Lichtenaad.

L'Œuvre d'Orgue de JEHAN ALAIN

TOME I

I - SUITE - Introduction et Variations
Scherzo
Choral

II - TROIS DANSES - Joies
Deuils
Luttes

TOME II

I - VARIATIONS SUR UN THÈME DE CLÉMENT JANNEQUIN

II - LE JARDIN SUSPENDU

III - ARIA

IV - DEUX DANSES A AGNI VAVISHTA

V - PRÉLUDE ET FUGUE

VI - INTERMEZZO

VII - LITANIES

TOME III

I - 1er PRÉLUDE

II - 2e PRÉLUDE

III - CLIMAT

IV - 1re FANTAISIE

V - 2e FANTAISIE

VI - LAMENTO

VII - PETITE PIÈCE

VIII - MONODIE

IX - BERCEUSE SUR DEUX NOTES QUI CORNENT

X - BALLADE EN MODE PHRYGIEN

XI - GRAVE

XII - VARIATIONS SUR LUCIS CRÉATOR

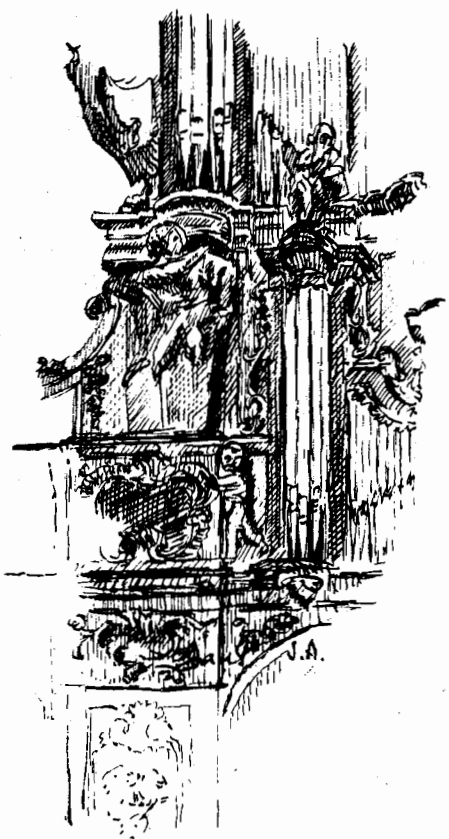
XIII - POSTLUDE POUR L'OFFICE DE COMPLIES

XIV - PAGE 21 DU 8e CAHIER DE NOTES DE JEHAN ALAIN

Chaque Tome Réf. : 40

ALPHONSE LEDUC, 175, rue Saint-Honoré, PARIS

OPENBARE MUZIEKBIBLIOTHEEK
UTRECHT


J.A.

Quelques remarques

Quelques remarques destinées aux exécutants ne sont pas déplacées au seuil de l'œuvre de Jehan ALAIN. Elles se contentent d'ailleurs de résumer les conseils qu'il donnait à ses interprètes et les caractéristiques de sa nature.

Il n'est pas indifférent de savoir que DEBUSSY se bornait à suggérer, d'une note poétique, l'atmosphère de ses pièces de piano, laissant à l'artiste toute latidnde dans l'expression de sa sensibilité. Au contraire, RAVEL insistait pour que sa musique fut "seulement jouée". Ainsi banissait-il tout effort d'interprétation dépassant le souci de la perfection technique.

Quelles étaient, à l'égard de ses œuvres, les exigences de Jehan ALAIN ?

La plus impérieuse était assurément LA VIE. Rien de figé chez lui ; une pareille horreur de l'académisme, sur le papier comme au clavier. L'Organiste qui interpréterait ALAIN comme Sébastien BACH desservirait une œuvre "qui vise avant tout à l'ardeur" (1). Lui-même, preste, fuyant comme du vif argent, sensible mais cocasse, imprévu, aussi riche d'émotion que de boutades, n'aimait pas à insister. Il était Français. Sa musique est le miroir de sa personnalité. Aussi bien est-ce UN HOMME et non pas seulement un compositeur qui s'y reflète.

***

Sans doute faut-il distinguer entre les pièces rythmiques et les pièces mélodiques : danse ici, rêve là-bas. Mais la méditation ne requiert pas moins de vie que l'action : ainsi un Adagio (LE JARDIN SUSPENDU) peut être aussi riche de mouvement intérieur qu'un Scherzo (SCHERZO). Ne pas s'attarder, ne pas ennuyer, teinter l'émotion de pudeur — ainsi Jehan ALAIN définissait-il l'interprète idéal.

Les mouvements sont souvent rapides. Les rythmes de danse, qui abondent dans l'œuvre d'ALAIN, réclament non seulement de la vitesse, mais surtout de la nervosité dans l'attaque. Prenons pour exemple LITANIES. Le manuscrit porte la mention : ÉCLATANT ET BREF. D'autre part, une lettre de Jehan ALAIN (1) précise que " cette pièce doit être jouée à la limite du mouvement que permet l'instrument, à la condition d'observer une absolue netteté ". Ces indications suffisent à définir le caractère de l'œuvre, étincelante, rapide et presque haletante dans sa conclusion.

Une grande liberté sera non seulement tolérée mais de rigueur dans les pièces mélodiques dont l'ambition de l'auteur était " qu'on retrouvât en les jouant l'aisance souveraine de l'improvisation " (1). En tête des variations de PRÉLUDE, VARIATIONS, SCHERZO, CHORAL, il a inscrit : FLUIDE. Et n'a-t-il pas recommandé ailleurs " que cette musique coule comme l'eau d'un ruisseau. Foin des martelières et des écluses ! " (1). On se contentera de souligner certains appuis passagers, d'alanguir ici, de précipiter là, mais sans rompre jamais le fil du phrasé par de véritables arrêts.

Une absolue rigueur métronomique ne sera de mise que dans certaines pièces de caractère marmoréen, comme les CHORALS modaux. Ailleurs, on aura le constant souci de jouer VIF. S'inspirer de la nature, penser longuement à la signification poétique ou mystique de l'œuvre avant de l'exécuter, deviner ou retrouver le caractère du compositeur à travers sa musique, ce sont là des principes malheureusement vagues mais nécessaires. Au surplus, les seuls valables. Davantage qu'à des exploits techniques, c'est à un puissant effort de pénétration que l'œuvre de Jehan ALAIN convie ses interprètes.

1971-7/24,- .

Bernard GAVOTY

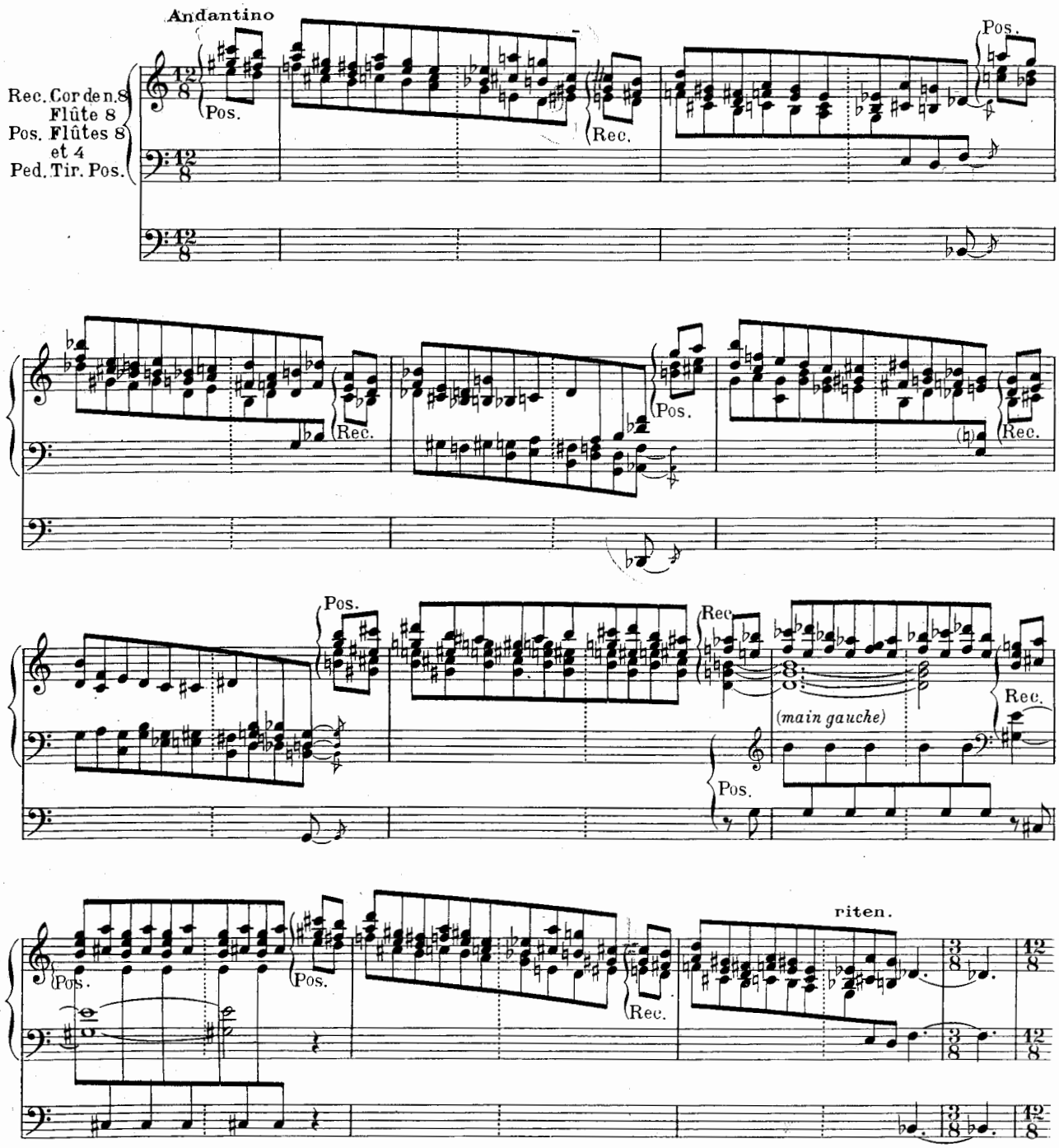
(1) Extrait d'une lettre de Jehan ALAIN à Bernard GAVOTY.

L'ŒUVRE D'ORGUE DE JEHAN ALAIN. TOME I

à M. P.

I_ SUITE[1]

