

# Léonard Bernstein et Francis Poulenc

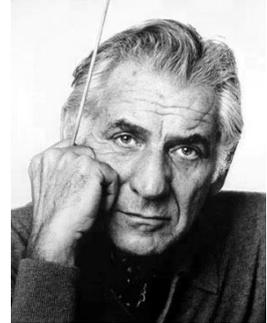
## Sonates pour clarinette et piano

DES COMPOSITEURS DE TALENTS

### A. Léonard Bernstein

#### 1. Biographie

Leonard Bernstein est un compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain, né à Lawrence (Massachusetts) le 25 août 1918 et mort le 14 octobre 1990 à New York. Il est notamment l'auteur de la partition de la célèbre comédie musicale *West Side Story* et fut durant onze années le directeur de l'Orchestre philharmonique de New York. Bernstein fait ses études à l'université Harvard jusqu'en 1939, puis rencontre des chefs d'orchestre dont il devient l'assistant en 1940 à Tanglewood. Il est nommé chef assistant de l'Orchestre philharmonique de New York en 1943 et y fait ses débuts pour un remplacement au pied levé dans un programme radiodiffusé dans toute l'Amérique. Jusqu'en 1951, il revient à Tanglewood pour se consacrer à l'enseignement de la direction et de la composition.



De 1958 à 1972, il présente les *Young People's Concerts* à la télévision, émissions au cours desquelles il démontre toutes ses qualités de pédagogue auprès des enfants qui découvrent la musique classique de manière ludique. En parallèle, il introduit dès 1961 les concerts *Young Performers*, où de jeunes solistes sélectionnés sur audition ont la chance de se produire avec orchestre, sous la direction de Bernstein ou de chefs assistants.

Il est nommé directeur musical de l'Orchestre philharmonique de New York de 1958 à 1969 et acquiert une réputation internationale d'une part comme chef d'orchestre et d'autre part comme compositeur notamment de la comédie musicale *West Side Story* (1957).

Durant les années 1970-1980, il fut invité régulièrement par l'Orchestre National de France avec lequel il enregistra plusieurs disques de musique française. À la fin des années 1980, il accepte de prendre en main l'orchestre du Festival du Schleswig-Holstein (Allemagne) et y donne des cours magistraux de direction d'orchestre. Le 25 décembre 1989, il dirige au Schauspielhaus (actuel Konzerthaus) de Berlin-Est une Neuvième Symphonie de Beethoven réunissant des musiciens du monde entier, pour fêter la chute du mur de Berlin. Son ultime concert se déroula le 19 août 1990, à la tête du Boston Symphony Orchestra.

Chef d'orchestre réputé pour son énergie fulgurante tant aux répétitions qu'aux concerts, il a dirigé les plus grandes formations de ce monde : outre le Philharmonique de New York, il a dirigé très fréquemment l'Orchestre philharmonique d'Israël, l'Orchestre philharmonique de Vienne, l'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise et l'Orchestre national de France. Eclectique, son répertoire brassait plus de trois siècles de musique, de Bach aux auteurs de son temps.

#### 2. Les œuvres

Compositeur prolifique, il est l'auteur de trois symphonies, deux opéras, parmi un très grand nombre d'autres œuvres. Mais ce qui caractérise principalement Bernstein, c'est son aisance à passer d'un style à l'autre : du jazz au blues-gospel.



### B. Francis Poulenc

#### 1. Biographie

Francis Poulenc est un compositeur et pianiste français, né le 7 janvier 1899 à Paris où il est mort le 30 janvier 1963. Le père de Francis Poulenc, Émile Poulenc est l'un des fondateurs des établissements Poulenc frères qui deviendront plus tard le groupe Rhône-Poulenc. Sa mère, Jenny Royer lui apprend le piano dès l'âge de cinq ans. À partir de 1915, il se perfectionne et rencontre notamment Erik Satie, Claude Debussy et Maurice Ravel. Sa

Rapsodie nègre (1917) attire l'attention du compositeur Igor Stravinsky, dont l'appui lui permet de faire publier ses premières œuvres.

