

Liste d'écoute – Hautbois et basson

Pour l'examen final, vous devrez reconnaître les aspects en **gras** de la liste d'écoute de flûte et de celle de hautbois et basson.

1. Die Megdlein sind von Flandern de Elias Nikolaus Ammerbach (1530-1597)
Ensemble Villanella et Convivium Musicum dirigé par Sven Berger (musiciens suédois)
Disque : Tugend und Untugend [Vertu et vice] : German Music from the Time of Luther [Naxos]

Cette pièce à quatre voix pour orgue est ici interprétée par trois **chalemies** (ancêtre du hautbois) et un **dulcian** (ancêtre du basson).

Ammerbach est un organiste allemand de la **renaissance** qui a publié des danses et arrangements d'hymnes.

2. **Concerto brandebourgeois** No. 1 en FA, BWV 1046 (1718-1721)
IV. Menuet, trio, menuet, polonaise, menuet, trio, menuet
Johann Sebastian **Bach** (1685-1750)
I Musici (le groupe allemand, pas celui de Montréal) : Les Concertos Brandebourgeois [Philips]

En 1719, Bach rencontre le margrave Christian Ludwig de Brandebourg, le fils du grand Prince. Ce dernier émet le vœu de connaître d'autres œuvres de J. S. qui lui dédie ses *Concerts avec plusieurs instruments*. Plus tard, le biographe de Bach, Philipp Spitta (1841-1894), suggère de modifier le titre par *Concertos brandebourgeois*.
Les six concertos ont été composés entre 1718 et 1721.

L'extrait met en valeur les interprètes célèbres Heinz **Holliger** (hautbois) et Klaus **Thunemann** (basson). Aux hautbois, on y retrouve aussi Thomas Indermühle et Michiel van den Brinck.

Heinz Holliger (1939-) est le dédicataire de la Sequenza de Berio. Interprète versatile et talentueux, compositeur dans la lignée de Boulez et Stockhausen, il joue et enseigne tant la musique ancienne que d'avant-garde.

3. **Cantate** Wachet auf, ruft uns die Stimme (cantate « Le veilleur ») BWV 140 (1731)
VI. Arie, Duett : Mein Freund ist mein !
Johann Sebastian **Bach** (1685-1750)
The Bach Ensemble, sur instruments d'époque (dont un hautbois baroque), dirigé par Joshua Rifkin
Disque : 6 Favourite Cantatas

L'Ensemble Bach a été fondé en 1978 aux Etats-Unis.

Bach a écrit au moins 224 cantates (environ 150 ont été composées entre 1723 et 1727, alors que J.S. est cantor à Leipzig). Dans l'extrait choisi, le hautbois baroque accompagne le duo amoureux des deux nouveaux mariés qui célèbrent joyeusement leur union.

Soprano	Mein Freund ist mein	Mon ami est à moi
Baryton	Und ich bin sein	Et je lui appartiens
Ensemble	Die liebe soll nichts scheiden	Que rien ne désunisse l'amour
Soprano	Ich will mit dir in Himmels Rosen weiden	Je veux avec toi me délecter des roses célestes
Baryton	Du sollst mit mir in Himmels Rosen weiden	Viens avec moi te délecter des roses célestes
Ensemble	Da Freude die fülle, Da wonne wird sein	Là sera la joie en plénitude, là seront les délices.

4. **Concerto pour violon et hautbois**, BWV 1060 (entre 1717 et 1723), I. Allegro
Johann Sebastian **Bach** (1685-1750)
Les Virtuoses de Moscou ; Hautbois : Alexei Utkin
Disque : Bach : Concertos pour violon ; Concertos pour hautbois et hautbois d'amour

La partition du Concerto BWV 1060 qui est parvenue jusqu'à nous est l'arrangement pour deux clavecins. Bach adorait le hautbois et il ne fait aucun doute que cette pièce avait d'abord été composée pour hautbois et violon, dans les années où Bach travaillait à Cöthen.

