

QUELQUES LIGNES SUR LES COMPOSITEURS

Charles Valentin Alkan (1813-1888)

A 24 ans il a la renommée d'être le meilleur pianiste français. Il devient l'ami de toutes les célébrités de l'époque, le tout Paris court ses rares concerts et ses cours privés de piano. Interprète fulgurant et compositeur original, il aborda les genres les plus variés.

Harold Arlen (1905-1986)

Etats-Unis. A composé de nombreuses musiques de film et plus de 400 chansons dont beaucoup ont fait le tour du monde : *Over the rainbow*, *That old black magic*, *Let's fall in love*, etc.

Malcolm Arnold (1921-2006)

Anglais. A composé pour l'orchestre (neuf symphonies) et pour les ensembles de vents. Il a aussi beaucoup écrit de musiques de films, dont le célèbre « *Pont de la rivière Kwai* »

Jean Sébastien Bach (1685-1750)

Il a établi un document « origine de la famille des Bach musiciens » dans lequel il répertorie cinquante-trois musiciens de sa propre famille. Tous étaient originaires de la même région, au service de princes, d'évêques, de petites municipalités, et tous contribuaient à la musique religieuse. Entre autres talents, JS Bach jouait avec virtuosité du violon, de l'alto, du clavecin et de l'orgue. En 1705 il s'absente de l'église dont il est organiste appointé pour aller écouter Buxtehude à Lübeck, soit 400 kilomètres à pied. Quand il revient, il se fait réprimander : « *Comment se fait-il que depuis votre retour de Lübeck, vous introduisiez dans vos improvisations beaucoup trop longues d'ailleurs, des modulations telles que l'assemblée en est fort troublée ?* » On l'accuse aussi de profiter des sermons pour s'éclipser et rejoindre la cave à vin, et de jouer de la musique dans l'église avec une « demoiselle étrangère », sa cousine en fait.

Béla Bartók (1881-1945)

Il parcourra les villages de Roumanie et de Hongrie, récoltant d'innombrables mélodies et airs populaires. Sous le régime autoritaire des années 20-30, il se fera reprocher d'avoir collecté trop de musique non strictement hongroise. Refusant toute compromission, il ira jusqu'à demander, lorsque les nazis organiseront une exposition sur la « musique dégénérée », qu'on y fasse figurer ses œuvres.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Dans ses trios comme dans toute sa musique de chambre, il a innové en mettant les différents instruments sur pied d'égalité, et en dépassant le simple divertissement de salon.

Juliette Marie Olga, dite Lili Boulanger (1893-1918)

L'unique recueil pour piano de Lili Boulanger est réduit à trois pièces brèves. Ses autres compositions pour piano sont soit perdues, soit inachevées. Ce qui est le plus significatif dans son œuvre, ce sont des pièces vocales avec orchestre, sur des sujets le plus souvent religieux ou spirituels. Lili Boulanger a été extrêmement précoce, et elle avait un talent remarquable pour l'orchestration. Elle obtint le premier grand prix de Rome en 1913, à l'âge de 20 ans. Il faut noter qu'elle fut la première femme à recevoir ce titre.

Le recueil pour piano a été composé à la villa Medicis, où elle a séjourné en 1914. Lili était la sœur cadette de Nadia Boulanger.

Johannes Brahms (1833-1897)

Les intermezzi datent des années 1890, tout à la fin de sa vie. Il a composé des mélodies (Lieder) tout au long de sa vie. En musique de chambre, il a également composé tout au long de sa vie. La sonate op.38 date de 1862-1865.

Il était très opposé à l'école « moderne » représentée à l'époque par Wagner et Liszt. On raconte (?) qu'un jour où Saint-Saëns était venu rendre visite, la gouvernante annonça à Brahms qu'un musicien français souhaitait le rencontrer. Et il aurait répondu : « *il n'y a pas de musiciens français* ».

Leslie Bricusse (né en 1931)

Anglais. Parolier et compositeur, il est notamment connu pour avoir co-écrit la chanson Goldfinger. Il a collaboré avec Anthony Newley, John Barry, John Williams et Henry Mancini. Il a travaillé principalement dans le domaine de la comédie musicale et du cinéma.

Max Bruch (1838-1920)

Allemand. Sa carrière musicale est très longue et réussie, il enseignera la composition au conservatoire de Berlin pendant une vingtaine d'années. Gardant sa fidélité esthétique et académique, il a été parfois perçu comme passéiste. Son premier concerto pour violon est une pièce majeure du répertoire.

Ruperto Chapí (1851-1909)

Espagnol. A composé de très nombreuses zarzuelas. C'est un genre d'œuvres lyrique typique de l'Espagne, que l'on pourrait comparer au *singspiel* allemand ou à l'*opéra comique* français.