Introduction et Variations

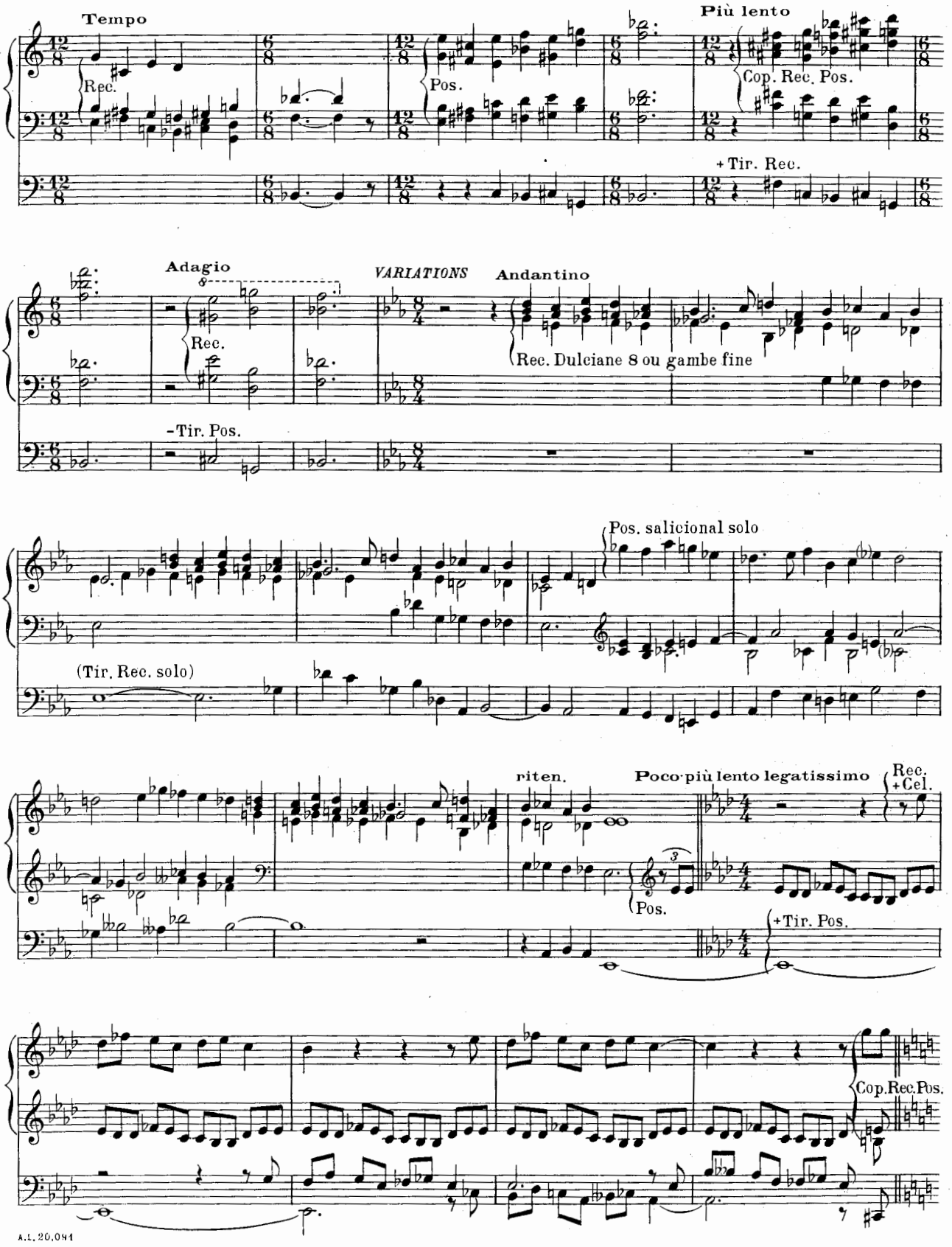


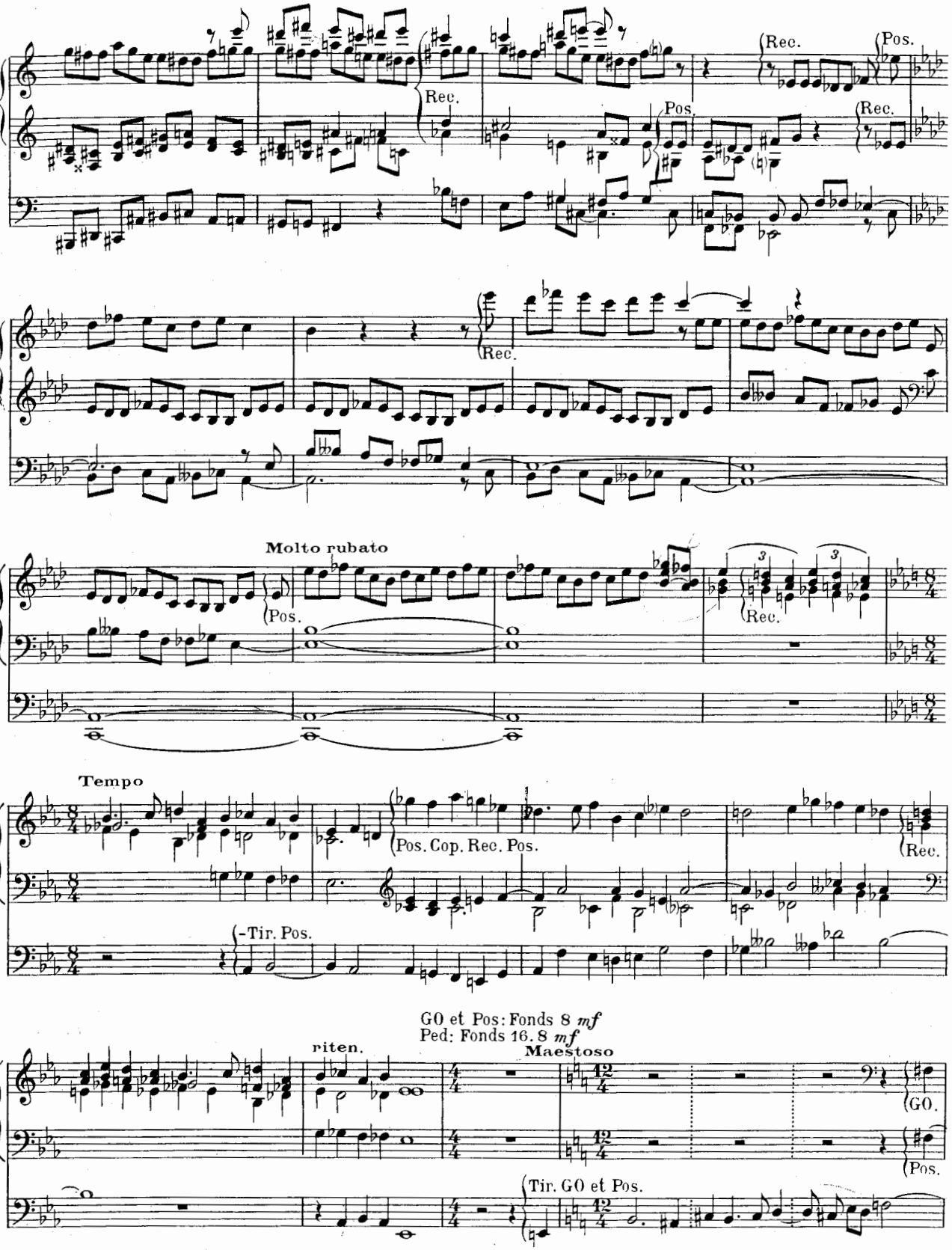
[1] Prix de Composition des «Amis de l'Orgue» en 1936

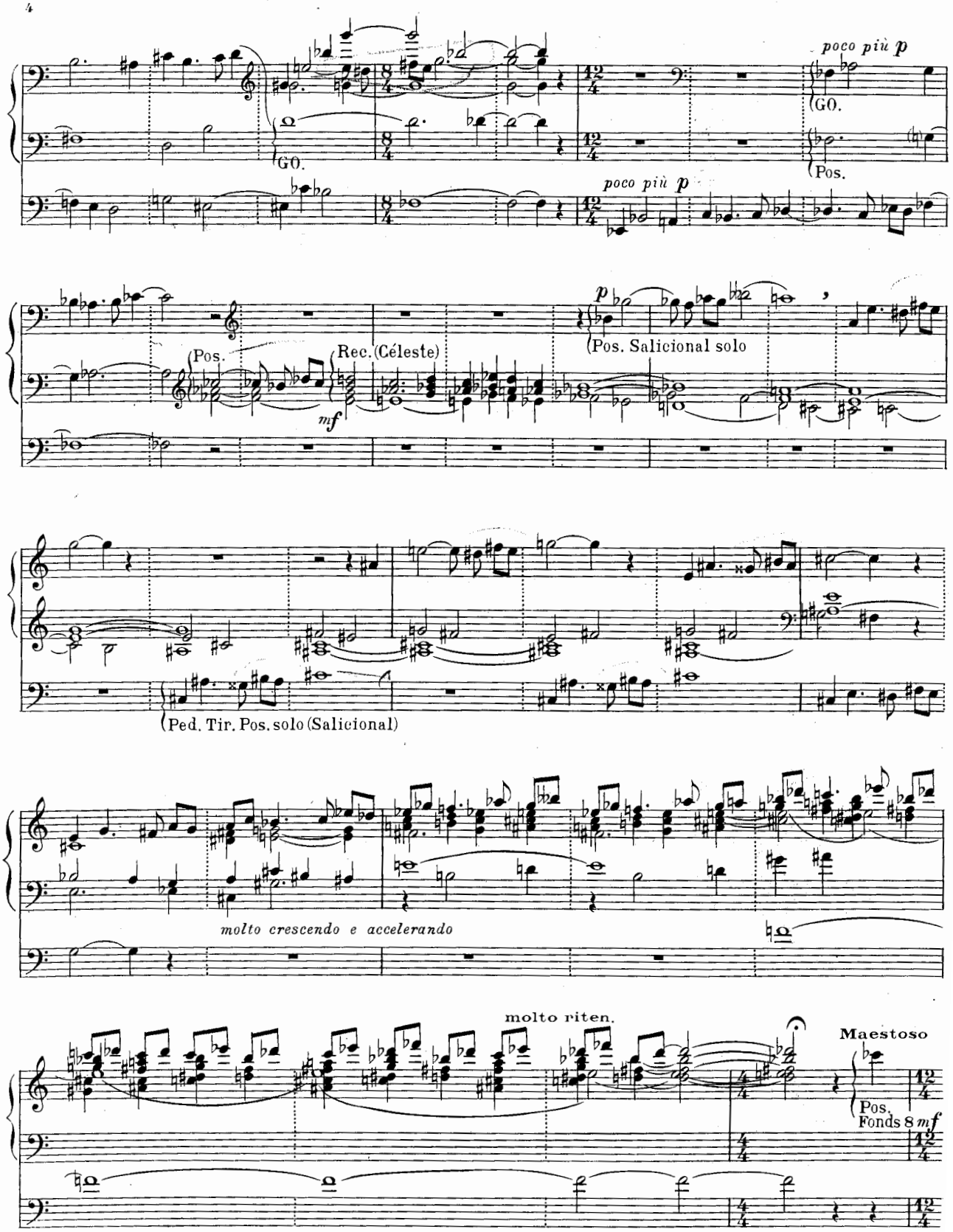
Copyright 1943 and © 1959 by ALPHONSE LEDUC & Cie
Editions Musicales, 175, Rue Saint-Honoré, Paris.

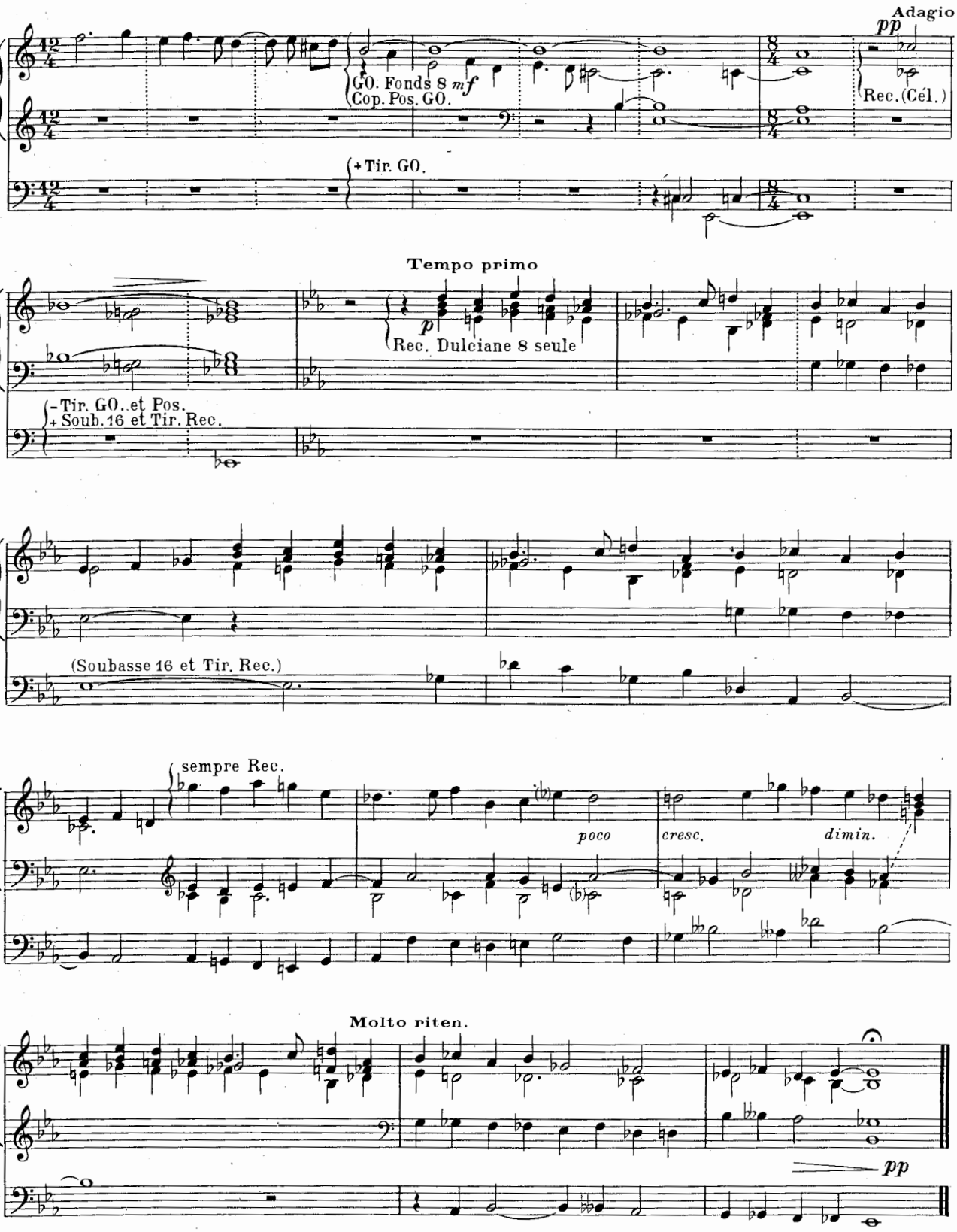
A.L. 20,094

Tous droits d'exécution, de reproduction, de transcription et d'adaptation réservés pour tous pays

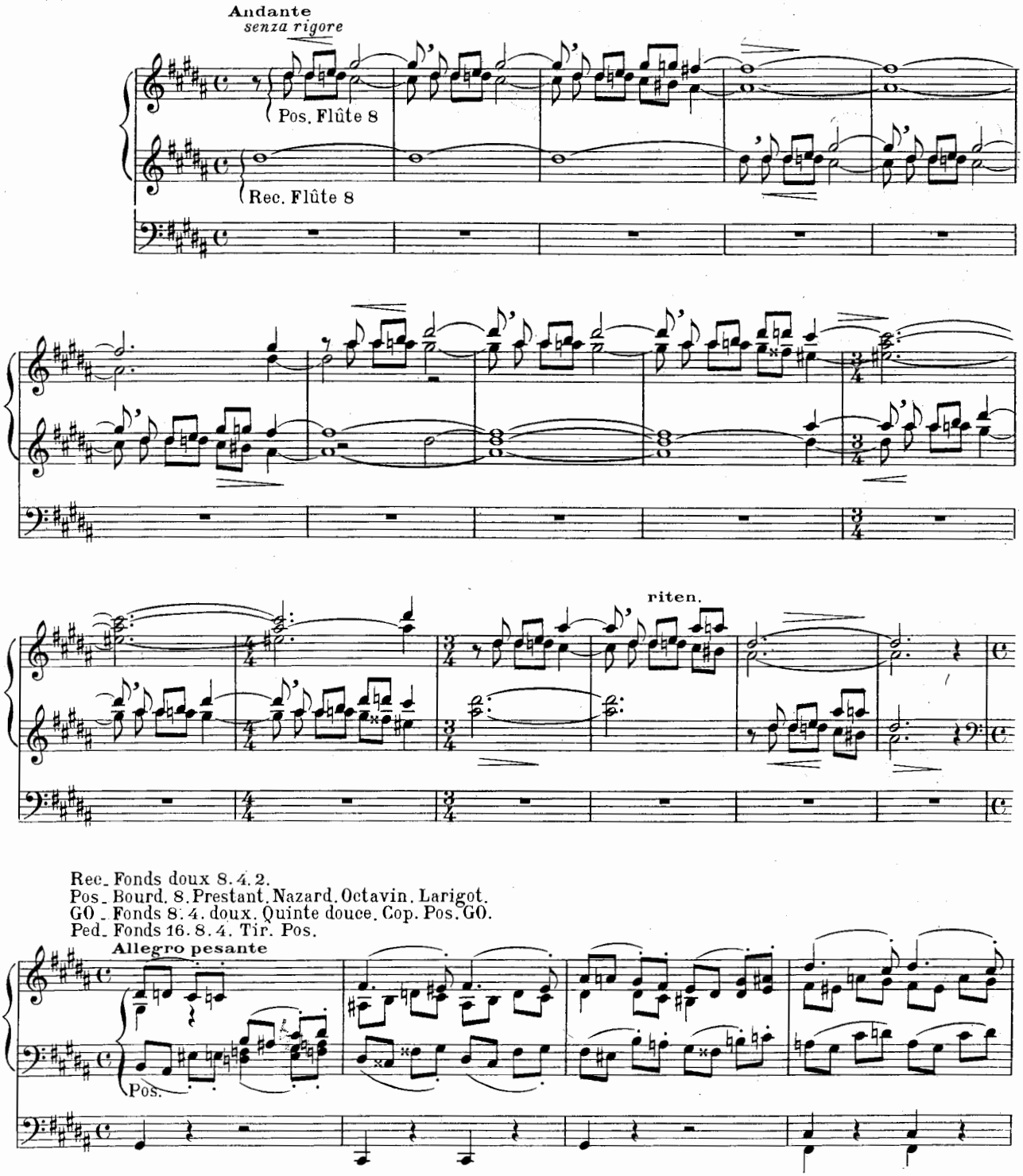

Tempo
Rec.
Pos.
Più lento
Cop. Rec. Pos.
+Tir. Rec.
Adagio
Rec.
-Tir. Pos.
VARIATIONS
Andantino
Rec. Dulciane 8 ou gambe fine
Pos. salicional solo
(Tir. Rec. solo)
riten.
Poco più lento legatissimo
Rec.
+Cel.
Pos.
+Tir. Pos.
Cop. Rec. Pos.


