

UNIVERSITE POPULAIRE DE LAVAL
Module littérature 2014-2015

**QUAND LES ARTS S'INVITENT EN
LITTERATURE ou *LE DIALOGUE
ENTRE LES ARTS***

V- Phrase littéraire et phrase musicale

Jacques DREMEAU

V- Phrase littéraire et phrase musicale

Romans sur la musique

et/ou les musiciens

- **Une sélection de romans évoquant la musique et/ou des musiciens et dont les auteurs en font le thème majeur de leurs oeuvres**

V-Phrase littéraire et phrase musicale

Plan

V-1 La musique prise au piège des mots

Anna ENQUIST, *Le Saut*, 2003

V-2 Une vie, note à note

Damien LUCE, *La fille de Debussy*, 2014

V-3 Admiratrice et muse

Christophe BAILLAT, *Vera Moore, pianiste,
de Dunedin à Jouy-en-Josas*, 2012

V-4 Un roman construit au rythme du jazz

Toni MORRISON, *Jazz*, 1992

V-1 La musique prise au piège des mots

Anna ENQUIST, *le Saut, 2003*

Anna ENQUIST (1945)

Hollandaise, psychologue, pianiste, poète et romancière

Anna Enquist: pseudonyme de Christa Widlund-Broer

- Enfance à Delft

Études de piano au Conservatoire de musique de La Haye

Études de psychologie clinique

- Vit et travaille près d'Amsterdam

Thèmes de son œuvre: la famille, la complexité des relations humaines et les blessures de la vie.

Anna ENQUIST (1945)

- **Principales œuvres**
- 1994, *Le chef-d'œuvre*
- 1997, *Le Secret*
- 1999, *La Blessure*
- 2002, *Les Porteurs de glace*
- 2003, *Le Saut*
- 2005, *Le Retour*
- 2008, *Contrepoint*
- 2011, *Les Endormeurs*

Le Saut , 2003

Anna ENQUIST

La réalité:

Gustav MALHER (1860-1911), compositeur, pianiste et chef d'orchestre autrichien

- Famille juive, modeste
- Dons musicaux découverts très tôt.
- 1875, Conservatoire et Université de Vienne
- 1896, vie sentimentale orageuse
- 1901, Directeur de l'opéra de Vienne et compositeur célèbre (10 symphonies)

Rencontre Alma SCHNDLER (1897-1964) de 19 ans plus jeune. 5 fille du peintre paysagiste Emil CHINDLER, famille cultivée

- Excellente pianiste, férue d'art Très belle et indépendante.
- 1902, épouse G.MALHER
- Mari exigeant, Alma renonce à la composition
- 1902, naissance de Maria (morte en 1907)
- 1904, naissance d'Anna

1910, crise grave du couple

- Liaison d'Anna avec le jeune architecte Walter GROPIUS
- 1911, mort de MALHER lors de sa 4e saison aux

Le Saut, 2003

Anna ENQUIST

La fiction:

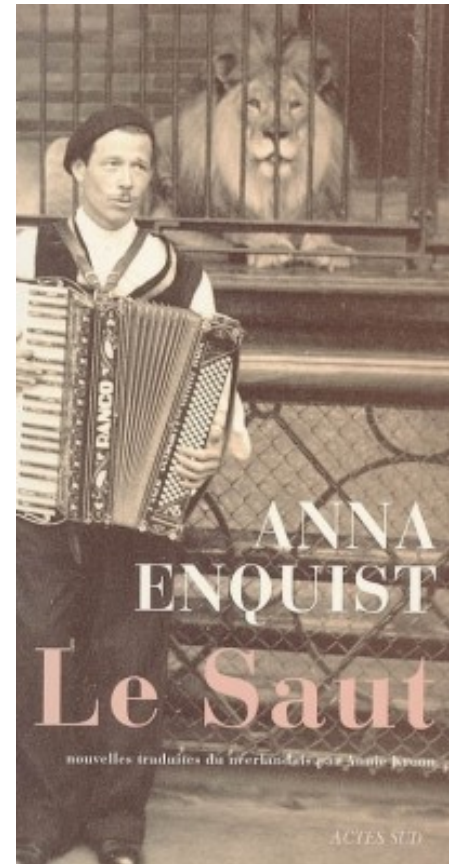
« *Le Saut* », texte écrit à la demande de l'orchestre de Rotterdam (Monologue en préambule de « La 6ème Symphonie »)

Alma vient de s'engager pour la vie aux côtés de MALHER.

