

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

ENTRE NATIONALISME ET MODERNITÉ: LE RÉPERTOIRE POUR LE
PIANO DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE DES ANNÉES 1886-1927

par

Caroline Louis

Faculté de Musique

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade
de Maître ès arts (M.A.) en Musicologie

Août 2009

© Caroline Louis, 2009

Université de Montréal

Faculté des études supérieures

Ce mémoire intitulé:

ENTRE NATIONALISME ET MODERNITÉ: LE RÉPERTOIRE POUR LE
PIANO DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE DES ANNÉES 1886-1927

Présenté par:

Caroline Louis

A été évalué par un jury composé des personnes suivantes:

Présidente de jury: Sophie Stévance

Directrice de recherche: Marcelle Guertin

Membre du jury: François de Médicis

RÉSUMÉ

Ce mémoire s'intéresse au langage musical du répertoire savant pour le piano de la Péninsule ibérique, des années 1886 à 1927, la composition pianistique ayant connu une effervescence sans précédent, dans l'histoire de la musique ibérique, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.

On trouve, dans le corpus d'œuvres étudiées, une volonté d'expression du national et une recherche de modernité musicale. L'expression du national s'y réalise principalement par un ressourcement dans le matériel musical populaire et folklorique ibérique et par une évocation de la vie péninsulaire, tandis que la recherche de modernité musicale s'inspire d'éléments esthétiques et stylistiques du modernisme français, russe et centre-européen. Les œuvres étudiées sont celles de trois compositeurs portugais, soient Luiz Costa (1879-1960), Francisco de Lacerda (1869-1934) et Fernando Lopes-Graça (1906-1994), et de quatre compositeurs espagnols, soient Isaac Albéniz (1860-1909), Enrique Granados (1867-1916), Manuel de Falla (1876-1946) et Federico Mompou (1893-1987).

Le langage musical de ce corpus est principalement analysé au plan de la forme, de l'harmonie et de la texture, et des éléments biographiques et historiques permettent de replacer cette analyse en contexte. Chaque chapitre tente de mettre en relief une problématique ou un phénomène particulier, propre à l'œuvre ou à l'ensemble d'œuvres étudiées, et offre des pistes de réflexion sur les interrogations que suscite l'analyse musicale.

Mots clés: Espagne, Portugal, Modernité, Musique, Analyse

SUMMARY

This essay targets the musical language of the art music piano repertoire of the Iberian Peninsula, covering the years 1886 to 1927, pianistic composition having known an unprecedented effervescence in Iberian music history between the end of the XIXth and the beginning of the XXth Century.

One finds in the ensemble of works hereby studied a will for national expression and a concern for the research of a modern musical style. In these works, national expression materializes mainly through the borrowing of Iberian folk and popular musical material, as well as by the evocation of peninsular life. On the other hand, the quest for musical modernity draws its inspiration from aesthetic and stylistic elements of French, Russian and Central-European modernism. The works studied are those of three Portuguese composers: Luiz Costa (1879-1960), Francisco de Lacerda (1869-1934) and Fernando Lopes-Graça (1906-1994) and four Spanish composers: Isaac Albéniz (1860-1909), Enrique Granados (1867-1916), Manuel de Falla (1876-1946) and Federico Mompou (1893-1987).

The musical language of these works is mainly analyzed in terms of form, harmony and texture, whereas historical and biographical information brings context to this analysis.

Each chapter attempts to address a particular issue or phenomenon proper to the studied work (or group of works) and offers some elements of reflection concerning the interrogations raised by musical analysis.

Key words: Spain, Portugal, Modernism, Music, Analysis

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ	iii
SUMMARY	iv
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES	vi
LÉGENDE DES SYMBOLES UTILISÉS DANS LES ANALYSES HARMONIQUES	xii
REMERCIEMENTS	xiii
INTRODUCTION	1
CHAPITRE I Premier jalon d'un nationalisme pianistique dans les <i>Dances espagnoles</i> d'Enrique Granados et la <i>Suite espagnole</i> d'Isaac Albéniz	10
CHAPITRE II L'évocation musicale du pittoresque et de l'occulte chez Luiz Costa et Francisco de Lacerda	46
CHAPITRE III Une esthétique de la dissonance: la <i>Fantasia Baetica (Fantaisie bétique)</i> , de Manuel de Falla	62
CHAPITRE IV L'évocation du quotidien, le symbolisme et l'intuition chez Federico Mompou	80
CHAPITRE V La complexification d'un thème populaire dans les <i>Variações sobre um tema popular português</i> , de Fernando Lopes-Graça	107
CONCLUSION	125
BIBLIOGRAPHIE	128

