

Sélection de ressources – décembre 2020

La voix de Beethoven

L'année 2020 célèbre les 250 ans de la naissance de Beethoven. À cette occasion, La Bpi vous propose de découvrir son œuvre autrement - à travers la voix - dans une sélection documentaire non exhaustive.

L'année 2020 célèbre les 250 ans de la naissance de Beethoven. La Bpi vous propose de découvrir son œuvre autrement : à travers la voix.

L'*Hymne à la joie* est la page la plus connue de Beethoven, au point d'être devenu l'hymne de l'Europe (notamment grâce aux arrangements de Karajan) mais, paradoxalement, le reste de son répertoire vocal demeure méconnu.

Les programmeurs de concerts et l'édition phonographique font la part belle au répertoire instrumental alors que toute la carrière du compositeur fut marquée par l'écriture vocale. Serait-ce que Beethoven écrivait mal pour la voix ?

Ce qui est sûr est qu'il fut très tôt familiarisé avec la voix. Son père était chanteur à la Cour électorale de Bonn et Beethoven fut formé par Christian Gottlob Neefe, directeur musical du Théâtre national de Bonn. Il fut altiste à l'orchestre de la Cour et répétiteur au Théâtre national, accompagnant les chanteurs en réduisant à vue les parties d'orchestre ! Ce bagage le rapprocha donc fortement du répertoire lyrique de Mozart, Gluck ou Hasse.

Ce sont ses cantates de jeunesse qui lui valurent d'être remarqué par Haydn, de passage à Bonn à son retour de Londres en 1792. Beethoven partit donc pour Vienne, avec la bénédiction du prince électeur, recevoir "des mains de Haydn l'esprit de Mozart" selon une lettre du comte Waldstein, chambellan et proche du prince électeur.

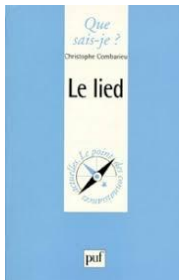
Une fois à Vienne, il achève certaines œuvres commencées à Bonn, dont les *Douze variations pour clavier et violon en fa majeur* WoO 40 sur le thème de l'air "Se vuol ballare" des *Noces de Figaro* de Mozart. Il restera très inspiré par le répertoire lyrique en composant des variations sur des airs issus du *Judas Macchabée* de Haendel ou de la *Flûte enchantée* de Mozart, par exemple.

On ne soupçonne pas à quel point Beethoven piochait dans le répertoire vocal des annotations pour ses parties instrumentales : des nuances d'expressions (cantabile, mezza voce, etc.), des caractérisations de mouvement (cantante parlante, etc.) ; il ira jusqu'à qualifier certains mouvements d'arietta ou de cavatine, termes normalement réservés au répertoire vocal. Beethoven dira même qu'il souhait "faire chanter le piano".

Fidelio, son unique opéra, est une des rares œuvres vocales fréquemment jouées. Cependant, Beethoven n'a jamais cessé d'écrire pour la voix, depuis la *Cantate sur la mort de Joseph II* à la *Missa solemnis* ou la *9e symphonie*, en passant par le lied et les chants populaires. D'ailleurs, les chants populaires (italiens, anglais, écossais, gallois, irlandais...) chez Beethoven dépassent en volume tout autre genre musical dans son répertoire.

Beethoven écrivait mal pour la voix ? Chacun appréciera, mais la voix demeure indissociable du répertoire beethovénien.

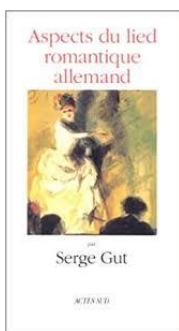
à lire...

Le lied / Christophe Combarieu. PUF, 1998

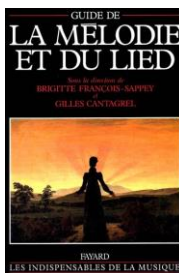
782.2 COM

p. 24 : un résumé en deux pages de la production de lieder de Beethoven.

Aspects du lied romantique allemand / Serge Gut. Actes sud, 1994 **782.2(43) GUT**

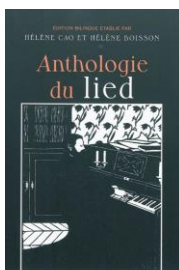
p. 86 : pour aller un peu plus loin dans le contexte de composition et l'analyse de ses lieder.

Guide de la mélodie et du lied / sous la dir. de Brigitte François-Sappey et Gilles Cantagrel. Fayard, 1994

782.2 GUI

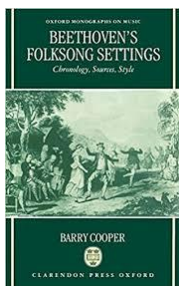
p. 29 : un panorama plus complet des lieder de Beethoven avec des entrées par numéro d'opus et des éléments d'analyse.

