

МЕЛОДИЯ

ANDRÉ JOLIVET
←—————→
SELECTED WORKS

200

*Что такое музыка?
Это, прежде всего, акт общения...
Музыка – это неисчерпаемый источник
молодости, жизнелюбия, динамизма,
порыва и любви.*

Эти слова принадлежат одному из самых интересных композиторов второй половины XX века – Андре Жоливе.

Он известен как участник творческого объединения «Молодая Франция», друг выдающегося французского композитора Оливье Мессиана, автор сочинений, написанных в восточном стиле, которые сочетают в себе первобытные магические ритмы и заклинательную мелодию.

«Я хочу вернуть музыке ее первоначальный античный смысл, когда она была выражением магического и заклинательного начала религии, объединяющей людей» – вот одна из ключевых идей, которая прошла через все творчество Жоливе.

Французский композитор и дирижер Андре Жоливе родился 8 августа 1905 г. в Париже. Его отец увлекался живописью, а мать и сестра, пианистки, первыми познакомили юного Жоливе с сочинениями К. Дебюсси. В детстве и в юности Андре обучался игре на фортепиано и на виолончели. Наряду с музыкой он серьезно увлекался живописью и театром. Так продолжалось некоторое время, и только его встреча с Полем Ле Флемом, разносторонним музыкантом и требовательным педагогом, положила конец сомнениям в выборе профессии. Впоследствии учитель вспоминал о своей первой встрече с будущим композитором: *«Однажды ко мне пришел молодой человек (лет тридцати), желающий посвятить себя композиции. Я был поражен... серьезностью, спокойной волей и решимостью моего собеседника. Я посмотрел с ним несколько эскизов... и был немало удивлен, читая его иероглифы, деталями письма, дерзостями ритма, необычными мелодическими оборотами, которые обнаруживали ростки стиля, впоследствии распустившиеся».*

В 1930 г. Ле Флем познакомил Андре со своим другом, композитором Эдгаром Варезом. О последнем Жоливе вспоминал так: *«Варез привлек мое внимание к звуку, работу над поисками новых звучаний мы совмещали с изучением законов акустики, максимально используя непривычные, но естественные тембры каждого инструмента, а также восточных, в частности, индийских ладов и ритмов».*

В это время Жоливе создал свои первые зрелые работы, среди которых сочинение, открывшее целую серию произведений, основанных на «заклинательной» теме творчества – это сюита для фортепиано *«Мана»* (1935), вдохновленная шестью фигурами-фетишами, подаренными Э. Варезом. (Слово «мана» на одном из африканских языков означает таинственную силу, живущую в вещах). Эту линию продолжили *«Заклинания»* для флейты соло, *«Пять ритуальных танцев»* для оркестра, *«Дельфийская сюита»* для двенадцати инструментов.

По словам самого Жоливе, он – наследник Г. Берлиоза, Э. Шабрие, К. Дебюсси, А. Русселя и Э. Вареза. Главная особенность музыки Жоливе – взаимодействие европейской культуры с культурой Востока.

Среди многочисленных сочинений композитора есть симфонии, месса, опера-буфф, балет, произведения для фортепиано, оркестровые сюиты, вокальная и камерная музыка, а также целая серия концертов для различных инструментов с оркестром: для флейты и ударных, для фортепиано, для виолончели, для трубы, даже для электромузыкального инструмента под названием «волны Мартено».

В 1931 г. на сочинения Жоливе обратил внимание молодой Оливье Мессиаан. В творческих взглядах двух композиторов было много общего: оба интересовались экзотическими культурами, стремились расширить и обновить образный мир музыки.

В 1935 г. А. Жоливе, О. Мессиаан, Ж. Даниэль-Лезюр и Н. Лежен создали авангардное музыкальное общество *«Спираль»* (*«La spirale»*). Через год к ним присоединился Ив Бодрие, в результате чего сформировалась группа *«Молодая Франция»* (*«La jeune France»*). Композиторов объединяло *«стремление к искренности, великодушию и добросовестной критике»*. Главная цель этого содружества была изложена в их

манифесте: «создавать и способствовать созданию живой музыки. Группа будет продолжать дело своих великих предшественников, которые превратили французскую музыку нашего столетия в одно из самых драгоценных достояний цивилизации». Их девиз звучал так: «за гуманизм и религию!» В сущности, они стремились вернуть музыке человеческую теплоту и психологизм.

Деятельность группы была прервана началом Второй мировой войны. Жоливе стал офицером противотанковой батареи. Он был мобилизован в первые дни войны и провел в рядах французской армии полтора года.

Исторические события повлияли на общее умонастроение композитора, на его отношение к искусству. Его стиль упростился. Он отказался от чрезмерно усложненной гармонии в пользу мелодического начала, ясности изложения, усиления лиризма. В годы войны им были написаны вокальный цикл «Три жалобы солдата» (1940), «Интимные поэмы» для голоса, фортепиано и камерного ансамбля (1944), «Месса на день Мира» для голоса, органа и тамбурина (1940).