Frédéric Chopin (1810-1849)

Bien que Chopin n'ait pas inventé le *nocturne*, il a popularisé le genre et l'a répandu, à partir de la forme développée par le compositeur irlandais John Field. Les *études* de Chopin ont complètement bouleversé le genre, jusque là généralement « scolaire » et assommant, car il en a fait de véritables œuvres de concert.

Manuel De Falla (1876-1946)

Espagnol. Aussi virtuose en piano qu'en composition, il a pleinement participé au mouvement qui, à l'époque, a vu les musiciens de divers pays composer dans un style inspiré des mélodies populaires.

Claude Debussy (1862-1918)

Le père de Debussy fut condamné à quatre années de prison pour avoir participé à la Commune, et rencontra en prison un musicien, Charles de Sivry, auquel il parla de son fils qui avait du goût pour la musique. C'est la mère de Sivry, excellente pianiste, qui, en prenant Claude pour élève, découvrit l'étendue de ses talents. Avec une œuvre relativement modeste en nombre, Debussy jouera un rôle central dans la naissance de la musique du XXe siècle.

Leo Delibes (1836-1891)

Français, a principalement composé des ballets, des opéras et des opérettes. Maître d'une tradition de musique dite légère, il a dit de Wagner : « .. *mais si, comme auditeur, j'ai voué au maître allemand une profonde admiration, je me refuse, comme producteur, à l'imiter* ».

Frédéric Duvernoy (1765-1838)

Corniste, il deviendra membre de la chapelle de Napoléon. Il composera principalement pour le cor, concertos, études, musique de chambre. Il compose la marche du sacre de Napoléon.

Lasse Färnlöf (1942-1994)

Suédois. Trompettiste et compositeur, il a notamment joué avec Bill Evans, Quincy Jones, et Stan Getz.

Gabriel Fauré (1845-1924)

Au début de sa carrière, pour subvenir aux besoins de sa famille, il assure les services quotidiens à l'église de la Madeleine et donne des leçons de piano et d'harmonie. C'est seulement durant l'été qu'il trouve le temps de composer. En 1896, il est nommé organiste en chef à l'église de la Madeleine et professeur de composition au Conservatoire de Paris. Parmi ses élèves, on peut noter Georges Enesco, Maurice Ravel, Nadia Boulanger.

François Gallay (1795-1864)

Corniste, compositeur et professeur de musique. A laissé une méthode pour cor.

Charles Gounod (1818-1893)

Commence par se spécialiser dans la musique religieuse avant d'écrire de nombreux opéras. Son Faust, puis son Roméo et Juliette lui assurent la célébrité. Il laisse beaucoup de musique religieuse (messe, oratorios).

Edvard Grieg (1843-1907)

Norvégien. Il s'appuie sur le répertoire populaire et le met en valeur. Il restera un grand défenseur d'un art musical national.

Carlos Guastavino (1912-2000)

Argentin, a beaucoup composé pour la voix. Fermement ancré dans la tradition romantique, il reste à l'écart des avant-gardes tout en s'inspirant de la musique populaire argentine.

Gottfried Hermann (1808-1878)

Organiste allemand, devint directeur musical pour la ville de Lübeck. De son temps, il était surtout connu pour ses mélodies, et celles-ci ont été récemment redécouvertes.

Béla Kovács (né en 1937)

Clarinetiste hongrois, professeur à l'académie Liszt de Budapest. A composé un ensemble d'études rendant chacune hommage à un compositeur différent.

Franz Lachner (1803-1890)

Allemand, il fut un ami très proche de Schubert et fit une carrière de chef d'orchestre, tout en composant de très nombreuses œuvres dans tous les domaines, symphonies, suites d'orchestre, trios, quatuors, pièces pour piano seul, des centaines de lieder ..

Franz Liszt (1811-1886)

« Mephisto valse » est une musique à programme : « Dans une auberge villageoise, un banquet de mariage a lieu avec musique, danses et libations. Mephisto, passant devant avec Faust, pousse celui-ci à participer aux festivités. Le diable attrape un violon des mains d'un musicien endormi et en tire une étrange mélodie séduisante et envoûtante. Amoureux, Faust tourbillonne dans la salle aux bras d'une belle villageoise dans une danse effrénée ; s'abandonnant l'un et l'autre, ils valsent jusque dans la forêt. Le son du violon devient de plus en plus ténu, un rossignol entonne une chanson emplie d'amour ».

