La musique romantique

sélection cd - livres- DVD

valence romans AGGLO | MÉDIATHÈQUES
mediatheques.valenceromansagglo.fr

SOMMAIRE

0. Héroïques, romantiques p.3

1. Le romantisme en musique p.4

2. Le romantisme musical en livres p.9

3. Le romantisme musical en DVD p.13

Retrouvez tous les CD, livres et DVD de cette sélection dans les médiathèques de Valence Romans Agglo.

0 HÉROÏQUES, ROMANTIQUES…

Peut-on échapper à un destin romantique ? Les compositeurs font-ils exception ? On peut en douter, vu leurs vies passionnées, révoltées, parfois tragiques… et souvent trop courtes (beaucoup n'atteignent pas la quarantaine)…

Comme en Lettres ou dans les autres Arts, le Romantisme en musique épouse le XIXe siècle Beethoven puis Schubert surgissent en fondateurs à l'aube du siècle ; la Symphonie Fantastique de Berlioz en 1830 en sonne le manifeste, faisant écho à la bataille d'Hernani autour de Victor Hugo Brahms le solitaire ferme la marche, mais le Romantisme ne saurait s'éteindre calmement, sans soubresauts… il va se prolonger en de nombreuses réincarnations postromantiques, et aussi nombre de déclinaisons nationales

La musique romantique s'incarne volontiers dans plusieurs formes, la symphonie et le lied en particulier, mais peut-être plus encore dans le concerto Car celui-ci projette sous les feux de la rampe un nouveau héros romantique : le soliste Piano et violon en sont les instruments fétiches ; les interprètes deviennent des « stars » adulées (Paganini, Chopin, Liszt…) Ils passent une grande partie de leur vie en tournées européennes, et le public se presse d'aller les admirer à chaque concert

Bienvenue dans cette petite galerie de portraits et d'œuvres de quelques-uns des plus remarquables parmi ces compositeurs romantiques Passionnés, échevelés ou héroïques, mais toujours brûlants de vie !

1 LE ROMANTISME EN MUSIQUE

> LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Classique ou romantique ? D'un siècle à l'autre, Beethoven traverse les mouvements musicaux, de ses premières sonates pour piano dédiées à Haydn, jusqu'à ses concertos qui ouvrent la voie au romantisme, et même au-delà avec ses derniers quatuors, écrits « pour les générations futures »… Vénéré parfois jusqu'à l'agacement, énorme mais incontournable, Beethoven est à l'esprit de tous les compositeurs du XIXe siècle C'est la statue du commandeur

Sonates pour piano 14, 17 et 21
Alpha Productions, 2013

Pourquoi choisir d'enregistrer encore une fois trois sonates « tubes » de Beethoven : Clair de lune, Waldstein, et la Tempête ? Pour deux excellentes raisons : l'interprétation jubilatoire d'Alexeï Lubimov, et son utilisation d'un facsimile d'un pianoforte Erard de 1802On se rappelle en effet l'intérêt porté par Beethoven au tout début du siècle aux pianos Erard « en forme de clavecin », c'est-à-dire à queueHaydn avait acheté un tel piano en 1801, et Beethoven avait immédiatement désiré un instrument semblable, qui lui fut livré par Erard en 1803C'est donc sur un piano identique à celui de l'enregistrement que Beethoven a composé en particulier la sonate Waldstein

> CARL MARIA VON WEBER (1786-1826)

Weber est-il le compositeur d'une seule œuvre ? Si la question est ironique, elle peut être posée tant le Freischütz, premier grand opéra romantique (après Fidelio de Beethoven), occupe de place dans l'image du compositeur Weber a évidemment composé bien d'autres œuvres, notamment pour la clarinette qui lui doit une agréable partie de son répertoire Il a donné un nouveau style et une nouvelle identité à la musique romantique, influençant ainsi les compositeurs de sa génération et de la suivante

Freischütz (Der) : opéra romantique en trois actes
EMI, 1991

Le Freischütz est une histoire romantique typiquement allemande, mêlant nature sauvage, amour pur, éléments magiques et surnaturels Musicalement, il fait la synthèse de l'opéra italien et du singspiel allemand

> SCHUBERT (1797-1828)