- Il lui demande de ne plus composer pour se consacrer à lui

Long monologue où Anna MALHER s'interroge sur

- - cet attachement, cette attirance, ce renoncement
- -ses sentiments maternels, le rôle de ses amants, sur l'autorité de MALHER
- -sur son propre narcissisme

Le Saut, 2003

Anna ENQUIST

- **Anna ENQUIST s'appuie sur des faits historiques** (Lettre de 20 pages de G.MALHER dans laquelle le compositeur somme Alma de ne se consacrer qu'à lui si elle décide de l'épouser)
- **Alma: figure emblématique de la femme artiste « étouffée dans l'œuf » par le pouvoir masculin**
- **Anna ENQUIST: un humour vachard et irrévérencieux vis à vis de G. MALHER**

V-2 Une vie, note à note...

Damien LUCE, *La fille de Debussy*, 2014

Damien LUCE (1978)

*pianiste, compositeur, romancier, dramaturge
et comédien*

Né à Paris en 1978

Début de formation musicale: chorale de Plourin-lès-Morlaix

- Études de piano classique
- Études musicales au Conservatoire supérieur de Paris puis à la Juillard School de New York

Formation au métier de comédien (Studio Alain de Bock)

- Joue Racine, Claudel, Marivaux, Anouilh, J.Romains...

Bibliographie:

- 2010, Le Cambrioleur
- 2012, Cyrano de Boudou
- 2014, La fille de Debussy

Claude DEBUSSY (1862-1918)

Le dernier compositeur romantique

- **Indépendance d'esprit:**
échappe à l'influence
wagnérienne dans l'opéra.
- **Crée un style de récitatif**
(Pelléas et Mélisande, 1902)
- **Nouveau raffinement sonore
dans ses œuvres pour piano**
(Préludes, Études) **et orchestre**
*(Prélude à l'après-midi d'un
faune, 1894; La Mer, 1905)*

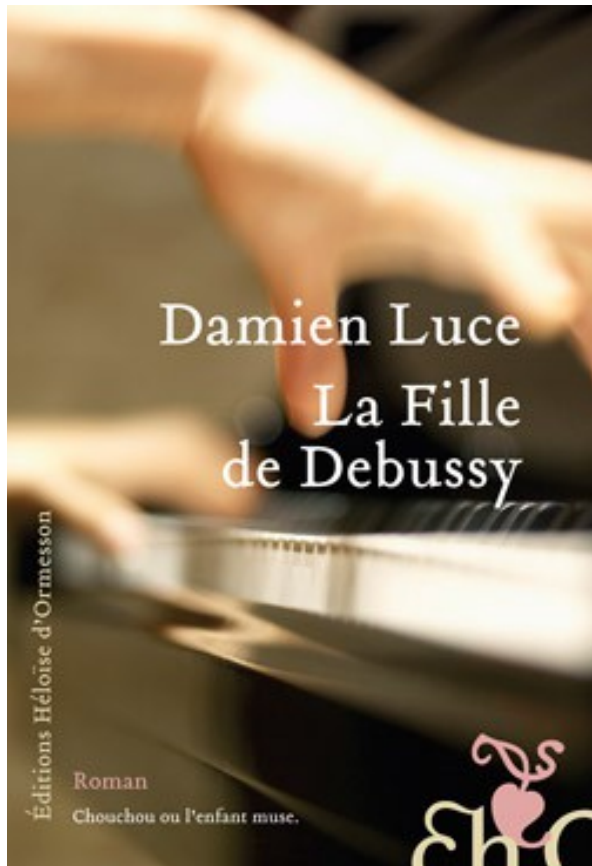
Claude DEBUSSY (1862-1918)

