

## Des coups de cœur...

La musique prime, c'est-à-dire le compositeur ou l'interprète. Il s'agit de choix très subjectifs avec une règle qui est de ne pas constituer une discothèque à partir de quelques interprètes fétiches. Dans le même esprit, ce choix de l'interprétation est unique, ce qui ne signifie pas qu'il soit exclusif... Quelques commentaires succincts accompagnent ma sélection ainsi que quelques versions alternatives.

Si ma discothèque fait une grande place aux interprétations de Richter, Guillels, Argerich, Oistrakh, Kogan, Kagan, Gutman, Bernstein, Karajan, Mravinski, c'est aussi parce qu'ils jouent les œuvres de Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann, Tchaïkovski, les musiciens de l'école de Vienne... leur répertoire est immense des classiques à la musique de notre temps.

Finalement, j'ai peu d'affinité avec des musiciens au répertoire réduit comme Brendel et qui souvent critiquent la musique actuelle sauf celle qui tourne le dos à l'avenir comme Ciccolini et de façon surprenante Jean-François Zygel.

Cette liste, avec aussi ses thèmes, donnera peut être des pistes de découvertes.

### **Mateo Albéniz, sonate par Alicia de Larrocha**

Dans la lignée de Scarlatti mais vraiment espagnole, une petite pièce, un petit bijou, une petite mécanique de précision, à écouter et à jouer... des années 1800.

La pianiste espagnole est une experte de ces pièces courtes.

C'est un cd **Decca** qui multiplie les feux d'artifices d'Albéniz, de Falla, de Granados et fait découvrir Mompou et Turina

### **Charles-Valentin Alkan, sonate de concert op 47 par Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel**

Musicien du 19<sup>ème</sup> siècle, Alkan semble avoir été très atypique et caractériel. Faisant partie du cercle des amis de George Sand et Frédéric Chopin, ainsi que du violoncelliste Franchomme, pianiste virtuose, il s'isolera de plus en plus. Œuvre magistrale, symphonique, lyrique, pensive, sarcastique... on vit 30 minutes haletantes et on a envie de renouveler souvent le plaisir.

C'est un cd **Harmonia Mundi** avec des pièces de Liszt écrite à la fin de sa vie dont la géniale lugubre gondole écrite peu après la mort de Wagner.

J'en ai profité pour réécouter **la grande sonate des 4 âges de la vie par Pierre Reach**. Elle me semble plus théâtrale et donc moins essentielle. C'est un cd **Vogue**.

## Les animaux

### **Ludwig van Beethoven, sonate n°18 la caille par Delphine Lisé**

L'occasion de découvrir une sonate moins connue et pourtant tout aussi belle et novatrice. Beethoven a supprimé le mouvement lent, le bruit des oiseaux, la chasse dans les marais, le titre n'est pas de Beethoven mais lui va très bien. C'est aussi l'occasion de découvrir une jeune pianiste Delphine Lisé dans un récital varié et en tout point remarquable.

C'est un cd **Intrada**

### **Leos Janacek, la petite renarde rusée par Robert Tear, Thomas Allen, Lilian Watson et Simon Rattle**

Un opéra écrit par un jeune homme de 70 ans. Un vrai joyau sur la vie, l'amour à travers les animaux de la forêt.

C'est un cd **EMI avec Taras Bulba**

On tombera aussi sous le charme d'une version en dessin animé réalisé par **Geoff Dunbar et dirigée par Kent Nagano**.

C'est un dvd **BBC Opus arte**

### **Serge Prokofiev, Pierre et le loup par Gérard Philippe**

La version avec Gérard Philippe et l'orchestre dirigé par Rojdestvenski est incontournable. N'est-ce pas celle de notre enfance à chacun d'entre nous ?

C'est un cd **CDM**

Mais la version en DVD chez **Arthaus musik** de Suzie Templeton réalisée en Pologne où Pierre est un mauvais garçon est une pure merveille.

**Olivier Messiaen, le réveil des oiseaux par Pierre-Laurent Aimard et Pierre Boulez**

C'est la 1<sup>ère</sup> œuvre ornithologique de Messiaen : les oiseaux dans la banlieue parisienne de minuit à midi. On se les entend, on y est.

C'est un cd **DG** avec Poèmes pour Mi et 7 Haïkai

**Francis Poulenc, les biches par Igor Markevitch**

Ballet composé pour Diaghilev, c'est l'époque d'une forme de retour au XVIII<sup>ème</sup> siècle, à un style galant et à une expression érotique.

C'est un cd **Adès**

**Einojuhani Rautavaara, cantus Articus, par Pertti Pekkanen**

Voilà une première, un concerto pour oiseaux et orchestre qui chantent sur une piste magnétique. Cela a son charme indiscutablement mais Messiaen nous entraîne évidemment beaucoup plus loin. Mais on ne peut pas être toujours dans les étoiles !

C'est un cd **Finlandia**

**Maurice Ravel, l'enfant et les sortilèges par Lorin Maazel**

Lorin Maazel a réussi une magnifique réalisation de cette œuvre pleine d'humour, de tendresse, d'ironie chanté sur un texte de Colette. 43 minutes de bonheur avec une horloge, une théière, un prof de maths, 2 chats, des oiseaux divers, le feu.

C'est un cd **DG**

**Maurice Ravel, histoires naturelles**

**Nicolas Rimski Korsakov, le coq d'or par Alexei Koroliou, Klara Kadinskaia, Guennadi Titchaïev, Alexei Korolev et Evgeny Akoulov**

Le dernier opéra de Rimski est une charge contre la royauté. A ne pas rater.

C'est un cd **lys**

**Igor Stravinsky, l'oiseau de feu par Antal Dorati**

Un conte russe et une histoire magique qui ont fait la gloire des ballets russes de Diaghilev. On est scotché et les images dans les yeux foisonnent.

C'est un cd **Mercury**. On écoutera avec délectation le sensuel tango et le chant du rossignol.

**Igor Stravinsky, Renard**

**Georges Antheil, sonate la mort des machines, par Herbert Henck**

C'est le musicien surnommé « le mauvais garçon ». Sa musique peut être caractérisée de futuriste et de mécanique pendant sa magnifique période créative des années 20. (Après ça se dégrade sérieux !). On pense à Satie, à Picasso, à Robert Delaunay, à Nijinski et naturellement aux films muets... Cette sonate dure moins de 2 minutes et réussit à rendre indispensable son auteur. Henck a la virtuosité, l'énergie et la « sécheresse » qui convient à cette musique.

C'est un cd **ECM** avec d'autres œuvres d'Antheil de la même époque et de Conlon Nancarrow

**Jean-Sébastien Bach, concerto pour clavier n°5 BWV 1056 par Sviatoslav Richter et Lorin Maazel**

Bach a écrit 7 concertos pour clavier seul dont plusieurs sont des transcriptions. Le 1<sup>er</sup> et le 5<sup>ème</sup> sont les plus célèbres, j'ai une préférence pour celui-là. Plusieurs raisons, d'une part, j'aime bien le jouer au piano, l'énergie du 1<sup>er</sup> mouvement, le calme et le chant du 2<sup>nd</sup> mouvement... d'autre part, j'ai un souvenir du concert pendant lequel cette version a été enregistrée : Richter a sans doute un trou de mémoire pendant 1 seconde qui paraît une éternité, Maazel s'interrompt instantanément, et ils repartent ensemble comme si de rien n'était ! Pas de trace dans le cd mais la technique permet bien des miracles ! Reste que là encore au rayon des souvenirs, j'aimerais bien que les concertos par Vasso Devetzi et Barchai soient réédités par Philips.

C'est un cd **Doremi** avec le concerto pour piano n°1 op 15 de Beethoven et le n°5 de Prokofiev

**Jean-Sébastien Bach, concerto italien BWV 971 par Glenn Gould**

3 mouvements très contrastés, énergique, calme puis jubilatoire se succèdent. L'interprétation demande une clarté des lignes de chants, des rythmes implacables et justes, l'absence de romantisme et tout alanguissement sans être motorique.... Bref la quadrature du cercle ! Glenn Gould réunit tout cela et rend Bach évident et simple même s'il détestait cette pièce. Un cd **Sony** avec d'autres pièces « italiennes » de Bach, de Karl Philip Emanuel Bach et de Scarlatti.

**Jean-Sébastien Bach, ouverture n°2 BWV 1067 et triple concerto BWV 1044 par Wilbert Hazelzet, Andreas Staier et Reinhardt Goebel**

2 œuvres séduisantes, rythmées, heureuses, sympathiques de Bach où la flûte tient le 1<sup>er</sup> rôle et gazouille librement. On y revient sans relâche bien que je reste nostalgique d'un disque noir CDM couplant ces 2 morceaux avec Fernand Caratgé, Ruggero Gerlin et Victor Desarzens. C'est un cd **Archiv**

**Béla Bartok , 15 chants populaires hongrois sz 80 par Zoltan Kocsis**

La musique de Bartok même si elle a des origines populaires est rarement simple. Elle décrit souvent la joie mais n'est jamais vraiment gaie et décontractée. Ces chants sont une suite qui nous happe et dont les chants se succèdent de façon naturelle et dont les rythmes nous prennent à la gorge. Dans un esprit semblable, on aura aussi une attention particulière pour la sonate, la sonatine, l'allegro barbaro... et finalement on pourra se détendre avec les 6 danses populaires roumaines. C'est un cd **Philips**. En 7 cd, Kocsis a réussi une magnifique intégrale de la musique pour piano de Bartok.

**Béla Bartok, concerto pour orchestre par Karel Ancerl**

Il s'agit d'une forme de symphonie du nouveau monde d'un compositeur émigré en fin de vie. Il en ressort des atmosphères de nostalgie, d'ironie, de danses et de chants heureux ainsi qu'une vigueur résolue. Musique contemporaine et hongroise, le grand chef tchèque Karel Ancerl la fait vivre pleinement.

C'est un cd **Supraphon** complété par la sinfonietta, œuvre fraîche et juvénile d'un Janacek de 72 ans !

**Béla Bartok, divertimento par Rudolf Barchai**

Une pièce de paix et de gaieté écrite en 1939 avant les horreurs de la guerre. Comme la symphonie Classique de Prokofiev ou Pulcinella de Stravinski, elle regarde vers Haydn, Mozart, le concerto grosso... et cela dans l'esprit hongrois des Mikrokosmos, tout en étant une musique sereine et non folklorique !

Mon coup de foudre, c'est Rudolf Barchai avec son orchestre de chambre de Moscou qui vient d'être réédité chez **Brilliant Classics**. Mais Vilmos Tatrai est lui aussi excellent et cela permettra de découvrir en même temps les 6 quatuors à cordes.

C'est un cd **Hungaroton**

**Ludwig van Beethoven, concerto pour piano n°5 op 73 par Emile Guillels et George Szell**

Choisir un interprète est un sujet compliqué pour des œuvres aussi emblématiques, Emile Guillels est celui qui a joué toute sa vie les 5 concertos, avec Sanderling, 2 fois, avec Ludwig et Vandernoot, avec Masur et avec Szell, cela fait au moins 5 enregistrements. La direction de Szell est impressionnante de rigueur et en phase avec la conception de Guillels. Beethoven est le dernier musicien lié à un prince... Ce grand concerto dédié à l'Archiduc Rodolphe rend pour la 1<sup>ère</sup> fois, dans la foulée du 4<sup>ème</sup> concerto, le piano, le grand piano de concert, égal de l'orchestre.

C'est un cd **EMI** qui fait partie de l'intégrale des concertos

Le site [www.emilgilels.com](http://www.emilgilels.com) est consacré à cet immense pianiste

**Ludwig van Beethoven, quintette à vents avec piano op 16 par Sviatoslav Richter et des membres du quintette Moraguès**

Lors du dernier concert de Richter à Paris auquel j'ai assisté qui s'est déroulé au Chatelet en octobre 1992, il a joué ce quintette et la sonate la tempête. Inoubliable évidemment ! Une œuvre de jeunesse, héritière de Mozart, joyeuse et énergique.