Rec.
Pos.
Rec.
Pos.
Rec.
Rec.
Molto rubato
Pos.
Rec.
Tempo
Pos. Cop. Rec. Pos.
Rec.
-Tir. Pos.
GO et Pos: Fonds 8 mf
Ped: Fonds 16. 8 mf
riten.
Maestoso
GO.
Pos.
Tir. GO et Pos.


poco più p
GO.
GO.
Pos.
poco più p
(Pos.
Rec. (Céleste)
mf
p
(Pos. Salicional solo
(Ped. Tir. Pos. solo (Salicional)
molto crescendo e accelerando
molto riten.
Maestoso
Pos.
Fonds 8 mf


Adagio
pp
GO. Fonds 8 mf
Cop. Pos. GO.
Rec. (Cél.)
+ Tir. GO.
Tempo primo
p
Rec. Dulciane 8 seule
- Tir. GO. et Pos.
+ Soub. 16 et Tir. Rec.
(Soubasse 16 et Tir. Rec.)
sempre Rec.
poco
cresc.
dimin.
Molto riten.
pp

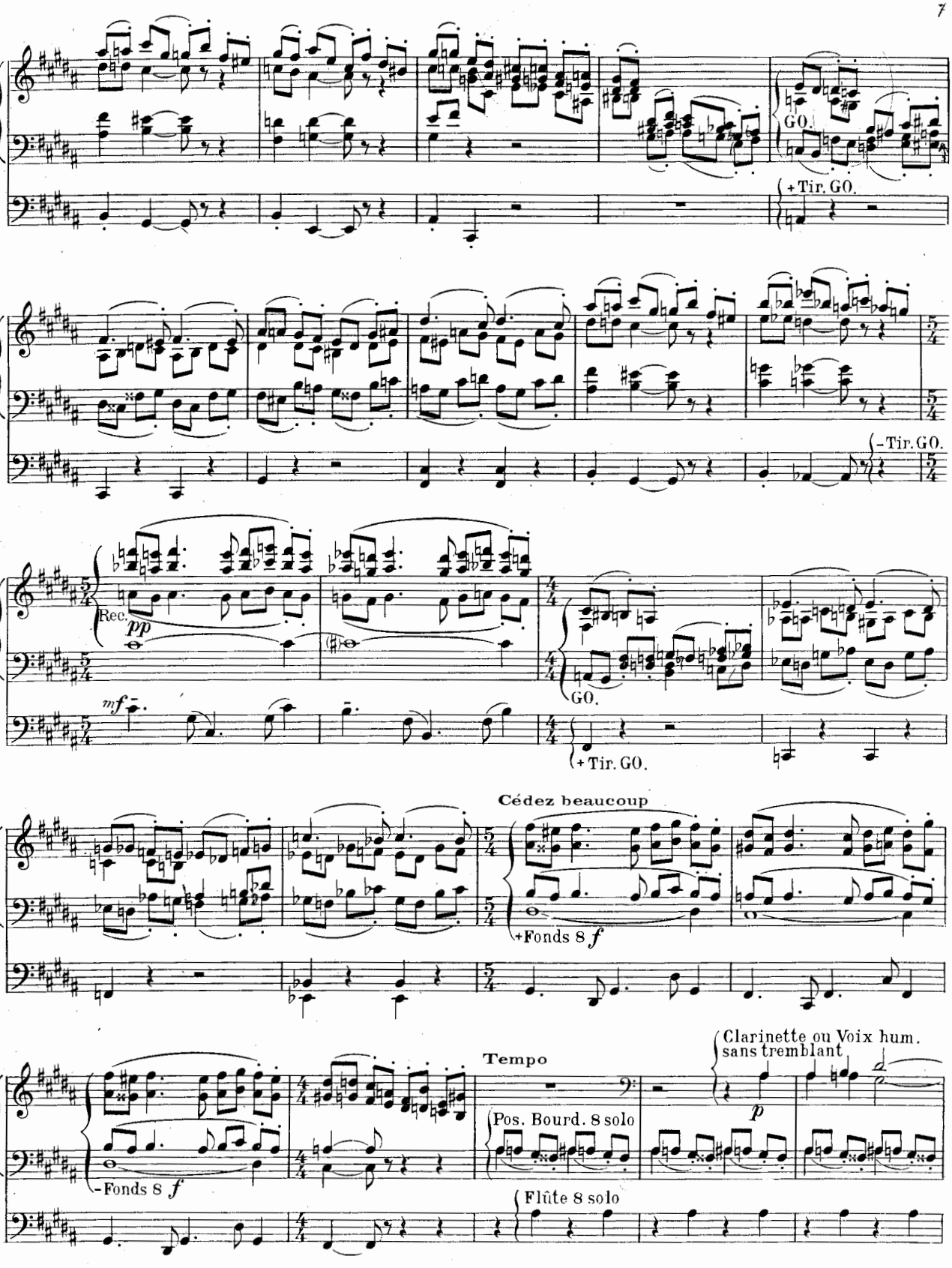
Scherzo

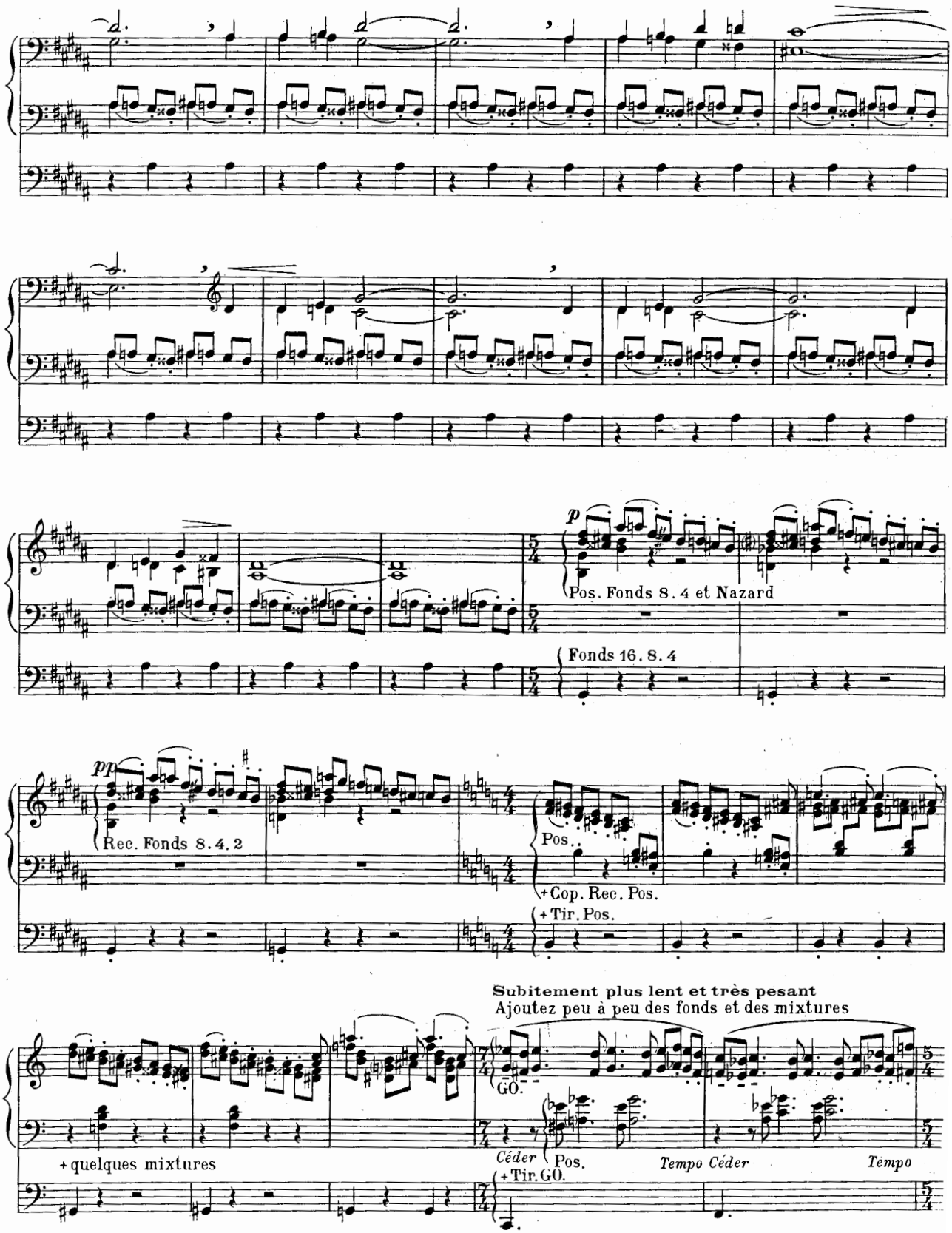


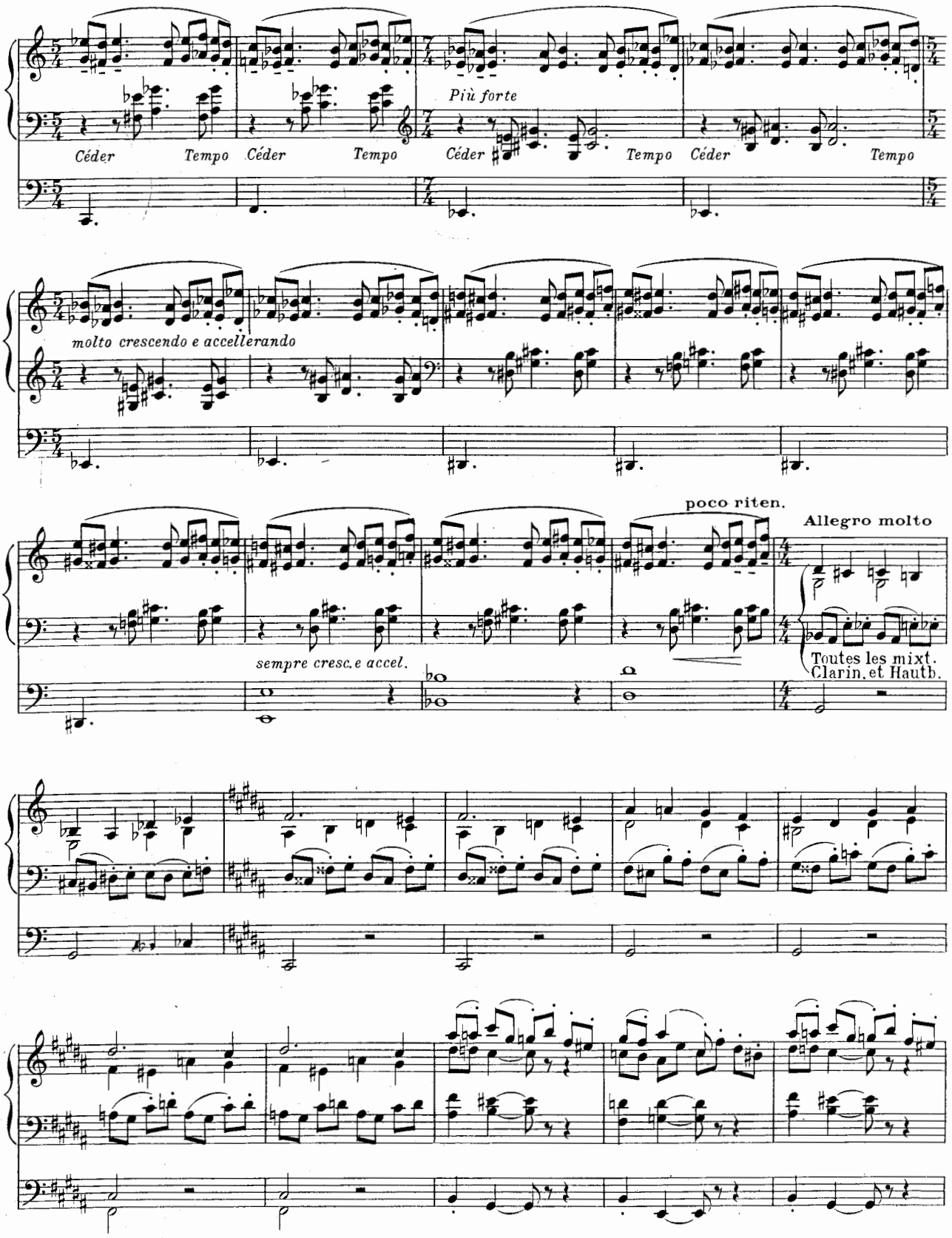
Copyright 1943 and © 1959 by ALPHONSE LEDUC & Cie
Éditions Musicales, 175, Rue Saint-Honoré, Paris.

