

Projet d'initiation à l'harmonium au CRR de Toulouse

Intervenant: Emmanuel PELAPRAT

~ Panorama historique et cadre général ~

L'harmonium a constitué un instrument représentatif du romantisme européen, et en particulier français. Il a occupé une place de choix dans le monde musical et la société, entre son invention, en 1842 par Alexandre-François Debain, et la première guerre mondiale.

Plusieurs centaines de milliers d'harmoniums ont été construits jusqu'en 1914, représentant le second instrument le plus vendu après le piano. Autour de cet instrument se développe un répertoire de salon, soliste ou en musique de chambre (avec notamment un grand nombre de duos pour harmonium et piano) puis un répertoire d'église, où il prend place aussi peu à peu pour accompagner la liturgie, du fait de son faible coût par rapport à l'installation ou l'entretien des orgues, notamment après la défaite de Sedan en 1870.

Parmi les compositeurs majeurs ayant contribué au répertoire de cet instrument, on trouve chez les français des pièces de salon ou des duos avec piano de Berlioz, Bizet, Franck, Saint-Saëns, Widor, Lefebure-Wely ou Guilmant. Rossini a aussi conçu l'accompagnement de sa petite messe solennelle pour piano et harmonium en 1863. Le compositeur allemand Karg-Elert a apporté également une contribution majeure à l'instrument dans un style post-romantique. En musique de chambre, pour effectifs variés, il existe des pièces de Dvorak (5 *Bagatelles* op. 47, avec 2 violons et violoncelle), Liszt (*Elégie* avec violoncelle, harpe et piano) ou Schönberg (*Weihnachtsmusik*, avec 2 violons, violoncelle et piano), entre autres. En tant que clavier d'orchestre enfin, il est sollicité par des compositeurs comme Mahler (8ème symphonie), Strauss (*Ariane à Naxos*), Honegger (*Le Roi David*) ou Ligeti (*Kammerkonzert*).

Avec une étendue de clavier sur 5 octaves (avec parfois clavier amovible transpositeur), c'est un instrument à vent, avec soufflerie alimentée par le mouvement de pression des deux pieds en alternance, et anches libres, similaires à celles de l'accordéon (breveté peu avant à Vienne par Cyrill Demian, en 1829). Il offre, pour chacune des 2 parties du clavier (partagé entre le mi et fa medium), plus ou moins de jeux à 8, 4 et 16 pieds.

Pour des **pianistes** et **organistes**, cet instrument représente une approche passionnante par apport à ses possibilités expressives, telles que :

- la gestion du souffle, permettant de développer la notion de conduction du son tant à l'échelle de la phrase que de chaque son, et de leur connexion pour le legato, l'harmonium représentant le seul instrument à clavier permettant de conduire, alimenter, contrôler l'évolution du son sur toute sa durée, permettent par exemple des effets comme le *Sfp* sur une même note ; c'est en grande partie cet aspect qui l'a rendu populaire à l'époque romantique.

- l'imagination sonore, voire orchestrale, en faisant appel aux différents timbres et couleurs des registres, seuls ou combinés jusqu'au grand jeu, avec des effets comme le trémolo par exemple. Autant de problématiques qui ne peuvent qu'enrichir l'approche du piano et de l'orgue, dans une écoute du son et de son suivi renouvelée !

~ Descriptif du projet ~

Au regard de ces considérations générales, nous imaginons ouvrir cet atelier de façon transversale aux élèves pianistes, organistes et accordéonistes du CRR.

Parmi les pianistes, une priorité pourrait être donnée aux élèves en cours de cursus en **accompagnement**, cet instrument pouvant en effet faire partie des instruments à pouvoir maîtriser lors d'accompagnements occasionnels, liturgiques, de claviers d'orchestre ou en formations de chambre, de même que pour les organistes lors d'offices dans des paroisses dépourvues d'orgue, ou par choix pour des raisons de proximité avec le chef de chœur. Pour les **organistes** (qui avaient déjà pu dans le passé profiter au CRR d'une approche de l'harmonium auprès de Joris Verdin), une priorité pourrait aussi être donnée aux élèves en 2ème et 3ème cycles.

Il nous semble également intéressant d'ouvrir le projet à des **accordéonistes**, du fait de passerelles possibles au niveau du répertoire entre harmonium et accordéon, et des caractéristiques de facture similaires qui les réunissent.