Billy Mayerl (1902-1959)

Anglais. A fait carrière dans la comédie musicale et le music-hall. Fonda une école de musique par correspondance qui eut beaucoup de succès : « comment jouer comme Bill Mayerl »

Félix Mendelssohn (1809-1847)

On lui doit la re-découverte de la musique baroque, notamment Bach et Haendel, quasiment oubliés après leur mort. Il fut un enfant prodige, grandissant dans une maison où se retrouvaient fréquemment les membres de l'élite intellectuelle de Berlin.

Darius Milhaud (1892-1974)

Compositeur exubérant, il s'est intéressé à tous les genres imaginables et figure parmi les compositeurs les plus prolifiques et les plus provocateurs.

Paul Misraki (1908-1998)

Né à Constantinople, il arrive en France en 1917. Il entre dans la troupe de Ray Ventura comme compositeur et arrangeur. Parmi ses chansons, on trouve le fameux « *Tout va très bien madame la marquise* », mais aussi « *Ca vaut mieux que d'attraper la scarlatine* » et « *Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux* »

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Italien. Son œuvre marque la transition entre musique de la Renaissance et musique baroque. Il se fait connaître par des livres de madrigaux, puis aborde la musique sacrée et l'opéra : son *Orfeo* est souvent considéré comme le premier opéra dans l'histoire de la musique occidentale. Il occupera très longtemps les fonctions de maître de chapelle à Saint Marc de Venise.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Le quintette pour pianos et vents date de 1784. Mozart tenait ce quintette en haute estime, le citant comme une de ses meilleures œuvres. Il réalise ici la fusion de plusieurs genres : le concerto, où le piano prédomine (1er et 3e mouvements), la symphonie concertante, quand le piano se fait accompagnateur, la musique de plein air ou de divertissement dans le final, et la musique de chambre "sérieuse", notamment dans le largo exceptionnellement long.

La sonate pour violon K301 fut composée en 1778 et dédiée à la Princesse Palatine.

Astor Piazzolla (1921-1992)

Né à Buenos Aires, il apprend tôt le bandonéon et fait carrière dans les orchestres de tango, mais il rêve de devenir un compositeur classique. Il vient à Paris et prend des leçons de composition chez Nadia Boulanger. C'est elle qui l'aidera à comprendre que son véritable domaine de création est bel et bien le tango, que ses compositions vont révolutionner. Lorsque les « tangueros » orthodoxes le critiqueront dans les années 60, il réplique en disant que ce qu'il fait est : « la musique populaire et contemporaine de la ville de Buenos Aires ».

Francis Poulenc (1899-1963)

Très grand compositeur de mélodies, il vivait en même temps sa foi catholique et sa fantaisie. A propos de son « Gloria » il déclara : « *j'ai pensé en l'écrivant à ces fresques où les anges tirent la langue et aussi à ces graves bénédictins que j'ai vus un jour jouer au football* ».

Serge Prokofiev (1891-1953)

Jusqu'en 1936, il passa de nombreuses années en dehors de son pays avant de se laisser convaincre de rentrer en URSS, où il fut alors alternativement honoré à l'égal d'un « musicien officiel » et persécuté parce qu'il ne se comportait pas de manière suffisamment docile. Il mourut le même jour que Joseph Staline.

Giacomo Puccini (1858-1924)

Surtout connu pour ses opéras, il a aussi composé dans les genres les plus divers. Son opéra « la fiancée de l'ouest » créé en 1910 a été longtemps oublié, mais est maintenant considéré comme le précurseur du « western spaghetti » et présente une richesse orchestrale exceptionnelle.

Henry Purcell (1659-1695)

Anglais. Sa production variée et abondante (environ 800 œuvres) aborde tous les genres. Musicien officiel du Roi, il terminera sa carrière comme organiste de la chapelle de Westminster. C'est l'un des premiers compositeurs sachant maîtriser la modulation, il joue avec les modes mineur et majeur, et avec la basse obstinée d'invention récente.

Serge Rachmaninov (1873-1943)

Il trouve le succès et écrit ses œuvres les plus célèbres en Russie jusqu'aux années de guerre et à l'exil qui suivra la révolution de 1917. Il ne publiera ensuite que six œuvres, gagnant sa vie grâce à ses tournées de musicien qui n'a pas tourné le dos à l'expressionnisme romantique, indifférent aux évolutions de la musique moderne.

Amedeo Rasetti (1759-1799)

Né à Turin, il passera une grande partie de sa carrière en France. Il composera beaucoup de musique de chambre et peut être considéré comme un précurseur de la musique romantique.

Maurice Ravel (1875-1937)

Ses cinq échecs successifs au prix de Rome illustrent la querelle de l'époque entre les « académiques » et les modernes ; son dernier échec en 1905 provoqua un scandale.

