

FESTIVAL

“TANTI BACI DA ROMA”: I COMPOSITORI A VILLA MEDICI NEL XIX SECOLO

Palazzetto Bru Zane

giovedì 8 luglio, ore 19.30

Clarinetto da concorso

François Lemoine, clarinetto

Eloïse Bella Kohn, pianoforte

**PALAZZETTO
BRU ZANE**
CENTRE
DE MUSIQUE
ROMANTIQUE
FRANÇAISE

Contributi musicologici
Palazzetto Bru Zane

Traduzioni
Arianna Ghilardotti (contenuti della stagione), Paolo Vettore

Presentazione del festival

Un mot sur le festival

Il concorso del *prix de Rome* fu per molto tempo il più ambito lasciapassare dell'istruzione artistica francese, non solo perché contrassegnava l'élite della nazione, ma anche perché assicurava ai vincitori sussidi e – ufficiosamente – una carriera una volta tornati dall'Italia, sia col conferimento di cattedre di insegnamento sia con commissioni da parte dello Stato. Sebbene le storie dei vari concorsi siano state riccamente documentate e abbondantemente commentate in primo luogo dai candidati stessi (Berlioz e Debussy in particolare), i soggiorni romani assumono un alone di leggenda, di cui si sa assai poco. In occasione del suo festival di primavera, il Palazzetto Bru Zane intende svelare una parte dei misteri del pensionato a Villa Medici. Le musiche scritte in Italia (i cosiddetti *envois*, gli “invii da Roma”) coprono uno spettro assai ampio, che va dall’opera e dalla sinfonia alle *mélodies* e alla musica da camera. Poiché l’origine italiana della maggior parte degli invii spesso non viene rivelata quando i lavori in questione raggiungono la fama (le *Ariettes oubliées* di Debussy, *Le Soir* di Gounod, l’*ouverture Rob-Roy* di Berlioz, ecc.), pochi argomenti parlano a favore di un soggiorno in cui il dolce far niente sembra prevalere sul lavoro vero e proprio. Peraltro, ciò significa ignorare gli scambi artistici appassionati, le produzioni smisurate e le polemiche senza fine che ne derivarono.

Le concours du prix de Rome fut longtemps le sésame le plus convoité de l’enseignement artistique français. Non seulement parce qu’il distinguait l’élite de la Nation, mais aussi parce qu’il assurait des subsides à ses lauréats et – de manière officieuse – l’accompagnement d’une carrière lors du retour d’Italie, soit par l’obtention de postes de professeurs, soit par des commandes de l’État. Si l’épisode du concours a été richement documenté et abondamment commenté, notamment par les candidats eux-mêmes (en particulier Berlioz et Debussy), le moment du séjour à Rome revêt les allures d’une légende dorée dont on sait encore peu de choses. C’est une partie du mystère de ce pensionnat à la Villa Médicis que le Palazzetto Bru Zane entend dévoiler à l’occasion de son festival de printemps. La musique écrite là-bas – les « envois de Rome » – couvre un spectre très large allant de l’opéra et de la symphonie à la mélodie et la musique de chambre. Comme l’origine italienne de la plupart des envois n’est souvent pas connue lorsque les œuvres sont entrées dans la postérité – les Ariettes oubliées de Debussy, Le Soir de Gounod, l’Ouverture Rob-Roy de Berlioz, etc. –, peu d’arguments militent en faveur d’un séjour où le farniente semble l’emporter sur le travail. C’est pourtant mal connaître les échanges artistiques passionnés, les productions démesurées et les polémiques sans fin qui en découlèrent...

Meno “eleganti” degli strumenti ad arco, in epoca romantica i fiati dovettero lottare per essere accettati nei salotti e avere diritto a un repertorio di musica da camera scritto apposta per loro. È attraverso la didattica musicale che vedono la luce i primi pezzi, in particolare i brani da concorso composti specificamente per la valutazione degli allievi del Conservatorio parigino. Fu così che, durante la Belle Époque, a diversi vincitori del *prix de Rome* furono commissionati pezzi per clarinetto e pianoforte, in cui le sfide tecniche si accompagnano all'espressività che ci si aspetta da un futuro concertista.

Moins chics que leurs confrères à cordes, les instruments à vent ont dû batailler pendant la période romantique pour être acceptés dans les salons et bénéficier d'un répertoire de musique de chambre qui leur était propre. C'est donc par le biais de l'enseignement musical que des œuvres voient le jour, notamment les pièces de concours composées spécifiquement pour l'évaluation des élèves du Conservatoire de Paris. Plusieurs Prix de Rome de la Belle Époque se sont ainsi vu commander des pièces pour clarinette et piano dans lesquelles les défis techniques s'accordent avec l'expressivité que l'on attend d'un futur concertiste.

Villa Medici intorno al 1860 (collezione privata)

Jules Mouquet

Solo de concours

Mel Bonis

Berceuse op. 23 n° 1 (pour piano seul)

Georges Marty

Première Fantaisie

Henri Rabaud

Solo de concours op. 10

Paul Véronge de La Nux

Morceau de concours

Philippe Gaubert

Fantaisie

Paul Pierné

Andante-Scherzo

Claude Debussy

Première Rhapsodie

Max d'Ollone

Fantaisie orientale

Durata del concerto / Durée du concert : 1h ca. / 1h environ

Clarinetto da concorso

Clarinette de concours

Tenuta da Charles Turban (1900-1905) e poi da Prosper Mimart (1905-1918), la classe di clarinetto del Conservatorio di Parigi all'inizio del XX secolo è un luogo di importanza fondamentale per l'evoluzione del repertorio di questo strumento. Mentre le prove d'esame delle classi di violino o violoncello o pianoforte hanno per oggetto frammenti di brani del repertorio – come la *Symphonie espagnole* di Lalo, una *Sarabanda* di Bach o una *Romance sans parole* di Mendelssohn –, i professori ritengono che i brani per clarinetto non siano abbastanza elaborati per permettere di testare l'intero potenziale degli allievi. Ogni anno, pertanto, commissionano un'opera nuova a un compositore contemporaneo: Henri Rabaud (1901), Jules Mouquet (1902), Reynaldo Hahn (1903), Arthur Coquard (1904), Charles Lefebvre (1905), Paul Véronge de La Nux (1906), Claude Debussy (1910), Philippe Gaubert (1911), Henri Büsser (1912), Max d'Ollone (1913). Questa politica della novità era stata avviata alla fine della docenza di Cyrille Rose (1880-1900) con commissioni, in particolare, a Georges Marty (1897) e ad André Messager (1899), e pare sia stata incoraggiata dal direttore Théodore Dubois; essa prosegue nel dopoguerra, come testimonia qui il brano di Paul Pierné (1931). Se i vincitori del *prix de Rome* costituiscono la maggioranza tra i compositori contattati, è perché si ritiene, da una parte, che siano quelli meglio preparati per scrivere specificamente per il clarinetto, e, dall'altra, che siano in grado di offrire un'opera di alto valore musicale anche per una semplice prova d'esame. Queste commissioni sono anche un modo di favorire gli "eletti" romani da parte dello Stato e del Conservatorio.

