

TABLE DES MATIÈRES

TOME CINQUIÈME

LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE

PRÉFACE	v
---------------	---

I. — L'ÉCOLE FRANÇAISE

CHAP. I. — Physionomie de l'École française, de 1914 à 1950.	3
--	---

Les Courants et les Idées. Survivances du vérisme et du wagnérisme : Henry Février, Michel-Maurice Lévy, Léo Sachs. — Indépendants et groupements. — Crise profonde du monde de la musique après 1914. — Problèmes nouveaux : théâtres lyriques et concerts. — La décentralisation. Le musicien dans la société nouvelle.

CHAP. II. — Le Groupe des « Six » : I. Arthur Honegger.....	22
---	----

Naissance du « Groupe des Six ». Les « Nouveaux Jeunes », Satie et Cocteau. Henri Collet baptise « les Six ». — Manifestations collectives. *Les Mariés de la Tour Eiffel*. Chacun va ensuite affronter son propre destin.

Arthur Honegger : les débuts. *Le Roi David*. Les oratorios. Les Œuvres lyriques. Les Symphonies. Musique de chambre et autres ouvrages. Idées et théories. Valeur de l'œuvre.

CHAP. III. — Le Groupe des Six : II. Darius Milhaud.....	44
--	----

La formation ; les débuts ; l'amitié de Paul Claudel ; le Brésil. Idées et théories : la *polytonalité*. — Collaborations avec Claudel, Francis Jammes. *L'Orestie*. — Les ballets. — Œuvres symphoniques. — Œuvres lyriques : originalité et valeur du théâtre et des oratorios de Milhaud.

CHAP. IV. — Le Groupe des Six : III. Francis Poulenc. — Georges Auric. — Louis Durey. — Germaine Tailleferre	65
--	----

Francis Poulenc. Sa formation, ses premières œuvres : piano, mélodies. Son évolution. Œuvres chorales et religieuses. Ballets. *Des Mamelles de Tirésias* aux *Dialogues des Carmélites*. — Georges

Auric. Sa précocité. Ses œuvres de début. Ballets et musiques de scène. Des *Fâcheux* à *Phèdre* et au *Chemin de Lumière*. Louis Durey. Musique de chambre et Musique vocale. — Germaine Tailleferre : musique de piano et musique vocale. Les ballets.

CHAP. V. — La génération de 1914. 82

Une génération de jeunes musiciens ennemis du conformisme. — Quelques Prix de Rome parmi les indépendants : Jacques Ibert, Claude Delvincourt, Paul Paray, — Albert Wolff. — Jacques de La Presle, Yves de La Casinière, Lili Boulanger, Marc Delmas. — Jacques Larmanjat, Roland-Manuel, Maurice Delage, Ennemond Trillat, Georges Migot, Jacques Pillois, Robert Siohan, Hector Fraggi, Lucien Haudebert, Marguerite Béclard d'Harcourt, Paul Martineau. — Raymond Charpentier.

CHAP. VI. — La musique française entre les deux guerres :
I. Les aînés. 127

Marcel Delannoy. Jean Rivier. Georges Dandelot. Emmanuel Bondeville. Louis Beydts. Fred Barlow. Marguerite Canal. Jeanne Leleu. Raymond Loucheur. Amable Massis. Daniel Lazarus. J.-R. Langlois. Robert Casadesus. Suzanne Demarquez.

CHAP. VII. — La musique française entre les deux guerres :
II. Les groupes. 175

L'École d'Arcueil : Henri Sauguet, Roger Désormière, Henry Cliquet-Pleyel, Maxime Jacob. — Autour du « Triton » : Pierre-Octave Ferroud, Henri Martelli, Henry Barraud, Henri Tomasi, Maurice Jaubert. — Le groupe « Jeune-France » : André Jolivet, Yves Baudrier, Daniel Lesur, Olivier Messiaen.

CHAP. VIII. — La musique française entre les deux guerres :
III. Indépendants et isolés. 231

Marcel Mirouze. — Marius-François Gaillard. — Edmond Gaudjac. — René Guillou. — Claude Arrieu. — Manuel Rosenthal. — Georges Hugon. — Eugène Bozza. — Émile Passani. — Maurice Thiriet. — Pierre Capdevielle. — Jacques-Dupont. — Jean Cartan. — Henri Challan. — Marc Vaubourgoin. — Tony Aubin. — Yvonne Desportes. — Jean Clergue. — Jacques Chailley. — Henriette Roget. — Elsa Barraine. — Jean Français. — Émile Goué. — André Lavagne. — Jean Martinon. — René Alix. — Marcel Landowski. — Henri Dutilleux. — Jean-Louis Martinet. — Pierre Sancan. — Jean Hubeau. — Raymond Gallois-Montbrun. — Alfred Désenclos. — Pierre Petit. — Marius Constant. — Problèmes nouveaux et recherches de nouveaux moyens d'expression : Pierre Schaeffer et la « musique concrète ». Pierre Boulez.