Grâce à son amie d'enfance, il fréquente la Maison des amis des livres et y fait la connaissance des poètes d'avant-garde, tels que Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire, Paul Éluard, dont il mettra de nombreux textes en musique.

Il compose Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée (1918), un cycle de mélodies reprenant des poèmes de l'œuvre éponyme de Guillaume Apollinaire. C'est à cette époque que se crée, sous l'impulsion de Jean Cocteau et d'Erik Satie, un collectif surnommé en 1920 le « groupe des Six ». Il se veut une réaction contre le romantisme et le wagnérisme, mais aussi contre le courant impressionniste.

De 1921 à 1925, Poulenc étudie la composition mais reste néanmoins une sorte d'autodidacte. En 1926, il rencontre le baryton Pierre Bernac qui deviendra son interprète-fétiche et pour lequel il composera 90 de ses 145 mélodies. Il l'accompagne au piano à partir de 1935 dans des récitals de musique française à travers le monde entier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Poulenc écrit texte et musique des Animaux modèles, ballet plein d'humour créé à l'Opéra de Paris en 1942 sur une chorégraphie de Serge Lifar. L'œuvre peut être vue comme un acte de résistance, en ce qu'elle fait entendre un passage de « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine » que les officiers allemands ne reconnurent pas à l'époque.

En revanche, sa cantate Figure humaine sur des textes de Paul Éluard doit attendre 1945 pour être créée, sans doute en raison du poème qui la conclut : Liberté. Toujours en 1945, il crée un conte musical, Histoire de Babar, le petit éléphant d'après le personnage créé par Jean de Brunhoff. Poulenc donne son premier récital aux États-Unis le 7 novembre 1948.

Il meurt le 30 janvier 1963 d'une crise cardiaque à Paris face au jardin du Luxembourg. Il est enterré à Paris, au cimetière du Père-Lachaise. Ses deux dernières compositions sont créées de façon posthume en avril et juin 1963 : la Sonate pour hautbois et piano par Pierre Pierlot et Jacques Février, et la Sonate pour clarinette et piano par Benny Goodman et Leonard Bernstein.

## 2. Deux autres œuvres pour la classe

Poulenc a composé près de deux cents mélodies ou chansons, la plupart accompagnées au piano, les autres par un orchestre de chambre ou un grand orchestre.

-Le bestiaire ou cortège d'Orphée est un recueil de trente courts poèmes de Guillaume Apollinaire paru en 1911. À la manière des Fables de La Fontaine, chaque poème dresse le portrait plein d'esprit d'un animal. Certains d'entre eux ont été mis en musique par Francis Poulenc en 1919.

-L'histoire de Babar le petit éléphant de Francis Poulenc est une œuvre pour piano écrite de 1940 à 1945. Pendant l'été 1940, Francis Poulenc séjourne chez des cousins à Brive-la-Gaillarde. Par dérision, les enfants de la maison déposent les Aventures de Babar sur le pupitre de son piano, et lui demandent de leur jouer l'histoire. Poulenc s'exécute et improvise librement autour des situations narratives qui lui sont proposées. Au cours des années suivantes, il repense souvent à cet incident. L'Histoire de Babar naît de ses souvenirs.

La partition est dédiée aux onze enfants qui l'ont inspirée : « en souvenir de Brive ». Elle est créée à la radio le 14 juin 1946 par le compositeur, assisté de la récitation de Pierre Bernac. L'Histoire de Babar est l'une des compositions les plus populaires de Francis Poulenc. Selon Guy Sacre, « c'est en tous points une réussite, et l'une des œuvres les plus accomplies qu'il ait données à son instrument ». Le recueil fut publié et illustré de gravures réalisées par Raoul Dufy, chez Deplanche, en 1911. Dufy et Apollinaire avaient travaillé ensemble. Cet ouvrage a également été illustré de lithographies en couleurs en 1962.