Tenue par Charles Turban (1900-1905) puis par Prosper Mimart (1905-1918), la classe de clarinette du Conservatoire de Paris au début du XXe siècle est un lieu primordial pour l'évolution du répertoire de l'instrument. Alors que les concours des classes de violon, violoncelle ou piano se jouent sur des fragments de pièces du répertoire – telles la *Symphonie espagnole* de Lalo, une *Sarabande* de Bach ou une *Romance sans parole* de Mendelssohn – les professeurs considèrent que les pièces pour clarinette ne sont pas suffisamment élaborées pour tester tout le potentiel de leurs élèves. Ils passent donc, chaque année, commande d'une œuvre nouvelle à un compositeur contemporain : Henri Rabaud (1901), Jules Mouquet (1902), Reynaldo Hahn (1903), Arthur Coquard (1904), Charles Lefebvre (1905), Paul Véronge de La Nux (1906), Claude Debussy (1910), Philippe Gaubert (1911), Henri Büsser (1912), Max d'Ollone (1913). Cette politique de la nouveauté avait été entamée à la fin du professorat de Cyrille Rose (1880-1900) avec des commandes passées notamment à Georges Marty (1897) ou André Messager (1899) et semble avoir été encouragée par le directeur Théodore Dubois. Elle se prolonge après-guerre, comme en témoigne ici la pièce de Paul Pierné (1931). Si les *Prix de Rome* sont majoritaires parmi les compositeurs contactés, c'est que l'on considère, d'une part, qu'ils sont les mieux formés pour écrire spécifiquement pour l'instrument et, d'autre part, qu'on les sait capables de transformer une œuvre de concours en pièce véritablement musicale. C'est aussi une manière pour l'État et le Conservatoire de favoriser les « élus » romains lorsqu'ils passent commande.

Mel Bonis (1858-1937)

La carriera musicale di Mélanie Domange, nata Bonis, tocca il suo apice nei vent'anni che precedono la Prima guerra mondiale; è allora che il suo molteplice talento si esprime nella maggior parte dei generi musicali, eccetto l'opera lirica, ma il suo strumento prediletto, quello a cui dedica le creazioni più acclamate, resta il pianoforte. Esegue spesso personalmente le proprie composizioni e pubblica lavori per pianoforte solo (in particolare, le prime "donne leggendarie", *Phœbé*, *Viviane* e *Salomé*, nel 1909) nonché partiture di musica da camera in cui il flauto ha una parte importante. Tuttavia, il suo successo più indiscutibile è il *Quartetto con pianoforte n. 1* (1905), scritto in una vena alla Fauré. Prima di conoscere questa fama tardiva, che le permetterà di diventare la prima donna membro della Société des compositeurs de musique (1910), la musicista si consacra per molti anni esclusivamente alla famiglia. Sposatasi nel 1883 con l'industriale Édouard Domange (già due volte vedovo), i suoi doveri di matrigna e poi di madre la tengono lontana dalla vita musicale parigina, senza peraltro ridurla al silenzio: terminati gli studi al Conservatorio (1876-1881, con Ernest Guiraud, Auguste Bazille e César Franck), riesce a pubblicare *mélodies* e brani per pianoforte presso vari editori. Ma la Grande Guerra mette fine all'esposizione pubblica della compositrice, che si dedica allora essenzialmente a lavori di ispirazione religiosa (per organo o cantati) o pedagogici. Lascia ai posteri un gran numero di inediti, che attestano una maestria nella scrittura e nell'orchestrazione ingiustamente ignorata durante la sua vita.

Mel Bonis (1858-1937)

La carrière de compositrice de Mélanie Domange, née Bonis, bat son plein au cours des vingt ans qui précèdent la Première Guerre mondiale. Ses talents s'expriment alors dans la plupart des domaines musicaux, à l'exception de l'opéra, et les ouvrages les plus salués emploient son instrument de prédilection, le piano. Défendant alors souvent elle-même ses compositions, elle livre des œuvres pour piano seul – notamment les premières «femmes de légendes», *Phœbé*, *Viviane* et *Salomé* en 1909 – ainsi que des partitions de musique de chambre où la flûte tient un rôle important. Le Quatuor avec piano n° 1 (1905), écrit dans la veine fauréenne, apparaît cependant comme son succès le plus franc. Avant de connaître cette notoriété tardive – qui lui permet de devenir la première femme membre du bureau de la Société des compositeurs de musique (1910) –, la musicienne aura été longtemps attachée à son foyer. Mariée en 1883 à l'industriel Édouard Domange (déjà deux fois veuf), ses devoirs de belle-mère puis de mère la tiennent éloignée de la vie musicale parisienne sans pour autant la réduire au silence : depuis la fin de ses études au Conservatoire (1876-1881, auprès d'Ernest Guiraud, Auguste Bazille et César Franck), elle parvient à faire publier des *mélodies* et des pièces pour piano chez divers éditeurs. La Grande Guerre vient néanmoins mettre un terme à l'exposition publique de la compositrice qui se consacre ensuite essentiellement à des œuvres d'inspiration religieuse (pour orgue ou voix) et des ouvrages pédagogiques. Elle laisse à la postérité un grand nombre d'inédits qui démontrent pourtant une science de l'écriture et de l'orchestration injustement boudée de son vivant.

