

EDISON DENISOV

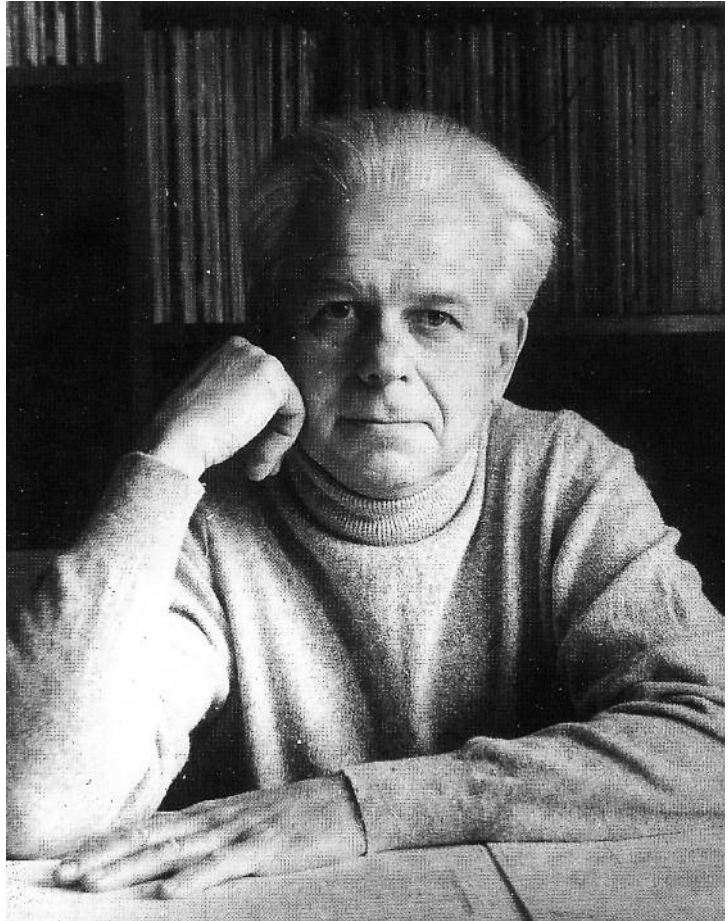

Photo : Victor BAGENOV

Gérard Billaudot Éditeur

MARS 1998

Edison DENISOV

Catalogue des œuvres
Catalogue of works
Werkverzeichnis
Catalogo de obras

Gérard Billaudot Éditeur

14 rue de l'Echiquier - 75010 PARIS - FRANCE
Tél. : (33) 01.47.70.14.46 - Télécopie : (33) 01.45.23.22.54

EDISON DENISOV (1929-1996)

Edison Denisov est l'un des représentants les plus significatifs de la musique russe contemporaine. Né à Tomsk, en Sibérie, il fait ses études universitaires en tant que mathématicien et se spécialise en analyse de fonctions. Edison Denisov ne commence ses études de musique qu'à seize ans, en apprenant d'abord à jouer de la mandoline, de la guitare, de la clarinette et du piano. Il compose ses premiers Opus très tôt, les envoyant à Chostakovitch qui l'encourage à approfondir ses études et à entrer au Conservatoire de Moscou. C'est Vissarion Chebaline, compositeur méconnu mais remarquable professeur, qui lui apprend son métier.

Après avoir terminé ses études au Conservatoire en 1959, Edison Denisov étudie en profondeur la musique occidentale du XXème siècle (qui était mise en marge de la culture soviétique officielle et par conséquent interdite au Conservatoire) avec la Nouvelle Ecole Viennoise, Bartok, Stravinsky, Hindemith, etc.

Dans ses premières œuvres (1961-1968), il a surtout exploré la technique de série où l'on peut voir parfois l'influence de la deuxième Ecole Viennoise. Mais le principe sériel, chez Denisov, ne devient jamais dominant et ne s'applique qu'en tant que moyen d'organisation du matériau parmi les autres. A ses débuts, il se limita uniquement à la musique de chambre et montra un langage très personnel dans *Soleil des Incas*, *Chansons italiennes* ou encore *Pleurs*. Les recherches et analyses d'Edison Denisov ont abouti à toute une série d'articles scientifiques. En 1963, il est le premier, dans le domaine de la musicologie russe, à écrire un ouvrage sur la dodécaophonie et la technique sérielle. A cette époque, l'occident prend connaissance de son œuvre : en 1965, *Soleil des Incas* Opus 1 est programmé à Darmstadt puis à Paris dans Domaine Musical sous la direction de Bruno Maderna.

