

Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL

<https://www.mediathèque-rueilmalmaison.fr/Le-Chef-d-orchestre-au-XXeme>

Le Chef d'orchestre au XXème siècle : mythes et réalités

- Les collections - Bibliographies - Musique, Cinéma, Arts & Loisirs - Musique - Musique Classique, Variations musicales -

Publication date: jeudi 29 janvier 2004

Description:

Une liste de documents disponible sur le Pôle Musique, Cinéma, Arts et Loisirs concernant les grands chefs d'orchestre du XXème Siècle.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Retrouvez les enregistrements disponibles à la Médiathèque des quelques chefs d'orchestre suivants :

Sir John Barbirolli, Sir Thomas Beecham, Leonard Bernstein, Otto Klemperer, Wilhelm Furtwaengler, Fritz Reiner, Georg Szell, Arturo Toscanini, Bruno Walter, Sir Georg Solti et Herbert Von Karayan.

Le Chef d'orchestre

► Généralités

Ni empereur, ni roi
Georges Liebert
Gallimard (Découvertes)
MUS 784.2 LIE

Ce livre raconte la genèse de ce personnage-clef de l'interprétation musicale, les fondateurs du chef d'orchestre moderne, ceux qui ont acquis une dimension de véritable directeur artistique et musical, enfin, les stars de la baguette.

L'art du chef d'orchestre
Ed. par Georges Liebert
Hachette/Pluriel
MUS 784.2 ART

Hector Berlioz, Richard Wagner, Félix Weingartner, Bruno Walter et Charles Münch ont écrit des textes fondateurs sur la direction et l'interprétation musicales, réunis ici pour la première fois. Ils sont présentés, annotés et précédés d'une longue préface inédite.

A quoi sert le chef d'orchestre ?
dossier spécial de **Classica**
n°49, février 2003 (pp. 22 à 32)
Espace Presse

► Biographies de chefs français et étrangers

Karajan
Emil Perauer
La Manufacture
MUS 784.2 KAR

Album richement illustré de photos en couleur. Quelques textes cependant mais on apprend peu de la personnalité complexe du maestro. Tout au plus on se laissera guider par ce document qui met l'accent sur un des aspects les plus contestables du personnage : le narcissisme !!

Karajan : une vie pour la musique : entretiens avec Richard Osborne
L'Archipel
MUS 784.2 KAR

Menés de 1977 à juin 1989, un mois avant sa mort, ces entretiens font découvrir Herbert von Karajan (1908-1989) sous un jour inédit. Il y évoque sa vie et les personnalités qu'il a côtoyées : solistes et chefs d'orchestre, metteurs en scène et compositeurs. Il livre aussi sa vision très personnelle de la direction d'orchestre.

Le Jardin de Celibidache
Réal. : Serge Ioan Celibidachi
DVD, 2h25
MUS 398 CEL

Mais qui était donc ce Maestro (1912-1996) ayant toujours refusé l'enregistrement de disques, contrairement à certains autres artistes, comme Glenn Gould ? Sans nous imposer de réponses, le film « Le Jardin de Célidache » nous offre des éléments afin que chacun puisse se faire sa propre opinion sur la personnalité de cet homme hors du commun. Ce film n'est pas seulement un grand document sur la musique (Mozart, Bruckner, Bartok...), mais aussi un reflet de la philosophie et de la sagesse d'un maître.

Pierre Dervaux ou le paradoxe du chef d'orchestre
Gérard Streletski
L'Archipel
MUS 784.2 DER BIO

Des Concerts Padeloup aux Concerts Colonne, de l'Opéra Comique à l'Opéra, Pierre Dervaux (1917-1992) fut de toutes les aventures musicales françaises et internationales. On lui doit la création de l'Orchestre Philharmonique des Pays de Loire (1971), à la tête duquel il eut toujours à cœur de défendre l'école française. Pour les besoins de cette biographie, complétée d'une discographie, Gérard Streletski a eu accès à nombre d'archives inédites, à la correspondance de ses proches, ainsi que de multiples musiciens ayant joué sous sa direction ou ayant bénéficié de son enseignement.