Claude Debussy (1862-1918)

Nato in un ambiente modesto, Debussy ricevette una prima educazione alquanto sommaria. I suoi studi musicali iniziarono verso il 1870, sotto la guida di Jean Cerutti e poi di Antoinette Mauté. Accortisi rapidamente delle sue capacità, lo iscrissero al Conservatorio nel 1872. Debussy seguì con alterna fortuna le classi di Marmontel (pianoforte), Durand (armonia) e Guiraud (composizione), prima di ottenere un primo *prix de Rome* nel 1884. Tre anni dopo lo ritroviamo assiduo frequentatore dei salotti e degli ambienti simbolisti. Scopre allora Bayreuth, i gamelan giavanesi, Musorgskij e Maeterlinck, ed elabora il proprio stile così particolare, fondato su una libertà formale e tecnica, una supremazia dei sensi sulla regola (nel rifiuto di qualunque gratuito accademismo) e un'assoluta padronanza della scrittura e dell'orchestra. A poco a poco la fama procuratagli da opere come il *Prélude à l'après-midi d'un faune* (1891-1894) o i *Nocturnes* per orchestra (1897-1899) gli conferisce lo statuto di capofila dell'avanguardia, posizione confermata nel 1902 dalla prima esecuzione dell'opera *Pelléas et Mélisande*. Personaggio chiave della storia della musica moderna, Debussy è autore di un catalogo ricco di centocinquanta opere che includono pressoché tutti gli organici. Tra i suoi contributi fondamentali citiamo la *Suite bergamasque*, i *Préludes* e le *Images* per pianoforte, *La Mer*, *Jeux* e le *Images* per orchestra, nonché vari lavori cameristici (tra cui un quartetto e tre sonate) e vocali (*Proses lyriques*, *Chansons de Bilitis*).

Claude Debussy (1862-1918)

Issu d'un milieu modeste, Debussy reçut une première éducation assez sommaire. Ses études musicales commencèrent vers 1870, sous la direction de Jean Cerutti puis d'Antoinette Mauté. Très vite conscients de ses capacités, ils l'inscrivirent au Conservatoire en 1872. Debussy suivit avec plus ou moins de bonheur les classes de Marmontel (piano), Durand (harmonie) et Guiraud (composition), avant d'obtenir un premier prix de Rome en 1884. Trois ans plus tard, on le retrouve fréquentant avec assiduité les salons et les milieux symbolistes. Il découvre alors Bayreuth, les gamelans javanais, Moussorgski ou Maeterlinck, et élabora son style si particulier, fondé sur une liberté formelle et technique, une primauté des sens sur la règle (dans un refus de tout académisme gratuit), et une maîtrise sans faille de l'écriture et de l'orchestre. Peu à peu, la réputation que lui valent des ouvrages comme le Prélude à l'après-midi d'un faune (1891-1894) ou les Nocturnes pour orchestre (1897-1899) lui confère le statut de chef de file de l'avant-garde, position que confirme, en 1902, la création de l'opéra Pelléas et Mélisande. Personnage-clé de l'histoire de la musique moderne, Debussy est l'auteur d'un catalogue riche de 150 œuvres touchant à presque toutes les formations. Parmi ses contributions majeures, citons la Suite bergamasque, les Préludes et les Images pour piano, La Mer, Jeux et les Images pour orchestre, ainsi que diverses pièces de musique de chambre (dont un quatuor et trois sonates) et de musique vocale (Proses lyriques, Chansons de Bilitis).

Philippe Gaubert (1879-1941)

Gaubert nasce a Cahors e cresce a Parigi, ove il padre si stabilisce nel 1888. Morto il padre tre anni dopo, suona il violino nei cinematografi per guadagnarsi da vivere. Praticando anche il flauto, si fa notare da Jules Taffanel (padre di Paul), che gli dà lezioni a titolo gratuito. Entrato al Conservatorio parigino, ottiene un primo premio come flautista nel 1894 nella classe di Paul Taffanel (del quale nel 1923 porterà a termine la *Méthode complète de flûte*). I suoi studi di composizione con Charles Lenepveu sono coronati da un secondo *prix de Rome* nel 1905, nello stesso anno in cui l'insuccesso di Ravel suscita grande scalpore. Brillante flautista, solista in varie orchestre e poi docente di flauto al Conservatorio, è anche uno stimato direttore d'orchestra, alla testa della Société des concerts del Conservatorio e dell'Orchestra dell'Opéra parigina (di cui diventerà in seguito direttore musicale). In particolare, si devono a lui le prime rappresentazioni della *Chartreuse de Parme* di Henri Sauguet e di *Padmâvati* e *Bacchus et Ariane* di Albert Roussel. I ruoli di pedagogo e di interprete hanno messo in ombra la figura del compositore. Se le sue musiche per flauto godono sempre del favore degli esecutori, sono invece trascurate altri suoi lavori la cui ricchezza armonica e raffinatezza melodica meriterebbero una sorte migliore: opere liriche (*Sonia e Naila*) e balletti (*Philotis, danseuse de Corinthe* e *Le Chevalier et la Damoiselle*). In particolare, Gaubert eccelle nella musica sinfonica (*Sinfonia in fa*, *Au pays basque*, *Les Chants de la mer*, *Les Chants de la terre*, ecc.), caratterizzata da colori cangianti che egli eredita da Debussy e da Dukas senza peraltro cessare di essere se stesso.

Philippe Gaubert (1879-1941)

Gaubert naît à Cahors, puis grandit à Paris où son père s'installe en 1888. Au décès de ce dernier, trois ans plus tard, il joue du violon dans des cinémas pour gagner sa vie. Pratiquant aussi la flûte, il se fait remarquer par Jules Taffanel (père de Paul), qui lui donne des cours gracieusement. Entré au Conservatoire de Paris, il obtient un premier prix de flûte en 1894 dans la classe de Paul Taffanel (dont il achèvera la Méthode complète de flûte en 1923). Ses études de composition avec Charles Lenepveu sont couronnées par un second prix de Rome en 1905, année où l'échec de Ravel déclenche un scandale considérable. Brillant flûtiste, soliste de plusieurs orchestres puis professeur de flûte au Conservatoire, il devient aussi un chef d'orchestre réputé, à la tête de la Société des concerts du Conservatoire et de l'Orchestre de l'Opéra de Paris (où il sera plus tard directeur de la musique). Il assure notamment la création de La Chartreuse de Parme de Sauguet, de Padmâvati et de Bacchus et Ariane de Roussel. Le pédagogue et l'interprète ont relégué le compositeur au second plan. Si sa musique pour flûte a toujours les faveurs des instrumentistes, on néglige en revanche des œuvres dont la richesse harmonique et le raffinement mélodique mériteraient un sort meilleur : opéras (*Sonia et Naila*), ballets (*Philotis, danseuse de Corinthe*, *Le Chevalier et la Damoiselle*). Gaubert excelle en particulier dans la musique symphonique (*Symphonie en fa*, *Au pays basque*, *Les Chants de la mer*, *Les Chants de la terre*, etc.), cultivant des couleurs chatoyantes héritées de Debussy et de Dukas sans cesser pourtant d'être lui-même.