L'éternel célibataire viennois, le délicat compositeur entouré d'écrivains et d'artistes qui livre son œuvre lors de concerts privés (les fameuses « schubertiades »), l'homme sensible et souffrant, mort scandaleusement jeune (31 ans)… Le « vrai » Schubert est sans doute bien loin de ces images ressassées Mais il demeure le compositeur d'une œuvre immense où s'illustrent nombre d'œuvres vocales (plus de 600 lieder !), des symphonies, et de la musique de chambre (dont le divin trio en mi b Majeur D 929…)

String Quintet – Lieder : Quintette pour 2 violons, alto et 2 violoncelles
Parlophone Records, 2016

L'un des plus grands quatuors français présente cet album consacré à un "monstre" de la musique de chambre : le quintette pour deux violoncelles de Schubert, rendu célèbre par son second mouvement de 15 minutes, moment d'éternité où le chant douloureux s'exhale dans des phrases d'une émotion inégalée, renforcé par l'unisson des deux violoncelles C'est Gautier Capuçon qui vient conforter le Quatuor sur cet enregistrement En complément, le grand baryton Matthias Goerne chante cinq Lieder avec quatuor et contrebasse, tous dans la même couleur tragique que le Quintette…

Fantaisie
Parlophone Records, 2015

Cinq ans après le succès de son album Schubert, le pianiste revient à un de ses compositeurs fétiches avec Fantaisies, un album consacré à 4 chefs-d'œuvre composés au soir de la vie de Schubert : la grande Sonate "Fantaisie", dernière sonate publiée de son vivant, et la Mélodie hongroise, publiée cent ans après sa disparition Puis suivent deux œuvres à 4 mains (composées par Schubert durant la dernière année de sa courte vie) : la célébrissime et bouleversante Fantaisie en fa mineur et le rare Allegro en la mineur "Lebensstürme"

> HECTOR BERLIOZ (1803-1869)

Touche-à-tout talentueux, Berlioz prétend (comme tant d'autres après lui) reprendre le genre symphonique là où l'a laissé Beethoven, rien de moins Fin connaisseur des couleurs de l'orchestre dont il développe les richesses sonores, il développe le genre symphonique, en particulier en promouvant la musique à programme (la Symphonie Fantastique en est l'exemple remarquable), dont Liszt, Moussorgski ou R Strauss, parmi les plus grands, sauront se souvenir

Symphonie fantastique : épisode de la vie d'un artiste, op. 14
Alpha Classics, 2016

Fondé en 2008, Le Balcon est un collectif artistique qui s'est fait connaître par ses créations (Eötvös, Boulez, Stockhausen) très originales mêlant innovations sonores et visuelles Tout premier disque du Balcon et de son chef d'orchestre Maxime Pascal, le chef-d'œuvre de Berlioz est ici recomposé - ou décomposé - par le jeune compositeur Arthur Lavandier et enregistré en 3D sonore ! Très impliqué dans les enjeux technologiques liés au son, Le Balcon propose une approche originale en superposant trois procédés de prise de son (transaural, binaural, 5 1), chacun dédié à un média : physique, web, vidéo

Lélio, ou Le retour à la vie
Chandos Records, 2007

A la différence de la 'Symphonie', 'Lélio' alterne des épisodes orchestraux (avec ou sans chœur et solistes vocaux), des moments accompagnés au piano seul, et des passages déclamés Voilà en quelque sorte un mélange entre monologue et mélodrame Cette œuvre, bien trop rarement jouée, comporte d'infinis traits de génie, orchestraux, lyriques, dramatiques, dans un ton souvent assez calme - étonnant pour Berlioz - mais l'auditeur ne perd rien pour attendre : la tempête finale déchaîne les fureurs les plus berlioziennes qui soient !

> FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809-1847)

A l'opposé des figures romantiques du musicien révolté (Beethoven), amoureux (Berlioz), souffrant (Schumann), voire carrément malade (Chopin), Félix Mendelssohn paraît l'enfant gâté du siècle, à l'image de son prénom Son célèbre Octuor (en particulier l'étonnant scherzo), écrit à 16 ans, montre qu'il était déjà au sommet de son art à cet âge Mendelssohn a même conservé une certaine popularité auprès du grand public, puisque c'est sa fameuse marche nuptiale (tirée du *Songe d'une nuit d'été*) qu'on entend souvent lors des mariages

Quatuor à cordes, op. 44/2, mi mineur

Parlophone, 2017

Le jeune et talentueux Quatuor Arod, premier prix de nombreux concours internationaux, a naturellement choisi Mendelssohn, compositeur qui tient une place importante dans leur vie musicale, pour débuter avec brio leur carrière discographique Dans ce premier enregistrement, le quatuor Arod sublime la musique de Mendelssohn grâce à une émotion, une virtuosité et une énergie débordantes Le lied "Frage" interprété par la mezzo-soprano Marianne Crebassa vient clore magnifiquement l'album…

Symphonies 1-5

Deutsche Grammophon, 2017

Yannick Nézet-Séguin et l'Orchestre de chambre d'Europe nous proposent une interprétation pleine de vitalité et visionnaire des cinq symphonies de Mendelssohn L'album comprend la version originale, rarement enregistrée, de la Symphonie "Réformation" comme pour mieux marquer le cinq-centième anniversaire de la Réforme protestante

Octuor à cordes en mi b majeur, op. 20

Sony, 1992

Tous sur Stradivari ! L'enregistrement a été en effet réalisé avec de prestigieux instruments (dont le célébrissime violoncelle *Servais*) prêtés par le Smithsonian, montés en boyau Si on peut trouver audacieux de jouer de la musique romantique sur instruments baroques, l'alchimie fonctionne et la musique gagne encore en clarté et en fraîcheur Une fraîcheur qui est aussi celle de la jeunesse, Félix Mendelssohn ayant composé ce chef-d'œuvre à 16 ans

> FREDERIC CHOPIN (1810-1849)

« Chapeau *bas messieurs, un* génie *!* » Quel plus beau compliment que celui de Robert Schumann ? Ce génie va surtout faire chanter, danser, briller le piano dans ses deux concertos, mais aussi dans sa musique pour piano seul, comme ses célébrissimes valses, ou encore ses Nocturnes dont il reprend la forme à John Field Ses thèmes sont souvent émouvants, mais Chopin est loin d'être un simple mélodiste ; beaucoup de ses œuvres montrent une maîtrise harmonique d'une profondeur poignante

Concertos pour piano No 1 opus 11, mi mineur et No 2 opus 21, fa mineur

Deutsche Grammophon, 1999

Ces deux concertos composés à un an d'intervalle sont devenus des monuments de virtuosité pianistique

Krystian Zimerman les dirige ici depuis le piano, osant une vision romantique désespérée, passionnée Il leur confère une ampleur dramatique telle qu'aux moments où le piano fait ses entrées, ces pièces semblent devenues des opéras sans paroles

Ballades & nocturnes

Sony Music, 2018

Après un album remarqué autour des œuvres pour piano de Sibelius, Leif Ove Andsnes enregistre pour la première fois un album dédié intégralement à Frédéric Chopin Au programme, les 4 ballades, entrecoupées de 4 nocturnes les liant à merveille Cet enregistrement est un rêve de longue date pour Leif Ove Andsnes, depuis qu'il les avait découvertes adolescent Andsnes apporte à Chopin une sensibilité et une finesse dans son jeu incomparable Sa première ballade combine une beauté éclatante et une technique intrépide mais jamais imprudente…

> ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Par sa personnalité complexe et son amour obstiné pour Clara qu'il cite dans de nombreuses œuvres, Robert Schumann incarne la figure romantique tragique par excellence. Son destin dramatique accomplit cette image. Brillant compositeur, il est aussi critique éclairé : c'est lui qui remarque, selon son propre mot, le « génie » de Frédéric Chopin. Son œuvre est passionnée, et certaines de ses compositions (la symphonie Rhénane par exemple) rappellent par leur fougue le style « héroïque » de Beethoven.

