
Un souffle nouveau pour un orgue du 21e siècle !
Le nouvel orgue Metzler du Temple allemand de Bienne.
Une présentation par l'organiste titulaire Pascale Van Coppenolle.

En 2006, lorsque Daniel Glaus m'invita pour la deuxième fois à jouer à l'«orgue Renaissance¹» du Temple allemand (*Stadtkirche*), il me présenta le prototype III de ses instruments d'expérimentation. Après son improvisation qui m'avait d'emblée séduite, je lui dis spontanément : «Ligeti tomberait dans tes bras !». En effet, j'entendais la concrétisation sonore

¹ Il s'agit d'un orgue Metzler (conception Daniel Glaus) dit en «nid d'hirondelle», c'est-à-dire accroché au mur nord de la nef de l'église. Inauguré en 1994 il possède, avec ses 9 jeux, deux claviers et pédalier. Le tempérament est mésotonique.

des visions de György Ligeti sur une approche révolutionnaire de l'orgue, formulées et réalisées dans les années 1960.

Ma fascination depuis bien longtemps par de nouvelles possibilités sonores à l'orgue s'était traduite d'une part du fait de ma participation il y a une trentaine d'années aux premiers essais et discussions dans ce sens autour de l'orgue du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles - dessiné par le célèbre architecte Victor Horta - et d'autre part en faisant des recherches sur les nouveaux moyens techniques mis en œuvre depuis la «révolution» des années 1960 provoquée par György Ligeti, Mauricio Kagel et Bengt Hambraeus. Ces recherches se sont cristallisées dans mon mémoire intitulé *L'emploi de l'orgue dans la musique contemporaine* (Cologne, 1993).

Arrivée à Bienne en août 2007 pour prendre la succession de Daniel Glaus (lui-même nommé au *Münster* de Berne), je me trouve face au projet du nouvel orgue, qui devra réaliser l'étape suivante de ses objectifs : le prototype IV, un orgue «à vent dynamique» intégré dans un orgue traditionnel¹, de type baroque d'Allemagne centrale. Je n'avais pas besoin d'être convaincue de la nécessité de poursuivre le projet ! Même s'il y a eu beaucoup de heurts dans l'élaboration concrète de l'instrument, il y a aussi eu des miracles ! L'orgue n'est pas un instrument comme les autres ... Il a toujours été vecteur de révolution : il suffit de voir la variété quasi inépuisable d'instruments à travers les époques et les pays, et d'observer les recherches constantes à travers les siècles pour des développements techniques et sonores.

Le nouvel orgue du Temple allemand de Bienne, basé à la fois sur une solide tradition séculaire et sur des nouvelles possibilités sonores dans le domaine de la microtonalité² (déjà présente dans d'autres traditions culturelles), nous permet de continuer à innover en combinant ces deux sources sonores et de placer l'instrument «orgue» dans une dynamique tout à fait actuelle.

Les claviers Grand-orgue, Positif, Récit et la Pédale du nouvel orgue forment la partie «traditionnelle» de l'instrument, qui reflète les idéaux d'un «orgue Bach». Alors qu'au départ il était question d'un instrument baroque avec *Oberwerk*, la volonté d'affiner les possibilités de dynamique progressive en dialogue avec le 4^e clavier à vent dynamique nous a amenés à inclure le 3^e clavier dans une boîte expressive. De là, il n'y avait plus qu'un pas à faire pour ajouter le minimum de jeux «romantiques» assouplissant le concept. Dans une étape suivante, l'on

¹ Résultat : «deux instruments-en-un», l'orgue à vent dynamique étant installé en clavier supplémentaire aux trois claviers de l'orgue traditionnel.

Des précisions essentielles au sujet de l'orgue à vent dynamique se trouvent au terme de l'article, après la présentation des 49 jeux des «deux instruments-en-un».

² Utilisation d'intervalles plus petits que le demi-ton utilisé dans l'accord tempéré occidental.

ajouta encore un *Winddrossel*¹ (littéralement un «étrangleur de vent») dans la partie traditionnelle de l'orgue (où donc il peut y avoir réduction du vent). Toutes ces possibilités se révèlent aujourd'hui extrêmement précieuses, car elles permettent non seulement un dialogue entre ce qui correspond à deux instruments réunis (orgue traditionnel²/orgue à vent dynamique³), mais aussi un «fondu-enchaîné» sonore très convaincant. Du coup, ce n'est pas seulement l'orgue à vent dynamique qui enrichit l'orgue traditionnel, c'est aussi notre orgue «microtonal» qui se trouve amplifié par les possibilités sonores engendrées par ce *Winddrossel* du Grand orgue.