Manuel Rosenthal, une vie
Dominique Saudinos
Mercure de France
MUS 784.2 ROS BIO

Véritable roman du siècle, l'inépuisable mémoire de Manuel Rosenthal (1904-2003) nous retrace au fil des souvenirs et avec la façon d'un conteur né, cent ans de l'histoire de l'Europe et de l'Amérique. Manuel Rosenthal fut l'un des directeurs musicaux de l'Orchestre National de France.

L'Orchestre symphonique

L'orchestre : des rites et des dieux
Sous la dir. de Brigitte Ouvry-Vial et Georges Zeisel
Autrement
MUS 784.2 ORC

Le quotidien des musiciens qui composent un orchestre, les relations de père, de tyran qui unissent le chef à ses musiciens, avec un who's who des chefs, portraits à la clé, et le gotha des orchestres du monde.

L'orchestre dans tous ses états : ethnographie des formations symphoniques
Bernard Lehmann
La Découverte(Textes à l'appui)
MUS 784.2 LEH

Au terme d'un travail d'enquête mené durant près de 5 ans au sein des principaux orchestres parisiens, Bernard Lehmann a entrepris dans ce livre, de mettre au jour « l'organisation sociale » de cette véritable microsociété que représente une formation symphonique. A travers de nombreux portraits de musiciens, l'auteur montre comment ces femmes et ces hommes vivent au quotidien leur métier de musicien d'orchestre, relisent leur passé, parlent d'eux, acceptent de jouer ou non le jeu du chef d'orchestre lors des répétitions.

L'orchestre symphonique et ses instruments
Sue Kruckenberg
Gründ
MUS 784.2 KRU

Destiné aux amateurs comme aux professionnels, cet ouvrage présente d'une manière très complète tous les instruments de l'orchestre. Vous y trouverez la genèse et l'évolution de l'orchestre symphonique, ainsi que les relations contrastées qui existent entre le chef et les musiciens, enfin et surtout, la riche panoplie des instruments vous est présentée avec leur histoire depuis l'origine, les progrès de leur facture, le principe de leur fonctionnement et leur tessiture, leur place et leur rôle dans l'architecture de l'orchestre, ainsi qu'un aperçu du répertoire qui leur est propre.

L'Orchestre National de France : l'album anniversaire 1934-1994
Radio France, Van de Velde
MUS 784.2 RAD

Constituant une des quatre formations musicales permanentes de Radio France (avec l'Orchestre Philharmonique, la

Maîtrise et le Choeur), l'Orchestre National fut créé en 1934. Le livre retrace la création de la formation, les premières années, le temps de la guerre, la renaissance, les tournées et festivals, les souvenirs de deux des responsables artistiques de l'orchestre à des époques différentes : les chefs d'orchestre Manuel Rosenthal et Charles Dutoit. En annexe, une liste chronologique des programmes de l'orchestre de 1934 à 1994, les créations et premières durant la même période et une discographie.

L'Orchestre de l'Opéra de Paris

Agnès Terrier

La Martinière

MUS 784.2 TER

Ce livre retrace l'histoire de l'orchestre depuis sa création par Louis XIV en 1669 : compositeurs reçus, modification des effectifs, élargissement du répertoire, progrès de la facture instrumentale. Son histoire est liée à celle de la musique en France et les musiciens de l'Opéra ont joué un rôle majeur dans l'histoire de leurs instruments et la reconnaissance du statut des professions artistiques.

Les grandes heures du Philharmonique de Vienne

Clemens Hellsberg

Du May

MUS 784.2 HEL

L'Orchestre Philharmonique de Vienne a suscité de nombreux écrits, mais jamais un auteur n'avait réussi à réunir une telle somme d'informations. Aboutissement de plusieurs années de recherche, écrit dans un style alerte, richement illustré de nombreux documents d'archives inédits, cet ouvrage reflète les grandes heures musicales tout autant que les innombrables péripéties qui émaillèrent l'histoire d'un des plus célèbres (et des plus grands) orchestres du monde.