C'est un cd **Philips** avec le trio n°7 op 97 l'archiduc avec Kopelman et Berlinsky du quatuor Borodine ainsi que les sonates n°18 op 31 n°3 et 28 op 101

#### **Ludwig van Beethoven, sonate n°17 la tempête op 31 n°2 par Emile Guillels**

Une suite de 3 perles contrastée forme cette sonate, la course, la colère du 1<sup>er</sup> mouvement, le chant lent du 2<sup>nd</sup> et le mouvement perpétuel du 3<sup>ème</sup>. Guillels est le grand Beethovénien qui dit et vit le texte avec classicisme et évidence, avec une force et une virtuosité tranquille. Evidemment, comme souvent c'est le dilemme... Richter est tout aussi fascinant mais lui dans la virtuosité virulente ! Par contre, je réécoute de temps en temps Kempff mais ses 2 versions sont toujours aussi mortellement ennuyeuses.

C'est un cd **DG** sous plusieurs formes dont l'exceptionnelle intégrale à laquelle il ne manque que 5 sonates dont la première op 2 n°1 et la dernière op 111

#### **Ludwig van Beethoven, sonate n°23 appassionata op 57 par Sviatoslav Richter**

Pour beaucoup, c'est la plus belle des 32 sonates et la plus significative de l'image qu'on se fait de Beethoven. Une interprétation mythique lors d'un concert à Moscou en 1960. Dès les premières notes, on est happé dans un tourbillon qui prend au ventre jusqu'au bout.

On trouvera aussi d'autres interprétations, presque aussi bonnes mais pas tout à fait, en concert à Kiev 59, Prague 59, Carnegie Hall 60, Amsterdam 92 et un enregistrement en studio à New York 60. C'est un cd **Melodia** avec en complément la sonate n°8 pathétique, 8 bagatelles et la fantaisie chorale op 80 dirigée par Kurt Sanderling

Un site remarquable est consacré à Richter [www.trovar.com](http://www.trovar.com)

Un remarquable et envoi DVD lui est consacré : **Richter, l'insoumis** par Bruno Monsiegeon chez **MVC Art** qui est complété par un livre tout aussi indispensable, **Richter, écrits, conversations** chez **Acte Sud**.

#### **Ludwig van Beethoven, sonates n°30, 31 et 32 op 109, 110 et 111 par Rudolf Serkin**

Il y a des choix d'interprétations qui deviennent très subjectifs et qu'il faut assumer ! Il existe plusieurs interprétations de ces sonates par Serkin nettement plus jeune, il existe bien des enregistrements par d'autres pianistes et qui sont plus qu'excellentes Guillels pour les 30 et 31, Richter et Gould pour les 3, Sofronitzki pour la 32<sup>ème</sup>... qui peuvent d'ailleurs briller par leur énergie mais rien y fait, la sérénité de ce concert de 1987 est envoi à chaque écoute.

C'est un cd **DG**

#### **Ludwig van Beethoven, sonate pour violon et piano op 12 n°2 par Oleg Kagan et Sviatoslav Richter**

En plus de la sonate à Kreutzer, j'aime bien les 3 sonates qui sont sur ce disque... et particulièrement cette 2<sup>nde</sup> sonate au caractère décontracté et humoristique... et particulièrement cette interprétation que seul l'enregistrement sur le vif permet : un magnifique « pain » de Richter dès la 3<sup>ème</sup> mesure.

Dans le même programme dans un cd **Live Classics**, il manque quelque chose ! Oleg Kagan, mari de Natalia Gutman, est un violoniste hors pair, mort injustement trop jeune.

C'est un cd **Intaglio** avec les sonates n°4 et 5 « le Printemps »

Kagan, Gutman, Bashmet, Richter, Virsaladze... sont les interprètes principaux que l'on retrouve sur [www.live-classics.com](http://www.live-classics.com)

#### **Ludwig van Beethoven, sonate pour violon et piano op 47 à Kreutzer par Leonid Kogan et Emile Guillels**

Il y a des chocs. Cette interprétation en est un. La tension, l'entente entre les partenaires est évidente. Une fois que l'on l'a entendue, elle marginalise toutes les autres. On trouvera 2 autres interprétations, l'une avec sa fille Nina, l'autre avec Guinzburg. Elles ne font que confirmer cette impression et le regret de n'avoir d'autres enregistrements de ce duo de beaux frères qui s'est pourtant régulièrement produit. C'est un cd **Doremi** avec les sonates 3 et 5, le printemps, concert du 29 mars 1964.

D'autres enregistrements légendaires, c'est d'ailleurs le titre de la série, sont diffusés par cet éditeur [www.doremi.com](http://www.doremi.com)

### **Ludwig van Beethoven, symphonie n°7 op 92, par Herbert von Karajan 77**

Des 9 symphonies, c'est celle à laquelle on revient toujours, celle qui est tournée vers demain à l'image de l'air résolu du 2<sup>nd</sup> mouvement, des rythmes qu'elle développe dans les 4 mouvements. C'est la symphonie que l'on se chante intérieurement. Karajan 77 est le chef qui lui donne le mieux cette démarche.

C'est un cd **DG** avec le philharmonique de Berlin couplée avec la 2<sup>nd</sup>e symphonie op 36.

### **Alban Berg, concerto pour violon et orchestre « à la mémoire d'un ange » par Leonid Kogan et Guennadi Rojdestvenski**

La musique dodécaphonique peut être expressive. Le concerto en 2 mouvements a été écrit pour le décès de Manon, la fille d'Alma Mahler et de Walter Gropius. C'est l'un des chefs d'œuvre de Berg. Rien n'excusant l'impardonnable, tel n'est pas mon propos, cette œuvre est jouée par Kogan et Rojdestvenski en 1966 : concernant la musique contemporaine par exemple, la possibilité de la jouer et de l'entendre, cet enregistrement comme d'autres devraient relativiser des affirmations péremptoires. En tout cas, cette interprétation est l'une des meilleures.

C'est un cd **Arlecchino** ou **Russia revelation** dans des couplages de 1er ordre (éditions toutes les 2 introuvables)

### **Luciano Berio, Recital I for Cathy et folk songs par Cathy Berberian**

Les artistes ont leur muse. On les identifie souvent pour les peintres Picasso et..., les sculpteurs Rodin et Claudel et les auteurs interprètes Gainsbourg et Birkin. La voix étendue et la théâtralité de Cathy Berberian a permis la création de belles œuvres de Luciano Berio que l'on ne peut imaginer entendre par une autre interprète... et où la voix prend de nouvelles dimensions. Des musiques traditionnelles, populaires, d'opéra... sont revisitées à tous les points de vue.

C'est un cd **RCA**

On appréciera aussi Sequenza III qui lui est dédiée et où se succèdent des actions vocales variées et virtuoses. On la retrouvera dans un cd **Philips**

### **Hector Berlioz, Harold en Italie par Rudolf Barchai et David Oistrakh**

Une symphonie où l'alto se raconte dans ses voyages et sa solitude. Sans doute moins exubérante et descriptive que la symphonie fantastique mais est-ce que cela ne lui donne pas un ton plus simple et naturel et par conséquent plus attachant ? Barchai est cet incomparable voyageur.

C'est un cd **Messidor- Chant du monde** épuisé et donc quasiment impossible à trouver tant que Melodia ne développera pas encore plus ses rééditions.

En attendant, j'aime bien un cd **LSO Live** par **Tabea Zimmermann et Colin Davis**

### **Leonard Bernstein, Chichester psalms par le compositeur**

Voici une œuvre chorale tonale, sereine et porteuse de paix, dans la filiation de West side story qui est le chef d'œuvre de Bernstein.

C'est un cd **Sony** exemplaire couplé avec le Gloria de Poulenc si enjoué et si peu révérencieux ainsi que la symphonie de psaumes de Stravinsky

### **Leonard Bernstein, danses symphoniques de West Side Story**

Il y a le film qu'on a envie de voir et de revoir avec la lumineuse Nathalie Wood, il y a la musique du film dirigée par Johnny Green et les danses symphoniques dirigées par Bernstein lui-même, c'est du technicolor.

C'est un cd **Sony**

### **Arthur Bliss, a colour symphony par Barry Woodworth**

La couverture est attirante et l'œuvre correspond à son titre. Nous voyons défiler le pourpre, le rouge, le bleu et le vert. Tout cela est chaud, sympathique, vivant.

C'est un cd **Nimbus**

Naturellement, il faut voir et revoir **West side story** de Jérôme Robbins avec Nathalie Wood chez **MGM dvd**

### **Pierre Boulez, sur incises par les solistes de l'ensemble intercontemporain et le compositeur**

Pour différentes raisons, ce n'est pas forcément simple d'avoir un coup de foudre pour le répertoire de Boulez ! Les 3 pianos, les 3 harpes, les 3 groupes de percussions forment un bel et atypique ensemble. La musique est vivante et on la suit pendant plus d' ½ heure avec « passion » !

C'est un cd **DG** avec Messagesuisse pour violoncelles et Anthèmes 2 pour violon

Difficile d'évoquer Boulez sans au-moins évoquer les notations pour piano, ...explosante-fixe avec flutes et le marteau sans maitre. Ce sont toujours des cd **DG** avec Pierre-Laurent Aimard, Sophie Cherrier, l'ensemble intercontemporain et Boulez.

### **Johannes Brahms, concerto pour piano n°1 op 15 par Wilhelm Backhaus et Adrian Boult**

Ce concerto symphonie est très fascinant, le piano dialogue avec l'orchestre mais avec une autorité et une majesté à nulle autre pareille. Il y a plusieurs excellentes versions, Arrau, Curzon, Freire, Grimaud, Guillels... mais le « couple » Backhaus-Boult qui date pourtant de 1932 est celui qui fonctionne le mieux.

C'est un double cd **Urania ou EMI** qui associe le 2<sup>nd</sup> concerto, les variations Paganini, les valse...

### **Johannes Brahms, quintette avec piano op 34 par Sviatoslav Richter et le quatuor Borodine**

Enfin cet enregistrement incontournable est paru en cd... L'interprétation est d'une plénitude, d'une confiance, d'une énergie tranquille et lyrique que l'on ne retrouve chez personne pas même chez Richter avec le quatuor Tatrai qui est bien trop nerveux. Chef d'œuvre de musique de chambre, dont la gestation a été difficile et commencée par un duo de piano, il prolonge finalement le quintette de Schumann écrit pour Clara.

C'est un cd **Andromeda** qui comporte aussi la sonate pathétique de Beethoven, des extraits des années de pèlerinage de Liszt et la toccata et les variations abegg de Schumann.

### **Johannes Brahms, variations Paganini op 35 par Egon Petri**

Encore un morceau qui représente la quadrature du cercle, comment avoir la virtuosité facile, surtout pas m'as-tu vu, être entraîné et tenu en haleine pendant une petite vingtaine de minutes ? 2 solutions contradictoires, soit être quelque part lent et attentif comme Claudio Arrau, soit y aller, se défoncer sans compter et c'est ce que fait Petri qui gagne la partie pourtant entamée en 1937 !

C'est un cd **EMI** ou **apr**

### **Benjamin Britten, simple symphonie par lui-même**

Une de ses premières œuvres qui le fit connaître, un bonheur toujours renouvelé. Naturellement, elle a un côté passéiste avec sa bourrée, ses pizzicati, sa sarabande et son presto final mais c'est un morceau profondément de son temps et populaire !

Un cd **Decca** couplé avec les variations sur un thème de Bridge et celles sur un thème de Purcell

### **Anton Bruckner, symphonie n°2 par Riccardo Chailly**

C'est la symphonie de Bruckner, dédiée à Liszt, qui me touche le plus, une vraie symphonie de campagne remplie de paysans, qui respire le grand air. Chailly fait chanter et danser cette musique. Son interprétation du scherzo laisse derrière tous les concurrents !  
C'est un cd **Decca** avec le Royal Concertgebouw orchestra d'Amsterdam.

#### **John Cage, 16 sonates et 4 interludes par Boris Berman**

Musiques pour piano préparé, ces pièces sont totalement zen et pourtant très diverses sans être orientales.  
C'est un cd **Naxos**

#### **Les capitales ou presque !**

##### **Léonard Bernstein, West Side Story avec Nathalie Wood, Richard Beymer... et Johnny Green, mise en scène Jérôme Robbins**

Le New-York populaire, la diversité des origines, l'amour qui transcende les passés et les communautarismes. Bref, tout autant que Romeo et Juliette, c'est un chef d'œuvre. La version filmée et la musique originale sont incontournables.

C'est un cd **Sony** et un dvd

##### **Luigi Boccherini, musique nocturne à Madrid op 30 n°6 par le Quintette Boccherini**

Boccherini a passé une bonne partie de sa vie en Espagne et il est d'ailleurs enterré à Madrid. Il a écrit un magnifique morceau dédié à la ville, à ses bruits... On pense à Goya qui était d'ailleurs son ami.