CHAP. IX. — La musique religieuse et l'orgue 262

Qu'est la musique religieuse et quelles sont les limites de son domaine ? — L'École française de l'orgue à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe. — A Paris : Alexandre Guilmant, Gigout, Widor. — A Strasbourg : M.-J. Erb, Ernest Münch, Fritz Münch. — Albert Schweitzer. — Philippe Bellenot, Henri Letocart, Henri Libert. — Louis Vierne. — A. Barrié. —

Marcel Dupré. — Georges Jacob. — Achille Philip. — Ermend Bonnal. — Joseph Bonnet. — Jean Huré. — Édouard Commette. — Alexandre Cellier. — Decaux, Dallier, Berthelin, Berthier. — André Marchal. — Henri Nibelle. — Jean Langlais. — Maurice Duruflé. — Olivier Messiaen. — Gaston Litaize. — Jean-Jacques Grunenwald. — Jehan Alain. — A. de Vallombrosa. — Jeanne Demessieux. Henriette Roget. — Rolande Falcinelli. — André Fleury. — Félix Raugel. — Norbert Dufourcq.

La musique juive, ses traditions. Askenazim et Sefardim. — Les sources. Le Congrès de Paris en 1957 : nécessité d'un *corpus*. Le caractère des chants religieux de la synagogue et des chants populaires. Léon Algazi. Darius Milhaud. Ernest Bloch. Schönberg. A. Hensi. Lazare Saminsky.

CHAP. X. — La musique légère : l'opérette et la chanson. . . . 288

Dégradation de l'opérette sous l'influence des courants étrangers : son évolution vers des ouvrages « à grand spectacle », au détriment de la qualité musicale. — Efforts de quelques compositeurs pour maintenir cette qualité : de Messager à Maurice Yvain. — Claude Terrasse. — Félix Fourdrain. — Henri Hirschmann. — Maurice Fouret. — La tâche accomplie par Louis Masson au Trianon-Lyrique, puis à l'Opéra-Comique. — L'Opérette à grand spectacle : Vincent Scotto. — Francis Lopez. — Joseph Kosma. — Maurice Yvain et l'esprit de finesse dans la musique légère. De *Ta Bouche* au *Corsaire Noir*.

La Chanson : du café-concert au « music-hall ». — Influence des moyens nouveaux de diffusion. — Chansons sentimentales, chansons politiques. Chansons « de charme ». Part de la musique et rôle essentiel des interprètes.

II. — LES ÉCOLES ÉTRANGÈRES

CHAP. XI. — Les Écoles allemande et autrichienne au xxe siècle. 305

Derniers épisodes de la libération wagnérienne. Activité musicale de Vienne et de Berlin au début du xxe siècle et au lendemain de la guerre, en 1918. — Vers un nouveau langage musical. « Retour à Bach ». — Ferruccio Busoni, ses idées, ses œuvres. — Jarnach. — Vogel. — Franz Schreker. — Matthias Hauer et l'*atonalité*. — Alexandre de Spitzmuller. — Ernst Krenek.

Paul Hindemith. Sa formation, ses débuts, son dessein : « Écrire une musique populaire, mais sans bassesse ». La *Gebrauchsmusik*. Les œuvres de maturité. Position de Hindemith et conséquence de son action. Trois exemples : *Mathis der Mahler*, le *Requiem* et le *Cantique de l'Espérance*. — Diversité et unité de Hindemith.

Kurt Weill : *Dreigroschenoper*. *Mahagonny*. *Jasäger*. — Werner Egk : *Zauberflöte*. *Peer Gynt*. *Johann von Zarissa*. *Abraxas*. — Carl Orff. — Boris Blacher. — W. Fortner. — Reutter. — H. W. Henze. — Zillig. — Genzmer. — Buttin. — Maler. — Einem. — Paul Dessau.

