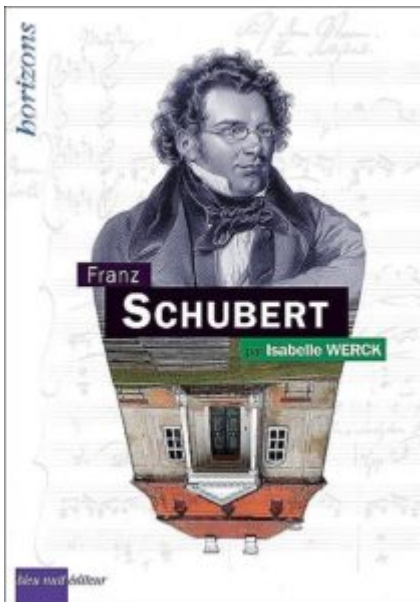

CRITIQUE LIVRE, événement. Isabelle Werck : Franz Schubert (Bleu Nuit éditeur)

Schubert le timide tente vainement de s'attirer reconnaissance et gloire à Vienne... Entreprise des plus incertaines tant malgré ses rencontres décisives avec le chanteur adulé **Vogl** et l'écrivain qui se rêve dramaturge, **Franz von Schober**, ses œuvres restent continûment incomprises. Même Weber avec lequel il finit par se brouiller, et Goethe à qui il envoie ses lieder de jeunesse des mieux inspirés (Le roi des Aulnes, Marguerite au rouet) ne daignent même pas répondre, mais lui retourne son paquet de lieder ! Tous écartent le musicien maladroit, malassuré. Accueilli, hébergé ici et là, tel un vagabond dépendant de la générosité de ses hôtes, Schubert parvient néanmoins à composer son opéra abouti Alfonso et Estrella, sur le livret de son complice Schober (1821).

Aux côtés des événements d'une vie assez terne et construite contre les projets du père, l'auteure évoque de façon exhaustive les principales œuvres de Schubert : ses lieder, sa musique de chambre, les oeuvres pour piano, ses symphonies... Rien n'est laissé de côté ; mieux, la période viennoise qui donne alors l'ambiance où Schubert s'évertue, est remarquablement restituée : **époque Biedermeier (1814 – 1848)** donc où le traumatisme des guerres de Napoléon est

sagement recyclé sous le règne d'un gouvernement conservateur et petit-bourgeois (en cela conforme à la politique de **François II**, le souverain de l'époque de Schubert), ... gouvernants qui préfèrent l'écrin feutré des salons en famille plutôt que le spectaculaire des salles de théâtre.

Schubert, les Schubertiades, Vienne, 1810 sous le règne policier du chancelier Metternich

Schubert l'intimiste et l'introspectif correspond en réalité exactement à ce caractère, fait de repli et de discrétion. Ses lieder ont rencontré et trouvé leur public à Vienne dans les années 1820 : voilà qui s'avère lumineux et relativise quand même son isolement supposé. Quoiqu'il en soit, Schubert incarne une parenthèse enchantée et sincère dans un empire qui se replie sur de vieux rouages, particulièrement préservés par le chancelier **Klemens Metternich**, arbitre de la conformité la plus pétrifiée, bigot tyrannique, qui sur le plan sociétal, se méfie des bourgeois, musèle la société, suspecte chaque citoyen qui ose critiquer, potentiel insurgé et probable agitateur ; il fermera les clubs de natation et de gymnastique, considérés malfaisants, et s'entête à ce que les universités refusent les « fils des cuisinières », comme ... Schubert. Pour autant, aussi candide et rêveur que paraît Franz, il est quand même inquiété lors d'une soirée chez son ami **Johann Senn**, poète et philosophe, libre penseur trop bon vivant : il sera emprisonné pendant 14 mois et Schubert arrêté, puis relâché avec un oeil au beurre noir ; il ne reverra plus jamais son ami. Evoquer le climat policier de Metternich, « prince de minuit », à Vienne à l'époque de Schubert, offre une nouvelle couleur à la mélancolie schubertienne. Une sorte de recontextualisation qui se montre passionnante. De fait, dès la première Schubertiade (1816), chaque réunion est aussi une manière de contester le régime politique qui les opprime. Même dans le choix des héros et références à la mythologie grecque se cachent des critiques

codées vis à vis de Metternich et sa police. Passionnant.

Fidèle à la charte de la collection « horizons » de l'éditeur Bleu Nuit, ce nouveau volume comprend aussi tableau synoptique, bibliographie, discographie.

