

Madame, Monsieur,

Précédemment, nous vous avons fait parvenir un document présentant la plupart des programmes de récitals que je propose, en solo ou en duo avec la violoniste Nicole TAMESTIT, autour de ces merveilleux instruments qu'on nomme pianoforte, et qui sont les instruments sur lesquels jouaient Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt, et bien d'autres. J'en possède trois d'époques différentes, que je transporte, et qui correspondent aux différents programmes proposés.

Aujourd'hui, il nous a semblé intéressant de mettre l'accent sur nos programmes (en duo violon et pianoforte, ou en récital pianoforte solo) :

MUSIQUES D'EUROPE CENTRALE

Le répertoire musical issu de l'Europe Centrale durant la période classique et les débuts du Romantisme nous est mal connu ; il est pourtant foisonnant. En Bohême, en Hongrie et en Pologne se conjuguent tous les ingrédients qui vont inspirer une des plus importantes tendances du Romantisme : l'émergence de musiques nationales bien caractérisées, remplaçant le "Concert des Nations" assez universel en Europe pendant la période baroque.

Il est aussi très excitant d'entendre Frédéric Chopin avant Chopin, avec les compositeurs polonais — Franz Liszt avant Liszt, avec les musiciens du "Verbunkos" hongrois à l'origine des musiques tziganes - Robert Schumann avant Schumann, avec, par exemple, le pianiste compositeur Jan Ladislav Dussek.

Enfin, Vienne est au centre de ces diverses nations, grâce à l'Empire austro-hongrois ; le style viennois, celui de Haydn, Mozart et Beethoven, diffuse dans toute cette région de l'Europe, mais, en même temps, ces nations musicales colorent d'influences importantes la musique viennoise.

Voici trois propositions de programmes, eux-mêmes contenant diverses déclinaisons :

- *"Pianoforte en Europe Centrale" / "Violon & Pianoforte en Europe Centrale"* présentent des programmes pour pianoforte solo ou pour violon et pianoforte entièrement consacrés aux musiques de Hongrie, de Tchéquie et de Pologne.

Hongrie et Bohême peuvent donner lieu à des programmes homogènes. Les programmes hongrois sans doute les plus étonnants, mais les compositeurs de Bohême proposent des oeuvres de grande qualité, encore injustement méconnues.

- *“Mozart, Beethoven et les musiques d’Europe Centrale : une soirée musicale à Vienne”* est un programme emblématique mêlant découvertes musicologiques et un éclairage “authentique” (par les instruments utilisés) sur des chefs d’oeuvres du répertoire : une des dernières sonates de Mozart, et la sonate “le Printemps” de Beethoven.
- *“Musiques croisées”* présente quelques propositions autour des échanges entre musique populaire et musique savante à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, propositions parmi lesquelles celles concernant la musique hongroise “aux Racines de l’Art Tzigane” tiennent une place importante.

Vous trouverez la description de ces programmes...

... ci-dessous, dans le corps de cet e-mail ;
... et en pièces jointes, sous forme de trois PDF.

Si ces programmes vous intéressent, nous serons ravis de vous faire parvenir :

- Fiche technique
- Éléments financiers
- Propositions d'actions d'accompagnement
- Dossiers de presse plus développés

Très cordialement,

Pierre BOUYER

VOYAGES EN EUROPE À L'ÉPOQUE DE MOZART & BEETHOVEN

À LA FIN DU SIÈCLE DES LUMIÈRES, PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE & LE PREMIER EMPIRE

La recherche des compositeurs et des œuvres oubliés est un des grands plaisirs et l'une des principales activités de Nicole Tamestit et Pierre Bouyer. Pourquoi oublie-t-on des œuvres et des compositeurs ? Bien sûr les modes changent, le temps opère un tri parfois nécessaire, mais aussi, souvent, ces musiques ont besoin des instruments qui les ont vus naître, et perdent leur substance en se trouvant transplantées sur des instruments modernes...