Georges Marty (1860-1908)

Figlio di un cantante lirico, a partire dal 1872 Georges Marty compie al Conservatorio studi essenzialmente teorici: solfeggio con Émile Gillette (prima medaglia nel 1876), armonia con Théodore Dubois (primo premio nel 1879), composizione con Massenet. Candidato al concorso romano a partire dal 1879, ottiene un primo premio nel 1882, *ex aequo* con Gabriel Pierné, con la cantata *Édith*. Negli obbligatori invii da Villa Medici si collocano l'essenziale della sua produzione sinfonica (l'ouverture *Balthazar*, une suite per orchestra e il poema sinfonico *Merlin l'enchanté*) e i primi abbozzi del dramma lirico in tre atti *Le Duc de Ferrare*, eseguito in forma di concerto nel 1895 e rappresentato al Théâtre de la Renaissance nel 1899. Generalmente, alla sua musica viene rimproverato il peso troppo evidente dell'influenza di Wagner e di quella di Massenet. Autore di *mélodies* e di brani da concorso per strumenti a fiato, scrive anche lavori per pianoforte e trascrizioni. Realizza infine per l'Opéra di Parigi un dramma musicale in due atti, *Daria*, rappresentato nel 1905. Docente della classe di ensemble vocale al Conservatorio a partire dal 1892, assume quella di armonia nel 1904. Ma i posteri ricordano soprattutto il suo talento per la direzione musicale. Maestro del coro all'Éden-Théâtre (1892) e poi all'Opéra (1893), Marty s'impose come direttore d'orchestra all'Opéra (1895), all'Opéra-Comique (1900), al Casino di Vichy (dal 1906) e soprattutto alla Société des concerts del Conservatorio (dal 1903), dove contribuisce a far conoscere una nuova generazione di musicisti (in particolare Dukas, Debussy, Magnard).

Georges Marty (1860-1908)

Fils d'un artiste lyrique, Georges Marty suit au Conservatoire, à partir de 1872, un cursus essentiellement théorique : le solfège avec Gillette (1re médaille en 1876), l'harmonie avec Dubois (1er prix 1879) et la composition avec Massenet. Candidat au concours de Rome dès 1879, il obtient un premier prix en 1882, ex aequo avec Gabriel Pierné, avec la cantate Édith. Les obligations d'envois depuis la Villa Médicis lui permettent d'écrire l'essentiel de son œuvre symphonique – Balthazar (ouverture), une suite d'orchestre et Merlin l'enchanté (poème symphonique) – ainsi que les premières ébauches du drame lyrique en 3 actes Le Duc de Ferrare, entendu au concert en 1895 et créé au théâtre de la Renaissance en 1899. Le poids de la double influence de Wagner et de Massenet sur sa musique lui est généralement reproché. Compositeur de mélodies et de pièces de concours pour instruments à vent, il écrit également des œuvres pour piano et des transcriptions. Il livre enfin, pour l'Opéra de Paris, un drame musical en deux actes : Daria, créé en 1905. Professeur de la classe d'ensemble vocal au Conservatoire dès 1892, il prend en charge celle d'harmonie en 1904. La postérité retient néanmoins surtout son talent pour la direction musicale. D'abord chef de chant à l'Éden-Théâtre (1892) puis à l'Opéra (1893), Marty s'impose comme chef d'orchestre à l'Opéra (1895), à l'Opéra-Comique (1900), au Casino de Vichy (à partir de 1906) et surtout à la Société des concerts du Conservatoire (à partir de 1903) où il œuvre à la diffusion d'une nouvelle génération (Dukas, Debussy et Magnard notamment).

Jules Mouquet (1867-1946)

“Mouquet ha passato qualche giorno con noi. È sempre lo stesso: timido, gentile, poco espansivo. È la sua natura. Non cambierà più, dato che ha quarantasei anni. Ha del talento.” La descrizione che Théodore Dubois dà di Jules Mouquet nel suo diario, in data 21 agosto 1903, fa pensare a un certo rapporto di filiazione tra il compositore e il suo vecchio allievo. *Prix de Rome* nel 1896, al suo quarto tentativo, con la cantata *Mélusine*, questo figlio di un macellaio era entrato al conservatorio dieci anni prima, nella classe di flauto di Joseph-Henri Altès. Dubois diventa in seguito il suo insegnante di contrappunto e fuga, e poi di composizione. Gli invii da Roma gli consentono di cimentarsi nel poema sinfonico (*Andromède*, in cinque parti, eseguito a Parigi nel 1902), genere cui ritorna con *Le Jugement dernier* e poi con una *Suite symphonique*; tuttavia, è nell'ambito della musica da camera che Mouquet si distingue negli anni precedenti la Prima guerra mondiale. Nel 1904 propone due sonate per flauto (*Danse grecque* op. 14 e *Flûte de Pan* op. 15), nel 1905 una sonata per pianoforte e violino e nel 1907 una sonata per pianoforte e violoncello. Queste prime prove gli valgono due riconoscimenti da parte dell'Académie des Beaux-Arts: il Premio Trémont nel 1905 e il Premio Chartier nel 1907. Il resto del suo catalogo attesta una particolare attenzione per gli strumenti a fiato (sassofono, cornetta, oboe, fagotto), ma comprende anche *mélodies*, brani per pianoforte e per organo. Diventa professore di armonia al Conservatorio nel 1913 e collabora a due opere didattiche: *Cours élémentaires d'harmonie* e *Cours supérieur d'harmonie*.

