

LES ŒUVRES POUR GUITARE DE BENJAMIN BRITTEN

Tout au long de sa carrière, le guitariste anglais Julian Bream (1933 -) a fait son possible pour inciter les grands compositeurs à écrire pour son instrument. L'objectif du musicien était évidemment d'enrichir le répertoire de la guitare, jeune instrument soliste sur les scènes de concerts classiques, mais également de lui permettre de se distancer de certains clichés hispanisants qui jalonnent la production du début du siècle, notamment sous l'influence du géant Andrés Segovia (1893 – 1987). La tâche que Bream cherche à accomplir est particulièrement ardue. En effet, les compositeurs refusent ou renoncent souvent à lui dédier des œuvres tant il est complexe d'écrire pour la guitare lorsqu'on n'en joue pas. D'autres, comme Michael Tippett, doutent de ses capacités sonores, expressives : « doesn't make enough noise ». ¹ Ainsi, la guitare a trop souvent été considérée comme un instrument de guitaristes. Dans ces circonstances, la rencontre de Bream avec Britten marque un tournant dans l'histoire de l'instrument ; le guitariste se voit dédier un monument du répertoire solo, le *Nocturnal after John Dowland* op. 70, ainsi que deux cycles de chansons pour voix haute et guitare, les *Folksongs arrangements vol.12*, et les *Songs from the Chinese* destinés à son duo avec Peter Pears.

Nous avons eu la chance d'étudier ces chefs-d'œuvre dans le cadre de notre formation de guitariste à la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) alors même que notre mémoire de Master sur *The Turn of the Screw* à l'Université de Genève (dir. Georges Starobinski) était en cours de réalisation. Ce contexte de travail particulièrement stimulant, ainsi que de quelques publications réalisées sur des sujets apparents (cf. annexes 2), nous ont permis d'acquérir un certain nombre de connaissances qui nous permettent d'émettre l'hypothèse que les opus dédiés à la guitare reflètent totalement les différents aspects de l'esthétique britténienne; grâce à ces œuvres, nous estimons que la guitare sort de sa bulle et devient alors un instrument comme tant d'autres, qui permet au compositeur de développer une grande partie des thèmes clés récurrents qui le passionnent ou le tourmentent, en utilisant notamment des stratégies formelles et dramaturgiques qui jalonnent sa production opératique.

L'état de la recherche actuelle dans le domaine m'encourage à m'intéresser à un tel sujet. En ce qui concerne Britten, force est de constater que les ouvrages brillants dédiés à son langage, son esthétique sont extrêmement nombreux. Néanmoins, le répertoire pour guitare n'y est que sporadiquement mentionné. De plus, les rares musicologues guitaristes qui se sont intéressés à ce corpus (principalement au *Nocturnal*), proposent surtout des analyses presque chirurgicales de la partition, qui délaissent la mise en perspective de cette pièce avec l'histoire de la guitare d'une part, et avec la production et le langage de Britten d'autre part. La très récente publication du compositeur et guitariste Benjamin Dwyer *Britten and the Guitar : Critical Perspectives for Performers* offre une meilleure compréhension de ce corpus puisqu'il est le seul ouvrage à ce jour qui traite, avec une ligne commune, les œuvres en question. L'analyse qui y est fournie est principalement motivée par la volonté de l'auteur de thématiser la filiation Dowland-Britten en

¹ Conversation entre Julian Bream et Michael Tippett transcrite dans PALMER Tony, *Julian Bream : a Life on the Road*, London, 1982, pp. 97-98. A noter que Tippett se laissera finalement convaincre par Bream pour qui il composera *The Blue Guitar*.

décortiquant les références à la rhétorique propre à l'expression de la mélancolie à l'époque élisabéthaine associée à l'obsession de Britten pour le rêve, la nuit, la mort. Cette publication a l'avantage de corroborer certaines bases de notre intuition et d'ouvrir la porte à une autre vision de ce répertoire, complémentaire et originale.

A ce stade de notre travail, nous estimons qu'il sera pertinent de mettre en lumière la présence, dans les œuvres pour guitare, de thématiques incontournables chez Britten. Nous pensons au mythe de l'innocence perdue rattachée à l'enfance, la dénonciation de la violence, son attachement à ses racines anglaises, à la mer, sa fascination pour la voix et particulièrement celle de son compagnon le ténor Peter Pears, son utilisation dramaturgique des formes musicales. En d'autres termes, nous désirons offrir une lecture qui vérifierait l'hypothèse selon laquelle il serait possible de présenter Benjamin Britten grâce à ses compositions pour guitare et de les rattacher à l'ensemble de sa production.