Sur le plan technique, l'orgue à vent dynamique possède une traction à double balancier. Les tuyaux sont posés sur un sommier à registres conventionnel. L'organiste peut, au moyen de quatre dispositifs :

- changer grâce à un tirant de jeu l'enfoncement de la touche de 0 à 16 mm de profondeur; cela permet un toucher très nuancé avec des gradations dynamiques;
- changer à l'aide d'une pédale le rapport d'ouverture de la soupape (1:2 à 8:1); cela permet de varier l'apport d'air à la soupape;
- réguler à l'aide d'une seconde pédale le vent afin d'obtenir une pression de l'air de 0 à environ 170 mm; (seul élément électronique dans le système, la pédale agit sur un potentiomètre qui régule la quantité d'air).
- agir de façon directe sur le soufflet à l'aide d'un petit levier. Cela permet par exemple des *sforzati*⁴.

Sur le plan architectural, le Service des Monuments historiques du Canton de Berne exigeait un buffet moderne permettant de rendre à nouveau visible la rosace du mur ouest. L'asymétrie de l'édifice du gothique tardif avec sa rosace décentrée a dicté la structure visible du buffet. Le Bureau d'architecture biennois :mlzd a conçu, en accord avec les facteurs d'orgues Matthias et Andreas Metzler⁵, quatre sveltes volumes verticaux et asymétriques, laissant transparaître la lumière colorée de la rosace. Le 4^e clavier (à vent dynamique) est positionné en *Brustwerk* au-dessus de la console, le Positif se cache derrière les lamelles de bois verticales à gauche de la console; le Grand-orgue avec le Principal 16' en

¹ Il s'agit d'un dispositif électronique (potentiomètre) qui réduit la transmission de la qualité d'air.

² Donc les claviers I, II, III et le pédalier.

³ Donc le clavier IV.

⁴ *Sforzato* est un terme musical courant (dans les partitions pour piano, souvent indiqué en «sfz») qui signifie «en renforçant». On l'interprète en général comme un accent musical.

L'orgue ne permet pas de faire pareils accents, mais avec ce dispositif cela devient possible dans une certaine mesure. À l'aide d'un levier actionné par le pied, on peut donner des «à-coups» sur un soufflet, ce qui produit l'effet d'un *sforzato*.

⁵ Orgelbau Metzler AG CH-8953 Dietikon

<http://www.metzler-orgelbau.ch/>

façade est réparti dans les quatre tourelles visibles. À l'arrière siègent le Récit expressif à l'étage inférieur, et la Pédale au-dessus et derrière. Le dépouillement du buffet en chêne naturel contraste volontairement avec les mouvements de l'architecture gothique; les espaces dorés à la feuille dans le socle accentuent l'élancement des tourelles et dialoguent avec le doré de la nouvelle balustrade, celle-ci reprenant à l'inverse le motif «vessie natatoire», familier du style gothique. Témoin encore du passé de la tribune et de son ancien orgue, les anges sculptés par l'artiste bernois Gustave Piguet soutiennent cette balustrade qui dessine un espace libre supplémentaire sur la tribune à la façon d'un encorbellement.

L'église bénéficie d'une acoustique chaleureuse et généreuse, ce dont l'harmonisateur Andreas Metzler a su profiter avec excellence pour développer des qualités sonores exquises et flexibles.

Je souhaite, avec cet instrument unique en Europe, le développement de projets ouvrant les portes à toutes les formes d'art : la littérature, le théâtre, la danse, le film, la peinture, d'autres traditions musicales (musiques orientales, jazz, moderne ...); je souhaite qu'il soit l'humus pour de nouvelles créations en termes de composition musicale, de projets pédagogiques pour les enfants, adolescents, étudiants universitaires, qu'il soit une (re)-découverte pour un nouveau public, tout cela sans jamais manquer une dimension capitale : celle de toucher les cœurs et de nous relier à une énergie spirituelle universelle. L'orgue est un patrimoine collectif, il est donc un instrument populaire, il ne doit pas être réservé à une élite. Sa position «entre ciel et terre» exprimée par la verticalité des tuyaux nous rappelle cet aspect reliant et nous invite au dialogue «inter-humain» et interculturel.

