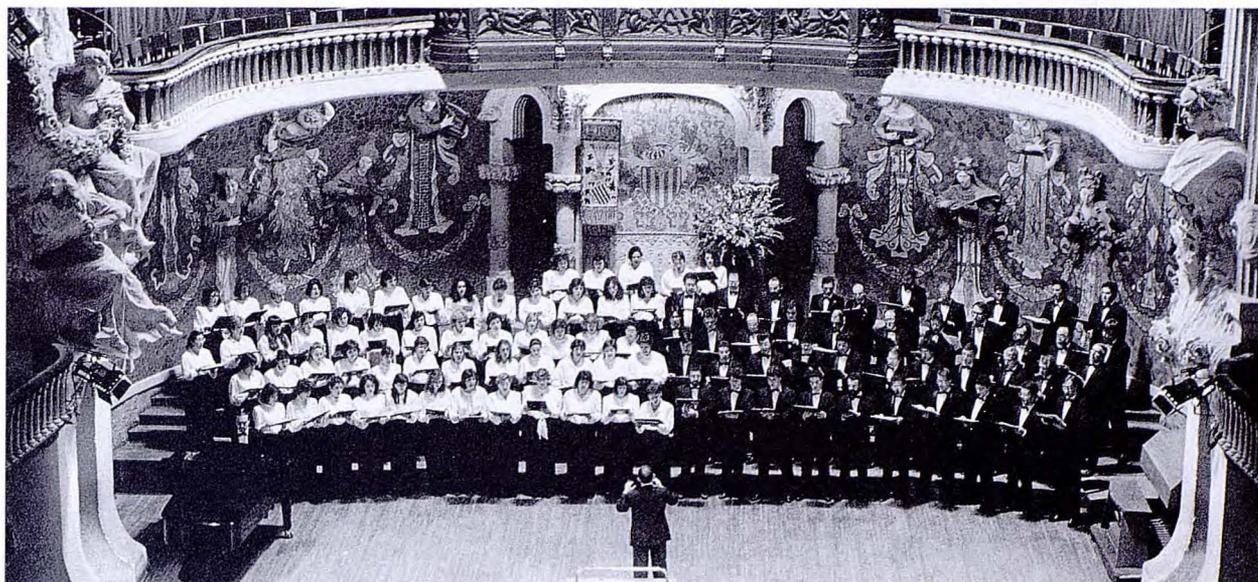

LA MUSIQUE EN CATALOGNE

ORFEÓ CATALÀ

© BARCELO

LA CONTRIBUTION LA PLUS MARQUANTE DE LA CATALOGNE À LA MUSIQUE UNIVERSELLE EST SON CHANSONNIER POPULAIRE, UN DES PLUS BEAUX ET DES PLUS RICHES D'EUROPE. POUR CE QUI EST DE LA MUSIQUE CLASSIQUE, OUTRE LES CRÉATEURS LES PLUS REMARQUABLES, IL EXISTE UNE EXTRAORDINAIRE LISTE D'INTERPRÈTES DE TOUT PREMIER ORDRE À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE.

SEBASTIÀ BENET I SANVICENS, MUSICOLOGUE

La musique catalane actuelle a des antécédents lointains qui ont façonné sa personnalité jusqu'à lui donner les caractéristiques qu'elle possède aujourd'hui. Au cours de cette évolution, on constate que la contribution la plus personnelle de la Catalogne à la musique universelle est son chansonnier populaire, un des plus beaux et des plus riches d'Europe. Pour ce qui est de la musique classique, outre de remarquables créateurs, il existe une extraordinaire liste d'interprètes de tout

premier ordre sur la scène internationale. Pau Casals, le père du violoncelle moderne, a contribué à divulguer dans le monde entier les chansons populaires catalanes, en adoptant la très belle mélodie "El Cant dels Ocells" (Le chant des oiseaux) comme témoin de son origine culturelle. Cette ligne populaire comprend aussi une grande variété de danses et, surtout, la sardane, danse nationale catalane depuis la fin du XIXe siècle interprétée par un ensemble instrumental particulier, la *cobla*, dans le-

quel domine la *tenora*, instrument original catalan. La sardane est une danse vive, dansée durant n'importe quelle fête de l'année par des gens de tous les âges, et qui a donné des chefs d'œuvres composés par les plus remarquables musiciens classiques catalans, tels que Pau Casals lui-même. Igor Stravinsky, lors d'une visite à Barcelone en 1924, s'éprit d'une sardane du compositeur empordanais Juli Garreta.

