

0969

E.N.S.S.I.B
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES SCIENCES DE L'INFORMATION
ET DES BIBLIOTHEQUES

U.C.L.B
UNIVERSITE
CLAUDE-BERNARD
(LYON 1)

Rapport de recherche bibliographique

BIBLIOGRAPHIE: ANDRE JOLIVET

GROSS Alexandra

Directeur de Mémoire: M. Pierre Yves Artaud,
professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris

DESS EN INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE

1995

4

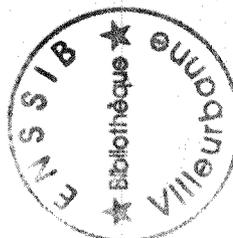
E.N.S.S.I.B
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES SCIENCES DE L'INFORMATION
ET DES BIBLIOTHEQUES

U.C.L.B
UNIVERSITE
CLAUDE-BERNARD
(LYON 1)

Rapport de recherche bibliographique

BIBLIOGRAPHIE: ANDRE JOLIVET

GROSS Alexandra

Directeur de Mémoire: M. Pierre Yves Artaud,
professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris

DESS EN INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE

1995

1995
ID
6

RESUME:

Compositeur français du vingtième siècle, Jolivet (1905-1974) participe au mouvement d'humanisme musical d'Avant-guerre. Refusant la sécheresse du néoclassicisme, alors très en vogue (représenté par Stravinsky), ainsi qu'une musique sérielle trop contraignante, (représentée par Schoenberg), le mouvement *Jeune France* souhaite "défendre l'idéal d'une musique libre, humaine, spiritualiste qui ne soit ni hermétique, [...] ni commerciale."¹

L'Oeuvre d'André Jolivet se partage en trois périodes. La première dite **incantatoire** (avant 1940) est marquée par la complexité et l'audace de son écriture. La deuxième, **période de guerre**, est caractérisée par une volonté de se rapprocher du public au travers d'oeuvres plus accessibles. La dernière enfin, celle de l'**Après-guerre** est une sorte de synthèse entre les deux précédentes.

MOTS CLES:²

Jolivet André; Jeune France; compositeur; bibliographie; discographie; partitions; siècle XX; musique; musique contemporaine; musique française; humanisme musical; esthétique musicale; langage musical.

ABSTRACT:

André Jolivet (1905-1974), a 20th century French composer took part in the pre-war movement of musical humanism. As a member of 'Jeune France', he opposed both the dryness of the then-fashionable neoclassicism with Stravinsky as its best exponent and the constraints of serial music, as embodied by Schoenberg. "Music at his best should be free, profoundly human, spiritualist but neither hermetic nor commercial."

Andre JOLIVET's work falls into three periods. The first one - until 1940 - which has been called incantatory, is marked by complexity and bold innovation. During his second period or 'war period', he attempted to draw closer to audiences through more accessible pieces. His last post-war period is an effort to blend the two previous styles.

KEYWORD:

Jolivet Andre; Jeune France; composer; bibliography; discography; scores; century XX; music; contemporary music; French music; musical humanism; musical aesthetics; musical language.

¹ CANDE (DE) Roland, "André Jolivet" in *Histoire universelle de la musique*, Paris, Seuil, 1978, tome2, p.311.

² Rares dans le domaine musical, les mots clés Pascal ne sont pas satisfaisants pour décrire ce sujet. Les descripteurs suivants sont tous en langage naturel sauf le terme musique.

I. METHODOLOGIE

I. Projet de recherche et description du sujet:

A l'occasion du 90ème anniversaire de la naissance du compositeur français André Jolivet (1905-1974) et dans le cadre d'une publication d'un numéro spécial de la *Traversière* (la revue officielle de l'Association Française de la Flûte), Pierre-Yves Artaud, un des plus grand virtuose de la flûte contemporaine, professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, m'a demandé de regrouper pour cette occasion toutes les informations d'ordre bibliographique, discographique ainsi que les références des oeuvres de ce compositeur. Je remercie Mme Erlih-Jolivet pour sa collaboration et la mise à disposition des archives de son père.

L'effort de recherche a été mis en priorité sur la bibliographie qui se voulait exhaustive et commentée. Le sujet ne posait aucun problème d'ambiguïté quant à la compréhension ou à l'interprétation: il s'agissait de répertorier les articles et ouvrages de Jolivet et sur Jolivet ainsi que les travaux universitaires au niveau national et international. Cependant quelques problèmes se sont rapidement présentés. La disparition du RILM, base de données musicale accessible en ligne par le serveur Dialog jusqu'en janvier 1994, ne nous a pas permis de découvrir certaines références bibliographiques internationales plus récentes.

Toutes les oeuvres d'André Jolivet sont répertoriées dans ce travail. Un choix cependant a été fait de ne pas y mentionner les oeuvres non éditées qui sont pourtant nombreuses.

La discographie s'est voulue exhaustive également. Cependant, par manque de sources complètes et par manque de temps, les notices incomplètes (absence des noms d'interprètes, d'orchestres, de directeurs musicaux, de maisons d'éditions) n'ont été signalées qu'en commentaires par leur référence. Pour une discographie complète, il aurait fallu contacter un grand nombre de maisons d'éditions, en sachant que plusieurs d'entre-elles ont changé de nom, ont été absorbées par une autre maison d'édition ou n'existent plus. Dans ce cas, la complexité et la durée de recherche en auraient été accrues de manière considérable.

II. Instruments de recherche pour la bibliographie:

Un certain nombre de répertoires bibliographiques qu'ils soient spécifiquement musicologiques ou non, nous ont permis de collecter les références souhaitées. Ceux-ci ont été classés par catégories.

A. Ressources papiers:

A1. Dictionnaires encyclopédiques:

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Ed. par Stanley Sadie. London: Macmillan, 1984, 20 vol.

L'article sur Jolivet est assez bien fourni en références bibliographiques mais celles-ci restent souvent incomplètes. Il a donc fallu les compléter par ailleurs.

Dictionnaire de la musique: les Hommes et leurs oeuvres. Ed. par Marc Honneger. Paris: Bordas, 1986, 2 vol.

L'article concernant Jolivet nous a proposé une bibliographie assez sommaire.

A2. Ouvrages de référence :

Certains ouvrages de référence ou travaux universitaires peuvent présenter des bibliographies de qualité. Voici celles qui nous ont particulièrement aidés:

André Jolivet: Portraits, publié sous la direction de L. Kayas et L. Chassain, Paris, Acte Sud, 1994.

La bibliographie de cet ouvrage, bien que riche, ne vise pas l'exhaustivité.

BAILLET (Jérôme), *Le langage musical d'André Jolivet: Jolivet dans ses oeuvres d'Avant-guerre*, mémoire de maîtrise (dir. Daniel Kawka), Université Lumière Lyon2, septembre 1993, 199p.

Ce mémoire très riche quand à la qualité et l'étendue de sa bibliographie a été largement sollicité dans notre travail.

GAUCHER (Pierre), *André Jolivet, son oeuvre, le Concerto pour percussions*, mémoire de maîtrise (dir. François Decarsin), Université François Rabelais, Tours, mai 1990.

CONRAD (Briget), *The sources of Jolivet's musical language and his relationships with Varèse and Messiaen*, Ph. D. Dissertation, The City University of New-York, 1994.

La bibliographie de cette thèse américaine présente des références d'articles ou de travaux universitaires étrangers qui nous manquaient jusqu'alors.

A3. Bibliographie internationale courante de littérature musicale:

R.I.L.M. (Répertoire International de Littérature Musicale).

Ce répertoire est une source importante pour notre recherche qui souhaite couvrir aussi bien la France que l'Étranger. Créé en 1966 par l'International association of music libraries et l'International musicological society cette bibliographie courante paraît chaque trimestre. Les références concernent les livres, articles, essais, périodiques, thèses, catalogues et ouvrages iconographiques.

Bibliographie des Musikschriftums, Mayence, Schott's Söhne.

Ce répertoire publié depuis 1977 permet de répertorier les références en langue allemande.

A4. Bibliographie des thèses et des mémoires:

GRIBENSKI (Jean), *French Language Dissertations in Music: an annotated bibliography*, New-York, Pendragon Press, 1979.

Jahresverzeichnis der deutschen Hochschulschriften der DDR der BRD und Westberlins, Leipzig, VEB Verlag für Buch und Bibliothekswesen, 1987.

Publié depuis 1887, ce répertoire annuel recense les thèses allemandes. Aucun travail universitaire sur le sujet n'a été trouvé dans cette source.

PISTONE (Danièle), *Répertoire international des travaux universitaires relatifs à la musique française du Moyen-Age à nos jours*, (thèses et mémoires), Paris, H.Champion, 1992.

Cet ouvrage nous a permis d'y trouver un grand nombre de références de thèses et mémoires français et étrangers. Il ne recense pas les travaux postérieurs à 1992.

A5. Périodiques:

R.I.M.F. (Revue Internationale de Musique Française).

Publiée depuis 1980 à raison de quatre numéros par an, cette revue fournit une bibliographie riche d'ouvrages, articles ou travaux universitaires destinés à la musique française. Nous y avons trouvé certains mémoires et thèses.

B. Ressources électroniques:

B1. Sur CD-ROM:

B.N.F. (Bibliographie Nationale Française)

Cette base de données recense tous les livres entrés par dépôt légal à la Bibliothèque Nationale depuis 1970. Peu de références ont été trouvées puisqu'un grand nombre d'écrits

sur Jolivet date des années cinquante et soixante. Une recherche dans le Catalogue Général de la Bibliothèque Nationale et dans l'index cumulatif du supplément musique (par fascicule bimensuels) donne de meilleurs résultats.

CD-Thèse:

Cette base de données est un catalogue de 175 000 thèses soutenues dans les Universités françaises. Cependant aucun travail sur Jolivet n'a été trouvé.

Il aurait été intéressant de faire des recherches sur :

The Music Index on CDRom:

Ce CDRom, édité par Chadwick-Healey, recense 200 000 références musicales issues de 350 périodiques et couvre la période de 1981 à 1990.

The Music Catalog on CDRom:

Édité par la Library of Congress, ce CDRom ressemble beaucoup au RILM quant à sa couverture: 200 000 références d'ouvrages et de périodiques mais également d'enregistrements sonores ou vidéo.

Le Catalogue Régional des CDRoms produit par l'URFIST ne localise aucun de ces deux CDRoms dans un établissement de la région. Contrairement aux bases *BNF* et *CD-Thèses*, ceux-ci ont une couverture spécialisée dans le domaine musical. Par conséquent, il aurait été profitable de pouvoir les interroger.

B2. Bases de données en ligne:

Les bases du domaine HUMANIT chez le serveur DIALOG:

"OneSearch" a permis d'interroger simultanément plusieurs bases en sciences sociales. La catégorie HUMANIT regroupe, entre autres, les bases suivantes:

- Social scisearch
- PsycINFO
- Dissertation Abstract online
- Sociological Abstracts
- Historical Abstracts
- Artbibliographies modern
- Philosopher's Index
- Academic Index
- Religion Index
- Art Literature International (RILA)
- Arts and Humanities search
- et d'autres sur l'architecture et le cinéma.

La base Music Literature International (RILM) disponible en ligne depuis 1971 a été supprimée en janvier 1994.

En interrogeant par le terme Jolivet sur le Basic Index (champs titre, auteur, descripteur, résumé) nous obtenons 186 réponses. En consultant les deux premières notices nous remarquons qu'il s'agit souvent d'un Jolivet J. philosophe et non musicien. Nous affinons la recherche en combinant deux termes séparés par un opérateur de proximité tout en imaginant les différentes possibilités de présentation du nom.

André(w)Jolivet or Jolivet()A

L'équation suivante donne 8 réponses, toutes pertinentes, ce qui peut être considéré comme satisfaisant pour un ensemble de bases non spécifiquement musicales.

La base FRANCIS chez le serveur QUESTEL:

Cette base mise à jour par l'INIST à Nancy est le résultat d'un dépouillement de nombreux articles internationaux en sciences sociales.

La même équation de recherche n'a fait ressortir qu'une seule réponse.