Environ cinq générations de compositeurs, des contemporains de Haydn jusqu'à ceux de Brahms, sont nés entre 1730 et 1830 : Pierre Bouyer a recensé toutes leurs œuvres pour ou avec pianoforte, et notamment avec violon. La seconde étape de sa recherche consiste à voyager, pour se rendre dans les grandes bibliothèques d'Europe, à lire des partitions que souvent, bien peu de musicologues avaient ouvertes depuis deux siècles, et à ressentir parfois la joie de la découverte d'une œuvre ou d'un compositeur qui va trouver place dans ses programmes en solo, dans les programmes en duo avec violon, dans les programmes de la Compagnie du Pianoforte, et plus tard, peut-être, dans des enregistrements en première mondiale.

Un Pianoforte & un Violon en Europe Centrale

*Aux racines de l'Art tzigane Musiciens de Bohême
Chopin avant Chopin*

La Bohême : une très brillante école pianistique

Nous avons signalé l'importance de l'École instrumentale tchèque à partir de la période baroque jusqu'au romantisme. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le pianoforte, instrument qui fut au centre des préoccupations des compositeurs de Bohême dès sa création.

Georg Anton BENDA, Josef Antonin STEPAN, Frantisek Xaver DUSIK, Leopold KOZELUCH, Johann Baptist VANHAL, Anton RÖSSLER dit Antonio ROSETTI ou Antonin Frantisek BECVAROVSKY apportent un intéressant contrepoint aux œuvres de Haydn et de Mozart, mais surtout :

- L'Abbé Joseph GELINEK brille par ses innombrables cahiers de variations, dont certains très remarquables sur des opéras de Mozart (particulièrement sur *La Flûte enchantée*), des symphonies de Beethoven (le mouvement lent de la 7ème !) ou sur les grandes pages du Freischütz de Weber (*Chœur des Chasseurs*) ;
- Jan-Ladislav DUSSEK, bien que contemporain de Mozart par sa naissance, peut être considéré comme le premier pianiste "romantique", jouant ses œuvres dans toute l'Europe comme, cinquante ans plus tard, Chopin ou Liszt. Des pièces comme *La Mort de Marie Antoinette*, ou ses dernières Sonates, parmi lesquelles *Elégie harmonique*, *Le Retour à Paris*, *Plus Ultra*, *L'Invocation*, sont absolument remarquables, même si l'ensemble de son œuvre est plus inégal ;
- à l'époque de Beethoven, on rencontre d'abord la personnalité originale et étonnante de Anton REICHA (ami d'enfance de Beethoven, né la même année que lui à Bonn), qui sera par la suite une des figures importantes de la vie musicale française — puis un personnage fondateur de la vie musicale tchèque, compositeur toujours à la recherche de défis originaux et très personnels ;
- on admirera l'œuvre méconnue et pourtant magnifique de Vaclav-Jan TOMASEK, personnage central de la vie musicale pragoise, qui aura un peu le même genre de stature que Liszt à la fin de sa vie, et qui, dans le domaine de pianoforte, ouvre avec vingt ans d'avance des voies empruntées ensuite par Schubert ;
- on appréciera la grande écriture brillante et éloquente de Jan-Vaclav VORISEK, hélas disparu tellement tôt qu'il n'a pu donner sa pleine mesure ;
- très soutenu par Mozart qui fut à la fois son professeur, son conseiller et son ami, Johann Nepomuk HUMMEL fut effectivement le plus profondément mozartien des compositeurs de la génération suivante : beaucoup de musiques de salon d'un intérêt inégal dans son œuvre, mais aussi d'importantes et belles Sonates ;
- on pourrait en dire autant de Ignaz MOSCHELES, qui est allé plus loin que Hummel dans l'exploration des possibilités d'un piano moderne que Liszt va ensuite magnifier, mais qui n'avait sans doute pas la même distinction artistique.

La Pologne : Chopin avant Chopin

L'École polonaise du piano ne présente pas la même densité que l'école tchèque, et n'a pas produit comme elle de grandes belles œuvres. Mais elle est rétrospectivement très émouvante, puisqu'on s'aperçoit que, trente ans avant Frédéric Chopin, beaucoup des composantes de son langage unique sont en train de germer dans un pays martyrisé par la guerre.