С конца 1940-х годов Жоливе вступил в полосу настоящей творческой зрелости, расширилась его жанровая палитра, популярность его росла. Он писал для различных конкурсов инструменталистов в Парижской консерватории, для французского радио и музыкальных фестивалей, по просьбе любителей музыки и профессионалов. «...Я хочу использовать все звуковые средства, открытые моими предшественниками, даже и те, которые пока еще почти не замечены. Как и Дариус Мийо, но по-своему, я хочу писать во всех жанрах...»

Большое место в биографии композитора занимал театр. Будучи в течение многих лет музыкальным руководителем и дирижером «Комеди-Франсэз», Жоливе бережно сохранял великие традиции Мольера, Расина, Корнеля, писал музыку к их пьесам, а также к произведениям Шекспира, Эсхила, Софокла, Лопе де Вега, Гёте.

В 1951 г. универсальность стремлений привела Жоливе на радио в «Исследовательскую студию» Пьера Шеффера, где он изучал область конкретной музыки, а также уделял внимание тембровой стороне сочинений. Именно в это время Жоливе начал

работать над одним из самых важных жанров своего творчества – жанром инструментального концерта.

Композитор неоднократно приезжал в Советский Союз в качестве дирижера и как почетный гость оргкомитета Международного конкурса имени П.И. Чайковского и Союза композиторов СССР. Многие его произведения звучали в нашей стране. Так, в 1966 г. в Большом зале Московской консерватории состоялся концерт, в программу которого вошли такие сочинения, как *Первая симфония*, «Пять ритуальных танцев» для оркестра, два концерта – для флейты и камерного струнного оркестра и для арфы с оркестром под управлением автора.

В последние годы жизни Жоливе отдал себя педагогике. С 1966 г. и до конца своих дней композитор занимал должность профессора Парижской консерватории, где вел класс композиции. Он планировал написать оперу «Неизвестный солдат», однако замысел остался неосуществленным – Андре Жоливе скончался от гриппа 20 декабря 1974 г.

Наследие, оставленное Жоливе, необычайно объемно. Кроме того, он был одной из самых значительных фигур музыкальной жизни послевоенного времени благодаря не только своему творчеству, но также и активной музыкально-общественной деятельности. Он участвовал во многих художественных начинаниях, был в числе основателей, а затем и вице-президентом Национального общества музыки, почетным председателем профессионального союза музыкантов Франции, членом жюри многих конкурсов, выполнял обязанности главного консультанта по музыкальным вопросам при Министерстве культуры Франции.

Фирма «Мелодия» предлагает вашему вниманию альбом, впервые изданный в России. Он лишь приоткрывает нам музыкальный мир французского композитора, творчество которого, к сожалению, почти не известно у нас в стране.

Здесь представлены избранные сочинения в симфоническом и концертном жанре. Эти композиции ярко отражают индивидуальный творческий почерк композитора.

Именно в концертах более отчетливо, чем в других сочинениях, проявилось «французское начало» музыкального языка Жоливе: грация, полетная выразительность. Так, в *Концерте для флейты № 1* отчетливо «слышится» французская речь, которая напоминает о словах К. Дебюсси: «Французский язык — язык нюансов, а не ударений».

Свой *Второй концерт для виолончели* композитор посвятил выдающемуся музыканту — Мстиславу Ростроповичу. Говоря об исполнителе сольной партии, Жоливе заметил: «Я писал для Ростроповича, зная, что в настоящее время он один в силах справиться с очень большими трудностями этой партии. Но именно это и двигает вперед технику игры на виолончели. Лет через десять, я надеюсь, уже многие будут в состоянии исполнить то, что сегодня доступно только Ростроповичу».

Концерт очень виртуозен и сложен, в нем использованы многообразные технические приемы игры на виолончели, и в то же время его музыка очень человечна, эмоциональна и лирична. В этом концерте можно услышать голос романтического героя с его страстями, бурными эмоциями и страданиями.

Важным этапом в раскрытии гуманистической идеи стал *Концерт для фортепиано с оркестром*, который вырос из трех симфонических картин, навеянных музыкой Африки, Ближнего Востока и Полинезии. В каждой из частей свой тембровый колорит: преобладают то ритмы ударных, то причудливые мелодии вибратона, ксилофона, то соло фортепиано.

Первое исполнение принесло Жоливе общественное признание. Позже сочинение получило Гран-при Парижа, присужденный благодаря активной поддержке Франсиса Пуленка. В 1958 г. в «Опера-Комик» на музыку концерта был поставлен яркий балетный спектакль.

В 1950–1960-е годы, в один из самых плодотворных периодов творческой жизни Жоливе, были созданы три симфонии. В своих симфонических концепциях композитор обратился к проблеме «художник и время», волновавшей всех выдающихся композиторов XX века. В своей *Первой симфонии* Жоливе задумывается над вечными философскими проблемами бытия: жизнь и смерть, борьба и преодоление, что обусло-

вило преобладание драматического начала. Здесь можно найти связи с творениями великих симфонистов: Бетховена, Берлиоза, Листа, Франка. Велико и значение музыки Дебюсси, которая повлияла на форму и мелодическое развитие симфонии.

В творчестве для Жоливе были важны впечатления от природы, быта, культуры Африки и Полинезии, которые повлияли на образный строй всех трех симфоний. В целом симфонизм Жоливе можно определить как постромантический. Художественные образы пронизаны духом современности.