C. Bibliothèques spécialisées:

C1. A Lyon:

C1.1. Bibliothèque Municipale:

Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu:

Elle possède un fond musical important dont une partie est laissée en accès direct. La recherche a été effectuée à l'aide du fichier manuel, mais également informatique (pour les ouvrages parus après 1988) sur deux types d'entrée: matière et auteur .

Les références obtenues ne se sont pas avérées aussi nombreuses que souhaitées. Cette difficulté de recherche est due à plusieurs raisons. D'une part , les articles recherchés datent des années quarante à soixante dix, ce qui signifie qu'ils ne figurent pas dans la base informatique. D'autre part, les revues musicales ne sont pas systématiquement dépouillées à cette époque, ce qui rend la recherche encore plus aléatoire. Toutes ces difficultés nous ont poussés à nous tourner vers une source plus spécialisée et plus riche pour ce sujet: Les *Archives Jolivet* à Paris.

C1.2. Bibliothèques Universitaires:

La Bibliothèque du Département de Musicologie de l'Université Lyon2:

Curieusement notre compositeur n'est que très moyennement représenté dans cette bibliothèque somme toute spécialisée. Nous n'y avons trouvé que cinq références (entrée auteur, entrée matière, entrée mémoires-thèses) dont deux mémoires de maîtrise récents. Nous y avons trouvé également l'ouvrage de Danièle PISTONE qui répertorie les travaux universitaires internationaux relatifs à la musique française.

La Bibliothèque Universitaire de BRON:

Cette bibliothèque nous a servi d'appoint. Certaines revues trouvées dans la base *FRANCIS* ont été localisées à cet endroit par le CDRom *MYRLADE*.

C1.3. Bibliothèque du Conservatoire:

La Bibliothèque du Conservatoire National Supérieur de Musique (C.N.S.M) propose la consultation d'un catalogue informatisé. Cependant, les documents sont regroupés par compositeurs dans les rayons, ce qui nous a permis une consultation à la fois simple et "critique" des documents.

Nous avons apprécié dans cette bibliothèque, outre les encyclopédies générales, les ouvrages de base sur André Jolivet et quelques articles, un grand nombre de conseils et d'informations nous permettant de progresser dans nos recherches.

C2. A Paris:

C 2.1 Archives:

*Les Archives Jolivet:*³

Tenues par Mme Erlih-Jolivet, fille du compositeur, ces Archives ont été d'une très grande richesse pour la constitution de notre bibliographie et la vérification des références déjà trouvées. Il semblerait que l'existence de nombreux travaux universitaires et articles étrangers soient restés ignorés de ce lieu. Ainsi accueille-t-on favorablement l'idée de recenser une partie de ces travaux "parallèles".

Suite à un intérêt accru des chercheurs, les Archives ont été informatisées. Cette opération n'étant qu'à ses débuts, il n'a pas été possible d'en profiter. La difficulté majeure de cette recherche dans les archives consistait à retrouver les références pertinentes tout en évitant de se perdre dans un flot de documents inédits classés par date.

³*Archives Jolivet:* tenues par Mme Erlih -Jolivet, 39 rue de Grenelle, 75007 PARIS. tél: (1) 42.22.28.51

III. Partitions et Discographie: Les instruments de recherche :

A. Partitions:

Catalogue des oeuvres d'André Jolivet disponible à Paris chez Billaudot.

Ce catalogue a été une bonne base de départ; il contient les partitions en vente chez Billaudot ou d'autres maisons d'Éditions. Ce catalogue a été complété aux *Archives Jolivet*.

B. Discographie:

Le *Catalogue des oeuvres d'André Jolivet* nous a également fourni la base de la discographie. Celle-ci reste un peu ancienne malgré tout puisqu'elle s'arrête en 1993.

André Jolivet: Portraits, publié sous la direction de L. Kayas et L. Chassain , Paris, Acte Sud, 1994.

La discographie de cet ouvrage a permis d'obtenir des références d'enregistrements plus récents. Par contre aucune mention n'est faite pour les interprètes, la direction, l'année et la maison d'Éditions. Il a donc fallu compléter les notices avec d'autres sources (*Catalogue des oeuvres* chez Billaudot, *Archives Jolivet*).

II. SYNTHÈSE:

A. André Jolivet: sa situation dans la vie musicale du XXème siècle.

Dans la période d'Avant-Guerre, le paysage musical français se divisait en deux tendances: l'une académique avec l'apogée du néoclassicisme représentée par Stravinsky et l'autre révolutionnaire avec la percée de l'atonalité et soutenue par Schönberg.

La première, très en vogue dans les années trente, tenait son succès à l'accessibilité de ses oeuvres. En effet les représentants de cette esthétique tels que Stravinsky ou le Groupe des Six (A.Honegger- D.Milhaud- F.Poulenc) imposaient à la musique une cure de simplification et de purification. Plus d'harmonies vaporeuses et voluptueuses mais des sonorités acides et incisives. Plus de flou, de fluidité mais des contours fermes. Tranquillisant un auditoire bousculé et angoissé par les bourrasques du dodécaphonisme, cette musique connut un grand succès avant la guerre.

L'atonalité, cette deuxième esthétique révolutionnaire représentée par l'Ecole de Vienne (A.Schönberg- A.Berg- A.Webern) provoquait dans les processus compositionnels un bouleversement considérable. Ce grand chamboulement conduisait à l'éclatement des conceptions musicales de l'époque. Plus de tonalité mais une " composition avec douze sons seulement, reliés entre eux".

Face à ces deux esthétiques, et ne souhaitant ni succomber à la sécheresse du néoclassicisme, ni s'imposer la discipline trop contraignante de Schönberg, la "Jeune France", mouvement d'humanisme musical français venait s'intégrer au panorama musical des années trente. Réunissant André Jolivet, Olivier Messiaen, Daniel Lesur et Yves Baudrier, ce groupe défendait l'idéal d'une musique libre, humaine, spiritualiste ni commerciale, ni hermétique. Leur Manifeste est simple et convaincant: "Les conditions de la vie devenant de plus en plus dures, mécaniques et impersonnelles, la musique se doit d'apporter sans répit à ceux qui l'aiment sa violence spirituelle et ses réactions généreuses... Reprenant le titre qu'illustra autrefois Berlioz , 'Jeune-France', se propose la diffusion d'oeuvres jeunes, aussi éloignées d'un poncif académique que d'un poncif révolutionnaire. Les tendances de ce groupe seront diverses; elles s'uniront pour susciter et propager une musique vivante, dans un même élan de sincérité, de générosité et de conscience artistique."⁴

⁴Contenu du Manifeste du groupe Jeune France.

B. Jolivet: l'évolution d'un style:

La production d'André Jolivet peut être schématisée en trois phases principales.

B1. Avant 1940: la période dite "Incantatoire":

Cette première phase contient les partitions les plus audacieuses. La première oeuvre importante de Jolivet *Mana* (1935), ainsi que les *Cinq incantations* (1936), *Cosmogonie* (1938), et *Cinq Danses Rituelles* (1939) sont révélateurs de l'attrance de Jolivet pour l'incantation et la magie. Accordant à la musique une fin spiritualiste, Jolivet cherche à retrouver la pouvoir originel de la musique tel qu'il existait dans les sociétés dites "primitives". Il affirme lui-même qu'il "cherche à rendre à la musique son sens originel antique lorsqu'elle était l'expression magique et incantatoire de la religiosité des groupements humains".⁵ Pour Jolivet la musique est une force puissante qui séduit l'auditeur et le conduit à un état de 'trance'. Cette idée restera une idée centrale de l'esthétique du compositeur même après qu'il se soit détourné de sujets explicitement primitivistes ou incantatoires. D'un point de vue technique, cette période créatrice est caractérisée par un style atonal (influencé par Varèse et Schönberg). Les oeuvres-clés de cette première période combinent deux langages: l'un très novateur, avec les traitements les plus modernes des hauteurs et des rythmes, l'autre faisant référence aux procédés de la musique incantatoire et magique des sociétés "primitives" extra-européennes.

B2. 1940-1945: La période de Guerre:

"Le drame de la guerre inspire à Jolivet une sorte d'ascèse, de renoncement à la complexité"⁶. Les *Complaintes du soldat* ou les *Poèmes Intimes*, oeuvres clés de cette période de Guerre marquent une volonté du compositeur de se rapprocher du public. Son langage musical devient plus simple et plus direct: un discours diatonique modal, une structure rythmique assagie, et des timbres plus traditionnels remplacent l'atonalité, les rythmes complexes et les timbres insolites de la première période. Cette simplification lui a valu "l'adhésion d'un large public et l'hostilité d'une certaine avant-garde qui ne perçoit le génie que dans l'obscurité".⁷

⁵JOLIVET (André), "Réponse à une enquête: André Jolivet ou la magie expérimentale", Paris, *Contrepoint* n°1, 1946.

⁶CANDE (DE) (Roland), "André Jolivet" in *Histoire Universelle de la Musique*, Paris, Seuil, 1978, tome 2, p.310.

⁷CANDE (DE) (Roland), "Préface" in *André Jolivet: Portraits*, Paris, Acte Sud, 1994, p.110.

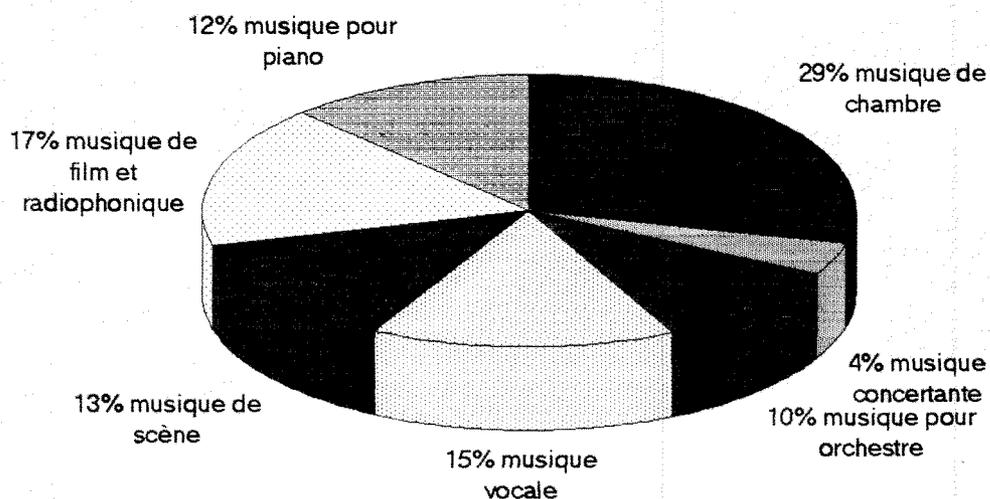
B3. 1945-1974: La période de Synthèse:

Cette simplification passagère préparait en fait une troisième "manière" synthétisant les deux précédentes, inaugurée par la *Première Sonate pour piano* de 1945. Le langage musical de Jolivet durant cette période marie les techniques audacieuses et novatrices des années trente avec, à la fois, l'approche modale plus lyrique, plus accessible des années de guerre. Les genres et les formes musicales se font plus traditionnelles avec les sonates, les symphonies, les concertos... D'une manière générale c'est une production extrêmement variée, riche en genres musicaux que nous retrouvons dans cette période d'Après-guerre.

C. Une Oeuvre abondante et inégale:

Compositeur fécond, le catalogue d'André Jolivet contient plus de deux cent oeuvres de genres très variés. On y trouve la musique pour piano, la musique de chambre, les oeuvres concertantes, les oeuvres symphoniques, la musique vocale, de scène, la musique de film et celle pour la radio. Le schéma suivant met en évidence la répartition des genres dans l'Oeuvre d'André Jolivet.