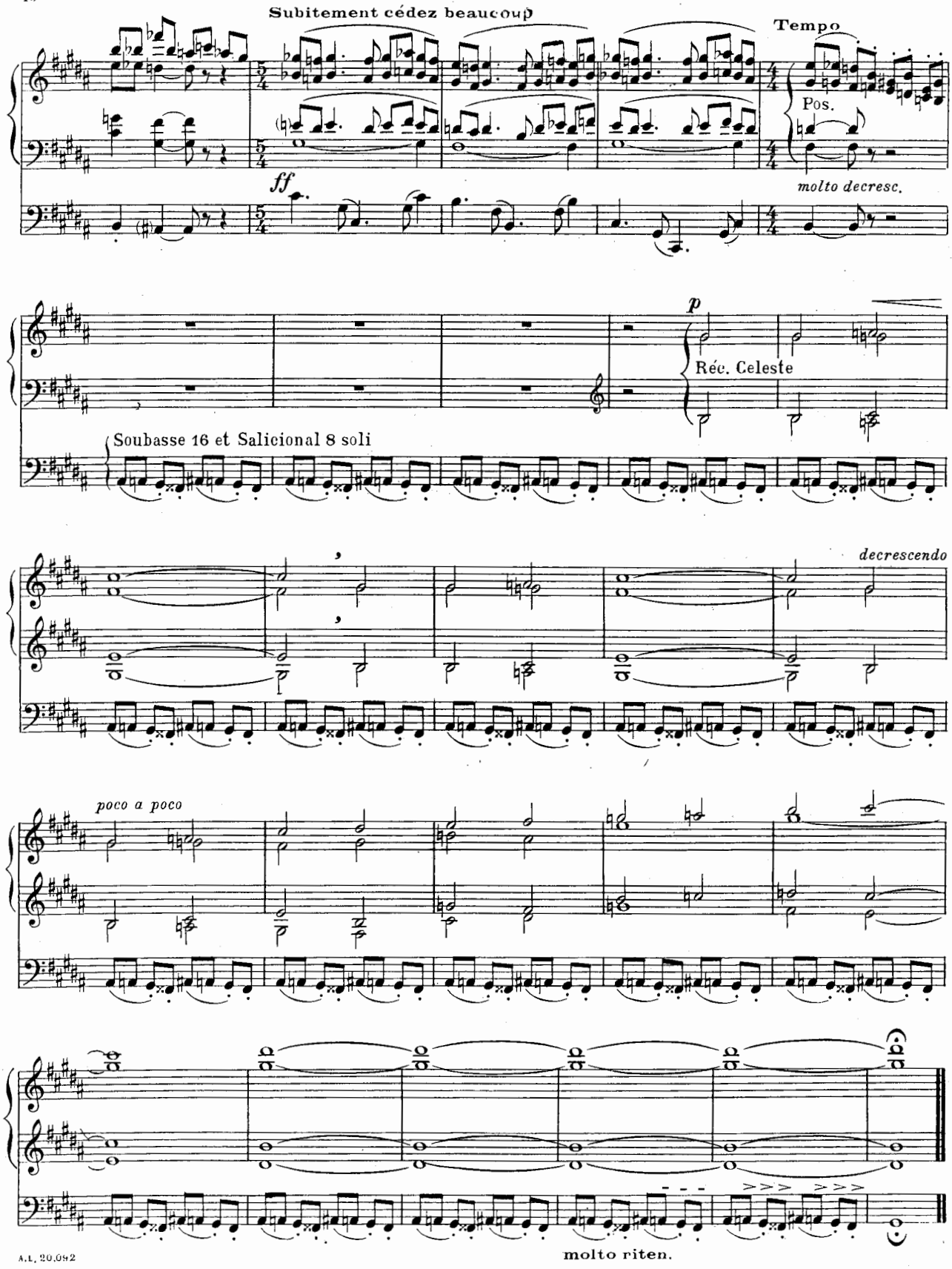
A. L. 20,092

Tous droits d'exécution, de reproduction, de transcription et d'adaptation réservés pour tous pays


GO.
+Tir. GO.
-Tir. GO.
Rec.
pp
mf
GO.
+Tir. GO.
Cédez beaucoup
+Fonds 8 f
Tempo
Clarinette ou Voix hum. sans tremblant
p
Pos. Bourd. 8 solo
-Fonds 8 f
Flûte 8 solo


p
Pos. Fonds 8. 4 et Nazard
Fonds 16. 8. 4
pp
Rec. Fonds 8. 4. 2
Pos.
+Cop. Rec. Pos.
+Tir. Pos.
Subitement plus lent et très pesant
Ajoutez peu à peu des fonds et des mixtures
GO.
+ quelques mixtures
Céder
Pos.
+Tir. GO.
Tempo Céder
Tempo

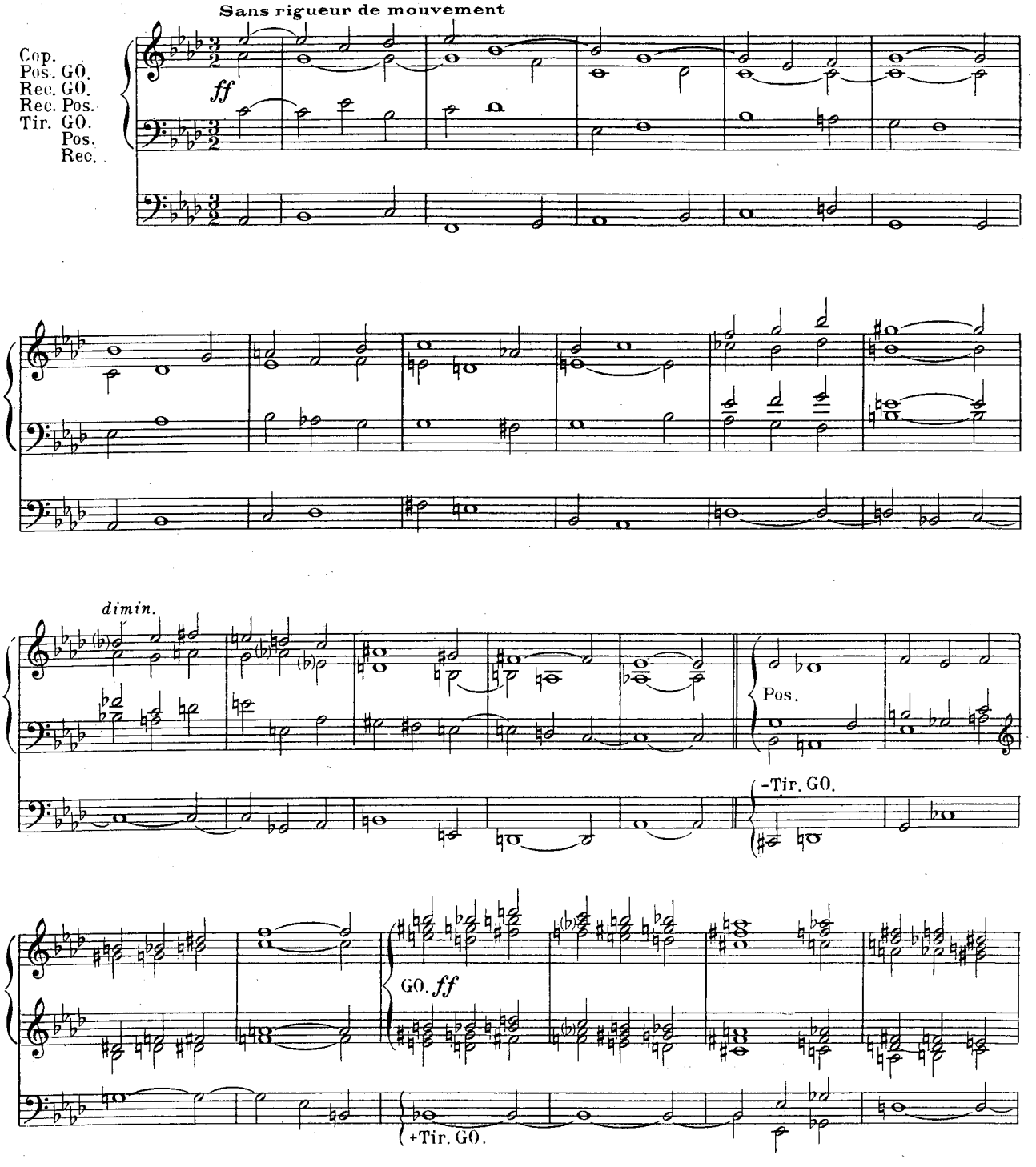

Céder
Tempo
Céder
Tempo
Più forte
Céder
Tempo
Céder
Tempo
molto crescendo e accellerando
poco riten.
Allegro molto
sempre cresc. e accel.
Toutes les mixt.
Clarin. et Hautb.


Subitement cédez beaucoup
Tempo
Pos.
ff
molto decresc.
p
Réc. Celeste
Soubasse 16 et Salicional 8 soli
decrescendo
poco a poco
molto riten.

Bourdons et Salicional 8
Flutes et Prestant
Toutes mutations simples et composées
(Cornets et Plein-Jeux)
Cromorne, Clarinette, Voix hum.
ou Hautbois

Choral

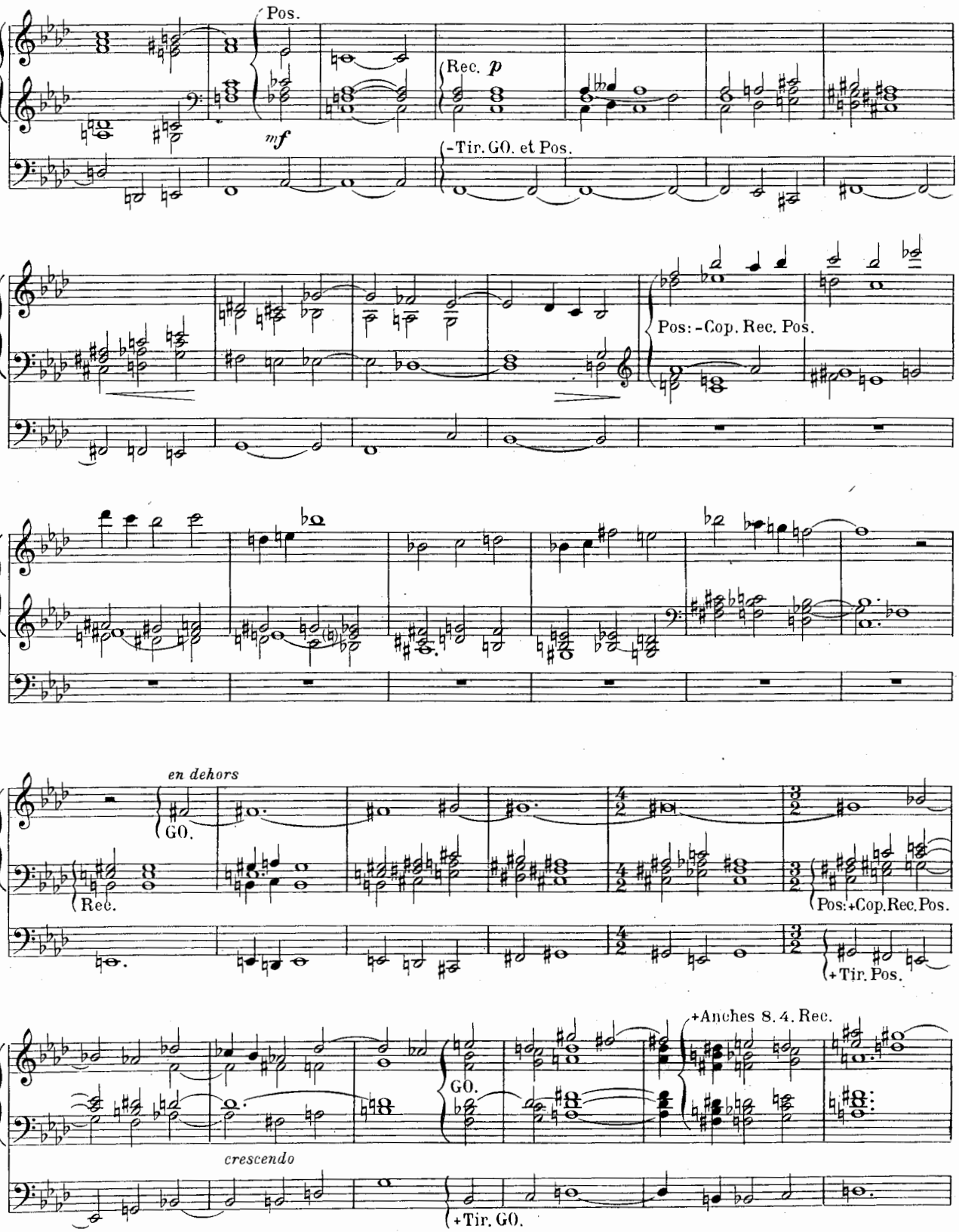
Sans rigueur de mouvement

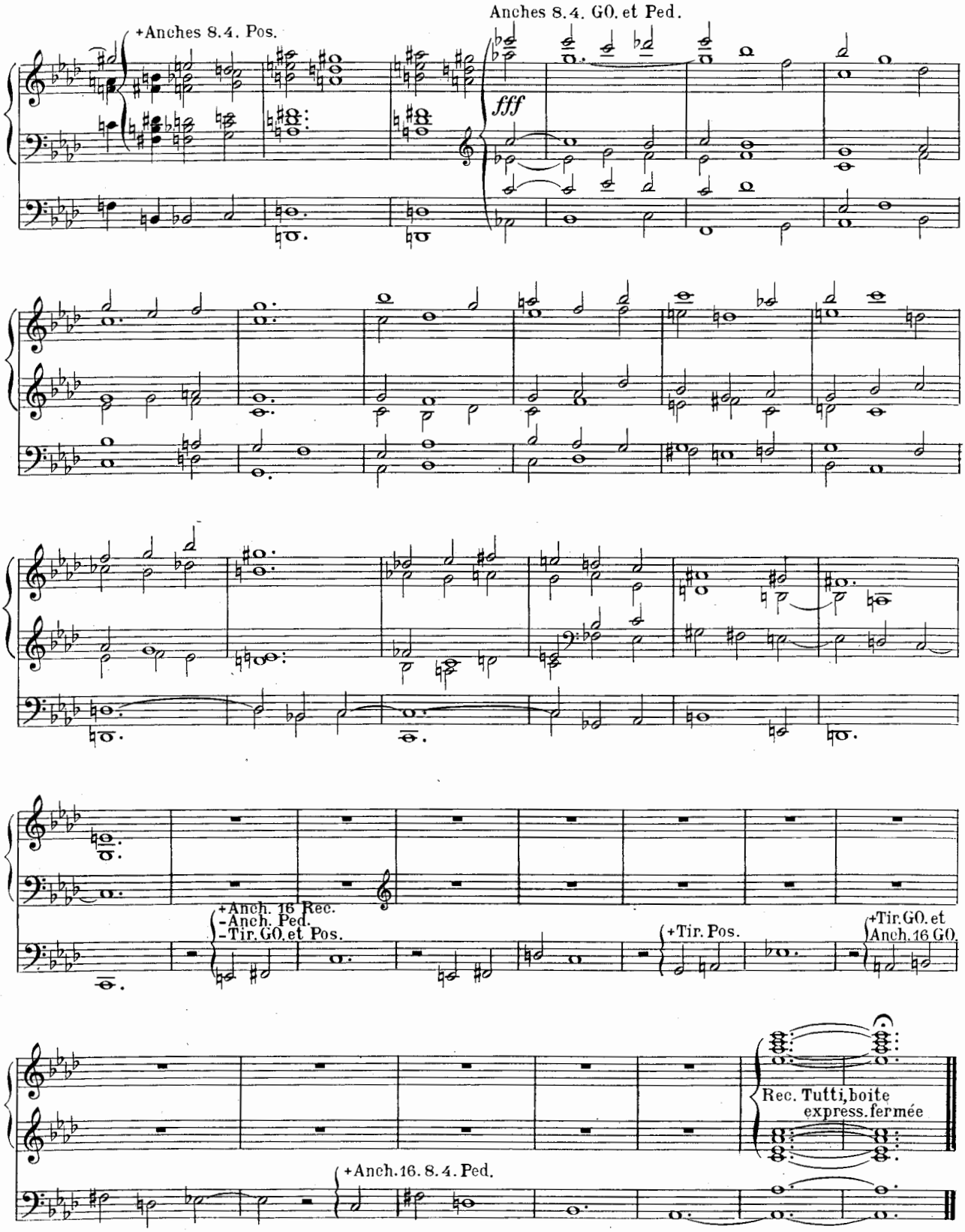


Copyright 1943 and © 1959 by ALPHONSE LEDUC & Cie
Editions Musicales, 175, Rue Saint-Honoré, Paris.