Fantaisie, op. 17

Mirare, 2018

Depuis son tout premier disque en 1993, à 26 ans, consacré aux Novelettes, Claire Désert n'a jamais quitté l'œuvre de Schumann. Des grandes pages pour piano à la musique de chambre jusqu'au concerto qu'elle joue régulièrement, la pianiste convoque les emportements Schumaniens. Avec trois grandes partitions pour piano, elle dessine ici l'âme du romantisme allemand, de ses sombres forêts à ses romances populaires, c'est aussi tout l'univers de Schumann qui se décline, entre virtuosité, folie et ferveur…

Concerto pour Piano, op. 54, la mineur

Deutsche Grammophon, 2016

Le Concerto pour piano de Schumann est une œuvre qui laisse beaucoup de place à l'interprétation personnelle. En effet il n'est pas question ici de virtuosité et de brillance technique, mais d'un dialogue approfondi et intime entre le pianiste et l'orchestre. Jan offre ici une nouvelle interprétation, réfléchie et émotionnelle…

> FRANZ LISZT (1811-1886)

Autre figure éminemment romantique, Liszt est, tout comme Berlioz ou Chopin une « star » au tempérament ardent qui réalise des tournées à travers toute l'Europe Sa fougue en concert est telle qu'on lui prête une réputation de briseur de pianos En tout cas son exigence pousse les facteurs de pianos à perfectionner la mécanique et à la rendre plus puissante Son œuvre n'est pas seulement d'une virtuosité extrême, elle est parfois méditative et elle inspire aussi une importante postérité, de Wagner aux Sérialistes

Après une lecture de Dante, fantasia quasi sonata, ré mineur

Classics & Jazz, 2011

En 2011, année du bicentenaire de la naissance de Franz Liszt, Claire-Marie Le Guay confirme sa grande passion pour le compositeur et nous livre ce récital formidablement construit et d'une grande maturité ! Avec l'épique et grandiose « Après une lecture de Dante » (Fantasia quasi sonata) qui compte parmi les plus belles réussites des Années de pèlerinage (2ème année, Italie), la sombre et grande Sonate en si mineur, souvent considérée comme la plus haute réalisation pianistique de Liszt et la Deuxième ballade, toujours en si mineur, composée peu après la Sonate, aux sonorités typiquement lisztiennes…

Poèmes symphoniques : transcription pour deux pianos

Harmonia Mundi, 1997

La présente anthologie part de ces Idéaux, jamais atteints, qui se voulaient la synthèse doctrinale et esthétique des Poèmes de Weimar Ils éclairent la démarche de Liszt montrant comment trois modes de développement monothématiques de discours musicaux radicalement différents de nature, d'éthique et de spiritualité, quasi mécanique avec Mazeppa, solennel avec Les Préludes, organique avec Hamlet, ouvraient la voie aux poèmes symphoniques de Saint-Saëns, Strauss et Sibelius

> JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Fidèle en amour et en amitié, Brahms le sera aussi musicalement à Schumann et à Beethoven. En effet, s'il écrit avec son langage propre et notamment avec de grands développements, il se place dans le sillage de Beethoven : on surnomme parfois sa 1e symphonie « la 10e de Beethoven » ! Son œuvre tardive est souvent délicate et pleine de retenue comme son extraordinaire quintette avec clarinette, et fait parfois référence au clacissisme dans sa forme.

Ballades & fantasies
PentaTone, 2017

À la fois calmes et agitées, les dernières œuvres pour piano de Brahms représentent les "reflets de son âme". Les sept œuvres faisant partie des Fantaisies op. 116 sont assez différentes dans l'esprit mais sont néanmoins construites de façon à représenter des miniatures poétiques d'une intense profondeur et sonorité exigeant une réelle sensibilité artistique. Cette intensité est d'autant plus remarquable au sein des quatre Ballades op. 10. Nous sommes face à une beauté qui nous subjugue renforcée lors de la fermeture de la ballade.

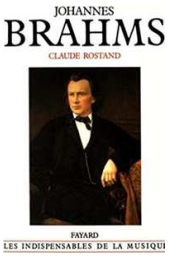
L'œuvre pour piano seul
La Dolce Volta, 2016

Seule la passion et le temps permettent une connaissance approfondie d'un compositeur tel que Johannes Brahms. Le lien entre Brahms et Geoffroy Couteau est viscéral, fondamental, vital. Loin de tout opportunisme gratuit, cet enregistrement s'est imposé comme un parcours identitaire qui révèlerait la nature profonde de cet artiste. Conscient de l'ampleur du projet, Geoffroy s'y est consacré exclusivement, en prenant le risque d'une "retraite artistique" durant près de deux ans pour offrir le meilleur de lui-même.