Répartition des genres dans l'Oeuvre d'André Jolivet

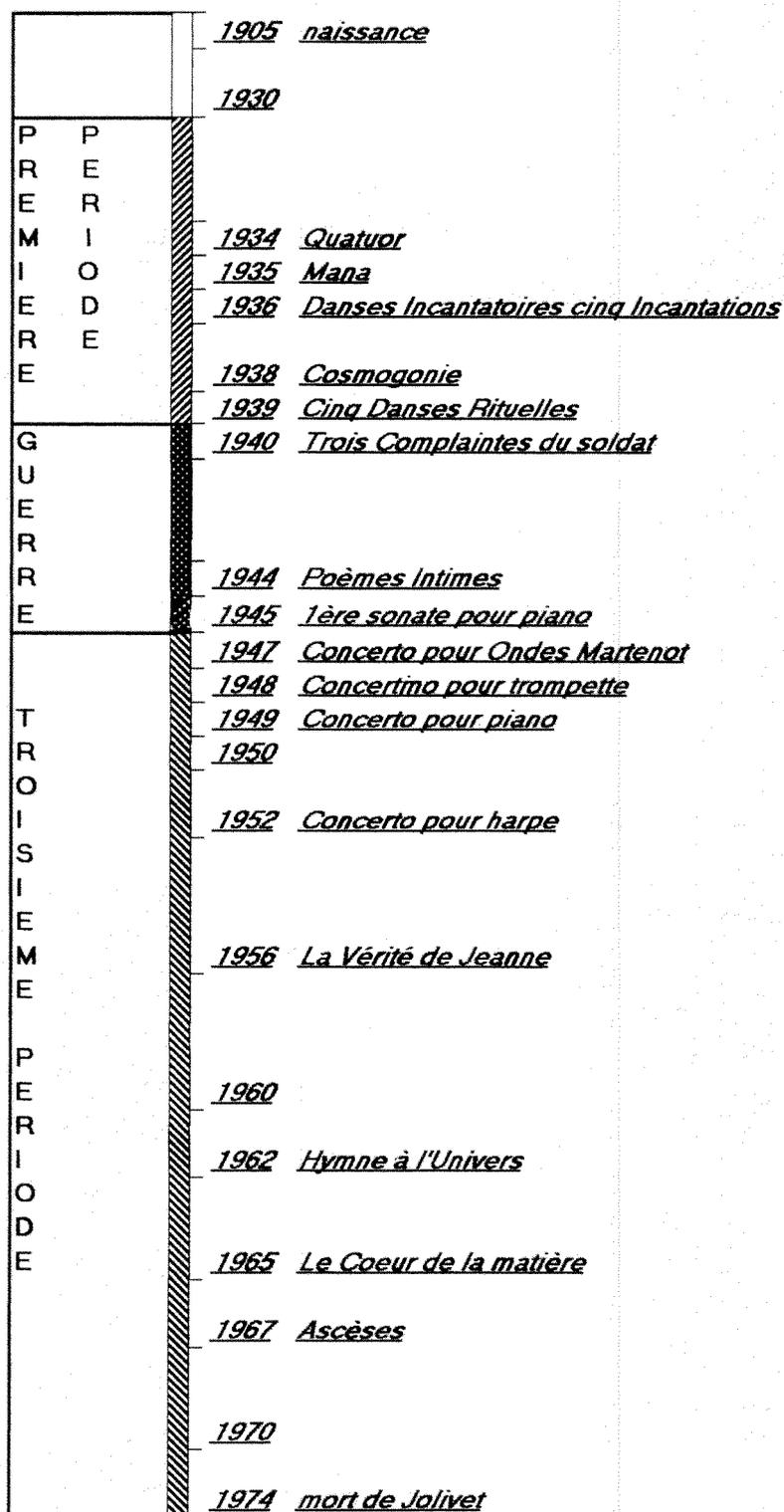

Malgré cette production large et variée, les écrits et les enregistrements se focalisent souvent sur les mêmes oeuvres-clés.

La bibliographie d'André Jolivet fait ressortir la prédilection des musicologues et des musiciens pour la première et la dernière période du compositeur. D'une part, la 'période Incantatoire' est mise en valeur au travers d'oeuvres telles que *Mana* (pour piano) de 1935, les *Danses Rituelles* (pour orchestre) de 1939, et les *Incantations* (pour flûte seule) de 1936, d'autre part la 'période d'Après-guerre' est essentiellement représentée par la série des *concertos* pour trompette, piano, Ondes Martenot...

La discographie, elle aussi, dénonce cette inégalité d'intérêt de la part des interprètes et des maisons d'éditions pour les oeuvres du compositeur.

Synthèse de l'Oeuvre d'André Jolivet ⁸

⁸Ne figurent sur cette axe que les oeuvres les plus citées et les plus enregistrées des trois grandes périodes de la production de Jolivet.

III. BIBLIOGRAPHIE COMMENTEE:

Les références bibliographiques proposées ci-après ont été ordonnées en deux grandes catégories.

- A. Les écrits et propos d'André Jolivet
- B. Les écrits sur Jolivet

Dans cette deuxième catégorie, on distingue cinq sous sections abordant le sujet du plus général au plus particulier.

B1. Les dictionnaires et ouvrages généraux sur le vingtième siècle musical:
Jolivet est replacé ici dans le contexte de la création musicale du vingtième siècle.

B2. Les écrits consacrés au groupe Jeune France:

Ceux-ci permettent de situer Jolivet au sein de son groupe et de l'époque d'Avant-guerre.

B3. Les ouvrages consacrés à Jolivet:

Il s'agit de monographies entièrement consacrées à ce compositeur.

B4. Les articles consacrés à Jolivet:

En général assez courts, ils traitent un problème particulier du compositeur ou de son oeuvre.

B5. Les travaux universitaires:

Cette littérature grise fait l'objet d'une catégorie à part.

A l'intérieur de ces sous-sections les références sont classées alphabétiquement par nom d'auteur et chronologiquement si cet auteur a produit plusieurs ouvrages.

A la demande de Mr. Artaud, chaque référence est accompagnée d'un commentaire réalisé le plus souvent à partir des documents originaux. Celui-ci peut être soit un bref résumé, soit une idée forte du texte. Le titre ne reflétant pas forcément le contenu, ce commentaire peut permettre d'orienter le lecteur dans son choix.

Ce résumé dégage soit:

- La période créatrice de Jolivet:
 - Période Incantatoire d'Avant-guerre
 - Période de guerre
 - Période de synthèse d'Après-guerre

-La nature de l'information se trouvant dans le document:

- D'ordre biographique
- D'ordre technique (analyse, langage)
- D'ordre esthétique (humanisme musical,...)
- D'ordre philosophique (spiritualité, ...)
- Informations plus ponctuelles (sur les oeuvres ou des thèmes précis)
- D'ordre bibliographique ou discographique.

A. ECRITS ET PROPOS D'ANDRE JOLIVET:

JOLIVET (André), "Réponse à une enquête de Claude Chamfray: le métier et l'inspiration musicale", *Beaux-arts*, Paris, 13 novembre 1936, p.4.

JOLIVET (André), "Rameau" in *Les Musiciens célèbres*, publié sous la direction de Lucien Mazenod, Paris, Edition d'Art, 1946, pp.112-115.

JOLIVET (André), " La Musique: plaid pour le vif ", *La Nouvelle Saison* n°2, Paris, juillet 1939, pp. 400-406.

JOLIVET (André), "Réponse à une enquête: André Jolivet, ou la magie expérimentale", *Contrepoints* n°1, Paris, janvier 1946.

[Article repris dans un numéro spécial de la *La Revue Musicale* n°306-307, "Le musicien dans la cité", 1977, pp.19-22.]

[Cet article fondamental, abondamment cité dans les références bibliographiques, est l'unique exposé du compositeur de ses procédés techniques dont, plus particulièrement, son utilisation de la résonance naturelle .Il ne saurait cependant être un reflet de l'ensemble de son langage musical d'Avant-guerre.]

JOLIVET (André), "Le réveil des Muses", *La Revue Musicale* n°198, Paris, février-mars 1946, pp.39-41.

[Brève analyse de l'évolution de la musique d'avant-guerre, suivi de conceptions esthétiques tirées de l'article de *Contrepoints*⁹ (janvier 1946).]

JOLIVET (André), "Musique et exotisme " in *L'Exotisme dans l'art et la pensée*, sous la direction de Roger Bezombes, Paris, Elsevier, 1947, pp.159-160.

JOLIVET (André), "Considérations sur la musique au théâtre", *Polyphonie*¹⁰, I, n°1 "Le théâtre musical", Paris, 1947-1948, pp.166-168.

[Pour André Jolivet, directeur musical mais également chef d'orchestre à la Comédie Française de 1945 à 1959, la musique dans le théâtre lyrique sert et soutient avant tout l'action scénique.]

JOLIVET (André), "A propos du *Premier concerto pour Ondes et Orchestre* d'André Jolivet", *Revue Internationale de musique*¹¹ n°10, Paris, printemps-été 1951, pp.389-396.

[Unique analyse détaillée par l'auteur d'une de ses oeuvres. Celle-ci contient quelques réflexions esthétiques d'ordre plus général.]

JOLIVET (André), "Le groupe Jeune France", *Arts*, Paris, 18 juillet 1951.

⁹ Ce périodique mensuel est publié à Paris par les Editions de Minuit depuis 1946.

¹⁰ Ce périodique trimensuel a été publié de 1947 jusqu' au milieu des années cinquante par Richard-Masse à Paris.

¹¹ *La Revue Internationale* est publiée par Wetteren en Belgique.

JOLIVET (André), "Genèse d'un renouveau musical", *Musique contemporaine* n°4, 5, 6, Paris, 1952, pp.211-213.

[Extraits d'une conférence prononcée par André Jolivet à la Sorbonne le 14 janvier 1937. Cette conférence est une somme des conceptions musicales, esthétiques et philosophiques du Jolivet d'Avant-guerre. Les questions choisies écartent en particulier les questions de technique musicale.]

JOLIVET (André), "Le dodécaphonisme", *Le Conservatoire, Bulletin* n°31, Paris, mars 1954.

[Dans cet article, Jolivet se positionne nettement contre le dodécaphonisme, Il le considère comme "un jeu intellectuel et gratuit de combinaison de notes qui n'ont de valeur que pour les yeux et affirme qu'il éprouve plus de plaisir à faire des mots croisés."]

JOLIVET (André), *Ludwig Van Beethoven*, Paris, Richard-Masse, 1955.

[Profondément impressionné par la musique de Beethoven, Jolivet nous présente une approche très personnelle et avertie du compositeur allemand.]

JOLIVET (André), "Le musicien et les J.M.F", *Le Journal Musical Français*, IV, n°36, 10 février 1955, pp.89-91.

[Considérations sur la notion de "concession" et sur les rapports entre l'oeuvre et le public. Pour Jolivet la musique est avant tout un acte de communion.]

JOLIVET (André), "Postlude", *Zodiaque*¹² n°33, avril 1957, pp.41-43.

[Regard de Jolivet sur son activité de compositeur.]

JOLIVET (André), "La Vérité de Jeanne", *La Revue Musicale* n°237, Paris, juin 1957, pp.1-32.

JOLIVET (André), "Propos impromptu", *Courrier Musical de France* n°7, Paris, 3ème trimestre 1964, pp.126-130.

[Cet article s'étend sur un des thèmes de prédilection de Jolivet: les rapports complexes entre la conception de l'oeuvre et sa réception par le public.]

JOLIVET (André), "André Jolivet, son douzième concerto", *Scherzo III*, n°20, Paris, février 1973, pp.35-37.

[Cet entretien proposé par Alain Pâris a eu lieu à l'occasion de la création du concerto pour violon.]

JOLIVET (André), "Grandeur et misère de la musique contemporaine", *Guide musical* n°657, Paris, février 1975, pp.4-6.

[Cet article est une réponse à une enquête de José Berghams, suivi d'une bibliographie. Dans ce dernier témoignage avant sa disparition en 1974, Jolivet s'exprime sur le problème de l'éducation musicale.]

¹² *Zodiaque* est édité par l'Abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-vire à Saint-Léger-Vauban dans l'Yonne.

JOLIVET (André), "Musique, Flèche de la Communion Universelle", *Axes: La musique sacrée* n°6, décembre 1974, pp.64-68.

JOLIVET (André), "Paradoxe de la création musicale", *L'Age Nouveau*, Paris, mai 1955, pp.89-91.

