

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Johann Andréas Stein est certainement le facteur de pianofortes qui a le plus étonné et séduit Mozart. Disposant d'une merveilleuse copie élaborée en un nombre très réduit d'exemplaires par l'Atelier Marc Ducornet, c'est tout naturellement que Pierre Bouyer s'attache à restituer les chefs d'œuvre, et également des pièces méconnues de ce compositeur dans les perspectives sonores d'époque, et ce avec d'autant plus de joie qu'il aimerait enregistrer l'Intégrale de son œuvre pour pianoforte solo (13 CD prévus, 3 déjà enregistrés)

En Récital pour pianoforte et violon ou en pianoforte solo, nous nous attachons à ne pas seulement juxtaposer quelques-uns de ses multiples chefs d'œuvre, mais à donner du sens, à indiquer un trajet, à éclairer une des facettes multiples de ce déroutant génie.

Programmes thématiques pour piano solo

Ombres et Lumières de Mozart

Pierre Bouyer a mis au point ce programme "intuitif" pour illustrer les éléments qui lui paraissent saillants dans la personnalité et l'œuvre de Mozart, lequel n'est pas seulement ce compositeur léger et harmonieux qu'une imagerie un peu simpliste a popularisé. Ou plutôt, certes, il l'est, mais cela cache bien des choses : "Il faut que ce soit si gai et si rapide qu'on ait envie de pleurer", disait un de ses plus grands interprètes, le chef d'orchestre Bruno Walter. Pierre Bouyer propose de découvrir les lumières, mais aussi les ombres qui habitent son œuvre : tendresse et simplicité dans les variations "La belle Française" - douleur, violence et lyrisme dans la "Fantaisie" et la "Sonate en ut mineur" (on pense au Requiem) - folle gaieté dans de vraies musiques de bals tels que les adorait le compositeur, avec ses Danses Allemandes - hommage à Jean Sébastien Bach, alors totalement oublié, que Mozart redécouvre par hasard, dans les Fantaisies - grand succès des salons mondains et aristocratiques avec la Sonate "Alla Turca", et sa célébrissime marche qui fait le tour du monde depuis plus de deux siècles.

❖ Variations "La Belle Française" K 353

De tendres variations, l'une des plus belles séries signées par Mozart, lyriques et légères. Une œuvre représentative du musicien de salon qu'était aussi Mozart, ce qui n'exclut pas des moments de pure poésie. Une douce introduction dans la sonorité et l'esthétique du piano.

Autres cahiers de Variations pouvant agréablement débiter ce récital : "Je suis Lindor" K 354, "Lison dormait" K 264, sur un thème de Gluck K 455, sur un Menuet de Duport, etc...

❖ Fantaisie en ut mineur K 475 + Sonate en ut mineur K 457

Un « couple » célèbre (qu'on peut d'ailleurs discuter), sans doute les œuvres les plus sombres que Mozart a dédiées au piano, face noire et intime de sa production, évidemment ouverte sur le siècle à venir, même si Mozart s'est toujours bien gardé, surtout à la fin de sa vie, de sacrifier au romantisme sentimental.

Si le récital est prévu sans entr'acte et d'une durée d'environ 70 minutes, Pierre Bouyer propose de ne donner que la Fantaisie. Une autre œuvre dramatique peut également être proposée à la place de cette Fantaisie et Sonate : la magnifique sonate en la mineur K 310

❖ Six danses allemandes K 509

En rupture avec le chef d'œuvre précédent, la musique la plus gaie, la plus brillante, la plus extravertie, composée dans le bonheur des semaines passées à Prague, dans une ambiance de fêtes, autour de la création de "Don Giovanni".

Dans le cas d'un récital en deux parties, l'entr'acte est proposé après ces Danses.

❖ Prélude & Fugue en ut majeur K 394

Une œuvre impressionnante de grandeur, qui montre Mozart redécouvrant la musique de Jean Sébastien Bach, et la transformant selon sa propre pensée - de même que sa pensée sera définitivement transformée après cette découverte.

Deux autres Fantaisies sont envisageables à cette place : la courte Fantaisie en ré mineur K 397, bouleversante dans son passage de l'ombre à la lumière (qui s'inscrit particulièrement bien dans le thème), et l'autre Fantaisie en ut mineur, œuvre assez ahurissante, que Mozart a laissée inachevée et que son ami Stadler a terminée.