Chez Chopin, l'âme du peuple polonais est portée par les célèbres Polonaises, mais celles-ci existent déjà, très émouvantes et présentes dans tout le pays, même encore de nos jours, sous la plume du Prince **Michal Kleofas OGINSKY**, par ailleurs véritable personnage de roman. Celui-ci signera aussi de nombreuses *Mazurkas*, tout comme **Josef Antoni ELSNER**, l'un des professeurs de Chopin, également auteur de *Rondos à la Krakowiac*, ou comme **Karol Kazimierz KURPINSKY**, tous également compositeurs de Valses.

Chez eux, l'écriture pianistique reste assez simple, mais elle devient autrement virtuose et subtile chez **Franciszek LESSEL**, dont les *Variations sur une Berceuse russe* (Schöne Minka), également variée par Beethoven et par Weber, sont un vrai chef d'œuvre.

Enfin, l'œuvre méconnue d'une grande amie de Beethoven, **Maria SZYMANOWSKA**, est une véritable entrée dans le monde de la petite pièce romantique, telle qu'elle sera cultivée par Schubert et Mendelssohn.

Qu'on fasse un détour par l'œuvre pianistique de l'irlandais **John FIELD**, l'inventeur du *Nocturne* romantique pour piano (tout comme Chopin, mais bien avant, il en écrivit une vingtaine), et on aura un tableau assez complet de tous les éléments que Chopin a su rassembler pour créer son langage musical reconnaissable entre tous.

La Hongrie : aux racines de l'Art tzigane

La découverte de la musique classique hongroise fut particulièrement émouvante, d'une part parce que cette musique est restée très enfouie, pour les hongrois eux-mêmes, d'autre part parce qu'elle présente un visage profondément original, semblable à aucun autre à cette époque.

D'un côté, existent des œuvres, superbes, qui participent à la vie musicale viennoise, et sont d'ailleurs en général éditées à Vienne. Parfaitement inconnus, des compositeurs comme **Janos SPECH** ou **Janos FUSZ** soutiennent la comparaison avec les très bons compositeurs de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, dans les domaines de la musique pour piano, de la musique de chambre et du lied. Un peu plus tard, **György ADLER**, encore plus méconnu, est également très intéressant.

De l'autre côté, une création ancrée dans un art populaire, mais cultivée de manière très raffinée, dense, par toute une pléiade de compositeurs violonistes, chefs d'orchestres de violons qui notent leurs œuvres... pour piano. Cet art présente une homogénéité, une richesse et une spécificité uniques ; nous le connaissons sans le connaître, puisque, capté par les musiciens tziganes qui seuls en ont gardé la mémoire, nous en retrouvons les thèmes les plus connus au détour d'un restaurant russe ou d'un cabaret slave. Mais des compositeurs comme Haydn (né aux confins de la Hongrie) et Beethoven connaissaient bien cette musique, l'aimaient et s'en sont souvent servis...

Cet art musical nouveau, celui du "*Verbunkos*", qui a la double particularité de prendre pour source les anciens thèmes musicaux hongrois (les mêmes qui seront ensuite collectés par Bela Bartok), et d'avoir une fonction surprenante de musiques de recrutement pour l'armée hongroise. et plus tard de danses (les *czardas*), alternant le lent (*lassan*) et le (très) rapide (*friss*), est signé **Janos BIHARI**, **Jozsef KOSSOVITS**, **Ferenc VERSEGHI**, **Janos LAVOTTA**, **Agostin MOHAUPT**, **Antal-György CSERMAK**, **Mark RÖSZAVÖLGYI**, **György** et **Ignac RUZITSKA...**

Tous ces compositeurs étaient violonistes, mais ils ont noté leurs compositions dans des recueils destinés au piano. À chacun, ensuite, d'adapter ces pièces en fonction des instruments disponibles! L'un des ces compositeurs, Roszavölgyi, s'est fait également éditeur pour pérenniser ce répertoire, et, de nos jours encore, ses descendants dirigent le principal magasin de musique de Budapest.

