

POÉSIE ET MUSIQUE

L'Art du Lied

Patrick Crispini

TRANSARTIS
L'ART DE VIVRE L'ART

opus
éditions Books

POÉSIE & MUSIQUE

L'ART DU LIED

par Patrick Crispini

Le **Lied**, terme allemand pour désigner une chanson, est une pièce vocale, de caractère populaire ou savant qui met en valeur un poème. Son origine se situe à l'époque médiévale et peut être rapproché étymologiquement du **lai** (récit chanté), puis, entre le milieu du XIIe siècle et le XIVe siècle, au « **Minnesang** ». La Réforme de Luther donne un essor considérable à la création d'une musique vocale savante et suscitent la création de corpus de chorals, mélodies simples qui peuvent être harmonisées pour plusieurs voix et chantées par tous. Au XVIe siècle, une figure domine : **Roland de Lassus** (1532-1594), compositeur prolifique, chanteur talentueux et auteur d'une œuvre abondante et diversifiée qui comprend une partie importante de polyphonie vocale. Au XVIIe siècle, **Heinrich Albert** (1604-1651) est le principal compositeur de Lied pour voix et continuo, figurant parmi les premiers exemples du genre basés sur une poésie claire, symétrique. Ils abordent des sujets moraux ou pastoraux, profanes ou sacrés.

Georg Philipp Telemann (1681-1767) ouvre le XVIIIe siècle avec une série de Lieder publiés en 1708, une deuxième série en 1733-1734. Le Lied accompagné par un clavier fait son apparition dans l'œuvre de **Johann Valentin Rathgeber** (1682-1750). Les trois géants **Joseph Haydn** (1732-1809), **W. A. Mozart** (1756-1791) et **Ludwig van Beethoven** (1770-1827) vont en produire de nombreux exemples. Mais c'est la période romantique qui va s'approprier le genre : les compositeurs vont souvent publier leurs Lieder par recueils. **Franz Schubert** (1797-1827) avec ses quelques 660 Lieder en est le maître incontesté, ainsi que **Robert Schumann** (1810-1856) avec ses 250 Lieder, **Fanny Mendelssohn** (1805-1847) ou **Clara Schumann** (1818-1896) qui en composera plusieurs dizaines. **Franz Liszt** (1811-1886), en grand voyageur européen, composera des Lieder allemands, des mélodies françaises, italiennes, hongroises. Quant à **Johannes Brahms** (1833-1897) : il donne quelques 200 Lieder dont de nombreux cycles. **Hugo Wolf** (1860-1903) écrira 350 Lieder qui ont pour particularité de se présenter comme des drames miniatures, et **Richard Strauss** (1864-1949) quelques 200 Lieder sur une période de 80 ans.

Mais c'est **Gustav Mahler** (1860-1911) qui va donner une place centrale au genre du Lied, à travers des cycles pour voix et piano, pour voix et orchestre. Influencés par Mahler, les trois viennois – **Arnold Schoenberg** (1874-1951); **Alban Berg** (1885-1935) et **Anton Webern** (1883-1945) – ont eux aussi beaucoup participé à la production et au rayonnement du Lied. Au XXe siècle, **Alexander von Zemlinsky** (1871-1942) contribuera au genre en composant une bonne centaine de Lieder, mais aussi **Otmar Schoeck** (1886-1957), **Paul Hindemith** (1895-1963), **Paul Dessau** (1894-1979) ou **Kurt Weill** (1900-1950)... Cette conférence met en lumière quelques grandes partitions de l'histoire du Lied, tous en mettant en valeur les poètes qui les ont inspirées...

Chef d'orchestre, pianiste, chanteur et compositeur, [Patrick Crispini](https://patrickcrispini.com/) est également pédagogue et conférencier reconnu. Tout au long de sa carrière, à travers diverses collaborations avec des institutions, structures et programmes artistiques qu'il a créés ([European Concerts Orchestra](https://transartis.com/musicateliers/), les cours [musicAteliers](https://transartis.com/musicateliers/) à Genève, Paris et Venise, ainsi que le projet [Transartis](https://transartis.com/), *l'art de vivre l'art*), il s'est efforcé de favoriser des passerelles entre les disciplines artistiques, grâce à sa double formation musicale et littéraire et des liens professionnels étroits avec le monde du cinéma. C'est sans doute l'éclectisme de son travail et une polyvalence transdisciplinaire originale qui caractérisent le mieux sa démarche artistique... Ayant commencé à 8 ans une [carrière de petit chanteur](#) le conduisant sur de nombreuses scènes internationales, il a accompli un cursus complet de formation musicale (harmonie, contrepunt, composition) et de piano, puis de direction de chœur et d'orchestre

sous la houlette de musiciens prestigieux comme [Benjamin Britten](#), [Michel Corboz](#), Ferdinand Leitner, [Herbert von Karajan](#), Oliviero de Fabritiis ou Carlo-Maria Giulini... Soutenue par des [personnalités](#) comme [Marcel Landowski](#), [Jacques Chailley](#), [Charles Chaynes](#) [Henri Sauquet](#) ou Yehudi Menuhin, sa carrière de chef d'orchestre s'est orientée vers le répertoire lyrique, théâtral et religieux. Sa passion pour le théâtre l'a conduit auprès de [Jean-Louis Barrault](#), puis comme directeur musical de la [Compagnie Valère/Desailly](#) au Théâtre de la Madeleine à Paris. Professeur au Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon, à la Fondation Ciani, à la Schola Cantorum de Paris notamment, il a également réalisé des [émissions](#) pour des radios européennes. Il consacre le reste de son temps à des [conférences](#), séminaires et master classes auprès d'institutions européennes et à la composition.

Son catalogue comporte des musiques de film, trois opéras et des [spectacles](#) originaux pour le théâtre, ainsi que des essais et textes poétiques.