CHAP. XII. — La musique suisse..... 327

Tendances diverses : influence française en Suisse romande, germanique en Suisse alémanique. — Le rôle d'Ernest Ansermet en pays romand. — Gustave Doret. Jacques Dalcroze. Pierre Maurice. Ernest Bloch. Frank Martin. Henri Gagnebin. Jean Dupérier. R. Vuataz. Robert Bernard. Aloys Fornerod. Marescotti. Pierre Wissmer. — Conrad Beck. Bernard Reichel. Willi Burkhard. Othmar Schöck. Robert Oboussier. Hans Haug. A. Moeschinger. P. Müller. H. Sutermeister. Rolf Liebermann. Edward Staempfli. Armin Schibler.

CHAP. XIII. — Europe centrale et Europe orientale : les Écoles tchèque, hongroise, roumaine, polonaise, grecque, yougoslave, bulgare et turque. 338

Les Tchèques : les héritiers de Janacek. — Novak. Suk. Ostrcil. Borkovec, Ridky, Haba, Julia Reisserova, Jezek, Martinù.

Les Hongrois : Hubay, Dohnanyi. — Bela Bartok : la jeunesse. La recherche du folklore. La maturité : *Le Château de Barbe-Bleue*. *Le Mandarin merveilleux*. Le séjour en Amérique. Les Concertos. La fin de la vie. — Zoltan Kodaly. Les œuvres religieuses. *Le Psalmus hungaricus*. *Hary Janos*. — Leo Weiner. Lazslo Lajtha. Tibor Harsanyi.

Les Roumains : richesse et particularité du folklore. Kiriak, Castaldi, Otesco, Perlea, Rogalski, Alessandresco, Brailoiu, Lazar, Mihalovici, Dinu Lipatti.

Les Polonais : Stojowski, Opienski ; Maliszewski, Karłowicz, Rozycki, Fitelberg. — Szymanowski : les premières œuvres ; *Les Mythes* ; les mélodies. Les ouvrages symphoniques. Les œuvres lyriques et chorégraphiques. — Alexandre Tansman : jeunesse et formation. Premières œuvres : *La Nuit kurde* ; *Sonatine bureaucratique* ; les œuvres de la maturité. Œuvres lyriques et oratorios : *Isaïe le Prophète*. *Le Serment*. — Szeligowski.

Les Grecs : Petridis : *Suite grecque*, *Symphonie*. — Levidis : *Poème symphonique*, *De Profundis*. — Kolomiris, Riadis. — Mikis Theodorakis.

Les Turcs : Djemal Rechid, Necil Kazim Akses.

Les Yougoslaves : Lhotka, Vuckovic, Zulek, Dobronic, Papadopoulos. Lhota-Kalinski. Rajcic, Kirigin, Tribec, Kelemen, Pibernic.

Les Bulgares : Ikonov, Pipkov, Nenov, Tzankov.

L'Iran : A. Hossein.

CHAP. XIV. — La musique russe : I. Serge Prokofiev..... 369

Prokofiev. Formation. Premières œuvres : *Le Joueur*, *L'Amour des trois Oranges*, *L'Ange de Feu*. Le virtuose, les Concertos. Les Ballets. Le Symphoniste. Retour en Russie. Adaptation au régime stalinien. Les dernières œuvres.

CHAP. XV. — La musique russe : II. Les musiciens soviétiques et les Russes hors de Russie..... 382

Chostakovitch. La génération nouvelle : sa formation. Ballets et opéras. *Lady Macbeth (Katerina Izmailova)* et la censure. Symphonies et musique de chambre. *Le Chant des forêts*.

Katchatourian. Le folklore arménien. — Kabalevski : l'inspiration populaire. La musique de l'atelier et de l'usine : Mossolov et quelques autres. — Tikhon Khrennikov.

Les Russes réfugiés à l'étranger. Alexandre et Nicolas Tcherepnine. — Akimenko ; de Wreden ; Alexandre, Gregori et Julien Krein. — Nicolas Nabokov et ses ballets. — Nicolas Slonimsky. — Nicolas Obouhov, ses théories harmoniques et sa notation nouvelle. — Arthur Lourié. — Igor Markevitch.

Unité de la musique russe.

CHAP. XVI. — Musiques latines : I. L'École italienne..... 397

La réaction contre le vérisme : Respighi ; œuvres symphoniques et théâtre. — Pizzetti. — Malipiero. — Casella. — L. Corsete. — Tommasini. — Rieti. — Santoliquido. — Perrachio. Castelnovo-Tedesco. Labroca. Rocca. Frazzi. Brero. Coppola. Donatoni. Ghedini. Zandonai. Pedrollo. Luaildi. La génération de 1930 : Dallapiccola. Petrassi. — Gian-Carlo Menotti.