Ces musiques ont eu des descendance très importantes, et j'en citerai deux :

- elles ont été reprises par les musiciens tziganes, qui se les sont appropriées, si bien que les thèmes tziganes que nous aimons tous sont à la base issus de ce répertoire, avant d'évoluer dans un style que nous connaissons mieux, celui de la "*Csardas*";

- un jeune compositeur s'est passionné pour ces musiques, a écrit un remarquable petit livre sur ce sujet, et s'est inspiré toute sa vie de cette énergie et de ce lyrisme : il s'agit de Franz Liszt.

Parallèlement, deux autres pistes sont passionnantes à explorer...

...ce style tzigane est apprécié dans toute l'Europe et inspire des compositeurs de tous horizons ; il y a par exemple des pièces très importantes de Haydn qui sont nourries de cet art.

...de Hongrie, sont aussi originaires des compositeurs plus "avants" évoqués ci-dessus : ils écrivent des œuvres de musique de chambre bien intéressantes, et les nourrissent parfois de ce style — mais qui sont également les premiers à écrire des mélodies en langue hongroise, souvent très émouvantes, en profitant du fait que la poésie hongroise est alors en plein essor.

Nicole Tamestit et Pierre Bouyer mettent particulièrement mis en avant Janos Fusz, Janos Spech et György Adler, tous contemporains de Beethoven. Ils avaient travaillé sur ce répertoire à la Bibliothèque Nationale de Budapest, grâce, à l'époque, au soutien de Madame György Cziffra, dans le cadre de la fondation Saint Frombourg à Senlis - et ils en ont tiré plusieurs possibilités de programmes.

QUELQUES IDÉES DE PROGRAMMES

Programmes pour violon & piano

Un programme hongrois

"HAYDN alla Zingarese"

Adaptation pour violon et piano d'œuvres de Franz Joseph HAYDN

Finale (Rondo: Presto) du Quatuor en ut majeur opus 33 n°3

Presto du Trio n°19 en sol mineur

Rondo alla zingarese du Trio n°25 en sol majeur

*

Janos SPECH

deux Sonates opus 10 et 12 pour violon et piano

*

Janos FUSZ

Sonate en ré Majeur, Rondo à la Tzigane

*

VERBUNKOS

signés par Janos BIHARI, Jozsef KOSSOVITS, Ferenc VERSEGHI, Janos LAVOTTA,

Agostin MOHAUPT, Antal-György CSERMAK,

Mark RÖSZAVÖLGYI, György et Ignac RUZITSKA...

*

György ADLER

Variations opus 1 sur un thème hongrois.

Des pièces pour piano solo peuvent compléter ce programme (Janos SPECH, Verbunkos....)

Un répertoire de Bohême

Divers programmes sont possibles à partir du répertoire de nos œuvres tchèques favorites :

Jan Ladislav DUSSEK

Sonate opus 69 n°1 en si bémol majeur

Sonate opus 69 n°2 en sol majeur

*

Johann Nepomuk HUMMEL

Sonate opus 18 en ré majeur

*

Joseph GELINEK

Variations sur Une Rose pour Alexis.

*

Franz KROMMER (Frantisek KRAMAR)

Trois Danses

*

Vaclav Jan VORISEK

Sonates opus 5 et opus 8

Rondos

*

Des pièces pour piano solo peuvent compléter ce programme (Jan Ladislav DUSSEK, Vaclav Jan TOMASEK, Vaclav Jan VORISEK)

Un Voyage en Europe Centrale

Beaucoup de variantes possibles pour l'élaboration de programmes réunissant :

les compositeurs "viennois" de Hongrie
l'art du Verbunkos
quelques œuvres de Bohême
et des pièces polonaises pour pianoforte
(cf Voyages en Europe Centrale pour pianoforte solo)

Une Soirée musicale à Vienne :

Mozart, Beethoven & les compositeurs d'Europe centrale

Si vous devez choisir un premier programme de récital du duo Nicole Tamestit et Pierre Bouyer, et que nous n'ayez pas de souhait spécifique, choisissez celui-ci :