[Ce texte exprime l'ambiguïté résidant dans la conception d'une oeuvre d'art, laquelle, dès lors qu'elle est achevée, se trouve irrémédiablement amputée, séparée de son créateur; autrement dit, lui devient extérieur.]¹³

B. LES ECRITS SUR JOLIVET:

B1. DICTIONNAIRE ET OUVRAGES GENERAUX:

B1.1. Dictionnaires:

Dictionnaire de la musique : Les Hommes et leurs oeuvres, publié sous la direction d'Arthur HONEGGER, Paris, Bordas, 1986, pp.630-631.

Die Musik in Geschichte und Gegenwart, publié sous la direction de Friedrich Blume, Kassel, Bärenreiter, 1958, pp.138-142.

[Encyclopédie riche reflétant le caractère scientifique de la musicologie allemande. L'article contient un exposé de la vie du compositeur, une bibliographie, un index d'oeuvres ainsi qu'un exemple musical.]

Encyclopédie de la musique et Dictionnaire du Conservatoire, [fondateur: Albert Lavignac], publiée sous la direction de L. de la Laurencie, Paris, Librairie Delagrave, 1910-1931.

[Cette entreprise considérable depuis le début du siècle constitue aujourd'hui encore une référence essentielle pour ce qui est de l'histoire de la musique depuis ses origines. On y trouve avant tout des informations de type biographique et bibliographique.]

Encyclopédie de la Musique, publiée sous la direction de François Lesure, Paris, Fasquelle, 1959.

[Encyclopédie moins conséquente que la précédente, cependant les informations restent de même type.]

Encyclopédie de la pléiade, publiée sous la direction de Roland-Manuel, Paris, Gallimard, 1960, pp.1151-1158.

[Dans cette excellente synthèse de l'évolution créatrice de Jolivet, Gisèle Brelet insiste justement sur la vocation profondément humaniste de son oeuvre.]

¹³ GAUCHER (Pierre), *André Jolivet, son oeuvre, le concerto pour percussion (1958)*, Mémoire de Maitrise, Tours, 1990.

Encyclopédie des Musiques Sacrées, publiée sous la direction de Jacques Porte, vol.1, Paris, Labergerie, 1970, pp.126-131.

[Dans cet article l'auteur fait le rapprochement entre les musiques sacrées extra-européennes dites primitives et leurs résurgences dans la musique contemporaine du compositeur.]

Histoire de la Musique Occidentale, publiée sous la direction de Brigitte Massin, Paris, Messidor Temps Actuels, 1983.

[Le succès de cet encyclopédie tient à l'actualité de ses informations.]

Science de la Musique, publiée sous la direction de Marc Honegger, Paris, Bordas, 1979, pp.556-557.

[Cet ouvrage est l'équivalent français de l'encyclopédie allemande *Die Musik Geschichte und Gegenwart* et anglaise *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. L'article de Gisèle Brelet contient l'exposé de la vie du compositeur, un inventaire de ses différentes compositions, une partie consacrée à l'esthétique ainsi qu'une bibliographie.]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Londres, Stanley Sadie Macmillan Publishers Ltd., 1980, vol.9, pp.686-689.

[Cet article très complet met en évidence la profonde analogie entre le déroulement chronologique de la vie d'André Jolivet et sa démarche créatrice.]¹⁴

Histoire de la Musique des origines à nos jours, publiée sous la direction de COMBARIEU et DUMESNIL, vol.5, Paris, A.Colin, 1960.

La Musique française, publiée sous la direction de Norbert DUFOURCQ, Paris, Picard, 1970.

B1.2. Ouvrages généraux relatifs à la musique du vingtième siècle:¹⁵

BARRAUD (Henry), *Pour comprendre les musiques d'aujourd'hui*, Paris, Seuil, 1968, pp.159-162.

[Henry Barraud insiste sur l'originalité de l'Oeuvre d'André Jolivet dans le paysage musical de son époque.]

BOURDET (Denise), *Visages d'aujourd'hui*, Paris, Plon, 1960, pp.274-279.

GAVOTY (Bernard) et LESUR (Daniel), *Pour ou contre la Musique Moderne?*, Paris, Flammarion, 1957, pp.168-178.

[Ce passage est un entretien d'André Jolivet. Très général, il constitue un texte original par son approche de la musique contemporaine.]

¹⁴ GAUCHER (Pierre), *André Jolivet, son oeuvre, le concerto pour percussion*, Mémoire de Maîtrise, Tours, 1990.

¹⁵ Ces ouvrages permettent de replacer Jolivet dans l'histoire musicale du XXème siècle.

GOLEA (Antoine), *Esthétique de la musique contemporaine*, Paris, P.U.F, 1954, pp.152-158.

[L'auteur dégage la position d'André Jolivet au sein du groupe 'Jeune France', les conceptions esthétiques du compositeur français, ainsi que l'extrême richesse de ses orchestrations.]

GOLEA (Antoine), *Vingt ans de musique contemporaine 1940-60*, Paris-Genève, Slatkine, 1981, vol.I, pp.25-32 et 191-197.

[Fervent admirateur d'André Jolivet, Antoine Goléa tend ici à lui assigner la place qui lui revient dans l'histoire musicale.]¹⁶

GOLEA (Antoine), *La musique de la nuit des temps aux aurores nouvelles*, Paris, Leduc, 1977, vol.II, pp.704-737.

[Les écrits d'Antoine Goléa demeurent parmi les plus pertinentes et les plus averties des études faites sur les conceptions esthétiques de Jolivet.]

GRIFFITHS (Paul), *Histoire de la musique moderne. De Debussy à Boulez*, Paris, Fayard, 1978.

[Jolivet dans cette histoire de la musique moderne est moins bien représenté que Stravinsky, Debussy ou Messiaen mais n'en est pas négligé pour autant.]

HOLSTEIN (Jean-Paul), *L'espace musical dans la France contemporaine*, Paris, PUF, 1988.

[Elève d'André Jolivet au Conservatoire National de Paris, J.P Holstein insiste surtout sur l'esthétique du compositeur.]

LE ROUX (Maurice), *Introduction à la Musique Contemporaine*, Paris, Les Editeurs du Grenier à Sel, 1947.

[Cet ouvrage effectue un rapide tour d'horizon de la musique d'Avant-guerre et laisse entrevoir un manque d'enthousiasme de la part du public face aux orientations esthétiques des divers compositeurs.]¹⁷

MOOSER (Aloys), *Panorama de la musique contemporaine 1947-1953*, Genève-Monaco, Union Européenne d'Editions, 1953.

[L'auteur tend ici à remettre en question l'Oeuvre d'André Jolivet.]

ROSTAND (Claude), *La Musique Française Contemporaine*, Paris, PUF, 1971.

[Cet ouvrage tente d'expliquer les raisons diverses des ruptures qui ont eu lieu dans le monde musical d'Avant-guerre et situe André Jolivet dans ce contexte.]

ROY (Jean), *Présences contemporaines - Musique française*, Paris, Nouvelle Editions Debresse, 1962, pp.321-341.

[Très bonne étude, replaçant judicieusement l'humanisme du groupe Jeune France dans le contexte historique des années trente, et analysant par ailleurs les rapports entre l'oeuvre et le

¹⁶ GAUCHER (Pierre), op.cité

¹⁷ GAUCHER (Pierre), op. cité.

public chez Jolivet. L'article comporte une bibliographie, une chronologie ainsi qu'un index d'oeuvres.]

ROY (Jean), "André Jolivet" in *Musique de notre temps*, Paris, Casterman, 1973, pp.121-124.

[Ce recueil relativement facile d'accès est un document précieux pour qui souhaite s'initier aux conceptions musicales des divers compositeurs du XXème siècle.]

SAMUEL (Claude), *Panorama de l'art musical contemporain*, Paris, Gallimard, 1962, pp.313-319 et 392-394.

SIRON (Paul-Louis), *Aspect de la musique contemporaine 1960-1980*, Lausanne, Editions de l'Aire, 1981, pp.34-35.

[Etablissant un parallèle entre Maurice Ohana et Henri Dutilleux, P.L Siron situe Jolivet parmi les compositeurs indépendants nés au début de ce siècle, lesquels ont poursuivi leur carrière musicale sans se soucier des différentes "modes esthétiques".]

B2. OUVRAGES CONSACRES AU GROUPE JEUNE FRANCE:

BROTHIER (Jean-Jacques), *La Jeune France*, Paris, Les Amis de la Jeune France", 1955.
[Ce travail est l'un des premiers témoignages en ce qui concerne le groupe Jeune France.]

GUT (Serge), *Le groupe Jeune France*, Paris, Champion, 1984.

[le chapitre consacré à Jolivet contient d'utiles analyses d'oeuvres et une présentation des caractéristiques techniques du langage musical tiré de l'article de Jolivet paru dans *Contrepoints* (janvier 1946).]

B3. OUVRAGES CONSACRES A JOLIVET:¹⁸

Catalogue des oeuvres d'André Jolivet, Paris, Billaudot, décembre 1993.

[Ce catalogue contient les partitions en vente auprès de la maison d'édition Billaudot ainsi que les enregistrements disponibles. Les renseignements concernant la bibliographie sont cependant très sommaires.]

DEMARQUEZ (suzanne), *André Jolivet*, Paris, Ventadour, 1958.

[Le premier ouvrage consacré à Jolivet, laissant souvent place aux propos du compositeur, constitue une des principales études biographiques et esthétiques.]

¹⁸ Pourraient également figurer dans cette rubrique les deux numéros spéciaux de la revue *Zodiaque* (n°33 ,avril 1957 et n° 119, janvier 1979) entièrement consacrés à André Jolivet.

JOLIVET (Hilda), *Avec... André Jolivet*, Paris, Flammarion, 1978.

[Compagne de Jolivet pendant plus de quarante ans, Hilda Jolivet a réalisé l'actuel ouvrage de référence sur Jolivet, abondamment illustré de propos et d'écrits du compositeur. Néanmoins, toute considération technique en est délibérément absente.]

Ouvrage collectif, *André Jolivet: Portraits*, publié sous la direction de L. Kayas et L. Chassain, Paris, Acte Sud, 1994.

[Cet ouvrage récent contient des éléments sur la pensée et le langage musical d'André Jolivet, ainsi que des témoignages de compositeurs et musiciens qui lui étaient proches.]

B4. ARTICLES CONSACRES A JOLIVET:

BEAUFILS (Marcel), "Le Concerto pour piano d'André Jolivet", *La Musique contemporaine* (Revue Internationale) n°2-3, Paris 1952, pp.116-118.

BEAUFILS (Marcel), "L'Actualité Musicale. Concerto pour piano de Jolivet.", *Synthèse* n°72-73, Bruxelles, 1952, pp.449-453.

BEAUFILS (Marcel), "André Jolivet", *Musica* n°7, Paris, octobre 1954, pp.10-13.
[Etude axée sur l'aspect spirituel de l'oeuvre de Jolivet.]

BEAUFILS (Marcel), *Musique et son. Musique du verbe*, Paris, PUF, Bibliothèque Internationale de Musicologie, 1954, pp.151,176,196,198-199, 209-210.
[Cet ouvrage retrace par de brèves allusions à André Jolivet quelques particularités de son écriture, notamment quant à la richesse de ses orchestrations ou encore au traitement de ses lignes mélodiques.]¹⁹

BECK (Georges), "Deuxième symphonie d'André Jolivet", *Le guide du concert XLII*, n°289, Paris, 18 novembre 1960, pp.300-301.
[Ce texte consiste en une analyse détaillée de la partition de la *Deuxième symphonie* (1959) à laquelle Georges Beck compare le *Concerto pour piano* (1949-1950).]²⁰

BERNARD-DELAPIERRE (Guy), "Les Danses Rituelles ", *Confluences nouvelle série* n°1, Paris, décembre 1945, pp.93-95.
[Les *Cinq Danses rituelles* (1939) se trouvent ici replacées dans leur contexte magique et incantatoire de la Première période de Jolivet.]

COEUROY (André), "Manifeste et concert des 'Jeunes France' ", *Beaux-Arts*, Paris, 5 juin 1936.