À l'occasion de l'inauguration de l'orgue en novembre 2011, une brochure incluant un DVD bilingue relatant le montage de l'instrument - avec interview des acteurs concernés - a été éditée. Elle est encore disponible au prix de 20 CHF.

Plus d'informations auprès de ce courriel :
pascale.vancoppenolle@ref-bielbienne.ch

Annexe : les 49 jeux du nouvel orgue Metzler op. 647

Hauptwerk I 13 jeux, C-g ^{'''}		Positiv II 10 jeux, C-g ^{'''}	
Praestant en façade dès F	16'	Quintade	8'
Octave	8'	Rohrflöte	8'
Viola	8'	Principal	4'
Flûte harmonique dès f#°	8'	Gemshorn	4'
Hohlflöte Bourdon	8'	Kleingedackt	4'
Octave	4'	Sesquialter	2 2/3' + 1 3/5'
Spitzflöte	4'	Octave	2'
Quinte	2 2/3'	Larigot	1 1/3'

Superoctave	2'	Scharf 4 rgs	1'
Cornet 5 rgs dès c'	8'	Dulcian	8'
Mixtur 4 rgs	1 1/3'	Tremulant	
Fagott	16'	Dynamische Orgel IV 5 jeux, F-f''	
Trompette	8'	Flauto	8'
Schwellwerk III 14 jeux, C-g'''		Octave	4'
Gedackt	16'	Quintade	2 2/3'
Principal C-H avec Holzflöte	8'	Terzade	1 3/5'
Gambe	8'	Windharfe Harpe éolienne	4'
Voix céleste dès c°	8'	Tastentiefgang/Trakturübersetzung/	
Holzflöte	8'	Winddruck/Tritt Balgstösse ¹	
Principal	4'	Pedalwerk 7 jeux réels, C-f'	
Traversflöte	4'	Subbass en prolongation de	32'
Nasard	2 2/3'	Subbass 16'	
Waldflöte	2'	Holzprincipal	16'
Terz	1 1/3'	Subbass	16'
Sifflet	1'	Octavbass	8'
Trompette harmonique	8'	Viola de Hauptwerk	8'
Oboe	8'	Choralbass	4'
Clairon	4'	Rauschpfeife 4 rgs	2'
Tremulant		Posaune	16'
		Trompette	8'

II/I, III/I, III/II; I/P, II/P, III/P; Elektronische Setzeranlage (combineur); Winddrossel²

L'orgue à tuyaux est le seul instrument où l'interprète ne peut pas influencer le son sur tel ou tel jeu/registre. Dès que la touche est enfoncée, une certaine quantité d'air sous pression constante est envoyée au tuyau, de manière à ce qu'un son invariable puisse être tenu à volonté. Cette caractéristique «surhumaine» a fait de l'orgue le Roi des Instruments.

Toutefois, les compositeurs actuels ne travaillent pas qu'avec des sons, mais aussi avec des timbres et des transformations, de sorte qu'ils apprécient de moins en moins cette machine difficilement manipulable. Pour dépasser cette limitation, Daniel Glaus a incité il y a 20 ans déjà au développement d'une technique permettant à l'interprète d'agir sur la quantité et sur la pression du vent dans le tuyau. Ses recherches avec une équipe de facteurs d'orgues ont permis la construction de prototypes (actuellement installés et jouables au *Münster* de Berne) dont la réussite et le caractère novateur ont été largement loués et diffusés dans la presse internationale.

¹ Traductions : tirant pour le réglage de l'enfoncement de la touche/pédale réglant le rapport d'ouverture entre soupape et touche/pédale réglant la pression de l'air/

² Voir les précisions en p. 25.

C'est ainsi qu'on a installé pour la première fois dans l'histoire de l'orgue un système inspiré par ces recherches dans le nouvel orgue du Temple allemand de Bienne, capable de faire entendre les sons partiels inférieurs et supérieurs d'une note, ainsi que tout son spectre sonore depuis le plus doux chuchotement jusqu'à des sons multiphoniques. Cela nous ouvre à un monde sonore complètement nouveau, non seulement autonome, mais aussi associable aux sons classiques.

Pascale Van Coppenolle