Nous proposons une masterclasse s'articulant de la sorte, en 3 phases :

- 18 octobre 2021 (à la suite du colloque Tournemire qui aura lieu les 1er et 2 octobre 2021) : **séance introductrice de présentation** de l'instrument sur **3 heures** (salle Stravinsky).
- 22 & 23 novembre 2021 : **12 heures de masterclasse** sur 2 jours, salle Stravinsky ; cette seconde intervention aura pour rôle de **guider le travail en cours** sur harmonium.
- 13 & 14 décembre 2021 : **12 heures de masterclasse** à nouveau, salle Stravinsky, permettant d'affiner l'approche de l'instrument et de donner des **directions de travail complémentaires**, avec **concert de restitution** en soirée.

Emmanuel Pelaprat propose de **mettre gracieusement à disposition** un harmonium Debain à 5 jeux et demi appartenant à Dominique Lavabre, sur toute la période comprise entre ses première et dernière interventions, afin de permettre aux élèves de le pratiquer sur cette période, ponctuée par les 3 interventions, en le déposant au **studio Cathy Berberian** si possible, hors des moments d'interventions salle Stravinsky, en restreignant l'usage de l'instrument aux seuls élèves participant au projet.

Le répertoire abordé peut être simple (par exemple avec des extraits de *l'Organiste* de Franck ou des pièces simples de Karg-Elert), facilement déchiffrable par des élèves de 3ème cycle, donc sans surcharger les programmes souvent copieux des élèves dans leur discipline principale.

Il peut être aussi ouvert à des équipes de **musique de chambre** en duo ou trio, constituées pour l'occasion ou déjà établies.

Emmanuel Pelaprat s'engage à fournir une **liste de propositions** de pièces solistes ou de musique de chambre à destination du projet.

L'objectif principal est de familiariser les élèves aux ressources et possibilités de cet instrument, en leur donnant des outils pour pouvoir le pratiquer dans leur activité postérieure de musicien.

Caractéristiques de l'harmonium mis à disposition par Emmanuel Pélaprat :

- Harmonium Debain à 4 jeux et demi.

Constitution des jeux : Tremblant ; Saxophone ; Sourdine ; 6. Dolce ; O. Forte ; 4. Basson (8') ; 3. Clairon (4') ; 2. Bourdon (16') ; 1. Cor anglais (8') ; G. Grand jeu ; E. Expression ; 1. Flûte (8') ; 2. Clarinette (16') ; 3. Fifre (4') ; 4. Hautbois (8') ; O. Forte ; 5. Musette ; 6. Voix céleste ; Soprano ; Tremblant

Diapason du la4 à 440 Hz

Il pourrait être envisageable aussi, si besoin, de faire appel à Dominique Lavabre (qui a déjà collaboré gracieusement avec Stéphane Bois pour un projet avec le Conservatoire de Pamiers sur 2017-2018) ou Patrice Ballet, collectionneurs d'harmoniums dans la région, pour des dépôts d'instruments.