- *« Le mot que papa détestait le plus c'était impressionniste. Il ne pouvait pas supporter qu'on l'emploie à propos de sa musique. Il entraînait dans des colères abominables chaque fois qu'un journal le traitait d'impressionniste. Selon lui la faute venait des pianistes qui jouaient mal sa musique. Ils mettaient trop de pédale. »*
- **« La fille de Debussy, p. »**

La fille de Debussy, 2014

« Chouchou ou l'enfant muse. »

Damien LUCE

L'intrigue

Damien LUCE imagine le journal qu'aurait tenu Claude-Emma Debussy, sa dernière année, avant d'être emportée par la diphtérie.

Printemps 1918, Claude-Emma DEBUSSY, (« Chouchou », a 12 ans.

Elle entreprend de restituer son quotidien dans son journal intime (drôle, tendre, critique) sur le monde et la mort, à une époque marquée par la guerre

Au fil des pages, elle grandit, passe de l'innocence aux préoccupations de l'adolescence.

- Raconte avec candeur la fin de la 1ère Guerre, son idylle avec Marius, ses escapades nocturnes et son mitié avec la jeune Gabrielle.

Le piano: sa manière à elle de faire son deuil en déchiffrant les partitions de son père (disparu cette année-là)

L'univers romantique d'une jeune fille du début du xx è s. pas tout à fait comme les autres

- **On connaît la fille de Debussy à travers les merveilleux morceaux qu'elle a inspirés à son père**

La fille de Debussy, 2014

Damien LUCE

1. Un journal imaginaire

- **Le récit de l'enfance et de l'adolescence**
- Luce DAMIEN a imaginé ce journal à partir de la véritable correspondance de Debussy
- *« Ca et là, je tombais sur des lettres que DEBUSSY adressait à sa fille, ou des lettres dans lesquelles il évoquait Chouchou. C'est ainsi que j'ai rencontré cette petite fille mutine et pleine de vie qui semblait être la raison de vivre de son père. Sa disparition à l'âge de 13 ans m'a ému, et j'ai voulu la « démourir » en imaginant son journal intime. C'était aussi une manière pour moi d'évoquer deux thèmes qui me tiennent à cœur: l'enfance et la musique.. Mais mon imagination a fait le reste, et Chouchou est en grande partie un personnage de fiction.. Les thèmes abordés me touchent de près: les passions de la jeunesse, le regard sur la mort, sur la musique, sur la spiritualité, un certain idéalisme... ».*

La fille de DEBUSSY, 2014

Damien LUCE

La guerre est au x portes de Paris, lorsque meurt Claude DEBUSSY

Le plus important dans la vie de « Chouchou », c'est son père.

Avec Emma sa mère taciturne et peu affectueuse, le courant ne passe pas (récit fictif?)

Son journal:

- -un récit de la fin de son enfance et son entrée dans l'adolescence (Marius, Saint-Jean-de-Lutz, l'océan...
- -l'expression de son deuil
- -sa solitude

Maturité de Chouchou, sa douleur muette, son amour profond pour son père disparu, ses doutes, son envie folle de vivre et sa mélancolie (héréditaire)

2. La place importante de la musique dans le journal

« Chouchou » a commencé très tôt à jouer du piano.
(don musical)

« Les deux arabesques » ont décoré mon dimanche. Les guirlandes de la première sont longues et souples. Elles flottent et le vent qui qui entre par la fenêtre les fait rouler comme de grands cerfs-volants chinois... »

Chaque semaine de travail, chaque dimanche pendant lequel elle joue une œuvre différente de son père: **un moyen de prolonger la présence de son père.**

L'âme du musicien habite la maison, le piano, les esprits...

La fille de Debussy, 2014

Damien LUCE

3. Un romancier qui sait donner chair et vie à son personnage (expérience théâtrale)

A travers le récit: tour quasiment exhaustif de l'œuvre pour piano de DEBUSSY (découverte ou redécouverte)

D. LUCE a respecté les faits

Il fait résonner sa propre musique, délicate, émouvante.