En parallèle, il sera essentiel de lier ce répertoire à l'histoire même de l'instrument au 20e siècle. L'étude de la place du *Nocturnal* au sein du corpus d'autres compositeurs sollicités par Bream permettrait d'aborder des questions relatives à l'écriture idiomatique pour la guitare, à la technique de jeu, à l'esthétique sonore. L'association voix-guitare sera également traitée, notamment effectuant notre analyse des *Folksongs* et des *Songs from the Chinese* en nous référant aux méthodes utilisées par les musicologues qui se sont penchés sur d'autres cycles célèbres dédiés à Pears. Notons que la réception des trois chefs-d'œuvre de Britten et l'histoire de leur interprétation, de la première à nos jours, est un champ d'investigations qui, selon nos recherches préliminaires, reste peu exploré, et que nous ne manquerons pas d'étudier. Un tel travail de contextualisation offrira une base de réflexion pour traiter du sujet sensible que représente l'existence simultanée de l'attitude de Bream et de celle de Segovia vis-à-vis du développement du répertoire de l'instrument.

Pour ce faire, et en plus du travail d'analyse et de recherche habituel relatif à ce type de projet et aux objectifs énoncés précédemment, un état des lieux précis de la correspondance publiée de Britten, Pears, Bream et Segovia devra être réalisé. Cela nous permettra d'avoir entre les mains toutes les informations disponibles concernant la genèse des œuvres, la collaboration entre les musiciens et les éventuelles modifications demandées par l'interprète, avant de nous adresser aux diverses fondations et archives. Nous pensons particulièrement à la Britten-Pears Foundation, (à qui nous avons déjà contactée lors de la rédaction de notre mémoire de Master), à Angelo Gilardino, guitariste compositeur, grand spécialiste de l'histoire de la guitare et responsable des archives de Segovia ouvertes en 2000. Il serait très précieux de contacter Julian Bream, ou éventuellement ces anciens agents. Les enregistrements disponibles de ses nombreuses master classes devront également être pris en considération. Notons que les récentes publications issues des projets de recherches autour de la célébration des 100 ans de l'anniversaire de la naissance de Britten en 2013 nous seront indispensables pour compléter la bibliographie de travail réalisée jusqu'ici. Nos recherches et notre analyse seront particulièrement enrichies par notre activité d'interprète. La réalisation d'un enregistrement et de concerts mettant à l'honneur ce répertoire, notamment grâce à une nouvelle collaboration avec une chanteuse, sera programmée. Ainsi, ce projet de thèse sera enrichi par des considérations personnelles destinées à établir un lien direct entre les apports d'une approche théorique sur la pratique instrumentale et la construction d'une interprétation.

Annexe 1 : sélection bibliographique

Annexe 2 : nos travaux précédents sur Benjamin Britten

ANNEXE 1 : SELECTION BIBLIOGRAPHIQUE

Partitions

- BRITTEN Benjamin, *Songs From the Chinese op. 58*, (Julian Bream ed.), London, Bossey & Hawkes, 1959.
Nocturnal after John Dowland for Guitar op. 70, (Julian Bream ed.), London, Faber & Faber, 1965.
Folksongs Arrangements vol. 6, (Julian Bream ed.), London, Bossey & Hawks, 1961.

Benjamin Britten et Peter Pears – archives, écrits et correspondance

- BRITTEN Benjamin, *Britten On Music*, Oxford, Oxford University Press, 2008.
The Diary of the Young Benjamin Britten, John Evans [ed.], Londres, Faber & Faber, 2010.
EVANS Peter, « Britten Texts », *The Musical Times*, Vol. 121, n°1643, p. 31, janvier 1980.
MITCHELL Donald, Philip Reed, et Mervyn Cook, *Letters from a life, Selected Letters of Benjamin Britten*, vol. I-III, London, Faber and Faber, 2004.
PEARS Peter, and Philip Reed, *The Travel Diaries of Peter Pears, 1936 – 1978*, Aldeburg, Boydell, Britten-Pears-Library, 1995.
The Britten-Pears Library in Aldeburgh, [page web], www.britten-pears.org, (dernière consultation : 20 janvier 2018).

Julian Bream

- BUTTON Stewart W., *Julian Bream*, [s.l.], Scolar Press, 1997.
PALMER Tony, *Julian Bream : a Life on the Road*, London, 1982.

Andrés Segovia

- GILARDINO Angelo, *Andrés Segovia*, Milan, Curci, 2012.
LOPEZ POVEDA Antonio, *Andrés Segovia*, Jaén, Universidad de Jaén, 2009.