Quintette avec clarinette et cordes en si bémol majeur op. 34
Arion, 2001

C'est l'œuvre du crépuscule. Quand Brahms écrit ce quintette en 1891, il n'a plus rien à prouver. C'est l'œuvre poignante d'un homme libre. On rapproche souvent ce quintette de celui de Mozart, comme étant leurs chants du cygne respectifs, emplis d'une sérénité imprégnée de mélancolie. Faisant l'économie de toute virtuosité pure, Brahms se consacre à l'expression d'une méditation intérieure. Hugo Wolf affirmait qu'aucun musicien n'a su varier un thème à l'infini, comme le fit Brahms. Nous voilà emportés, comme dans le bouleversant *Adagio*, certainement dans l'une des plus belles pages de tout le répertoire de la musique de chambre.

2 LE ROMANSTISME MUSICAL EN LIVRES



Brahms
Claude Rostand
Fayard, 1990

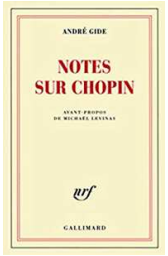
Cet ouvrage considérable, Claude Rostand (1912-1970) y a consacré plusieurs années de sa carrière de critique et de musicographe, rassemblant tous les documents les plus récents à l'époque, lui permettant de tracer le portrait véridique d'une des plus grandes et attachantes figures du romantisme, et de faire justice d'un certain nombre de légendes qui en faussaient souvent la vérité A travers les correspondances, les mémoires, les récits, les articles de journaux, il a su s'introduire au plus intime de son sujet et nous faire connaître la physionomie profonde d'un homme et d'un artiste parfois étrange, souvent déroutant, mais combien attachant pour qui le connaît

Berlioz, la voix du romantisme

Catherine Massip et Cécile Reynaud

Bibliothèque nationale de France, 2003

Catalogue de l'exposition qui lui a été consacrée à la Bibliothèque nationale de France du 13 octobre 2003 au 18 janvier 2004.



Notes sur Chopin

André Gide

Gallimard, 2010

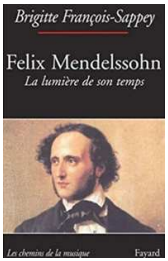
"J'ai passé avec Chopin plus d'heures que je n'en ai passé avec aucun auteur ", confiait André Gide à une jeune pianiste en janvier 1951. Pianiste lui-même, et fin musicologue. L'écrivain avait à cœur de restituer Chopin à ses contemporains. Tant il sentait que l'interprétation qu'en donnaient certains virtuoses de son temps en voilait les accents singuliers et contrevenait à son chant le plus intime. Il fallait revenir aux œuvres à leurs "intentions" André Gide

Franz Liszt

Isabelle Werck

Bleu nuit, 2011

Une monographie autour de la vie et de l'œuvre du compositeur hongrois, personnage central du mouvement romantique.

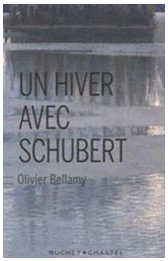


Felix Mendelssohn : la lumière de son temps

Brigitte François-Sappey

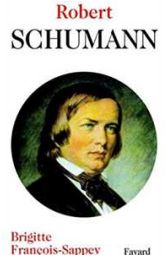
Fayard, 2008

Biographie de Félix Mendelssohn (1809-1847), compositeur pour piano, découvreur de Bach et ami de Schumann. Cette étude met l'accent sur son œuvre et sur son inscription dans son époque.