Jules Mouquet (1867-1946)

«Mouquet vient de passer quelques jours avec nous. Toujours le même; timide, gentil, sans expansion. C'est sa nature ainsi. Il ne changera pas, car il a quarante-six ans. Il a du talent.» La description que Théodore Dubois donne de Jules Mouquet dans son Journal (21 août 1903) permet d'imaginer une certaine filiation entre le compositeur et son ancien élève. *Prix de Rome* en 1896, avec la cantate *Mélusine* et à l'issue de sa quatrième tentative, ce fils de boucher est entré au Conservatoire dix ans plus tôt dans la classe de flûte d'Altès. Dubois devient par la suite son professeur de contrepoint et fugue puis de composition. Les envois de Rome lui permettent de s'essayer au poème symphonique – *Andromède*, en cinq parties, entendu à Paris en 1902 –, genre qu'il poursuit avec *Le Jugement dernier* puis une Suite symphonique. C'est cependant dans le domaine de la musique de chambre que Mouquet se distingue avant la Première Guerre mondiale. En 1904, il propose deux sonates pour flûte – *Danse grecque* op. 14 et *Flûte de Pan* op. 15 –, en 1905, une sonate pour piano et violon et, en 1907, une sonate pour piano et violoncelle. Ces premiers essais lui valent deux distinctions de l'Académie des Beaux-Arts : prix Trémont en 1905; prix Chartier en 1907. Le reste de son catalogue témoigne d'une attention particulière portée aux instruments à vent (saxophone, cornet à pistons, hautbois, basson), mais comporte également des mélodies et des pièces pour piano ou orgue. Il devient professeur d'harmonie au Conservatoire en 1913 et cosigne deux ouvrages pédagogiques : *Cours élémentaires d'harmonie* et *Cours supérieur d'harmonie*.

Max d'Ollone (1875-1959)

Nato a Besançon da una famiglia aristocratica, Max d'Ollone compone fin dalla più giovane età suscitando l'attenzione di Gounod, Saint-Saëns e Massenet. Allievo di Lavignac, Gedalge e Massenet al Conservatorio di Parigi, ottiene il *prix de Rome* nel 1897 con la cantata *Frédégonde*. Benché affronti tutti i generi, si dedica soprattutto all'opera, in cui l'influsso di Wagner e del proprio maestro si coniuga a uno stile personale. Radicato nella tradizione romantica, Max d'Ollone respinge le innovazioni della Scuola di Vienna. Scrive egli stesso il libretto de *Le Retour*, rappresentato ad Angers nel 1912 e ripreso a Parigi nel 1919 con Germaine Lubin nel ruolo principale. Si susseguono poi *L'Arlequin* (1924), l'opéra-comique *Georges Dandin ou le Mari confondu* (1930), il dramma lirico *La Samaritaine* (composto nel 1930 e rappresentato nel 1937). Ma alcune sue opere liriche rimangono inedite, come *Jean* (1904), o sono state allestite solo in parte: sono stati rappresentati un quadro de *l'Étrangère* (1911) e de *Les Amants de Rimini* (1915), un atto della commedia lirica *Les Uns et les Autres* (1915). Max d'Ollone ha svolto inoltre un'intensa attività didattica e insistito sull'importanza dell'educazione musicale nello sviluppo dell'essere umano. Direttore dei Concerts populaires d'Angers, in seguito insegnava composizione all'École normale de musique e al Conservatorio di Parigi, dirige il Conservatorio di Fontainebleau e l'Opéra-Comique. Le sue molteplici esperienze lo portano a pubblicare *Le Langage musical* (1952) e *Le Théâtre lyrique et le Public* (1955).

Max d'Ollone (1875-1959)

Né à Besançon dans une famille aristocratique, Max d'Ollone compose dès son plus jeune âge et suscite l'attention de Gounod, Saint-Saëns et Massenet. Élève de Lavignac, Gedalge et Massenet au Conservatoire de Paris, il obtient le prix de Rome en 1897, avec la cantate Frédégonde. Bien qu'il aborde tous les genres, il se consacre surtout à l'opéra, où l'influence de Wagner et de son maître Massenet s'allie à un style personnel. Enraciné dans la tradition romantique, il rejette les innovations de l'École de Vienne. Il écrit lui-même le livret du Retour, créé à Angers en 1912, repris à Paris en 1919 avec Germaine Lubin dans le rôle principal. Se succèdent ensuite L'Arlequin (1924), l'opéra-comique Georges Dandin ou le Mari confondu (1930), le drame lyrique La Samaritaine (composé en 1930 et créé en 1937). Mais certaines de ses œuvres lyriques restent inédites, comme Jean (1904), ou n'ont connu qu'une création partielle : seulement un tableau de l'Étrangère (1911) et des Amants de Rimini (1915), un acte de la comédie lyrique Les Uns et les Autres (1915) ont été représentés. Par ailleurs, Max d'Ollone a déployé une intense activité pédagogique et insisté sur l'importance de l'éducation musicale dans le développement de l'être humain. Directeur des Concerts populaires d'Angers, il enseigne ensuite la composition à l'École normale de musique et au Conservatoire de Paris, dirige le conservatoire de Fontainebleau et l'Opéra-Comique. Ses multiples expériences le conduisent à publier Le Langage musical (1952) et Le Théâtre lyrique et le Public (1955).

Paul Pierné (1874-1952)

Cugino del compositore e direttore d'orchestra Gabriel Pierné, Paul nasce nel 1874 à Metz, che allora era annessa alla Germania. Riceve la prima formazione musicale da suo padre Charles, il quale riacquista la nazionalità francese nel 1882. Il ventenne Paul svolge il servizio militare nell'11º reggimento d'artiglieria di Versailles (1894-1898), prima di entrare nel Conservatorio parigino, dove frequenta la classe di composizione e contrappunto di Charles Lenepveu. Ne esce senza avere conseguito alcun premio, ma ottiene ben due distinzioni al *prix de Rome*: una menzione nel 1903 e un secondo premio nel 1904. A partire dal 1905 e per tutta la vita è organista titolare della chiesa di Saint-Paul-Saint-Louis. Durante la Grande Guerra sarà mobilitato quale tenente d'artiglieria (e ferito). Il suo ampio catalogo rivela un compositore interessato a tutti i generi: *mélodie*, musica corale, musica da camera (*Sonata per violoncello e pianoforte*, 1905; diversi trii con pianoforte; *Quartetto per archi*, 1922), brani per pianoforte e per organo, mottetti e messe, poemi sinfonici (*Jeanne d'Arc*, *Daphné*, *De l'ombre à la lumière*, *Cléopâtre*, *Heures héroïques*, *Masque de comédie*), balletto (*La Libellule*) e *opéra-comique* (*Le Diable galant*, 1913). Verso la fine della sua carriera denota uno spiccato interesse per la musica popolare e la ricerca folklorica, mentre il Conservatorio di Parigi gli chiede regolarmente di scrivere brani per prove d'esame (per le classi di violoncello, oboe, clarinetto, sassofono).