Au début des années 1970, Edison Denisov s'intéresse aux effectifs importants et compose en 1970 sa première œuvre pour grand orchestre, *Peinture*, dédiée au peintre Boris Birger. On voit dans cette œuvre son style individuel déjà cristallisé, dont les caractéristiques sont les larges espaces sonores tissés par de nombreuses lignes mélodiques, des intonations très expressives, un pointillisme aigü, etc. Puis, l'un après l'autre, naissent des concertos pour des instruments divers ; ce sont souvent des commandes d'interprètes célèbres comme Aurel Nicolet, Heinz Holliger, Jean-Marie Londeix et Edouard Brunner.

A partir des années 1980 commence la période de maturité d'Edison Denisov et il compose ses œuvres les plus significatives : l'opéra *L'écume des jours* d'après Boris Vian, monté à l'Opéra Comique en 1986, *Requiem*, le ballet *Confession* d'après Alfred de Musset, *Première symphonie pour grand orchestre*. Dans toutes ces œuvres, Edison Denisov s'affirme comme un maître de la dramaturgie. *4 jeunes filles* (1986) est le troisième et dernier opéra du compositeur. Ecrit d'après une pièce de Pablo Picasso, il a permis à Edison Denisov de révéler l'aspect pictural de la musique auquel il s'est toujours intéressé. Il fait parallèlement des expériences dans la musique de chambre avec

les effectifs les plus diversifiés et des mélanges instrumentaux inhabituels. Dans certaines de ses œuvres, il s'intéresse à la religion et développe sa propre vision de ce thème éternel : *L'histoire de la vie et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ*, *Lumière paisible*, *Trois fragments du Nouveau Testament*. Mais, au fond, toute la musique d'Edison Denisov est un art spirituel. La symbolique qui évoque les notions intemporelles de la Beauté, du Bien et de la Lumière est toujours présente dans ses œuvres.

Les années 1990 sont particulièrement fertiles et montrent l'art d'Edison Denisov dans toute sa richesse. Des œuvres de longue durée telles que la *Deuxième symphonie*, deux oratorios, plusieurs concertos, dont le *Concert pour flûte, harpe et orchestre* - considéré par le compositeur lui-même comme l'une de ses œuvres les plus réussies - s'ajoutent à des sonates, des cycles vocaux et des pièces plus courtes. La particularité de son œuvre se manifeste dans le lyrisme et la finesse extrême des voix des cordes, dans l'expressivité bouleversante des cuivres et des percussions (*6 pièces*) et dans l'image raffinée de toiles sonores.

Ses deux double concertos diffèrent l'un de l'autre. Le *Concerto pour deux altos, clavecin et cordes* (1984) en un mouvement se rapproche des concertos d'Edison Denisov où les instruments solistes font la réplique à l'orchestre. En revanche, dans le *Concert pour flûte, harpe et orchestre* (1996), commande des Éditions Billaudot pour leur centenaire, les parties sont virtuoses et concertantes.

L'œuvre d'Edison Denisov est étroitement liée à la France. Connaisseur de la littérature française, il a composé entre autres sur des textes de J. de Nerval, C. Baudelaire, G. Bataille et B. Vian. Les commandes qu'il a reçues du Ministère de la Culture, d'orchestre et d'ensembles français, ses relations amicales avec des compositeurs tels que P. Boulez, H. Dutilleux et J. Xenakis, et son travail avec des interprètes français ont intégré Edison Denisov dans la vie musicale française. Il est nommé Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1986 et reçoit le Grand Prix de la Ville de Paris en 1993. En 1990-91, il est invité à travailler à l'IRCAM et compose à cette occasion *Sur la nappe d'un étang glacé*. Sur une commande française, il orchestre et termine *Rodrigue et Chimène* - opéra méconnu de Debussy monté à Lyon en 1993.