## LE CONTEXTE HISTORIQUE DE LA SONATE

### A. Le développement de la musique instrumentale

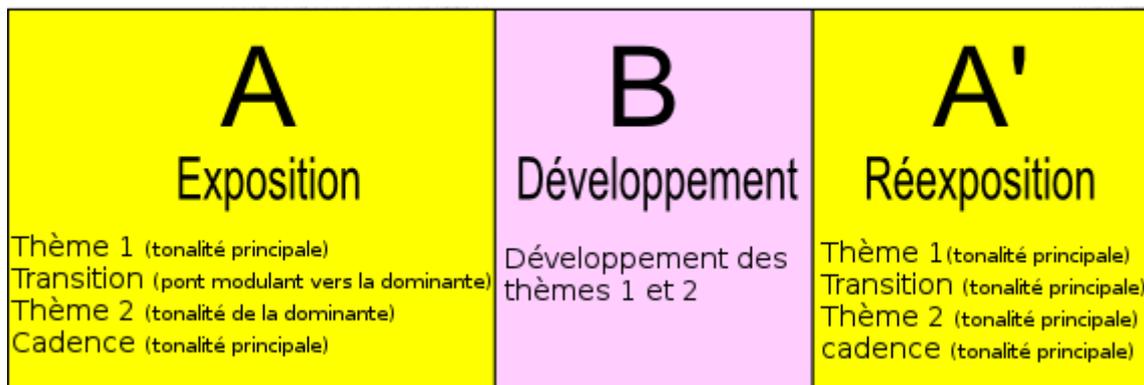
La musique instrumentale naît à l'air baroque, elle y prend une place importante en se développant dans une tradition musicale jusque-là dominée par la voix. Le violon apparu au XVIe siècle devient entre les mains des luthiers un instrument parfait qui détrônera la famille des violes au cours du XVIIe siècle. Le violon forme la base de l'orchestre naissant et devient l'instrument soliste par excellence. Vivaldi écrit plusieurs centaines de concertos de soliste et Haendel des concertos. Le clavecin est l'instrument à clavier caractéristique du baroque car toujours

présent dans la musique en remplissant le rôle d'accompagnement. Toutefois des compositeurs tel que Scarlatti, ou Rameau lui consacrent des pièces (sonates) qui le font « sonner » et « chanter ». Leur écriture est une recherche constante sur le mécanisme de l'instrument, l'art de toucher le clavecin. Après avoir soutenu la voix, l'instrument devient donc autonome. La qualité des instruments s'améliorant (justesse et timbre), leurs performances permettent d'évaluer rapidement et les compositeurs commencent à écrire des œuvres exécutées soit en groupes, soit en solistes.

## B. La naissance d'un genre : la sonate

A l'origine, le mot SONATE désigne « une musique qui sonne » c'est-à-dire à jouer (en italien, sonata, suonata). La musique opposée à la sonate était la cantate (de l'italien, cantare = chanter). Les premières sonates sont apparues vers 1580.

# Forme sonate



### 1. A l'époque baroque.

La sonate valorise 1 ou 2 instruments avec une basse continue. Elle possède deux variantes :

- La sonata da chiesa est une sonate d'église jouée pendant les temps de silences de la messe. Elle comprend généralement quatre mouvements avec des tempi variés notés à l'italienne : largo, andante vivace, allegro...
- La sonata da camera est une sonate profane destinée à un public de cour. Elle se compose généralement d'un prélude suivi de plusieurs mouvements hérités de la suite de danse : Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Gigue. Ces mouvements ne sont pas destinés à être dansés.

La formation varie :

- Sonate pour un instrument soliste (clavecin, flûte, violon, viole de gambe...) et basse continue.
- Sonate en trio pour 2 instruments solistes et basse continue.
- Sinfonia : sonate pour plusieurs instruments solistes et continuo.

Parfois, certaines sonates sont écrites pour un instrument seul (sans basse continue).