Conservatoire
à rayonnement régional
musique danse théâtre
Toulouse

Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse

les 22 et 23 novembre 2021

~~~~~

Masterclasse d'harmonium (session 1)

par Emmanuel Pelaprat

~ au programme ~

Lundi 22 (5h) : salle Stravinsky

11h30 James Pedersen (pianiste, classe de T. Huillet, accompagnement avec E. Urbain) : Georges Bizet - Caprice op. 33 n.3

12h Emmanuel Isambert (claveciniste CRR et organiste Isdat) : Saint-Saëns : Élévation ou Communion op. 13 ; Karg-Elert : Intarsien op. 76 n. 1 (Heimatliche Weise), 2 (Alter Tanz) et 3 (Nachruf)

13h pause

14h Flavia Fresen (organiste, classe S. Bois) : Franck - offertoire en Ut

14h30 William Fielding (organiste, classe Y. Tardivel) : Karg-Elert : Intarsien op.76 n°15

15h15 Mathilde Carrillon (pianiste, classe I. Blondel, accompagnement avec E. Urbain) : Saint-Saëns - Méditation op. 1 n°1

15h45 Hosmel Gonzalez (pianiste, classe O. Molines, accompagnement avec E. Urbain) : Saint-Saëns - Barcarolle op. 1 n°2

16h15 Constant Despres (pianiste, classe F. Henry, accompagnement avec E. Urbain) : partie d'harmonium du Prélude, fugue et variation de Franck

17h Thomas Dilley (organiste, élève du programme « pratiques des orgues historiques ») : Rameau/Guilmant - l'entrée, la danse des sauvages (extrait des Indes galantes)

17h30/45 fin (la salle Stravinsky étant prise pour des masterclasses de professeurs de Montreal à 18h)

Mardi 23 (7h) : salle Stravinsky puis studio Berberian (à partir de 17h45)

10h Claire Vilanova (pianiste, classe M. Burlaud) : Saint-Saëns - Barcarolle op. 1 n°2

10h30 Estelle Sigrist (pianiste, classe F. Henry) : Offertoire n°1, extrait de l'Orgue Mystique de Boëllmann (livre 1)

11h Émilie Sigrist (pianiste, classe F. Henry) : partie d'harmonium du 1er des 3 duos faciles de Karg-Elert (Lied ohne Worte)

11h30 Juliette Maugard (pianiste, classe F. Henry) : Franck - Poco Allegro en mi b majeur (5ème des 7 pièces en mi b de l'Organiste)

12h Claire-Marie Ross (pianiste, classe L. Molines, accompagnement avec E. Urbain et organiste, classe S. Bois) : 1ère des 12 pièces op. 14 pour orgue expressif ou harmonium ; 10ème des Intarsien op. 76 (Letzter Gang)

12h45 pause

14h15 Vincent Feuvrier (organiste, classe Y. Tardivel) : Vierne - pièce en style libre

14h45 Alexia Pujol (pianiste, classe F. Henry) : Franck - Andantino quasi allegretto en mi mineur (1ère des 7 pièces en mi de l'Organiste)

15h30 Étienne Berny (organiste, classe Y. Tardivel) : Franck - Offertoire en fa#

16h15 Sebastien Flohr (organiste, classe de S. Bois) : offertoire en mi b extrait de l'Organiste de Franck.

16h45 Pernette Fismes Delrieu (organiste, classe de S. Bois & pianiste, classe de M-L. Lagoute) : 4ème des 5 versets extrait des Variae Preces de Tournemire

17h30 pause : Déplacement de l'harmonium au **studio Berberian** (la salle Stravinsky étant prise pour des masterclasses de professeurs de Montreal à 18h)

17h45 Elsa Benoît (pianiste, classe F. Henry) : Massenet - Elevation en ré majeur

18h15 Juliette Cornic (pianiste, classe F. Henry) : Karg-Elert : Intarsien op. 76 n. 4 (Idyl)

18h45 fin

les 13 et 14 décembre 2021

~~~~~

Masterclasse d'harmonium

par Emmanuel Pelaprat

~ au programme ~

LUNDI 13/12 (total 6h45) : Salle STRAVINSKY

11h : Claire-Marie Ross (pianiste, classe L. Molines, accompagnement avec E. Urbain et organiste, classe S. Bois) :

1ère des 12 pièces op. 14 pour orgue expressif ou harmonium ; 10ème des Intarsien op. 76 (Letzter Gang)

11:30 : Julie Sotiropoulos (pianiste, classe d'accompagnement d'E. urbain à l'Isdat) : Ronde turque op. 33 n.1

12h15 : James Pedersen (pianiste, classe de T. Huillet, accompagnement avec E. Urbain) : Georges Bizet - Caprice
op. 33 n.3

Karg-Elert : Cantilène (1er duo des Silhouetten) avec James Pedersen, harmonium

13h15 : pause

14h15 : Solene Coppa : Boëly - 2ème des 3 pièces pour violoncelle et orgue expressif, avec Valentin Cardona,
violoncelle

15h : August Reinhard - trio pour violoncelle, harmonium et piano avec Valentin Cardona, violoncelle, François
Henry, piano, et Emmanuel Isambert, harmonium

15h30 : Chausson - Ave Verum avec Claire-Lise Bouton, soprano et Emmanuel Isambert, harmonium

16h : Emmanuel Isambert (claveciniste CRR et organiste Isdat) : Saint-Saëns : Élévation ou Communion op.
13 ; Karg-Elert : Intarsien op. 76 n. 1 (Heimatliche Weise), 2 (Alter Tanz) et/ou 3 (Nachruf)

16h45 : pause

17h15 : Juliette Cornic (pianiste, classe F. Henry) : Karg-Elert : Intarsien op. 76 n. 4 (Idyl)

17h30 : Liszt : Ave Maris Stella avec Christopher Gordon baryton et Juliette Cornic, harmonium

18h : Elsa Benoît (pianiste, classe F. Henry) : Massenet - Elevation en ré majeur

3ème des 3 duos faciles de Karg-Elert (*Gondoliera*) avec Sibylle de Maupeou, piano

18h45/19h : Pernette Fismes-Delrieu (pianiste, classe M-L Lagoute & organiste, classe de S. Bois) : 4ème des 12 pièces op. 14 pour orgue expressif ou harmonium ;
19h15/19h30 : fin

MARDI 14/12 (total 5h15) : Salle VARESE

9h30 : Estelle Sigrist (pianiste, classe F. Henry) : Offertoire n°1, extrait des *Heures Mystiques* de Boëllmann (livre 1)