Для «*Пяти ритуальных танцев*» для оркестра композитор избрал темы, отражающие, по его мнению, важнейшие стороны жизни первобытных народов: «Танец посвящения», «Героический танец», «Свадебный танец», «Танец умыкания», «Погребальный танец». Это сочинение критики называли «французской “Весной священной”». И это не случайно, поскольку в «*Танцах*» все направлено на поиски новых средств выразительности на основе ритма и мелодики. Изошренная игра тембров и гармонический колорит связывают это сочинение с импрессионистской музыкой.

What is music?

It is, first of all, an act of communication...

*Music is an inexhaustible source of youth,
buoyancy, dynamism, impulse and love.*

These words belong to André Jolivet, one of the most interesting composers of the second half of the 20th century.

He is known as a member of the creative group *La jeune France* (Young France), a friend of the outstanding French composer Olivier Messiaen and an author of oriental style compositions which combined pristine magical rhythms and an invoking melody.

“I want music to have its original ancient sense back, when it was an expression of a magical and invoking element of a religion which united people,” here’s one of the key ideas running through Jolivet’s entire creative work.

The French composer and conductor André Jolivet was born on 8 August 1905 in Paris. His father was into painting, and his mother and sister, both pianists, acquainted young André with Claude Debussy's compositions. Jolivet studied piano and cello during his childhood and adolescence years. Along with music, he displayed a serious interest in painting and theatre. It continued like this until his meeting with Paul Le Flem, a versatile musician and demanding teacher, which put an end to his doubts about his future occupation. Afterwards, the teacher recollected his first meeting with the future composer, "*Once, a young man (of about thirty) came to me who wanted to devote himself to composition. I was struck ... with the seriousness, calm will and resolution of my interlocutor. I had a look at several sketches with him ... and was pretty much surprised reading his hieroglyphs, details of writing, audacity of the rhythm, uncommon melodic turns, which demonstrated sprouts of style, subsequently blossoming ones.*"

In 1930, Le Flem acquainted André with a friend, composer Edgard Varèse. This is what Jolivet wrote about the latter, "*Varèse attracted my attention to the sound, we combined our work on searching for new sounds with the study of acoustic laws using at most unusual yet natural timbres of each instrument, as well as oriental ones, in particular Indian modes and rhythms.*"

At that time Jolivet created his first mature works, among which there was a composition which opened a whole series of compositions based on the so-called "magic" theme – that was the *Mana* piano suite (1935) inspired with six fetish objects given to him by Varèse. (The word "mana" in one of the African languages refers to mysterious power living in things). This line was continued with *Five Incantations* for flute, *Five Ritual Dances* for orchestra and *Delphic Suite* for twelve instruments.

According to Jolivet, he is a successor of Hector Berlioz, Emmanuel Chabrier, Claude Debussy, Albert Roussel and Edgard Varèse. The principal feature of Jolivet's music is interaction between European and Oriental cultures.

The composer's numerous works include symphonies, a mass, a comic opera, a ballet, compositions for piano, orchestral suites, vocal and chamber music, and a whole series of concertos for various instruments and orchestra – flute and percussions, piano, cello, trumpet, and even for an instrument named *ondes Martenot* (Martenot waves).

In 1931, young Olivier Messiaen took notice of Jolivet's compositions. The two composers had much in common in terms of their creative views – both were interested in exotic cultures, strived to expand and update the figurative world of music.

In 1935, Jolivet, Messiaen, Jean-Yves Daniel-Lesur and Nestor Lejeune co-founded the avant-garde music society *La spirale*. Yves Baudrier joined them a year later and it led to the establishment of *La jeune France*. The composers were united with a "*pursuit of sincerity, generosity and conscientious criticism.*" The principal goal of the collaboration was stated in their manifesto, "*to create and facilitate the creation of music. The group will continue the work of their great predecessors who turned French music of our century into one of the most precious possessions of civilization.*" Their motto was "*for humanism and religion!*" Practically speaking, they wanted to give human warmth and psychological insight back to music.

The group's activities were interrupted when World War II began. Jolivet became an officer of an antitank battery. He was mobilized on the first days of the war and spent a year and a half in the French army.

The historical events influenced the composer's general attitude and understanding of arts. His style became simpler. He rejected an excessively complicated harmony for the sake of melody, clarity of statement and stronger lyricism. During the war, he composed a vocal cycle titled *The Three Complaints of a Soldier* (1940), *Intimate Poems* for voice, piano and chamber ensemble (1944), and *Mass for the Day of Peace* for voice, organ and tambourine (1940).

Since the late 1940's Jolivet entered a period of genuine creative maturity, expanded his genre palette and saw his popularity grow. He composed for various competitions of instrumentalists at the Paris Conservatory, for the French radio and music festivals at music lovers' and professionals' requests. "*... I want to use all the expressive means discovered by my predecessors, even those that have remained almost unnoticed. Just like Darius Milhaud, but in my own way, I want to compose in all genres.*"

Theatre occupied a large space in the composer's biography. Being the musical director and conductor of the Comédie Française for many years, Jolivet carefully preserved

the great traditions of Molière, Racine and Corneille, wrote music to their plays and works of Shakespeare, Aeschylus, Sophocles, Lope de Vega and Goethe.