¹⁹ GAUCHER (Pierre), op. cité

²⁰ GAUCHER (Pierre), op. cité

DEMARQUEZ (Suzanne), "Premier concert du groupe Jeune France", *La Revue Musicale* n°167, Paris, juillet-août 1936, pp.49-50.

DERZKAJA (Tat'jana), "An artist-humanist", *Sovetskajam*, décembre 1976, pp. 114-120.

GAVOTY (Bernard), "André Jolivet", *Le Courrier musical de France*, Paris, Association pour la Diffusion et la Pensée Française, premier trimestre 1975, pp.4-6.

[Ce texte rédigé dans les jours qui suivirent le décès d'André Jolivet retrace la vie du compositeur au travers de ses rencontres heureuses avec Paul Le Flem ou Edgard Varèse puis par ailleurs un peu moins heureuses, notamment avec Pierre Boulez.]²¹

GOLDBECK (Frédéric), "André Jolivet: Mana", *La Revue Musicale* n°162, Paris, janvier 1936, pp.54-55.

[Cette courte chronique est sans doute la première étude du langage de Jolivet et fait preuve d'une remarquable clairvoyance.]

GOLDBECK (Frédéric), "The strange case of André Jolivet", *The Musical Quarterly*²² n°35, novembre 1949, pp.479-481.

[Avec humour, Frédéric Goldbeck marque une nette séparation entre les deux manières stylistiques (première et deuxième période) du cas étrange "Jolivet-Hyde-and-Jekyll".]²³

GOLEA (Antoine), "Die Zwei Welten André Jolivets", *Neue Zeitschrift für Musik* n°126, 1965, pp.412-415.

GRINDEL (J.), "André Jolivet. Concerto pour piano, deuxième mouvement, Paris, *Voir et Entendre*, 1969.

[Ce petit fascicule analyse le deuxième mouvement du *Concerto pour piano* en s'appuyant sur de nombreux exemples musicaux.]

JOLIVET (Hilda), CHATTELUN (Maurice), *Zodiaque* n°109, janvier 1979.

[Ce numéro 119 de *Zodiaque*, paru après la mort de Jolivet, est intégralement consacré au compositeur.]

KEMLER (Katherine), "Is there Magic in Jolivet's music", *Music Review* n°44, mars 1983, pp.121-135.

KNECHT (François) et BARBIER (Jean-Michel), "Vingt ans après", *Monde nouveau X*, n°94, novembre 1955, pp.181-186.

LANDORMY (Paul), *La musique française après Debussy*, Paris, Gallimard, 1943, pp.341-343.

[Il s'agit davantage d'une description des événements marquant la vie du compositeur qu'une étude proprement dite.]

²¹ GAUCHER (Pierre), op. cité.

²² Périodique trimestriel, courant, publié depuis 1915, édité à New York par Schirmer.

²³ BAILLET (Jérôme), *Le langage musical d'André Jolivet dans ses oeuvres d'Avant-Guerre*, Mémoire de Maîtrise Lyon2, septembre 1993.

Ouvrage collectif, *La Vérité de Jeanne, oratorio en quatre parties et un intermède*, [La Revue Musicale n°237], Paris, Richard-Masse, 1957.

[Cet oratorio est commenté par le compositeur mais également par Gérard Michel, Antoine Goléa, Claude Rostand.]

LE FLEM (Paul), "André Jolivet", *Musica* n°65, Paris, décembre 1959, pp.22-24.

[Très fine analyse de Paul Le Flem de la musique de son plus célèbre élève.]

LYON (Raymond), "Deux heures passionnantes avec André Jolivet", *Le guide du concert et du disque*²⁴ n°95, Paris, décembre 1955, pp.411-413.

[Dans cette interview, Jolivet jette un regard critique sur la vie musicale des années cinquante.]

LYON (Raymond), "Le Centre Français d'Humanisme Musical d'Aix-en-Provence", *Le Guide du concert et du disque*, n° 42, Paris, 20 janvier 1961.

MESSIAEN (Olivier), *Introduction au 'Mana' d'André Jolivet*, Paris, Costallat, 1946.

[Olivier Messiaen témoigne ici d'une profonde admiration pour son ami du groupe Jeune France.]

MARI (Pierrette), "André Jolivet. Deuxième concerto pour trompette", *L'éducation musicale* supplément au n°302, Paris, novembre 1983, pp.29-33.

MARTIN (J.) et MAC NERNEY (K.), "Charpentier and Jolivet: Magic Music in Los pasos perdidos", *Hispanic Review Philadelphia*, vol.52, n°4, 1984, pp.491-498.

MATORE (Daniel), "Le modernisme musical français à la veille de la seconde guerre mondiale", *La Revue Internationale de Musique Française* VI, n°18, Paris, novembre 1985, pp.69-78.

[L'auteur met en avant le rôle prépondérant de Jolivet dans la naissance de la musique atonale en France d'Avant-guerre.]

MICHEL (Gérard), "Abstract", *Bulletin of the International Folk Music Council* n°33, octobre 1968, pp.42-43.

MICHEL (Gérard), "André Jolivet. Essai sur un système esthétique musical.", *La Revue Musicale* n°204, Paris, janvier 1947, pp.8-26.

[Synthèse pénétrante des données techniques et esthétiques d'André Jolivet. Gérard Michel introduit ici les notions d'accords-clés et de notes-pivots ou notes-pôles.]

MOREUX (Serge), "Psyché d'André Jolivet", *Psyché* n°8, Paris, juin 1947, pp.759-763.

[Ce texte d'ordre esthétique révèle le rôle fondamental de l'incantation dans l'Oeuvre d'André Jolivet.]

²⁴ Ce périodique hebdomadaire a été publié de 1966 à 1969 à Paris.

MOREUX (Serge), *Un nouveau Bella Bartok*, La Revue Française de Musique n°36, Paris, 1943.

POZZO DI BORGO (Anne-Marie), "André Jolivet. Mana ", *L'éducation musicale* n°347, Paris, avril 1988, pp.4-6.

[Cet article de type pédagogique reprend la brève étude de "L'oiseau" tirée de l'analyse de Mana faite par Jolivet.]

ROSTAND (Claude), "Premières auditions à Strasbourg, *La Table Ronde* n°44, Paris, août 1951, pp.171-173.

ROSTAND (Claude), "Le Concerto de Jolivet adoucit les moeurs", *La Table Ronde* n°49, Paris, Janvier 1952, pp.162-164.

SAMUEL (Claude), "Première audition de la *Deuxième Symphonie* de Jolivet", *La Vie musicale et théâtrale*, Paris, novembre 1959, p.158.

SCHIFFER (Brigitte), "André Jolivet", *Tempo* n°112, mars 1975, pp.13-16.

SKULSKY (Abraham), "André Jolivet", *Musical America* n°72, New-York, juin 1952, pp.9 et 34.

[Cet article édité aux Etats-Unis étudie de façon très générale les points essentiels de la vie d'André Jolivet.]

SURCHAMP (Dom Angelico), **JOLIVET (Hilda)**, **HAMON (Jean)**, **NICOLY (René)**, **JOLIVET (André)**, *Zodiaque* n°33, avril 1957.

[Ce numéro de la revue Zodiaque est entièrement consacré à Jolivet.]

B5. TRAVAUX UNIVERSITAIRES:

B5.1. Mémoires:

BAILLET (Jérôme), *Le langage musical d'André Jolivet: Jolivet dans ses oeuvres d'Avant-guerre*, mémoire de maîtrise (dir. Daniel Kawka), Université Lumière Lyon2, septembre 1993.

BON (Laurence), *Jeanne d'Arc et la musique au vingtième siècle à travers l'oratorio d'André Jolivet: La vérité de Jeanne*, mémoire de maîtrise (dir. Jeanine Cisteron), Université Lumière Lyon 2, 1994.

GAUCHER (Pierre), *André Jolivet, son oeuvre, le Concerto pour percussions*, mémoire de maîtrise (dir. François Decarsin), Université François Rabelais, Tours, mai 1990.

GILAIN (Michel), *André Jolivet (1905-1974). Sa première période dite incantatoire*, mémoire de maîtrise, Louvain-la-Neuve, Université Catholique, 1980.

GROSS (Alexandra), *Influences extra-européennes dans le répertoire de flûte solo du vingtième siècle : au travers des oeuvres de Debussy, Jolivet, Ohana et Fukushima*, mémoire de maîtrise (dir. Marta Grabocz), Université Strasbourg 2, 1994.

PERRIN (Claire), *Les concertos pour Ondes Martenot*, mémoire de maîtrise (dir. M. Kelkel), Paris 4, octobre 1988.

RENAULT (Frédérique), *Les ondes Martenots et le groupe Jeune France*, mémoire de maîtrise (dir. M. Kelkel), Paris 4, 1984.

RAUDSEPP (Karl J.), *André Jolivet. The Evolution of a style*, mémoire, McGill, U.S.A., 1980.

B5.2. Thèses:

CONRAD (Briget), *The sources of Jolivet's musical language and his relationships with Varèse and Messiaen*, Ph. D. Dissertation, The City University of New-York, 1994.

GARRETT (Stephen Craig), *A comprehensive performance project in trumpet repertoire; A discussion of the twentieth-century concerto for trumpet and orchestra; an investigative study of concertos by Alexander Arutujan, Henri Tomasi, Charles Chaynes, and André Jolivet*, D.M.A., University of southern Mississippi, 1984.

KNEISNER (Virginia Elisabeth), *Tonality and form in selected French piano sonatas: 1900-1950*, PhD, Ohio State, 1977.

LANDRETH (Janet Elaine), *André Jolivet: A study of the piano works with discussion of his aesthetic and technical principles*, D.M.A., Oklahoma, 1980.

MENK (Nancy Lee), *André Jolivet: Epithalame*, D.M.A., Cincinnati, 1985.

TAMBA (Akira), *Creative idea and creation, contemporary French composers*, Ph. D, Paris-Sorbonne, 1974.

ZOLOZOVA (Tat'jana), *The symphonism of André Jolivet in the light of tradition and innovation*, D.M.A., Ryl'skij inst., 1980.

IV. REFERENCE DES PARTITIONS

Les références des partitions proposées ci-après ont été regroupées par genre:

- A. **Musique pour piano:**
- B. **Musique de chambre:**
- C. **Musique vocale:**
- D. **Musique pour orchestre:**
- E. **Musique concertante:**
- F. **Oratorio:**
- G. **Théâtre lyrique:**
- H. **Ballets:**

Au sein de chaque genre les références sont classées chronologiquement d'après leur date de parution. Bien qu'un classement alphabétique aurait été plus pratique pour la recherche, le classement chronologique a l'avantage de faire ressortir l'évolution du style musical de Jolivet.

Une oeuvre peut faire parti de plusieurs genres; dans ce cas elle figurera dans chacun d'eux. C'est le cas, par exemple, d'une oeuvre destinée au ballet, jouée par un orchestre puis transcrite pour piano; celle-ci se retrouvera donc dans les trois catégories.

Bien que nombreuses, ces partitions ne représentent pas la totalité des oeuvres d'André Jolivet; une partie d'entre elles reste inédite. C'est le cas des musiques de scène, de film, ou celles pour la radio qui sont, malgré tout, liées à un événement et n'ont pas lieu d'être en dehors de leur contexte.

A. MUSIQUE POUR PIANO:

Romance Barbare, Paris, Billaudot, 1920.

Trois temps pour piano, Paris, Salabert, 1930.

Six Etudes, Paris, Revue Musicale, 1931.

Mana, Paris, Costallat, 1938.

Cosmogonie, Paris, Max Eschig, 1938.

Cinq Danses Rituelles, Paris, Durand, 1939.

Guignol et Pandore, Paris, Max Eschig, 1943.

Etude sur des Modes Antiques, Paris, Durand, 1944.

Première sonate, Londres, Universal Ed., 1945.

Danse Roumaine, Paris, Lemoine, 1949.

Chansons Naïves, Paris, Billaudot, 1951.

Berceuse dans un Hamac, Paris, Billaudot, 1951.

Deuxième sonate, Londres, Universal Ed., 1957.

