

Médiathèque de Saint-Raphaël
Département Musique
2000

DISCOGRAPHIE

MUSIQUE BAROQUE

**Sélection de disques,
livres, sites internet**

DISCOGRAPHIE MUSIQUE BAROQUE

Les commentaires sont inspirés des livrets des disques et des critiques des différentes revues musicales.

Le classement est chronologique, les cotes de rangement sont en gras et vous pouvez trouver toutes les références sur le site internet de la Médiathèque, www.bm-saintraphael.fr

N'hésitez pas à demander de l'aide aux discothécaires pour trouver ces documents ou pour tout autre renseignement.

La part belle est faite à l'éditeur **Harmonia Mundi** dont l'activité principale, depuis une quarantaine d'années, interroge les champs encore vierges de la musique ancienne et baroque.

Pour les personnes qui souhaitent s'initier à la musique baroque, nous leur conseillons de consulter les trois coffrets de la série « Une histoire de la musique baroque », édités par Harmonia Mundi et formés chacun de cinq disques avec des extraits des œuvres les plus célèbres, et d'un livret aux explications très claires :

- Le Domaine sacré : messe, vêpres, motet, cantate, oratorio, leçon de ténèbres, Anthem... **3.04 BAR**
- La voie profane : opéra vénitien, cantate profane, madrigal, tragédie lyrique, comédie-ballet, ballade, folksong, opera seria... **3.04 BAR**
- Le monde instrumental **3.04 BAR**

Nous leur conseillons également : toujours chez Harmonia Mundi, les livres-disques de la **collection Passerelles** :

 Comprendre la musique baroque à travers ses formes

Raphaëlle Legrand

3.04 BAR

 Les Contre-ténors, mythes & réalités : castrats, contre-ténors, hautes-contre, falsettistes : quelles sont les différences ?

Peter Giles

3.99 ANT

 La France Classique et l'opéra...ou la vraisemblance merveilleuse : tragédie lyrique, pastorale, comédie-ballet : comment la France a créé son propre drame musical (1660-1765)

Catherine Kintzler

3.04 FRA

 Les trois visages de Monteverdi : madrigal, opéra, musique sacrée : comment un enfant de l'humanisme a réalisé l'acte fondateur de la musique baroque

Denis Morrier

3.00 MON

 Redécouvrir Jean-Sébastien Bach

Alberto Basso

3.00 BAC

 Très intéressant également, le Guide des instruments baroques, par le Ricercar Consort (Musidisc/Ricercar, 1990) coffret de 3 disques accompagnés d'un livret riche en iconographie et en commentaires sur chaque instrument.

3.04 GUI

 Musiques à danser à la Cour et à l'Opéra

Les Talens Lyriques, Christophe Rousset dir., La Simphonie du Marais, Hugo Reyne dir. (Erato, 1995)

3.04 MUS

Œuvres de Lully, Campra, Marais... Ce coffret est consacré aux musiques à danser du début du 18ème siècle, musiques dont nous avons retrouvé les « partitions chorégraphiques » de l'époque : en effet, bien avant la floraison des systèmes de notation du 20ème siècle, un premier système fut inventé, oublié puis redécouvert, il y a peu.

 Baroque inventions : music of Bach, Handel and Scarlatti

Julian Gray et Ronald Pearl, guitars

(Dorian Recordings, 1995)

3.61 GRA

Dans ces transcription pour deux guitares, les deux guitaristes américains, virtuoses sur les mouvements rapides, font preuve d'une remarquable introspection sur les mouvements lents. Saluons également la prise de son excellente.

 Alessandro STRIGGIO La caccia = la chasse

Adriano BANCHIERI (1568-1634) Il festino del giovedì grasso = fête le soir du jeudi gras Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini dir.

(Opus 111/Harmonia Mundi, 1995)

3 STR 32

La « comédie madrigalesque » est un genre qui a connu sa période de gloire à travers les compositions de Vecchi, puis de Banchieri et Striggio. L'objectif de ces madrigaux est de divertir le public par le recours au ridicule : «dilettare col ridicolo », sans pour autant que les procédés musicaux mis en œuvre soient d'une qualité moindre. Dans son interprétation,

l'ensemble vocal Il Concerto Italiano excelle dans les aboiements, miaulements, braiements et autres piailllements !...

 Francesco CAVALLI (1602-1676)

La Calisto Concerto Vocale

René Jacobs dir., Maria Bayo S, Barry Banks T, Alessandra Mantovani S...
(Harmonia Mundi, 1995)

35 CAV

Elève de Claudio Monteverdi, Cavalli fut organiste et compositeur notamment du premier opéra vénitien ainsi que de nombreuses autres œuvres religieuses. Il fut nommé premier organiste de Saint-Marc en 1665.