In 1951, Jolivet's universal ambitions led him to Pierre Schaeffer's research studio on the radio where he studied the area of concrete music and also paid attention to the timbre aspect of compositions. That was the time when Jolivet began to work on instrumental concerto, one of the most important genres of his career.

The composer visited the Soviet Union on a number of occasions as a conductor and honorary guest of the organizational committee of the Tchaikovsky International Competition and the USSR Union of Composers. Many of his works were performed in this country. So, in 1966, a concert featuring his *First Symphony*, *Five Ritual Dances* for orchestra and two of his concertos, one for flute and chamber string orchestra and the other for harp and orchestra, conducted by the composer took place at the Grand Hall of the Moscow Conservatory.

During the last years of his life Jolivet dedicated himself to teaching. From 1966 and until the end of his days the composer was a professor of the Paris Conservatory where he taught composition. He planned to write an opera titled *Unknown Soldier*, but the idea remained unrealized – André Jolivet died of influenza on 20 December 1974.

Jolivet's legacy is uncommonly extensive. In addition, he was one of the most significant personalities of the post-war era music life not only due to his creativity but also his active musical and social work. He took part in numerous artistic projects and was a co-founder and then a vice president of the National Music Society, an honorary chairman of the professional union of musicians of France, a jury member at many competitions, a principal advisor for musical issues at the French Ministry of Culture.

Firma *Melodiya* presents an album which is released in Russia for the first time. It only slightly unveils the music world of the French composer whose works are unfortunately almost unknown in this country. The album includes selected symphonic and concerto compositions which reflect the composer's creative hand in an evident manner.

Much more distinctly than his other works, the concertos showcase the French origin of Jolivet's musical language rendered with grace and soaring expressiveness. So, the *Concerto for flute No. 1* clearly 'speaks' French reminding us of Debussy's words, "*the French language is a language of nuances not stresses.*"

The composer dedicated his *Second Concerto for cello* to the outstanding Mstislav Rostropovich. Speaking of the soloist, Jolivet noted, "*I wrote for Rostropovich knowing that at present he is the only one who is able to cope with the very big difficulties of this part. But this is exactly what pushes the cello technique forward. In about ten years, I hope, many will be able to perform what is only accessible to Rostropovich now.*"

The concerto is very virtuosic and complicated. It uses diverse techniques of cello playing, and at the same time its music is very humane, emotional and lyrical. One can hear the concerto as a reproduction of a voice of a romantic hero with his passion, stormy emotions and suffering.

The *Concerto for piano and orchestra* was an important step for the development of the idea of humanity. It grew out of three symphonic pictures inspired with music of Africa, Middle East and Polynesia. Each of its movements has its own timbre colouring with the beat of percussions, bizarre melodies of the vibraphone and xylophone, and piano solo prevailing by turns.

The premiere of the *Concerto* brought Jolivet the public recognition. Later on, the composition was awarded the Grand Prix of Paris thanks to Francis Poulenc's active support. In 1958, a spectacular ballet performance was staged to the music of the *Concerto* at the Opéra-Comique.

In the 1950's and 1960's, one of the most fruitful periods of Jolivet's career, he created three symphonies. In his symphonic concepts, the composer touched upon the subject of an artist and his time, which was so significant to many prominent composers of the 20th century. In his *First Symphony*, Jolivet ponders over eternal philosophical issues of being such as life and death, struggle and overcoming, which made for the prevailing dramatic element. It is linked with the creations of the great symphonists Beethoven, Berlioz, Liszt and Franck.

The significance of Debussy's music is great too as it influenced the format and melodic development of the symphony.

Impressions of the nature, everyday life and culture of Africa and Polynesia were important in Jolivet's works and influenced the figurative structure of all three symphonies. Jolivet's symphonism could be generally defined as post-romantic. The spirit of modern times runs through his artistic images.

For his *Five Ritual Dances* the composer chose topics which, in his opinion, reflected the most important aspects of primitive peoples' life – *Initiation Dance, Heroic Dance, Wedding Dance, Stealing Dance and Funeral Dance*. The critics dubbed the composition a "French Rite of Spring." It is no coincidence as the *Dances* are oriented at searching for new expressive means based on rhythm and melody. A sophisticated play of timbres and harmonic colouring make this work associated with impressionistic music.

*Qu'est-ce que la musique ?
C'est avant tout un acte de communication...
La musique est une source intarissable
de jeunesse, de joie de vivre, de dynamisme,
d'élan et d'amour.*

Ce sont les paroles de l'un des compositeurs les plus intéressants de la deuxième moitié du XX siècle – André Jolivet.

Il est connu comme l'un des membres du mouvement artistique « *Jeune France* », un ami d'un grand compositeur français Olivier Messiaen, l'auteur des œuvres créées dans le style oriental dans lesquelles la magie des rythmes primitifs se mélange avec des mélodies enchanteresses.

« *Je désire rendre à la musique son sens originel et antique, lorsqu'elle était l'expression magique et incantatoire de la religiosité des groupements humains* » – voilà l'une des idées clés qui traverse toute l'œuvre de Jolivet.