Danse Caraïbe, Paris, Salabert, 1963.

Hopi Snake Danse (pour deux piano), Paris, Billaudot, 1948.

Concerto pour piano (réduction pour deux piano), Paris, Leduc, 1949.

B. MUSIQUE DE CHAMBRE:

Trois temps, Paris, Salabert, 1930.

Air pour bercer, (pour violon et piano), Paris, Leduc, 1930.

Suite (pour trio à cordes), Paris, Billaudot, 1930.

Grave et Gigue (pour violon et piano), Paris, Leduc, 1930.

- Suite* (pour alto principal), Paris, Billaudot, 1931.
- Trois Croquis*, Paris, Chant du Monde, 1932.
- Sonate* (pour violon et piano), Paris, Salabert, 1932.
- Aubade* (pour violon et piano), Paris, Billaudot, 1932.
- Danse pour Zizou*, Paris, Billaudot, 1934.
- Sidi Yahia*, Paris, Billaudot, 1934.
- Algéria*, Paris, Billaudot, 1934.
- Quatuor à cordes*, Paris, Leduc, 1934.
- The Old Camel*, Paris, Billaudot, 1935.
- Madia*, Paris, Billaudot, 1935.
- Trois poèmes* (pour Ondes Martenot et piano), Paris, Salabert, 1935.
- Chant d'Oppression* (pour alto ou Ondes Martenot et piano), Paris, Salabert, 1935.
- Prélude d'Apocalyptique* (pour orgue), Paris, Billaudot, 1935.
- Cinq incantations* (pour flûte seule), Londres, Boosey & Hawkes, 1936.
- Incantation* (pour violon, Ondes Martenot et flûte), Paris, Billaudot, 1937.
- Petite Suite* (pour flûte alto et harpe), Londres, Ed. Transatlantiques, 1941.
- Suite Delphique* (pour douze instruments), Ed. Pathé-Marconi, 1943.
- Pastorale* (pour flûte basson et cor), Paris, Durand, 1943.
- Nocturne* (pour violoncelle et piano), Paris, Durand, 1943.
- Chant de Linos* (pour flûte et piano), Paris, Leduc, 1944.
- Sérénade* (pour hautbois et piano), Paris, Costallat, 1945.
- Sérénade* (pour quintette à vent avec hautbois principal), Paris, Costallat, 1945.
- Cinq Interlude* (pour orgue), Paris, Leduc, 1946.

Petite suite (pour deux violons, alto, violoncelle, contrebasse, piano et percussion), Paris, Billaudot, 1947.

Air de Bravoure (pour trompette et piano), Paris, Billaudot, 1952.

Cabrioles (pour flûte et piano), Paris, Billaudot, 1953.

Chant pour les Piroguiers de l'Orénoque (pour hautbois et piano), Paris, Billaudot, 1953.

Fantaisie-Improptu (pour saxophone alto et piano), Paris, Laduc, 1953.

Fantaisie-Caprice, Paris, Leduc, 1953.

Méditation (pour clarinette et piano), Paris, Billaudot, 1954.

Sérénade (pour deux guitares), Paris, Durand, 1956.

Rhapsodie à sept, Ed. Pathé-Marconi, 1957.

Sonate (pour flûte et piano), Paris, Durand, 1958.

Sonatine (pour flûte et clarinette), Londres, Boosey & Hawkes, 1961.

Hymne à l'Univers (pour orgue), Londres, Boosey et Hawkes, 1962.

Sonatine (pour hautbois et basson), Londres, Boosey et Hawkes, 1963.

Deux Etudes de Concert (pour guitare), Londres, Boosey et Hawkes, 1963.

Alla Rustica (pour flûte et harpe), Londres, Boosey et Hawkes, 1963.

Suite Rhapsodique (pour violon seul), Londres, Boosey et Hawkes, 1965.

Suite en Concert (pour violoncelle seul), Londres, Boosey et Hawkes, 1965.

Suite en Concert (pour flûte et percussion), Londres, Boosey et Hawkes, 1965.

Prélude (pour harpe seule), Londres, Boosey et Hawkes, 1965.

Douze Inventions (pour douze instruments), Paris, Billaudot, 1966.

Cinq Eglogues (pour alto seul), Paris, Billaudot, 1967.

Ascèses (pour flûte ou clarinette), Paris, Billaudot, 1967.

Tombeau de Robert de Visée (pour guitare), New York, Ed. Transatlantiques, 1967.

- Controversia* (pour hautbois et harpe), Paris, Billaudot, 1968.
- Arioso Barocco* (pour trompette et orgue), Paris, Billaudot, 1968.
- Cérémonial* (pour percussions), Paris, Billaudot, 1968.
- Heptade* (pour trompette et percussion), Paris, Billaudot, 1971.
- Pipeaubec* (pour flûte), Paris, Durand, 1972.
- Pipeaubec* (pour flûte et petite percussion), Paris, Leduc, 1972.
- La Flèche du Temps* (pour douze cordes), New York, Ed. Transatlantiques, 1973.
- Ying-Yang* (pour onze cordes), New York, Ed. Transatlantiques, 1973.

C. MUSIQUE VOCALE:

- Faux Rayon*, Paris, Billaudot, 1928.
- Chewing-gum*, Paris, Billaudot, 1928.
- Deux poésie de Francis James*, Paris, Billaudot, 1928-29.
- Sonnet de Ronsard* (pour trois voix de femmes), Paris, Billaudot, 1929.
- Chanson de Lord Bolingbroke*, Paris, Billaudot, 1930.
- Romantique* (pour soprano et piano), Paris, Billaudot, 1934.
- Trois Rondels de François Villon*, Paris, Billaudot, 1931.
- Quatre Mélodies sur des Poésie Aciennes*, Paris, Billaudot, 1931.
- Prière des treize hommes dans la même mine*, Paris, Billaudot, 1931.
- Chants d'hier et de demain*, Paris, Billaudot, 1931-37.
- Romantiques*, Paris, Billaudot, 1935.
- Le Chant des Regrets*, Paris, Billaudot, 1935.
- Le jeu du camp fou*, ESI, 1937.

Trois Chants des hommes, Paris, Billaudot, 1937.

Les Trois Complaintes du Soldat (pour voix et piano ou orchestre), Paris, Durand, 1940.

Messe pour le jour de la Paix (pour voix, orgue et tambourain), Paris, Durand, 1940.

Suite liturgique (pour voix, hautbois, violoncelle et harpe), Paris, Durand, 1942.

Trois Chansons de Ménestrels (pour voix et piano), Paris, Durand, 1943.

Poèmes intimes (pour voix, piano ou orchestre), Paris, Durand, 1944.

Hymne à Saint-André (pour soprano et orgue), Paris, Billaudot, 1947.

Trois Poèmes galants (pour voix et piano), Paris, Durand, 1951.

Jardin d'Hiver, Paris, Billaudot, 1951.

Epithalame (pour orchestre vocal à douze parties), Ed. Pathé-Marconi, 1953.

Messe "Uxtuor Tua" (pour cinq voix et cinq instruments), Londres, Boosey & Hawkes, 1962.

Madrigal (pour quatre voix et quatre instruments), Londres, Boosey et Hawkes, 1963.

Le Coeur de la Matière (cantate pour soli, chœur et orchestre), Paris, Billaudot, 1965.

Songe à nouveau rêvé (pour soprano et orchestre), Paris, Leduc, 1970.

D. MUSIQUE POUR ORCHESTRE:

Choral et Fugato, Paris, Billaudot, 1932.

Andante (pour orchestre à cordes), Paris, Durand, 1935.

Danse Incantatoire, Paris, Billaudot, 1936.

Soir (pour orchestre d'harmonie), Paris, Chant du Monde, 1936.

Défilé (pour orchestre d'harmonie), Paris, Chant du Monde, 1936.

Cosmogonie, Paris, Max Eschig, 1938.

Trois Danses Rituelles, Paris, Durand, 1939.

Symphonie de Danses, Paris, Billaudot, 1940.

La Pêche miraculeuse (pour petit orchestre), Paris, Billaudot, 1941.

Ballet des étoiles, Paris, Billaudot, 1941.

Guignol et Pandore (ballet), Paris, Max Eschig, 1943.

Fanfares pour Britannicus, Londres, Boosey & Hawkes, 1946.

Première symphonie, Paris, Durand, 1953.

Suite Transocéane, Paris, Durand, 1955.

Trois Interlude pour la Vérité de Jeanne, Paris, Salabert, 1956.

Suite Française, Ed. Pathé-Marconi, 1957.

Deuxième symphonie, Paris, Durand, 1959.

Adagio (pour orchestre à cordes), New York, Ed. Transatlantiques, 1960.

Symphonie (pour orchestre à cordes), Londres, Boosey & Hawkes, 1961.

Les Amants Magnifiques, Londres, Boosey & Hawkes, 1961.

Troisième symphonie, Londres, Boosey & Hawkes, 1964.

Ariadne (ballet), Londres, Boosey & Hawkes, 1964.

E. MUSIQUE CONCERTANTE:

Concerto (pour Ondes Martenot et orchestre), Paris, Durand, 1947.

Concertino pour trompette, orchestre à cordes et piano (réduction pour trompette et piano), Paris, Durand, 1948.

Concerto (pour flûte et orchestre à cordes), Paris, Durand, 1949.

Concerto (pour piano), Paris, Durand, 1950.

Concerto pour harpe et orchestre de chambre (réduction pour piano et harpe), Paris, Billaudot, 1952.

Concerto pour basson, orchestre à cordes, harpe et piano (réduction pour piano et basson), Paris, Durand, 1954.

Concerto pour percussion (réduction pour piano et percussion), Paris, Salabert, 1958.

Suite en Concert (pour flûte et percussion), Paris, Billaudot, 1965.

Premier Concerto (pour violoncelle), Londres, Boosey & Hawkes, 1966.

Deuxième Concerto (pour violoncelle), Paris, Billaudot, 1966.

Concerto (pour violon et orchestre), New York, Ed. Transatlantiques, 1972.

F. ORATORIO:

La Vérité de Jeanne, Paris, Salabert, 1956.

G. THEATRE LYRIQUE:

Dolorès ou le miracle de la femme laide, Paris, Salabert, 1942.

Bogomile (extraits du Lieutenant Perdu), Paris, Choudens, 1982.

H. BALLETS:²⁵

La Pêche Miraculeuse, Paris, Billaudot, 1941.

Ballet des Etoiles, Paris, Billaudot, 1941.

Guignol et Pandore, Paris, Max Eschig, 1943.

Ariadne, Londres, Boosey & Hawkes, 1964.

²⁵ La plupart de ces oeuvres se trouvent également dans la rubrique "orchestre"

V. DISCOGRAPHIE

Les références discographiques sont présentées chronologiquement d'après la date d'édition.

Une oeuvre peut être citée plusieurs fois. Il s'agit soit d'une réédition, d'un nouvel enregistrement de l'oeuvre par un autre interprète, ou d'une sorte de compilation regroupant rééditions et nouveautés. En tous les cas, l'enregistrement sera classé d'après sa date d'édition.

La notice signale l'oeuvre ou les oeuvres de Jolivet au sein d'un enregistrement. Elle ne décrit pas forcément l'enregistrement complet.

Les références mises en commentaire signifient que les oeuvres (qui ne sont pas toujours enregistrées par les mêmes interprètes) sont également disponibles chez d'autres éditeurs sous d'autres références. Il s'agit en fait d'enregistrements dont l'information n'était pas suffisante pour en faire une notice complète.

Certains enregistrements ne sont plus disponibles dans le commerce (épuisés et non réédités).

Les enregistrements primés sont signalés dans les notes de bas de page.