Camille Saint Saëns (1835-1921)

La danse macabre est une musique à programme : « Minuit sonne. La Mort paraît, accorde son violon, et la ronde commence, presque furtivement au début, s'anime, semble s'apaiser et repart avec une rage accrue qui ne cessera qu'au chant du coq. La danse cesse avec le lever du jour ».

Erik Satie (1866-1925)

Il entre à 13 ans au conservatoire national, et se fait renvoyer au bout de deux ans. Il composera selon ses idées très originales, de la même manière qu'il mène toute sa vie. Citation à propos de Maurice Ravel : « *Ravel vient de refuser la légion d'honneur, mais toute sa musique l'accepte* ».

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Claveciniste virtuose, musicien de cour comme c'était « normal » à l'époque, il composera de nombreux opéras pour les scènes privées de ses protecteurs. C'est à partir de 1730 environ qu'il composera les 555 sonates pour clavecin qui constituent son œuvre la plus remarquable. C'est une somme inégalable de pièces courtes et souvent très virtuoses, presque toujours construites sur le même modèle A-A-B-B, qu'il a appelé « essercizi ». Le nom de sonate leur est venu plus tard. De son vivant il n'en a publié qu'un seul volume de 38 pièces.

Franz Schubert (1797-1828)

Ses opéras n'ont guère eu de succès. De celui intitulé « Les conjurés », il ne reste que des bribes, mais on y trouve un air merveilleux. Ses huit impromptus semblent avoir tous été composés en septembre 1827, dans un laps de temps très court.

Otto Schulhof (1889-1958)

Autrichien, il fit ses études musicales à Vienne où il accompagna comme pianiste Jascha Heifetz, alors « enfant prodige », puis Fritz Kreisler ou Lotte Lehmann. Il enregistra les sonates de Beethoven en 1930 avec Pablo Casals. Il a composé pour le piano, la musique de chambre, le ballet.

Robert Schumann (1810-1856)

Son album pour la jeunesse était d'abord conçu comme cadeau pour sa fille Marie. Il a aussi écrit un « cours d'histoire de la musique » relatif au piano.

Fernando Sor (1778-1839)

Guitariste espagnol. Il donnait des concerts dans toute l'Europe dans les années 1820. Il a été un grand compositeur pour la guitare, et un grand enseignant.

Toru Takemitsu (1930-1996)

Il paraît qu'il a découvert au sortir de la guerre la chanson « parlez moi d'amour », qu'il évoquait encore avec émotion à la fin de sa vie, et que c'est là qu'il décida de devenir musicien. Il se forma à la composition en grande partie de manière autodidacte et se tourna délibérément vers la musique occidentale. Citation : « *Quand j'ai décidé d'apprendre la musique occidentale moderne et d'en vivre, il me fallait rejeter le Japon* ».

Pierre Tchaïkovski (1840-1893)

Les saisons ont été composées, une par mois, sur commande d'un mensuel musical de Saint Petersbourg. On dit qu'il trouvait cette commande simple et insignifiante .. ce qui ne l'a pas empêché d'y mettre tout son art.

Toots Thielemans (né en 1922)

Belge. Harmoniciste et guitariste de jazz, il a « percé » en tournée avec Benny Goodmann. Et a fait partie du groupe des « all stars » de Charlie Parker. Il a développé une technique où il siffle tout en jouant de la guitare. Il a joué avec les plus grands noms du jazz.

Hector Villa Lobos (1887-1959).

Brésilien. En plus de la composition et d'expéditions ethnomusicales dans lesquelles il recueillait les mélodies populaires, il mena une carrière politique et pédagogique pour la promotion de l'éducation musicale au Brésil.

Peter Warlock (1894-1930)

Anglais. Dans son œuvre, la musique pour chœurs et orchestre ainsi que des œuvres pour voix et piano tiennent une grande place. Il était particulièrement intéressé par la musique ancienne et écrivit 300 transcriptions d'œuvres baroques.

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

Anglais. A composé dans tous les domaines (symphonique, musique de chambre), mais il avait un intérêt très grand pour la musique folklorique, et il a cherché à conserver et à faire vivre la tradition de musique populaire anglaise en voie de disparition. Il présida la société anglaise de danses et chants folkloriques.

&&&&&&&&&&

... et pour compléter ces courtes présentations, il convient de citer les six musiciens présents membres de l'AFMA qui vous présentent leurs créations :

Jean-Claude Eskenazi

Jean-Claude Jurvillier

Odile Kalogeropoulos

Marie-Jeanne Laisney-Germon

Dominique Louvard

Françoise Sauclières