- c'est un programme viennois : Vienne est, on peut le dire, la capitale musicale de l'Europe à la fin du XVIIIe siècle, et également le lieu de la plus belle facture de pianofortes ; les instruments proposés par Pierre Bouyer sont des instruments de type viennois, idéalement adaptés à ce programme (voir ci-dessous).
- une moitié du programme est consacré à des découvertes musicales, comme nous aimons en chercher dans toute l'Europe, et les proposer ensuite en concerts et en enregistrements : une sonate de Jan-Ladislav Dussek, l'un de nos compositeurs fétiches, et une partie consacrée aux « verbunkos » hongrois, qui préparent l'art des musiciens tziganes et de Franz Liszt.
- l'autre moitié est consacrée à deux chefs-d'œuvre, l'un de Mozart (une de ses dernières Sonates), l'autre de Beethoven (la célèbre Sonate dite du Printemps), illustrant ainsi notre volonté de faire redécouvrir les œuvres de ces maîtres dans les perspectives sonore authentiques amenées par nos instruments anciens ;
- c'est un programme qui satisfait le grand public, grâce à des œuvres très connues et très enthousiasmantes comme la sonate du Printemps, mais aussi grâce à la brillance et à l'émotion qui emplit la Sonate de Dussek et les musiques pré-tziganes, avec des variations de György Adler qui laissent présager Paganini , et une très étonnante version de la Marche de Rakoczi, fil conducteur dans l'art musical hongrois depuis le début du XVIIIème siècle jusqu'à Franz Liszt;
- c'est aussi un programme qui passionne les mélomanes et les plus pointus des amateurs (et des professionnels), à la fois par les découvertes musicologiques, et par l'intérêt d'entendre Mozart et Beethoven tels qu'ils étaient entendus à leur époque ;
- c'est un itinéraire musical qui permet à Pierre Bouyer de présenter et de commenter ce programme d'une manière simple, vivante, sur le plan de l'histoire des musiciens, des œuvres et des instruments ;
- c'est aussi une atmosphère assez magique, due aux musiques, à l'atmosphère austro-hongroise, aux bis tziganes, mais aussi à la lueur

des bougies qui, sauf indication contraire des organisateurs, sert de décor, à l'exclusion de tout éclairage électrique, à tout ce programme (comme aux autres).

Durée : environ 90 minutes de musique,
en une seule partie ou avec un entracte après la sonate de Dussek

Wolfgang-Amadéus MOZART

Sonate en si bémol majeur, K 454 (1784)

Jan-Ladislav DUSSEK (1760 – 1812)

Sonate en si bémol majeur, opus 69 n°1

Verbunkos hongrois

- 1/ Verbunkos de Janos BIHARI (1764 – 1827)
- 2/ Marche de Rakoczi (Anonymes, vers 1700 / Janos BIHARI)
- 3/ Friss (Ferenc VERSEGHI, 1791)
- 4/ Verbunkos de Antal-György CSERMAK (1774 – 1822)
- 5/ Variations sur un thème hongrois, opus 1 de György ADLER (1789 – 1867)

Ludwig VAN BEETHOVEN

Sonate en Fa majeur, opus 24, dite "*Le Printemps*"

Programmes pour pianoforte solo

Le premier Romantisme de Bohême

Les Variations sur le mouvement lent de la 7ème Symphonie de Beethoven, par l'Abbé
GELINEK

Une des dernières Sonates de **Jan Ladislav DUSSEK** *Klavierstücke, Rhapsodies, Eglogues et
Dithyrambes* *

Une des dernières Sonates de **Johann Nepomuk HUMMEL**
Klavierstücke, Rhapsodies, Églogues, "Le Désir", "Le Plaisir" de **Jan Vaclav VORISEK**

*

Les enthousiasmes de l'Abbé Josef GELINEK (1758-1825)

Variations & Fantaisies

sur *La Flûte enchantée, Don Giovanni, Le Nozze di Figaro* de **Mozart**,

sur la 7ème Symphonie de **Beethoven**,

sur *Le Barbier de Séville, la Pie voleuse, Tancredi* de **Rossini**,

sur le *Freischütz* de **Weber**,

sur l'*Air à 3 Notes* de **Jean-Jacques Rousseau**, etc...

Arrangement de la 40ème Symphonie en sol mineur de **Mozart**

*

L'abbé Gelinek à la découverte de l'Europe :

Valses hongroises et autrichiennes, Ecossoises favorites,
Mazurkas, Polonaises, Danses cosaques, Rondos turcs, etc...

