

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 (*Élégie* 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 ; 0. 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. Fife (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.