

FESTIVAL

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

Palazzetto Bru Zane

martedì 13 luglio, ore 19.30

Trii con pianoforte

TRIO AMATIS

Lea Hausmann, violino

Samuel Shepherd, violoncello

Mengjie Han, pianoforte

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

Contributi musicologici
Palazzetto Bru Zane

Traduzioni
Arianna Ghilardotti (contenuti della stagione), Paolo Vettore

Il Palazzetto Bru Zane ringrazia
Le Palazzetto Bru Zane remercie

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…

Nell'Ottocento il trio con pianoforte è uno dei generi musicali più in voga, con un repertorio che si avvicina per qualità e quantità a quello del quartetto per archi. Non sorprende, perciò, che sia tra le forme privilegiate dai giovani pensionanti di Villa Medici allorché il regolamento dell'istituto, a partire dal 1894, li spinge a produrre musica da camera. Se Max d'Ollone, vincitore del *prix de Rome* nel 1897, compose tardivamente il suo unico trio, Debussy approfittò, per scrivere il suo, di un soggiorno a Fiesole da lui effettuato intorno al 1880, quando si stava preparando a partecipare al concorso. Anche Pierné e Lili Boulanger si cimentarono in questo genere e perfezionarono la loro conoscenza della scrittura per archi e pianoforte nel corso dei rispettivi soggiorni romani, nel 1882 e nel 1913.

Le trio avec piano fait partie des genres les plus en vogue au XIXe siècle, dont le répertoire talonne en qualité et en quantité celui du quatuor à cordes. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit l'une des formes privilégiées par les jeunes pensionnaires de la Villa Médicis lorsque le règlement de l'institution les encourage à produire de la musique de chambre à partir de 1894. Si D'Ollone, Prix de Rome en 1897, ne composa son unique trio que tardivement, Debussy profita de son séjour italien à Fiesole vers 1880 pour écrire le sien alors qu'il se prépare à concourir pour le prix de Rome. Pierné et Lili Boulanger se mesurèrent aussi au genre et perfectionnèrent leur connaissance de l'écriture pour cordes et piano lors de leurs séjours romains de 1882 et 1913.

Villa Medici intorno al 1860 (collezione privata)

Max d'Ollone

Trio avec piano en la mineur

I. Allegro moderato et ben deciso – II. Adagio – III. Scherzo : Allegro – IV. Presto

Gabriel Pierné

Expansion op. 21, Romance sans paroles pour violoncelle et piano

Lili Boulanger

Nocturne pour violon et piano

Claude Debussy

Trio avec piano en sol majeur

I. Andantino con moto allegro. Allegro appassionato – II. Scherzo. Intermezzo : Moderato con allegro
III. Andante espressivo – IV. Finale : Appassionato

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

Max d'Ollone

Trio con pianoforte in la minore

I. Allegro moderato e ben deciso – II. Adagio – III. Scherzo: Allegro – IV. Presto

Nel momento in cui la modernità musicale furoreggia e la scrittura tonale vacilla, che posto possono avere le opere che si inseriscono nel retaggio franckiano della forma ciclica? È questo l'interrogativo che la stampa parigina si pone dopo la prima esecuzione del *Trio con pianoforte in la minore*, su iniziativa della Société nationale de musique, il 15 gennaio 1921, da parte di Gaston Poulet al violino, Louis Ruyssen al violoncello e l'autore al pianoforte. Tutti le recensioni menzionano l'ottima accoglienza da parte del pubblico; alcune lodano “le idee, la chiarezza, il movimento” (“Le Gaulois”, 17 gennaio), altre un “Trio elegante, dallo stile netto” (“La Presse”, 17 gennaio). Peraltro, quegli stessi recensori collocano il lavoro sotto l'influenza dei maestri del passato: Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré e César Franck. In questo periodo di sconvolgimenti estetici, Max d'Ollone ha inoltre il grande torto di essere un *prix de Rome* e, di conseguenza, il rappresentante di un accademismo vilipeso. Robert Dézarnaux, nella “Liberté” (18 gennaio), è il più veemente nel denunciare un “compito molto ben svolto”, un'opera “assai classica” di un compositore che non ha saputo “crearsi un linguaggio armonico così come un pittore si crea una tavolozza”. Louis Vuillemin, nella “Lanterne” (25 gennaio), è molto più conciliante: “La grazia elegante del movimento iniziale, l'espressione insieme contenuta e molto cantabile dell'Adagio, la vivacità dello Scherzo e la robustezza ritmica del Presto finale hanno conquistato subito il pubblico”. Un secolo dopo, lontano dalle diatribe successive alla Grande Guerra, il *Trio* di d'Ollone può mostrare la propria bellezza senza arrossire.