La chanson populaire a également été à l'origine de l'important mouvement de

LE GRAND THÉÂTRE DU LICEU AVANT ET APRÈS L'INCENDIE

chant choral catalan, mouvement dont le dynamisme n'a pas faibli. Josep A. Clavé (1824-1874), dans le but social de faire sortir les ouvriers des tavernes et de les mettre en contact avec des idées progressistes, créa les "Cors Clavé", formés uniquement par des hommes, auxquels se joignirent par la suite les orphéons, chœurs mixtes, consacrés à l'origine à interpréter des chansons populaires qui alternaient avec les grandes œuvres chorales classiques. L'Orfeo Català, créé par Lluís Millet (1867-1941) et qui exécuta pour la première fois à Florence en 1962 sur la demande de Pau Casals son oratorio "El Pessebre", obtint de grands succès à Paris, Londres et Rome. À partir des années cinquante le mouvement choral donna des formations mixtes moins nombreuses et possédant des voix moins cultivées –telles que la chorale Sant Jordi, créée par Oriol Martorell (1927)– avec un répertoire essentiellement classique, qui firent rapidement partie du mouvement choral européen. La musique populaire catalane n'est donc pas une curiosité ethnique ou folklorique, n'ayant de l'intérêt que pour les musicologues, mais

une réalité vivante qui est souvent allée de pair avec la musique classique.

En Catalogne, la musique classique est documentée depuis le VIe siècle. Six siècles plus tard, la musique profane est introduite à la cour des comtes-rois de la Couronne catalano-aragonaise depuis la Provence voisine grâce aux troubadours et trouvères. Parallèlement, au monastère de Montserrat, fonctionne déjà une école de musique qui à la charge de la formation et de la maintenance de l'*escolania*, un chœur de petits chanteurs au service du culte. Cette école, une des plus anciennes d'Europe, demeure très active et a donné un certain nombre de musiciens remarquables : Antoni Soler (1729-1783), internationalement connu pour ses sonates pour clavicin, Ferran Sors (1778-1839), guitariste et compositeur renommé à Paris, Londres et Saint-Petersbourg, et, actuellement, les chefs d'orchestre Salvador Mas et Josep Pons, ayant fait une importante carrière internationale. Rappelons que c'est au monastère de Montserrat que nous devons la récupération dans la péninsule Ibérique du chant grégorien, commencée à la fin du XIXe

siècle à l'abbaye française de Solesmes. Depuis l'époque contemporaine et jusqu'à nos jours, le monde de la musique classique en Catalogne se caractérise par l'existence de grandes figures et de structures pédagogiques incapables d'assurer la préparation des musiciens que requiert la demande interne : nous avons un Pau Casals (1875-1973), mais nous sommes obligés, pour faire fonctionner nos orchestres, de faire venir des musiciens de l'étranger. Même si nos orchestres se sont nettement améliorés du point de vue de la qualité, ils ne figurent pas encore parmi les meilleurs d'Europe. À l'heure actuelle, l'activité musicale bat son plein dans tous les domaines de la musique et laisse présager un avenir florissant. À Barcelone, la saison des concerts offre un programme chaque année plus vaste et les festivals de musique d'été attirent de plus en plus d'amateurs de musique du pays et de l'étranger. Les festivals les plus importants, faisant partie de l'Association européenne des festivals, sont ceux de Torroella de Montgri et Perelada, deux villes non loin de la Costa Brava. Les virtuoses catalans sont reconnus

FREDERIC MOMPIOU

© ELOI BONJOCH

dans le monde entier. Si Ricard Viñes fut le pianiste que Debussy, Satie et Ravel chargèrent de jouer pour la première fois leurs œuvres, de nos jours la pianiste Alícia de Larrocha est considérée comme la meilleure interprète de la musique catalane et espagnole. Jordi Savall est reconnu comme le plus grand joueur de viole de gambe et comme l'un des plus insignes chefs d'orchestre du moment de musique ancienne, avec ses ensembles "Le concert des nations" et "La Capella Reial de Catalunya". Le violoncelliste Lluís Claret, disciple de Pau Casals, est son meilleur héritier. Antoni Ros Marbà mène une brillante carrière internationale en tant que chef d'orchestre. Toutefois, c'est dans le domaine du chant que la Catalogne a donné les plus grands interprètes. Dans le premier tiers du XXe siècle, Maria Barrientos, Conxita Supervia, Francesc Viñas et Concepció Badia remportèrent d'importants succès en Europe. Actuellement Victòria dels Àngels est à l'apogée de sa carrière internationale tant

XAVIER BENGUEREL

dans le domaine de l'opéra que celui du lied, pierre de touche pour les chanteurs qui ne sont pas uniquement des acrobates de la voix. Également en tête de file pour l'opéra, Montserrat Caballé, Josep Carreras et Jaume Aragall qui précèdent sur une liste de grande qualité Enriqueta Tarrés, Carme Bustamante,

Joan Pons, Enric Serra et Joan Cabrero. Anna Ricci, de son côté, est une grande spécialiste en musique contemporaine et expérimentale.