C'est un cd **Ensayo** avec le quintette Fandango et le célèbre minuetto

##### **George Gershwin, un américain à Paris**

La version de Léonard Bernstein est sans doute la plus dynamique, la plus légère, la plus séduisante. C'est le Paris d'un touriste mais on se promène, on musarde, on visite, on boit un coup, on entend la rue... en un mot, on s'amuse !

C'est un cd **Sony**

##### **Offenbach, la vie parisienne**

##### **Respighi, les fontaines de Rome, les pins de Rome, fêtes romaines par Antonio Pedrotti**

Les 3 œuvres jouées magistralement par un élève de Respighi. Savez-vous qu'un rossignol chante dans les pins de Janicule ?

C'est un cd **Atlas** les génies de la musique. Il fut un temps où chez le marchand de journaux on trouvait de la musique classique dans des interprétations exemplaires.

##### **Robert Schumann, carnaval de Vienne op 26 par Arturo Benedetti-Michelangeli**

Hommage à Vienne et ses compositeurs, Beethoven et Schubert en particulier, c'est une œuvre joyeuse. De la part de Schumann, c'est plus exceptionnel ! On y entend aussi la Marseillaise... musique symphonique en bien des moments où l'interprète est en transe !

C'est un cd **DG**

##### **Ralph Vaughan William, symphonie n°2, Londres par Adrian Boult**

Dédiée à Londres, on est dans ses rues, au bord de la Tamise, on entend Big Ben et le tout dans le typique fog de la ville.

C'est un cd **Decca** avec l'ensemble des 9 symphonies qui méritent toutes d'être écoutées.

#### **Emmanuel Chabrier, bourrée fantasque et pièces pittoresques par Jean Casadesus**

Après Rameau et avant Satie et Poulenc, il y a Chabrier. Musicien de petites pièces, d'un caractère populaire et jovial, on ne peut que succomber. Marcelle Meyer hier, Alexandre Tharaud aujourd'hui, et Jean le fils de Robert et Gaby Casadesus ont la virtuosité, la simplicité et l'humour nécessaire pour en être de merveilleux interprètes.

C'est un cd **Sony**

#### **Frédéric Chopin, concerto pour piano n°1 op 11 par Emile Guillels et Kiril Kondrachine**

Voilà le 2<sup>nd</sup> concerto composé par Chopin. Il est encore totalement polonais et sera joué à son dernier concert de Varsovie. Lyrique, rêveur puis dansant, j'ai une tendresse pour cette interprétation même si elle est un peu trop sérieuse... d'autant plus que j'ai entendu ce concerto joué par Guillels en 1968 à l'Opéra Garnier avec Jean-Marie AuberSSon comme chef d'orchestre. En première partie, Guillels jouait le 27<sup>ème</sup> concerto de Mozart.

C'est un cd **Melodia** avec un remarquable mais atypique **concerto champêtre de Francis Poulenc** joué donc au piano

### **Frédéric Chopin, les 24 études op 10 et op 25 par Vladimir Ashkenazi**

Les 24 études sont toutes très belles et peuvent sans problème s'écouter les unes à la suite des autres. La meilleure interprétation, celle qui est virtuose mais simple et juste, c'est Vladimir Ashkenazi qui nous l'a donné lorsqu'il était encore soviétique en 1959-60.

C'est un cd **Melodia** avec la Mephisto valse de Liszt

### **Frédéric Chopin, sonate n°3 op 58 par Katia Skanavi**

Cette sonate est du grand Chopin énergique, symphonique, lyrique, pensif, majestueux, optimiste... Avec détermination, Katia Skanavi nous entraîne sans aucun relâchement, nous séduit et nous enthousiasme.

Un cd **Lyrinx** avec des nocturnes, mazurkas et la berceuse, comme cette sonate, des années 1843-45.

### **Frédéric Chopin, sonate pour violoncelle et piano op 65 par Jacqueline du Pré et Daniel Barenboim**

Les œuvres pour musique de chambre sont injustement méconnues. Le trio pour violon, violoncelle et piano est une œuvre de jeunesse remarquable et la sonate pour violoncelle et piano est une de ses dernières compositions, la dernière à être publiée de son vivant. La sonate est dédiée au violoncelliste Franchomme, jouée lors du dernier concert de Chopin en l'honneur de la cantatrice Delphine Potocka. Avec Delacroix, ils ont entouré Chopin après sa séparation avec George Sand. C'est une œuvre lyrique, tendre, avec un style inattendu.

C'est un cd **EMI**. Les couplages peuvent variées mais la présence de du Pré et de Barenboim garantit une qualité de 1<sup>er</sup> ordre.

### **Frédéric Chopin, trio pour violon, violoncelle et piano op 8 par le Trio Oistrakh**

Œuvre de jeunesse, elle est une vraie réussite, dynamique et volontaire. Oistrakh et ses amis Oborine et Knutchevitski nous entraînent dans la découverte.

C'est un cd **Monitor** avec le trio de Ravel ou un cd **Preiser records** avec le trio n°2 de Schubert D 829 ou encore mieux, le coffret **Brilliant classics** présentant l'essentiels des trios qu'ils ont enregistrés tous les 3. Dans chaque cas, les compléments sont incontournables.

### **Frédéric Chopin, 14 valses par Dinu Lipatti**

Que dire sinon que Dinu Lipatti a le ton qu'il faut, ni trop précieux, ni trop virtuose, ni trop rapide, ni trop pensé... Avec un ton particulier à chaque valse, c'est la musique de l'évidence et l'interprétation la plus naturelle qu'il soit. On a finalement entendu 14 joyaux.

C'est un cd **EMI** mais ne faut-il pas prendre le coffret des 7 cd avec tous ses enregistrements, il y a plein de trésors dont l'enregistrement de son dernier concert à Besançon où épuisé, il ne joua que 13 valses.

### **Dmitri Chostakovitch, quatuor n°8 op 110, par le quatuor Beethoven**

Dédiée aux victimes de la guerre et du fascisme, composée à Dresde, c'est une œuvre sombre et à l'humour grinçant composé de 5 mouvements dont 3 largos. On ne ressort pas de l'écoute forcément reposé. Naturellement, comme pour toutes les œuvres de Chostakovitch, on suppose un programme sous-entendu. En tout cas, c'est l'une des œuvres les plus belles et caractéristique du compositeur.

Faire un choix entre le quatuor Beethoven, créateur de la plupart des quatuors et le quatuor



Borodine dans ses 2 enregistrements de studio **EMI** ou **Melodia** et **Chandos** relève quasiment de l'impossible.

C'est un **cd Melodia** qui comporte aussi les quatuors 7 et 10, ainsi que les pièces op 11.

Le site de **Melodia** qui comporte plein de trésors est [www.melody.su](http://www.melody.su)

#### **Dmitri Chostakovitch, Rayok par Alexei Mochalov et Vladimir Spivakov**

L'humour décalé et sarcastique est irrésistible. Rayok signifie le poulailler au théâtre. Il s'agit d'une réunion politique sur le formalisme et le réalisme en musique. Il s'agit probablement d'une œuvre écrite pour ironiser sur les discours de Jdanov dans l'immédiat après guerre.

C'est un **cd Capriccio** avec la symphonie de chambre op 110, orchestration du quatuor n°8 par Barchai et le prélude hommage de Schnittke. Il existe une version avec Rostropovitch au piano et 4 basses plus conforme à la version originale mais chantée en anglais.

#### **Dmitri Chostakovitch, suites de jazz et Tea for two par Riccardo Chailly**

Sans doute l'un des disques les plus joyeux qui existe et celui qui a fait la renommée musicale de Chostakovitch avec la célèbre valse, suite n°2 valse n°2, reprise pour la publicité d'une banque ! Pour couronner les contradictions de ce disque anti-déprime, les suites ont été composées en 1934 et 1938 suite à des commandes afin de rehausser le niveau du jazz soviétique.

C'est un **cd Decca** avec le concerto n°1 pour piano et trompette

#### **Dmitri Chostakovitch, symphonie n°1 op 10 par Efrem Kurtz**

Une œuvre juvénile, on est en 1926, Chostakovitch a 19 ans. Il a déjà un esprit sarcastique, il joue avec l'orchestre et ses prédécesseurs. Efrem Kurtz en fait ressortir la légèreté et la virtuosité.

C'est un **cd EMI** au programme remarquable. Il est totalement dans un cet esprit sympathique et souriant, décontracté avec des suites de Rimski-Korsakov, Masquerade de Khatchaturian, les comédiens de Kabalevski des pièces de Glinka et Liadov et logiquement la symphonie classique de Prokofiev.

#### **Claude Debussy, la mer par Michael Tilson Thomas**

La mer, le vent, les vagues, le flux et le reflux sont au rendez-vous de cette magnifique œuvre symphonique. Avec Tilson Thomas, plus qu'avec tout autre, on entend, on sent et on ressent cette mer et ses agitations incessantes. C'est du technicolor !

C'est un **cd Sony** avec les 3 nocturnes

#### **Claude Debussy, rhapsodie pour clarinette et orchestre par Gervase de Peyer et Pierre Boulez**

Relative courte pièce totalement debussyste avec ses nuages, ses impressions, ses envolées lyriques et jazzy, cette rhapsodie est un petit bijou.

C'est un double **cd Sony** avec les autres enregistrements des années 70 de Debussy par Boulez. Initialement la rhapsodie était pour clarinette et piano. Une très belle version dans un **cd** de musique française a été enregistré par Ronald van Spaendonck et Alexandre Tharaud chez **harmonia mundi**.

#### **Paul Dukas, l'apprenti sorcier par Guido Cantelli**

La version technicolor, c'est celle là, la musique on la voit. C'est celle où on voit Mickey remplir les seaux d'eau pour éteindre l'incendie. Une œuvre évidemment ensorcelante ! L'aviation à ses débuts a produit des pertes irréparables, entre autre, Cantelli, Ginette Neveu

C'est un **cd Testament** avec des œuvres diverses de Ravel, Falla, Rossini et Casella. Un disque de tout premier ordre...

Voilà donc l'occasion de revoir **Fantasia de Walt Disney**, un dessin animé musical incontournable.

#### **Anton Dvorak, symphonie n°6 op 60 par Karel Ancerl**

J'ai un faible pour cette symphonie du Brahms tchèque. A découvrir particulièrement le scherzo qui est remplacé par une danse, le furiant, endiablée...

C'est un cd **Supraphon**

#### **Anton Dvorak, symphonie n°9 op 95 du nouveau monde par Vaclav Talich**

Profondément tchèque mais marquée par les Etats-Unis, cette symphonie avance résolument un peu à la façon de la conquête de l'Ouest dans les grands espaces, lyrique et conquérante. Une œuvre et une interprétation incontournables à tout point de vue.

C'est un cd **supraphon** couplé soit avec la sérénade op 22 soit avec la 8<sup>ème</sup> symphonie

#### **Edward Elgar, concerto pour violoncelle par Jacqueline du Pré et John Barbirolli**

Un concerto admirable qui colle à l'instrument, qui respire et chante avec lui. Peut-être le plus beau du XX<sup>ème</sup> siècle. Une introduction dramatique et lyrique, une suite virtuose, un chant d'amour, puis une danse rythmée... une œuvre enregistrée en 1965 qui s'identifie à la « jeune interprète » magnifiquement par accompagnée par un « vieux chef » comme Elgar pour qui c'était la dernière composition et qui se mura ensuite dans le silence pendant ses 15 dernières années.

C'est un coffret **EMI** des enregistrements de la violoncelliste qui renferme une dose de trésors

#### **Manuel de Falla, 7 chansons populaires espagnoles par Teresa Berganza et Narciso Yepes**

La voix de Teresa Berganza fait merveille et elle chante avec une grande simplicité, l'accompagnement à la guitare et non au piano accentue le caractère espagnol.

C'est un cd **DG** qui comporte aussi les 13 chansons instrumentalisées par Federico Garcia Lorca

#### **Manuel de Falla, concerto pour clavecin et 5 instruments par Robert Veyron-Lacroix et Ataulfo Argenta**

Wanda Landowska a contribué à la renaissance du clavecin et à la création d'œuvres contemporaines. Ce court concerto a un caractère envoutant. C'est la dernière grande composition de de Falla en 1926 qui ne composera plus durant les 20 années suivantes.