 Isabella PROVENZALE (1624-1704)

La colomba ferita = la colombe blessée

Cappella De'Turchini, Antonio Florio dir.
(Opus 111, Trésors de Naples vol.4/Harmonia Mundi, 1997)

35 PRO

Il s'agit d'une œuvre atypique dans l'histoire de la musique dramatique napolitaine, dont le thème est la vie de sainte Rosalie. Le sujet est religieux, mais la structure générale tout comme l'usage des formes vocales nous rappellent constamment qu'il s'agit bien d'un opéra. Certains passages comiques sont accentués par le recours aux dialectes calabrais et napolitains.

 Guillaume BOUZIGNAC (c.1590-c.1640)

Motets

Les Arts Florissants, Les Pages de la Chapelle,
Ensemble de violes Orlando Gibbons, William Christie dir.
(Harmonia Mundi, 1993)

3 BOU 46

Compositeur français, il quitte à 17 ans la maîtrise de la Cathédrale de Narbonne pour une vie errante de maître de chapelle dans toute la France. Il n'a laissé aucune œuvre imprimée et son nom ne figure que sur dix pièces de quelques manuscrits. Toutefois, son style très identifiable permet d'attribuer à Bouzignac plus de 96 œuvres à Tours, sans compter celles conservées à Paris.

Proche des comédies madrigalesques de Vecchi, l'œuvre de Bouzignac est caractérisée par sa puissance dramatique ; la « nouveauté » vient de la manière par laquelle des éléments traditionnels contrastants sont juxtaposés.

 Johann Hermann SCHEIN (1586-1630)

Israelis Brünnlein = Les fontaines d'Israël

Ensemble Vocal Européen Philippe Herreweghe dir.
(Harmonia Mundi, 1996)

3 SCH 32

Schein fut l'un des plus illustres prédécesseurs de Bach à Saint-Thomas de Leipzig. Son œuvre, longtemps éclipsée par la stature historique de son contemporain Schütz, s'impose aujourd'hui comme l'un des joyaux du répertoire spirituel protestant. Ces madrigaux

composés pour cinq ou six voix et une basse continue contiennent tous les outils du baroque naissant : mélismes, chromatismes, tensions harmoniques...

Joan CEREROLS (1618-1676 ?)

Missa Pro Defunctis, Missa de Batalla La Capella Reial Jordi Savall dir.

(Astrée/Auvidis, 1988)

3 CER 43

Compositeur catalan, Cererols entre au monastère de Montserrat en 1636 où il dirige les études musicales durant 30 ans. Il composa de la musique sacrée qui était jouée lors des messes et des offices. La Missa de Batalla est à trois chœurs ; Savall en livre tous les mystères.

Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707)

Geistliche Kantaten : cantates sacrées

Cantus Cölln Konrad Junghänel dir.

(Harmonia Mundi, 1997)

3 BUX 42

Né en Allemagne, Dietrich Buxtehude suivit son père organiste dans sa nomination à Mirienkirche (Suède). Représenté dans la même lignée que J.S. Bach, il fut un maître incontesté de la culture musicale germanique.

Ces cantates s'inscrivent dans un cycle de « musiques du soir », Abendmusiken, organisé chaque année avant Noël.

Heinrich Ignaz Franz Von BIBER (1644-1704)

Violin sonatas = sonates pour violons

Romanesca (Harmonia Mundi, 1994)

3 BIB 13.41

Né en Bohème, Biber fut maître de chapelle puis anobli par l'empereur en 1690. Remarquable violoniste, il composa un nombre important d'œuvres religieuses et de pièces pour violon. Le violon lumineux d'Andrew Manze lui rend un superbe hommage.

Alessandro STRADELLA (1644-1682)

San Giovanni Battista

Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski dir., Catherine Bott S, Christine Batty A, Gérard Lesne CT...

(Erato, 1992)

3 STR 45

Compositeur atypique, Stradella est l'amalgame d'un honnête et malhonnête homme. Il est aussi bien voleur, voyou, pourvoyeur de relations illicites que grand compositeur dans le style de l'oratorio ou de l'opéra.

Cet enregistrement bouleverse littéralement la donnée dans l'interprétation de l'oratorio italien. Les chanteurs vont jusqu'au bout de leurs possibilités vocales, les instruments sont trépidants...

Sébastien DE BROSSARD (1655-1730)

Grands motets

Chœur de Chambre Accentus, Laurence Equilbey dir., Ensemble Baroque de Limoges, Christophe Coin, dir.