Les trois plaintes du soldat; Pierre Bernac; Société des Concerts; Charles Munch, dir.- Gramophone, [1947]. **GRAMOPHONE DB 11-158.**

Quatuor à cordes; Quatuor Pascal; Contrepoint, [1950]. **CONTREPOINT CO-09.**

Concerto de piano; Concertino pour trompette; Andante; Lucette Descaves, p.; Roger Delmotte, tp.; Serge Baudo, p.; Orchestre du Théâtre des Champs Elysées; Ernest Bour, dir.- Ducretet-Thomson, [1954]. **DUC 23 et LAG 1 020.**²⁶

Air de bravoure; Chant pour les piroguiers de l'Orénoque; Roger Delmotte, tp.; Pierre Pierlot - Pathé, [1955].²⁷

Concerto pour Onde Martenot; Concerto pour harpe; Ginette Martenot, om.; Lily Laskine, hp.; Orchestre de l'Opéra de Lyon; André Jolivet, dir.- Véga [1956]. **VEGA C30 A 3.**
[Ces oeuvres sont également disponibles chez d'autres éditeurs sous les références:
STU 70 430; ADE 932912.]

Le bourgeois gentilhomme; Comédie Française; André Jolivet, dir.- Pathé [1956]. **DTX 168-170.**²⁸

Concerto pour flûte; Deuxième Concerto pour trompette; Fernand Dufrène, fl.; Roger Delmotte, tp.; Orchestre National de l'O.R.T.F.; André Jolivet, dir.- Columbia [1956]. **COLUMBIA FCX 500.**²⁹

Pastorales de Noël; Jacques Castagner, fl.; Gérard Faisandier, basson; Lily Laskine, hp.- Véga [1956]. **VEGA C37 A 73.**
[Mais également: ADE 932912]

Sérénade pour deux guitares; Presti, guit.; Lagoya, guit.- RCA [1957]. **RCA 76 039.**
[Mais également: DUCL CDL 009; FSM 97702]

Epithalame; Suite Delphique; Ensemble "Madrigal" de l'O.R.T.F.; Orchestre de chambre; André Jolivet, dir.- Columbia [1957]. **COLUMBIA FCX 639**³⁰.

Suite transocéane; Louisville Symphony Orchestra; R. Whitney, dir.- Firth Edition Records [1957]. **LOU 57-2.**

Mana; Françoise Gobet, p.- Véga [1957]. **VEGA C30 A 88.**
[Mais également: ADE 93291-2; ADDA 581024; Koch Schwann 3-1132-2H1]

Chansons naïves; Lydia Rev, p.- Pathé [1957]. **PATHE DTX 269.**

²⁶ Grand Prix du disque 1954.

²⁷ Grand Prix du disque 1956. N'est plus édité.

²⁸ Musique de Lulli restituée par A. Jolivet.

²⁹ Grand Prix du disque 1957.

³⁰ Grand Prix du disque 1957-58 et Prix du Président de la République.

Cinq incantations pour flûte seule; J.P. Rampal, fl.- BAM [1958]. **BAM LD 044.**

[Mais également: BAM LD 044 (épuisé); BIS CD 549; Attacca Babel 91159-2DDD;
PAV ADW 7101; Orange Note ON 3010; CK 1006]

Rhapsodie à sept; Suite française; Orchestre de Colonne; André Jolivet, dir.- Columbia [1958]. **COLUMBIA FXC 724.**

Sérimpie (Extrait des Trois poèmes pour Ondes Martenot); Nelly Caron, om.- Teppaz [1959]. **TEPPAZ 245001.**

Fanfares pour britannicus; A. Birbaum, dir.- Phillips [1959]. **PHILLIPS 641 801 DSL et 836 801 DSY.**

[Mais également Fontana 698 505 CL; ERATO LDE 3 278; ARGO ERG 731]

Sérénade; Quintette à vent Français- Erato [1959]. **ERATO LDE 3 105.**

Messe "pour le jour de la paix"; Suite liturgique; Jacqueline Silvy, vx.; J.J. Grunenwald, org.; Jean Giraudeau, vx.; Robert Casier, hb.; Jean Brizard, vcl.; Lily Laskine, hp.- Véga [1961]. **VEGA C 30 A 302.**

Concerto pour flûte; Alf Andersen, fl.- Philips [1963]. **PHILIPS 631 053 NL.**

[Mais également: STU 332; Melodia D 017 995-8; CHANT 8840; ERATO 2292-45839-2]

Chant de Linos; Quintette Marie-Claire Jamet- Erato [1964]. **ERATO LDE 3 052.**

[Mais également: CLA 50-9003; EGR 4004.]

Concerto pour violoncelle; Deuxième concerto pour trompette; Concertino pour trompette; André Navarra, vcl.; Maurice André, tp.; Orchestre Lamoureux; André Jolivet, dir.- Erato [1964]. **ERATO LDE 3 301 et STE 50 201.**³¹

[Mais également: MHS 1647.]

Pastorale de Noël; M.Panitz; B.Gardfield; M.Costello-Canada, Columbia [1964]. **COLUMBIA ML5 984 et MS 6 584.**

Concerto de piano; Concertino pour trompette; Andante; Lucette Descaves, p.; Roger Delmotte, tp.; Serge Baudo, p.; Orchestre des Champs Elysées; Ernest Bour, dir.- Ducretet-Thomson [1965]. **DUC 23 et LAG 1020.**³²

Deux sonates pour piano; Daniel Wayenberg, p.-Ducretet-Thomson [1965]. **DUC 506 et S DUC 506.**

Alla Rustica pour flûte et harpe; J. Castagner, fl.; E. Fontan, hp.-Decca [1965]. **DECCA 164 113.**

[Mais également: SXL 30 113 M; NI 5247]

³¹ Grand Prix du disque

³² Nouvelle gravure du disque de 1953.

Suite rhapsodique pour violon seul; Devy Erlih -Adès [1966]. **ADES 15 502.**
[Mais également: ADES 1603; Fontec FOCD 3129]

Trois poèmes galants; Arta Florescu, vx; Hilda Jerca, p.- Bucarest, Electrecord [1966].
ECD 1 133.

Cinq Danses Rituelles; Concerto pour flûte; Concerto pour Harpe; Symphonie n°1; A. Korneev, fl.; V. Dulova, hp.; Orchestre de la Radio de Moscou; André Jolivet, dir.-
Moscou, Mélodia [1966]. **MELODIA D 017 995-8.**

Concerto pour basson; Maurice Allard, Basson; Orchestre Cento Soli; R. Albert, dir.-
Fidelio [1967]. **FIDELIO 34-002.**³³
[Mais également: REM 311 234]

Deuxième concerto pour trompette; Maurice André, tp.; Orchestre Lamoureux; André
Jolivet, dir. - Erato [1967]. **ERATO STU 70 373.**³⁴
[Mais également: Columbia FCX 500; ADDA 590 027.]

*Suite en concert pour flûte et percussion; Cinq Incantations pour flûte seule; Incantation
pour flûte en sol; Concerto pour flûte*; Jean Pierre Rampal, fl.; Ensemble de percussions;
André Jolivet, dir.; Orchestre de chambre des Concerts Lamoureux; André Jolivet, dir. -
Erato [1967]. **ERATO STU 70 332.**

Suite en concert pour violoncelle seul; André Navarra, vcl.-Erato [1967]. **ERATO STU 70
364.**
[Mais également: ERATO 2292 45738 2.]

Sérénade; Chant de Linos; Quintette à vent français; Quintette Marie-Claire Jamet - Erato
[1967]. **ERATO EGR 4 004.**

Concerto pour piano; Philippe Entremont, p.; Société des Concerts du Conservatoire; A.
Jolivet, dir. - CBS [1968]. **CBS S 75 660.**³⁵
[Mais également: SOCD 81.]

Suite liturgique; Maîtrise de l'O.R.T.F; Jaques Jouineau, dir. -Erato [1968]. **ERATO STU
70 412.**
[Mais également: VEGA C30 A 302; REM 311 196 X]

Epithalame; Suite Delphique; Ensemble "Madrigal" de l'O.R.T.F; Orchestre de chambre; A.
Jolivet, dir. - Pathé [1968]. **PATHE OUB 639.**
[Mais également: COLUMBIA FCX 639]

Douze inventions pour douze instruments; Ensemble Ars Nova; A. Jolivet, dir. - Milan,
Fratelli Fabbri [1969]. **MM 1071.**

³³ Gravure de l'enregistrement de 1964.

³⁴ Gravure de l'enregistrement de 1964.

³⁵ Grand Prix du Disque 1970.

Hymne à l'Univers; deuxième concerto pour violoncelle; R. Fait, org.; M. Rostropovitch, vcl.; Orchestre National; A. Jolivet, dir.- Erato [1969]. **ERATO STU 70 509.**

Concerto pour Basson; Maurice Allard, basson; Orchestre J. F. Paillard; A. Jolivet, dir.- Erato [1969]. **ERATO STU 70 411.**

Deuxième concerto pour trompette; Maurice André, tp.; Orchestre Lamoureux; A. Jolivet, dir.- Erato [1969]. **ERATO STU70 439.**

Ascèses pour flûte; Roger Bourdin, fl.; Arion [1970]. **ARION 30 A 071.**
[Mais également: Attacca Babel 9159-2DDD; BIS CD 549; CK 1006]

Fantaisie-Impromptu; J.M. Londeix, sax.alt.; H. Puig-Roget, p.- Voix de son Maître [1970]. **C 063-10734.**

Controversia; J.C. Malgloire, hb.; F. Pierre, hp.- CBS [1970]. **CBS S 34 61 142**

Etude pour guitare n°1; Oscar Cacérés, guit.- Erato [1970]. **ERATO STU 70 614.**

Première Symphonie; Orchestre National; A.Jolivet, dir.;-O.R.T.F [1971]. **BARCLAY 995008.**

Mandala; Serge Guillou - Philips [1971]. **PHILIPS 6 504 039.**

Cinq Eglogues; Serge Collot, alt.- Adès [1971]. **ADES 16002.**

Suite rhapsodique pour violon seul; Devy Erlih - Adès [1971]. **ADES 16 013.**
[Mais également: ADES 15 502; Fontenec FOCD 3129]

"Maurice André interprète Jolivet"; *Arioso barocco pour trompette et orgue*; *Heptade pour trompette et percussion*; *Deux concertos pour trompette*; Maurice André, tp.; Hedwig Bilgram, org.; Sylvio Gualda, perc.; Orchestre Lamoureux; A. Jolivet, dir. - Erato [1972]. **ERATO STU 70 691.**

Prélude pour guitare; J.P. Jumez - U.S.A, Concerts Arts [1972]. **MM 512.**

Pastorale de Noël; Trio Nordmann - Erato [1972]. **ERATO STU 70 706.**

Prélude pour guitare; T. Santos - Erato [1972]. **ERATO STU 70 767.**

Nocturne; P.Pénassou, vcl.; J. Robin, p. - Arion [1973]. **ARION ARN 37 180.**

Concertino pour trompette; P. Thibaud, tp.; English Chamber Orchestra; Marius Constant, dir. - DGG [1973]. **DGG 2530 289.**
[Mais également: Ducretet Thomson DUC 23 et LAG 1020; ERATO STU 70691; TELDEC 45059-90486-2]

Patchinko; G. Joy et J. Robin, p.- Erato [1974]. ERATO STU 70 810.

Cinq Incantations; Aurèle Nicolet, fl. - Tokyo, Trio [1974]. RSA 1 011.

Sérénade; Quintette à vent Français - Erato [1974]. ERATO EGR 4 504.

Chant de Linos; Ch. Lardé, fl.; Quintette Marie-Claire Jamet - Erato [1974]. ERATO EGR 4 504.

[Mais également pour la version quintette : ERATO LDE 3 052; CLA 50-9003]

"Hommage à André Jolivet"; *Concerto pour trompette*; *Concerto pour harpe*; *Concerto pour Ondes Martenot*; *Premier concerto pour violoncelle*; *Concerto pour flûte*; *Deuxième concerto pour violoncelle*; Maurice André, tp.; Lily Laskine, hp.; Jeanne Loriod, Ondes; A. Navarra, vcl.; J.P. Rampal, fl.; M. Rostropovitch, vcl. - Erato [1975]. ERATO 9123/4/5.³⁶

Deux études pour guitare; J.P. Jumez - LHCE Stéréo [1976]. LHCE USLM PLS 79001.