Max d'Ollone

Trio avec piano en la mineur

I. *Allegro moderato et ben deciso* – II. *Adagio* – III. *Scherzo : Allegro* – IV. *Presto*

À l'heure où la modernité musicale fait rage, où l'écriture tonale vacille, quelle peut être la place des œuvres qui s'inscrivent dans l'héritage franckiste de la forme cyclique? Voici la question que la presse parisienne se pose à l'issue de la création du *Trio avec piano en la mineur*, par la Société nationale de musique, le 15 janvier 1921, sous les doigts de Gaston Poulet (violon), Louis Ruyssen (violoncelle) et de l'auteur, au piano. Tous les articles mentionnent le très bon accueil du public et louent, ici, «des idées, de la clarté, du mouvement» (*Le Gaulois*, 17 janvier), là, un «Trio élégant, d'un style net» (*La Presse*, 17 janvier). Mais cette œuvre est par ailleurs placée, par les mêmes commentateurs, sous l'influence des maîtres du passé : Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré et César Franck. En cette période de bouleversement esthétique, Max d'Ollone a, de plus, le grand tort d'être *Prix de Rome* et, par extension, le représentant d'un académisme honni. Robert Dézarnaux, dans *La Liberté* (18 janvier), se montre le plus vêtement en dénonçant un «excellent devoir», une œuvre «fort classique» d'un compositeur qui n'a pas su «se créer un "langage harmonique" comme le peintre se créer "une palette"». Louis Vuillemin, dans *La Lanterne*, se montre bien plus conciliant : «La grâce élégante du morceau initial, l'expression à la fois contenue et bien chantante de l'adagio, la vivacité du scherzo et la robustesse rythmique du presto final ont conquis d'emblée le public» (25 janvier). Un siècle plus tard, loin des querelles qui suivent la Grande Guerre, le *trio* de d'Ollone peut révéler sa beauté sans rougir.

Gabriel Pierné

Expansion op. 21, Romanza senza parole per violoncello e pianoforte

Il ritorno a Parigi di un pensionante di Villa Medici è sempre un momento delicato. Portato alle stelle al momento della vincita del *prix de Rome*, l'apprendista compositore non ha avuto l'opportunità di coltivare *in loco* quella fama ed è stato forse un po' dimenticato. Al problema della notorietà si aggiunge quello, cruciale, della ricerca di una sistemazione: un impiego stabile permetterebbe di affrontare la carriera musicale senza timori economici. Prima di ottenere il posto di organista alla chiesa di Sainte-Clotilde (1890), Gabriel Pierné si produce su scene diverse, dalle sale da concerto ai salotti. A tale scopo dispone delle partiture composte a Roma, alle quali aggiunge un *Concerto per pianoforte* e numerosi pezzi brevi di musica da camera, pubblicati da Leduc. Il giovane compositore si è cimentato intensamente nella musica da salotto durante il soggiorno romano: il direttore Cabat aveva fatto di lui uno dei pilastri delle sue serate del venerdì. Alla fine degli anni Ottanta, si susseguono dunque le pubblicazioni di opere dai titoli evocativi, per pianoforte (*Humoresque*, *Almée*, *Rêverie*, *Improvisata*) o per solista e accompagnamento (*Caprice* ed *Expansion* per violoncello; *Canzonetta* per clarinetto), in cui Pierné cerca non tanto il grande stile quanto il grande pubblico. *Expansion*, sottotitolata “Romance sans paroles”, viene pubblicata nel 1887 o 1888. Tutto pienezza e brillantezza, questo breve brano dà risalto al violoncellista senza esigere prodezze virtuosistiche. La prima esecuzione pubblica di cui si ha notizia ha luogo a Digione, nella Sala della Filarmonica, il 17 luglio 1888, da parte di Raymond Marthe (violoncellista dell'Opéra di Parigi e della Société des concerts del Conservatorio).