« Chouchou » touche le lecteur au plus profond de son être: plus on avance dans le roman et plus on s'attache à elle, plus on lui souhaite de grandir, de s'épanouir et de porter loin la musique de son père.

Damien LUCE, un romancier, un artiste polyvalent.

V-3 Admiratrice et muse

Christophe BAILLAT

Vera Moore pianiste, de Dunedin à Jouy-en-Josas, 2012

Christophe BAILLAT

Administrateur du Syndicat d'initiative intercommunal de Jouy-en-Josas

Pendant plusieurs années, animateur du café littéraire

Commence à écrire en 2003

Recherches documentaires sur l'histoire locale.

2003, *Le neveu de l'abbé MOREL*, son premier roman historique.

Bibliographie:

- Nadar et Hugo, la course aux titres* (roman épistolaire)
« *Vera Moore pianiste, de Dunedin à Jouy-en-Josas* (2012), premier récit consacrée à la pianiste
Des machines et des hommes (historique)
Pas du tout la femme qu'il aurait fallu à mon fils (historique)
Un pont entre Orient et Occident (historique)

Vera Moore pianiste, de Dunedin à Jouy-en-Josas, 2012

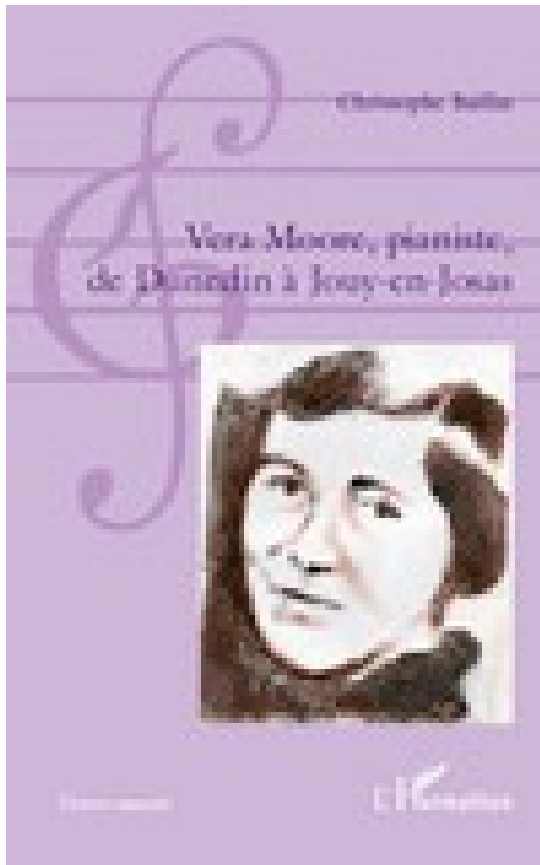
Christophe BAILLAT

Première biographie consacrée à cette grande pianiste à partir:

- *de recherches documentaires*
- *de correspondances retrouvées entre Vera MOORE et le célèbre sculpteur Constantin BRANCUSI*
- *de lettres confirmant les relations privilégiées que BRANCUSI entretenait avec ses amies, admiratrices ou muses* (Baronne Renée Irana FRANCHON, Florence MEYER, Marina CHALIAPINE, ...
Vera MOORE

Vera Moore pianiste, de Dunedin à Jouy-en-Josas, 2012

Christophe BAILLAT

- Née à Dunedin en nouvelle-Zélande en 1896, meurt en 1997

1. Une pianiste virtuose

- Père Herbert MOORE, organiste et professeur de piano
- Frère, Frédéric MOORE (son aîné de 22 ans), professeur de piano à la Royal Académie de Londres
- Sœur, dans le Sud de l'Angleterre

1920-1930, réputation internationale (F. CHOPIN et C.DEBUSSY)

- 1924, premier récital à Melbourne
- Suivront: Londres, Vienne

Habite Londres pendant de nombreuses années.