### 2. A l'époque classique

A partir de 1750, l'abandon de la basse continue fait disparaître la sonate en trio au profit de la sonate de soliste. Dans la sonate classique et romantique, on trouve souvent trois mouvements : Vif (rapide) – lent - vif (rapide)

### 3. Quelques sonates à découvrir

Les deux Sonates de Brahms pour clarinette ou alto et piano op. 120 sont les dernières œuvres de musique de chambre du compositeur allemand (1833-1897). Il les a écrites pendant l'été 1894 (soit trois ans avant sa mort), après avoir entendu en concert le clarinettiste Richard von Mühlfeld. C'est ce même clarinettiste qui en assure avec Brahms au piano la création en novembre 1894.

#### [Sonate op. 120 no 1 en fa mineur](#)

Allegro appassionato ; Andante un poco Adagio ; Allegro grazioso ; Vivace

[La Sonate pour clarinette en mi bémol majeur](#) composée en 1824 par Felix Mendelssohn comporte trois mouvements : Une exécution habituelle dure juste un peu plus que 15 minutes.

Adagio—Allegro moderato ; Andante ; Allegro moderato

[La Sonate pour clarinette et piano en mi bémol majeur](#), op. 167 est composée par Camille Saint-Saëns en 1921.

Cette sonate comprend quatre mouvements :

Allegretto ; Allegro animato ; Lento ; Molto allegro — Allegretto

## DEUX ŒUVRES A DECOUVRIR

### A. [Sonate pour clarinette et piano de Francis Poulenc](#)

Toute sa vie, Poulenc a manifesté une prédilection pour les instruments à vent. Dans une lettre adressée en 1923 à son professeur de composition, il avouait même que la clarinette était son "instrument chéri".

Francis Poulenc a écrit la sonate pour clarinette et piano en 1962. C'est lors d'un concert en son hommage que l'on a pu entendre pour la première fois cette sonate interprétée par deux immenses musiciens Benny Goodman à la clarinette qui jonglait magnifiquement entre la musique de jazz et la musique classique et Leonard Bernstein, le plus grand chef, compositeur, pianiste américain de son temps était au piano. Dans cette sonate il y a un petit quelque chose de jazz et de swing au début de l'œuvre.

D'une forme libre, sans développement, cette sonate propose une ligne musicale claire et simple. Elle débute par un Allegro tristamente sereinement poétique et mélancolique. Les traits de clarinette sont sobrement soutenus par les accords de piano. Le centre du mouvement contient un épisode « doucement monotone » où la clarinette joue une même figure rythmique. La Romanza suit très douce et mélancolique et l'Allegro con fuoco final est tour à tour percutant, mélodieux et animé, exprimant la fougue juvénile des jeunes années du compositeur.

Un 1er mouvement étonnant, Poulenc avait donné comme indication Allegro Tristamente. On peut comprendre qu'il voulait à la fois que cette partie soit vive, presque gaie et en même temps triste.

L'atmosphère générale du 2e mouvement est tendre et mélancolique. Francis Poulenc pensait à son ami le compositeur Arthur Honegger. La sonate lui était dédiée.

Le 3e mouvement est différent, c'est la fête et on a l'impression que la clarinette chante comme une chanteuse de cabaret !

### B. [La sonate de Bernstein](#)

La Sonate pour clarinette et piano de Leonard Bernstein, a été écrite en 1941. C'est la première pièce publiée de Bernstein. Elle est dédiée au clarinetiste David Oppenheim, que Bernstein avait connu à l'école de Tanglewood.

La pièce dure environ dix minutes et est composée de deux mouvements :

-Un *grazioso* lyrique qui préfigure le travail de Bernstein dans *West Side Story*.

-Le second mouvement commence *andantino* et se transforme en un *Vivace a leggero* après un début tranquille.

Ce mouvement connaît des changements tout au long de la pièce.

Il y a aussi une section plus lente au milieu de la pièce qui est marquée *Lento Molto* et qui accélère progressivement pour retrouver le tempo initial.