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

Tableau 1 : Schéma tonal de la <i>Fantaisie bétique</i>	62
Tableau 2: Structure de la <i>Fantaisie bétique</i>	65
Tableau 3: Éléments provenant du <i>cante jondo</i> dans la <i>Fantaisie bétique</i>	77
Figure 1: Mode andalou	15
Figure 2: Mode andalou – mouvement descendant vers la tonique	15
Figure 3: Mode espagnol	15
Figure 4: Variation de la hauteur du 6 ^e degré du mode espagnol/andalou	16
Figure 5: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 2, mes. 58	16
Figure 6: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 5, mes. 17-22	17
Figure 7: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 7, mes. 52-56	17
Figure 8: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 1, mes. 42-43	18
Figure 9: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 3, mes. 21-24	18
Figure 10: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 7, « Castilla », mes. 102-103	19
Figure 11: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 8, mes. 46-49	19
Figure 12: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 12, mes. 12-14	20
Figure 13: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 3, « Sevilla », mes. 92-94	20
Figure 14: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 6, « Aragon », mes. 37-40	20
Figure 15: Granados, <i>Danse espagnole</i> , no 12, mes. 62-63	21
Figure 16: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 3, « Sevilla », mes. 41-43	22
Figure 17: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 5, « Asturias », mes. 74-77	22
Figure 18: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> no 1, « Granada », mes 1-4	23
Figure 19: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 1 « Granada », mes. 56-59	24
Figure 20: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 4. « Cadiz », mes. 41-42	24
Figure 21: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 5 « Asturias », mes. 87-88	24
Figure 22: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 6 « Aragon », mes. 161-165	24
Figure 23: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 3 « Sevilla », mes. 3-5	25
Figure 24: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 6 « Aragon », mes. 1-8	26
Figure 25: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 6, mes. 74-76	27
Figure 26: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 9, mes. 51-52	27

Figure 27: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 10, mes. 64	28
Figure 28: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 12, mes. 3-4	28
Figure 29: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 2, mes. 57-58	28
Figure 30: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 7, mes. 1-4	31
Figure 31: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 10, mes. 4-5	31
Figure 32: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 5, « Asturias », mes. 3-4	31
Figure 33: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 7 « Castilla », mes. 5-8	32
Figure 34: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 4, mes. 5-8	33
Figure 35: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 8, mes. 3-6	33
Figure 36: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 3, mes. 3-6	34
Figure 37: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 10, mes. 57-58	34
Figure 38: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 11, mes. 12-13	34
Figure 39: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 2, mes. 3-10	35
Figure 40: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 3 « Sevilla », mes. 76-78	36
Figure 41: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 4 « Cadiz », mes. 68-70	36
Figure 42: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> , no 5 « Asturias », mes. 74-75	36
Figure 43: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 11, mes. 3	37
Figure 44: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 6, mes. 33-34	37
Figure 45: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 6, mes. 98-102	38
Figure 46: Granados, <i>Danse espagnole</i> no 11, mes. 44-47	39
Figure 47: Albéniz, <i>Suite espagnole</i> no 6, « Aragon », mes. 90-92	39
Figure 48: Lacerda, « Dança lenta », mes. 22-24	49
Figure 49: Lacerda, « Dança lenta », mes. 38-41	50
Figure 50: Lacerda, « Dança lenta », mes. 35-37	50
Figure 51: Lacerda, « Au clair de lune », mes. 28-31	50
Figure 52: Lacerda, « Au clair de lune », mes. 36-39	50
Figure 53: Lacerda, « Danse du voile », mes. 8-12	51
Figure 54: Costa, « Pelos montes fora », mes. 3-6	51
Figure 55: Costa, « Campanários », mes. 15-16	51
Figure 56: Costa, « Murmúrios das fontes », mes. 25	51
Figure 57: Costa, « Murmúrios das fontes », mes. 47	52

Figure 58 : Costa, « Pelos montes fora », mes. 1-4	52
Figure 59: Costa, « Campanários », mes. 1-4	53
Figure 60: Lacerda, « Dança lenta », mes. 22-23	53
Figure 61: Lacerda, <i>Au clair de lune</i> , mes. 32-34	54
Figure 62: Lacerda, <i>Danse du voile</i> , mes. 1-5	54
Figure 63: Lacerda, <i>Danse du voile</i> , mes. 40-41	54
Figure 64: Costa, « Murmúrios das fontes », mes. 43-45	55
Figure 65: Costa, « Murmúrios das fontes », mes. 1-3	57
Figure 66: Debussy, « Poissons d'or », mes. 3-4	57
Figure 67: Costa, « Murmúrios das fontes », mes. 18-19	57
Figure 68: Debussy, « Reflets dans l'eau », mes. 25-26	57
Figure 69: Costa, « Ecos dos vales », mes. 1-4	58
Figure 70: Debussy, « Pagodes », mes. 1-4	58
Figure 71: Motif thématique de la section A, <i>Fantaisie bétique</i> (Falla)	67
Figure 72: Falla, <i>Fantaisie bétique</i> , mes. 12 (main droite)	68
Figure 73: Falla, <i>Fantaisie bétique</i> , mes. 18 (main droite)	68
Figure 74: Motif thématique de la section B, <i>Fantaisie bétique</i> (Falla)	69
Figure 75: Premier motif thématique de la section C, <i>Fantaisie bétique</i> (Falla)	69
Figure 76: Second motif thématique de la section C, <i>Fantaisie bétique</i> (Falla)	69
Figure 77: Motif thématique de la section D, <i>Fantaisie bétique</i> (Falla)	70
Figure 78: Falla, <i>Fantaisie bétique</i> , mes. 9	71
Figure 79: Falla, <i>Fantaisie bétique</i> , mes. 205-212	72
Figure 80: Falla, <i>Fantaisie bétique</i> , mes. 212-220	72
Figure 81: Mompou, « El Carrer el guitarrista i el vell cavall », mes. 1-2	85
Figure 82: Mompou, « El Carrer el guitarrista i el vell cavall », mes. 9-12	85
Figure 83: Mompou, « El Carrer el guitarrista i el vell cavall », troisième motif thématique	85
Figure 84: Mompou, « El Carrer el guitarrista i el vell cavall », quatrième motif thématique	86
Figure 85: Mompou, « El Carrer el guitarrista i el vell cavall », mes. 59-60	86
Figure 86: Mompou, « El Carrer el guitarrista i el vell cavall », mes. 61-62	86

