

Les Grands Compositeurs

Claire Delamarche

De la musique, du talent
et des hommes

FIRST
Editions

Claire Delamarche

Les Grands Compositeurs

FIRST
 Editions

© Éditions First, 2008

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur, de ses ayants droit ou de ses ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Dépôt légal : 2e trimestre 2008

Conception couverture : Bleu T

En couverture : Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, George Gershwin.

Édition : Marie-Anne Jost

Conception graphique : Georges Brevière

Nous nous efforçons de publier des ouvrages qui correspondent à vos attentes et votre satisfaction est pour nous une priorité.

Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à :

Éditions First   En partenariat avec le CNL.

2 ter, rue des Chantiers, 75005 Paris

Tél : 01 45 49 60 00

Fax : 01 45 49 60 01

e-mail : firstinfo@efirst.com

En avant-première, nos prochaines parutions, des résumés de tous les ouvrages du catalogue. Dialoguez en toute liberté avec nos auteurs et nos éditeurs. Tout cela et bien plus sur Internet à www.efirst.com

ISBN numérique : 978-2-7540-2634-5

Sommaire

DES ORIGINES			
À LA RENAISSANCE	5	Jean-Philippe Rameau	31
		Christophe Willibald Gluck	33
Pérotin	6	Italie	
Guillaume de Machaut	7	Claudio Monteverdi	34
Guillaume Dufay	9	Arcangelo Corelli	37
Johannes Ockeghem	10	Antonio Vivaldi	38
Clément Janequin	11	LE CLASSICISME	41
Giovanni Pierluigi da Palestrina	13	Autriche	
Roland de Lassus	15	Joseph Haydn	42
L'ÈRE BAROQUE	17	Wolfgang Amadeus Mozart	44
		Ludwig van Beethoven	46
Allemagne		LE ROMANTISME	49
Heinrich Schütz	17	Allemagne et Autriche	
Johann Sebastian Bach	18	Carl Maria von Weber	50
Angleterre		Franz Schubert	52
Henry Purcell	21	Felix Mendelssohn	
Georg Friedrich Haendel	22	Bartholdy	55
Espagne		Robert Schumann	57
Domenico Scarlatti	24	Richard Wagner	59
France		Anton Bruckner	63
Jean-Baptiste Lully	27	Johann Strauss fils	65
Marc-Antoine Charpentier	28	Johannes Brahms	67
François Couperin	30		

France		Claude Debussy	118
Hector Berlioz	70	Richard Strauss	121
Charles Gounod	72	Jean Sibelius	123
Jacques Offenbach	74	Sergueï Rachmaninov	125
César Franck	77	Arnold Schoenberg	127
Camille Saint-Saëns	79	Maurice Ravel	130
Georges Bizet	81	Manuel de Falla	133
Gabriel Fauré	82	Béla Bartók	134
Jules Massenet	84	Igor Stravinsky	137
		Anton von Webern	138
Italie		Alban Berg	140
Nicolò Paganini	86	Sergueï Prokofiev	141
Gioachino Rossini	88	George Gershwin	143
Gaetano Donizetti	90	Francis Poulenc	144
Vincenzo Bellini	92	Maurice Duruflé	146
Giuseppe Verdi	94	Dimitri Chostakovitch	147
Giacomo Puccini	97	Benjamin Britten	149
Écoles nationales		Seconde moitié	
Frédéric Chopin	99	Olivier Messiaen	151
Franz Liszt	102	Olivier Dutilleux	153
Modest Moussorgski	105	Pierre Boulez	154
Piotr Ilitch Tchaïkovski	106	György Ligeti	155
Antonín Dvořák	108	Karlheinz Stockhausen	157
Edvard Grieg	110	Steve Reich	158
Nikolaï Rimski-Korsakov	111		
LE XXe SIÈCLE	113		
Première moitié			
Leoš Janáček	115		
Gustav Mahler	116		

Des origines à la Renaissance

Si l'histoire de la musique remonte à l'aube de l'humanité, celle des compositeurs est plus récente. Avant le ^x^e siècle, la composition musicale est le fait de moines obscurs ou de traditions populaires anonymes. Mais peu à peu, tandis que l'art musical se perfectionne, les noms de quelques auteurs commencent à émerger.

Parmi les premiers figurent les troubadours, poètes raffinés doublés de musiciens qui chantaient l'amour courtois dans les cours de provinces de langue d'oc. Parmi les plus connus figurent le premier et le dernier d'entre eux, Guillaume IX, comte de Poitiers (1087-1127), et Guiraut Riquier (vers 1230-1294), ou encore Peire Vidal, Bernard de Ventadour, Marcabru, Raimon de Miraval. Au ^{xii}^e siècle, l'art de « trouver » atteint le nord de la France et les territoires d'oïl, se déployant grâce à Conon de Béthune, Adam de la Halle, Grace Brulé ou Thibaut IV, le dernier roi de Navarre.