Vera Moore pianiste, de Dunedin à Jouy-en-Josas, 2012

Christophe BAILLAT

2. Admiratrice et muse du sculpteur Constantin BRANCUSI

Vera Moore passe une partie de sa vie en France où elle rencontre Constantin BRANCUSI, âgé de 20 ans de plus qu'elle.

Constantin BRANCUSI (1876-1957), roumain

1898, École nationale des Beaux-Arts de Bucarest,

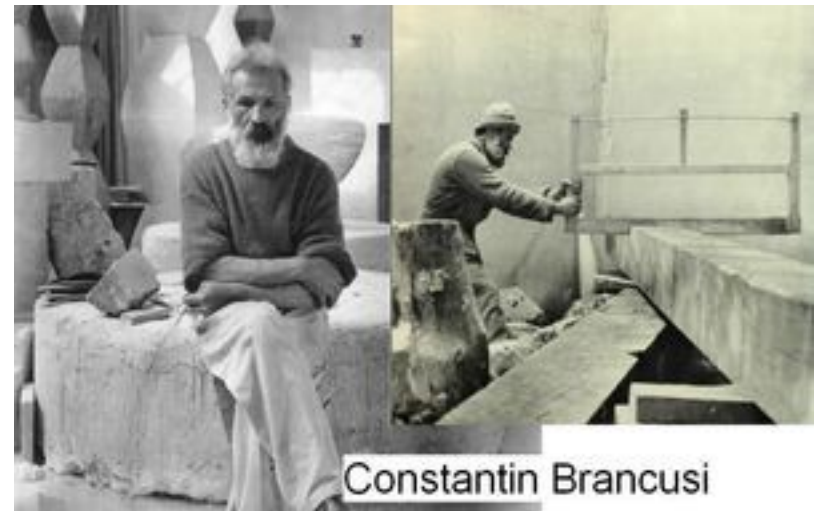
1904, École nationale des Beaux-arts de Paris

Fondateur de la sculpture moderne (abstraction sculpturale). A ouvert la voie à la sculpture surréaliste

Ses thèmes principaux: le baiser, la Muse, le Cycle des oiseaux, la colonne sans fin, Léda, L'ensemble monumental de Târgu Jiu, Le phoque.

1926, Un scandale avant l'ouverture de la 1ère exposition importante de BRANCUSI aux Etats-Unis (procès, art abstrait vilipendé mais gagné)

Liaison, un fils John (en 1934), non reconnu.

Vera Moore pianiste, de Dunedin à Jouy-en-Josas

Christophe BAILLAT

3. Vera Moore dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale

Au moment où la guerre éclate, V. Moore est à L'Aloue (Indre et Loire)

- A près l'invasion de la France par les Allemands, V. Moore et son fils quittent la Touraine pour la Dordogne

Elle écrit à BRANCUSI:

- *« L'alouette s'envole (...) Je joue du piano pour la dernière fois à Athée-sur-Cher afin d'éviter les risques pour John (...)*
- *Love to you, my darling beloved Brancusi.*
- *Vera*
- *PS: J'ai gardé du vin d'Anjou pour vous »*
- (p. 14)

En 1942, V. Moore habite RIBERAC (En zone libre jusqu'en 1942)

- Après on perd sa trace...

Vera Moore pianiste, de Dunedin à Jouy-en-Josas

Christophe BAILLAT

4. Après la guerre

Retour à Paris et installation dans la banlieue résidentielle, à Jouy-en-Josas

Elle donne des cours particuliers de piano

Témoignage d'un de ses élèves SALADIN:

- *« Une dernière porte: « Entrez ». Je suis comme dans un rêve. Il y a une centaine de personnes autour d'un grand Steinway. Tout le monde attend avec ferveur. Arrive une femme légèrement voûtée, avec un sac à main, comme si elle était en visite. Immédiatement, elle demande à son assistant d'ouvrir le couvercle du piano. Elle s'installe et joue « La Ballade en sol mineur » de CHOPIN. Je suis resté sans voix. Son jeu créait une impression telle que j'en avais jamais connue. » p.59*