C'est un cd **Columbia**

#### **Manuel de Falla, l'amour sorcier par Victoria de los Angeles et Carlo Maria Giulini**

Musique espagnole par excellence avec son côté chant rocailleux, musique de ballet qu'on se représente, rythmes fascinants, la gitane Candelas veut retrouver l'amour malgré son amant défunt qui revient du royaume des morts.

C'est un cd **EMI** avec le Tricorne et Nuits dans les jardins d'Espagne avec Gonzalo Soriano et Rafael Fruhbeck de Burgos

#### **et la danse rituelle du feu par Arthur Rubinstein**

Une pièce virtuose qui s'identifie à son interprète et particulièrement lorsqu'il était en concurrence avec le jeune Horowitz au début des années 30

C'est un cd **EMI** et on peut le voir jouer sur [youtub.com](https://www.youtube.com)

#### **Gabriel Fauré, ballade op 19 par Vasso Devetzi et Serge Baudo**

C'est une œuvre lyrique qui ressemble une improvisation. Elle est pleine d'un charme inimitable.

Vasso Devetzi en est une interprète exemplaire qu'il ne faut pas oublier comme le chef d'orchestre d'ailleurs.

C'est un cd **Chant du Monde** avec le nocturne op 33 n°1 et l'impromptu op 31 n°2 ainsi que le concerto pour piano n°1 d'Henri Sauget dirigé par Guennadi Rojdestvenski.

#### **George Gershwin, rhapsody in blue par Katia et Marielle Labèque**

Cette œuvre marque le début d'une vraie musique américaine. On peut aimer les chefs s'amuser au piano : Bernstein, Levine, Prévin, Tilson Thomas... Mais son interprétation à 2 pianos par les sœurs Labèque est finalement la plus ludique qui soit et donc finalement la meilleure.

C'est un cd **Decca** avec le concerto pour piano

**Philip Glass, concerto pour violon par Gidon Kremer et Christoph von Dohnanyi**

Il y a un climat Philip Glass reconnaissable entre tous et appréciable. C'est une musique répétitive qui ne lasse pas, elle est d'ailleurs très variée, et sur laquelle viennent des images où des danseurs se superposent dans des mouvements indépendants les uns des autres.

C'est un cd **DG** avec le concerto grosso n°5 d'Alfred Schnittke

**Edvard Grieg, concerto pour piano par Leif Ove Andnes et Mariss Jansons**

Œuvre plein de charme, lyrique, énergique, marquée par la Norvège, c'est une musique que l'on aime. Rubinstein a réalisé un enregistrement similaire mais il date... On sent d'autres interprètes presque parfaits mais peut être que ce qui l'emporte ici, ce sont les compléments du cd, la ballade op 24 avec ses variations et 6 pièces lyriques. On sent tellement Grieg dans sa maison de Troldaugen près de Bergen... à ne pas rater si l'on est à proximité.

C'est un cd **EMI**

**Joseph Haydn, concerto pour piano n°11 par Emile Guillels et Rudolf Barchai**

Haydn n'a pas spécifiquement écrit pour piano et orchestre ni vraiment de concertos pour divers instruments... On remarquera surtout les 2 concertos pour violoncelle, le concerto pour trompette et ce concerto pour piano. Il commence par un vivace, se poursuit par une romance et se termine par un rondo sur un air hongrois. Il a une fraîcheur incomparable et préfigure les œuvres de Mozart.

C'est un cd **Melodia** qui contient aussi une très belle version du concerto n°21 K 467 de Mozart et son petit bijou de fantaisie K 397.

**Joseph Haydn, la création, Herbert von Karajan avec Gundula Janowitz, Fritz Wunderlich, Dietrich Fischer-Dieskau, Walter Berry**

Spontanément, je ne suis pas vraiment porté vers la voix mais je me laisse séduire... L'oratorio de Haydn par Karajan m'a conquis depuis bien longtemps. C'est une Création très humaine, optimiste, chaleureuse... où Dieu est peut-être le Papa Haydn que l'on s' imagine. Et puis, il y a ce magnifique chœur avec soprano qui célèbre la louange du 2<sup>nd</sup> jour par un « les chèques postaux, les chèques postaux » que je ne peux m'empêcher d'entendre, n'y comprenant que goutte en allemand !

C'est un cd **DG**

**Joseph Haydn, quatuor op 74 n°3, le cavalier par le quatuor Alban Berg**

Il s'agit de l'un des premiers disques du quatuor Alban Berg datant de 1973. La joie, le naturel émane de cette interprétation ainsi que les images de ce cavalier et son cheval. C'est le symbole du plaisir que donne la musique de Haydn et que l'on retrouve dans nombre de ses compositions.

C'est un cd **Teldec** avec le quatuor l'empereur op 76 n°3

**Joseph Haydn, sonate Hob 16 n°20 par Emile Guillels**

Guillels avait un répertoire à la fois restreint et divers. A côté d'œuvres incontournables, Il a joué la musique française, il a joué la musique baroque. Tel est le cas de ce concert à Prague : Haydn, l'appassionata de Beethoven, la sonate funèbre de Chopin et les valse nobles et sentimentales de Ravel. Mais on trouve aussi cette sonate dans un cd avec Bach et son fils Karl Philip Emmanuel, Rameau, Scarlatti et Clémenti.

C'est un cd **Multisonic** ou **Melodia**

**Joseph Haydn, sonate Hob 16 n°34 par Shura Cherkassky**

Il y a des concerts sans doute inoubliables à la fois par l'interprétation et par le programme. Tel a été le cas, ce 29 octobre 1993 à Londres où se succèdent des pièces de Rameau, Haydn, Hindemith, Chopin, Lennox Berkeley, Liszt et Tchaïkovski.

C'est un cd **Wigmore hall**

**Joseph Haydn, sonate Hob 16 n°49 par Sviatoslav Richter**

Court mais exceptionnel, ce concert enfin reparu en cd est celui d'octobre 1961 au Palais de Chaillot, le 1<sup>er</sup> concert de Richter en France : une sonate de Haydn, 4 préludes de Debussy dont la cathédrale engloutie, la suggestion diabolique de Prokofiev. Richter aimait Haydn, il a joué au moins 13 sonates, y compris dans des récitals entiers.

C'est un cd **Vanguard**

**Joseph Haydn, sonate Hob 16 n°48 à 52 par Glenn Gould**

Gould a enregistré sur le « tard » 5 sonates de Haydn. Il les transcende !

C'est un cd **Sony**

**Joseph Haydn, sonate Hob 16 n°52 par Vladimir Horowitz**

N'est-ce pas dans les petites pièces qu'Horowitz est le meilleur mais encore faut-il qu'il ne soit pas précieux ? Cependant, il a été aussi excellent dans les grandes formes, la sonate de Liszt, le concerto n°3 de Rachmaninov, sonate n°3, humoresque, Kreisleriana de Schumann... On trouvera cette diversité de ses talents dans les enregistrements EMI 1930-51 et particulièrement dans cette si belle dernière sonate de Haydn.

C'est un triple cd **EMI**

Un site est consacré à Horowitz <http://web.telia.com/~u85420275>

**Pierre Henry, messe pour le temps présent**

On peut discuter à perte de vue et donc sans issue sur ce qu'est la musique classique, sur ce qu'est la variété, sur la place de la musique électronique, sur ce qui distingue la musique concrète de la musique électroacoustique... En 1967, avec un jerk, Pierre Henry rentre définitivement dans l'histoire de la musique et devient un best-seller... et avec lui, grâce à son association avec Bédart, théâtre, musique et danse sont définitivement associés.

C'est un cd **Philips** avec les variations pour une porte et un soupir

**Paul Hindemith, concerto pour cor par Dennis Brain et le compositeur**

Dennis Brain a été le virtuose du cor, mort trop jeune dans un accident de voiture. Avec lui, le cor devient doux, léger, chaleureux, dynamique... Le concerto d'Hindemith colle à l'instrument et au compositeur. Il y a toujours chez Hindemith un côté ironique et en même temps lyrique.

C'est un coffret **EMI** avec les magnifiques concertos de Richard Strauss avec Sawallisch, de Mozart avec Karajan et des pièces diverses

**L'Humour****Georges Arperghis, récitations par Martine Viard**

Pas sûr que l'humour soit le bon classement mais au résultat, cela n'est pas forcément si mal. Il y a un jeu sur la parole qui est totalement ludique pour l'auditeur. Pour la chanteuse-actrice, cela doit être une épreuve dans tous les sens du terme et Martine Viard en est l'interprète idéale.

C'est un cd **Naïve**.

**Jean-Philippe Rameau, la poule par Scott Ross,**

Les sauvages, l'égyptienne ou le tambourin sont de la même veine.

C'est un cd **Still**.

**Joseph Haydn, symphonie n°94 la surprise par Leonard Bernstein**

Le coup de timbale dans le 2<sup>nd</sup> mouvement, afin de réveiller les endormis, est célèbre.

C'est un cd **Sony** avec les autres symphonies Londoniennes.

**The Hoffnung music festival concerts** reproduit 3 concerts déjantés et qui n'ont pas pris de rides. On notera en particulier 2 perles :

**Malcolm Arnold avec a grand grand ouverture**

**Franz Reizenstein avec son Concerto popolare**, a piano concerto to end all piano concertos.

C'est un cd **EMI**.

**Gioachino Rossini, le duo des chats par Elisabeth Schwarzkopf et Victoria de los Angeles dans un hommage au pianiste Gérald Moore.**

C'est un véritable moment d'anthologie.

C'est un cd **EMI**

**Alfred Schnittke, Moz-art à la Haydn pour 2 violons et orchestre par Gidon Kremer et Tatiana Gritenko.**

C'est un cd **DG** avec le concerto grosso n°1, quasi une sonata et a Paganini.

**Déodat de Séverac, danse du tonneau et du bidon par Isabelle Legoux-Laboureau**

Musicien occitan trop méconnu, il écrit une musique simple et pleine de charme qui sent bon et respire le sud-ouest.

C'est un cd **Revolum** consacré au compositeur

**André Jolivet, concerto pour trompette n°2 par Roger Delmotte et André Jolivet**

Musicien attachant, Jolivet a écrit plusieurs œuvres pour trompette dont ce court concerto jubilatoire, rythmé, déclamatoire, percussif, jazzy... Commencer par ce concerto « ballet » est une bonne manière de découvrir ce compositeur exigeant et tourné vers l'auditeur.

C'est un cd double **EMI** mais on peut aussi choisir Maurice André ou Eric Aubier ou Wynton Marsalis.

**Mauricio Kagel, Rrrrrr... pour piano à 2 et 4 mains par Alexandre Tharaud**

On a envie d'écouter et de réécouter Kagel, on y découvre des sons, des jeux... la mémoire nous rappelle des musiques déjà entendues. 6 œuvres de Rrrrrr... parmi les 41 écrites débutent un cd que l'on poursuit forcément jusqu'au bout ; Ludwig van, le serment d'Hippocrate, le souvenir de Nuages gris de Liszt, un métronome... c'est tout un programme.

C'est un cd **Aeon** autour de Kagel par Tharaud et ses amis

**Zoltan Kodaly, sonate pour violoncelle op 8 par Miklos Peneyi**

Peu de compositeurs ont écrit pour violoncelle seul. Il y a naturellement Bach avec ses 6 suites incontournables et après... Kodaly, cet ami de Bartok qui va donner avec lui ses noblesses à la musique populaire, lui donner les moyens d'être conservées et donc d'être jouées au-delà de la mémoire auditive. La sonate de Kodaly est un chef d'œuvre, monument virtuose, passionnant et passionné. Ses 3 mouvements sont contrastés lyriques, pensifs puis tzigane.

C'est un cd **Hungaroton** avec la sonate pour piano et violoncelle et la sérénade pour 2 violons et alto

**Franz Liszt, sonate par Emile Guillels**

Un morceau titanique et virtuose d' ½ heure, ils sont peu nombreux à nous emmener sans relâche dans ce voyage. Le volcan d'Argerich, le sens de l'histoire de Richter et... le bloc unitaire de Guillels qui lui associe tout. Il en a réalisé plusieurs versions entre 1949 et ce concert de Salzbourg en 1970 qui est sans doute le plus réussi car aussi le plus vivant.

C'est un cd **Orfeo** avec la sonate D 743 et les 6 moments musicaux D 780 de Schubert.

**Witold Lutoslawski, concerto pour piano, par Krystian Zimerman sous la direction du compositeur**

Il s'agit d'une œuvre récente tout à fait accessible mais qui ne fait pas de concession au classicisme ; au romantisme, à l'exotisme... Comme dans les autres formes d'art, il y a une création contemporaine qui va de l'avant et qui procure d'immenses plaisirs.