Parallèlement, pendant plus de 35 ans, Edison Denisov a enseigné au Conservatoire de Moscou. En 1990, il a pris la direction de l'Association de Musique Contemporaine de Moscou. Il a également été membre correspondant des académies des Beaux-Arts de Bavière et de Berlin.

Edison Denisov est décédé le 24 novembre 1996 à Paris.

Le présent catalogue expose l'œuvre d'Edison Denisov dans sa pluralité : la musique écrite aux différentes périodes de la vie du compositeur s'adresse à des effectifs variés, à des genres traditionnels (musique de chambre, concerto, opéra) ainsi qu'à des nomenclatures non établies (pièces pour cuivres et percussions, clavecin et percussions, variations pour huit flûtes...).

EDISON DENISOV (1929-1996)

Edison Denisov is one of the most significant representatives of contemporary Russian music. Born in Tomsk, Siberia, he studied mathematics at university, specialising in function analysis. Edison Denisov only began to study music at the age of sixteen, at first learning to play the mandolin, guitar, clarinet and piano. He composed his first works very early, sending them to Shostakovich who encouraged him to further his studies and enter the Moscow Conservatory. Vissarion Shebalin, an obscure composer but a remarkable teacher, taught him his trade.

Having finished his studies at the Conservatory in 1959, Edison Denisov embarked on an in-depth study of twentieth-century Western music (then excluded from official Soviet culture and therefore forbidden at the Conservatory) with the New Viennese School, Bartok, Stravinsky, Hindemith, etc.

In his early works (1961-1968), he mainly explored series technique : here, we can sometimes see the influence of the second Viennese School. But the serial principle never came to dominate Denisov's music, it was only applied as one method of organising material among others. In the beginning, he limited himself to chamber music only, displaying a very personal language in *Soleil des Incas*, *Chansons Italiennes* and *Pleurs*. Edison Denisov's research and analysis led to a whole series of scientific articles. In 1963, he was the first person in the field of Russian musicology to write a work on dodecaphony and serial technique. At this time, the West was getting to know his work : in 1965, *Soleil des Incas* Opus 1 was produced at Darmstadt, and then in Paris in *Domaine Musical*, conducted by Bruno Maderna.

At the beginning of the 1970's, Edison Denisov began to take an interest in larger formations and wrote his first work for full orchestra in 1970 : *Peinture*, dedicated to the artist Boris Birger. In this work, we can see his individual style already crystallised ; its characteristics are wide spaces of sound woven by many melodic lines, highly expressive intonations, acute pointillism, etc. Then, one after the other, he produced his concerti for various instruments ; these were often commissioned by famous musicians, such as Aurel Nicolet, Heinz Holliger, Jean-Marie Londeix and Edouard Brunner.

In the 1980's, Edison Denisov's mature period began. He composed his most significant works at this time : the opera *L'écume des jours*, based on the book by Boris Vian and produced at the Opéra Comique in 1986 ; *Requiem* ; *Confession*, a ballet based on the work by Alfred de Musset ; and his *Première symphonie* for full orchestra. In all these works, Edison Denisov stands out as a master of dramatic art. *4 jeunes filles* (1986) was the composer's third and last opera. Based on a play by Pablo Picasso, it allowed Edison Denisov to reveal the pictorial aspect of music which had always interested him. At the same time, he carried out experiments in chamber music with the greatest variety of formations and unusual combinations of instruments. In some of his works, he looked at religion and developed his own version of the eternal theme :

L'histoire de la vie et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, Lumière paisible, Trois fragments du Nouveau Testament. But basically, all Edison Denisov's music is spiritual art. The symbolism which conveys the timeless concepts of Beauty, Good and Light is ever present in his work.

The 1990's were particularly productive, displaying Edison Denisov's art in all its splendour. Long works such as the *Deuxième symphonie*, two oratorios, several concerti including the *Concert for flute, harp and orchestra* - considered by the composer himself as one of his most successful works - joined with sonatas, vocal cycles and shorter pieces. His work stood out in the lyricism and extreme delicacy of the voices of the strings, the stunning expressiveness of the brass and percussion (*6 pièces*) and the refined images of sound canvases.