(Astrée/Auvidis, 1997)

3 BRO 46

Théoricien et compositeur français, De Brossard est successeur vicaire, chantre et maître du grand cœur à la Cathédrale de Strasbourg. Il fonde une académie de musique. En 1698, il devient maître de chapelle de la Cathédrale de Meaux.

Alessandro SCARLATTI (1660-1725)

Il primo omicidio

Akademi Für Alte Musik (Berlin) René Jacobs dir., Bernarda Fink A, Graciela Oddone S, Dorothea Röschmann S...

(Harmonia Mundi, 1998)

3 SCA 45

L'assassinat d'Abel par son frère Caïn fait partie des sujets préférés des Italiens au début du XVIIIe siècle, au moment où l'oratorio connaît un succès phénoménal à Rome et à Venise. Le Titien de couverture de ce disque éclaire l'esprit de ce Scarlatti de la maturité : la fulgurance esthétique. Le choix des solistes est exceptionnel.

François COUPERIN (1668-1733)

Messe pour les couvents de religieux et religieuses

Olivier Vernet à l'orgue historique de l'abbaye de Saint-Guilhem-Le-Désert (18ème siècle), La Fidelissima, Josep Cabré

(Ligia Digital/Chamade, 1996)

3 COU 43

A des années-lumière des imposantes constructions polyphoniques de Buxtehude et Bach, l'œuvre pour orgue de Couperin le Grand exige une autre approche. L'organiste Olivier Vernet trouve ici le ton juste avec naturel et un sens étonnant de l'ornementation qui n'entrave jamais la fluidité du discours.

Pietro Paolo BENCINI (1675 ?-1755)

Vesperae beatae virginis in Sancto Petro Romae A Sei Voci

Bernard Fabre-Garrus dir.

(Astrée/Auvidis, 1995)

3 BEN 32

Compositeur italien, Bencini est né à Rome et y a fait toute sa carrière qu'il a terminée comme maître de chapelle de la Basilique Saint-Pierre. Ses compositions sont tout à la fois festives et contrastées, recueillies et animées

Jan Dismas ZELENKA (1679-1745)

Missa dei filii . Kyrie . Gloria... [etc]

Tafelmusik, Kammerchor Stuttgart, Frieder Bernius dir. : Nancy Argenta S, Michael Chance CT, Christoph Prégardien T, Gordon Jones B
(Deutsche Harmonia Mundi, 1990)

3 ZEL 43

Compositeur tchèque, Zelenka est contrebassiste de la Chapelle royale de Dresde avant de devenir directeur de la musique d'église. Il a écrit diverses sonates da camera, quelques concertos ainsi qu'une vingtaine de messes qui forment la plus grande partie de son œuvre. Les œuvres présentées dans ce disque, riches et éclatantes, sont magnifiquement servies par l'interprétation.

Jean-Joseph MOURET (1682-1738)

Les amours de Ragonde ou la veillée de village

Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski dir., Michel Verschaeve Taille, Jean-Paul Fouchécourt CT...
(Erato, 1992)

35 MOU

Compositeur français, Mouret commence ses études à Avignon puis gagne Paris et devient l'animateur des « Grandes Nuits de Sceaux » de 1709 à 1736. Avant que Rameau n'impose un nouveau style musical, il a contribué à synthétiser les arts français et italiens et peut être défini comme le précurseur de l'opéra-comique.

Minkowski nous sert ici avec esprit une tranche de faconde rurale et d'humour grand siècle, assaisonnée par une irrésistible prononciation à l'ancienne.

Sylvius Leopold WEISS (1686-1750)

Pièces de luth

Hopkinson Smith, luth
(Astrée/Auvidis, 1998)

3 WEI 11.62

Luthiste à la cour de Düsseldorf puis de Manheim, Weiss vécut en Italie de 1708 à 1714 avant de retourner en Allemagne.

Sans doute les plus belles pièces jamais écrites pour le luth, alors proche de son extinction.

Santiago DE MURCIA

Codex Saldivar n°4 (Mexico ca 1730)

Ensemble Kapsberger, Rolf Lislevand guitares baroques et dir.
(Astré /Naïve, 1999)

3 MUR 10.61

Santiago De Murcia fut le professeur de guitare espagnol de la reine Marie-Louise-Gabrielle de Savoie. Il émigra au Mexique à la fin de sa vie. Dans les pièces présentées ici, des accents italiens, français et afro-américains se mêlent aux danses espagnoles du siècle d'or (folias, tarentelles, fandangos...)

Rolf Lislevand a su aménager pour les musiciens de son ensemble des arrangements subtils. On notera l'utilisation des percussions, aussi raffinée qu'imaginative.

