

commission Warner / Strauss album avec Sabine Devieille et Camerata RCO
Cycle de Richard Strauss pour soprano et ensemble instrumental
(arr. Eberhard Kloke)
Sur commande d'Erato-Warner Classics pour Sabine Devieille et Camerata RCO.
Ensemble instrumenta:
Quintette à cordes (2 V, Br, Vc, Kb) ; quintette à vent (Fl-aussi Picc, Ob-aussi Eh,
Clar. en Sib+A- aussi Clar. basse en Sib, Fg, Hr) plus Trp, Harfe et Piano-aussi
Celesta

Ordre du programme :
Das Rosenband de Vier Lieder, op. 36 (1897)

Mohnblumen, Epheu, Wasserrose de Mädchenblumen op. 22 (1889)

Zueignung, Nichts, Die Nacht, Allerseelen de Letzte Blätter op. 10 (1885)

*"Wozu noch, Mädchen", "Breit über mein Haupt", "Schön sind, doch kalt",
"Wie sollten wir geheim sie halten?" de Lotosblätter* op.19 (1888)

Arie der Zerbinetta *"Großmächtige Prinzessin"*
de Ariadne auf Naxos op.60 (UA 1916)

*"An die Nacht", "Ich wollt ein Sträußlein binden", "Säus'le, liebe Myrte!",
"Als mir dein Lied erklang", "Amor" de Brentano Lieder*, op.68 (1918)

"Als mir dein Lied erklang", "Amor" de Brentano Lieder, op.68 (1918)

Dans l'ensemble de l'œuvre de Richard Strauss, le Lied représente une sorte de pont entre la musique instrumentale (poèmes symphoniques) et l'opéra.

La première phase de composition était consacrée à la musique instrumentale, aux poèmes symphoniques, et les premières créations de Lieder ont préparé le terrain pour l'œuvre lyrique qui a vu le jour plus tard. Les Lieder étaient pour Strauss une sorte de scène d'essai expérimentale permettant de développer et d'expérimenter les possibilités d'expression de la voix humaine.

Comme on peut le lire dans les explications détaillées de Franz Trenner dans la *Richard Strauss-Chronik*, Strauss aimait combiner des morceaux de différents cycles lors de ses propres récitals de Lieder (le plus souvent avec sa femme Pauline Strauss-de Ahna).

Bien que cela soit quelque peu en contradiction avec une disposition planifiée des groupes de Lieder regroupés sous un numéro d'opus, la combinaison libre est devenue, d'un certain point de vue dramaturgique, une sorte de pratique courante dans l'approche de la grande œuvre de Lieder de Strauss.

Le programme/l'album

La composition en pièces individuelles librement combinées ou en groupes de Lieder issus de cycles en vue de ce programme/album avec Sabine Devieille et la

Camerata RCO suit cette tradition et cette pratique d'exécution encore courantes aujourd'hui.

Le premier groupe de Lieder datant de la période de composition 1885 - 1897 est opposé dans la deuxième partie à l'aria de Zerbinetta de l'opéra Ariadne auf Naxos et aux Brentanolieder (1916-18).

"Les ambiances naturelles avec des pointes d'âme" étaient, selon Strauss lui-même, l'une des nombreuses facettes de sa création de Lieder. C'est pourquoi l'orchestration a été conçue pour un ensemble instrumental (avec instruments alternatifs) capable de reproduire clairement le caractère musical requis, les timbres et leurs changements d'atmosphère.

Le piano (ou célesta) forme avec la harpe le lien entre les cordes et les vents et fait souvent référence aux couleurs sonores typiques d'Ariane. Le premier Lied Das Rosenband illustre de manière quasi paradigmatique le déroulement et l'évolution du Lied pour piano vers le Lied pour soprano et ensemble instrumental entrant.

Eberhard Kloke, en avril 2022