C'est un cd **DG** qui est complété par 2 œuvres pour orchestre de Lutoslawski, Chain 3 et Novelette.

**Gustav Mahler, lieder eines fahrenden gesellen par Dietrich Fischer-Dieskau et Wilhem Furtwängler**

Ces 4 chants d'un compagnon errant sont des merveilles du chant avec orchestre. 3 des textes sont de Mahler et retracent l'un de ses amours malheureux. On est dans l'héritage de Schubert et du romantisme. La voix de Fischer-Dieskau épouse l'esprit de la musique, il est le voyageur, et Furtwängler fait magnifiquement sonner l'orchestre.

C'est un cd **EMI** avec les Kindertotenlieder accompagnés par Kempe et les 5 Rückertlieder accompagnés au piano par Barenboim.

#### **Marin Marais, le tableau de l'opération de la taille par Jordi Savall et Jean-Michel Damian**

Je n'en voudrais à personne de ne pas être un fan de la viole de gambe. Certes Jordi Savall a délaissé le violoncelle et en est un virtuose... Par contre, chacun aura un plaisir énorme de découvrir cette œuvre de Marin Marais, descriptive et dont je ne sais si l'humour est voulu par le compositeur. En tout cas, c'est réussi !

C'est un cd **Astrée**

#### **Franck Martin, polyptique pour violon et 2 petits orchestres à cordes par Yehudi Menuhin et Edmond de Stoutz**

Franck Martin est un compositeur suisse qu'il faut connaître. Ces 6 images de la passion du Christ sont de purs bijoux d'humanisme. C'est pour cela que Menuhin en est un interprète idéal qui a la même concentration que dans les partitas de Bach.

Le coffret des introuvables de Menuhin chez **EMI** permet ainsi de retrouver ce violoniste si chaleureux et porteur du bonheur d'être ensemble dans un monde solidaire et de paix.

#### **Bohuslav Martinu, 5 madrigaux et sonate pour piano et violon n°3 par Joseph Suk et Joseph Hala**

Martinu a beaucoup écrit, violoniste en Tchécoslovaquie, il vient en France dans les années 20, découvre Debussy, Honegger, Roussel et le jazz. Il se réfugiera aux Etats-Unis en 1940. Profondément Tchèque, il ne reviendra qu'une fois rapidement dans son pays pour s'établir en France et en Suisse. La sonate est un chef-d'œuvre mais j'ai une tendresse particulière pour les madrigaux si originaux dans leur simplicité et leur variété... écrits pour et joués par... Albert Einstein !

C'est un cd **Supraphon**

#### **Félix Mendelssohn, octuor op 20 par le quatuor Janacek et le quatuor Smetana**

Un octuor pour 2 quatuors à cordes, une œuvre d'un dynamisme fou, heureuse et qui nous transporte dans le tourbillon de ses 4 mouvements.

C'est un coffret remarquable de 7 cds **DG** avec des quatuors de Mozart, Haydn, Beethoven, Dvorak, Smetana et Janacek par le quatuor Janacek

#### **Félix Mendelssohn, symphonie n°4 l'italienne par Lorin Maazel**

Symphonie du bonheur ! Que dire de plus, il faut l'écouter... Maazel égale Cantelli et Toscanini.

C'est un beau coffret **DG** consacré au chef d'orchestre alors jeune

#### **Félix Mendelssohn, variations sérieuses op 54 par Nikita Magaloff**

Mendelssohn est l'un des compositeurs les plus agréables à jouer. Et cela ne signifie pas qu'il soit superficiel et facile. Ce morceau est formé de 17 variations chacune très personnalisée et concourant à la diversité du morceau. Loin de la virtuosité pure et des airs d'opéra, on est quelque part dans la continuité des grandes variations Goldberg de Bach ou Diabelli de Beethoven.

C'est un cd **Adès** qui permet de découvrir et donc d'apprécier le piano de Mendelssohn avec la sonate op 106, le rondo capriccioso op 14, des romances sans paroles.

#### **Félix Mendelssohn, sonate n°2 op 105, 3 caprices op 33 par Pierre Leconte**

J'ai une grande tendresse pour ce disque. Pierre Leconte est peu connu mais un excellent interprète et nous fait découvrir des pièces finalement rares de Mendelssohn. J'avais trouvé le disque noir chez

un soldeur et le cd grâce à une rencontre par hasard du pianiste comme antiquaire-brocanteur en Ardèche.

C'est un cd **Ophelia**

**Olivier Messiaen, oiseaux exotiques par Yvonne Loriod et Pierre Boulez**

Messiaen est un musicien fascinant. C'est un compositeur qui au-delà des oiseaux, des climats, illustre des couleurs. Les différents ramages des perroquets sont sous nos yeux avec leur rythme et leurs chants ! C'est magique...

C'est un cd **Montaigne Adès** qui nous fait vivre un concert hommage pour les 80 ans du compositeur pendant lequel sa femme et son élève n'ont pas une minute de répit pour notre plus grand plaisir.

**Olivier Messiaen, quatuor pour la fin du temps par Oleg Kagan, Natalia Gutman, Eduard Brunner et Vasili Lobanov**

Je le sentais, cette version du quatuor est un joyau. Ecrite en camp de concentration, certes pas le plus terrible mais enfin quand même... Messiaen l'a écrit pour ses amis qui étaient avec lui, les instruments étaient en piètre état, leurs mains gelées... dans ces conditions, c'est un chant d'espoir.

C'est un cd **Live Classics**

**Olivier Messiaen, Turangalila symphonie par Myung-Whun Chung, Jeanne et Yvonne Loriod**

La symphonie de Messiaen, hymne à la joie, au rythme et à l'amour, en 10 mouvements interprétée par son « testamentaire ». Avec ses thèmes cycliques et ses refrains, ses chants et ses rêves, l'une des plus belles compositions du XX<sup>ème</sup> siècle dans une interprétation superlative.

C'est un cd **DG**

**Darius Milhaud, le Bœuf sur le toit par Gidon Kremer et Riccardo Chailly**

Il existe plusieurs versions pour orchestre, pour violon et piano, pour violon et orchestre, pour piano. C'est un morceau très ludique, mi-musique d'Amérique du sud, mi-musique de cirque qui doit aux frères Fratellini, mi-musique de cinéma muet. Kremer et Chailly s'amuse, on en redemande.

C'est un cd **Philips** avec une fantaisie de Vieuxtemps, le poème de Chausson, choses vues à droite et à gauche (sans lunettes) de Satie et le Printemps de Milhaud.

**Wolfgang Amadeus Mozart, concerto pour piano n°20 K 466 par Rudolf Serkin et George Szell**

Une œuvre concertante par excellence, ce concerto poursuit un dialogue constant, déterminé, lyrique et dramatique entre le piano et l'orchestre. Les 3 mouvements sont volontaires avec leurs passages d'interrogations, d'autorité, de chants et d'humour. Casadesu, Curzon, Haskil, Pirès, Richter, Serkin, Zacharias... difficile de choisir.

C'est un cd **Sony** regroupant 7 concertos

**Wolfgang Amadeus Mozart, sonate n°8 K 310 par Maria Joao Pires**

Sonate dramatique par la tonalité mineure des 3 mouvements. Là encore chef d'œuvre, on hésitera entre de multiples interprétations ne serait-ce qu'avec l'enregistrement DG de Pires, mais il y a Gould, Guillels, Richter, Bardura Skoda, Ranki... mais l'interprétation de Pires donne un Mozart simple, décontracté et pas prise de tête, un Mozart jeune et déluré, une expression très nature. D'accord, la pochette avec une pianiste cheveux courts, t-shirt et jeans y contribue de façon subjective mais cela n'est pas l'essentiel !

C'est un coffret de cd **Brilliant classics** avec l'intégrale des sonates

**Wolfgang Amadeus Mozart, symphonie n°40 K 453 par Bruno Walter**

L'une des œuvres de Mozart qui m'a toujours touché. De même que la sonate n°8 K 310 ou que le 20<sup>ème</sup> concerto pour piano K 466, c'est une musique en avance sur son temps. On pense évidemment à Beethoven et Schubert. On tourne définitivement la page de la musique pour elle-même et décorative, voire descriptive pour celle des sentiments, une musique de l'esprit et du cœur.

Devant de tels chefs d'œuvre, le choix n'est pas simple. Il faut des sentiments et aucun maniérisme. Comme toujours, une œuvre en avance sur son temps et quand même de son époque et nécessite une interprétation conforme. C'est sans doute pour cela que les interprétations des symphonies de Mozart par Bruno Walter sont incontournables, chaleureuses, chantantes et sereines. C'est un coffret **Sony** associant les grandes symphonies soit avec le CBS orchestra ou le Philharmonique de New York

### **La nature**

Elle a inspiré de nombreux musiciens. Voici une petite sélection d'œuvres remarquables :

#### **Ludwig van Beethoven, symphonie n°6 op 68 par Evgeny Mravinsky**

On est à la campagne, avec ses ruisseaux, ses paysans, les oiseaux, l'orage... Le choix du chef n'est pas simple : Furtwangler, Carlos Kleiber, Lorin Maazel... ont chacun d'énormes qualités mais la sobriété de Mravinsky fait merveille. C'est un cd **Erato**

#### **Ludwig van Beethoven, sonate n°15 op 28 par Vladimir Sofronitzki**

Ecrite quelques années avant la symphonie n°6, voilà une sonate à découvrir et très attachante, d'ailleurs Beethoven l'aimait bien. Le titre de Pastorale n'est pas de Beethoven mais cela lui va tellement bien !

C'est un coffret **Brilliant classics**

#### **Francis Poulenc, concert champêtre par Wanda Landowska et Leopold Stokowski**

C'est Landowska qui a commandé l'œuvre et à qui elle est dédiée. La musique de Poulenc, dit Poupou, fourmille de petits bijoux. En voilà un ! Ici, on est dans un tableau de Watteau, une journée à la campagne au bord de l'eau, souriante et décontractée.

C'est un cd **Music and Arts**

#### **Piotr Ilitch Tchaïkovski, les saisons op 37 par Viktoria Postnikova**

Racontées au coin du feu, 12 photos, cartes postales donnant le climat du mois, on se laisse entraîner dans la ballade... en toute simplicité.

C'est un cd **Erato** qui permet de découvrir la petite sonate op 80

#### **Antonio Vivaldi, les 4 saisons par Alan Loveday, Simon Preston et Neville Marriner**

Musique descriptive, multipliant les climats... les airs connus et entêtants... quelle est la meilleure interprétation ? La dernière parue a l'attrait de la nouveauté et d'une nouvelle découverte, les instruments anciens ont, paraît-il, celui de l'authenticité mais la joie de jouer, l'envie de réécouter, c'est vers Marriner et ses amis que décidément on revient.

C'est un cd **Decca**

#### **Thierry Pécou, Outre-mémoire par Alexandre Tharaud et l'ensemble Zelig**

Musique hommage sur la traite des esclaves, Thierry Pécou a réalisé une musique choc qui parle du chemin qui mène de l'Afrique au monde occidental. La lecture du livret n'aide pas forcément à comprendre mais la musique est exceptionnelle et éloquente.

C'est un cd **Aeon**

#### **Francis Poulenc, aubade par Sviatoslav Richter et Jean-François Paillard**

Richter, comme Guillels, a joué Poulenc. L'aubade est un vrai moment de détente et de bonheur. Il y a des plaisirs à ne pas rater... que dire de plus !

C'est un cd **Doremi** avec le concerto pour 2 pianos, c'est à Tours en 1993 avec Elisabeth Leonskaia au 2<sup>nd</sup> piano et Peter Magi à la baguette. Le cd se termine avec le quintette avec piano de Reger n°2, Richter et cette fois avec le quatuor Borodine en 1960. On trouve aussi l'aubade dans un cd **ASdisc** avec des préludes de Debussy qui ont été depuis réédités par BBC music.

#### **Serge Prokofiev, Alexandre Nevski par Evgueni Svetlanov**

Musique chorale, musique de film, musique de propagande, c'est en tout cas un chef d'œuvre indissociable sans doute du film d'Eisenstein. La Russie en panoramique et l'on comprend que la 2<sup>nde</sup> guerre mondiale s'appelle « la grande guerre patriotique ». La voix de Larissa Avdeeva, les chœurs et



la direction de Svetlanov sont sans doute inégalables, évidemment en dehors de la bande son vieillie du film, qu'il faut donc périodiquement revoir !