Côté musique sacrée, les premiers compositeurs connus sont liés aux débuts de la polyphonie (l'art de faire chanter ou jouer plusieurs mélodies simultanément) et à l'essor de l'écriture musicale, fixant

sur le papier des œuvres signées (le répertoire religieux s'était transmis jusque-là par tradition orale).

Pérotin

(? - 1238 ?)

Au moment où s'édifiait la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle fut le théâtre de l'un des plus grands bouleversements de l'histoire de la musique : l'avènement de la polyphonie. Depuis quelques décennies, des moines avaient l'habitude d'improviser une voix parallèle sur certaines mélodies de plain-chant. Les maîtres parisiens développèrent cet art nouveau, composant des pages à la beauté insolite qui fascinèrent l'Europe et firent école. Mais nulle part, pendant un siècle, la polyphonie n'atteignit la perfection qu'elle avait à Paris.

Pérotin est avec Léonin le membre le plus éminent de l'école de Notre-Dame, et l'un des très rares compositeurs de cette époque dont le nom nous soit parvenu. Il développa les formes polyphoniques mises au point par Léonin, en particulier l'organum. Alors que Léonin cultivait des polyphonies à deux voix, Pérotin porte le

nombre des voix à trois, voire quatre. Chaque ligne mélodique se déploie avec sa propre beauté, tout en se fondant harmonieusement aux autres grâce à des points de consonance.

Premiers pas

Viderunt omnes et Sederunt principes (organa quadruples)

Pour aller plus loin

Beata viscera (conduit)

Guillaume de Machaut

(vers 1300 - 1377)

En 1364, un compositeur imagine de composer une messe complète (c'est-à-dire la succession des six pièces de l'ordinaire de la messe catholique, *Kyrie*, *Gloria*, *Credo*, *Sanctus*, *Agnus Dei* et *Ite missa est*). C'est une révolution : jusque-là on puisait dans les morceaux existants, sans se soucier de leur unité stylistique. Cette partition est la *Messe de Notre Dame*, et l'auteur s'appelle Guillaume de Machaut (celui qui, à l'école, se faisait coller chaque fois qu'on lui demandait d'épeler son nom – « aime assez à chahuter »).

Chanoine de la cathédrale de Reims, après avoir exercé à Verdun et Arras, Machaut fut également employé par Jean de Luxembourg, roi de Bohême, et par le futur roi Charles V de France. C'est le premier grand représentant d'un style nouveau, l'Ars nova, qui se distingue de l'Ars antiqua (à laquelle se rattache l'école de Notre-Dame) par des rythmes plus complexes, des formes musicales plus structurées, l'introduction d'instruments dans la musique religieuse, une notation musicale de plus en plus élaborée et le développement de nouveaux genres comme les chansons polyphoniques profanes. En ce dernier domaine, Machaut fut un grand novateur. Poète et musicien à la fois, il composa le texte et la musique de plus de 120 chansons profanes dans les genres en vogue à l'époque : lai, virelai, ballade et rondeau.

Premiers pas

De toutes flours et Phytton le merveillex serpent (ballades)

Douce dame jolie et Dame, vostre doulz viaire (virelais)

Pour aller plus loin

Ma fin est mon commencement (rondeau)

Felix virgo / Inviolata genetrix (motet)

Messe de Nostre Dame

Guillaume Dufay

(vers 1400 - 1474)

Le prestige de Guillaume Dufay était si étendu qu'il fit une grande partie de sa carrière à l'étranger : il entra au service du prince Malatesta à Rimini, revint quelque temps dans sa ville natale de Cambrai puis fut engagé comme chanteur à la chapelle pontificale, à Rome, en 1428. Il fut par la suite lié à plusieurs familles régnantes d'Italie : les Este à Ferrare, le duc de Savoie à Turin, passa également à Genève et Lausanne. Il rentra finalement à Cambrai, où il fut chanoine de la cathédrale jusqu'à sa mort. Dufay incarne avec Gilles Binchois et Antoine Busnois la première génération de l'école dite « franco-flamande », qui réussit la synthèse entre l'Ars nova française de Machaut, l'Ars nova italienne et les innovations du compositeur anglais John Dunstable. Auteur d'une quantité considérable de musique religieuse, il fut l'un des premiers artisans de la messe cyclique, où tous les mouvements reposent sur une même mélodie, empruntée à une œuvre préexistante. Cette mélodie, le *cantus firmus*, est déroulée en notes longues à l'une des voix de la polyphonie et donne son titre à la messe.