Le compositeur et chef d'orchestre français, André Jolivet est né le 8 août 1905 à Paris. Son père était un passionné de peinture, mais c'est grâce à sa mère et à sa sœur, pianistes toutes les deux, que le jeune Jolivet a fait la connaissance des œuvres de C. Debussy. Dans son enfance et sa jeunesse, André a étudié le piano et le violoncelle. A côté de la musique, il s'intéressait sérieusement à la peinture et au théâtre. Cela a duré un certain temps, jusqu'à sa rencontre avec Paul Le Flem, un musicien aux multiples facettes et pédagogue exigeant, qui a mis fin à ses doutes concernant son futur métier. Voilà le souvenir que son maître a gardé de sa première rencontre avec le futur compositeur : « *Un jour, un jeune homme (d'une trentaine d'années) est venu me voir, il désirait se consacrer à la composition. J'ai été frappé... par le sérieux, le calme, la volonté et la détermination de mon interlocuteur. J'ai regardé avec lui quelques esquisses... à la lecture de ses hiéroglyphes, j'ai été assez étonné de découvrir des détails de l'écriture, l'insolence du rythme, des tournures mélodiques insolites faisant apparaître les ébauches d'un style qui s'est épanoui par la suite* ».

En 1930 Le Flem a présenté André à son ami, le compositeur Edgard Varèse. Voilà ce que Jolivet disait à propos de ce dernier : « *Varèse a attiré mon attention aux sons, dans notre travail nous recherchions de nouvelles sonorités et étudions les lois de l'acoustique, utilisant au maximum les timbres inhabituels mais naturels de chaque instrument, ainsi que des modes et des rythmes orientaux, notamment indiens* ».

A cette époque-là Jolivet a créé les premières œuvres marquant le début de sa maturité artistique, parmi lesquelles une série d'œuvres sur le thème de la force enchanteresse de l'art – il s'agit de la suite « *Mana* » (1935) inspirée de six figurines fétiches offertes par E. Varèse. (Le mot « *mana* » vient de l'une des langues africaines où il signifie « la force magique contenue dans les objets »). Il a développé ce thème dans les « *Incantations* » pour flûte solo, les « *Cinq Danses rituelles* » pour orchestre, la « *Suite Delphique* » pour douze instruments.

Jolivet se disait héritier de H. Berlioz, E. Chabrier, C. Debussy, A. Roussel et E. Varèse. Dans la musique de Jolivet se mélangent la culture européenne et la culture orientale, ce qui détermine son originalité.

Parmi un grand nombre d'œuvres créées par le compositeur il y a des symphonies, une messe, un opéra-bouffe, un ballet, des œuvres pour piano, des suites pour orchestre, la musique vocale et de chambre ainsi que toute une série de concertos pour instruments divers et orchestre : pour flûte et percussions, pour piano, pour violoncelle, pour trompette et même pour un instrument de musique électronique appelé les « ondes Martenot ».

En 1931, le jeune Olivier Messiaen s'est intéressé aux œuvres de Jolivet. Les deux compositeurs avaient beaucoup de choses en commun : tous les deux s'intéressaient aux cultures exotiques et souhaitaient développer et rénover le monde imagé véhiculé par la musique.

En 1931, A. Jolivet, O. Messiaen, J. Daniel-Lesur et N. Lejeune ont fondé une société de musique avant-gardiste « *La Spirale* ». Yves Baudrier les a rejoint un an plus tard, ensemble ils ont créé le groupe « *La Jeune France* ». Les compositeurs partageaient « *le même désir de ne se satisfaire que de sincérité, de générosité, de conscience artistique* ». Le but principal poursuivi par ce groupe a été annoncé dans leur manifeste : « *créer et faire créer une musique vivante. Le groupe va continuer avec foi l'œuvre des grands aînés, qui firent de la musique française, dans ce siècle, l'un des plus purs joyaux de la civilisation* ». Leur devise était : « *pour l'humanisme et la religion !* » En somme, ils essayaient de conférer à la musique la chaleur humaine et le psychologisme.

L'activité du groupe a été interrompue avec le début de la Deuxième Guerre mondiale. Jolivet est devenu sous-officier d'une batterie motorisée. Il a été mobilisé dès les premiers jours de la guerre et a passé un an et demi dans l'armée française.

Les événements historiques ont marqué l'état d'esprit du compositeur, son regard sur la création artistique. Son style est devenu plus simple. Il a renoncé à l'harmonie trop complexe pour privilégier le mélodisme, la clarté de la narration musicale et accentuer le côté lyrique. Pendant la guerre il a créé un cycle pour voix « *Trois Complaintes du soldat* » (1940), « *Poèmes intimes* » pour voix, piano et orchestre de chambre (1944), « *Messe pour le jour de la paix* » pour voix, orgue et tambourin (1940).