Autre témoignage d'une autre élève Isabelle DAMEROSE GORLIER:

- *« Vera n'acceptait pas tous les élèves, c'était au feeling...J'allais la voir tous les samedis matins pendant une heure(...) Les cours n'étaient pas du tout académiques et me convenaient parfaitement. Son enseignement*
- *Était basé sur des images poétiques qui me faisaient rêver(...° Vera avait un accent délicieux, britannique, très distingué, elle avait toujours le visage soigneusement poudré, les sourcils dessinés au crayon, du rouge à lèvres, et ses cheveux très fins, courts, plaqués sur le front avec une savante ondulation, une coiffure typique à la garçonne (...) Il y avait chez Vera des statues de BRANCUSI qui avait été son compagnon. C'était très beau et très harmonieux avec le grand Steinway noir... » p.65-66*

V-4 Un roman construit au rythme du jazz

Toni MORRISON

Jazz, 1992

Toni Morrison

A handwritten signature of Toni Morrison in black ink, written in a cursive style.

Toni MORRISON (1931)

romancière, professeur de littérature et éditrice américaine

Née Chloé Anthony WOFFORD, dans l'Ohio, U.S.A.

- Famille ouvrière de 4 enfants
- Intérêt précoce pour la littérature, se passionne pour Tolstoï

1945, Études à l'Université d'Howard (littérature)

- Thèse: « *Le thème du suicide chez William FAUKNER et Virginia WOOLF* »

Carrière de professeur d'université.

1958, épouse Howard MORRISON (2 enfants)

1964, divorce. Éditrice (promotion de la littérature noire)

Professeur de littérature à l'Université de Princeton jusqu'en 2006.

Toni MORRISON (1931)

Son œuvre:

- 1970, *L'œil le plus bleu*, (1er roman à 39 ans)
- 1973, *Sula, Sula*
- 1977, *Le Chant de Salomon*
- 1981, *Tar Baby*
- 1987, *Beloved* (Prix Pulitzer)
- 1992, *Jazz*

- **1993 Prix Nobel de littérature**

- 1994, *Paradise*
- 2003, *Love*

- **2005, Docteur honoris causa en Arts et littérature par l'université d'Oxford.**

- 2008, *Un don*
- 2012, *Home*

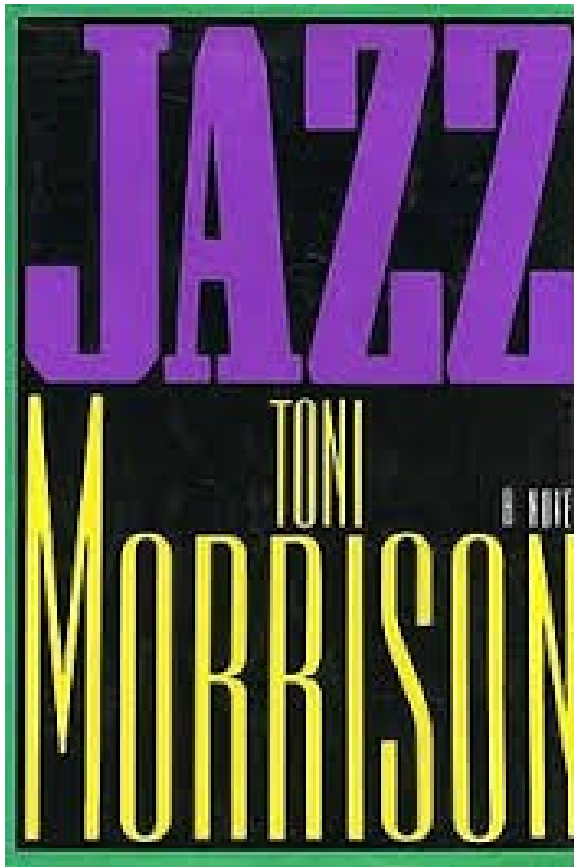
La trame des romans de Toni MORRISON, prix Nobel de littérature s'inscrit dans des histoires de femmes, dans les revendications féministes de ces dernières et dans leur révolte

Un univers fait de morceaux d'Histoire, d'histoires et de références à la culture des gospels, des blues et du jazz.

