées : l'action de Paul Sacher à Bâle, aussi bien dans le domaine de la musique ancienne que dans celui de la musique contemporaine (avec notamment les cours de Boulez, Stockhausen et Pousseur dans les années soixante), la politique des radios, celle d'Ernest Ansermet à Genève ou de Hermann Scherchen à Winterthour, le rôle des Fêtes populaires, etc. La richesse des nombreuses contributions, qui s'appuient sur des manuscrits et des documents originaux, reproduits dans l'ouvrage, permet de retracer un moment de l'histoire musicale européenne vue à travers l'activité d'un pays où se sont écrites des pages essentielles et où se sont joués tous les conflits du siècle.

Édité par Ulrich Mosch, en collaboration avec Matthias Kassel

Fondation Paul Sacher à Bâle et Contrechamps

2001

Format : 22,2 x 28,7 cm

480 pages

Nombreuses illustrations (noir et couleur)

ISBN 978-2-940068-18-0

(2-940068-18-6)

48.68 €

À PARAÎTRE

PHILIPPE ALBÈRA

LA MUSIQUE DE STEFANO GERVASONI

REGARDS CROISÉS SUR

BERND ALOIS ZIMMERMANN

ACTES DU COLLOQUE DE STRASBOURG 2010

Luciano Berio

Textes de Luciano Berio et
Edoardo Sanguineti.
Études de Rossana Dalmonte,
Niva Lorenzini,
David Osmond-Smith,
Philippe Albèra et Jacques Demierre.

N° 1, 1983
Format: 15,5 x 22,5 cm
204 pages
Épuisé

Schoenberg-Kandinsky

Textes de Arnold Schoenberg et
Vassily Kandinsky.
Études de Jelena Hahl-Koch,
Carl Dahlhaus, Dora Vallier,
Pierre Boulez, Philippe Albèra et
Jacques Demierre.

N° 2, 1984
Format: 15,5 x 22,5 cm
184 pages
Épuisé

Avant-garde et tradition

Textes de György Ligeti,
York Höller, Brian Ferneyhough,
Mauricio Kagel, Wolfgang Rihm,
Luca Lombardi, Hugues Dufourt et
Pablo Ortiz.

Études de Philippe Albèra,
Philippe Dinkel, Giselher Schubert,
Jürg Stenzl, Carl Dahlhaus,
François Decarsin et
Albrecht Riethmüller.

N° 3, 1984
Format: 15,5 x 22,5 cm
141 pages
7.73 €

Opéra

Textes de Theodor W. Adorno,
Kurt Weill, Luigi Nono,
Bernd Alois Zimmermann,
Mauricio Kagel, Henri Pousseur,
György Ligeti, Luciano Berio et
Edoardo Sanguineti.
Études de Philippe Albèra,
Giselher Schubert, Jürg Stenzl,
Jacques Demierre, Edna Politi et
Pierre Michel.

N° 4, 1984
Format: 15,5 x 22,5 cm
158 pages
Épuisé

Bernd Alois Zimmermann

Textes de Bernd Alois Zimmermann
Études de Philippe Albèra,
York Höller, Luca Lombardi,
Carl Dahlhaus, Christof Bitter,
Klaus Ebbeke et Laurence Helleu.

N° 5, 1985
Format: 15,5 x 22,5 cm
152 pages
Épuisé

Musiques nord-américaines

Textes de Aaron Copland,
Elliott Carter et Steve Reich
Études de Jacques Demierre,
Walter Zimmermann,
Susan Blaustein, Martin Brody,
Monika Fürst-Heidtmann,
Herbert Henck, Pascal Aquien,
Vincent Lajoinie, Vincent Barras,
Charles Rosen, Clytus Gottwald,
Thomas Kellein, Christopher Fox et
Pablo Ortiz.

N° 6, 1986
Format: 15,5 x 22,5 cm
198 pages
7.73 €

Charles Ives

«Essais avant une sonate»
«La musique et son futur»
Avec des études de
Philippe Albèra, Vincent Barras,
André Kaenel, Giselher Schubert,
Wofgang Rathert et
Nachum Schoffman.