Un hiver avec Schubert
Olivier Bellamy
Buchet-Chastel, 2015

42 textes qui dressent le portrait du compositeur romantique F Schubert



Robert Schumann
Brigitte François-Sappey,
Fayard, 2000

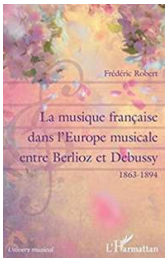
Une monographie de référence sur une des figures essentielles du romantisme musical, le compositeur allemand Robert Schumann

Carl Maria von Weber
John Warrack et Odile Domange
Fayard, 1987

Ouvrage de référence sur le père incontesté de l'opéra romantique allemand

La génération romantique : Chopin, Schumann, Liszt et leurs contemporains
Charles Rosen
Gallimard, 2002

L'exaltation des sentiments et la stylisation du paysage naturel propres à l'esthétique romantique sont perceptibles dans les arts littéraires et picturaux, ainsi que dans la musique Des analyses détaillées de compositeurs du XIXe siècle mettent en relief les principes de la composition romantique du point de vue du langage musical et des développements techniques…



La musique française dans l'Europe musicale entre Berlioz et Debussy : 1863-1894
Frédéric Robert,
L'Harmattan, 2017

Une étude confrontant la musique française de la fin du XIXe siècle avec la littérature et la peinture afin de la situer dans les grands courants tels que le naturalisme, le symbolisme ou encore l'impressionnisme Elle évoque notamment les écoles européennes

3 LE ROMANTISME MUSICAL EN DVD

Les Clefs de l'orchestre : Berlioz. Symphonie fantastique
Jean-François Zygel
2010

Orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Myung-Whun Chung Ce monument de la musique classique n'aura plus de secrets pour vous, petits ou grands, amateurs ou mélomanes avertis, grâce aux explications de J F Zygel, toujours aussi passionné par son sujet

La leçon de musique : Chopin - Chopin et la mélodie

Jean-François Zygel

2004

Jean-François Zygel, pianiste et pédagogue, présente une leçon de musique, illustrée au piano et avec la participation du violoncelliste François Salque Une heure de paroles et de musique, filmée en public, pour découvrir les secrets de la musique de Chopin

La leçon de musique : Schubert, le voyage d'hiver

Jean-François Zygel

2008

Jean-François Zygel nous dévoile les secrets de la musique de Schubert, illustrant ses propos au piano, il est entouré du Quatuor Ebène, du contrebassiste Benjamin Berlioz, et des chanteurs Nora Gubisch et Laurent Alvaro

La Leçon de musique : Mendelssohn. Les deux romantismes

Jean-François Zygel

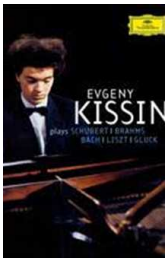
2004

Jean-François Zygel, pianiste et pédagogue hors pair, présente une leçon de musique, illustrée au piano et avec la participation du violoniste Nicolas Dautricourt, du violoncelliste Romain Garioud et du quatuor Diabelli Une heure de paroles et de musique, filmée en public, pour découvrir les secrets de la musique de Mendelssohn

Der Freischütz de Carl Maria von Weber

L'opéra allemand en trois actes connut un triomphe lors de sa première le 18 juin 1821 au Königliches Schauspielhaus de Berlin

Considéré aujourd'hui comme l'un des premiers opéras romantiques avec Fidelio de Ludwig van Beethoven (1805)



Evgeny Kissin plays Schubert, Brahms, Bach, Liszt, Gluck

2008

Evgeny Kissin est propulsé vers la gloire en 1984, quand, à 12 ans, il interprète les deux concertos de Chopin au Conservatoire de Moscou La musicalité, la profondeur et la qualité poétique de ses interprétations, de même que sa virtuosité extraordinaire le placent au premier rang de la nouvelle génération de jeunes musiciensCe DVD inédit de Christopher Nuppen illustre à merveille la furie virtuose, l'exaltation romantique et le sens de la narrativité qui caractérisent le jeu du jeune ex-prodige russe

Midsummer's night. Le Songe d'une nuit d'été : ballet de Felix Mendelssohn Bartholdy

2001

Cette production du ballet basée sur la pièce de Shakespeare et la musique de Mendelssohn met en vedette le Pacific Northwest Ballet Chorégraphié par George Balanchine, le spectacle en deux actes a été accompagné par le BBC Concert Orchestra dirigé par Stewart Kershaw

VALENCE ROMANS AGGLO
MÉDIATHÈQUES