Jazz, 1992

Toni MORRISON

L'intrigue du roman

Sur fond de jazz, une fresque de mœurs à la fois tragique et sublime.

- L'intrigue principale du roman: un crime passionnel.

1926, le cœur d'Harlem en pleine ébullition: le Jazz incarne la liberté d'une nouvelle génération de Noirs américains et sème sur la ville un air de folie

Joe TRACE, en proie au délire, assassine sa jeune maîtresse DORCAS devant sa femme VIOLETTE.

- Dans un accès de rage, cette dernière se jette sur la défunte et lui taillade le visage.
(« Violente »)

Bouleversé par sa propre violence, le couple va rechercher dans son passé les traces de son présent ravagé.

Jazz, 1992

Toni MORRISON

Analyse du roman

Va-et-vient temporel entre période du crime (les années 20 à Harlem) et des strates du passé (L'amour de jeunesse entre Joe et Violette, leurs origines, le Sud esclavagiste)

Par une exploration des origines, le roman tente de retourner aux sources de la violence (meurtre), associé au Jazz comme objet de fascination et de répulsion.

« Jazz », une musique ambivalente en fonction des différents personnages

- *« Dorcas était allongée(...) titillée et contente de savoir qu'on ne pouvait être nulle part sans que quelqu'un tout près lèche son biniou, chatouille l'ivoire, frappe sur ses peaux, souffle dans sa trompette... » p. 60*

Toni MORRISON instille une conception du jazz qui diffère à la fois de la perception de DORCAS (jazz=musique de danse) et de celle d'Alice MANFRED qui voudrait soustraire sa pupille à cette puissance maléfique:

- *« Elle savait d'après les sermons et les éditoriaux que ce n'était pas une vraie musique, juste un truc de gens de couleur: nuisible, certes; gênant, bien sûr; mais pas vrai, pas sérieux. » p.70*

L'œuvre de T. MORRISON témoigne de l'émigration noire-américaine du Sud (en pleine décadence) vers le Nord (déplacement du jazz de la Nouvelle-Orléans vers Chicago et New York)

- Joe et Violette, partis en 1906 de la Virginie pour gagner New York témoigne de ce exode de la population noire.

Jazz, 1992

Toni MORRISON

Analyse du roman (suite)

Les références musicales: tributaires de l'oscillation entre le passé et le présent.

- Musiques vocales des campagnes à l'origine du Jazz urbain

Ainsi le roman de T. MORRISON rejoint-il l'histoire du jazz

- Contexte de « Jazz » en 1926-1928; Harlem vit au rythme de la renaissance: les séances de jazz permettent aux Noirs d'affirmer leur passé individuel et collectif.

Un roman sombre et envoûtant qui retrace l'épopée des années 20, ces années folles qui virent les Noirs quitter le Sud pour monter vers Harlem, et qui virent aussi la naissance d'un style musical révolutionnaire, le jazz. (Louis Armstrong)

« **Jazz, un magnifique roman où s'affirment: le pouvoir de l'amour** qui triomphe de l'âge, de la vulnérabilité de la chair et, finalement du désespoir.

Remarque

Origines du terme « jazz »::hypothèses multiples:

- - *Dérivé du nom de musicien* (comme **Chas** Washington)
- - *Dérivé de l'argot* avec connotations sexuelles (énergie, force)
- - *Dérivé de jasmin* (l'industrie cosmétique française l'utilisaient dans ses parfums vendus à la Nouvelle-Orléans)
- - Déformation du *chassé* ou *chasse-beau*, figure de la danse du gâteau, à la mode au XIXe s.
- - *Dérivé des racines africaines* (« *jaja* ») (danser, jouer de la musique)
- *Dérivé du terme africain* « *jasi* » (être excité ou *Jaiza* (son lointain des percussions.)