N° 7, 1987
Format: 15,5 x 22,5 cm
190 pages
7.73 €

Brian Ferneyhough

Textes de Brian Ferneyhough.
Études de Philippe Albèra,
Klaus K. Hübler,
Claus-Steffen Mahnkopf,
Clytus Gottwald, James Erber,
Richard Toop, Magnus Andersson et
Paul Griffith.

N° 8, 1988
Format: 15,5 x 22,5 cm
181 pages
Épuisé

Karlheinz Stockhausen

Textes de Karlheinz Stockhausen.
Études de Philippe Albèra,
Theodor W. Adorno,
Étienne Darbellay et Herbert Henck.

N° 9, 1988
Format: 15,5 x 22,5 cm
193 pages
Épuisé

Musiques électroniques

Jacques Demierre, Jon Appleton,
Konrad Boehmer, Gerald Bennett,
Hugh Davies, Klaus Ebbeke,
Susumu Shono, Michael Harenberg,
Carl Dahlhaus, Jean-Claude Risset,
Yori-Aki Matsudaïra, Rainer Boesch,
Pablo Ortiz et Philippe Manoury.

N° 11, 1990
Format: 15,5 x 22,5 cm
164 pages
7.73 €

Composition et perception

Étienne Darbellay,
Anthony Newcomb,
Fred Lerdahl, François Nicolas,
Marcelle Guertin, Irène Deliège,
Abdessadek El Ahmadi,
Erwin Laszlo, Jürg Stenzl,
Jean-Jacques Nattiez,
Pierre-Michel Menger, Simha Arom
et Lev Koblyakov.

N° 10, 1989
Format: 15,5 x 22,5 cm
232 pages
7.73 €

György Kurtág *György Ligeti*

Textes de György Ligeti et
György Kurtág.
Études de Philippe Albèra,
Fred Sallis, István Balázs,
Richard Toop, Deny Bouliane,
Hanspeter Kyburz,
Bálint András Varga,
Rimma Dalos, György Kroó,
Friedrich Spangemacher et
Peter Szendy.

N° 12-13, 1990
Format: 15,5 x 22,5 cm
291 pages et illustrations
Épuisé

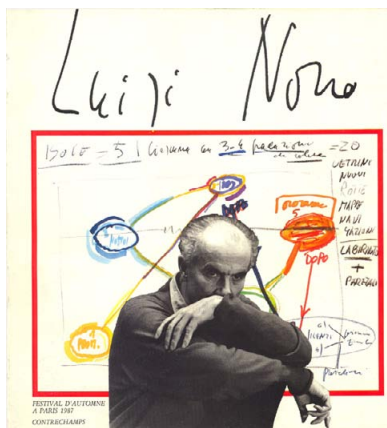

NUMÉROS SPÉCIAUX

Luigi Nono

Textes de Luigi Nono,
Edmond Jabès et Massimo Cacciari.
Études de Philippe Albèra,
István Balázs, Massimo Mila,
Ivanka Stoianova, Jürg Stenzl,
Doris Döpke, Giovanni Morelli,
Michele Bertaglia, Marco Biraghi,
Hans-Peter Haller, Claudio Abbado et
Renzo Piano.

Revue Contrechamps
Festival d'Automne à Paris, 1988
Format: 22 x 24 cm
223 pages
Épuisé

Die Soldaten de Bernd Alois Zimmermann

Textes de Bernd Alois Zimmermann
et Reinhold Lenz.
Études de Philippe Albèra,
Klaus Ebbecke, Laurence Helleu,
Markus Spiess, Jean-Michel Rabaté et
Jakob Michael.

