

Les archives Harry Pepl ouvrent au public un patrimoine du jazz européen

Le parcours de Harry Pepl relie plusieurs scènes européennes : avec Benny Goodman à Berlin et à Copenhague, avec Werner Pirchner à Montreux et, en France, au sein du groupe du clarinettiste Michel Portal. Il enregistre pour ECM avec Jack DeJohnette, écrit pour le Kronos Quartet et travaille très tôt avec la guitare MIDI et le piano à commande informatique. Sur www.harrypepl.com, le fonds du guitariste, compositeur et improvisateur autrichien Harry Pepl (1945–2005) devient accessible dans des archives en ligne en développement. Avec 413 documents de presse, 193 œuvres et 114 enregistrements, elles retracent le parcours d'un musicien entre Vienne, Berlin, Montreux, Paris et Copenhague.

« Il y a tant de choses que, lorsque je commence à raconter, tout me tombe sur la tête : tous les sons, toutes les notes, la musique et les expériences - en fait, le monde entier ! »

Harry Pepl, 2005 (Nikolaus Kohler, mémoire universitaire, 2006, p. 150 ; traduit de l'allemand)

Une voix singulière du jazz européen

Le Monde a qualifié Harry Pepl de « géant de l'improvisation ». Dans sa nécrologie, Der Standard l'a compté parmi les guitaristes les plus importants au monde ; la Frankfurter Allgemeine Zeitung a rappelé qu'il figurait parmi les guitaristes de jazz les plus rapides d'Europe dans les années 1970. La virtuosité seule n'explique pourtant pas son importance. Son jeu associait précision rythmique, enchaînements d'accords inhabituels, curiosité sonore et humour personnel.

Pepl découvre d'abord le jazz par les disques et développe une voix reconnaissable entre toutes. En 1980 et 1981, il joue dans le groupe de Benny Goodman, notamment à la Philharmonie de Berlin et au Tivoli de Copenhague. Avec Werner Pirchner, il forme de 1975 à 1985 le Jazzzwio, l'une des formations les plus singulières du jazz autrichien. Le duo se produit au Montreux Jazz Festival en 1981. Sur l'album ECM avec Pirchner et Jack DeJohnette, son langage musical rencontre celui d'un des batteurs américains marquants de sa génération.

Avec Air Mail, groupe austro-américain réunissant Wolfgang Puschnig, Wolfgang Reisinger et Mike Richmond, Pepl poursuit son travail au sein d'un quartet international. À partir de 1984, il travaille en France dans l'Unité de Michel Portal. Dans l'entourage de cette formation, il rencontre notamment Dave Liebman, Daniel Humair, Jean-François Jenny-Clark, Joachim Kühn, George Lewis et Mino Cinelu. Enregistré à Amiens en 1987, l'album « Men's Land » paraît sur le label français Label Bleu.

Wolfgang Muthspiel, qui compte parmi les élèves de Pepl à l'Université des arts de Graz, donne en 2004 à un album le titre de sa composition « Air, Love & Vitamins ». Devenue un standard du jazz autrichien, elle continue d'être réinterprétée. Pepl écrit trois œuvres pour le Kronos Quartet, qui les crée à l'Orpheum de Graz en 1991.

De la guitare MIDI au Real-time Composing

Pour Harry Pepl, la technique prolonge la pensée improvisatrice. Il compte parmi les premiers utilisateurs de guitare MIDI en Autriche. Dans « Schönberg Improvements », il s'en sert pour commander un piano à queue informatisé Bösendorfer 290 SE. Il développe ensuite sa propre forme de composition en temps réel, le Real-time Composing.

Dans son studio de Hernstein, il enregistre successivement des pistes improvisées : guitare, basse via guitare MIDI, piano, batterie et voix. Chaque nouvelle piste répond aux précédentes. Un seul musicien fait ainsi naître un groupe virtuel qui, malgré l'enregistrement différé, évoque un ensemble jouant dans un même instant. Pepl nomme ce projet « Harry Pepl's Lonely Single Swinger Band ».

Cette méthode fait aujourd'hui l'objet de recherches. Le pianiste et chercheur en jazz Stefan Heckel a consacré à l'œuvre tardive de Pepl sa thèse « Instant Composing », soutenue en 2024 à l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne. S'appuyant notamment sur 22 entretiens avec des témoins, il étudie le transfert de l'interaction improvisée dans l'enregistrement multipiste. Les archives décrivent des bandes numériques multipistes ADAT, des minidisques, des CD et des disques durs, parfois avec des pistes séparées par instrument.