C'est un cd **CDM** avec 2 autres œuvres chorales de Prokofiev, Chant de joie et Ils sont sept

### **Serge Prokofiev, ouverture sur des thèmes juifs op 34 par Oleg Maisenberg, Edoard Brunner et le quatuor Borodine**

Petit bijou composé à New-York à la demande d'un petit groupe de musiciens qui veulent fonder un conservatoire à Jérusalem. Un thème bouffon, un autre plus lyrique, un ensemble qu'on a envie de réécouter. On sent les musiciens pleinement dans une démarche ludique...

C'est un cd **Philips** qui rappelle les concerts de Lockenhaus pilotés par Gidon Kremer. Il associe des pièces d'Arthur Lourié et les pièces pour clarinette de Stravinsky par Sabine Meyer.

### **Serge Prokofiev, les sonates pour piano**

**Les 2, 4, 6, 7, 8 et 9 par Sviatoslav Richter sont indispensables**

**Les 2, 3 et 8 par Emile Guillels sont incontournables**

**Mais s'il n'y avait qu'un cd, ce serait sans doute la sonate n°5 op 38-135, les 5 sarcasmes op 17, 10 pièces de Romeo et Juliette et pour finir les 20 visions fugitives op 22 par Yekaterina Novitskaia**

Ne jouant plus sur la scène internationale, Novitskaia aura été la seule femme jusqu'en 2007 à avoir gagné le prix de la Reine Elisabeth, de plus à 16 ans. Elle semble réunir toutes les qualités pour jouer Prokofiev, la précision, le martellement, la netteté tranchante et parallèlement le lyrisme, l'humour décalé nécessaires.

C'est un cd **Melodia**

### **Serge Prokofiev, sonate pour violon et piano n°2 op 94 a, par Nathan Milstein et Artur Balsam**

**Serge Prokofiev, sonate pour flûte et piano n°2 op 94, par Jean-Pierre Rampal et Robert Veyron-Lacroix**

La sonate initialement écrite pour flûte a été transcrite pour violon à la demande de David Oïstrakh. C'est une sonate classique et moderne, calme et enjouée, virtuose et pleine d'humour, pétillante comme une coupe de champagne.

Un cd **EMI** complétée par « les introuvables de Nathan Milstein en 4 cd

Un cd **Erato** avec d'autres chefs d'œuvres pour flûte du XX<sup>ème</sup> siècle.

### **Serge Prokofiev, symphonie n°1 op 25 par Guennadi Rojdestvenski**

Écrite en 1917, c'est la dernière œuvre jouée avant le départ du compositeur pour 18 ans de Russie. Elle a pour modèle les symphonies d'Haydn. Le rythme, la danse, l'ironie sont très caractéristiques dans un style totalement moderniste. Le 3<sup>ème</sup> mouvement en forme de gavotte reprise dans Roméo et Juliette n'est pas célèbre pour rien. Rojdestvenski est dans le monde où il excelle.

C'est un cd **Melodia** avec les autres symphonies

### **Serge Prokofiev, symphonie n°5 op 100 par Antal Dorati**

Russe, soviétique, universel... il y a un style Prokofiev qui le caractérise et qui fait qu'on l'apprécie. Et en même temps, il est l'héritier des musiciens qui le précèdent et il les transcende. La sérénité du 1<sup>er</sup> mouvement, la chevauchée motorique du 2<sup>nd</sup> mouvement, le chant lugubre du 3<sup>ème</sup> mouvement puis enfin la joie chantante du dernier mouvement font de cette symphonie écrite en 1944 une œuvre de la victoire de la 2<sup>nd</sup>e guerre mondiale, de la grande guerre patriotique.

C'est un cd **Mercury** avec la fruste et sensuelle, sœur jumelle du sacre du printemps suite scythe op 20 et la suite de l'amour des 3 oranges avec la sarcastique célèbre marche op 33

### **Serge Rachmaninov, concerto pour piano n°2 op 18, par Sviatoslav Richter et Kurt Sanderling**

Là encore, il s'agit d'un sujet compliqué pour l'un des concertos les plus grands du répertoire, j'allais écrire l'un des plus torturé... Rachmaninov, Grimaud, Zimerman, Kocsis, Janis, Rosel... sont les grands interprètes de ce concerto. Mais les premiers accords arpégés de Richter sont à jamais envoûtants...

C'est un cd **Melodia** avec le concerto n°1 op 1

### **Serge Rachmaninov, préludes op 23 et 32 par Sviatoslav Richter**

Richter n'était pas un fan des intégrales, il sélectionne ses préludes ce qui ne fait que renforcer l'intensité de l'écoute... Je m'amuse de temps en temps avec le prélude en sol mineur op 23 n°5 à écouter plusieurs interprétations : Richter et Guillels qui eux-mêmes peuvent varier de la virtuosité affichée au lyrisme le plus accentué sont toujours les gagnants...

C'est un cd **Eurodisc**

### **Le rail**

Plusieurs morceaux de musiques se réfèrent aux chemins de fer, et donnent de grands plaisirs d'écoute :

**Charles-Valentin Alkan, le chemin de fer op 27 par Laurent Martin**, pièce virtuose composée en 1844 chez **Naxos**

**Edward Elgar, the wagon extrait de Nursery suite par William Boughton** chez **Nimbus** où le train en rythme arrive puis s'éloigne.

**Perey Grainger, Train music par Simon Rattle** chez **EMI**

**Arthur Honegger, Pacific 231 par Serge Baudo** chez **Supraphon** ou **Léonard Bernstein** chez **Sony**. Ce sera longtemps la pièce qui servira de carte de visite à Honegger. Le cd donnera l'occasion d'écouter les symphonies n°3 et 5.

**Darius Milhaud, le Train bleu par Igor Markevitch** chez **Adès** qui raconte un séjour sur la Côte d'Azur

**Michael Nyman, MGV musique à grande vitesse par le compositeur** chez **Argo**, composé pour l'inauguration du TGV Nord

**Steve Reich, différents trains par le Quatuor Kronos** chez **Nonesuch**. Le train se prête naturellement à la musique répétitive. 3 mouvements se succèdent où des quatuors, des voix et des bruits de trains se superposent. Nous sommes successivement aux Etats-Unis, puis pendant l'holocauste et dans les wagons lits après la guerre : fascinant !

### **Maurice Ravel, concerto pour la main gauche par Samson François et André Cluytens**

En parallèle avec l'écriture du concerto « divertissement » qu'est le concerto en sol, Ravel écrit, pour Paul Wittgenstein, son œuvre la plus noire. Elle colle à la peau de Samson François, on le sent la vivre avec toute sa sensualité et ses rythmes.

C'est un cd **EMI** avec le concerto en sol et Gaspard de la nuit.

A noter qu'il existe une version « sublime » par Richter et Muti lors d'un concert à Gènes en 1969. La légende veut que la version enregistrée est le bis ! C'est un coffret de concertos **Stradivarius**

### **Maurice Ravel, miroirs par Alexandre Tharaud**

5 pièces bien caractérisées qui se jouent aussi indépendamment les unes des autres, nocturne, oiseaux, la mer, l'Espagne, les cloches... Tharaud a un jeu soyeux qui se reconnaît immédiatement et qui convient parfaitement à toutes les musiques qui ont des références au clavecin. Cette façon de jouer Ravel lui convient parfaitement.

Un double cd **Harmonia Mundi** avec les œuvres pour piano de Ravel

### **Maurice Ravel, sonate pour violon et piano par David Oïstrakh et Frida Bauer**

Là encore une interprétation envoûtante qui existe en plusieurs versions voisines. Quelque part, c'est la force tranquille qui va pleinement à cette œuvre mais tout s'y mêle : le calme, la douceur, l'humour, le sarcastique, le chant...

C'est un cd **Philips** avec la sonate de Debussy, 5 mélodies de Prokofiev et la sonate n°2 pour violon seul d'Ysaÿe.

Un site est consacré à Oïstrakh [www.oistrakh.com](http://www.oistrakh.com)

### **Henriette Renié, ballade fantastique par Xavier de Maistre**

On connaît peu de femmes compositeurs, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Germaine Tailleferre. Henriette Renié était harpiste virtuose. La ballade raconte une nouvelle d'Edgar Poe, le cœur révélateur où le conteur observe un vieil homme dans son sommeil. Un jour, il se réveille et il le tue. Il finira dans la folie en croyant entendre le cœur battre... A connaître absolument !  
C'est un cd **Harmonia Mundi** avec d'autres œuvres pour harpe de Renié

### **Gioacchino Rossini, petite messe solennelle par Mirella Freni, Lucia Valentini-Terrani, Luciano Pavarotti, Ruggero Raimondi et Romano Ganfoldi**

Ni petite, ni solennelle, c'est bien une messe mais dans son siècle et à l'image de son auteur, gaie et ironique. On s'amuse avec les chanteurs célèbres... de ses pêchers de vieillesse... et qu'en penserait Dieu s'il existait ? Le charme de l'harmonium qui se superpose aux voix et au piano contribue à l'envoutement sous lequel se trouve l'auditeur.  
C'est un cd **Decca**

### **Frédéric Rzewski, the people united will never be defeated ! par Ralph van Raat**

36 variations pour piano durant un peu plus d'une heure sur ce qui deviendra un mot d'ordre de manif... il s'agit d'une œuvre haletante écrite après le coup d'état au Chili où pas un moment d'attention ne faiblit.  
C'est un cd **Naxos**

### **Camille Saint-Saëns, le carnaval des animaux par Guennadi Rojdestvenski**

Ce musicien plutôt académique nous entraîne dans l'une des œuvres les plus caricaturales de la musique qu'il a voulue composition posthume. Sous la direction de Rojdestvenski, les 10 musiciens dont les pianistes « animaux ! » Viktoria Postnikova et Jean-François Heisser s'en donnent à cœur joie et nous la partageons.  
C'est un cd **Erato** avec le septuor, wedding-cake et caprice composés pour les sociétés de musique qui existaient à l'époque.

### **Erik Satie, 3 morceaux en forme de poire par Aldo Ciccolini**

Satie serait l'exemple du musicien sympa et pas compliqué dans sa musique, pas dans la vie... Les titres des compositions et leurs contenus le démontrent sans problème. Ciccolini a largement fait pour la connaissance de ce compositeur comme d'autres Chabrier, Séverac, Rossini que l'on retrouvera dans ce coffret. Il s'est servi du re-recording pour réaliser cet enregistrement à 4 mains.  
C'est un coffret des introuvables chez **EMI**

Au fait, Satie est né à Honfleur et il ne faut y rater **les maisons Satie** qui retracent avec une belle muséographie la vie du musicien.

### **Henri Sauguet, les forains par le compositeur**

D'accord on est en 1945, mais c'est sans doute l'une des plus belles musiques de la belle époque, on pense à la période bleue de Picasso et ses tableaux sur le cirque. Musique chaleureuse et populaire, familiale et chantante, on y revient toujours avec des oreilles d'enfant !  
C'est un cd **CDM** avec l'aubade de Poulenc, Jacques Février au piano et la suite provençale de Milhaud

### **Alfred Schnittke, concerto grosso n°2 pour violon et violoncelle et concerto pour alto par Oleg Kagan, Natalia Gutman, Youri Bashmet et Guennadi Rojdestvenski**

Schnittke fait partie de ces compositeurs « soviétiques » légendaires. Il y a un côté patchwork à ses compositions : Mozart, Prokofiev, chants orthodoxes... et musique contemporaine... et s'y ajoute en

plus une superposition des références... Musique de climats ? En tout cas, elles ne laissent pas indifférents surtout en plus lorsqu'elles sont jouées par ses talentueux dédicataires.

C'est un cd **Melodia**

#### **Arnold Schoenberg, concerto pour piano op 42 par Mitsuko Uchida et Pierre Boulez**

Voici un génial concerto de son temps, de quoi aimer la musique sérielle et de ressentir les émotions qu'elle exprime. Il semble que ce soit un concerto à programme avec successivement, la vie, la gravité de la situation, la haine puis l'espoir. Uchida et Boulez rendent cette œuvre simple et vivante. C'est un cd **Philips** avec les variations op 27 de Webern, la sonate op 1 de Berg et les pièces op 11 et 19 de Schoenberg

#### **Arnold Schoenberg, la nuit transfigurée op 4 par Herbert von Karajan**

Hymne à l'amour, poème mis en musique, il s'agit d'une musique poignante, lyrique, descriptive de l'évolution des sentiments. Il est amusant que comme d'autres, cette musique fit l'objet d'un scandale à sa création.