A partir de la fin des années 1940 commence la période de la maturité artistique de Jolivet, sa palette de genres s'est élargie, sa popularité a augmenté. Il travaille pour de différents

concours d'instrumentistes au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, pour la radio française et des festivals de musique, à la demande d'amateurs de musique et de professionnels. « *...J'ai envie d'utiliser tous les moyens sonores découverts par mes prédécesseurs, même ceux qui n'ont pas eu beaucoup de succès pour l'instant. Tout comme Darius Milhaud, mais à ma manière, j'ai envie d'écrire dans tous les genres...* »

Le théâtre joue un rôle important dans la vie du compositeur. Ayant été pendant de nombreuses années le directeur musical et le chef d'orchestre de la Comédie-Française, Jolivet tenait à préserver les traditions instaurées par Molière, Racine, Corneille, il a composé la musique pour des pièces de ces auteurs, mais aussi pour des œuvres de Shakespeare, Eschyle, Sophocle, Lope de Vega, Goethe.

En 1951, les centres d'intérêts très variés de Jolivet l'ont poussé à rejoindre Pierre Schaeffer au « *Studio d'essai* » à la radio, où il étudiait la musique concrète, il portait également une attention particulière au timbre de ses œuvres. C'est à cette époque que Jolivet s'est mis à travailler sur l'un des genres les plus importants dans son œuvre, celui d'un concerto instrumental.

Le compositeur est venu à plusieurs reprises en Union Soviétique, en tant que chef d'orchestre, ainsi que comme un invité d'honneur du comité d'organisation du Concours International Tchaïkovski et de l'Union des compositeurs de l'URSS. Plusieurs de ses œuvres ont été exécutées dans notre pays. Ainsi, en 1966, un concert a eu lieu à la Grande salle du Conservatoire de Moscou, dont le programme a été composé des œuvres telles que la *Symphonie n° 1*, « *Cinq Danses rituelles* » pour orchestre, deux concertos – l'un pour flûte et orchestre à cordes et l'autre pour harpe et orchestre, sous la direction de l'auteur.

Les dernières années de la vie de Jolivet ont été consacrées à l'activité d'enseignement. A partir de 1966 et jusqu'à la fin des ses jours Jolivet occupait le poste de professeur au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où il dirigeait la classe de composition. Il envisageait de créer un opéra « *Le Soldat inconnu* », mais ce projet n'a pas pu voir le jour car André Jolivet est mort de la grippe le 20 décembre 1974.

L'héritage artistique de Jolivet est très important. De plus, il a été une figure de proue de la vie musicale de l'après-guerre pas seulement grâce à son œuvre mais aussi en raison de la part active qu'il prenait à l'action de promotion de la musique. Il participait à de nombreuses manifestations artistiques, l'un des fondateurs de la Société nationale de musique, il est devenu par la suite son vice-président, ainsi que le président d'honneur du Syndicat national des musiciens, un membre de jury de nombreux concours, le conseiller technique en charge de la musique au Ministère de la culture de France.

La maison de disques « *Melodia* » présente au public un album édité en Russie pour la première fois. Il permet d'entrevoir le monde musical de ce compositeur français dont l'œuvre est malheureusement peu connue dans notre pays.

Dans cet album sont rassemblées des concertos et des œuvres symphoniques choisis. Ces œuvres reflètent toute l'originalité du style artistique du compositeur.

C'est dans les concertos qu'on voit plus nettement qu'ailleurs « les origines françaises » du langage musical de Jolivet : la grâce, l'élan et l'expressivité. Ainsi, dans le *Concerto pour flûte n° 1* on « entend » distinctement la langue française ce qui fait penser aux paroles de C. Debussy : « *La langue française est une langue de nuances, ce n'est pas une langue d'accentuations* ».

Son *Concerto pour violoncelle n° 2* le compositeur a dédié à un musicien hors du commun – Mstislav Rostropovitch. En parlant de l'interprète de la partie solo, Jolivet a dit la chose suivante : « *J'ai écrit pour Rostropovitch sachant qu'aujourd'hui il est le seul à pouvoir surmonter les grandes difficultés de cette partition. Mais c'est bien cela qui fait progresser la technique du violoncelle. J'espère que dans une dizaine d'années de nombreux musiciens seront capables d'accomplir ce dont seul Rostropovitch est aujourd'hui capable* ».

Le concerto se distingue par sa virtuosité et sa complexité, on y retrouve de nombreux procédés techniques propres au violoncelle, mais en même temps cette musique est pleine de chaleur humaine, d'émotion et de lyrisme. Dans ce concerto on entend la voix d'un héros romantique, avec ses passions, émotions bouleversantes et souffrances.

Le *Concerto pour piano et orchestre*, né de trois tableaux symphoniques inspirés de la musique d'Afrique, de Proche Orient et de Polynésie, a été une étape importante dans le développement du thème de l'humanisme. Chaque mouvement est marqué par un timbre particulier : ce sont tantôt des rythmes des percussions, tantôt des mélodies sophistiquées du vibraphone, du xylophone, ou encore le piano solo qui prédominent.

La première exécution du concerto a apporté la notoriété à son auteur. Plus tard, cette œuvre a eu le Grand Prix de Paris, grâce à un soutien énergique de Francis Poulenc. En 1958, la musique du concerto a été utilisée pour un beau ballet mis en scène à l'Opéra-Comique.