His two double concerti are not at all alike. In one movement, the *Concerto for two violas, harpsichord and strings* (1981) can be compared to those of his concerti where solo instruments respond to the orchestra. On the other hand, in the *Concert for flute, harp and orchestra* (1996), commissioned by Editions Billaudot for their centenary, the parts are virtuoso and concertante.

Edison Denisov's work is closely linked to France. A connoisseur of French literature, he composed works based on texts by J. de Nerval, C. Baudelaire, G. Bataille and B. Vian among others. The commissions he received from the French Ministry of Culture, from French orchestras and ensembles, his friendly relationship with composers such as P. Boulez, H. Dutilleux and J. Xenakis, and his work with French performing artists all made Edison Denisov a part of French musical life. He was appointed Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres in 1986 and received the Grand Prix de la Ville de Paris in 1993. From 1990 to 1991, he was invited to work at the IRCAM and composed *Sur la nappe d'un étang glacé* for the occasion. Working under a French commission, he orchestrated and completed *Rodrigue et Chimène*, a little-known opera by Debussy which was produced in Lyon in 1993.

Aside from all this, for more than 35 years, Edison Denisov taught at the Moscow Conservatory. In 1990, he became the director of the Moscow Contemporary Music Association. He was also a correspondent member of the Fine Arts Academies of Bavaria and Berlin.

Edison Denisov died on the 24th November 1996 in Paris.

This catalogue presents the work of Edison Denisov in its multiplicity. The music, written at different times in the life of the composer, is for different formations, with traditional styles (chamber music, concerti, opera), as well as non-established types (pieces for brass and percussion, harpsichord and percussion, variations for eight flutes, etc.).

MUSIQUE DE CHAMBRE

DEUX INSTRUMENTS

Trois pièces (1972)

Pour clavecin et percussion.

Première audition le 8 octobre 1983 à Moscou, en Russie, par Valeri Khamichov, clavecin, et Mark Pekarski, percussion.

Durée : 6 mn

En vente.

2 duos (1982)

Pour basson et violoncelle.

Durée : 7 mn

En vente.

Enregistrement CD : ETCETERA KTC 1179 par Alexander Klechevsky, basson, et Alexander Zagorinski, violoncelle.

Paysage au clair de lune (1985)

Pour clarinette et piano.

Première audition le 30 mai 1987 à Saarbruck, en Allemagne, par Eduard Brunner, clarinette, et Yukiko Sugawara, piano.

Durée : 3 mn

En vente dans le recueil «Clarinette vol. 3» de la collection Panorama.

Sonate (1994)

Pour saxophone alto et violoncelle.

Première audition le 1er juillet 1995 à Orsay par Claude Delangle, saxophone, et Vèrèn Westphal, violoncelle.

Durée : 13 mn

En vente.

Enregistrement CD : BIS 765.

Cadences
pour les trois mouvements du
Concerto pour flûte et harpe de W. A. Mozart K 299 (1995)

Pour flûte et harpe.

Première audition le 7 décembre 1997 à Munich, en Allemagne, par Andras Adorjan, flûte, et Xavier de Maistre, harpe.

Durées :

1er mouvement : 1 mn 15 s

2ème mouvement : 1 mn 10 s

3ème mouvement : 50 s

En vente.

TROIS INSTRUMENTS

Trio (1995)

Pour flûte, basson et piano.

Première audition le 29 février 1996 à Moscou, en Russie, par Dmitri Denisov, flûte, Guennadi Matvienko, basson, et Mikhaïl Doubov, piano.

Durée : 13 mn 20 s

En vente.

QUATRE INSTRUMENTS

Silhouettes (1969)

Pour flûte, 2 pianos et percussion.

Première audition le 5 octobre 1969 à Baden-Baden, en Allemagne, par l'ensemble Tomasz Sikorski.

Durée : 13 mn

Partition et parties séparées en vente.