Anthologie du lied / Hélène Cao et Hélène Boisson. Buchet Chastel, 2010

782.2(43) ANT

En parcourant l'index par compositeur, on retrouve ici les textes des lieder de Beethoven en allemand avec leur traduction en français.

Beethoven's folksong settings : chronology, sources, style / Barry Cooper. Clarendon press-Oxford, 1994

78 BEET 2

Barry Cooper, grand spécialiste de Beethoven, fournit ici une étude des sources des chants populaires mis en musique par Beethoven, la plupart étant des chants britanniques sur des textes de Burns, Byron ou Scott. En volume, les chants populaires chez Beethoven dépassent tout autre genre musical dans son répertoire.

Fidelio. Actes sud-Opéra de Marseille, 2006

78 BEET 2

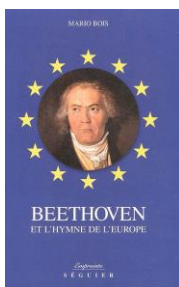
Livret de l'opéra avec le texte en allemand et sa traduction française en regard, accompagné d'une mise en contexte de l'œuvre (contexte historique à la création de l'œuvre, genèse de l'oeuvre, Fidelio vu par Berlioz et par Furtwängler).

Beethoven : Fidelio, une écoute ressentie / Daniel Banda. L'Harmattan, 1999

78 BEET 2

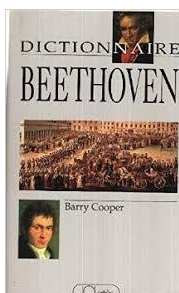
Une analyse esthétique et musicale de l'unique opéra de Beethoven.

Beethoven et l'hymne de l'Europe : genèse et destin de l'hymne à la Joie / Mario Bois. Séguier, 2005

78 BEET 2

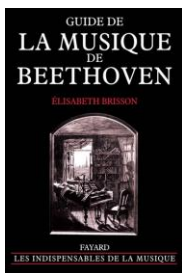
Un focus sur le célèbre final de la 9e symphonie de Beethoven qui sert d'hymne européen.

Dictionnaire Beethoven / Barry Cooper. JC Lattès, 1991

78 BEET 2

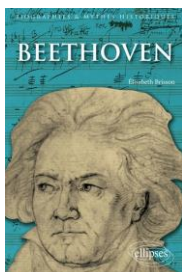
p. 421-469 : ce dictionnaire comporte des sections des genres vocaux abordés par Beethoven : opéra, musique chorale, voix solistes avec orchestre, canons, lieder et chants, arrangements d'airs populaires ; avec à chaque fois une analyse esthétique suivie d'entrées par numéro d'opus.

Guide de la musique de Beethoven / Elisabeth Brisson. Fayard, 2005

78 BEET 2

Guide complet qui, avec son index des œuvres par genres permet de parcourir aisément : les œuvres de musique religieuse, les œuvres pour la scène, les œuvres pour voix et orchestre, les arrangements d'airs populaires, les œuvres pour voix et piano, les œuvres pour plusieurs voix sans accompagnement, les canons. Chaque œuvre est introduite par une présentation générale, suivie d'une analyse poussée par section ou mouvement de l'œuvre.

Beethoven / Elisabeth Brisson. Ellipses, 2016

78 BEET 2

Dans cette biographie écrite à partir de la correspondance authentifiée de Beethoven et purgée des anecdotes farfelues à son sujet, Elisabeth Brisson aborde de manière concise mais précise la vie du compositeur. On y trouve des passages intéressants sur la genèse et le contexte d'œuvres telles que les cantates de jeunesse (p. 22), l'oratorio Christus am Olberge (p. 74), le livret de Leonore/Fidelio (p. 78), la révision de Fidelio (p. 95), la Messe en ut majeur (p. 109), A la bien-aimée lointaine (p. 159), la Missa solemnis (p. 167), et notamment un passage consacré à la recherche d'un nouveau livret d'opéra qu'il n'écrira jamais, avec la promesse non tenue de Goethe en toile de fond (p. 137).

Le génie de Beethoven / Bernard Fournier. Fayard

78 BEET 2

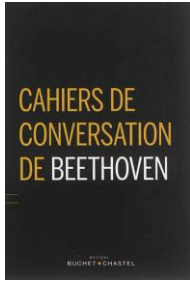
Autre manière de parler de la voix chez Beethoven, Bernard Fournier cueille l'entrelacement de l'écriture instrumentale et vocale chez Beethoven. Il nous explique la spatialisation des motifs chez Beethoven par les tessitures, le volume sonore et le dialogue instrumental (p. 243).

Les lettres de Beethoven : l'intégrale de la correspondance 1787-1827. Actes sud, 2010

78 BEET 1

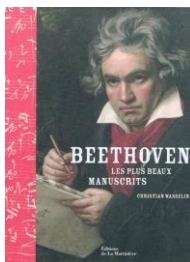
Fac-similé de la première édition française de la correspondance intégrale de Beethoven parue en 1968. En parcourant l'index des œuvres par genre de composition, cette correspondance livre notamment des éléments sur les différents genres vocaux abordés par Beethoven : Opéra, Oratorio, Messes, Compositions vocales ou chorales avec orchestre, Airs, Chants avec accompagnement de piano, Compositions à plusieurs voix, Canons vocaux.

