

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 en Europe Centrale

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

Dans la présentation des récitals violon et pianoforte Voyages en Europe Centrale, nous avons indiqué les raisons qui nous ont amené à mettre particulièrement en valeur ce répertoire. Ces raisons sont les mêmes concernant le répertoire pour pianoforte solo, particulièrement brillant en Bohême, très présent aussi en Pologne, et présent aussi en Hongrie, ne serait-ce que par la rédaction originelle des verbunkos pour le clavier.

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 *Élégie 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 pianoforte 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 Krakowiak*, 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 pianoforte (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

Dans la présentation de *Voyages en Europe Centrale*, nous avons fait la distinction entre les compositeurs hongrois "savants" d'obédience viennoise, et le monde du *verbunkos*.

Parmi les premiers, nous avons fait une place importante à **Janos SPECH**, et c'est encore sous sa signature que nous allons trouver d'intéressantes sonates et autres pièces pour pianoforte solo, dans la lignée de son maître Franz Joseph HAYDN.

Dans le monde du *verbunkos*, Janos BIHARI, Jozsef KOSSOVITS, Ferenc VERSEGI, Janos LAVOTTA, Agostin MOHAUPT, Antal-György CSERMAK, Mark RÖSZAVÖLGYI, György et Ignac RUZITSKA et les autres, bien que violonistes, ont publié leur pièces sous forme de partitions de piano-forte : sans doute chaque groupe de musiciens instrumentait-il ces pièces selon leurs possibilités, et leurs goûts, et cette partition n'était qu'un point de départ, mais il n'en reste pas moins que ce sont là les versions originales de toutes ces pièces qui ont fait le bonheur du jeune Franz Liszt, et qu'elles soutiennent la comparaison avec toutes les pièces de danse de Franz Schubert.

QUELQUES IDÉES DE PROGRAMMES

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, Eglogues, "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, Ecossaises 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, Eglogues, "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 pour pianoforte du Prince Michal-Kleofas OGINSKY,

Maria SZYMANOWSKA et Wincenty-Ferdinand LESSEL

une grande Sonate de Jan Ladislaw DUSSEK

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

POUR CES PROGRAMMES, PIERRE BOUYER PROPOSE**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. Évidemment, 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.