A.L. 20.093

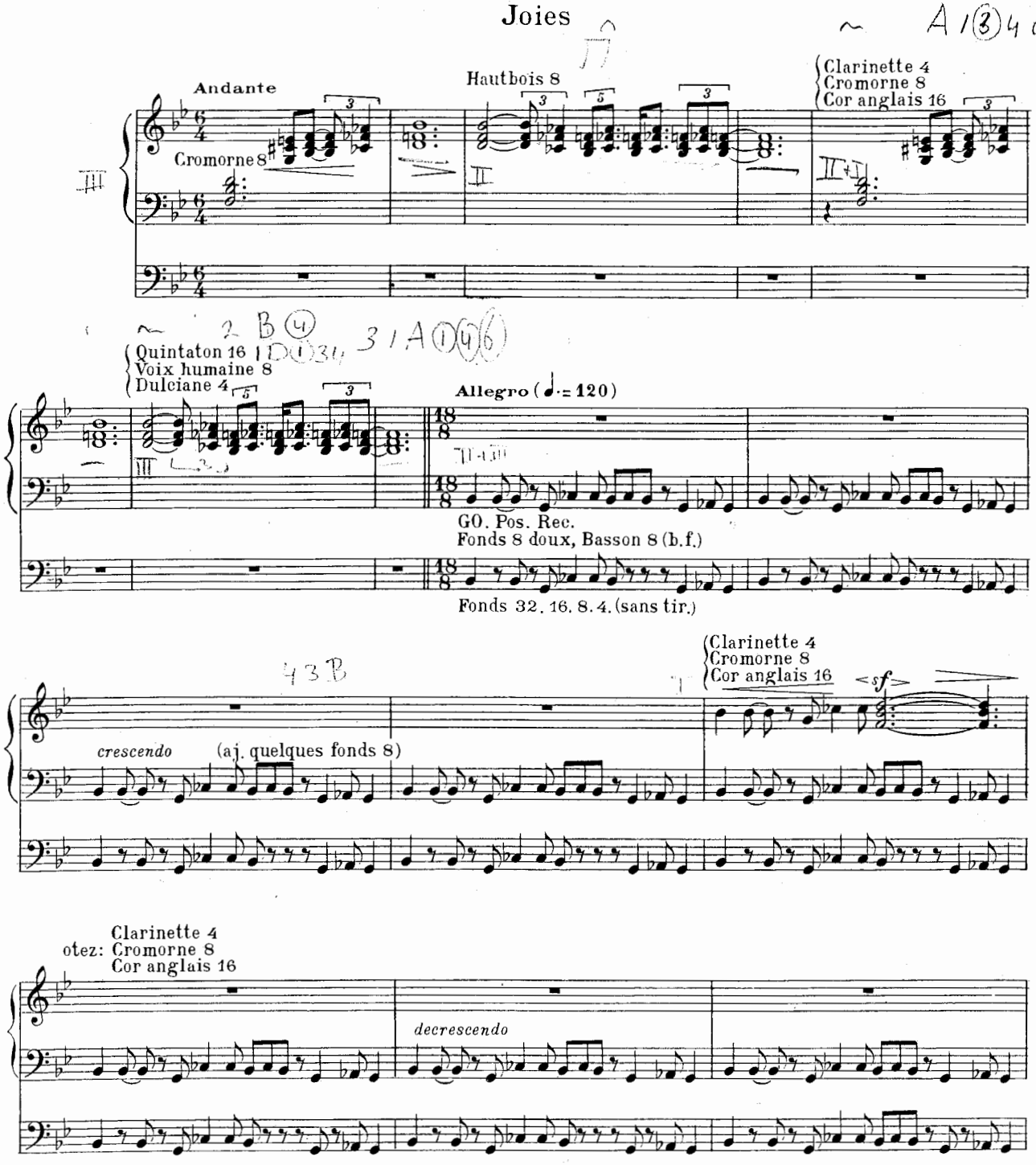
Tous droits d'exécution, de reproduction, de transcription et d'adaptation réservés pour tous pays


Pos.
mf
Rec. p
-Tir. GO. et Pos.
Pos: -Cop. Rec. Pos.
en dehors
GO.
Rec.
Pos: +Cop. Rec. Pos.
+Tir. Pos.
+Anches 8. 4. Rec.
GO.
crescendo
+Tir. GO.


Anches 8.4. GO. et Ped.
+Anches 8.4. Pos.
fff
+Anch. 16 Rec.
-Anch. Ped.
-Tir. GO. et Pos.
+Tir. Pos.
+Tir. GO. et
Anch. 16 GO.
Rec. Tutti, boite
express. fermée
+Anch. 16. 8. 4. Ped.