Paul Pierné (1874-1952)

Cousin du compositeur et chef d'orchestre Gabriel Pierné, Paul naît en 1874 à Metz, ville alors annexée à l'Allemagne. Il reçoit sa première formation musicale de son père Charles. La réintégration à la nationalité française de ce dernier advient en 1882 et Paul, à 20 ans, effectue son service militaire auprès du 11e régiment d'artillerie de Versailles (1894-1898). Il entre par la suite au Conservatoire de Paris dans la classe de composition et contrepoint de Charles Lenepveu. Il en sort sans prix, mais fort de deux distinctions au prix de Rome : une mention en 1903 et un second premier prix en 1904. Il est titulaire, à partir de 1905 et jusqu'à la fin de sa vie, de la tribune de Saint-Paul-Saint-Louis. Il sera mobilisé en tant que lieutenant d'artillerie (et blessé) pendant la Grande Guerre. Son vaste catalogue dévoile un créateur s'intéressant à tous les genres, abordant la mélodie, les chœurs, la musique de chambre (Sonate pour violoncelle et piano, 1905 ; plusieurs trios avec piano ; Quatuor à cordes, 1922), pièces pour piano et pour orgue, motets et messes, poèmes symphoniques (Jeanne d'Arc, Daphné, De l'ombre à la lumière, Cléopâtre, Heures héroïques, Masque de comédie), ballet (La Libellule) et opéra-comique (Le Diable galant, 1913). On remarque, sur la fin de sa carrière, un intérêt prononcé pour la musique populaire et les recherches folkloristes, tandis que le Conservatoire de Paris le sollicite régulièrement pour écrire des pièces de concours (à destination des classes de violoncelle, hautbois, clarinette ou saxophone).

Henri Rabaud (1873-1949)

Discendente di una famiglia di brillanti musicisti, Henri Rabaud riceve, sin dalla più tenera età una solida formazione generale e artistica. Mentre prosegue i suoi studi al liceo Condorcet, è ammesso senza fatica al Conservatorio di Parigi dove, dopo aver passato qualche anno nelle classi di Gedalge (contrappunto e fuga) e di Massenet (composizione), ottiene, al suo primo tentativo, il *prix de Rome* (1894), che gli apre le porte di Villa Medici. A quest'epoca risalgono diverse composizioni che contribuiscono a creare la sua fama di artista ricco di talento e appassionato dello stile classico, come la *Deuxième Symphonie*, la *Procession nocturne*, il *Divertissement sur des airs russes*, *Églogue*, il *Quatuor à cordes*, l'*oratorio Job* e lo *Psaume IV*. Questi riconoscimento iniziale gli permette di rappresentare rapidamente in teatro *La Fille de Roland* (1904). Seguono *L'Appel de la mer* (1924), *Rolande et le mauvais garçon* (1934), *Martine* (1947) e *Le Jeu de l'amour et du hasard* (1948); tuttavia, il suo più grande successo è senza dubbio *Mârouf, savetier du Caire* (1914), opera ispirata ai *Contes des mille et une nuits*. Parallelamente, la sua reputazione di direttore d'orchestra lo conduce alla testa dell'*Opéra* e dell'*Opéra Comique* (1908) e, dieci anni dopo, dell'*Orchestra sinfonica di Boston*. Personalità di rilievo nel mondo musicale, Rabaud continua la sua carriera in importanti istituzioni: subentra, al posto di Widor, all'*Académie des Beaux-Arts* (1918) e, due anni dopo, prende il posto di Fauré alla direzione del Conservatorio (1920-1941).

Henri Rabaud (1873-1949)

*Issu d'une famille de brillants musiciens, Henri Rabaud bénéficia dès son plus jeune âge d'une solide formation générale et artistique. Tout en poursuivant ses études au lycée Condorcet, il intégra sans difficulté le Conservatoire de Paris où, après quelques années passées dans les classes de Gedalge (contrepoint et fugue) et Massenet (composition), il remporta dès sa première tentative le grand prix de Rome (1894), récompense qui lui ouvrit les portes de la villa Médicis. C'est à cette époque qu'il compose quelques-uns des ouvrages qui allaient fonder sa réputation d'artiste talentueux éprouvé de pureté classique, tels la Deuxième Symphonie, la Procession nocturne, le Divertissement sur des airs russes, Églogue, le Quatuor à cordes, l'*oratorio Job* et le *Psaume IV*. Cette reconnaissance initiale lui permet de faire peu après ses débuts sur scène avec La Fille de Roland (1904). Suivent plus tard L'Appel de la mer (1924), Rolande et le mauvais garçon (1934), Martine (1947) puis Le Jeu de l'amour et du hasard (1948). Mais c'est sans conteste avec Mârouf, savetier du Caire (1914), opéra tiré des Contes des mille et une nuits, qu'il connaît son plus grand succès. Parallèlement, sa réputation de chef d'orchestre le conduit au pupitre de l'*Opéra* et de l'*Opéra-Comique* (1908) puis, dix ans plus tard, à celui de l'*Orchestre symphonique de Boston*. Personnalité reconnue du monde musical, Rabaud poursuit également une prestigieuse carrière institutionnelle, succédant à Widor à l'*Académie des beaux-arts* (1918) et à Fauré à la direction du Conservatoire (1920-1941).*

Paul Véronge de La Nux (1853-1928)

Figlio di un professore di pianoforte formatosi al Conservatorio di Parigi, Paul Véronge de La Nux entra nello stesso istituto nel 1868. Se non brilla nello studio del pianoforte e dell'organo, in compenso la sua competenza nella teoria è coronata da successo: un primo premio per contrappunto e fuga nel 1872, e il *prix de Rome* per la cantata *Judith* nel 1876, al suo quarto tentativo (aveva ottenuto il secondo premio nel 1874), ex aequo con Paul Hillemacher. I suoi invii da Roma (frammenti di un *David Rizzio* e di una *Lucrèce*) attestano una propensione per la lirica, da lui coltivata almeno fino al 1890, quando viene rappresentata all'Opéra la sua unica opera lirica: *Zaïre* (in due atti) riscuote un'accoglienza poco favorevole, ma nondimeno sarà ripresa all'estero (in particolare a Stoccarda). Infine, nel 1895, compone le musiche di scena per *Isora*, dramma in quattro atti di Adolphe Aderer rappresentato all'Odéon. Maestro accompagnatore e poi maestro collaboratore al Théâtre de la Renaissance, cavaliere della Legion d'Onore nel 1892, Véronge de La Nux si dedica anche all'insegnamento privato del pianoforte prima di essere assunto dal Ministero della Pubblica Istruzione, a partire dal 1903, in qualità di ispettore dei conservatori francesi. Il suo catalogo conta un gran numero di *mélodies* nonché di lavori per pianoforte, pubblicati da Lemoine. L'assunzione di un incarico ufficiale spiega perché a partire dall'inizio del secolo si dedichi alla composizione di pezzi per strumenti a fiato (in particolare trombone e clarinetto), destinati ai concorsi del Conservatorio.