5. **Sonate** pour hautbois No. 2 en Bb, HWV 357 (1707-1710)
III. Allegro
Georg Friedrich **Haendel** (1685-1759)
Hautbois : Louise **Pellerin** (Québécoise vivant actuellement en Suisse)
Disque : Haendel (2003) [Société Radio-Canada]

Haendel, qui a toujours été fasciné par le hautbois et par l'orgue, déclara un jour : « J'écris comme le diable, surtout pour le hautbois, qui est de loin mon instrument préféré. » Il était également un organiste de grand talent, reconnu à son époque comme un improvisateur hors pair.¹

6. **Concerto** pour basson en Sib K. 191 (1774)
I. Allegro
Wolfgang Amadeus **Mozart** (1756-1791)
Peter Hanzel, basson ; Bratislava Mozart Academy, Richard Edlinger
Disque : Mozart : Clarinet Concerto, K. 622 / Bassoon Concerto, K. 191 [Amadis]

Mozart dédia son unique concerto pour basson qui nous soit parvenu à Freiherr Thaddaeus von Duernitz, un amateur enthousiaste, pour qui le compositeur écrivit aussi une sonate pour piano, trois autres concertos et une sonate pour basson.

7. **Quatuor pour hautbois et cordes** en FA, K. 370 (~1781)
II. Adagio
Wolfgang Amadeus **Mozart**
Max Artved, hautbois / Elise Batnes, violon / Tue Laustrup, alto / Lars Holm Johansen, violoncelle
MOZART / CRUSELL / BACH, J.C.: Music for Oboe and Strings [Naxos]

C'est lors d'une visite à Munich pour faire répéter son nouvel opéra Idomeneo que Mozart a composé son Quatuor pour hautbois et cordes. L'œuvre est dédiée au hautboïste Friedrich Ramm, ancien musicien à l'orchestre de Mannheim.

8. **Trio pour deux hautbois et un cor anglais** en DO, Op. 87 (1795)
IV. Presto
Ludwig van **Beethoven** (1770-1827)
John Abberger, hautbois / Marc Schachman, hautbois / Lani Spahr, cor anglais
BEETHOVEN / WRANITZKY: Oboe Trios [Naxos]

Lorsque Beethoven arrive à Vienne pour étudier avec Haydn, en 1792, l'Europe tremble sous le choc de la révolution française (1789). Le climat économique est instable et les grands ensembles engendrent des dépenses dont la noblesse désire se passer. C'est dans ces circonstances que Beethoven trouve un auditoire favorable pour sa musique de chambre (une dizaine d'œuvres comprenant des vents entre 1792 et 1801).

9. **Quintette à vent** en SOL, Op.67, No.1 (1823)
I. Allegretto
Franz **Danzi** (1763-1826)
Quintette à vent Michael Thompson (flûte: Jonathan Snowden, hautbois: Derek Wickens, clarinette: Robert Hill, basson: John Price, cor: Michael Thompson)
DANZI: Wind Quintets, Op. 67, Nos. 1-3 [Naxos]

La formation de quintette à vent est une création du XIXe siècle, dont Danzi et Antoine Reicha sont les fondateurs. Danzi a été violoncelliste dans le fameux orchestre de Mannheim, dont tous s'entendaient pour dire qu'il était le meilleur orchestre ayant existé : « une armée constituée de généraux », plusieurs instrumentistes de l'ensemble étant aussi solistes et compositeurs.

10. **Trois romances** pour hautbois et piano, op. 94 (1849)
2. Einfach, innig (Simple, intime)
Robert **Schumann** (1810-1856)

¹ http://www.cbcschop.ca/CBC/shopping/product.aspx?Product_ID=1157&Variant_ID=MVCD+1157&lang=fr-CA

Hautbois : Ingo Goritzki, piano : Ricardo Requejo
Disque : Robert Schumann : Musique de chambre

Composées à l'origine pour hautbois et piano, les Romances peuvent aussi être interprétées par la clarinette ou le violon, selon la volonté du compositeur.