Enregistrements de quelques chefs d'orchestre

cités dans le documentaire « L'art de la direction d'orchestre »

- **Sir John BARBIROLI (1899-1970)**

Pendant plus d'un quart de siècle, il guida et hissa à un excellent niveau le Hallé Orchestra de Manchester alors qu'il aurait pu connaître gloire et fortune plus grandes à l'étranger. Des liens particuliers l'unissaient néanmoins à l'Orchestre philharmonique de Berlin.

Impressions

Elgar : Concerto pour violoncelle

Soliste : Jacqueline Du Pré ; London Symphony Orchestra

Emi

MUS 343 PRE

Mahler

Symphonie n°5

New Philharmonia Orchestra

Emi

MUS 3 MAH 24

- **Sir Thomas BEECHAM (1879-1961)**

Ce Anglais expansif et plein d'entrain, à l'humour féroce et ravageur, cachait un artiste sérieux d'une extrême sensibilité. Il éprouvait un plaisir infini à faire de la musique. Les orchestres et le public appréciaient la vitalité et la poésie extraordinaires de ses interprétations.

Bizet

Symphonie en ut ; Suite n°1 de l'Arlésienne

Orchestre de l'ORTF ; Royal Philharmonic Orchestra

Emi

MUS 3 BIZ 24

Schubert

Symphonies n°3,5 et 6

Royal Philharmonic Orchestra

Emi

MUS 3 SCH 24

- **Léonard BERNSTEIN (1918-1990)**

Fut le premier chef d'orchestre américain né sur le Nouveau Continent qui acquit une réputation internationale. Lorsqu'il fut nommé directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de New York en 1959, il avait écrit 2 symphonies, des musiques de films marquantes, des comédies musicales et des ballets couronnés de succès. Il avait animé à la télévision des émissions musicales, donné de brillants concerts comme pianiste soliste, avait dirigé un vaste répertoire d'oeuvres aux Etats-Unis et à l'étranger et s'était imposé comme chef de théâtre à la Scala de Milan.

Bernstein

Candide, opérette
London Symphony Orchestra
Dgg
MUS 3 BER 27

Bernstein

Symphonie n°3 ; Chichester Psalms
Orchestre philharmonique de Radio France ; dir. Yutaka Sado
MUS 3 BER 24

Gershwin

Rhapsody in blue, Prélude pour piano n°2
Los Angeles Philharmonic Orchestra
Dgg
MUS 3 GER 26

Haydn

Les 12 symphonies londoniennes
New York Philharmonic Orchestra
Sony
MUS 3 HAY 24

Liszt

Faust-Symphonie
Boston Symphony Orchestra
Dgg

MUS 3 LI 24

Mahler

Intégrale des Symphonies

Dgg

MUS 3 MAH 24

Mahler

Das knaben Wunderhorn

Solistes : Christa Ludwig, Walter Berry ; New York Philharmonic Orchestra

Cbs

MUS 3 MAH 31

Mozart

Concerto pour piano n°15 ; Symphonie n°36

Wiener Philharmoniker

Decca

MUS 3 MOZ 19.11

Schumann

Les 4 symphonies

New York Philharmonic Orchestra

Sony

MUS 3 SCH 24

Verdi

Falstaff, opéra

Solistes, Wiener Philharmoniker

Cbs

MUS 3 VER 35

- **Otto KLEMPERER (1885-1973)**

Légèrement plus jeune que Bruno Walter, il eut moins de contacts personnels avec Gustav Mahler. Au début de sa

carrière, il s'intéressa beaucoup à la nouvelle musique et fut un puissant et fougueux interprète du grand répertoire. Comme Bruno Walter, il fut contraint de quitter l'Allemagne lorsque les nazis prirent le pouvoir. Ce n'est que dans le milieu des années 50 qu'il connut de grands succès à la tête du Philharmonia de Londres. Ses interprétations du répertoire classique, notamment de Beethoven, sont empreintes d'une grandeur monumentale.