II_ TROIS DANSES

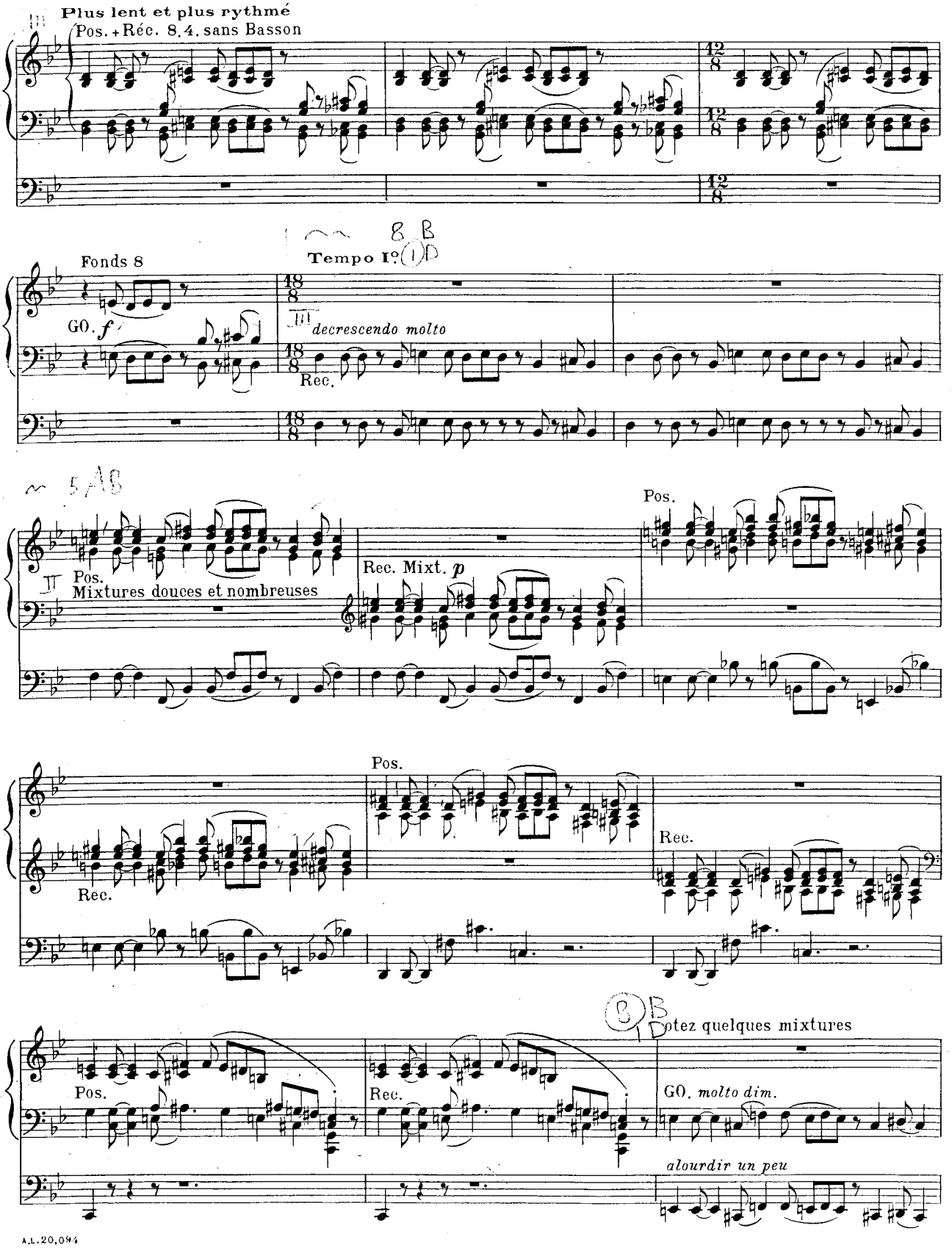
Joies

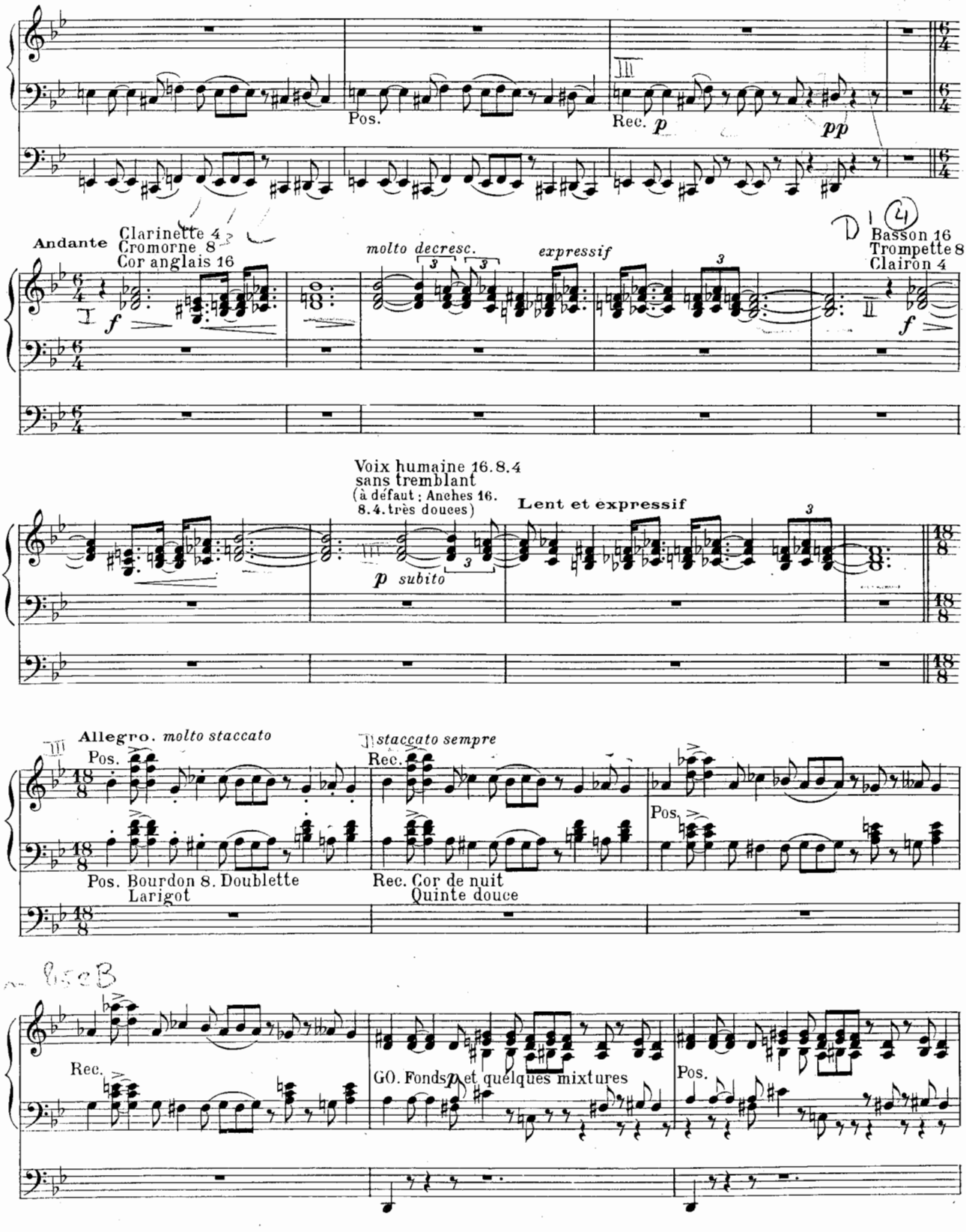


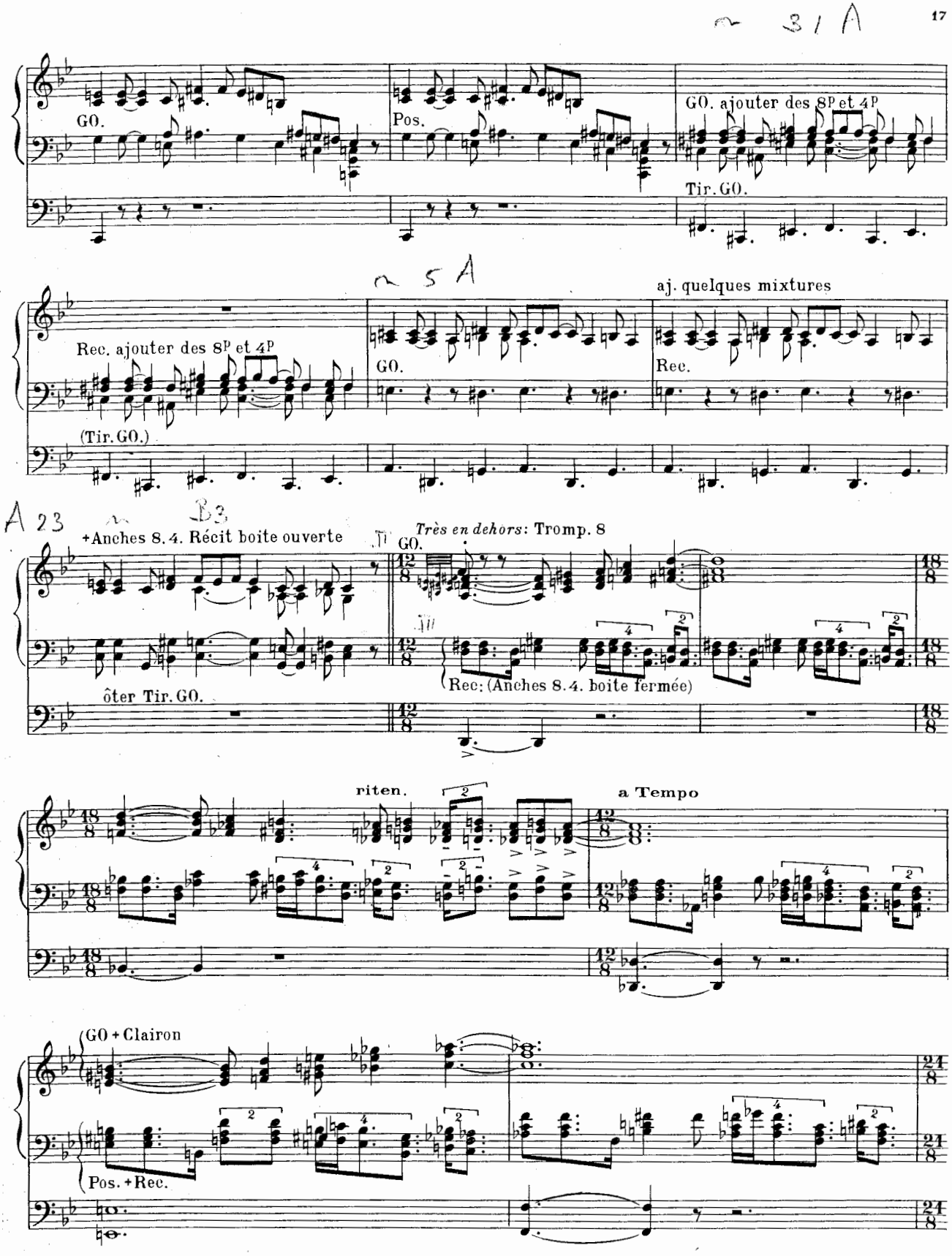
Copyright 1943 and © 1959 by ALPHONSE LEDUC & Cie
Editions Musicales, 175, Rue Saint-Honoré, Paris.

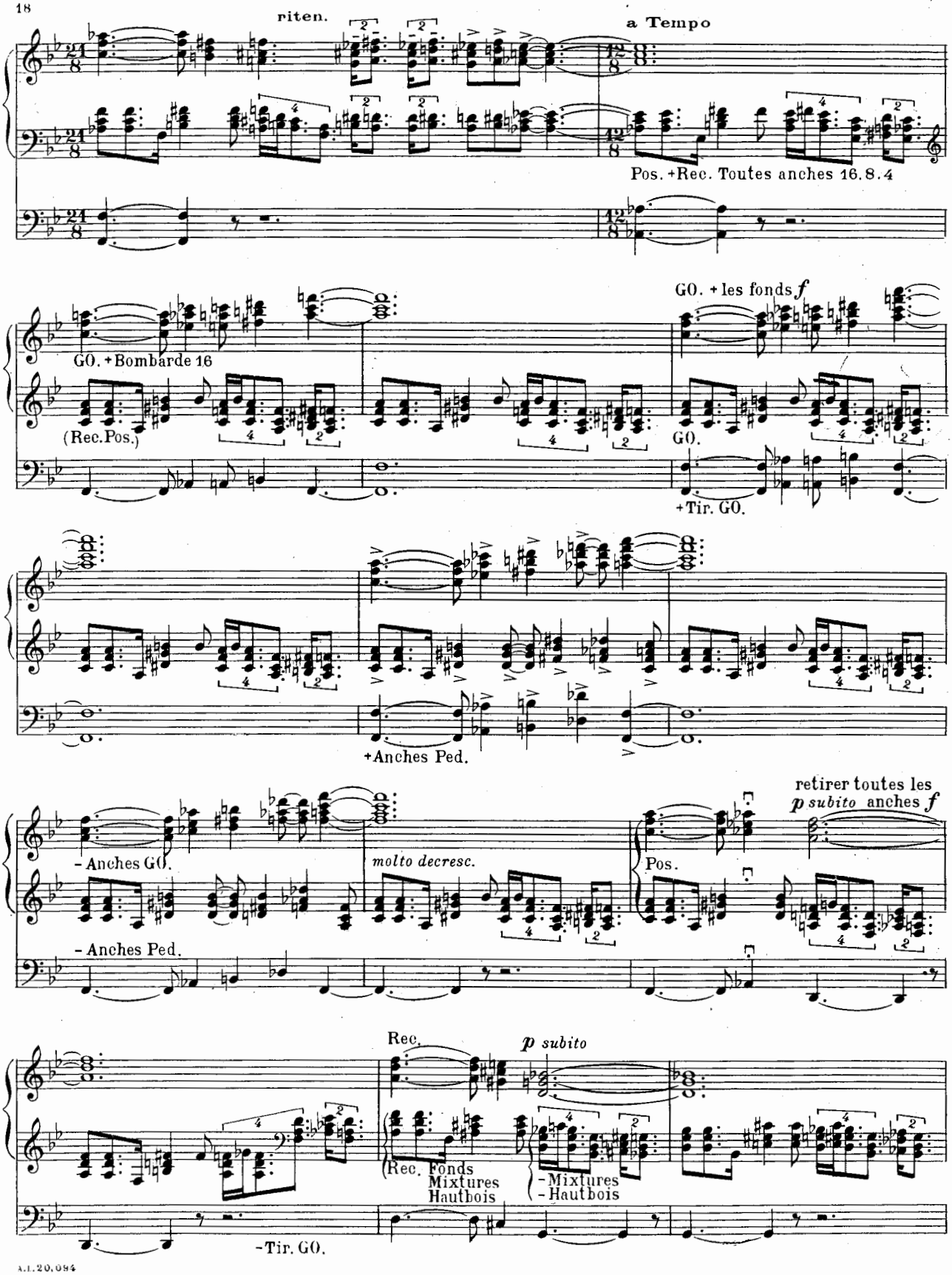
A.L. 20.094

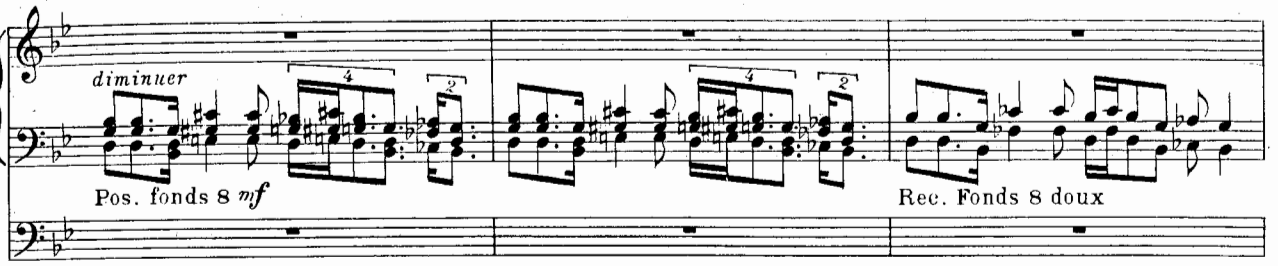
Tous droits d'exécution, de reproduction, de transcription et d'adaptation réservés pour tous pays

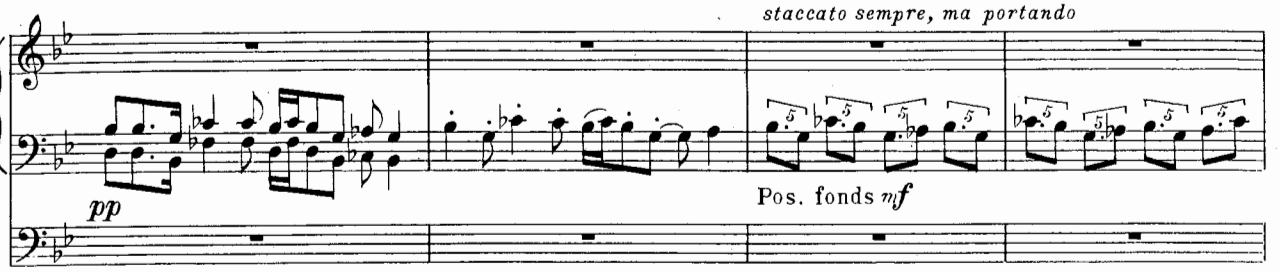

Plus lent et plus rythmé
Pos. + Réc. 8.4. sans Basson
Fonds 8
Tempo Iº
GO. f
decrescendo molto
Rec.
Pos.
Mixtures douces et nombreuses
Rec. Mixt. p
Pos.
Rec.
Pos.
Rec.
Pos.
Rec.
Notez quelques mixtures
GO. molto dim.
alourdir un peu

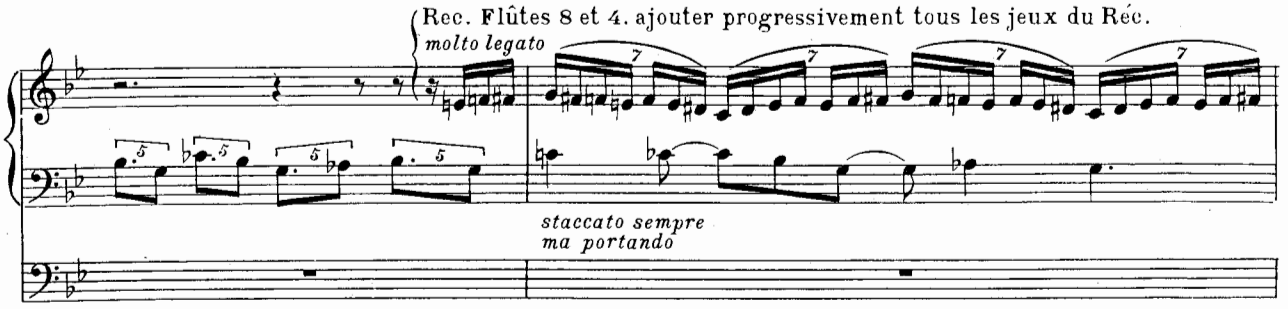

Pos.
Rec. p
pp
Andante
Clarinette 4
Cromorne 8
Cor anglais 16
f
molto decresc.
expressif
Basson 16
Trompette 8
Clairon 4
f
Voix humaine 16.8.4
sans tremblant
(à défaut ; Anches 16.
8.4. très douces)
p subito
Lent et expressif
Allegro. molto staccato
Pos.
Pos. Bourdon 8. Doublette
Larigot
staccato sempre
Rec.
Rec. Cor de nuit
Quinte douce
Pos.
Rec.
GO. Fonds p et quelques mixtures
Pos.

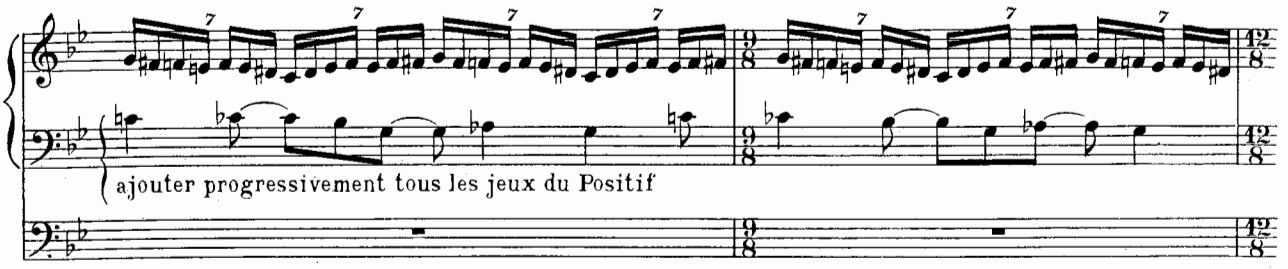

GO.
Pos.
GO. ajouter des 8P et 4P
Tir. GO.
Rec. ajouter des 8P et 4P
(Tir. GO.)
GO.
aj. quelques mixtures
Rec.
+Anches 8. 4. Récit boite ouverte
ôter Tir. GO.
Très en dehors: Tromp. 8
GO.
Rec: (Anches 8. 4. boite fermée)
riten.
a Tempo
(GO + Clairon
Pos. + Rec.

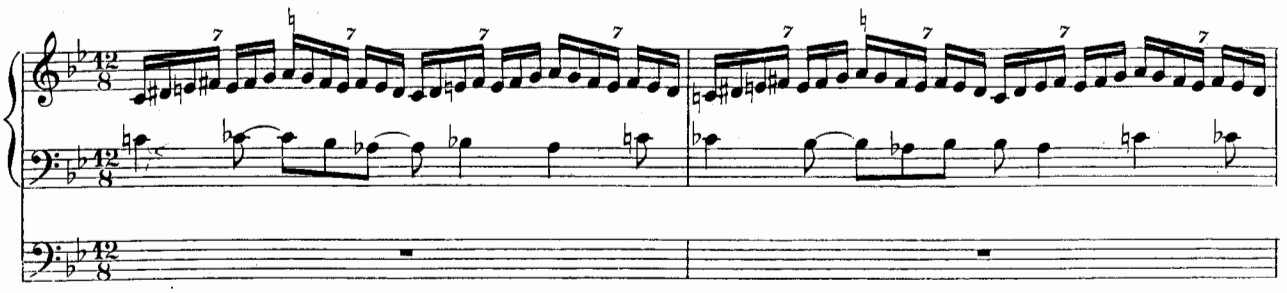

riten.
a Tempo
Pos. +Rec. Toutes anches 16.8.4
GO. +Bombarde 16
(Rec.Pos.)
GO. +les fonds f
GO.
+Tir. GO.
+Anches Ped.
retirer toutes les
p subito anches f
- Anches GO.
molto decresc.
Pos.
- Anches Ped.
Rec.
p subito
(Rec. Fonds
Mixtures
Hautbois
- Mixtures
- Hautbois
- Tir. GO.