Dans les années 1950–1960, l'une des périodes les plus fertiles de la vie artistique de Jolivet, ont été créées trois symphonies. Dans ses conceptions symphoniques le compositeur siècle. Dans sa *Symphonie n° 1* Jolivet se penche sur des questions philosophiques éternelles, telles que la vie et la mort, la lutte et le dépassement de soi, ce qui explique la prééminence de l'élément dramatique. On y retrouve des similitudes avec des œuvres des grands symphonistes, Beethoven, Berlioz, Liszt, Franck. L'influence de la musique de Debussy est également importante, elle a contribué à l'évolution de la forme et du développement mélodique du genre symphonique.

La musique de Jolivet était souvent inspirée de la nature, du mode de vie et de la culture d'Afrique et de Polynésie, ce qui se reflète dans les trois symphonies. En gros, le symphonisme de Jolivet peut être défini comme postromantique. Les images véhiculées par ses symphonies sont tout à fait contemporaines.

Pour les « *Cinq Danses rituelles* » pour orchestre le compositeur a choisi les thèmes reflétant, d'après lui, les étapes les plus importantes de la vie des peuples primitifs : « *Danse initiatique* », « *Danse du héros* », « *Danse nuptiale* », « *Danse du rapt* », « *Danse funéraire* ». Cette œuvre a été baptisée par la critique « *“ Le Sacre du Printemps ” français* ». Cette comparaison n'est pas liée au hasard : dans les « *Danses* » tout est destiné à établir de nouveaux moyens d'expression fondés sur le rythme et le mélodisme. Le jeu sophistiqué de timbres et d'harmonies riches en couleurs mettent en évidence les similitudes qui existent entre cette œuvre et la musique impressionniste.

Диск 1

Концерт для флейты и струнного оркестра (1949)	
1	I. Andante cantabile 3.16
2	II. Allegro scherzando 4.03
3	III. Largo 1.48
4	IV. Allegro risoluto. 4.05
5	Концерт № 2 для виолончели и струнного оркестра (1966) 21.27

Концерт для фагота и камерного оркестра (1954)

6	I. Recitativo. Allegro giovale 7.26
7	II. Largo cantabile. Fugato 7.59

Концерт для фортепиано с оркестром (1949–1950)

8	I. Allegro deciso 6.57
9	II. Andante con moto 8.19
10	III. Allegro frenetico. 5.24

Общее время 70.50

А. Корнеев (флейта), Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения (1–4);

М. Ростропович (виолончель), оркестр Французского радио (5);

дирижер – А. Жюливе (1–5);

В. Попов (фагот), ансамбль солистов ГСО СССР, дирижер – Г. Рождественский (6, 7);

В. Кагельский (фортепиано), ГСО Латвийской ССР, дирижер – В. Синайский (8–10)

Записи из Большого зала консерватории: 1966 (1–4), 1981 (8–10) гг.;

Париж: 1969 (5), 1976 (6, 7) гг.

Звукорежиссеры: Д. Гаклин (1–4), И. Вепринцев (6, 7)

Звукооператор – В. Копцов (8–10)

Реставратор – Н. Андреева (8–10)

Диск 2

Симфония № 1 (1953)

1	I. Allegro strepitoso 6.22
2	II. Adagio 7.10
3	III. Allegro veloce 4.41
4	IV. Allegro corruscante 5.56

«Пять ритуальных танцев» для оркестра (1939)

5	I. Танец посвящения 7.29
6	II. Героический танец 4.01
7	III. Свадебный танец 4.25
8	IV. Танец умыкания 2.15
9	V. Погребальный танец 6.47

«Рассодия для семерых» для духовых, струнных и ударных (1957)

10	I. Résolü 7.21
11	II. Hieratique 8.15
12	III. Incisif 5.03

Общее время 69.51

Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения,

дирижер – А. Жюливе (1–9);

А. Мусаэлян (скрипка), В. Соколов (кларнет), В. Попов (фагот), Л. Володин (труба),

Г. Херсонский (тромбон), Р. Комачков (контрабас), В. Снегирев (ударные),

дирижер – В. Полянский (10–12)

Записи из Большого зала консерватории: 1966 (1–9), 1982 (10–12) гг.

Звукорежиссеры: Д. Гаклин (1–9), В. Иванов (10–12)

Ремастеринг – В. Панина-Ободзинская

Редактор – П. Добрышкина

Дизайн – Г. Жуков

Перевод: Н. Кузнецов (англ.), Н. Рындина (фр.)

André Jolivet. Selected Works

CD 1

Concerto for flute and string orchestra (1949)

1	I. Andante cantabile	3.16
2	II. Allegro scherzando	4.03
3	III. Largo	1.48
4	IV. Allegro risoluto.	4.05

5 **Concerto No. 2 for cello and string orchestra (1966)** 21.27

Concerto for bassoon and chamber orchestra (1954)

6	I. Recitativo. Allegro giovale	7.26
7	II. Largo cantabile. Fugato	7.59

Concerto for piano and orchestra (1949–1950)