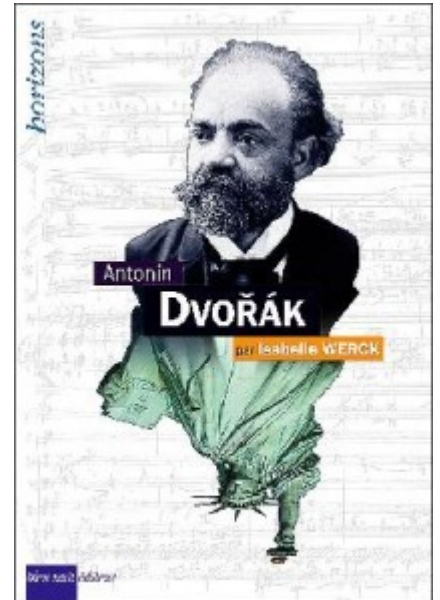

CRITIQUE LIVRE, événement. Isabelle Werck
: Franz Schubert (Bleu Nuit éditeur – 177
pages) – Plus d'infos sur le site de
l'éditeur Bleu Nuit
: <https://bne.fr/page267.html> – Collection
HORIZONS, n°103. CLIC de CLASSIQUENEWS
automne 2023.

LIVRE événement, critique.
ANTONIN DVORAK par Isabelle
Werck (Bleu Nuit, janv 2020)

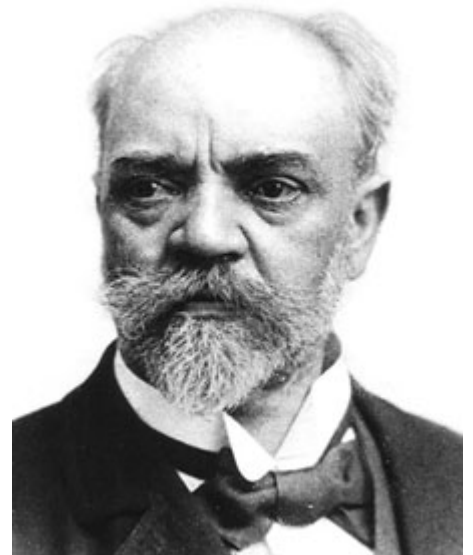
LIVRE événement, critique. ANTONIN DVORAK
par Isabelle Werck (Bleu Nuit, janv

2020). Avec son aîné Bedrich Smetana, plus engagé sur la question identitaire et culturel tchèque, le Bohémien **Antonín Dvořák (1841-1904)**, formé à Prague, est aussi la figure musicale de l'indépendance de la Tchéquie ; sa carrière se développe au moment où l'empire austro hongrois s'effrite et doit concéder des libertés spécifiques libérant la singularité identitaire des nations.

4 ans après la mort de Dvorak, l'empire de François Joseph n'existe plus, emporté par la première guerre mondiale. Le patriotisme de Dvorak reste modéré, ses œuvres s'inspirant indirectement du folklore national ; homme de synthèse, Dvorak sait atteindre le souffle de l'universel, y compris dans ses pièces nées de séjours à l'étranger, dont évidemment la Symphonie n°9 du « Nouveau Monde », prolongement de sa tournée aux USA de 4 ans. L'auteure rétablit le contexte géopolitique dans lequel Dvorak a forgé sa propre écriture ; une écriture féconde comprenant symphonies, musique de chambre, oratorio et musique concertante ; la question des opéras est traitée à part car elle est l'objet de ressentiments : Dvorak en a souffert ; désireux de percer dans le genre lyrique, il n'aura guère de succès qu'avec Russalka et sa fameuse « chanson à la lune », pure instant de poésie. Malgré un destin familial éprouvé, endeuillé, Dvorak s'affirme par sa loyauté, sa droiture; une écriture forte, généreuse, puissante et raffinée où la notion de folklore est recyclée avec génie et sensibilité. Aujourd'hui quelques rares chefs ont su comprendre le souffle comme la poésie de Dvorak, sa grandeur, le raffinement de son style comme la présence filigranée des motifs folkloriques : Michel Tabachnik, Karel Ancerl, Ferenc Fricsay, Leonard Bernstein, Jiri Belohlavek...

Le texte très bien documenté sur **le contexte politique** souligne combien la notion d'identité est profonde et puissante voire inspiratrice dans l'œuvre de Dvorak. Il est né en Bohême (province qui forme avec la Moravie, la Tchéquie, où l'on parle le tchèque et non le slovaque), où l'allemand est supporté voire détesté car depuis plus d'un siècle au moment où naît Antonin Dvorak, en 1841, la Moravie et Bohême sont sous tutelle de l'Empire autrichien.