*

Une heure avec... Jan Ladislav DUSSEK (1760-1812)

La Mort de Marie Antoinette, la *Sonate Élégie harmonique*,
une des grandes dernières sonates, et quelques petites pièces plus légères.

Une heure avec... Vaclav Jan TOMASEK
(1774-1850)

Klavierstücke, Rhapsodies, Églogues et Dithyrambes et une Sonate.

*

Une heure avec... Jan Nepomuk HUMMEL
(1778-1837)

Variations, Fantaisies, Rondos, Danses, Caprices, Préludes, Impromptus, Études, et une des grandes dernières Sonates.

*

Une heure avec... Jan Vaclav VORISEK
(1791-1825)

Klavierstücke, Rhapsodies, Églogues, "Le Désir", "Le Plaisir" et une Sonate.

*

Chopin avant Chopin

Polonaises & Mazurkas du Prince Michel Kleofas OGINSKY

Danses & Rondos de Josef Antoni ELSNER et de Karol Kazimierz KURPINSKY

Variations sur une Berceuse russe (Schöne Minka) de Franciszek LESSEL

Pièces diverses de Maria SZYMANOWSKA

Nocturnes de John FIELD

Ce programme peut représenter une bonne heure de musique.

Une variante intéressante, dans un cadre de plus long, est de mettre en regard ces pièces et des pièces de Frédéric CHOPIN (Polonaises, Mazurkas, Nocturnes, Préludes, Valses, etc...)

Un Pianoforte en Europe Centrale

Beaucoup de variantes possibles pour l'élaboration de programmes réunissant :

Une Sonate de **Janos SPECH**

L'art du **Verbunkos**

et des pièces polonaises

du Prince **Michal-Kleofas OGINSKY**, **Maria SZYMANOWSKA** et **Wincenty-Ferdinand**

LESSE

une grande Sonate de **Jan Ladislaw DUSSEK**

quelques autres pièces tchèques, suivant la durée souhaitée pour ce programme.

**Tous nos programmes dans des versions plus détaillées encore
peuvent être téléchargés à l'adresse suivante :**

<https://pierrebouyer.com/acces-pro>

POUR CES PROGRAMMES, PIERRE BOUYER PROPOSE UN CHOIX ENTRE TROIS DE SES INSTRUMENTS

PIANOFORTE VIENNOIS JOHANN ANDREAS STEIN,
VERS 1780

Cet instrument rend la sonorité générale plus mozartienne ; mais ce pianoforte, puissant et souple, s'accommode fort bien des œuvres pré-romantiques. Comme vous pourrez le constater sur le document "Conditions financières", c'est l'instrument le plus facile sur le plan du transport et de l'accord...et le moins onéreux pour l'organisateur.

**PIANOFORTE VIENNOIS JAKOB BERTSCHE,
VERS 1810**

Cet instrument présente une sonorité générale plus beethovénienne, mais donne beaucoup de corps, grâce à sa somptueuse sonorité, aux œuvres plus anciennes. Visuellement, il s'agit évidemment d'un instrument plus prestigieux, mais dont la mise à disposition rend évidemment le concert plus coûteux, et un peu plus délicat à organiser (manutention, accord).

POUR LE PROGRAMME
"CHOPIN AVANT CHOPIN & LES PIÈCES DE FREDERIC CHOPIN"

PIANOFORTE FRANÇAIS PIERRE ORPHÉE ÉRARD, 1837

Dans la mesure où ce programme propose à la fois les prédécesseurs de Chopin, mais aussi un certain nombre de pièces de Chopin lui-même, il est nécessaire de choisir un instrument qui permette de servir ce dernier dans des conditions optimales. Cet Érard est tout à fait le type d'instruments que le jeune compositeur avait sous les doigts à Paris ; il disait d'ailleurs que, selon son état d'esprit, il aimait jouer soit sur Érard, soit sur Pleyel. Evidemment, une présentation de ce programme sur les deux instruments permettrait une passionnante comparaison sonore, et une illustration sonore très convaincante de l'évolution spectaculaire des pianos sur une vingtaine d'années.