❖ Sonate en la majeur K 331 "Alla Turca"

Une sonate sans doute pensée durant le second (et catastrophique) voyage parisien de Mozart, mais malgré tout emplies de l'influence française, et de la musique du Chevalier von Glück, jusque dans son célèbre finale.

Dans sa version longue, ce récital correspond à plus ou moins 90 minutes de musique, les choix alternatifs proposés pouvant en faire varier la durée de quelques minutes (plutôt en moins).

Les Architectures de Mozart

Prélude et Fugue, Suite, Sonate, Variations, Rondos, Marches, Fantaisies, Danses : c'est l'époque où se fondent toutes les nouvelles formes de la musique, qui seront pendant un siècle et demi les cadres de la création musicale.

- **Prélude & Fugue** : *Prélude et fugue en Ut majeur* K 394
- **Sonate** : *Sonate en Fa majeur* K 332
- **Danses** :
 - *Suite en Ut majeur* K 399 (avec un fragment de Sarabande)
 - *6 Danses allemandes* K 509
 - *4 Contredanses pour le Comte Czernin* K 269b
 - *Gigue, en Ut mineur*, extraite du "Londoner Notenbuch" K 15z
 - *Gigue en sol majeur* K 574
 - *11 Menuets* K 176 / *8 Menuets* K 315g :
- **extraits**
- **Fantaisies & caprices** :
 - *Capriccio en Ut majeur* K 395
 - *Fantaisie en Ut mineur* K 475
- **Variations** : *9 Variations sur un Menuet de Duport en Ré majeur*, K 573
- **Rondos** :
 - *Rondo en La mineur* K 511
 - *Rondo en Ré majeur* K 485
- **Marches** :
 - *Marche funèbre du Signor Maestro Contrapunto, en Ut mineur*, K 453a
 - *Marche, en Ut majeur* K 408

Les Couleurs de Mozart

Les musicographes de Mozart ont relevé à quel point les tonalités sont, chez lui, des états d'âme : voici l'esquisse d'un catalogue de situations psychologiques...

- **Prélude modulant**
- **Ut majeur** : *Prélude et Fugue* K 394
- **La mineur** : *Rondo* K 511
- **Sol majeur** : *6 Variations* K 180 sur "Mio caro Adone" extrait de "La Fiera di Venezia" de Antonio Salieri
- **Mi mineur** : *Fragment de Fugue*
- **Ré majeur** : *Sonate* K 284
- **Si mineur** : *Adagio* K 540
- **La majeur** : *6 Variations* K suppl 137 sur un thème du Quintette avec
 - clarinette K 581
- **Mi majeur** : *Fugue* K 109 VIII
- **Fa mineur** : *Adagio et Allegro* K 594
- **La bémol majeur** : *2 Pièces extraites du "Londoner Notenbuch"* K 15dd et ff
- **Ut mineur** : *Fantaisie* K 396
- **Mi bémol majeur** : *Andantino* K 236
- **Sol mineur** :
 - *Mouvement de sonate* K 312
 - *Pièce extraite du « Londoner Notenbuch »* K 15p

- **Si bémol majeur** : *Sonate* K 333 15p
- **Ré mineur** : • *Fantaisie* K 397
- *Pièce extraite du « Londoner Notenbuch »* K • **Fa majeur** : *Andante pour une Valse*, K 616

Mozart en mineur

Les Mozartiens savent bien que la gravité et l'acuité psychologique de leur compositeur favori existent dans toutes ses œuvres, même les plus légères. Mais cette légèreté a souvent masqué pour le grand public la violence, la grandeur et l'effroi presque toujours présents. Ces caractères sont éclairés plus crûment dans les œuvres écrites en tonalités mineures, telles que le Requiem, la Messe Solennelle, ou la couleur générale de Don Giovanni : c'est ce qui a souvent fait leur très grand succès.

