Hélène Cao: Anthologie du Lied Editions Buchet Chastel

Anthologie du lied

Ce livre est une somme incontournable pour qui souhaite pénétrer l'univers enchanté du lied allemand, ce pendant si mystérieux et fécond (inspirateur chez les plus grands compositeurs) de la mélodie française. Le lied est assurément le miroir le plus intime et le plus profond de l'âme germanique, chantée dans la langue de Goethe, qu'il s'agisse de compositeurs allemands (Beethoven, Schumann, Brahms, Strauss…) ou autrichien (Mozart, Zelter, Schubert, Wolf, Mahler…). Le lied établit une histoire des rapports entre les poètes et les compositeurs, de Mozart dans les années 1770 à Richard Strauss dont les Quatre derniers lieder sont une métaphore de toute l'histoire des hommes et du lied. C'est une généalogie de créateurs propices aux correspondances où se distinguent les plus grands, ceux compositeurs qui avaient l'âme poétique: Schubert, Schumann, Wagner, Wolf… écrivant parfois leurs propres vers (Mahler….).

En une conception panthéiste qui favorise la contemplation, les paysages romantiques s'y dévoilent, égrenant leurs thématiques extatiques désormais symboliques du genre: tout s'active ici pour mettre en lumière la profonde intériorité et les aspiration de l'âme errante, entre amour et mort, désir et anéantissement, Eros et Thanatos. Lieder de Beethoven, Schubert, de Schumann, de Brahms, de Loewe, de Wagner, de Strauss, de Mahler, de Wolf, de Berg et de Schoenberg, de Zemlinsky… l'histoire du lied est évoquée de la fin du XVIIIè aux premières décennies du XXè. En particulier, les oeuvres écrites au maximum à deux voix et piano, car le genre s'inscrit dans une relation intime et secrète qui n'aime pas les grands effectifs.

Il s'agit de révéler ou souligner dans le cas des poètes plus connus, la formidable richesse sémantique de Alois Jeitteles

(mis en musique par Beethoven), de Peter Altenberg (choisi par Berg), Karl Candidus, Clemens von Brentano, Ludwig Tieck, Rückert… élus par Brahms, Adelbert von Chamisso choisi par Schumann et Loewe, Stefan George mis en musique par Schoenberg, Wilhelm Müller sublimé par Schubert… ou Eduard Mörike élu par Wolf… et combien d'autres dont les vers ont inspiré la lyre, grave ou légère, du compositeur.

Cette anthologie rassemble en un seul volume et dans une nouvelle traduction le texte des plus importants lieder (700 poèmes). Hélène Cao et Hélène Buisson, soucieuses d'exactitude d'une langue à l'autre (de l'allemand au français) présentent les monuments de la poésie germanique; leurs traductions respectent au plus près les sens et la structure de la phrase allemande et transpose en français de façon la plus littérale possible le vocabulaire allemand (soulignons la qualité et l'apport insigne du glossaire en fin d'ouvrage qui vient éclairer par un spectre large de nuances, chaque concept ou idiome, emblématique de la sensibilité et du monde romantique du lied: de Bach, Bergstrom, Brausen… à Wild, Wipfel, Wonne…). L'idée de plonger au coeur de la matière poétique, dans le texte, s'avère une expérience unique. En complément, sélection des grands interprètes du lied, chanteurs (de Peter Anders à Nathalie Stutzman) et pianistes (de Vladimir Ashkenazy à Justus Zeyen). On doit aussi à Hélène Cao, un non moins excellent ouvrage sur Louis Spohr (Éditions Papillon, 2006).

Hélène Cao et Hélène Boisson: Anthologie du lied, édition bilingue. Collection Musique. 660 pages. Prix indicatif 35 euros. Parution: avril 2010. Editions **Buchet Chastel**