"Concert-Hommage à André Jolivet"; *Ascèses pour clarinette*; *Cinq Eglogues pour alto*; *Incantation pour violon seul*; *Mana*; *Nocturne pour violoncelle et piano*; *Rhapsodie à sept*; *Suite rhapsodique pour violon seul*; M. Lethiec, cl.; A. Jeanneau, alt.; D. Erlih, vl.; L. Roussel, p.; G. Teulières, vcl.; Solistes de Marseille; D. Erlih, dir. - Syrinx [1978]. SYRINX 007-008/9.³⁷

Chant de Linos; R. Staage - EMI-Electrola [1979]. EMI 1C.065.30884.

[Mais également pour la version flûte et piano: DEN 3300-1.474; BIS CD 549]

"Oeuvres pour orgue"; *Arioso Barocco pour trompette et orgue*; *Hymne à Saint -André pour soprano et orgue*; *Hymne à l'Univers*; *Mandala*; Daniel Roth, org.; René Perinelli, tp.; Dany Barraud - Arion [1980]. ARION ARN 38580.

Sonatine pour flûte et clarinette; *Sonatine pour hautbois et basson*; Jacques Castagner, fl.; André Boutard, cl.; Robert Casier, hb.; Paul Hongne, basson; Quintette à vent de Paris - Adès [1980]. ADES COF 7084.

Première sonate pour piano; M. Catherine Girod - Solstices [1980]. SOL 18.

[Mais également: SOCD 18; Koch Schwann 3-1132-2H1]

Andante; *Suite "Les Amants Magnifiques"*; *Concerto pour flûte*; Aurèle Nicolet, fl.; Trio Albert Roussel; Orchestre Rég. Provence-Côte d'Azur; P. Bender, dir. - Lyrix [1983]. LYR 8211/029.

Suite pour trio à cordes; Trio Albert Roussel - Lyrix Music [1984]. LY 406.

"A. Jolivet dirige Jolivet et Bach"; *Première symphonie*; *Deuxième symphonie*; *Troisième symphonie*; *Cinq danses rituelles*; *Suites n°1 et 3*; - Lyrix [1984]. LYR 045/047.

³⁶ Cet hommage à Jolivet est un coffret comprenant six concerti.

³⁷ Grand Prix du Disque 1970.

Ephitalame; Rundfunkchor Stockholm - EMI [1984]. EMI LC 0233.

"Rééditions renommées"; *Concerto pour harpe; Concerto pour Ondes Martenot; Pastorales de Noël*; Lily Askine, hp.; G. Martenot, Ondes; J. Castagner, fl., G. Faisandier, basson - Adès [1984]. ADES 14063.

"Baccalauréat 1994"; *Suite en Concert pour flûte et percussion*; Manuela Wiesler, fl.; The Kroumata Percussion Ensemble - Bis Artistry [1984]. BIS ARTISTRY LP 272.

Concerto n°2 pour trompette; Roger Delmotte, tp.; Orchestre National Radiodif. Française - EMI [1984]. EMI 1783351.

Première sonate pour piano; Deuxième sonate pour piano; Cérémonial pour ensemble de percussion; Ensemble de Percussion de Nantes - Terpsichore [1984]. TERPSICHORE 1982.403.

Rhapsodie à sept; Ensemble soviétique - Mélodia/Victor [1984]. MELODIA VICTOR VIC 28170.

[Mais également: NIPPON VICTOR VX 14; REM 311196X]

Concertino n°1 pour trompette; Pierre Thibaud, tp.; The Gumma Symphony Orchestra - Tokyo, Camerata [1985]. CMT 4021.

Sérénade pour deux guitares; J. Horreux et J. Marie Thréhard, guit. - Calliope [1985]. CAL 1663.

[Mais également: RCA 76 039; DUCL CDL 009; FSM 97702]

Deux études pour guitare; Le Tombeau de Robert de Visée; Raphaël Andia, guit. - Lyrinx [1985]. LYR 034.

Première sonate pour piano; Deuxième sonate pour piano; Véronique Roux, p. - Cybelia [1986]. CY 667.

Concertino n°1 pour trompette; Deuxième concerto pour trompette; Winston Marsalis, tp.; Philharmonia Orchestra; E.P. Salonen, dir. - CBS [1986]. CBS MK 42096.

Suite rhapsodique pour violon; Andrée Stakian, vl. - Gallo [1987]. GALLO 30510.

Deuxième concerto pour trompette; Bernard Soustrot, tp.; Orchestre OPPL; Marc Soustrot, dir. - Pierre Verany [1988]. PV.788011.

Deuxième concerto pour trompette; Eric Aubier, tp.; Orchestre Opéra de Paris; Marius Constant, dir. - Cybelia [1988]. CY 824.

Fantaisie-Improptu; Claude Delangle, sax. - Chant du Monde [1988]. LDC 278 878.

"Oeuvres pour flûtes"; Cinq incantations ; Cinq Ascèses pour flûte alto; suite en concert pour flûte et percussion; Incantation pour flûte en sol; P.Y Artaud, fl.; Ensemble 2E2M; P. Méfano, dir. - ADDA [1988]. ADDA 581 055.

"Oeuvres pour piano"; Mana; Cinq danses rituelles; J.P. Méfano, p. - ADDA [1988]. ADDA 581 042.

Epithalame; Rundfunkchor Stockholm; Eric Ericson, dir. - EMI [1989]. EMI CDM 7698 172.

Suite Liturgique; Ballet des Etoiles; Suite Delphique; Poème pour l'enfant; C. Laporte; Florence Katz; Ensemble Erwartung; Bernard Desgraupes, dir. - ADDA [1990]. ADDA 581 171.

"Intégrale de l'Oeuvre pour flûte"; Incantation; Petite suite; Pastorale de Noël; Chant de Linos; Concerto pour flûte et orchestre à cordes; Cabrioles; Fantaisie-Caprice; Sonate pour flûte et piano; Sonatine pour flûte et clarinette; Alla Rustica; Suite en concert; Ascèse; Pipeaubec; Une minute trente; Pierre André Valade, fl.; Orchestre Chalon Bourgogne; Ph.Cambreling, dir. - Accord [1993]. ACCORD ACC 202 292.

ANNEXES:

Annexe1: Repères biographiques d'André Jolivet:

1905:

Naît à Paris, le 8 août, rue Versigny à Montmartre.

1918:

Premiers essais musicaux.

1919:

Travaille la peinture avec Georges Valmier.

1921 à 1924:

Est admis à l'Ecole Normale d'Instituteur.

Etudie l'harmonie avec l'abbé Aimé Théodas.

1924 à 1927:

Service militaire.

1927:

Débute dans l'Enseignement.

1927 à 1932:

Etudie avec Paul Le Flem les principes fondamentaux de la composition.

1929:

Grâce à Le Flem, rencontre Edgar Varèse puis étudie aussi avec lui jusqu'au retour de celui-ci aux USA, en 1933.

1935:

Fonde la Société de musique de chambre "La Spirale", présidée par Georges Migot, avec Nestor Lejeune, Daniel Lessur et Olivier Messiaen.

1936:

Création du groupe "Jeune France" avec Yves Baudrier, Daniel Lesur et Olivier Messiaen.

1939:

Est mobilisé à Fontainebleau

1942:

Obtient une bourse de l'Association pour la pensée française et quitte l'enseignement.

1943:

Dirige à la Comédie-Française les représentations du *Soulier de satin* de Paul Claudel, musique d'Arthur Honegger.

1945 à 1959:

Directeur de la Musique à la Comédie Française.

1959:

Créer le Centre d'Humanisme Musical à Aix-en-Provence et l'anime jusqu'en 1963.

1959 à 1962:

Conseiller technique auprès d'André Malraux à la direction générale des Arts et Lettres, ministère de la Culture.

1966 à 1971:

Professeur de composition au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

1974:

Meurt à Paris, le 20 décembre.

Annexe2: Adresses des maisons d'édition:• **Pour les partitions:**

BILLAUDOT, 14 rue de l'Echiquier, 75010 PARIS.
 CHANT DU MONDE, 23 rue Royale, 75008 PARIS.
 CHOUDENS, 38 rue Jean Mermoz, 75008 PARIS.
 DURAND, 215 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
 LEDUC, 175 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
 LEMOINE, 24 rue Jean Baptiste Pigalle, 75009 PARIS.
 SALABERT, 22 rue Chauchat, 75009 PARIS

• **Pour les enregistrements sonores:**

ACCORD
 54 rue Saint Lazare
 75009 PARIS.
 Tél: 47.58.12.90

ADDA, (repris par MUSIDISC)
 3-5 rue Albert de Vatimesnil
 BP 190
 92305 LEVALLOIS CEDEX
 Tél: 47.58.12.90

ARION
 36 avenue Hoche
 75008 PARIS

CALLIOPE
 14, rue de la Justice
 BP 166
 60204 COMPIEGNE CEDEX
 Tél: 44.23.27.65

CBS (= SONY CLASSICAL)
 1/3 rue du Château
 92522 NEUILLY S/Seine
 Tél: 44.60.60.60

LE CHANT DU MONDE
 108, rue Vieille du Temple
 75003 PARIS
 Tél: 42.76.09.97

DECCA (=PHONOGRAM)
45, avenue de Clichy
75017 PARIS
Tél: 44.69.12.00

ADES (= repris par MUSIDISC)
3-5, rue Albert de Vatimesnil
BP 190
92305 LEVALLOIS CEDEX
Tél: 47.58.12.90

DEUTSCHE GRAMMOPHON (= POLYDOR)
45, avenue de Clichy
75017 PARIS
Tél: 44.69.12.00

ERATO
50, rue des Tournelles
75003 PARIS
Tél: 44.30.40.00 ou 48.15.50.04

PIERRE VERANY
15, rue Guyton-de-Morveau
75013 PARIS
Tél: 45.81.14.14

R.C.A
9, avenue Matignon
75008 PARIS

TABLE DES MATIERES:

Résumé - Mots clés:	p.1
Méthodologie:	p.2
I. Projet de recherche et description du sujet	p.2
II. Instruments de recherche pour la bibliographie	p.3
A. Ressources papiers	p.3
A1. Dictionnaires encyclopédiques	p.3
A2. Ouvrages de référence	p.3
A3. Bibliographie internationale courante de littérature musicale	p.4
A4. Bibliographie des thèses et des mémoires	p.4
A5. Périodiques	p.4
B. Ressources électroniques	p.4
B1. Sur CD-Rom	p.4
B2. Bases de données en ligne	p.5
C. Bibliothèques spécialisées	p.6
III. Partitions et Discographie: les instruments de recherche	p.8
A. Partitions	p.8
B. Discographie	p.8
Synthèse:	p.9
A. André Jolivet: sa situation dans la vie musicale du XXème siècle	p.9
B. Jolivet: l'évolution d'un style	p.10
B1. Avant 1940: la période dite "Incantatoire"	p.10
B2. 1940-1945: La période de Guerre	p.10
B3. 1945-1974: La période de synthèse	p.11
C. Une Oeuvre abondante et inégale	p.11
Bibliographie commentée:	p.14
A. Ecrits et propos d'André Jolivet	p.15
B. Les écrits sur André Jolivet	p.17
B1. Dictionnaires et ouvrages généraux	p.17
B1.1. Dictionnaires	p.17
B1.2. Ouvrages généraux relatifs à la musique du XXème siècle	p.18
B2. Ouvrages consacrés au groupe Jeune France	p.20
B3. Ouvrages consacrés à Jolivet	p.20
B4. Articles consacrés à Jolivet	p.21
B5. Travaux universitaires	p.24
B5.1. Mémoires	p.24
B5.2. Thèses	p.25

Références des partitions:

- A. Musique pour piano
- B. Musique de chambre
- C. Musique vocale
- D. Musique pour orchestre
- E. Musique concertante
- F. Oratorio
- G. Théâtre lyrique
- H. Ballets

p.26
p.27
p.27
p.30
p.31
p.32
p.33
p.33
p.33

Discographie:

p.34

Annexes:

p.42

Annexe1 -Repères biographiques d'André Jolivet

p.42

Annexe2 -Adresses des maisons de disques et d'édition

p.43

Table des matières:

p.45

BIBLIOTHEQUE DE L'ENSSIB

966567F