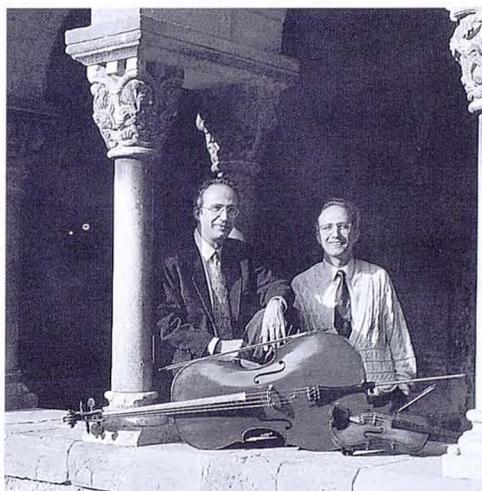
Il convient de signaler qu'Isaac Albéniz (1860-1909) tout comme Enric Granados (1867-1916), connus pour leurs œuvres de caractère espagnol, étaient catalans. C'est à Granados que nous devons l'école moderne de piano dont sont sortis des disciples tels qu'Alícia de Larrocha et Rosa Sabater de Màlaga. Apparut ensuite Eduard Toldrà (1895-1962) qui, même s'il se consacra essentiellement à son travail de chef d'orchestre, écrivit des œuvres pleines de lumière méditerranéenne. Robert Gerhard (1896-1970), Catalan de père suisse et de mère française, fit ses études avec Granados et Arnold Schönberg et introduisit en Catalogne la musique dodécaphonique. En 1939, il s'installa en Angleterre où il fut adopté comme compositeur national, suivant la tradition commencée par Händel et Johann Christian Bach. Le compositeur con-

XAVIER MONTSALVATGE

© ELOI BONJOCH

temporain le plus connu, et à juste titre, sur la scène internationale, est Frederic Mompou (1893-1987), qui s'initia à la musique en écoutant les sons de cloche de la fonderie familiale. Il fit ses études à Barcelone et à Paris, et sa musique, très inspirée de la musique française, possède un sens pleinement catalan. C'était un pianiste extraordinaire dont les œuvres surgirent davantage de ses doigts que d'une technique préétablie. La série de "Cançons i danses" pour piano recueillent un grand nombre de mélodies du folklore catalan, et la "Música callada" est considérée comme le summum de son évolution artistique. On lui doit également des chansons d'une grande beauté telles que "Damunt de tu només les flors" ou l'émouvant "Cant del Alma", sur un texte de saint Jean de la Croix. Joaquim Homs (1906), ami et disciple de Robert Gerhard, poursuit avec rigueur et style les enseignements de son maître. Un autre compositeur heureusement actif est Xavier Montsalvatge (1912) qui, dans un

LES FRÈRES CLARET

style très divers, a produit des œuvres de grande qualité remarquées dans le monde entier, telles que la "Canción de cuna para dormir un negrito" (Berçeuse pour endormir un enfant noir) et le "Concert breu" pour piano et orchestre. Une autre génération de compositeurs connus sur la scène internationale est

celle comprenant Lleonard Balada, Xavier Benguerel, Narcís Bonet, Joan Guinjoan, Josep M. Mestres Quadreny, Salvador Pueyo et Josep Soler.

Actuellement la musique catalane est en deuil : l'incendie du Grand théâtre du Liceu, un des plus anciens et beaux d'Europe, a ouvert la parenthèse qu'il est prévu de refermer en 1997 avec un Liceu rénové le jour du 150e anniversaire de son inauguration pour continuer une histoire glorieuse, écrite par les plus illustres chanteurs, tels que Caruso, Renata Tebaldi et Maria Callas, et par un public nombreux, enthousiaste et exigeant qui l'a de tout temps soutenu. Avec le Palau de la Música, que nous devons à Domènec i Montaner, le Liceu constitue pour la Catalogne le centre emblématique de la musique, et tout le pays attend avec impatience sa reconstruction.

La Catalogne, pays ouvert, accueillant et creuset de cultures, occupe indéniablement une place bien à elle au sein du monde de la musique. ■