Nationaliste, Dvorak l'est viscéralement en homme attaché à sa terre et à sa culture, – depuis Vysoka, sa demeure adorée, mais dans une moindre mesure que Smetana, plus militant et farouchement défenseur de la langue tchèque qui quand il meurt en 1884, fait de facto de Dvorak, le plus grand compositeur « national » tchèque. A 43 ans.

Les motifs folkloriques ne sont jamais intégrés directement mais recyclés et transformés, – comme le fait Mahler, né lui aussi ensuite en Tchéquie, en 1860, des landler et valse selon le principe de la variance identifié par Adorno : une même cellule sur un même rythme est constamment transformée... Dvorak a fait déjà de même, soucieux de la cohérence naturelle de son écriture, et directement stimulé par Janacek, fougueux et convaincu pour l'essor d'une musique authentiquement tchèque. L'auteure souligne les convictions de l'artiste et du créateur, infiniment doué même s'il reste autodidacte : sa sincérité, sa rectitude et sa loyauté sont indiscutables et se lisent de page en page, d'œuvres en œuvres. Même aux USA, où il est sollicité pour diriger le Conservatoire de New York à la demande de sa fondatrice la très opiniâtre Jeannette Thurber, Dvorak qui accepte contre toute attente, relève le défi d'y semer les fondations d'une musique traditionnelle authentiquement « américaine » : sans parti pris, mais ouvert et fraternel, Dvorak s'intéresse aux musiques indigènes,

celles amérindiennes « indiennes », mais aussi africaines car il distingue non sans passion, le gospel et les musiques « nègres » (terme de l'époque). Il découle de cette période new yorkaise (à partir de sept 1892), la célèbrissime Symphonie américaine de Dvorak, aux côtés de son Quatuor américain, la Symphonie n°9 « du Nouveau Monde », où se glissent les motifs écossais, irlandais, scandinaves et donc indiens et africains : c'est un tout autre regard qu'il est possible de porter sur ce chef d'oeuvre créé triomphalement au Carnegie Hall, en décembre 1893.

Un focus est dédié aussi aux opéras, chantier tardif et plein de surprises dont beaucoup d'éléments sont mis en lumière (Le Jacobin opus 84, La Diabla et Katia / Catherine opus 112, surtout Armida... que le chef d'oeuvre absolu de 1900, Russalka, ne doit pas minorer...) ; idem pour le Dvorak auteur certes d'une sublime musique de chambre, mais aussi compositeur pour l'orchestre avec ses 9 symphonies (donc il y a pas que la dernière 9è), et surtout ses poèmes symphoniques où il renoue avec la texture poétique riche et envoûtante des contes et légendes nationaux. Pleine de santé et de lumière (il est nourri au seul soleil en musique : Mozart!), d'une vivacité rafraîchissante et simple, la musique de Dvorak n'en finit pas de saisir et convaincre. C'est un artisan de la musique d'une irrésistible inspiration. Le texte d'Isabelle Werck le démontre de façon indiscutable.

En complément, tableau synoptique, catalogue des œuvres, bibliographie, discographie, et webgraphie sélectives

LIVRE événement, annonce. Antonin DVORAK par
Isabelle WERCK – Éditeur : [BLEU NUIT ÉDITEUR](#) –
Collection / Série : horizons ; 75 – Prix de
vente au public (TTC) : 20 € – 176 pages ; 20 x
14 cm ; relié – ISBN 978-2-35884-093-4 – EAN

9782358840934 – parution : janvier 2020.

<http://www.bne.fr/page200.html>

Approfondir en vidéo : Les opéras méconnus de DVORAK (cités
par Isabelle Werck dans son texte)

Intégrale du **Jacobin**, direction : Bohumir Liska – version
enregistré pour le cinéma – 1974 (1h52mn)

<https://www.youtube.com/watch?v=LjCi-l8s6ag>

Distribution

Count Vilem: Eduard Haken

Bohus: Jindrich Jindrak

Adolf: Acted by Rudolf Jedlicka/Sung by Rene Tucek

Julie: Marcela Machotkova

Filip: Karel Berman

Jiri: Miroslav Svejda

Benda: Beno Blachut

Terinka: Daniela Sounova

Lorinka: Ruzena Radova

The orchestra is Prague's National Theater's,
Bohumir Liska, direction

et aussi

Le Diable et Catherine – 2013

Production filmée à l'Opéra de Prague

<https://www.youtube.com/watch?v=gfXPRuyPQXg>

Antonín Dvořák: The Devil and Kate

Ovčák Jirka – Jaroslav Březina

Káča – Kateřina Jalovcová

Máma – Ivana Ročková

Čert Marbuel – Luděk Vele

Lucifer – Bohuslav Maršík

dirigent Jan Chalupecký

Národní divadlo v Praze