Paul Véronge de La Nux (1853-1928)

Fils d'un professeur de piano formé au Conservatoire, Paul Véronge de La Nux rejoint lui aussi l'établissement parisien en 1868. S'il y fait des cursus de piano et d'orgue en demi-teinte, ses prouesses théoriques sont en revanche couronnées de succès : un 1er prix de contrepoint et fugue en 1872, puis le prix de Rome, obtenu avec la cantate Judith en 1876 au terme de sa quatrième tentative (il avait obtenu le 2^d prix en 1874). Il partage cette récompense avec Paul Hillemacher. Ses envois de Rome (des fragments de David Rizzio et de Lucrèce) témoignent d'un penchant pour l'art lyrique qu'il cultive au moins jusqu'en 1890, date de la création à l'Opéra de son unique opéra : Zaïre (en deux actes) qui reçoit un accueil peu favorable, mais sera néanmoins repris à l'étranger (notamment à Stuttgart). Il compose enfin, en 1895, une musique de scène pour Isora, drame en 4 actes d'Adolphe Aderer créé à l'Odéon. Accompagnateur puis chef de chant au théâtre de la Renaissance, chevalier de la Légion d'honneur en 1892, Véronge de La Nux se consacre également à l'enseignement particulier du piano avant de se mettre au service du ministère de l'Instruction publique, à partir de 1903, en tant qu'inspecteur des conservatoires français. Son catalogue compte un grand nombre de mélodies ainsi que des œuvres pour piano publiées chez Lemoine. L'obtention d'un poste officiel au début du XXe siècle explique qu'il se tourne alors vers des pièces pour instrument à vent (notamment le trombone et la clarinette) destinées à servir lors des concours du Conservatoire.

François Lemoine, clarinetto

Dopo aver studiato con Bruno Martinez e Romain Guyot, François Lemoine si è perfezionato con Pascal Moraguès al CNSMD di Parigi, ottenendo il primo premio in clarinetto, in clarinetto basso e in musica da camera. Suona come clarinettista e clarinettista basso con numerose orchestre, tra cui l'Orchestre National d'Île de France e l'Orchestre National de France. Molto richiesto anche all'estero, è regolarmente ospite come solista del Teatro Real di Madrid, della Royal Opera House di Londra, della Royal Liverpool Philharmonic, della Oslo Philharmonic e della London Symphony Orchestra. Appassionato di strumenti antichi, collabora con vari ensemble storicamente informati, quali Le Concert d'Astrée, i Sacqueboutiers di Tolosa, l'Orchestre des Champs-Élysées, Les Musiciens du Louvre, l'orchestra Les Siècles. Ha collaborato con direttori d'orchestra del calibro di Kazushi Ono, Emmanuel Krivine, Emmanuelle Haïm, Hervé Niquet, François-Xavier Roth, Kurt Masur e Pierre Boulez. Condivide il palcoscenico con musicisti rinomati come Renaud e Gautier Capuçon, Jonas Vittaud, Jean-Frédéric Neuburger, Sandrine Piau e Véronique Gens. François Lemoine si esibisce regolarmente in ensemble di musica da camera, in particolare con l'Ensemble Initium, di cui è membro fondatore e con cui ha registrato diversi album monografici dedicati a compositori francesi (George Onslow, Charles Koechlin, André Caplet, Jacques Ibert, Albéric Magnard, Reynaldo Hahn).

François Lemoine, clarinette

Après avoir étudié auprès de Bruno Martinez et Romain Guyot, François Lemoine se perfectionne notamment auprès de Pascal Moraguès au CNSMDP où il obtient un premier prix en clarinette, clarinette basse et musique de chambre. En tant que clarinettiste et clarinettiste basse, il participe aux activités de nombreux orchestres, dont l'Orchestre National d'Île de France et l'Orchestre National de France. Reconnu également à l'étranger, il est l'invité régulier, en tant que clarinette solo, du Teatro Real de Madrid, du Royal Opera House de Londres, du Royal Liverpool Philharmonic ou encore, à la clarinette basse, de l'Oslo Philharmonic et du London Symphony Orchestra. Passionné d'instruments anciens, il collabore avec différents ensembles historiquement informés : Le Concert d'Astrée, les Sacqueboutiers de Toulouse, l'Orchestre des Champs-Élysées, Les Musiciens du Louvre, l'orchestre Les Siècles. Ses activités l'ont amené à jouer sous la direction de chefs tels que Kazushi Ono, Emmanuel Krivine, Emmanuelle Haïm, Hervé Niquet, François-Xavier Roth, Kurt Masur ou Pierre Boulez. Il partage la scène avec des musiciens de renom tels que Renaud et Gautier Capuçon, Jonas Vittaud, Jean-Frédéric Neuburger, Sandrine Piau et Véronique Gens. François Lemoine se produit régulièrement en formation de musique de chambre, notamment au sein de l'Ensemble Initium, dont il est membre fondateur et avec lequel il a enregistré plusieurs monographies de compositeurs français (George Onslow, Charles Koechlin, André Caplet, Jacques Ibert, Albéric Magnard, Reynaldo Hahn).

Eloïse Bella Kohn, pianoforte

Nata nel 1991 a Parigi, Eloïse Bella Kohn è invitata da diversi anni a esibirsi in festival e sale prestigiose in Francia e in Europa, come il Théâtre des Champs-Élysées, la Philharmonie di Berlino, il Konzerthaus e il Musikverein di Vienna, il Konserthuset di Stoccolma, il Sage Gateshead nel Regno Unito, l'Accademia di Musica Franz Liszt e il Palazzo delle Arti Müpa di Budapest. Collabora con orchestra quali la Sinfonie Orchester Berlin, la Philharmonisches Orchester Vorpommern, la Elbland Philharmonie Sachsen, l'Orchestre de chambre de Paris, l'Orchestra Filarmonica del Marocco e l'Accentus Chamber Choir. Si esibisce con Bruno Delepelair, Noah Bendix-Balgley, Nobuko Imai, Arabella Steinbacher, Michel Portal e Emmanuel Tjeknavorian. Nominata "Jeune Talent" dalla rivista "Diapason" nel 2016, "Artista Yamaha" dal 2018, la giovane pianista francese ha studiato al CNSMD di Parigi con Michel Béroff, Éric Le Sage e Pierre-Laurent Aimard e a Vienna con Lilya Zilberstein e ha ricevuto consigli da Robert Levin, Thomas Adès, Christian Zacharias e András Schiff. Il suo primo album dedicato ai Preludi di Debussy, pubblicato nel 2018 da Hänssler Classic, è stato premiato con uno CHOC dalla rivista "Classica" e nominato in tre categorie del premio discografico tedesco OPUS KLASSIK nel 2019. Nel settembre 2021 uscirà per Hänssler Classic il suo secondo album, dedicato all'Arte della fuga di Bach in una nuova versione completata da Thierry Escaich.