C'est un cd **DG** avec les variations pour orchestre op 31

#### **Franz Schubert, fantaisie Wanderer D 760 par Sviatoslav Richter**

Il s'agit de la pièce virtuose de Schubert. Incontournables... et la fantaisie et l'interprétation. C'est un cd **EMI** sous différents couplages dont un coffret « trésor » de sonates de Beethoven, Schubert et Schumann, le 5<sup>ème</sup> concerto de Prokofiev et Berg avec le concerto de chambre

#### **Franz Schubert, allegro « lebenssturme » à 4 mains D 947 par le duo Crommelynck**

Moins connue que la fantaisie D 840, c'est une œuvre intense et passionnée décrivant peut être, d'après Diabelli, les orages de la vie... A noter que cet enregistrement est le dernier de ce remarquable duo qui sans explication s'est suicidé.

C'est un cd **Claves** avec la fantaisie, la grande marche funèbre...

#### **Franz Schubert, fantaisie pour piano à 4 mains D 940, par Sviatoslav Richter et Benjamin Britten**

Cette fantaisie est l'un des chefs d'œuvre de la musique. Tout y passe, la tendresse, la violence, la douleur, la joie, l'amour... Et il est difficile d'oublier une telle interprétation, elle a le caractère de l'évidence et la légende veut que cela soit dans le cadre d'un concert improvisé !

Un cd **Decca** avec les variations D 813 et le grand duo D 812.

#### **Franz Schubert, 6 moments musicaux D 780 par Emile Guillels**

Pour raconter ces simples petites histoires, Guillels est un merveilleux interprète. Ce ne sont pas des pièces gaies mais elles sont des bijoux au piano, pendant des lieder avec toujours une petite nostalgie qui nous touche au plus près de notre cœur...

C'est un cd **Melodia** avec la rare sonate n°2 de Chostakovitch

#### **Franz Schubert, quintette la truite D 667**

Une truite à couper le souffle, elle frétille, elle se ballade, elle va dans tous les sens. C'est une œuvre simple, heureuse et dynamique. Maria Yudina, figure mythique des pianistes russes, un côté vieille dame indigne en tout cas au moment de l'enregistrement puisqu'elle avait 70 ans (pas sur la couverture du cd où elle apparaît comme une charmante jeune femme espiègle) entraîne les membres du quatuor Beethoven et un contrebassiste dont on ne saura pas le nom !

C'est un cd **Arlecchino** avec la sonate n°21 D 960 toute aussi lente que Richter et les 8 impromptus D 899 et 935.

Impossible de ne pas mentionner le dvd **opus arte**, un joyau où le quintette est joué autour de Jacqueline du Pré et Daniel Barenboim avec Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman et Zubin Mehta dans la version la plus ludique et communicative qui soit.

**Franz Schubert, sonate Arpeggione D 821 par Mstislav Rostropovitch et Benjamin Britten**

Le violoncelle est l'instrument humain par excellence et Rostropovitch lorsqu'il n'est pas cabotin en est l'interprète de 1<sup>er</sup> ordre. La rencontre avec Britten tient du miracle. Ils se racontent une histoire dans un dialogue plein de tendresse et de rebondissements.

Le cd **Decca** se poursuit avec 5 pièces dans un style populaire de Schumann et la sonate pour violoncelle et piano de Debussy.

**Franz Schubert, sonate inachevée D 840, par Sviatoslav Richter**

Peut-être La sonate de Schubert avec ses lenteurs, ses rêveries, ses chants ! Hors du temps, sereine plus que mélancolique, on est sous le charme... Enregistrée lors de son 1<sup>er</sup> passage à Paris en 1961, Richter sait nous envouter dans ces parcours avec détermination dont les 2 derniers mouvements s'achèvent dans leur envol. Avec ses compléments, c'est Le Disque schubertien.

C'est un cd **Monitor** (le disque original est CDM) avec 1 moment musical, 2 impromptus, 4 laendler et le magnifique allegretto

**Franz Schubert, symphonie n°8 D 759, l'inachevée, par Herbert von Karajan**

Schubert a laissé de nombreuses œuvres et non des moindres inachevées. Cette symphonie ne comporte donc que 2 mouvements, 2 petits bijoux poignants et lyriques, tristes et lents. Karajan lors d'un concert avec le philharmonique de Vienne au festival de Salzbourg 1968 sublime cette œuvre.

C'est un cd **DG** complété par des valse de Strauss qui soulagent l'atmosphère par leur contraste.

**Franz Schubert, winterreise (le voyage d'hiver) D 911 par Peter Schreier et Sviatoslav Richter**

Suite sans doute de la belle meunière, c'est le plus beau cycle schubertien, le plus caractéristique, l'amour, la mort, l'errance, la fatalité, quelle destinée ! Schreier, ténor, comme le voulait Schubert, et Richter vivent cette histoire désespérée en 24 chapitres de la façon la plus intense, la plus poignante, dépassant les différentes interprétations de Dietrich Fischer-Dieskau, baryton.

C'est un cd **philips**

**Erwin Schulhoff, les grotesques, les burlesques, les pittoresques, les ironies... par Margarete Babinsky**

Il n'y a pas beaucoup de détails sur la vie de Schulhoff, musicien tchèque, pianiste, juif, homosexuel, communiste... avant-gardiste et dadaïste, passionné de jazz... Il prend la nationalité soviétique en 1939, il est arrêté par les allemands en 1940 et meurt en camp de concentration en Bavière en 1942. Sa musique respire ces mélanges, cette curiosité, la diversité, l'humour... le plus souvent à travers des petites formes mais il a aussi composé des symphonies et un oratorio sur le texte du manifeste du parti communiste de Karl Marx. A découvrir absolument !

C'est un double cd **Phoenix**

Il existe aussi un très beau cd **Praga** avec la sonate pour violon, le duo pour violon et violoncelle, la sonate pour piano et violon n°2, le quatuor n°1

**Robert Schumann, bunte blatter op 99, carnaval op 9, Kreisleriana op 16... par Youri Egorov**

Naturellement, Richter et Clara Haskil dans les bunte blatter, Sofronitzki et Arturo Benedetti-Michelangeli dans le carnaval, Horowitz dans les Kreisleriana sont aussi magnifiques. Mais dès les premières notes, on sait qu'on va se laisser emporter... Il n'y a pas de doute, Youri Egorov a la sonorité, l'autorité, le symphonisme, la couleur, le chant, tout ce qui fait un interprète de Schumann. Mort trop jeune à 34 ans, sa discographie est limitée mais ses interprétations de Schumann, de Debussy, de Chopin sont incontournables.

Ce sont des cd **EMI**

**Robert Schumann, concerto pour piano op 54, par Sviatoslav Richter et Witold Rowicki**

Choisir la meilleure interprétation d'un chef d'œuvre de l'histoire de la musique relève d'un défi dans lequel la subjectivité et la mémoire ont leur part. J'aime bien Maria-Joao Pires avec Abbado et

Zacharias tout seul. Argerich est sans doute un peu trop agressive et Grimaud fait un peu trop de théâtre et donc superficielle. Finalement Richter a le ton qui convient, on y revient et on se dit c'est cela qu'il faut pour ce concerto de l'amour, de la conversation et du dialogue entre Robert et Clara, lyrique et passionné.

C'est un cd **DG** complété à merveille avec l'introduction et allegro appassionato op 92, une novelette, la toccata et les scènes de la forêt.

#### **Robert Schumann, nachtstücke op 23, par Emile Guillels**

4 petites pièces si caractéristiques de l'atmosphère schumanienne. Guillels nous prend à la gorge dès les premières notes et nous entraîne dans le noir, ses peurs, ses angoisses, ses rêves, ses cauchemars. C'est une nuit, loin de tout repos, macabre et inquiétante.

C'est un double cd **Vox** avec les moments musicaux de Schubert, la sonate n°8 et 8 visions fugitives de Prokofiev.

On trouvera la discographie de Guillels sur le site [www.doremi.com](http://www.doremi.com) et un site lui est consacré [www.emilgilels.com](http://www.emilgilels.com)

#### **Robert Schumann, quintette avec piano op 44, par Martha Argerich, Dora Schwarzberg, Lucy Hall, Nobuko Imai et Mischa Maisky**

C'est le premier quintette de l'histoire, le plus chaleureux, le plus amoureux, le plus chantant, une marche inexorable en 4 mouvements dans laquelle le piano entraîne ses partenaires. Martha Argerich est totalement dans cet état d'esprit déterminé et dynamique.

C'est un cd **EMI**, écho d'un concert de 1994, entièrement consacré à Schumann.

Les coffrets des concerts de Lugano sont chaque année un plaisir renouvelé autour de Martha Argerich et ses amis.

Un site est consacré à cette pianiste si marquante [www.argerich.com](http://www.argerich.com)

Je ne peux pas ne pas penser quand même au cd **Teldec** du quintette avec Richter et le quatuor Borodine complété par la jeune fille et la mort de Schubert D 810, enregistré à la Grange de Meslay en juin 1994. C'est le dernier concert de son festival... et j'y étais !

#### **Alexandre Scriabine, Prométhée op 60 par Vladimir Ashkenazi et Lorin Maazel**

A la suite du Poème de l'extase, Prométhée, la dernière œuvre symphonique de Scriabine, est un morceau monumental pour piano, orgue, chœur et orchestre dont l'atmosphère est en agitation croissante jusqu'à une entrée en transe musicale étonnante et communicative.

C'est un cd **Decca**

#### **Alexandre Scriabine, sonate n°9 op 68, par Vladimir Sofronitzki**

Cette 9<sup>ème</sup> sonate surnommée « messe noire » est très significative de l'art de Scriabine. Une musique dans une atmosphère étrange, convulsive avec ses successions d'arpèges, d'accords et de rythmes pleins de cauchemars, hallucinée...

Il en existe plusieurs versions par Sofronitzki mais choisir le coffret ne coûte pas plus cher et permet d'admirer la diversité de l'art du pianiste à l'exemple de ses interprétations de la sonate n°32 de Beethoven et de la sonate de Liszt.

C'est un coffret de 9 cd **Brilliant classics**

#### **Jean Sibelius, symphonie n°4 op 63 par Léonard Bernstein**

Voilà une œuvre sévère à tout point de vue, poignante et lyrique mais qui ne s'envole jamais, à l'image de la Finlande du compositeur qui n'est pas du tout un musicien folklorique. C'est l'œuvre austère d'un musicien solitaire qui souffre et ne veut faire aucune concession.

C'est un cd **Sony** avec les autres symphonies

**Richard Strauss, Salomé par Christel Goltz, Julius Patzak et Clemens Strauss**

Sur un livret d'Oscar Wilde, le mythe d'une femme fatale raconté avec un talent éclatant. Elle exige de son beau-père la tête de Saint-Jean Baptiste. Elle le courtise mais il ne l'aime pas, le chef des gardes la courtise sans perspective, il se suicide. Décapité, elle embrasse Saint-Jean Baptiste, Hérode comprend qu'elle est folle et la fait tuer. Un chef d'œuvre incontournable...

C'est un cd du **Monde de l'Opéra** mais les versions en DVD ne sont-elles pas les meilleures ?

**Igor Stravinsky, Mavra par Susan Belinck, Stanley Lolk et le compositeur**

Un court opéra, pochade plein d'humour. Parasha aime le hussard. Déguisé et se faisant appelé Mavra, il se fait embaucher comme domestique. La supercherie finie par être découverte... Une demi-heure de roucoulaudes et de bonheur.

C'est un cd **Sony** avec le rossignol et diverses mélodies

**Igor Stravinsky, 3 mouvements de Petrouchka par Michel Béroff**

Choix impossible comme pour tous les chefs d'œuvre... Pour se limiter à Petrouchka, comment choisir entre Pollini, Cherkassky, Magaloff, les jeunes Kissin, Trpceski, Matsuev, récemment la brillantissime Yu Wang... et surtout Guillels qui en a réalisé une géniale version en 5 mouvements.

C'est le symbole de la pièce virtuose, du piano orchestre à travers l'histoire de cette poupée.

C'est un cd **EMI** comportant l'œuvre concertante et les pièces pour piano seul

A noter que Maria Yudina a enregistré au début des années 60, le concerto, la sérénade, la sonate... dans des versions tout aussi historiques chez **melodia** et **brilliant classics**.