Gabriel Pierné

Expansion op. 21, Romance sans paroles pour violoncelle et piano

Le retour à Paris d'un pensionnaire de la Villa Médicis est toujours délicat. Porté aux nues au moment du prix de Rome, l'apprenti compositeur n'a pas eu le loisir d'entretenir cette notoriété sur place et a pu être un peu oublié. À l'enjeu de notoriété s'ajoute celui, crucial, de la recherche d'une situation : un emploi stable permettant d'aborder la carrière musicale sans frayeur financière. Avant d'obtenir la tribune de Sainte-Clotilde (1890), Gabriel Pierné va s'exprimer sur différentes scènes, allant des grands concerts aux salons. Il dispose, pour ce faire, des partitions composées à Rome, auxquelles il ajoute un Concerto pour piano et plusieurs courtes pièces de musique de chambre publiées chez Leduc. Le jeune homme a expérimenté intensivement la musique de salon au cours de son séjour romain : le directeur Cabat a fait de lui l'un des piliers des soirées qu'il organise les vendredis. Se succèdent ainsi, la fin des années 1880, la publication d'œuvres aux titres évocateurs pour piano (*Humoresque*, *Almée*, *Rêverie*, *Improvisata*) ou pour soliste accompagné (*Caprice* et *Expansion pour violoncelle*; *Canzonetta pour clarinette*) dans lesquels Pierné cherche moins le grand style que le grand public. *Expansion*, sous-titré «*Romance sans paroles*» est publiée en 1887 ou 1888. Toute en rondeur et en brillance, cette courte pièce met en valeur le violoncelliste sans exiger de prouesses virtuoses. Sa première audition publique connue a lieu à Dijon, dans la salle philharmonique, le 17 juillet 1888, par Raymond Marthe (violoncelliste de l'Opéra de Paris et de la Société des concerts du Conservatoire).

Lili Boulanger

Nocturne per violino e pianoforte

È sui banchi del Conservatorio che quest'opera vede la luce, nell'ottobre 1911. Lili Boulanger la sottopone ai suoi professori di contrappunto e fuga (Georges Caussade) e di composizione (Paul Vidal) tra un esercizio tecnico e l'altro. La partitura reca il semplice titolo di *Pièce courte* ed è destinata al flauto accompagnato dal pianoforte. L'impiego del flauto rimanda all'universo debussiano: la giovane musicista, del resto, conferma tale filiazione citando, nella sezione finale, il *Prélude à l'après-midi d'un faune*. Nell'oscillazione iniziale dell'accompagnamento del pianoforte Jacques Chailley vedeva un'eco del terzo atto di *Pelléas et Mélisande*, ma qui si potrebbe evocare anche Gabriel Fauré, tanto l'economia dei mezzi e la finezza armonica concorrono nel dare libero sfogo all'espressività del solista. Partendo *Assez lent*, la melodia procede, sinuosa, verso una forma di serenità e un culmine, per poi scomparire *En s'éloignant*. La pubblicazione presso Ricordi ha luogo dopo la morte della compositrice, nel 1919. Nell'occasione, la *Pièce courte* diventa un *Nocturne* e viene segnalata la possibilità dell'impiego alternativo del violino. Nadia Boulanger propone costantemente questo brano durante gli anni Venti e nel decennio successivo lo incide, con Yvonne Astruc al violino. Il manoscritto sembra indicare l'esistenza di un'orchestrazione per mano di Lili Boulanger, in cui il pianoforte era sostituito da un clarinetto, un'arpa e un quintetto d'archi. Secondo Caroline Potter, è in questa versione, ritenuta perduta, che il *Nocturne* sarebbe stato eseguito alla Salle Pleyel nel giugno 1924. Nel 1960, Nadia Boulanger ne propose una nuova versione orchestrale.