Enregistrement CD : Vista Vera UL 94316.

Archipel de songes (1994)

Pour soprano, flûte, vibraphone et piano.

Poèmes de Jean Maheu.

Première audition le 29 février 1996 à Moscou, en Russie, par Ekaterina Kitchiguina, soprano, Dmitri Denisov, flûte, Vladimir Goloukhov, vibraphone, et Maria Parchina, piano.

Durée : 11 mn 10 s

En vente.

SIX INSTRUMENTS

Naissance du rythme (1994)

Pour 6 percussionnistes.

Commande de l'Etat.

Première audition le 4 octobre 1995 à Strasbourg par Les Percussions de Strasbourg sous la direction de Lorraine Vaillancourt.

Durée : 17 mn

Partition et matériel d'orchestre en location.

MUSIQUE D'ENSEMBLE

Variations sur un thème de Mozart (1990)

Pour 8 flûtes.

Marche des Prêtres extraite de *La flûte enchantée*.

Première audition le 25 janvier 1991 à Munich, en Allemagne, par Andras Adorjan, William Bennett, Michel Debost, Peterlukas Graf, Hiroshi Hari, Maxence Larrieu, Wolfgang Schulz et Ranssem Wilson.

Durée : 10 mn

Partition en vente.

Matériel d'orchestre en location.

6 pièces (1995)

Pour cuivres et percussions.

Première audition le 8 octobre 1995 à Dresden, en Allemagne, par l'ensemble Hz-Brass sous la direction de R. Friedrich.

Durée : 25 mn

Nomenclature des instruments :

4 trp picc, 2 trp en ut, 4 cors en fa, 3 trb,
1 euphonium, 2 tb et 2 perc

Partition en vente.

Matériel d'orchestre en location.

MUSIQUE CONCERTANTE

Concerto (1984)

pour deux altos, clavecin et orchestre à cordes

Première audition le 24 juin 1991 à Amsterdam, aux Pays-Bas, par Nobuko Imaï, Petra Vahle, altos, et le Nieuw Sinfonietta sous la direction de Lev Markiz.

Durée : 32 mn

Partition et matériel d'orchestre en location.

Enregistrement CD : B15 518.

Happy end (1985)

Pour 2 violons, violoncelle, contrebasse et orchestre à cordes.

Première audition le 4 décembre 1989 à Kaliningrad par l'Orchestre Amadeus sous la direction de Valentin Zverev.

Durée : 7 mn

Partition et matériel d'orchestre en location.

Concert (1996)

Pour flûte, harpe et orchestre.

Commande des Editions Billaudot pour la célébration de leur centenaire en 1996.

Première audition le 6 septembre 1996 à Besançon par Marielle Nordmann, harpe, Andras Adorjan, flûte, et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Marek Janowski.

Durée : 27 mn

Nomenclature des instruments :
2 htb, 2 cors et cordes

Partition en vente.

Matériel d'orchestre en location.

OPÉRA

4 jeunes filles (1986)

Pour chœur et orchestre.

D'après la pièce de Pablo Picasso.

Livret d'Edison Denisov.

Première audition le 24 mai 1990 au Théâtre Forum à Moscou, en Russie, par l'orchestre du Théâtre Forum sous la direction de Mikhail Yourovski.

Mise en scène : Arila Ziegert.

Durée : 56 mn

Nomenclature des instruments :
2.1.2.1 - 2.1.1.0 - perc, hp, cel, cemb, pno et cordes

Partition et matériel d'orchestre en location.

ORDRE ALPHABÉTIQUE DES ŒUVRES

	page
A Archipel de songes	9
C Cadences pour les trois mouvements du Concerto pour flûte et harpe de W. A. Mozart K 299	8
Concerto pour deux altos, clavecin et orchestre à cordes	10
Concert pour flûte, harpe et orchestre	11
D 2 duos	7
H Happy end	10
N Naissance du rythme	9
P Paysage au clair de lune	7
Q 4 jeunes filles	11
S Silhouettes	8
6 pièces	10
Sonate	7
T Trio	8
Trois pièces	7
V Variations sur un thème de Mozart	9