**Igor Stravinsky, symphonie op 1**

J'ai toujours eu une tendresse pour cette première composition de Stravinsky alors qu'il est l'élève de Rimski, qu'il est imbibé de Tchaïkovski, de Glazounov et de Borodine. Ecrite entre 1905 et 1907, c'est une œuvre chaleureuse, russe. Jouée par un jeune homme de 84 ans, elle n'en est que plus attachante.

C'est un cd **Sony** qui fait partie aujourd'hui de l'intégrale en 22 cd des œuvres qu'il a dirigée

**Igor Stravinsky, le sacre du printemps par Pierre Monteux**

Le symbole de la musique violente, l'objet d'un scandale au théâtre des Champs Elysées comme on n'en fait plus aujourd'hui. Sans doute grâce au talent de Béjart et à celui de Walt Disney, il y a des images incrustées à cette musique et liées à la brutalité de la naissance de la Terre et des rites des premiers humains. Avec la même verve que l'on peut imaginer, Monteux dirige l'œuvre 38 ans après sa création.

C'est un cd **RCA** complété par Petrouchka

**Piotr Ilyitch Tchaïkovski, concerto pour piano n°1 op 23, par Sviatoslav Richter et Evgueny Mravinski**

Là cela devient compliqué... j'essaye d'assurer la diversité mais il s'agit de mes coups de cœur. Il y a les folies d'Horowitz ou d'Argerich, l'énergie et la beauté de Guillels, la détermination de Richter avec Karajan mais avec la précision de Mravinski, tout se cumule, c'est LE concerto de Tchaïkovski, à travers ses 3 mouvements, autoritaire, lyrique, jubilatoire...

C'est un cd **CDM** avec le 2<sup>nd</sup> concerto de Rachmaninov ou un cd **Melodia** avec la grande sonate op 37 Pour les 3 concertos ensemble, Guillels avec Maazel chez **EMI** est incontournable.

**Piotr Ilyitch Tchaïkovski, symphonie n°1 op 14, rêves d'hiver, par Evgueny Svetlanov**

Une belle œuvre, celle pour laquelle j'ai le plus de tendresse, dans une atmosphère effectivement hivernale et que l'on peut fredonner. Après un 1<sup>er</sup> mouvement très chaleureux, suit une mélodie calme au hautbois, puis une ample valse typiquement russe et un final au rythme marqué. Svetlanov est sans contexte le maître de cette musique.

C'est un cd **Melodia** complété par Francesca da Rimini d'après Dante op 32

**Piotr Ilyitch Tchaïkovski, symphonie n°6 op 74 par Evgueny Mravinski**

La symphonie de Tchaïkovski, celle qui exprime tout son mal être, le drame de sa vie intérieure, l'inéluctable fin tragique. Mravinski évite tout sentimentalisme et sensiblerie, avec une poigne de fer, l'œuvre se déroule de façon implacable.

C'est un cd **DG** avec les symphonies 4 et 5

**Piotr Ilyitch Tchaïkovski, sextuor, souvenir de Florence, op 70, Leonid Kogan, Elisabeth Guillels, Rudolf Barchai, Henri Talayan, Sviatoslav Knushevitski, Mstislav Rostropovitch**

Il y a des musiques et des interprétations qui respirent le bonheur. Celle là associe effectivement les 2. Tchaïkovski est totalement lui-même et en même temps, il n'y a aucune trace de « torture ». Quant aux interprètes, ils sont heureux de jouer ensemble et cela se sent. Nous sommes nous aussi contents...

Un cd **Multisonic** avec le sextuor de Glinka joué par Alexandre Nassedkin et le quatuor Chostakovitch et le grand trio de Borodine joué par Dmitri Tsiganov, Vasili et Serguei Shrinski.

**Michael Tippett, concerto pour double orchestre à cordes par Rudolf Barchai**

Voilà une œuvre sympathique à tout point de vue. Son lyrisme et sa vivacité rythmique sont remarquables. Elle représente d'une certaine façon une synthèse de l'histoire de la musique. Qu'elle soit jouée par l'orchestre de chambre de Bath et celui de Moscou accentue encore ces caractères. C'est un double cd **EMI** avec d'autres œuvres remarquables de Tippett, son concerto pour piano, 2 des sonates pour piano par John Ogdon, le quatuor n°1 et la fantaisie concerto sur un thème de Corelli dirigés par le compositeur.

**Viktor Ullmann, der kaiser con Atlantis par Michael Kraus, Franz Mazura et Lothar Zagrosek**

Etre dans un camp de concentration en l'occurrence Terezin avant de mourir à Auschwitz, n'empêche pas d'avoir une profondeur de réflexion et un humour certains parallèlement à une qualité de création remarquable. Des œuvres d'Ullmann, sonates, quatuor, c'est celle à connaître en priorité.

C'est un cd **Decca**

**Le travail**

**Dimitri Chostakovitch, le boulon, suite de ballet op 27, par Riccardo Chailly,**

c'est un cd **Decca**

**Alexander Molossov, la fonderie op 19 par Evgueny Svetlanov,**

c'est un cd **Melodia**

**Serge Prokofiev, le pas d'acier, suite de ballet op 41, par Guennadi Rojdestvenski,**

c'est un cd **Melodia**

Ces compositions de musiques futuristes sont toutes remarquables. On pourrait y joindre par exemple, les sonates **Georges Antheil** et Pacific 231 d'**Arthur Honegger** traitées par ailleurs, ce qui ne limiterait pas ce thème au musiciens soviétiques.

**Edgar Varèse, Amériques par Riccardo Chailly, c'est un cd Decca**

Il s'agit de la 1<sup>ère</sup> composition américaine de Varèse au début des années 20. Œuvre symphonique urbaine, elle associe des bruits de sirènes, pompiers, bateaux, cyclones, troupeaux à un grand effectif symphonique, en particulier avec cuivres et percussions. On se laisse entrainer dans la diversité des intensités et des couleurs de cette nouvelle forme musicale.

C'est un cd **Decca** avec les œuvres complètes de Varèse.

**Les valse et danses**

**Johannes Brahms, 21 danses hongroises par le duo Crommelynck**



Certaines de ces danses tziganes sont parmi les musiques les plus connues. On est toujours content de les écouter. Dynamiques, lentes, chantantes, lascives, tendres, tout y passe. Les interprètes doivent jouer le jeu. C'est le cas de ce duo passionné, tous les 2 trop tôt disparus. C'est un cd **Claves** avec les 16 valse op 39

Rien n'empêche d'écouter aussi les transcriptions pour orchestre, pour la plupart d'une autre main que celle de Brahms. Par exemple, par Antal Dorati dans un cd **Mercury** avec les variations sur un thème de Haydn op 56 et la rhapsodie roumaine n°2 de George Enesco.

#### **Anton Dvorak, danses slaves op 46 et 72 par Karel Sejna**

Musique populaire, simple et cordiale, ces danses nous transportent dans le centre de l'Europe. Du bonheur et du rythme assurés...

C'est un cd **Supraphon**

#### **George Enesco, rhapsodie roumaine**

#### **Et Franz Liszt, rhapsodies hongroises par Antal Dorati**

Ces pièces joyeuses et virtuoses sont endiablées, dansantes et légères sous la baguette de Dorati. Un bonheur à ne pas rater avec fréquemment le son de ce merveilleux instrument qu'est le cymbalum.

C'est un cd **Mercury**

#### **Maurice Ravel, la valse par Paul Paray**

C'est un tourbillon macabre que cette valse enivrante, hommage à Vienne et Johannes Strauss. Une vraie réussite, elle est lyrique, dansante, elle est joyeuse et inquiétante...

C'est un cd **Mercury** associant Ravel et Jacques Ibert

Il existe une belle version pour 2 pianos par Argerich et Freire, c'est un cd **Philips**.

Et 2 très belles versions pour piano solo, l'une avec Glenn Gould chez **sony**, l'autre avec Yu Wang chez **DG**

#### **Jean Sibelius, valse triste op 44 par Kurt Sanderling**

Cette valse fait partie des petites pièces fascinantes, obsédantes de l'histoire de la musique. Ravel a écrit lui aussi une valse qui nous fait tourner la tête. Donc, on écoute et on réécoute. Sanderling est, sans doute avec Rojdestvenski non réédité actuellement, le meilleur dans cet exercice de style.

C'est un cd **Berlin classic** ou **Brilliant classics**

#### **Johann Strauss, bonbons viennois par Willi Boskovsky**

J'ai un faible pour ce cd qui n'est sans doute pas constitué des plus connus galops, valses, polkas et autres mais d'une succession de petites perles dansantes, joyeuses. Une vraie gâterie !

C'est un cd **Vanguard**.

Naturellement cela ne remet pas en cause le charme d'un **concert du nouvel an à Vienne**, par exemple, celui de 1989 avec **Carlos Kleiber**. On y retrouvera les classiques beau Danube bleu, marche de Radetzky, Eljen a Magyar, ouverture de la Chauve Souris...

C'est un cd **Sony**

#### **Edgar Varèse, densité 21.5 pour flûte par Juliette Hurel**

L'avantage de la flûte sur le piano, c'est que cela se transporte facilement et que même avec un instrument en platine de densité 21,5, ce n'est pas très lourd ! Au-delà des pièces pour musique de chambre associant flûte et piano, à l'image de cette pièce de Varèse, le répertoire pour flûte seule est remarquable.

On en sera persuadé avec ce cd **Naïve** où l'on trouvera différentes œuvres du 20<sup>ème</sup> siècle

#### **Anton Webern, variations op 27 par Maurizio Pollini**

Pollini a un sens de la simplicité et de l'épure comme nul autre. Froideur sans doute, refus de s'épancher, mais cela présente un avantage considérable pour écouter la musique contemporaine. Ces variations qui n'en sont pas vraiment, 3 morceaux courts et contrastés, l'une de ses dernières compositions, deviennent de petits bijoux.

C'est un cd **DG** magnifique de musique du 20ème siècle avec 3 mouvements de Petrouchka de Stravinsky, la sonate n°7 de Prokofiev et la 2<sup>nde</sup> sonate de Boulez.

**Kurt Weill, les 7 péchés capitaux par Lotte Lenya et Wilhelm Bruckner-Ruggeberg**

La collaboration entre Kurt Weill et Berthold Brecht a produit plusieurs œuvres remarquables dont ces 7 péchés capitaux, la paresse, l'orgueil, la colère, la gourmandise, la luxure, l'avarice, l'envie. Anna 1 évite que sa sœur Anna 2 ne succombe aux tentations par contre elle la laisse se prostituer, voler et pratiquer le chantage... pour gagner de l'argent à sa famille chantée par un chœur d'hommes dont la mère est la basse. Lotte Lenya, l'épouse de Kurt Weill, a une voix parlée-chantée rocailleuse incontournable.

C'est un cd **Sony** complété par Happy end qui contient entre autre Bilbao song et Surabaya-Johnny

**Jean Wiener, concerto pour accordéon par Gilbert Roussel et André Girard**

Il a écrit de la musique pour tous, pour le cinéma, la radio, pour la chanson, musicien éclectique, populaire, il fait découvrir des œuvres de Schoenberg et de Stravinsky, il mélange les musiques dans des « concerts salades », il joue dans les cabarets avec son compère Clément Doucet. Le concerto pour accordéon est une musique de Paris, de celui des faubourgs, de la joie, de la danse. Une musique accessible mais sans concession, pour être en forme dès le matin !

C'est un cd **Arion** avec le concert pour piano et orchestre et la sonate pour violoncelle et piano

**Les Witches avec Freddy Eichelberger**

Il faut vraiment être Freddy, de plus un organiste, pour faire « des tubes » avec des morceaux de musique du 16<sup>ème</sup> et 17<sup>ème</sup> siècle. Musique anglaise, des Flandres ou d'église, nous sentons que les musiciens s'amuse, improvisent, veulent sans cesse communiquer ... et ça marche ! A consommer sans modération.

Les Witches sont édités par **Alpha production**

**Dimitri Yanov-Yanovsky, 3 concertos pour claviers par Céline Frisch, Eric Lebrun, Jay Gottlieb et Jean-Paul Dessy**

L'ordre alphabétique fait bien les choses... ces musiques sont interpellantes, la même partition d'orchestre avec des partitions solistes différentes conduit à 3 œuvres au caractère bien particulier. Un défi qui est relevé... indiscutablement !

C'est un cd **CDM**