Beethoven

Missa Solemnis / Fantaisie chorale

Soliste : Daniel Barenboim ; New Philharmonia Orchestra

Emi

MUS 3 BEE 43

Beethoven

Symphonie n°7 / Les Créatures de Prométhée

Philharmonia Orchestra

Emi

MUS 3 BEE 24

Brahms

Un Requiem allemand

Philharmonia Orchestra

Emi

MUS 3 BRA 44

Mahler

Kindertotenlieder

Soliste : Kathleen Ferrier ; Concertgebouw d'Amsterdam

Decca

MUS 3 MAH 31

Mahler

Symphonie n°4

Soliste : Elisabeth Schwarzkopf ; Philharmonia Orchestra

Emi

MUS 3 MAH 24

Mahler

Symphonie n°9

Philharmonia Orchestra

Emi

MUS 3 MAH 24

- **Wilhelm FURTWÄENGLER (1886-1954)**

Il incarne et perpétue la vieille école romantique de direction d'orchestre. Il avait horreur de la routine et abordait ainsi chaque concert ou chaque représentation d'opéra avec une vision toujours nouvelle. Furtwaengler avait également le sens du souffle épique et de l'émotion qui donne tant de prix à ses interprétations.

Beethoven

Symphonies n°3, 5, 6 et 9

Brahms Symphonie n°1 ; Variations sur un thème de Haydn

Berliner Philharmoniker, Philharmonia Orchestra, etc...

Harmonia Mundi

Légendaires concerts d'après-guerre (1951-1954)

MUS 398 FUR

Bartok

Concerto pour violon n°2

Soliste : Yehudi Menuhin ; Berliner Philharmoniker

Music and arts

MUS 3 BAR 19.41

Beethoven

Symphonies n°6, 8

Wiener Philharmoniker, etc...

Emi

MUS 3 BEE 24

Bruckner

Symphonies n°7, 9

Berliner Philharmoniker

Dgg

MUS 3 BRU 24

- **Fritz REINER (1888-1863)**

Hongrois, naturalisé américain, il fut entre autres, chef permanent de l'Orchestre symphonique de Chicago. Connu pour son tempérament tyrannique, il marquait une prédilection particulière pour Richard Strauss, Bartok ou Wagner. Dans le documentaire filmé, on a vu qu'il ne dépensait pas beaucoup d'énergie (en revanche, quel regard noir et perçant !) au pupitre et, à travers les mouvements mesurés, mais éloquents, de sa baguette, il rappelait Richard Strauss qu'il avait connu au cours de sa carrière européenne.

Bartok

Concerto pour orchestre ; Musique pour cordes, percussion et célesta

Chicago Symphony Orchestra

Rca

MUS 3 BAR 19

Rachmaninov

Concerto pour piano n°2 ; Rhapsodie sur un thème de Paganini

Chicago Symphony Orchestra

Rca

3 RAC 19.11

Johann Strauss

Valses viennoises

Chicago Symphony Orchestra

Rca

Mus 3 STR 22

- **George SZELL (1897-1970)**

Directeur de l'Orchestre de Cleveland (1946-1970), George Szell était d'origine hongroise, comme Fritz Reiner. Très exigeant avec lui-même comme avec ses musiciens, sa nature autoritaire était parfois mal acceptée des orchestres mais conduisait à des résultats extraordinaires. Cette façon d'être, de se comporter n'est plus concevable au sein des orchestres d'aujourd'hui régis par des règles démocratiques où d'ailleurs, la notion de chef permanent n'implique pas une durée aussi longue dans les relations chef/musiciens.