Ces matériaux trouvent aussi un prolongement sur scène. Depuis 2018, Clemens Salesny, Martin Bayer, Andi Schreiber et Valentin Duit improvisent avec les pistes originales de Pepl sous le nom « Harry Pepl (tape) & The (Lonely) Single Swinger Band ». Leur album « Live », paru en 2025, a obtenu la deuxième place dans la catégorie « Best Album » du Prix autrichien du jazz.

Découvertes et archives en développement

Les archives réunissent biographie, catalogue des œuvres, discographie, chronologie, presse, photos, vidéos et sources scientifiques. Au 23 octobre 2026, elles recensent 114 enregistrements, 193 œuvres, 278 personnes, 276 entrées chronologiques, 413 documents de presse, 114 références bibliographiques, 171 photos, 49 vidéos et 318 citations. Un instrument de recherche en ligne décrit douze fonds. Chaque notice peut être citée ; les répertoires sont également disponibles en données ouvertes.

Le travail d'archives apporte régulièrement de nouvelles découvertes. Cinq captations de concert jusqu'alors inconnues des archives Harry Pepl, la plupart enregistrées à Paris, ont été identifiées dans le catalogue de l'Institut national de l'audiovisuel. Des affiches de la Bibliothèque de Vienne ont documenté une douzaine de concerts viennois entre 1975 et 1991. D'autres éléments proviennent des archives du steirischer herbst, des Wiener Festwochen, des Donaueschinger Musiktage, du Moers Festival et de Banlieues Bleues. Des compagnons de route, dont Furio Di Castri et Bo Stief, ont partagé leurs souvenirs.

Dix enregistrements couvrant cinq décennies sont à découvrir dans un parcours d'écoute librement accessible. Plus de 40 autres captations du fonds, dont des émissions radiophoniques et la création des œuvres pour le Kronos Quartet, sont disponibles sur accès personnel. Les chercheurs, établissements d'enseignement supérieur et ensembles peuvent demander des copies d'écoute, des partitions numérisées, des programmes et des photos en qualité d'impression.

« La grande majorité du fonds n'a même pas encore été examinée. Les archives sont un début : elles rendent visible ce qui existe, documentent chaque notice et invitent chercheurs, musiciens et médias à poursuivre ce travail avec nous », explique Daniel Pepl, éditeur des archives et responsable du fonds musical. (Traduit de l'allemand.)

Regards sur Harry Pepl

- « C'était un guitariste, pianiste et compositeur extraordinaire. Ses conceptions harmoniques, rythmiques et sonores étaient tout à fait singulières ! » | Jack DeJohnette, déclaration pour Ö1, 2020 ; traduit de l'anglais
- « Géant de l'improvisation » | Le Monde, cité par la Kleine Zeitung, 1988
- « comptait, pendant sa période d'activité, parmi les guitaristes les plus importants au monde » | Der Standard, nécrologie, 2005 ; traduit de l'allemand
- « Il était un improvisateur de tout premier ordre » | Stefan Heckel, thèse « Instant Composing », 2024 ; traduit de l'allemand
- « Votre père était un guitariste très doué et original, et il mérite que l'on se souvienne de lui. » | Scott Yanow, historien du jazz américain et auteur de « The Great Jazz Guitarists », 2026 ; traduit de l'anglais

Liens

- Archives et recherche : <https://www.harrypepl.com>
- Presse et photos : <https://www.harrypepl.com/presse/>
- Instrument de recherche : <https://www.harrypepl.com/archiv/findmittel/>
- Parcours d'écoute : <https://www.harrypepl.com/fuer/hoeren/>
- Recherche : <https://www.harrypepl.com/fuer/forschung/>
- Spotify : <https://open.spotify.com/artist/5yyKXQa10VR4rXTzfKEsVf>
- Apple Music : <https://music.apple.com/at/artist/harry-pepl/13452426>

Photos de presse

Deux visuels sont disponibles en qualité d'impression dans l'espace presse. Reproduction pour la couverture des archives Harry Pepl avec mention du crédit.

- Harry Pepl en concert avec Air Mail, Linz, février 1985 | Photo : Felix Nöbauer
- Harry Pepl, portrait en studio avec guitare | Photo : fonds musical, collection privée

Contact

Daniel Pepl, éditeur des archives Harry Pepl et responsable du fonds musical, Fullmax Recordings, Vienne

Portable : +43 699 194 488 84

Courriel : daniel.pepl@fullmax.at

www.harrypepl.com