CHAP. XVII. — Musiques latines : II. Espagne, Portugal et Amérique latine..... 412

La musique espagnole et l'impressionnisme : Albeniz, son originalité, sa musique ; Granados. La « dictature musicale de l'Andalousie ». — Manuel de Falla : l'homme et l'œuvre. *La Vie brève* ; *Nuits dans les Jardins d'Espagne* ; *L'Amour sorcier* ; *Le Tricornes* ; *Les Tréteaux de Maître Pierre*. — Zabaleta. Joaquín Nin, Turina, Esplá. Usandisaga. Mompou. Rodrigo, Ernesto et Rodolfo Halffter-Escriche. Salazar. Surinach. Pittaluga.

L'École portugaise : A. Machado, Keil, Frago, da Silva, L. et P. de Freitas-Branco, Lopes-Graça, Vianna da Motta.

Les Écoles nationales en Amérique latine : Argentine (A. Williams, Ginestera-Aguirre, Castro, Buchardo, etc.) ; Chili (H. Allende, Bisquert, Leng, etc.) ; Mexique (Carlos Chavez, J. Carillo, J.-L. Alvez).

L'École brésilienne : caractère du folklore brésilien. Nunes-Garcia. Da Silva. Carlos Gomes. L'œuvre de Villa-Lobos.

CHAP. XVIII. — I. Musique belge. — II. Musique néerlandaise. — III. Danemark. — IV. Norvège. — V. Suède. — VI. Finlande..... 434

I. Flamands et Wallons. Paul Gilson et ses élèves. L'École de Liège. Le groupe « synthétiste ». L'École belge au milieu du xxe siècle.

II. L'École néerlandaise. Dresden et Pijper. La musique hollandaise, d'une guerre à l'autre. Après la Libération.

III. L'École danoise : Peder Gram, Knudage Riisager et leurs élèves. Renaissance de la musique danoise.

IV. La musique norvégienne après Grieg et Sinding. Influences étrangères et résurrection d'un art national.

V. La musique suédoise. Farten Valen et les pionniers d'une École nationale.

VI. L'École finlandaise après Sibelius.

CHAP. XIX. — La renaissance de l'École anglaise au xxe siècle. 453

Les Précurseurs : Delius, Ethel Smyth. — Les Réalisateurs : Vaughan Williams, son œuvre, ses tendances, son influence. — Cyril Meir Scott, Frank Bridge et Benjamin Dale. — Joseph Holbrooke. — Gustav Holst, ses tendances et son œuvre. — John Ireland, A. T. Bax. — Arthur Bliss, sa musique symphonique et ses ballets. — Lord Berners. — Eugène Goossens ; Gordon Jacob. — William Walton, sa formation, ses audaces, ses succès ; ce qu'il apporte à l'École anglaise après 1925. — E. J. Moeran et Herbert Howells. — Edmund Rubbra, Peter Warlock-Heseltine. — Alan Bush. — Un indépendant : Norman Demuth. — Lennox Berkeley. Gerald Finzi. — La génération de 1905 : Rawsthorne, Constant Lambert, Michael Tippett. — Benjamin Britten, sa précocité, sa fécondité, son rôle dans la renaissance de l'opéra anglais : *Peter Grimes* ; l'opéra de chambre. — Howard Ferguson ; Peter Racine Ficker ; Denis Apivor ; Daniel Jones.

CHAP. XX. — L'Amérique du Nord. — I. Canada. — II. États-Unis. — III. Le Jazz..... 476

I. Le folklore canadien, ses sources, sa formation. — L'influence française sur la formation d'une École canadienne contemporaine. L'influence anglaise. — Les Précurseurs : Casavant. Couture. — Développement de l'École de Québec.

II. La Vie musicale aux États-Unis. — Constitution du folklore : les immigrants. Sources religieuses. — Les esclaves et les sources africaines. — Rôle négligeable de la musique indienne. — Les pionniers d'une École nationale américaine. — Les « classiques » de Boston. — L'influence européenne : la part de l'Allemagne et celle de la France. — La génération de la guerre de 1914. — Les musiciens américains après la victoire de 1945.

III. Le jazz, son origine, ses premières manifestations : le *ragtime*. — Le jazz nègre de la Nouvelle-Orléans. — La « diaspora » et le « jazz blanc ». — *Jazz hot* et *straight*. — Le *Swing*. Le *Be-bop*. — L'instrumentation. — L'écriture du jazz. L'apport du jazz à la musique contemporaine.

CONCLUSION. 495

INDEX GÉNÉRAL DES TOMES I, II, III, IV et V..... 497

SOURCES DES EXEMPLES MUSICAUX 545