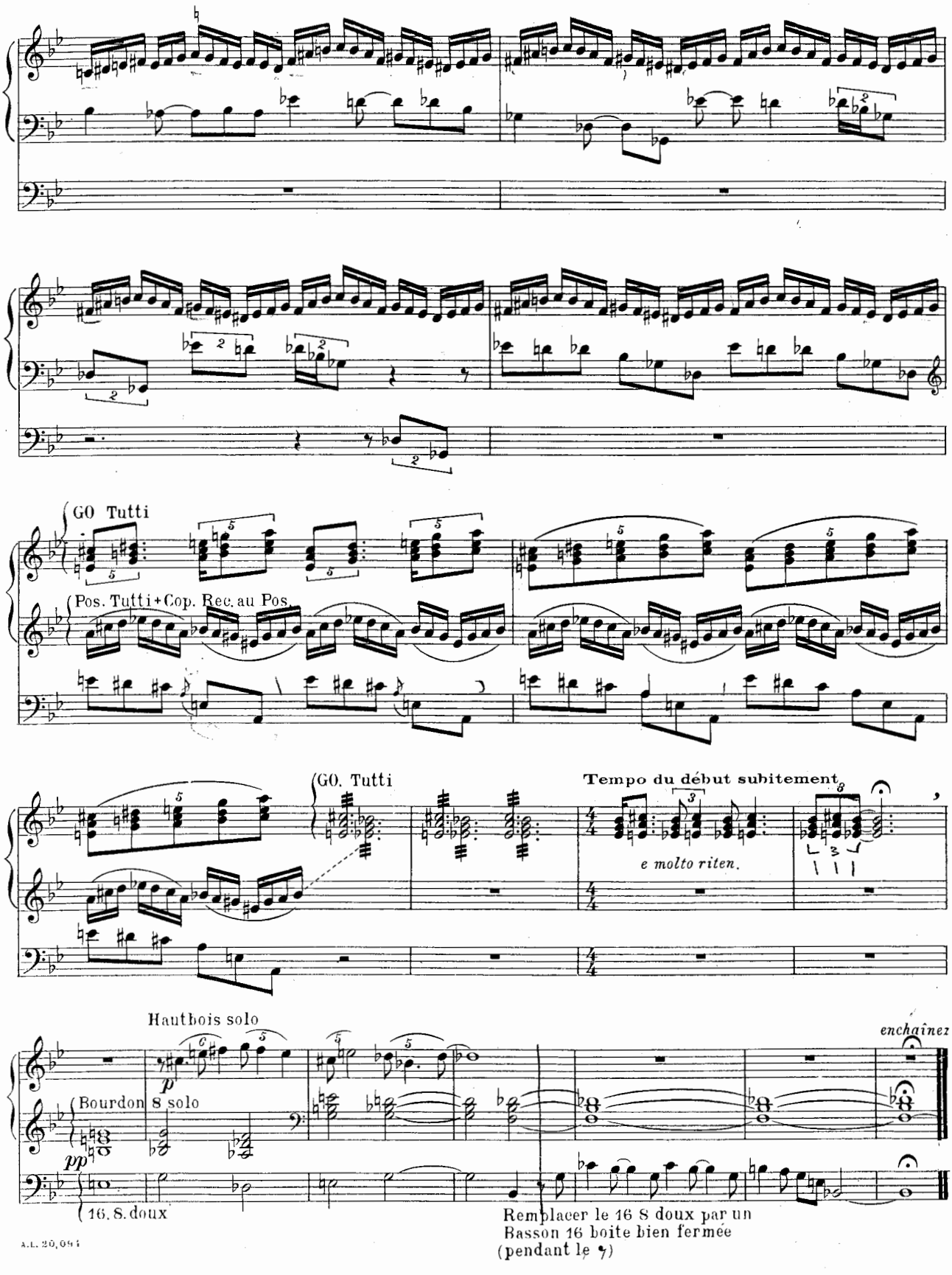

diminuer
Pos. fonds 8 mf
Rec. Fonds 8 doux


staccato sempre, ma portando
pp
Pos. fonds mf


Rec. Flûtes 8 et 4. ajouter progressivement tous les jeux du Réc.
molto legato
staccato sempre
ma portando

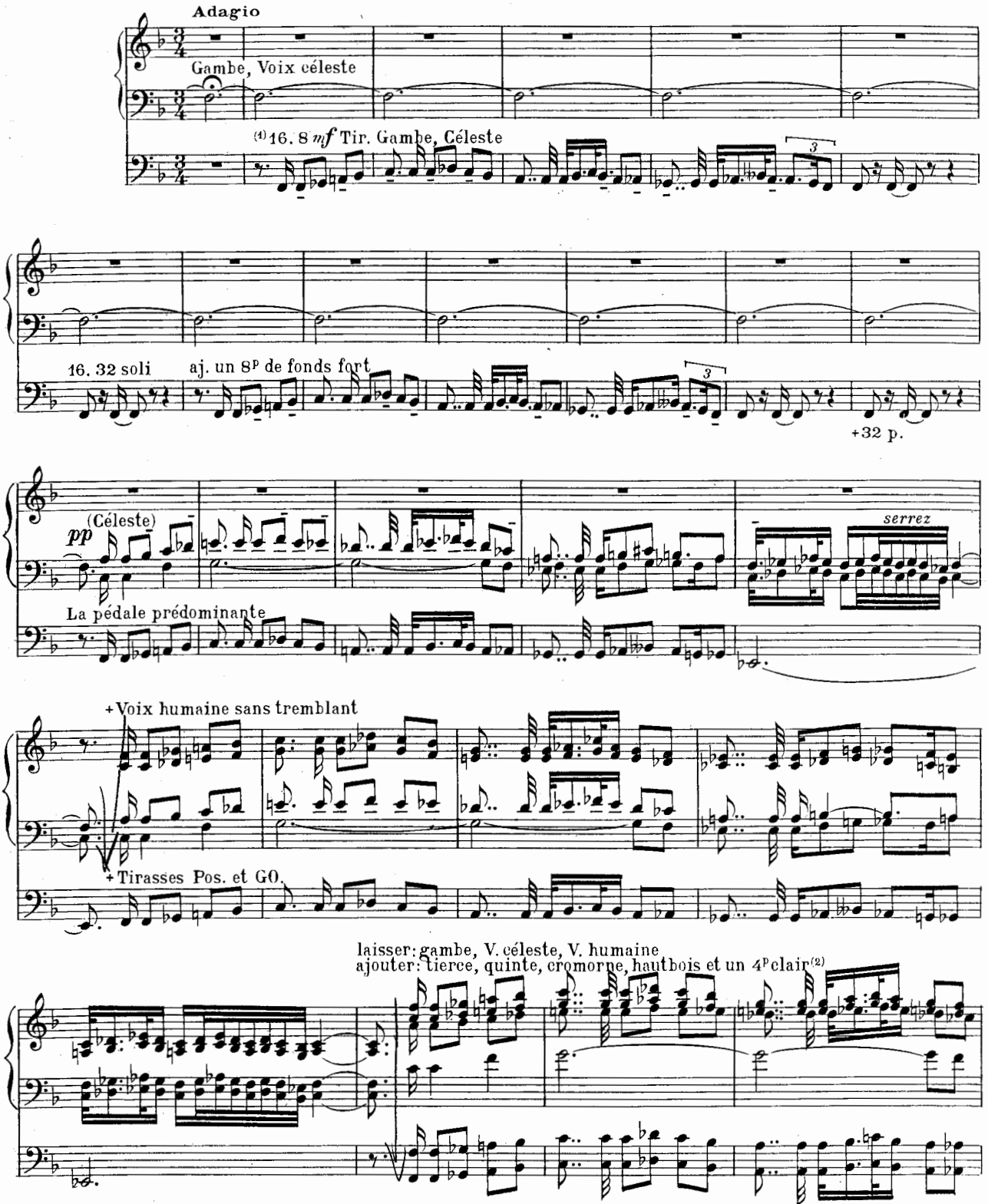

ajouter progressivement tous les jeux du Positif




GO Tutti
Pos. Tutti+Cop. Rec. au Pos.
GO. Tutti
Tempo du début subitement
e molto riten.
Hautbois solo
enchainez
Bourdon 8 solo
16. S. doux
Remplacer le 16 S doux par un
Basson 16 boite bien fermée
(pendant le 7)

Pour honorer une mémoire héroique

Deuils



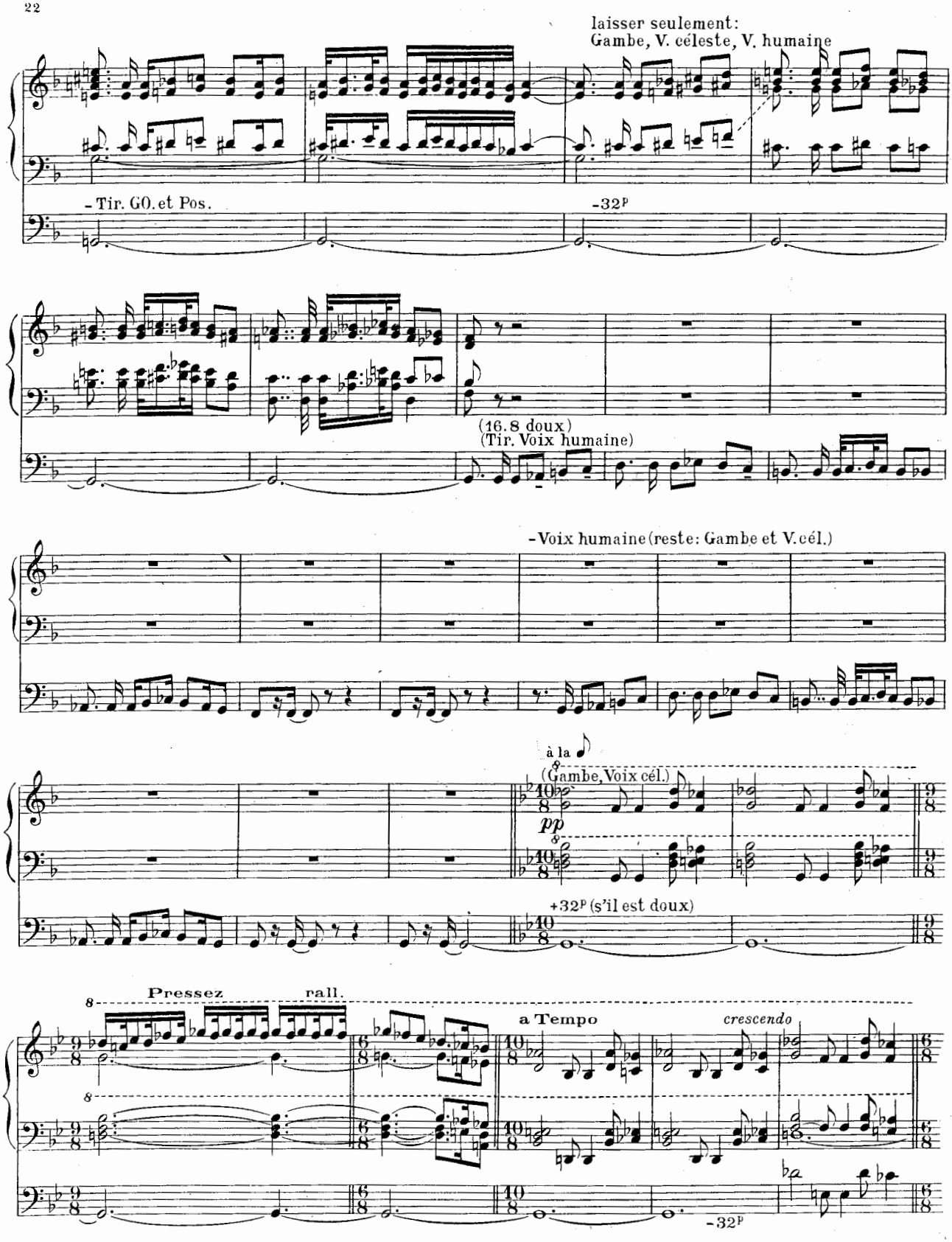
(1) Le trait indique un léger allongement de la durée.