Revue Contrechamps/Musica 88/
Dernières Nouvelles d'Alsace, 1988
Format: 22 x 24 cm
196 pages
Épuisé

Karlheinz Stockhausen

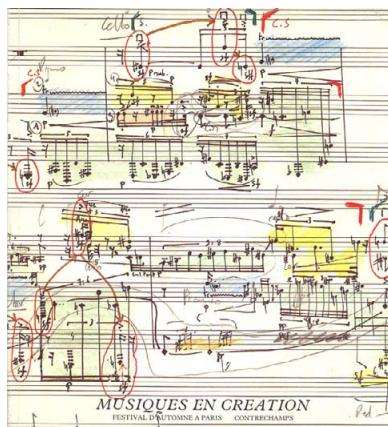
Textes de Karlheinz Stockhausen,
Emmanuel Nunes et
Brian Ferneyhough.
Études de Philippe Albèra,
Bernard Heidsieck,
Robert Piencikovski, Michael Kurtz,
François Nicolas.

Revue Contrechamps
Festival d'Automne à Paris, 1988
Format: 22 x 24 cm
127 pages
Épuisé

NUMÉROS SPÉCIAUX

Musiques en création

Textes de Georges Aperghis,
Luciano Berio, Pierre Boulez,
Silvano Bussotti, Henri Dutilleux,
Jean-Claude Éloy, Morton Feldman,
Brian Ferneyhough, Mauricio Kagel,
Frank Krawczyk,
Helmut Lachenmann,
Marcel Landowski, György Ligeti,
Bruno Maderna, Philippe Manoury,
Luigi Nono, Emmanuel Nunes,
Steve Reich, Marco Stroppa,
Tōru Takemitsu, Éric Tanguy,
Iannis Xenakis, Isang Yun,
Bernd Alois Zimmermann,
Philippe Albèra, Jacques Demierre,
Peter Eötvös, Diego Masson,
Quatuor Arditti, Albert Ayma,
Giselher Schubert, Susumu Shono,
Christian Corre, Carl Dahlhaus et
Francine Markovits.

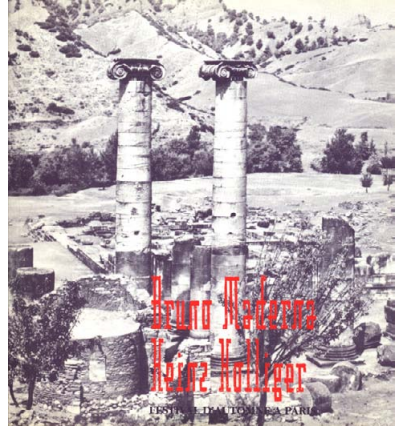
Revue Contrechamps
Festival d'Automne à Paris, 1989
Format: 22 x 24 cm
208 pages
Épuisé

NUMÉROS SPÉCIAUX

Bruno Maderna *Heinz Holliger*

Textes de Bruno Maderna,
Heinz Holliger, Friedrich Hölderlin et
Nelly Sachs.

Études de Philippe Albèra,
Massimo Mila, George Stone,
Alan Stout, Hermann Scherchen,
Luigi Rognoni, Jean Lefebvre,
Mario Baroni, Peter Eötvös,
Francesca Magnani,
Maurizio Romito,
Giordano Montecchi,
Tiziano Popoli, Peter Szendy et
John E. Jackson.

Revue Contrechamps
Festival d'Automne à Paris, 1991
Format: 22x24 cm
160 pages
Épuisé

Éditions Contrechamps
www.contrechamps.ch
editions@contrechamps.ch

Distribution mondiale (sauf Suisse):
Les Belles Lettres
25 rue du Général-Leclerc
F-94270 Le Kremlin-Bicêtre
Téléphone + 33 1 45 15 19 90
Télécopie + 33 1 45 15 19 99
Les prix indiqués tiennent compte de
la TVA à 7%

Distribution en Suisse :
Servidis
Chemin des Chalets, 7
CH-1279 Chavannes-de-Bogis
Téléphone + 41 22 960 95 25
www.servidis.ch

Impression des ouvrages des
Éditions Contrechamps:
Médecine + Hygiène, Genève