Lili Boulanger

Nocturne pour violon et piano

C'est sur les bancs du Conservatoire que cette œuvre voit le jour, en octobre 1911. Lili Boulanger la soumet à ses professeurs de contrepoint et fugue (Georges Caussade) et de composition (Paul Vidal) entre deux exercices techniques. La partition porte alors le simple titre Pièce courte et se destine à la flûte, accompagnée au piano. L'emploi de cet instrument permet d'investir l'univers debussyste : la jeune femme renforce d'ailleurs la filiation en citant le Prélude à l'après-midi d'un faune dans sa section finale. Jacques Chailley voyait dans l'oscillation initiale de l'accompagnement du piano un écho de l'acte III de Pelléas et Mélisande, mais on pourrait également évoquer ici Gabriel Fauré, tant l'économie de moyens et la subtilité harmonique concourent à libérer l'expression du soliste. Partant « Assez lent », la mélodie avance, sinuose, vers une forme de sérénité et un paroxysme, puis disparaît « En s'éloignant ». L'édition chez Ricordi a lieu après le décès de la compositrice, en 1919. À cette occasion la Pièce courte devient Nocturne et l'emploi alternatif d'un violon solo est mentionné. Nadia Boulanger défend régulièrement cette pièce au cours des années 1920 et l'enregistre même au cours de la décennie suivante avec Yvonne Astruc au violon. Le manuscrit semble indiquer qu'une orchestration par Lili Boulanger a existé : le piano y était remplacé par une clarinette, une harpe et un quintette à cordes. D'après Caroline Potter, c'est dans cette version, réputée perdue, que le Nocturne est entendu salle Pleyel en juin 1924. En 1960, Nadia Boulanger en propose une nouvelle orchestration.

Claude Debussy

Trio con pianoforte in sol maggiore

I. Andantino con moto allegro. Allegro appassionato – II. Scherzo.
Intermezzo : Moderato con allegro – III. Andante espressivo –
IV. Finale : Appassionato

Durante l'estate del 1880, Debussy è al servizio di Nadežda von Meck, la mecenate di Čajkovskij, la quale cercava un giovane pianista per dare lezioni ai suoi figli, suonare musica da camera e ridurre a prima vista delle partiture orchestrali. È per lei che compone il *Trio* per violino, violoncello e pianoforte, nel settembre-ottobre 1880, e lo esegue nella residenza di villeggiatura della ricca signora a Firenze, insieme a Vladislav Pačulskij (violino) e Pëtr Danilčenko (violoncello). Il manoscritto reca una dedica a Émile Durand, il suo professore d'armonia al Conservatorio di Parigi: "Molte note accompagnate da molte cordialità. Dedicato dall'autore al suo professore". Debussy sa che la direzione ha deciso di bocciarlo, il 30 settembre, a motivo dei troppo numerosi errori da lui commessi nella sua prova d'esame? Nel mese di giugno, in compenso, aveva ottenuto il primo premio in accompagnamento nel corso di Auguste Bazille, il quale aveva annotato, a proposito del suo indocile allievo: "Molto dotato, buon lettore, ottime dita (potrebbe lavorare di più): buon armonista, un po' estroso, molta iniziativa e molta verve". Queste osservazioni valgono anche per il *Trio* (rimasto inedito fino al 1986), primo lavoro da camera del giovane compositore diciottenne, il quale sceglie una formazione strumentale tipicamente ottocentesca. Lo stile guarda a Franck, Delibes e Massenet, con un'appassionata esaltazione che risente ancora del romanticismo; ma osa anche dei tocchi modali, e possiede già quella leggerezza e quella trasparenza che diventeranno caratteristiche dell'universo musicale di Debussy.

Claude Debussy

Trio avec piano en sol majeur

I. *Andantino con moto allegro. Allegro appassionato – II. Scherzo.*
Intermezzo : Moderato con allegro – III. Andante espressivo –
IV. Finale : Appassionato

Durant l'été 1880, Debussy est au service de Nadejda von Meck, la mécène de Tchaïkovski, qui cherchait un jeune pianiste pour donner des cours à ses enfants, faire de la musique de chambre, réduire à vue des partitions d'orchestre. C'est à son intention qu'il compose le *Trio* pour violon, violoncelle et piano en septembre-octobre 1880, et le joue dans sa villégiature de Florence en compagnie de Vladislav Pachulsky (violon) et Piotr Danilchenko (violoncelle). Le manuscrit porte une dédicace à Émile Durand, son professeur d'harmonie au Conservatoire de Paris : « Beaucoup de notes accompagnées de beaucoup d'amitiés. Offert par l'auteur à son professeur. » Debussy sait-il que l'administration a décidé son renvoi de la classe, le 30 septembre, à cause de fautes trop nombreuses dans son épreuve d'examen ? Au mois de juin, il avait en revanche obtenu un premier prix d'accompagnement dans la classe d'Auguste Bazille, lequel notait au sujet de son élève indocile : « Grande facilité, bon lecteur, très bons doigts (pourrait travailler davantage) : bon harmoniste, un peu fantaisiste, beaucoup d'initiative et de verve. » Ces remarques valent aussi pour le *Trio* (resté inédit jusqu'en 1986), première œuvre de chambre du jeune musicien de dix-huit ans, qui choisit un effectif instrumental marqué par le XIXe siècle. Le style doit à Franck, Delibes et Massenet, avec une exaltation passionnée qui regarde encore vers le romantisme. Mais il ose aussi des touches modales, possède une légèreté et une transparence qui deviendront des caractéristiques de l'univers debussyste.