De son vivant, l'accueil des auditeurs et des critiques étaient souvent sévère envers Schumann, et sa santé mentale chancelante, en partie héréditaire, l'a mené d'une dépression à l'autre. Il est interné en 1854, laissant à Clara la tâche ardue d'élever leurs huit enfants.

11. **Trio pour hautbois, basson et piano** Op. 43 (1926) de Francis **Poulenc** (1899-1963)

Presto, Lent-presto

Hautbois : Olivier Doise ; basson : Laurent Lefèvre ; piano : Alexandre Tharaud

POULENC: Sextet / Trio / Oboe Sonata / Flute Sonata [Naxos]

À la fin de la première Guerre, Poulenc et ses collègues du Groupe des six prennent le flambeau d'un renouveau musical annoncé en grande pompe par la critique. Poulenc adorait Bach, Mozart, Satie et Stravinski.

Son Trio a demandé beaucoup d'effort à Poulenc : en pleine période de recherche musicale, il y travailla de 1921 à 1926, période pendant laquelle il étudia le contrepoint avec le réputé pédagogue Charles Koechlin.

12. **Concerto double** pour hautbois, harpe et orchestre de chambre (1980) de Witold **Lutoslawski** (1913-1994)

Maziale e grotesco

Hautbois : Arkadiusz Krupa ; harpe : Nicolas Tulliez ; Orchestre symphonique de la radio nationale de Pologne, Antoni Wit

Cette pièce reflète le courant de néo-romantisme en vogue depuis le début des années 1980. Il existe aussi une adaptation pour clarinette, harpe et orchestre.

Remarquez l'usage de **multiphoniques** (ou sons multiples) ; on les obtient grâce à des doigtés particuliers. Chaque bois peut produire environ une centaine de multiphoniques différents qui sont répertoriés dans des ouvrages spécialisés. Heinz Holliger a encouragé l'usage de techniques avant-gardistes.

13. **Sequenza XII** (1995) pour basson de Luciano **Berio** (1925-2003)

Bassoniste : Kenneth Munday

Disque : Les Sequenzas de Berio (en trois disques) [Naxos]

De 1958 à 2002, Berio a composé 14 fameuses Sequenzas, pièces virtuoses pour instruments solos : (dans l'ordre) flûte, harpe, soprano, piano, trombone, alto, hautbois (ou sax soprano), violon, clarinette (ou sax alto), trompette, guitare, basson, accordéon, violoncelle.

Ce compositeur aime la virtuosité complexe : toutes les possibilités de l'instrument (et de l'interprète) sont mises à l'épreuve dans cet exercice fascinant et exigeant.

Remarquez l'usage de **glissandi** (obtenus en fermant/ouvrant progressivement les trous), **respiration continue**, **flatterzung** (rrrr... écouter entre 3'00 et 3'15), **multiphoniques** (à 8'30 et à 12'25).

14. **Flea Market** de Jean-Luc Fillon

Disque : Flea Market (2004)

<http://www.jeanlucfillon.com/>

Bassiste, contrebassiste, hautboïste et adepte du cor anglais, Jean-Luc Fillon a été pendant 5 ans hautbois solo de l'Orchestre Symphonique d'Europe. Depuis 2001, il enchaîne de nombreuses réalisations afin de présenter le caractère novateur et original du hautbois/cor anglais dans l'improvisation : « Je souhaite révéler au jazz et musiques improvisées la richesse sonore, l'authenticité et le lyrisme du hautbois/cor anglais, instruments jusqu'alors confinés dans les musiques de tradition écrite. J'espère parvenir à rapprocher chaque jour davantage ces instruments de l'esprit du Jazz. »

Bibliographie : livrets des disques (site internet de Naxos, Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque de l'UQAM et collection personnelle), Dictionnaire encyclopédique de la musique de l'Université d'Oxford, Wikipédia (www.wikipedia.org)