Les Chemins du baroque, Nouvelle-Grenade : Salades et bombes catalanes (Mateo Flecha); Misa de Difuntos, Santa Fé de Bogota (Juan de Herrera)... [etc] Camerata Renacentista de Caracas, Isabel Palacios dir. (K617, 1997)

3.04 CHE

L'ensemble Camerata Renacentista nous entraîne avec le même bonheur de la Catalogne de la Renaissance, avec le compositeur Mateo Flecha, à la lointaine Cathédrale Métropolitaine de Bogota, deux siècles plus tard avec Juan de Herrera et d'autres compositeurs. Passionnant voyage en un monde sonore : celui des musiques de deux continents, revisités aujourd'hui par les interprètes d'Amérique Latine.

LIVRES

Belinda Cannone

Musique et littérature au XVIIIe siècle
(PUF/Que sais-je ? n°3336, 1998)

Edmond Lemaître (sous la direction de)

Guide de la musique sacrée et chorale profane : l'âge baroque 1600-1750
(Fayard/Les indispensables de la musique, 1992)
781.7 LEM

Marie-Claire Beltrando-Patier (sous la direction de) :

Musiques baroques et classiques
La musique au temps de Bach
(Bordas/Histoire illustrée de la musique, 1989)
780.9032 MUS

Cuthbert Girdlestone

Jean-Philippe Rameau 1683-1764 : sa vie son œuvre
Introduction de Philippe Beaussant
(Desclée de Brouwer, 1983)
780.92 RAM

Catherine Kintzler

Jean Philippe Rameau : splendeur et naufrage de l'esthétique du plaisir à l'âge classique
(Minerve/Voies de l'histoire, 1988)
780.92 RAM

Manuel Couvreur

Jean-Baptiste Lully : musique et dramaturgie au service du prince

(Marc Vokar Editeur/La musique et son temps, 1992)

780.92 LUL

Alexandre Pham

Venise : musique et peinture du XIVe au XVIIIe siècle

(Opus 111/Muses,1998) livre + 1 cd

780.9 PHA

Philippe Beaussant

Vous avez dit baroque ?

Essai

(Actes Sud/Babel, 1988, 1994)

780.9032 BEA

Jean-Loup Charvet

L'Eloquence des larmes

(Desclée de Brouwer, 2000)

livre + 1 cd

709.032 CHA

Julie Anne Sadie (sous la direction de)

Guide de la musique baroque

(Fayard/Les indispensables de la musique, 1995)

780.9032 SAD

Michel Verschaeve

Le traité de chant et mise en scène baroques

Préface de Gustav Leonhardt

(Zurfluh, 1997, 2nde édition)

780.9032 VER

Claude V.Palisca

La musique baroque

essai traduit de l'américain par Dennis Collins

(Actes Sud, 1994)

780.9032 PAL

Sylvie Bouissou

Vocabulaire de la musique baroque

(Minerve/Musique ouverte, 1996)

780.903 2 BOU

Jean-Claude Veilhan

Le cri du canard : être baroqueux aujourd'hui

(Zurfluh, 1993)

780.9032 VEI

Pierre Gassendi

Initiation à la théorie de la musique

texte de la « Manuductio » traduit et annoté par Gaston Guieu

(Edisud, 1992)

780.1 GAS

La musique baroque : 1600-1750 de Monteverdi à Bach

(JC Lattès/Musiques et musiciens, 1988 nvelle édition)

781.68 BUK

SITES INTERNET

- Sur la musique baroque en général

<http://www3.islandnet.com/~arton/baroqmus.html>

<http://www.rbsp.org>

- Site de la Fondation Royaumont

<http://www.royaumont.com>

- Site de l'éditeur Harmonia Mundi

<http://www.harmoniamundi.com>

- Site de la Cité de la musique de Paris, intéressant notamment pour les informations délivrées par le Musée sur les instruments de musique anciens

<http://www.cite-musique.fr/francais/musee/index.htm>

- Site du Centre de musique baroque de Versailles

<http://www.cmbv.culture.fr>

- Site des Arts Florissants

<http://www.arts-florissants.com>

- Sites de mélomanes passionnés

<http://musique.baroque.free.fr>

<http://www.citeweb.net/dulphy/index.ctw>

- Site avec des écoutes musicales d'œuvres de musique baroque françaises, allemandes, italiennes, anglaises et espagnoles.

<http://www.musique.baroque.free.fr/baroque1.html>

- Sites sur J.S. Bach, en anglais

<http://www.jsbach.org>

<http://www.music.qub.ac.uk/~tomita/bachbib.html> (sur la bibliographie consacrée à Bach)