8	I. Allegro deciso	6.57
9	II. Andante con moto	8.19
10	III. Allegro frenetico.	5.24

Total time 70.50

A. Korneyev (flute), the Moscow Radio Symphony Orchestra (1–4);
M. Rostropovich (cello), the Radio France Philharmonic Orchestra (5);
conductor – A. Jolivet (1–5);
V. Popov (bassoon), the ensemble of soloists of the USSR State Symphony Orchestra,
conductor – G. Rozhdestvensky (6, 7);
V. Kastelsky (piano), the State Symphony Orchestra of the Latvian SSR,
conductor – V. Sinaisky (8–10)

Recorded at the Grand Hall of the Moscow Conservatory in 1966 (1–4), 1981 (8–10);
Paris in 1969 (5), 1976 (6, 7).
Sound supervisors: D. Gaklin (1–4), I. Veprintsev (6, 7)
Sound engineer – V. Koptsov (8–10)
Restorer – N. Andreyeva (8–10)

CD 2

Symphony No. 1 (1953)

1	I. Allegro strepitoso	6.22
2	II. Adagio	7.10
3	III. Allegro veloce	4.41
4	IV. Allegro corruscante	5.56

Five Ritual Dance for orchestra (1939)

5	I. Initiation Dance	7.29
6	II. Heroic Dance	4.01
7	III. Wedding Dance	4.25
8	IV. Stealing Dance	2.15
9	V. Funeral Dance	6.47

Rhapsody for Seven for winds, strings and percussions (1957)

10	I. Résolui	7.21
11	II. Hieratique	8.15
12	III. Incisif	5.03

Total time 69.51

The Moscow Radio Symphony Orchestra,
conductor – A. Jolivet (1–9);
A. Musaelyan (violin), V. Sokolov (clarinet), V. Popov (bassoon), L. Volodin (trumpet),
G. Khersonsky (trombone), R. Komachkov (double bass), V. Snegirev (percussions),
conductor – V. Polyansky (10–12)

Recorded at the Grand Hall of the Moscow Conservatory in 1966 (1–9), 1982 (10–12).
Sound supervisors: D. Gaklin (1–9), V. Ivanov (10–12)

Remastering – V. Panina-Obodzinskaya
Editor – P. Dobryshkina
Design – G. Zhukov
Translation: N. Kuznetsov (eng.), N. Ryndina (fr.)

André Jolivet. Œuvres choisies

Disque 1

Concerto pour flûte et orchestre à cordes (1949)

1	I. Andante cantabile	3.16
2	II. Allegro scherzando	4.03
3	III. Largo	1.48
4	IV. Allegro risoluto	5.05

5 Concerto n° 2 pour violoncelle et orchestre à cordes (1966) 21.27

Concerto pour basson et orchestre de chambre (1954)

6	I. Recitativo. Allegro giovale	7.26
7	II. Largo cantabile. Fugato	7.59

Concerto pour piano et orchestre (1949–1950)

8	I. Allegro deciso	6.57
9	II. Andante con moto	8.19
10	III. Allegro frenetico	5.24

Durée totale 70.50

A. Korneev (flûte), Orchestre symphonique de la radio de Moscou (1–4) ;

M. Rostropovitch (violoncelle), Orchestre de Radio France (5) ;

chef d'orchestre – A. Jolivet (1–5) ;

V. Popov (basson), ensemble de solistes de l'Orchestre symphonique d'Etat de l'URSS,

chef d'orchestre – G. Rojdstvenski (6, 7) ;

V. Kastelski (piano), Orchestre symphonique de la Lettonie,

chef d'orchestre – V. Sinaïski (8–10)

Enregistrements effectués à la Grande salle du Conservatoire en 1966 (1–4), en 1981 (8–10) ;

Paris en 1969 (5) et en 1976 (6, 7).

Ingénieurs du son : D. Gakline (1–4), I. Veprintsev (6, 7)

Opérateur du son – V. Koptsov (8–10)

Réstoratrice – N. Andreeva (8–10)

Disque 2

Symphonie n° 1 (1953)

1	I. Allegro strepitoso	6.22
2	II. Adagio	7.10
3	III. Allegro veloce	4.41
4	IV. Allegro corruscante	5.56

« Cinq Danses rituelles » pour orchestre (1939)

5	I. Danse initiatique	7.29
6	II. Danse du héros	4.01
7	III. Danse nuptiale	4.25
8	IV. Danse du rapt	2.15
9	V. Danse funéraire	6.47

« Rhapsodie à sept » pour vents, cordes et percussions (1957)

10	I. Résolui	7.21
11	II. Hieratique	8.15
12	III. Incisif	5.03

Durée totale 69.51

Orchestre symphonique de la radio de Moscou,

chef d'orchestre – A. Jolivet (1–9) ;

A. Moussaelian (violon), V. Sokolov (clarinette), V. Popov (basson), L. Volodine (trompette),

G. Khersonski (trombone), R. Komatchkov (contrebasse), V. Sneguirev (percussions),

chef d'orchestre – V. Polianski (10–12)

Enregistrement effectué à la Grande salle du Conservatoire en 1966 (1–9), et en 1982 (10–12).

Ingénieurs du son : D. Gakline (1–9), V. Ivanov (10–12)

Remastering – V. Panina-Obodzinskaya

Rédactrice – P. Dobrychkina

Design – G. Joukov

Traduction : N. Kouznetsov (ang.), N. Ryndina (fr.)

MEL CD 10 2215