Programme choisi parmi :

- *Sonate en La mineur* K 310
- *Fantaisie en Ut mineur* K 475 & *Sonate en Ut mineur* K 457
- *Fantaisie en Ré mineur* K 397
- *Fantaisie en Ut mineur* K 396
- *Marche funèbre du Signor Maestro Contrapunto*, en Ut mineur, K453a
- *5 Pièces & Fragments du "Londoner Notenbuch"*
- *5 Fragments de Fugues*
- *Rondo en La mineur* K 511
- *Adagio en Si mineur* K 540
- *Fragment d'Adagio en Si mineur*, sans n° de Köchel
- *Adagio & Allegro en Fa mineur* K 594
- *Andante & Allegro en Fa mineur* K 608
- *Fragment de Fantaisie en Fa mineur* K Anh 32
- *Mouvement de Sonate en Sol mineur* K 312

Mozart avec Trois Bémols : les Tons Symboliques

On sait l'importance qu'avait pour Mozart son affiliation à une loge maçonnique de Vienne : les trois bémols des tonalités de Mi bémol majeur et Ut mineur sont ceux de la "Flûte enchantée", et d'œuvres magnifiques pour le clavier (sans autre indication, les œuvres sont en Mi bémol majeur).

- *Sonate* K 282
- *Fantaisie en Ut mineur* K 475 & *Sonate en Ut mineur* K 457
- *Marche funèbre du Signor Maestro Contrapunto*, en Ut mineur, K453a
- *Fantaisie en Ut mineur* K 396
- *12 Variations sur "La Belle Française"* K353
- *12 Variations en Mi bémol majeur sur la*
- romance "Je suis Lindor"* extraite du "*Barbier de Séville*" de Beaumarchais K354
- *8 Pièces du "Londoner Notenbuch"*
- *2 Fragments de Fugues en ut mineur* (dont : K Anh 39a),
- *4 Fragments de Fugues* (dont : K 153),
- *Andantino* K 236

Mozart Virtuose

Le goût du jeu est ancré dans le caractère de Mozart, et se trouve à tous les niveaux dans son œuvre... et sans doute dans sa vie. La virtuosité fait partie de ce jeu, elle brille dans les concertos, et est étonnamment imaginative dans les sonates et les variations.

Un exemple de programme “virtuose” :

- *Sonate en Ré majeur* K 284;
- *Sonate en Fa majeur* K 332;
- *Sonate “la Chasse” en Ré majeur* K 576;
- *12 Variations en Mi bémol majeur* K 354 sur la Romance “*Je suis Lindor*”, extraite du “*Barbier de Séville*” de Beaumarchais;
- *6 Variations en Fa majeur* K 398 sur “*Salve, tu Domine*” extrait de “*I filosofi immaginari*” de Giovanni Paisiello.

Lire aussi : les programmes pour pianoforte solo, ou pour violon et pianoforte “*Variations : Mozart & l’Opéra*”

Mozart : entre Jean-Sébastien Bach & les Romantiques

Si Mozart participa dans son adolescence au mouvement naissant du “Sturm und Drang”, il en refusera assez vite l’aspect sentimental pour chercher une autre voie. Sa rare rencontre avec l’œuvre de Jean-Sébastien Bach sera déterminante et forgera un langage épuré, dont la force dramatique dépasse par avance le romantisme musical naissant.

Programme choisi parmi :

• <i>Marche funèbre du Signor Maestro Contrapunto, en Ut mineur</i> K453a; • <i>Prélude et fugue en Ut majeur</i> K 394; • <i>Capriccio en Ut majeur</i> K 395; • <i>Fugue en Mi majeur</i> K 109 VIII; • <i>11 Fragments de Fugues</i> K Anh 39a, K 153, K 375h, K Anh 33 & K 154; • <i>Suite (avec fragment de Sarabande) en Ut majeur</i> K 399; • <i>Gigue en Sol majeur</i> K 574;	• <i>Sonate en La mineur</i> K 310 • <i>Fantaisie en Ut mineur</i> K 475 & <i>Sonate en Ut mineur</i> K 457; • <i>Fantaisie en Ré mineur</i> K 397; • <i>Fantaisie en Ut mineur</i>, K 396; • <i>Rondo en La mineur</i> K 511; • <i>Pièces extraites du “Londoner Notenbuch”</i>; • <i>Adagio & Allegro en Fa mineur</i> K 594; • <i>Andante & Allegro en Fa mineur</i> K 608.