Dufay composa également de nombreux motets isorythmiques, c'est-à-dire construits sur des formules rythmiques et mélodiques constantes ; parmi eux, *Nuper rosarum flores* accompagna la dédicace de la coupole du dôme de Florence, construite par Brunelleschi, en 1436.

Premiers pas

Salve flos Toscæ et Mirandes parit (motets)

Donnez l'assaut à la forteresse et *La plus mignonne de mon cœur* (rondeaux)

Pour aller plus loin

Messes « *L'Homme armé* » et « *Se la face ay pale* »

Ô très piteulx / *Omnes amici* (motet)

Johannes Ockeghem

(vers 1428 - 1495)

Figure clef de l'école franco-flamande, Ockeghem est le trait d'union entre la génération de Guillaume Dufay et celle de Josquin des Prés. Né dans l'actuel Hainaut, il exerça à la chapelle des Bourbons, à Moulins, avant de devenir, en 1452, chantre et maître de chapelle à la cour de France. Son contrepoint

est très complexe et certaines de ses œuvres sont de véritables jeux de l'esprit : la *Missa cuiusvis toni* (*Messe dans n'importe quel ton*) peut se lire dans n'importe quelle clef, ce qui change bien sûr la musique ; et dans la *Messe des prolations*, il n'écrit qu'une seule voix, les autres se déduisant par des jeux de canons. Sa *Missa pro defunctis* est le premier requiem connu.

Premiers pas

Chansons

Pour aller plus loin

Messe « L'Homme armé »

Missa pro defunctis

Clément Janequin

(vers 1485 - 1558)

Né à Châtellerault, l'abbé Janequin fut le compositeur le plus célèbre de son époque mais se contenta d'emplois modestes. Au service de l'évêque de Foix, puis de celui de Bordeaux, il occupa diverses fonctions dans le diocèse d'Angers, devenant maître de chapelle de la cathédrale. Il éveilla

l'attention du duc de Guise, protecteur d'Érasme et de Rabelais, et entra à son service à Paris en 1549. Sur le tard, il obtint le titre envié de compositeur ordinaire du Roi.

Janequin laisse peu de musique religieuse. Il se distingue par ses quelque 250 chansons polyphoniques profanes, où il use d'onomatopées et de techniques imitatives aux effets spectaculaires. Avant son ordination en 1523, Janequin avait été l'employé de Louis de Ronsard, le père du célèbre poète. Avec celui-ci, il participa à la bataille de Marignan. Il en peint le tumulte dans l'une de ses plus fameuses chansons, comme il traduit ailleurs le brouhaha des rues de Paris, l'excitation d'une partie de chasse ou les piailllements d'oiseaux. Il aborda également la chanson sentimentale, et même la chanson grivoise où, dans un esprit rabelaisien, il multiplie les rythmes endiablés et les sonorités cocasses.

Premiers pas

La Guerre ou La Bataille de Marignan, Le Chant des oiseaux, Les Cris de Paris, Le Caquet des femmes, La Chasse au cerf
(chansons)

Pour aller plus loin

*Au joli jeu de pousse-avant, Un petit coup ma mie, Or viens
çà ma mie Perrette, Du beau tétin (chansons)*

Giovanni Pierluigi da Palestrina

(1525-1594)

Palestrina est le nom d'une petite ville près de Rome et d'un musicien qui y est né, appelé à devenir le plus grand compositeur italien de la Renaissance. Des siècles plus tard, son style était encore pris en exemple par des compositeurs comme Gounod, qui étudia sa musique lors de son séjour à la villa Médicis. Il représente la quintessence du style musical de la Contre-Réforme, et Verdi le considérait comme le père de la musique italienne.

Le compositeur doit l'essor rapide de sa carrière à l'élection de l'évêque de Palestrina comme pape, sous le nom de Jules III, en 1555. Il le suit alors à la basilique Saint-Pierre de Rome, comme maestro de la Cappella Giulia puis membre de la Cappella Sistina. Le successeur de Jules III, Paul IV,

renvoie le musicien, au motif qu'il est marié. Palestrina obtient alors des postes à Saint-Jean-de-Latran, puis à Sainte-Marie-Majeure. En 1571, il redevient maître de chapelle à Saint-Pierre, où il restera jusqu'à la fin de sa vie. Mais, après une succession de deuils familiaux (en huit ans, la peste emporte son frère, ses deux fils et sa femme), il envisage de devenir prêtre. Il épouse finalement une riche veuve qui lui offre une certaine indépendance financière. Il compose alors d'arrache-pied, jusqu'à sa mort. Il est inhumé à Saint-Pierre.