Cahiers de conversations de Beethoven : 1819-1827 / traduits et présentés par Jacques-Gabriel Prod'homme. Buchet-Chastel, 2015

78 BEET 1

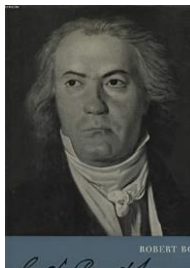
La surdité de Beethoven l'a contraint à communiquer avec ses interlocuteurs par écrit sur différents supports, reflets de sa vie quotidienne. Ces cahiers comportent des passages sur l'écriture vocale dont : Au travail sur la Missa Solemnis, Idoménée de Mozart, Il est question de Rossini, Nouvel opéra de Spontini, Fiasco pour Meyerbeer, Négociations pour la Missa solemnis, Rossini enrichi, Reprise de Fidelio, Médée de Cherubini, Le christ au Mont des oliviers, Projets d'opéra, Préparatifs du concert pour la 9e symphonie et la Missa Solemnis, Défense de Haendel, Attaque contre Rossini, Discussion sur Schubert, Représentation de Titus de Mozart, Visite de la chanteuse Mlle Scheckner.

Beethoven : les plus beaux manuscrits / Christian Wasselin. Editions de la Martinière, 2009

78 BEET 2

Une édition illustrée et commentée des partitions manuscrites du compositeur avec une section Le chant et la voix (p. 117).

La vie et l'œuvre du Ludwig van Beethoven par l'image / Robert Bory. Les  ditions Braun & cie, 1960

78 BEET 2

Une riche iconographie   découvrir, dont, en parcourant l'index des compositions, la page de titre de la première édition d'*Adelaide* (p. 74) ou le manuscrit autographe de *A la bien-aimée lointaine* (p. 165), par exemple.

Classica (magazine) n  201 exceptionnel :

p. 54 : la Missa solemnis

p. 72 : entretien avec Murray Perahia, pianiste et chef d'orchestre, grand interprète de Beethoven

Classica (magazine) n  208 :

p. 58 : discographie comparée de la 9e symphonie

à écouter en ligne... [sur place, par tympan.bpi.fr sur les postes de la bibliothèque ou sur votre matériel connecté au wifi-bpi]

Sur [Tympan](#), découvrez notre sélection d'albums de musique vocale beethovénienne, ainsi qu'une [playlist](#) avec des extraits issus des oeuvres suivantes :

- Cantate sur la mort de Joseph II
- La fantaisie chorale
- Fidelio
- Leonore
- Missa solemnis
- Messe en ut majeur
- Symphonie n°9
- Le Christ au Mont des oliviers
- Lieder et chants populaires

à voir en ligne... [vidéos à consulter sur place, sur les postes de la bibliothèque ou sur votre matériel connecté au wifi-bpi]

medici.tv

- [La fantaisie chorale. 2001](#)
direction : Claudio Abbado ; piano : Maurizio Pollini ; orchestre : Berliner Philharmoniker ; chœurs : Eric Ericson Chamber Choir, Sveriges Radiokören
- [Symphonie n°9. Berlin : Philharmonie de Berlin, 1986](#)
direction : Herbert von Karajan ; orchestre : Berliner Philharmoniker ; choeur : Wiener Singverein
- [Fidelio. Vienne : Theater an der Wien, 2020](#)
mise en scène : Manfred Honeck ; direction : Christoph Waltz ; avec : Eric Cutler, Nicole Chevalier, Gábor Bretz, Christof Fischesser, Mélissa Petit, Benjamin Hulett
- [Lieder. 1987](#)
chant : Peter Schreier ; piano : Norman Shetler

- [Missa solemnis. Paris : Cité de la musique, 1999](#)
direction : Sir Colins Davis ; avec Alison Buchanan, Sara Mingardo, Kenneth Tarver, Stephen Milling

à interpréter...

Songs for solo voice and piano / Beethoven. Éditions Dover, 1986

78 BEET 3

Partition piano/voix des principaux lieder du compositeur dont *Adelaïde* et *An die ferne Geliebte*.

Fidelio : Oper in zwei Aufzügen / Beethoven. Éditions Eulenburg, 1975

78 BEET 3

Partition d'orchestre de l'unique opéra de Beethoven

Missa solennis D major for soli, chorus, orchestra and organ : op. 123 / Beethoven. Éditions Eulenburg, 1965

78 BEET 3

La *Messe solennelle en ré majeur* est une œuvre majeure du répertoire sacré, au même titre que le *Requiem* de Mozart ou la *Messe en si mineur* de Bach.