Lire aussi : les programmes pour pianoforte solo, ou pour violon et pianoforte “*W.A.Mozart et J.S.Bach*”

Le Plus Célèbre Mozart

Voici des œuvres fort connues, qu'il peut être intéressant de présenter d'une manière contradictoire entre deux instruments, pianoforte et piano moderne (et pourquoi pas clavecin), dans une soirée commentée par Pierre Bouyer.

Programme proposé :

- *Sonate "facile" en Ut majeur K 545;*
- *Sonate en La majeur K 331, avec la "Marche Turque";*
- *Sonate "La Chasse" en Ré majeur K 576;*
- *12 variations en Ut majeur K 265 sur "Ah, vous dirai-je, Maman";*
- *Rondo en Ré majeur K 485.*

Mozart : les Sonates

En quatre soirées, l'intégrale du plus important groupe d'œuvres dédié par Mozart au clavier.

Programme 1

• <i>Allegro en Si bémol majeur K 8 & Menuet en Fa majeur K 6</i> • <i>Fantaisie en Ut mineur K 475 & Sonate en Ut mineur K 457</i>	• <i>Sonate en Ré majeur K 311</i> • <i>Sonate en Ut majeur K 279</i> • <i>Sonate en Si bémol majeur K 281</i> • <i>Sonate en Fa majeur K 332</i>

Programme 2

• <i>Andante en fa majeur K 6 & Menuet en Ut Majeur K 6</i> • <i>Sonate en La mineur K 310</i> • <i>Sonate en Ré majeur K 284</i>	• <i>Sonate en Fa majeur K 280</i> • <i>Sonate "facile" en Ut majeur K 545</i> • <i>Sonate en Si bémol majeur K 570</i>

Programme 3

• <i>Allegro en Ut majeur K 6 & Menuet en Ré majeur K 7</i> • <i>Sonate en La majeur K 331 avec final « alla Turca »</i> • <i>Sonate en Si bémol majeur K333</i>	• <i>Sonate en Ut majeur K 309</i> • <i>Sonate en Mi bémol majeur K 282</i> • <i>Mouvement de sonate en Si bémol majeur K 400</i> • <i>Sonate inachevée en Fa majeur K 547a</i>

Programme 4

• <i>Sonate « la Chasse » en Ré majeur K 576 avec le Menuet en Ré majeur K 355 et le Trio pour ce Menuet (relevé par Stadler)</i> • <i>Sonate en Ut majeur K 330</i> • <i>Sonate en Fa majeur K 533 & 494</i> • <i>Sonate en Sol majeur, K 283</i>	• <i>Mouvement de sonate en Sol mineur K 312</i> • <i>Fragment d'Allegro de sonate en Si bémol majeur K anh 31/569a</i> • <i>Fragment d'Allegro de sonate en Fa majeur, K Anh 29/590a</i> • <i>Fragment d'Allegro de sonate en Fa majeur, K Anh 30/590b</i>

**POUR CES PROGRAMMES,
PIERRE BOUYER PROPOSE LE CHOIX ENTRE DEUX DE SES INSTRUMENTS**

PIANOFORTE VIENNOIS JOHANN ANDREAS STEIN, VERS 1780

Cet instrument est représentatif des instruments que Mozart avait sous les doigts, et il parle particulièrement des instruments de Johann Andreas Stein dans ses lettres, quelques années avant les œuvres de ce programme. 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.

Wolfgang Amadeus Mozart parle des instruments de Stein, dans les lettres à son père, en 1777 :

"Ici et à Munich, j'ai déjà joué mes six sonates assez fréquemment. La dernière en Ré majeur est d'un très bon effet sur le pianoforte de Stein. L'endroit où il faut appuyer avec le genou est mieux fait chez lui que chez les autres. Dès que je touche, il fonctionne; et il suffit de retirer juste un peu le genou pour qu'il n'y ait pas la moindre résonance (...). Désormais je préfère de loin les instruments de Stein, car ils peuvent étouffer les sons infiniment mieux que les instruments de Regensburg. De quelque manière que je frappe, le son demeure toujours égal (...). Ces instruments ont cet avantage décisif qu'ils comportent une action d'échappement : quand vous touchez le clavier, les marteaux reviennent dès qu'ils ont frappé les cordes, que vous maintenez ou que vous relâchiez la note."

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 – et succède aux derniers pianofortes que Mozart a connus à la fin de sa vie, lorsqu'il préférait les instruments d'Anton Walter. 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).