Lili Boulanger (1893-1918)

Meteora della musica francese, Julie-Marie Olga Boulanger, detta Lili, nasce in una famiglia di musicisti: un nonno violoncellista della Chapelle royale, un padre compositore e docente di canto al Conservatorio (Ernest Boulanger, *prix de Rome* nel 1835), una madre cantante (la contessa russa Raïssa Mychetska), una sorella organista e compositrice (Nadia). La sua fragilità di salute si rivela fin dalla più tenera età: a due anni Lili contrae una polmonite in seguito alla quale rimarrà malata per il resto della sua vita. Studia musica con la sorella e riceve puntualmente i consigli dei grandi nomi della musica francese che frequentano la sua famiglia (in particolare Fauré e Pugno). Nel 1909 entra al Conservatorio di Parigi, formandosi alla composizione con Caussade, Vidal ed Emmanuel. Scrive le sue prime cantate a partire dal 1911 e ottiene un primo *prix de Rome* nel 1913 con *Faust et Hélène*, diventando così la prima donna vincitrice di questo concorso istituito nel 1803. La notorietà allora acquisita le consente di ottenere un contratto di esclusiva con l'editore italiano Ricordi. Nonostante i problemi di salute, nel 1914 parte per Villa Medici, ma la dichiarazione di guerra la costringe a lasciare rapidamente Roma alla volta di Nizza. Lì compone il ciclo di liriche *Clairières dans le ciel* nonché alcuni salmi e pezzi strumentali. Dopo un secondo soggiorno a Roma nel 1916, Lili fa ritorno in Francia, nella regione parigina, e muore di tubercolosi nel marzo 1918 dopo aver avuto il tempo di ultimare importanti opere, tra cui il *Pie Jesu* per voce, organo, quartetto d'archi e arpa.

Lili Boulanger (1893-1918)

Étoile filante de la musique française, Julie-Marie Olga Boulanger, dite Lili, est issue d'une famille de musiciens : un grand-père violoncelliste de la Chapelle royale, un père compositeur et professeur de chant au Conservatoire (Ernest Boulanger, *prix de Rome* en 1835), une mère cantatrice (la comtesse russe Raïssa Mychetska) et une sœur organiste et compositrice (Nadia). La fragilité de sa santé est révélée dès son plus jeune âge : elle contracte une pneumonie à deux ans et restera malade jusqu'à la fin de sa vie. Elle étudie la musique avec sa sœur et reçoit ponctuellement les conseils des grands noms de la musique française qui entourent sa famille (notamment Fauré et Pugno). En 1909, elle entre au Conservatoire de Paris et se forme à la composition auprès de Caussade, Vidal et Emmanuel. Elle écrit ses premières cantates à partir de 1911 et obtient un premier *prix de Rome* en 1913 avec *Faust et Hélène*, devenant ainsi la première femme lauréate de ce concours créé en 1803. La notoriété qu'elle acquiert alors lui permet d'obtenir un contrat d'exclusivité avec l'éditeur italien Ricordi. Malgré ses problèmes de santé, elle part en 1914 à la villa Médicis, mais la déclaration de guerre l'oblige à quitter rapidement Rome pour Nice. Elle y compose le cycle de mélodies *Clairières dans le ciel* ainsi que des psaumes et des pièces instrumentales. Après un second séjour à Rome en 1916, elle rentre en France et meurt en région parisienne d'une tuberculose (en mars 1918) après avoir eu le temps d'achever des œuvres majeures dont le *Pie Jesu* pour voix, orgue, quatuor à cordes et harpe.

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).

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 suo 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 per *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 dell'*Étrangère* (1911) e degli *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).