Premiers pas

Messes « du pape Marcel » et « Assumpta est Maria »

Sicut cervus desiderat, Super flumina Babylonis, Hodie Christus natus est, O bone Jesu, Jubilate Deo et Surge illuminare Jerusalem (motets)

Pour aller plus loin

Litanies de la Vierge

Troisième Livre de Lamentations

Roland de Lassus

(1532-1594)

Un siècle et demi sépare les compositions sacrées d'Ockeghem des sonorités beaucoup plus douces et coulantes de Roland de Lassus, qui s'installa à Venise et dont la musique regorge du soleil italien. Dans la péninsule, il est d'ailleurs connu sous le nom d'Orlando di Lasso. Ce compositeur profondément religieux est une figure marquante de la Contre-Réforme. Né à Mons, dans le Hainaut, en 1532, il entra encore enfant au service de Ferdinand Gonzague, duc de Mantoue. Il occupa ensuite d'autres emplois en Italie, séjourna à Anvers et entra enfin au service du duc Albert V de Bavière, à Munich, où il resta de 1556 à sa mort. Il laisse une quantité considérable de pièces sacrées : plus de 50 messes, des passions d'après les quatre Évangiles, une centaine de *Magnificat* et une multitude de motets. Dans le domaine de la musique vocale profane, il a illustré les plus grands poètes, de Pétrarque et l'Arioste à Ronsard et Marot. Il laisse près de 150 madrigaux italiens, 135 chansons françaises et même une petite centaine de lieder allemands. Il composa la musique du premier ballet

de l'histoire, imaginé et chorégraphié par Balthasar de Beaujoyeux et donné en 1573 par Catherine de Médicis à la cour de Charles IX, à l'intention des ambassadeurs polonais venus annoncer au duc d'Anjou (futur Henri III) son élection au trône de Pologne.

Premiers pas

Tristis est anima mea (motet)

Lamentations du prophète Jérémie

Larmes de saint Pierre

Pour aller plus loin

Messes « *Qual donna* » et « *Octavi toni* »

Missa pro defunctis

Leçons de ténèbres

L'ère baroque

ALLEMAGNE

Heinrich Schütz

(1585-1672)

De passage à l'auberge que tenaient ses parents en Thuringe, le landgrave Maurice de Hesse-Kassel remarqua le petit Schütz et lui offrit de solides études de musique et de droit. Schütz fut l'élève de Giovanni Gabrieli à Venise, et entra au service de son bienfaiteur. Mais, en 1617, l'électeur de Saxe – dont le landgrave était le vassal – appela le musicien à son service, comme maître de chapelle. La guerre de Trente Ans (1618-1648) pesait lourdement sur la situation de la Chapelle de Dresde, jusqu'à menacer son existence même ; certaines œuvres de Schütz reflètent les restrictions de budget et de personnel auxquelles il devait se plier. En 1628, Schütz partit plus d'un an en Italie et y recueillit l'enseignement de Monteverdi. Il fit également quelques séjours à la cour de Danemark. Il laisse une musique vocale sacrée abondante, en allemand et en latin. Elle est dominée par les

40 motets formant les *Cantiones sacræ* et les trois livres de *Symphoniæ sacræ*, et par les chefs-d'œuvre des dernières années, l'*Histoire de la Nativité* et les trois *Passions*.

Premiers pas

Cantiones sacræ

Symphoniæ sacræ, livre I

Histoire de la Nativité

Pour aller plus loin

Passion selon saint Matthieu

Les Sept Paroles du Christ en croix

Musikalische Exequien

Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

Dans l'histoire de la musique, Bach représente à lui seul une galaxie. Le catalogue de son œuvre, ce fameux Bach-Werke-Verzeichnis qui attache à chacune de ses compositions un BWV suivi d'un numéro, atteint le chiffre colossal de 1087 partitions. Certains biographes estiment même qu'une part considérable de son œuvre a été perdue. Cette

de réaction au sérialisme. Influencée notamment par les percussions africaines et le gamelan balinais, ainsi que par l'art de la cantillation (le chant traditionnel des synagogues), sa musique repose sur la transformation lente d'éléments mélodiques, rythmiques et instrumentaux à l'allure répétitive (d'où l'appellation, que l'on trouve également, de « musique répétitive »).

Premiers pas

Music for Pieces of Wood

The Desert Music

Music for 18 Musicians

Pour aller plus loin

Different Trains

City Life

