

Les compositeurs

• Domenico SCARLATTI (1685-1757)

Compositeur hors du commun, Domenico Scarlatti passa la première partie de sa vie en Italie où il composa nombre d'opéras et de cantates. A 35 ans et jusqu'à sa mort, il se consacra essentiellement à son œuvre pour clavier, tout d'abord au Portugal auprès de sa brillante élève, la princesse Maria Barbara, puis en Espagne quand celle-ci devint reine d'Espagne.

Des quelques 555 sonates, seul un premier cahier de 30 sonates ou « Essercizi » fut édité de son vivant, chacun de ces « exercices » devant résoudre un problème technique. Transplanté dans le monde ibérique, Scarlatti a découvert les richesses populaires espagnoles teintées d'influences gitanes et orientales ainsi que les accents rugueux du flamenco et le crépitement des castagnettes. Univers sonore unique, sa musique se fait tour à tour joviale (n°6 en fa majeur), vibrante tout en recherches harmoniques (n°9 en ré mineur), ou rythmique et dansante (n°8 en sol mineur). La 13ème sonate en sol majeur symbolise la quintessence du travail pour clavier de Scarlatti au travers d'audaces d'écriture que l'on retrouvera chez Albéniz.

• Isaac ALBENIZ (1860-1909)

Musicien et aventurier, Albéniz est le compositeur auquel on fait le plus correspondre le renouveau de la musique espagnole. Pianiste de génie, il donne son premier concert à 4 ans, et se trouve inondé de contrats à 10 ans. Il vagabonde partout en Espagne puis aux quatre coins du monde. Grand improvisateur, professeur adulé, Albéniz compose vite et beaucoup ; il s'emploie à faire rayonner à travers l'Europe sa musique, union du folklore espagnol et de la musique savante.

Iberia, chef-d'œuvre d'Albéniz, est l'un des sommets de l'art pianistique. Le sous-titre de « Nouvelles impressions » nous informe du désir du compositeur d'évoquer et de peindre une Ibérie plus rêvée que vécue. Ces pages, hautes en couleur, sont tour à tour méditatives, exotiques, sentimentales, animées ou effervescentes. D'une grande richesse harmonique, la partition fut encensée par Debussy qui écrivit à son propos « les yeux se ferment comme éblouis d'avoir contempler tant d'images ».

• Claude DEBUSSY (1862 -1918)

A l'orée du XXème siècle, la musique vit une révolution stylistique majeure. Les recherches et audaces mélodiques, harmoniques et rythmiques des compositeurs engagent le siècle dans la modernité. Debussy dira pour plaisanter que sa musique est écrite « d'après les plus récentes découvertes de la chimie harmonique ». Héritier de Chopin et Liszt, il est un des premiers à avoir exploité tous les pouvoirs du piano, à en dévoiler des couleurs et des timbres jusqu'alors inconnus.

Les deux cahiers d'Images sont reliés à l'esprit de la sonate, chacune des séries comportant un mouvement central lent encadré de deux plus animés. Inspiré par la littérature, les arts plastiques ou les phénomènes naturels, Debussy donne des titres évocateurs et poétiques à ses compositions, et se détourne résolument de l'académisme.

Recherchant des sonorités nouvelles, Debussy explore accords, rythmes et modes inédits, tout en se référant au passé. Plaisir des timbres, justesse des impressions et sensations, perfection de l'équilibre formel bien que novateur, sa musique devient tableau ou poésie sonore.

Les oeuvres au programme

• Domenico SCARLATTI

Sonates : • K. 6 Fa Majeur • K. 9 Ré mineur
• K. 8 Sol mineur • K. 13 Sol Majeur

• Isaac ALBENIZ

Iberia - 2ème cahier : • Rondeña • Almería • Triana

• Claude DEBUSSY

Images 1ère série : • Reflets dans l'eau • Hommage à Rameau • Mouvement

Images 2ème série : • Cloches à travers les feuilles • Et la lune descend sur le temple qui fut • Poissons d'or