Gabriel Pierné (1863-1937)

Nato a Metz da una famiglia di musicisti, Pierné cresce in un ambiente particolarmente favorevole al precoce sviluppo del suo talento. Costretto a lasciare la Lorena dopo la sconfitta del 1870, entra al Conservatorio di Parigi, dove riceve l'insegnamento di Marmontel (pianoforte), Massenet (composizione) e Franck (organo), prima di ottenere nel 1882 un primo *prix de Rome*. Da questo momento in poi, la sua carriera dà l'impressione di una fulgorante ascesa: pur succedendo a Franck all'organo della chiesa di Sainte-Clotilde (dal 1890 al 1898), moltiplica le occasioni di far scoprire le proprie qualità di virtuoso e di compositore. Il suo catalogo si arricchisce in quegli anni di numerosi pezzi la cui facile gradevolezza gli merita qualche successo, ma il vero riconoscimento giunge solo a cavallo tra i due secoli, quando il musicista dà prova di ambizioni nuove di cui sono testimonianza il poema sinfonico *L'An mil*, la *Sonata per violino* e l'opera *La Fille de Tabarin*. Direttore d'orchestra ricco di talento, si afferma alla guida dei Concerts Colonne (1910-1934) come uno strenuo difensore sia dell'arte accademica sia di quella d'avanguardia, altrettanti influssi contrapposti che trovano illustrazione nella sua opera della maturità (oltre alla musica da camera e orchestrale, citiamo l'oratorio *Saint François d'Assise*, l'opera *Sophie Arnould* e i balletti *Cydalise et le Chèvre-pied* e *Impressions de music-hall*). Al tempo stesso sensibile alle evoluzioni del proprio tempo e rispettoso delle acquisizioni dell'arte ufficiale, Pierné sviluppa uno stile personale, sintesi di equilibrio e di compromessi, sottile alleanza d'istinto e di cultura, di sensibilità e di abilità tecnica.

Gabriel Pierné (1863-1937)

Né à Metz, issu d'une famille de musiciens, Pierné grandit dans un milieu particulièrement propice à l'élosion précoce de son talent. Constraint de quitter la Lorraine après la défaite de 1870, il entra au Conservatoire de Paris où il reçut l'enseignement de Marmontel (piano), Massenet (composition) et Franck (orgue), avant d'être récompensé en 1882 par un premier prix de Rome. À partir de ce moment, sa carrière donne l'impression d'une fulgurante ascension : tout en succédant à Franck à l'orgue de l'église Sainte-Clotilde (de 1890 à 1898), il multiplia les occasions de faire découvrir ses qualités de virtuose et de compositeur. Si son catalogue s'enrichit alors de nombreuses pièces dont le charme facile lui valut quelques succès, la véritable reconnaissance n'intervint qu'au tournant du siècle, le musicien faisant preuve d'ambitions nouvelles dont témoignent le poème symphonique *L'An mil*, la Sonate pour violon et l'opéra *La Fille de Tabarin*. Chef d'orchestre talentueux, il s'affirma à la tête des Concerts Colonne (1910-1934) comme un ardent défenseur de l'art académique et d'avant-garde, autant d'influences opposées qu'illustre parallèlement son œuvre de la maturité (outre sa musique de chambre et orchestrale, citons l'oratorio *Saint François d'Assise*, l'opéra *Sophie Arnould* et les ballets *Cydalise* et *le Chèvre-pied* et *Impressions de music-hall*). À la fois sensible aux évolutions de son temps et respectueux des acquis de l'art officiel, Pierné développa un style personnel, synthèse d'équilibre et de compromis, alliance subtile d'instinct et de culture, de sensibilité et de savoir-faire.

TRIO AMATIS

Lea Hausmann, violino

Samuel Shepherd, violoncello

Mengjie Han, pianoforte

Fondato ad Amsterdam nel 2014 dalla violinista tedesca Lea Hausmann, dal violoncellista britannico Samuel Shepherd e dal pianista olandese di origini cinesi Mengjie Han, il Trio Amatis vince il premio del pubblico al Grachtenfestival Conservatorium Concours di Amsterdam e debutta al Concertgebouw, prima di tornarvi come "ECHO Rising Star". Selezionato dal programma New Generation Artists della BBC Radio 3, il Trio ha vinto premi al concorso del Melbourne International Piano and Strings Festival e il Parkhouse Award alla Wigmore Hall. Si è recentemente esibito all'Auditori de Barcelona, al Konzerthaus di Dortmund, in tournée in Svezia, al King's Lynn Festival con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Jamie Phillips, al Festival di Edimburgo e a quello del Mecklenburg-Vorpommern. Il suo impegno a favore della nuova musica lo ha spinto a concepire progetti didattici, a intraprendere tournée ad Abu Dhabi e in India, a istituire il Dutch Piano Trio Composition Prize e a interpretare la prima esecuzione assoluta di *Moorlands*, un lavoro della compositrice svedese Andrea Tarrodi. Il Trio Amatis ha collaborato con Wolfgang Redik, Rainer Schmidt, Lukas Hagen, Fabio Bidini, András Schiff e il Trio Jean Paul. In residenza presso la Facoltà di Musica dell'Università di Toronto e quella dell'Università di Cambridge, il Trio è iscritto al Master in trio con pianoforte dell'Università Mozarteum di Salisburgo.