Brahms

Concerto pour piano n°2

Soliste : Rudolf Serkin ; Cleveland Orchestra

Cbs

3 BRA 19.11

Brahms

Symphonie n°3 ; Variations sur un thème de Haydn

Cleveland Orchestra

Cbs

MUS 3 BRA 24

Haydn

Symphonies n°93, 98

Cleveland Orchestra

Cbs

MUS 3 HAY 24

Mozart

Symphonies n°35, 40 et 41

Cleveland Orchestra

Sony

MUS 3 MOZ 24

- **Arturo TOSCANINI (1867-1957)**

Toscanini domina l'univers de la direction d'orchestre pendant un demi-siècle, notamment entre 1929 et 1936 alors qu'il était à la tête de l'Orchestre Philharmonique de New York et de 1937 à 1954 lorsqu'il fut à la barre de l'Orchestre symphonique de la NBC, créé spécialement pour lui. Il amena ces deux formations à des sommets de perfection et

même à une époque où les grands chefs d'orchestre étaient plus nombreux qu'auparavant ou depuis lors, il jouissait d'une popularité et d'un culte inégalés. Certains mélomanes trouvaient ses interprétations trop implacables et trop impétueuses, mais étaient toujours incapables de sérieusement nier son génie de chef d'orchestre.

Toscanini dirige Weber, Mendelssohn, Sibélius
BBC Symphony Orchestra
Grammofono
MUS 398 TOS

Gershwin Un Américain à Paris
Barber Adagio,...
NBC Symphony Orchestra
Grammofono
MUS 398 TOS

Beethoven
Concerto pour violon ; Concerto pour piano n°3
NBC Symphony Orchestra
Rca
MUS 3 BEE 19.41

Brahms
Symphonies n°2, 4
BBC Symphony Orchestra
Grammofono
MUS 3 BRA 24

Wagner
Crépuscule des dieux (extraits)BBC Symphony Orchestra
Grammofono
MUS 3 WAG 25

- **Bruno WALTER (1911-1962)**

De son vrai nom, Bruno Schlesinger, eut une amitié profonde avec Gustav Mahler. Il créa, d'ailleurs, ses deux œuvres posthumes : **Le Chant de la Terre** (1911) et la **Symphonie n°9** (1912). Bruno Walter a été souvent considéré comme la figure intermédiaire d'une grande trilogie de chefs d'orchestre, entre Furtwaengler et Toscanini. Son sens de la mesure le situait peut-être à mi-chemin de ses deux aînés mais rien dans son tempérament ne le rapprochait d'eux. La musique reste avec lui profondément humaine. Il disait de certains mouvements rapides de Mozart qu'il cherchait à les rendre si gais qu'on en ait envie de pleurer. En le dégageant de la tutelle des interprétations romantiques, il a rendu justice à Mozart et ouvert la voie à la rigueur actuelle. Il a également joué un rôle essentiel en faveur de la musique de Mahler, qu'il a imposée tout au long de sa vie malgré l'incompréhension générale.

Mahler

Le Chant de la terre

Solistes : Kathleen Ferrier, Julius Patsak ; Wiener Philharmoniker

Decca

MUS 3 MAH 31

Mozart

Les 6 dernières symphonies

Columbia Symphony Orchestra

Cbs

3 MOZ 24

Mozart

Symphonies n°39, 40 et 41

New York Philharmonic Orchestra

Sony

MUS 3 MOZ 24

Wagner

La Walkyrie (acte 1)

Solistes : Lotte Lehmann, Lauritz Melchior, Emmanuel List ; Wiener Philharmoniker

Emi

MUS 3 WAG 36

- **Georg SOLTI (1912-1997)**

De son vrai nom, Georg Stern, né à Budapest, naturalisé anglais en 1972. Il fut l'assistant de Toscanini durant deux années consécutives (1936-37). Cette rencontre sera décisive et marquera profondément le jeune musicien. Déployant une énergie considérable, l'esprit toujours aux aguets, Solti était un excellent chef de théâtre et fut un spécialiste reconnu du post romantisme allemand et autrichien (enregistrements de l'intégrale des symphonies de Beethoven, Brahms et Mahler). Mais ce sont ses interprétations de la musique hongroise du XXème siècle (Kodaly, Bartok) qui demeurent des références dans l'esprit des mélomanes.