Figure 87: Mompou, « Gitanes I », mes. 1-3	87
Figure 88: Mompou, « Gitanes I », mes. 12-14	87
Figure 89: Mompou, « Gitanes II », mes. 1-4	88
Figure 90: Mompou, « Gitanes II », mes. 17-20	88
Figure 91: Mompou, « La Cegueta », première partie	89
Figure 92: Mompou, « La Cegueta », seconde partie	90
Figure 93: Mompou, « L'home de l'Aristo », mes. 1-4	91
Figure 94: Mompou, « L'home de l'Aristo », mes. 9-13	91
Figure 95: Mompou, « L'home de l'Aristo », mes. 36-41	91
Figure 96: Mompou, « L'home de l'Aristo », mes. 44-45	91
Figure 97: Mompou, « Cris dans la rue », mes. 1-4	92
Figure 98: Mompou, « Cris dans la rue », mes. 5-8	92
Figure 99: Mompou, « Cris dans la rue », mes. 15-19	93
Figure 100: Mompou, « Cris dans la rue », second thème	93
Figure 101: Mompou, « Jeux sur la plage 1 », mes. 1-8	94
Figure 102: Mompou, « Jeux sur la plage 1 », mes. 9-12	94
Figure 103: Mompou, « Jeux sur la plage 1 », mes. 17-20	95
Figure 104: Mompou, « Jeux sur la plage 1 », mes. 33-36	95
Figure 105: Mompou, « Jeux sur la plage 2 », mes. 1-4	96
Figure 106: Mompou, « Jeux sur la plage 2 », mes. 5-6	96
Figure 107: Mompou, « Jeux sur la plage 2 », mes. 9-10	96
Figure 108: Mompou, « Jeux sur la plage 3 », mes. 1-5	97
Figure 109: Mompou, « Jeux sur la plage 3 », mes. 7-11	97
Figure 110: Mompou, « Jeux sur la plage 3 », mes. 23-26	97
Figure 111: Mompou, « Jeux sur la plage 3 », mes. 34-37	98
Figure 112: Mompou, « Jeux sur la plage 3 », mes. 40-47	98
Figure 113: Mompou, « Jeunes filles au jardin », mes. 1	99
Figure 114: Mompou, « Jeunes filles au jardin », mes. 2-5	99
Figure 115: Mompou, « Jeunes filles au jardin », mes. 5-9	99
Figure 116: Mompou, « Jeunes filles au jardin », second thème	100

Figure 117: Thème mélodique des <i>Variações sobre um tema popular português</i> (Lopes-Graça)	110
Figure 118: Mélodie de Beira Alta	110
Figure 119: Cantique de Beira Baixa (<i>Cantiga bailada de Casegas</i>)	110
Figure 120: Romance populaire (<i>O conde de Alemanha</i>)	110
Figure 121: Chanson de pèlerinage du Ribatejo (<i>O Senhor da serra é meu</i>)	111
Figure 122: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , mes. 1-3	112
Figure 123: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , mes. 4-6	112
Figure 124: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , mes. 9-11	112
Figure 125: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , Variation I, mes. 16-18	113
Figure 126: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , Variation II, mes. 22-25	113
Figure 127: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , Variation III, mes. 30-32	114
Figure 128: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , Variation IV, mes. 46-48	114
Figure 129: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , Variation V, mes. 52-54	115
Figure 130: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , Variation VI, mes. 58-61	116
Figure 131: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , Variation VII, mes. 66-69	116
Figure 132: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , Variation VII, mes. 74-77	117
Figure 133: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , Variation VIII, mes. 82-85	117
Figure 134: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , Variation IX, mes. 106-110	118

Figure 135: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , Variation X, mes. 128-130	119
Figure 136: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , Variation XI, mes. 147-151	120
Figure 137: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , Variation XII, mes. 162-164	120
Figure 138: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , Variation XII, mes. 166-168	121
Figure 139: Lopes-Graça, <i>Variações sobre um tema popular português</i> , Thème	122

La version intégrale de ce mémoire est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l'Université de Montréal (www.bib.umontreal.ca/MU).