

Gustav Mahler: portrait musical Dossier spécial 2010-2011

Mahler 2010-2011

Célébrons Mahler! L'agenda symphonique de la saison nouvelle (avec [le cycle Mahler par Daniele Gatti et le National de France...](#) entre autres) et les célébrations en cours mettent à l'honneur l'oeuvre mahlérienne. Le compositeur reste une découverte récente du milieu musical mais aujourd'hui preuve est faite que les champs sillonnés par sa conscience et son génie singuliers inspirent les orchestres et les salles.

2010 marque les 150 ans de sa naissance, puis 2011, le centenaire de la mort du musicien. Gageons que les deux années et les saisons musicales en conséquence n'apportent leurs moissons bénéfiques pour une plus juste évaluation de Gustav Mahler.

Après une réédition de chocs discographiques (chez Audite par Kubelik), l'intégrale en dvd de Bernstein (DG), plusieurs intégrales pour le disque se poursuivent dont celle passionnante de David Zinman (RCA Sony classical)... Chaque nouvelle publication ou concert est l'occasion de dresser un bilan de l'oeuvre concernée.

Gustav Mahler (né en 1860 et mort en 1911)

ne cesse aujourd'hui de stimuler les chefs, soucieux d'éprouver les capacités de leur orchestre, tout en exprimant le message humaniste et poétique, autobiographique et mystique, du compositeur.

C'est pendant les mois de juillet d'août que le musicien pouvait enfin prendre le temps de composer : contemplation de la nature, marches, excursions et baignades, autant de loisirs salutaires pour son inspiration active.

De son vivant, Gustav Mahler s'affirme comme chef d'orchestre, en particulier à l'opéra de Vienne où il occupe le poste de directeur

musical pendant 10 années (1897 à 1907). Décennie glorieuse où avec la coopération d'Alfred Roller, Mahler réalise des productions lyriques (Wagner et Mozart surtout) à couper le souffle, selon le principe du théâtre total cher à Wagner puis Appia...

Aujourd'hui, la figure du compositeur s'impose à nous. Grâce au disque

surtout. Mahler est sorti peu à peu de l'oubli. Son oeuvre si décriée

pour sa vulgarité, occupe une place prépondérante dans la vie des

grands orchestres, dans les saisons des salles symphoniques.

✗ **Mahler nous laisse un cycle de 10 symphonies** parmi les plus déconcertantes, les plus visionnaires jamais écrites. La Dixième est restée à l'état d'esquisses.

A l'heure où Picasso révolutionne le langage pictural (*Les Demoiselles d'Avignon*,

1907), Mahler indique de nouvelles perspectives, poétiques, musicales,

philosophiques aussi pour l'orchestre. Aux côtés d'une écriture autobiographique qui exprime ses angoisses et ses aspirations, en particulier les épisodes d'une existence tragique, se précise peu à peu le désir des hauteurs, un élan mystique dont l'arc tendu de la prière appelle apaisement et sérénité. Dans l'écriture, chaque symphonie est un défi pour les musiciens. Mahler y repousse progressivement les limites et les horizons de la forme classique. Ce sont aussi l'usage particulier des timbres, le recours aux percussions, la couleur grimaçante des certains bois, la douleur, l'amertume voire l'aigreur. L'orchestre de Mahler palpite en résonance avec le cœur meurtri, durement éprouvé d'un homme frappé par le destin, mais il reconstruit aussi, un lien avec les mouvements et le souffle de la divine et mystérieuse nature. Une nature reconfortante dont il cherchait chaque été, la proximité et la contemplation, deux éléments propices à l'écriture.

L'actualité des parutions cds et dvds, depuis les 5 dernières années réserve au compositeur, une attention particulière. La richesse des dernières publications nous invite à nous plonger dans l'océan symphonique conçu par Mahler. Il s'agit moins de dresser un bilan de la discographie parue que de profiter de l'actualité, et de ses surprises convaincantes voire jubilatoires, pour rendre hommage à l'un

des
symphonistes les plus originaux, dans la première décennie du XX
ème
siècle.

Cd récents

✖ **Gustav Mahler. The complete edition** (Deutsche Grammophon 18 cd). 2010 et 2011 sont deux années Mahlériennes qui consécutivement mettent à l'honneur la figure du compositeur Gustav Mahler mais aussi, aspect moins connu de sa carrière glorieuse, le chef d'orchestre célébré de son vivant, entre autres à l'Opéra de Vienne dont il est directeur, de 1897 à 1907. Une décennie exceptionnelle où le musicien réforme les conditions de représentations avec la collaboration d'Alfred Roller: selon la conception wagnérienne du théâtre total, Mahler réalise des productions spécifiques comprenant distribution scrupuleuse, décors et mise en scène originales. Son travail sera particulièrement payant chez Wagner et Mozart.

Le coffret de 18 cd, édité en juin 2010 par **Deutsche Grammophon** présente l'intégrale des oeuvres pour voix et orchestre de Gustav Mahler, évidemment les 10 symphonies, mais aussi ses cycles lyriques, lieder avec orchestre, soit 5 oeuvres rassemblées, du *Lied von der erde* au *Klagende lied*, sans omettre les lieder et *Gesänge aus der Jugendzeit*... [En lire + Critique de La Symphonie 6 de Mahler par Daniele Gatti](#)

[Critique de la Symphonie 6 par Valery Gergiev](#)

[Critique de La Symphonie 6 de Mahler par David Zinman](#)

Critique de la Symphonie 10 par Daniel Harding

Notre [dossier spécial Gustav Mahler](#)

Livres

Le mythe Mahler

 Rodin

appelé à tirer le portrait (en buste) de Mahler, s'est prononcé sur le visage atypique de son modèle: il lui trouvait une fascinante parenté archaïque avec l'Orient et une antiquité très ancienne, le sculpteur tenait Mahler pour un égyptien... Pénétrante vision et si originale qui d'emblée « pose » le cas Mahler tel un sphinx énigmatique ou un nouvel Horus doué d'une lecture supérieure sur l'humanité. Plus qu'un symphoniste bavard et autobiographique, Mahler bouleverse le cadre classique formel: il parle continûment de la condition humaine avec le souffle du cosmos... d'où ce titre assez juste, de « Symphonie-Monde »...

Christian Wasselin: « *Gustav Mahler, la symphonie-monde* ». Editions Gallimard, collection « découvertes », parution: juin 2011