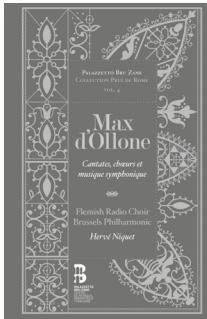
Eloïse Bella Kohn, piano

Née en 1991 à Paris, Eloïse Bella Kohn est invitée depuis plusieurs années à se produire dans de prestigieux festivals et salles en France et en Europe, tels que le Théâtre des Champs-Élysées, la Philharmonie de Berlin, les Konzerthaus et Musikverein de Vienne, le Konserthuset Stockholm, le Sage Gateshead au Royaume-Uni, l'Académie de musique Franz Liszt et le Palais des Arts Müpa de Budapest. Elle collabore avec des ensembles parmi lesquels le Sinfonie Orchester Berlin, le Philharmonisches Orchester Vorpommern, la Elbland Philharmonie Sachsen, l'Orchestre de chambre de Paris, l'Orchestre Philharmonique du Maroc, le chœur de chambre accentus. Parmi ses partenaires de musique de chambre se trouvent Bruno Delepelair, Noah Bendix-Balgley, Nobuko Imai, Arabella Steinbacher, Michel Portal et Emmanuel Tjeknavorian. Nommée « Jeune Talent » par le magazine Diapason et « Artiste Yamaha » depuis 2018, la jeune pianiste française a étudié au CNSMD de Paris auprès de Michel Béroff, Éric Le Sage et Pierre-Laurent Aimard, ainsi qu'à Vienne auprès de Lilya Zilberstein. Elle bénéficie également des conseils de Robert Levin, Thomas Adès, Christian Zacharias et András Schiff. Son premier album consacré aux Préludes de Debussy paraît en 2018 chez Hänssler Classic ; il a été récompensé d'un « CHOC » du magazine Classica et nommé dans trois catégories pour le prix allemand du disque OPUS KLASSIK 2019. En septembre 2021 paraîtra chez Hänssler Classic son second album, consacré à l'Art de la Fugue de Bach dans une nouvelle version achevée par Thierry Escaich.

Selezione di pubblicazioni

Sélection de publications

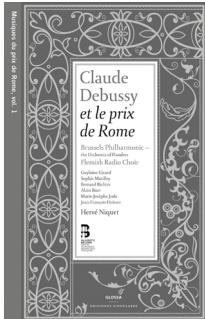
CD CON LIBRO

Max d'Ollone
*Contates, chœurs et
musique symphonique*

BRUSSELS PHILHARMONIC
FLEMISH RADIO CHOIR
Hervé Niquet, direzione
con Chantal Santon Jeffery,
Virginie Pochon,
Gabrielle Philiponet,
Jennifer Borghi,
Marie Kalinine,
Noëlle Schepens,
Frédéric Antoun...

Collana "Prix de Rome"
volume 4
BRU ZANE – 2013

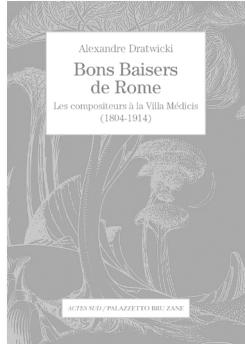

Claude Debussy
et le prix de Rome

BRUSSELS PHILHARMONIC
FLEMISH RADIO CHOIR
Hervé Niquet, direzione
con Guylaine Girard,
Sophie Marilley,
Bernard Richter, Alain Buet,
Marie-Josèphe Jude,
Jean-François Heisser
Collana "Prix de Rome"
vol. 1
GLOSSA – 2009

LIBRI

NOVITÀ

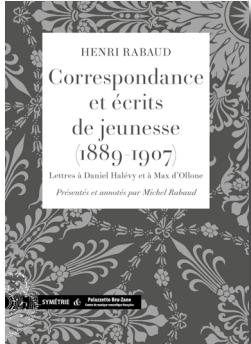
Libro in francese
Bons Baisers de Rome
*Les compositeurs à la
Villa Médicis (1804-1914)*
di Alexandre Dratwicki
ACTES SUD /
PALAZZETTO BRU ZANE
Marzo 2021

**Le Concours du
prix de Rome
de musique**
(1803-1968)

Ouvrage coordonné par
Julia Lu et Alexandre Dratwicki

Libro in francese
**Le Concours du prix de
Rome de musique**
(1803-1968)
a cura di Julia Lu
e Alexandre Dratwicki
SYMÉTRIE /
PALAZZETTO BRU ZANE
2011

HENRI RABAUD
*Correspondance
et écrits
de jeunesse*
(1889-1907)

Lettres à Daniel Halévy et à Max d'Ollone
Préface et annotes par Michel Rabaud

Libro in francese
Henri Rabaud
*Correspondance et écrits
de jeunesse (1889-1907)*
*Lettres à Daniel Halévy
et à Max d'Ollone*
a cura di Michel Rabaud
SYMÉTRIE /
PALAZZETTO BRU ZANE
2009

Prossimo concerto al Palazzetto Bru Zane

Prochain concert au Palazzetto Bru Zane

Martedì 13 luglio, ore 19.30

Trii con pianoforte

musiche di D'OLLONE, PIERNÉ, BOULANGER e DEBUSSY

TRIO AMATIS

Palazzetto Bru Zane
Centre de musique
romantique française
San Polo 2368, 30125 Venezia
tel. +39 041 30 37 6

BRU-ZANE.COM

La webradio
della musica
romantica francese

BRU ZANE
CLASSICAL RADIO

Risorse digitali
sulla musica
romantica francese

BRU ZANE
MEDIABASE

Video
di concerti
e spettacoli

BRU ZANE
REPLAY