TRIO AMATIS

Lea Hausmann, violon

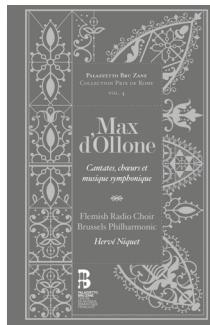
Samuel Shepherd, violoncelle

Mengjie Han, piano

Fondé à Amsterdam en 2014 par la violoniste allemande Lea Hausmann, le violoncelliste britannique Samuel Shepherd et le pianiste néerlando-chinois Mengjie Han, le Trio Amatis remporte le prix du public au concours du Grachtenfestival Conservatorium Concours d'Amsterdam et fait ses débuts au Concertgebouw, où il retourne récemment en tant qu'ECHO Rising Star. Sélectionné par le programme BBC Radio 3 New Generation Artists, le Trio est par ailleurs primé au Melbourne International Piano and Strings Festival et au Parkhouse Award au Wigmore Hall. Le Trio Amatis s'est récemment produit à l'Auditori de Barcelone, au Konzerthaus Dortmund, en tournée en Suède, au Festival King's Lynn aux côtés du Royal Philharmonic Orchestra sous la baguette de Jamie Phillips ainsi qu'au Festival international d'Édimbourg et au Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Son engagement en faveur de la musique nouvelle amène le Trio à concevoir des projets éducatifs et à entreprendre des tournées à Abu Dhabi et en Inde, à instituer le « Prix de composition du Trio de piano néerlandais » ainsi qu'à créer Moorlands, une œuvre de la compositrice suédoise Andrea Tarrodi. Parmi ses collaborateurs, citons Wolfgang Redik, Rainer Schmidt, le Trio Jean Paul, Lukas Hagen, Fabio Bidini et András Schiff. Le Trio Amatis est en résidence à la faculté de musique de l'université de Toronto ainsi qu'à l'université de Cambridge et est inscrit aux études de maîtrise en trio avec piano à l'Université Mozarteum de Salzbourg.

Selezione di pubblicazioni Sélection de publications

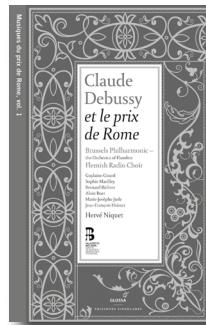
CD CON LIBRO

Max d'Ollone
*Cantate, 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

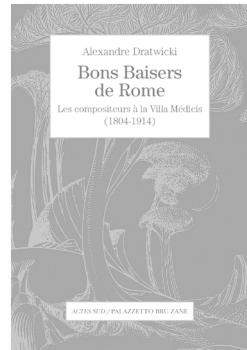

Claude Debussy
et le prix de Rome

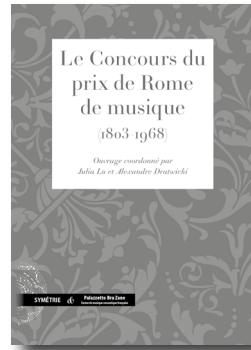
BRUSSELS PHILHARMONIC
FLEMISH RADIO CHOIR
Hervé Niquet, direzione
con Guylaine Girard,
Sophie Marilley,
Bernard Richter, Alain Buet,
Marie-Josèphe Jude,
Jean-François Heisser
Collana "Prix de Rome"
vol. 1
GLOSSA – 2009

LIBRI

NOVITÀ

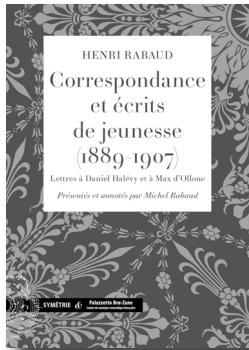
Libro in francese
Bons Baisers de Rome
*Les compositeurs à la
Villa Médicis (1804-1914)*
di Alexandre Dratwicki
ACTES SUD /
PALAZZETTO BRU ZANE
Marzo 2021

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

Oeuvre 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

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

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