Les œuvres pour guitare de Benjamin Britten

- BUELL Timothy, « Benjamin Britten's *Nocturnal* », *Guitar Review*, vol. 66, été 1986, pp. 6-12.
DONLEY Michael, « Britten's *Nocturnal* », *Classical Guitar*, vol.5, mai 1987, pp. 18-22.
DWYER Benjamin, « Within it lie ancient melodies”: Dowland’s musical rhetoric and Britten’s: “Songs from the Chinese”, *The Musical Times*, vol. 153, n°1919, été 2012, pp. 87 – 102.
Britten and the Guitar: Critical Perspectives for Performers, Dublin, Carysford press, 2017.
GIANI M. (1989). 'Agghiacciante simmetria': Tritono e variazione in sviluppo nel *Nocturnal*, op. 70 di Benjamin Britten. *Il Fronimo: Rivista Trimestrale Di Chitarra E Liuto*, 17(67), 45-51.
JONES M. Rusty, « *Dowland Unchained: Cross-Type Variations in Britten's Nocturnal, Op. 70* », *Guitar Review*, vol. 131, automne 2005, pp. 1-5.
LIBBERT J. (1986). Benjamin Britten und die Gitarre: Eine Würdigung anlässlich seines 10. Todestages. *Musikblatt*, 13(6), 51-59.
MILLER Carl, « Meditations on Benjamin Britten's *Nocturnal* », *Guitar Review*, vol. 42, automne 1977, pp. 15-16.
MONDIELLO Laura. (2013). « Benjamin Britten: *Nocturnal after John Dowland op. 70*: La trasformazione dell'oggetto in-esistente », *Il Fronimo: Rivista Di Chitarra*, vol. 41(162), pp. 37-43.
PIVOVAR Philip, « Benjamin Britten's Style as exemplified in the *Nocturnal, Op. 70* », *Soundboard Magazine*, vol.7/2, mai 1980, pp. 51-55, 91.
PRESTI C., Il *Nocturnal* di Britten: Note di ricerca per una teoria dell' opera eseguita, *Il Fronimo: Rivista Trimestrale Di Chitarra E Liuto*, 16(64), 1988, pp. 10-37.

La guitare au 20e siècle

- GILARDINO Angelo, « La musica contemporanea per chitarra in Gran Bretagna », *Il Fronimo: Rivista Trimestrale Di Chitarra E Liuto*, vol. 1(5), 1973, pp. 8-14.
GILARDINO Angelo, « Aspetti della musica per chitarra del secolo XX », *Il Fronimo: Rivista Trimestrale Di Chitarra E Liuto*, vol. 1(2), 1973, pp. 9-15.
HODEL Brian, « 20th Century Music and the Guitar. I: 1900-1945 », *Guitar Review*, vol. 117, été 1999, pp. 9-15.
« 20th Century Music and the Guitar. II: 1945-2000 », *Guitar Review*, vol. 119, hiver 2000, pp. 8-18.
TANENBAUM David, « The classical guitar in the twentieth century », In *The Cambridge Companion to the Guitar*, (Victor Anand Coelho, ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 182 – 206.

ANNEXE 2 : NOS TRAVAUX PRÉCÉDENTS SUR LA MUSIQUE DE BENJAMIN BRITTEN

- « *A Midsummer Night's Dream* de Benjamin Britten, « Une musique à enchanter le sommeil! », *ActO, Journal du Grand Théâtre de Genève*, n°25, novembre 2015, pp. 6-8, https://issuu.com/geneveopera/docs/gtg1516_acto25_pub.
- Dossier pédagogique, *Le Tour d'Ecrou de Benjamin Britten*, Lausanne, Haute Ecole de Musique de Lausanne, 2014, https://biblio.hemu-cl.ch/multimedia/documents/synthese/britten_dossier_pedagogique_marie_chabbey.pdf
- "Britten's *Nocturnal after John Dowland op.70*", In Alessio Nebiolo (guitariste), *Novecento*, [booklet de l'enregistrement sonore], Italie, GuitArt International Group, avril 2013.
- Invitée de la série d'émissions « Musique en mémoire » dédiée au *Tour d'Ecrou* de Benjamin Britten, RTS Espace 2, (production Jean-Luc Rieder), 2-6 décembre 2013, dans le cadre des manifestations culturelles autour du centième anniversaire de la naissance du compositeur, <https://www.rts.ch/play/radio/musique-en-memoire/audio/the-turn-of-the-screw-benjamin-britten?id=5386846&station=a83f29dee7a5d0d3f9fccdb9c92161b1afb512db>
- Mémoire de master, « Au tour des enfants; De la page à la scène; un regard sur *The Turn of the Screw* de Benjamin Britten basé sur le discours de Miles et Flora », sous la direction de prof. Georges Starobinski, Université de Genève, faculté des Lettres, département de musicologie, septembre 2012. Travail qui a reçu le prix 2013 de la Société Académique du Valais.
- Concert live et présentation, *Entre Benjamin Britten et Julian Bream; une musique anglaise pour guitare au 20e siècle*, émission « Des Masters sur les Ondes », RTS Espace 2, avril 2010.