10h : Émilie Sigrist (pianiste, classe F. Henry) : *Cantilene* de Karg-Elert (extrait 1 des *Silhouetten*) avec Estelle Sigrist

10h30 : Claire Vilanova (pianiste, classe M. Burlaud) : Guilmant : *Prière* pour violon, harmonium et piano avec Elvire Bourgade, violon et Hosmel Gonzalez, piano

11h15 : Ama Martin (pianiste, classe de piano de L. Molines, classe d'accompagnement de F. Henry) : Tournemire

- Verset en sib mineur & Noël original en sol# mineur, extraits des *Variae Preces*

12h : pause

14h45 : Flavia Fresen (organiste, classe S. Bois) : Franck - Offertoire en Ut

15h15 : William Fielding (organiste, classe Y. Tardivel) : extraits Intarsien op. 76 (n°9 - *Romantischer Zwiegesang*),

l'Organiste de Franck (*Vieux Noël* en ré mineur) & Pièces en style libre op. 31 de Vierne (14 – *Scherzetto*)

16h15 : Mathilde Carrillon (pianiste, classe I. Blondel, accompagnement avec E. Urbain) : Saint-Saëns

- *Méditation* op. 1 n°1

16h45 : Constant Despres (pianiste, classe F. Henry, accompagnement avec E. Urbain) : partie d'harmonium du *Prélude, fugue et variation* de Franck, avec Mathilde Carillon

17h30 : pause

le mardi 14 décembre 2021 à 18h

~~~~~

Concert-conference autour de l'harmonium d'art

avec les élèves de la masterclasse d'Emmanuel Pélapat

~ au programme ~

- Présentation de l'harmonium d'art de Mustel (projection et exemples à l'instrument), par Emmanuel Pélapat.
- Programme d'œuvres pour harmonium seul ou en musique de chambre :
  - Alexandre Guilmant : *Prière* op. 16 n°2 pour violon, harmonium et piano par Claire Vilanova, harmonium, Elvire Bourgade, violon et François Henry, piano
  - August Reinhard : 2ème mouvement du 3ème trio op. 46 pour violoncelle, harmonium et piano (1892) par Emmanuel Isambert, harmonium, Valentin Cardona, violoncelle, et François Henry, piano
  - Alexandre Boëly : 4ème des 12 pièces op. 14 pour orgue expressif ou harmonium (1846), par Pernette Fismes-Delrieu
  - Camille Saint-Saëns : *Élévation* ou *Communion* op. 13 (1859), par Emmanuel Isambert
  - Franz Liszt : *Ave Maris Stella* Sz. 680 (1868), par Christopher Gordon, baryton et Juliette Cornic, harmonium
  - Sigfrid Karg-Elert : Intarsien op. 76 (1911) : n°1 (*Heimatliche Weise*), 2 (*Alter Tanz*) & 3 (*Nachruf*) par Emmanuel Isambert, n°4 (*Idyl*), par Juliette Cornic & n°9 (*Romantischer Zwiegesang*) par William Fielding
  - Leichte Duso (1906) : 3 - *Gondoliera* par Elsa Benoît, harmonium et Sibylle de Maupeou, piano
  - *Silhouetten*, 7 duos op. 29 (1909) : 1 – Cantilene, par James Pedersen, harmonium, et François Henry, piano
  - César Franck : extrait de l'*Organiste* (1889-90) : *Offertoire* en Ut, par Flavia Fresen & *Vieux Noël* en ré mineur, par William Fielding
  - César Franck : *Prélude, fugue et variation* (1862), avec Constant Despres, harmonium et Mathilde Carrillon, piano
  - Georges Bizet : *Caprice* op. 33 n°3 (1858), par James Pedersen
  - Lefébure-Wely : *Elégie* op. 96 (1856), par Emmanuel Pélapat
  - Louis Vierne : 24 Pièces en style libre op. 31 (1914) : 14 – *Scherzetto*, par William Fielding
  - Olivier Schmitt : 12 Bibelots : 5 – Valse (dédiée à Dominique Lavabre) (2020), par Emmanuel Pélapat
  - Camille Saint-Saëns : *Fantaisie et fugue* op. 8 n°1 (1858), par Emmanuel Pélapat, harmonium et François Henry, piano

---

remerciements chaleureux à Dominique Lavabre, pour le prêt et entretien de son harmonium Debain (5 jeux et 1/2, 1878), et à Emmanuel Pélapat, pour le prêt de son harmonium d'art Mustel (6 jeux, 1872)