Mahler

Symphonie n°9
Chicago Symphony Orchestra
Decca
MUS 3 MAH 24

Richard Strauss

Elektra
Wiener Philharmoniker
Decca
MUS 3 STR 35

Richard Strauss

Salomé
Decca
MUS 3 STR 35

Verdi

Aïda
Choeur et orch. de l'Opéra de Rome
Decca
MUS 3 VER 35

Verdi

Don Carlo
Ch. et orch. du Covent Garden, Londres
Decca
MUS 3 VER 35

Verdi

Otello
Wiener Philharmoniker
Decca
MUS 3 VER 34

Wagner

Parsifal
Wiener Philharmoniker
Decca
MUS 3 WAG 35

Wagner

La tétralogie : L'Or du Rhin, La Walkyrie, Siegfried, Le Crépuscule des dieux
Wiener Philharmoniker
Decca 14 CD
MUS 3 WAG 35

- **Herbert von KARAJAN (1908-1989)**

De son vrai nom, Heribert Ritter von Karajan. Aimé ou détesté, Karajan est incontestablement la figure marquante de la direction d'orchestre au XXème siècle. Sa parfaite connaissance de l'orchestre et des possibilités des instrumentistes, son exigence et sa ténacité lui ont permis de hisser l'Orchestre Philharmonique de Berlin à un niveau qu'aucun orchestre n'avait atteint auparavant. L'évolution qu'il a lui-même subie est étonnante : il suffit d'écouter les oeuvres qu'il a enregistrées plusieurs fois au cours de sa carrière (Symphonies de Beethoven ou de Brahms). Le musicien se remet perpétuellement en question à la lumière d'une science de l'orchestre sans cesse plus perfectionnée. Karajan fut aussi un grand découvreur de jeunes talents auxquels il ouvrit les portes d'une grande carrière.

Beethoven

Les 9 symphonies
Berliner Philharmoniker
Dgg
3 BEE 24

Brahms

Un requiem allemand
Berliner Philharmoniker
Dgg
MUS 3 BRA 44

Debussy

Pelléas
Berliner Philharmoniker
Dgg
MUS 3 DEB 35

Haydn

La Création
Berliner Philharmoniker
Dgg
3 HAY 45

Moussorgski

Boris Godounov
Wiener Philharmoniker
Decca
MUS 3 MOU 35

Mozart

Così fan tutte
Philharmonia Orchestra
Emi
MUS 3 MOZ 35

Puccini

La Bohème
Berliner Philharmoniker
Decca
MUS 3 PUC 35

Tchaïkovski

Les 6 symphonies
Berliner Philharmoniker
Dgg
MUS 3 TCH 24

Schönberg

La nuit transfigurée ; Variations pour orchestre
Berliner Philharmoniker
Dgg
MUS 3 SCH 27

Richard Strauss

Salomé

Wiener Philharmoniker

Emi

MUS 3 STR 35

Richard Strauss

Rosenkavalier = le Chevalier à la rose

Philharmonia Orchestra

Emi

MUS 3 STR 35

Johann Strauss

La Chauve souris

Wiener Staastoper Orchester

Rca Red Sea

mus I3 STR 37

Verdi

Le Trouvère

Maria Callas, Rolando Panerai, Giuseppe di Stefano, Fedora Barbieri ; chœur et orch. de la Scala de Milan

Emi

MUS 3 VER 35

Wagner

Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg

Otto Edelman, Elisabeth Schwarzkopf,... ; orch. et chœur du Festival de Bayreuth

Emi

MUS 3 WAG 35