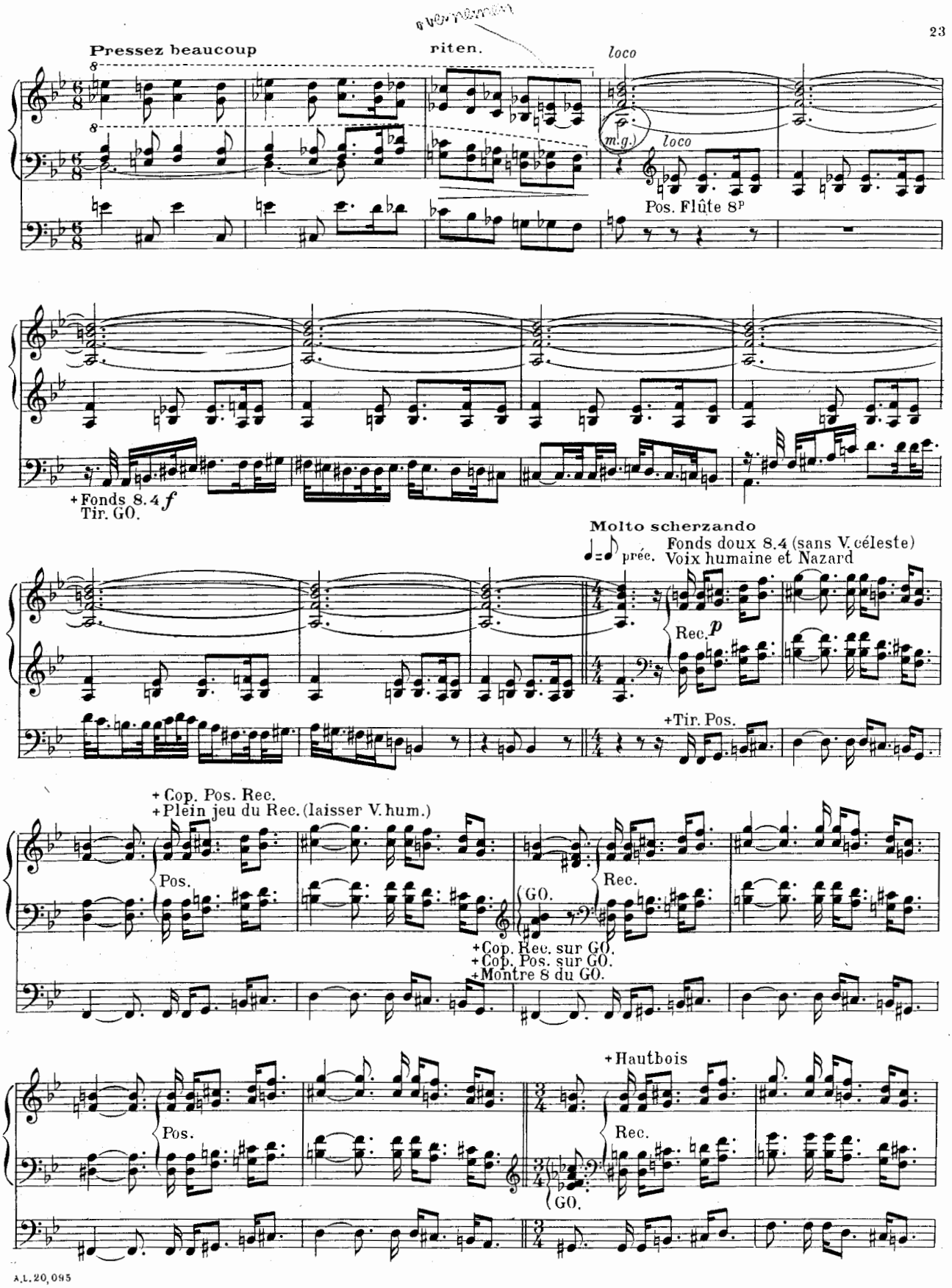
(2) Ne pas s'étonner de ce mélange, je tiens à un timbre tout en harmoniques. *J.A.*

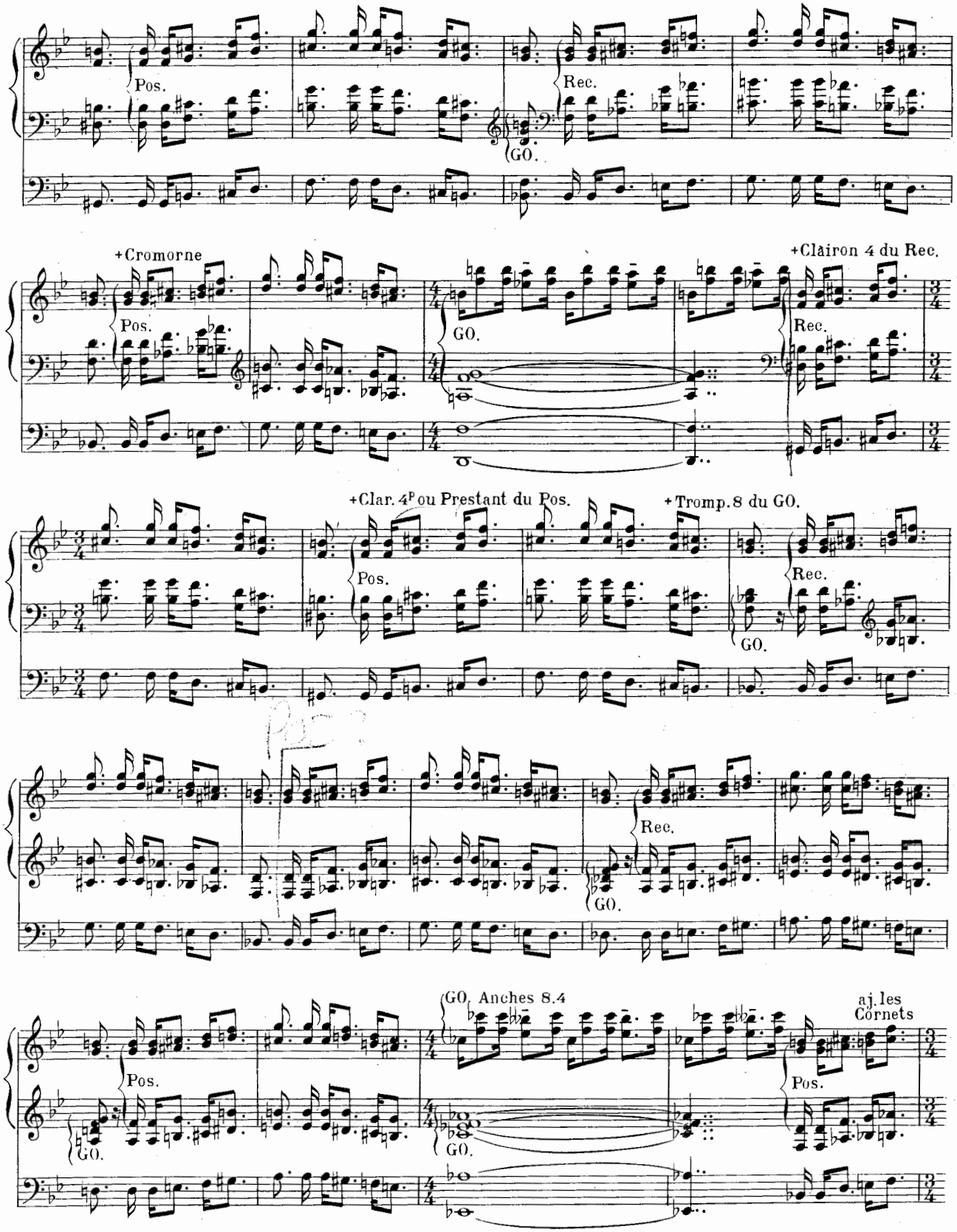
Copyright 1943 and © 1959 by ALPHONSE LEDUC & Cie
Editions Musicales, 175, Rue Saint-Honoré, Paris.

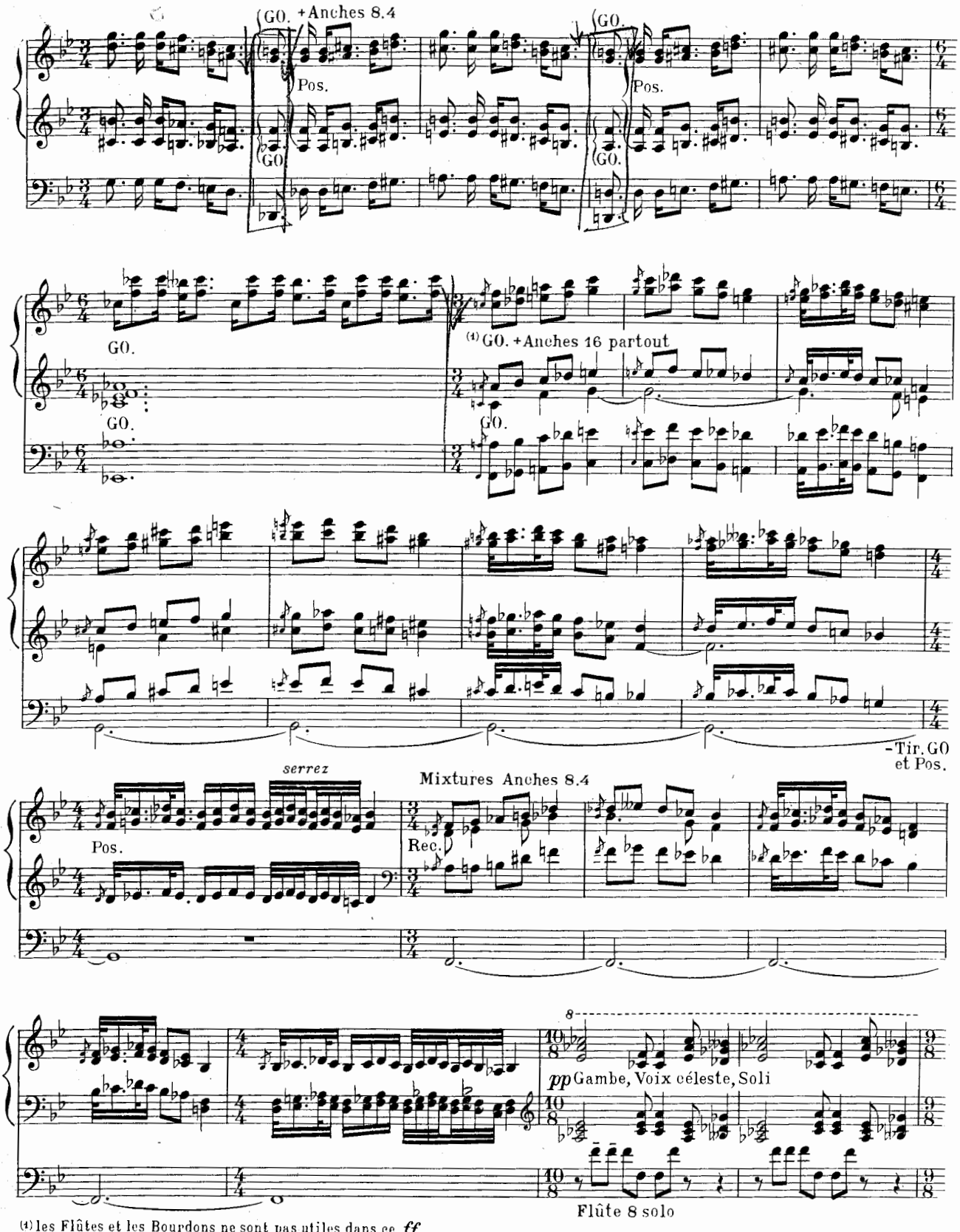
A.L. 20,095

Tous droits d'exécution, de reproduction, de transcription et d'adaptation réservés pour tous pays

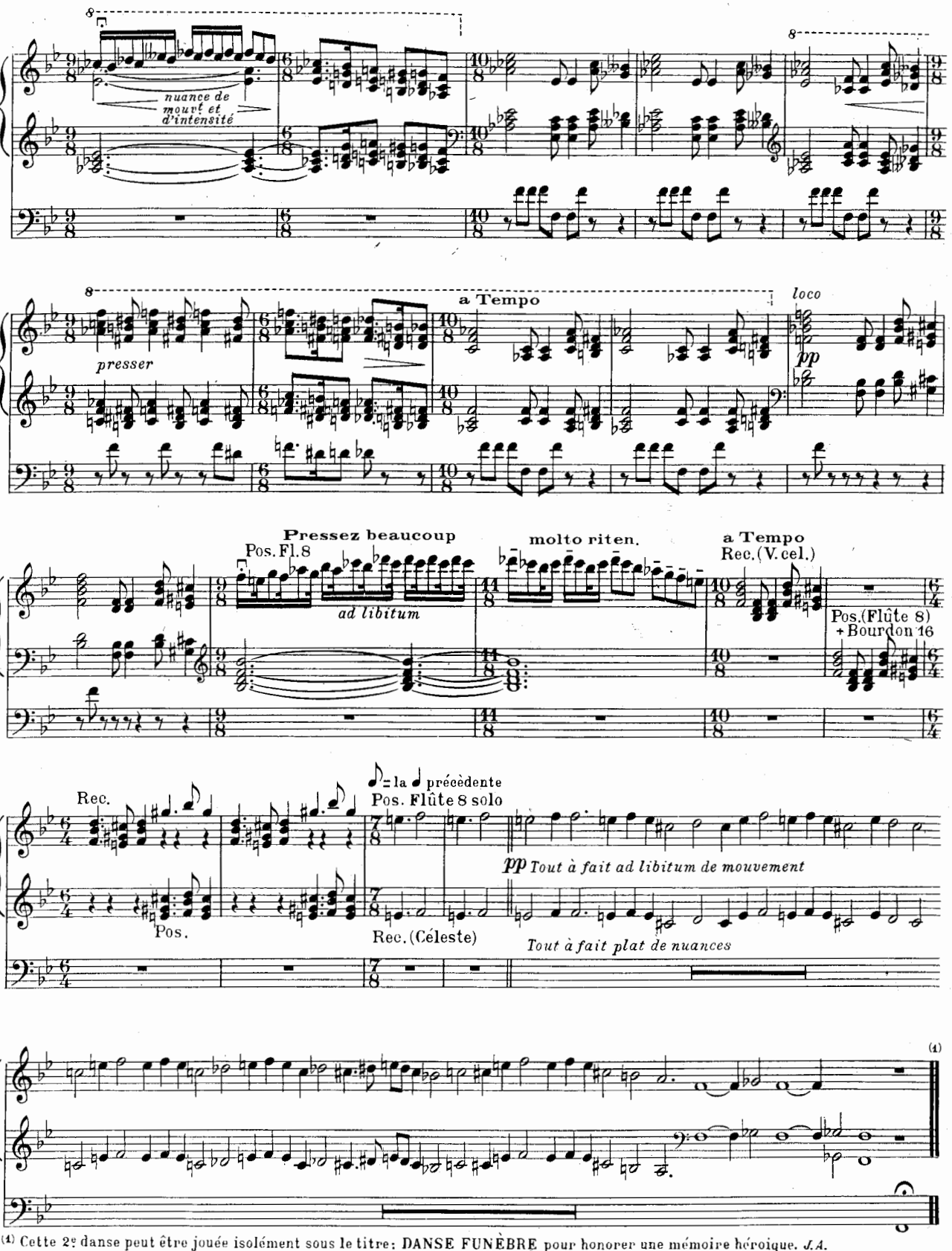

laisser seulement:
Gambe, V. céleste, V. humaine
- Tir. GO. et Pos.
-32P
(16.8 doux)
(Tir. Voix humaine)
- Voix humaine (reste: Gambe et V. cél.)
à la
(Gambe, Voix cél.)
pp
+32P (s'il est doux)
Pressez
rall.
a Tempo
crescendo
-32P


Pressez beaucoup
riten.
loco
m.g.
loco
Pos. Flûte 8P
+Fonds 8.4 f
Tir. GO.
Molto scherzando
Fonds doux 8.4 (sans V. céleste)
Voix humaine et Nazard
prée.
Rec. p
+Tir. Pos.
+Cop. Pos. Rec.
+Plein jeu du Rec. (laisser V. hum.)
Pos.
Rec.
GO.
+Cop. Rec. sur GO.
+Cop. Pos. sur GO.
+Montre 8 du GO.
+Hautbois
Pos.
Rec.
GO.


Pos.
Rec.
GO.
+Cromorne
+Clairon 4 du Rec.
+Clar. 4P ou Prestant du Pos.
+Tromp. 8 du GO.
GO. Anches 8.4
aj. les Cornets

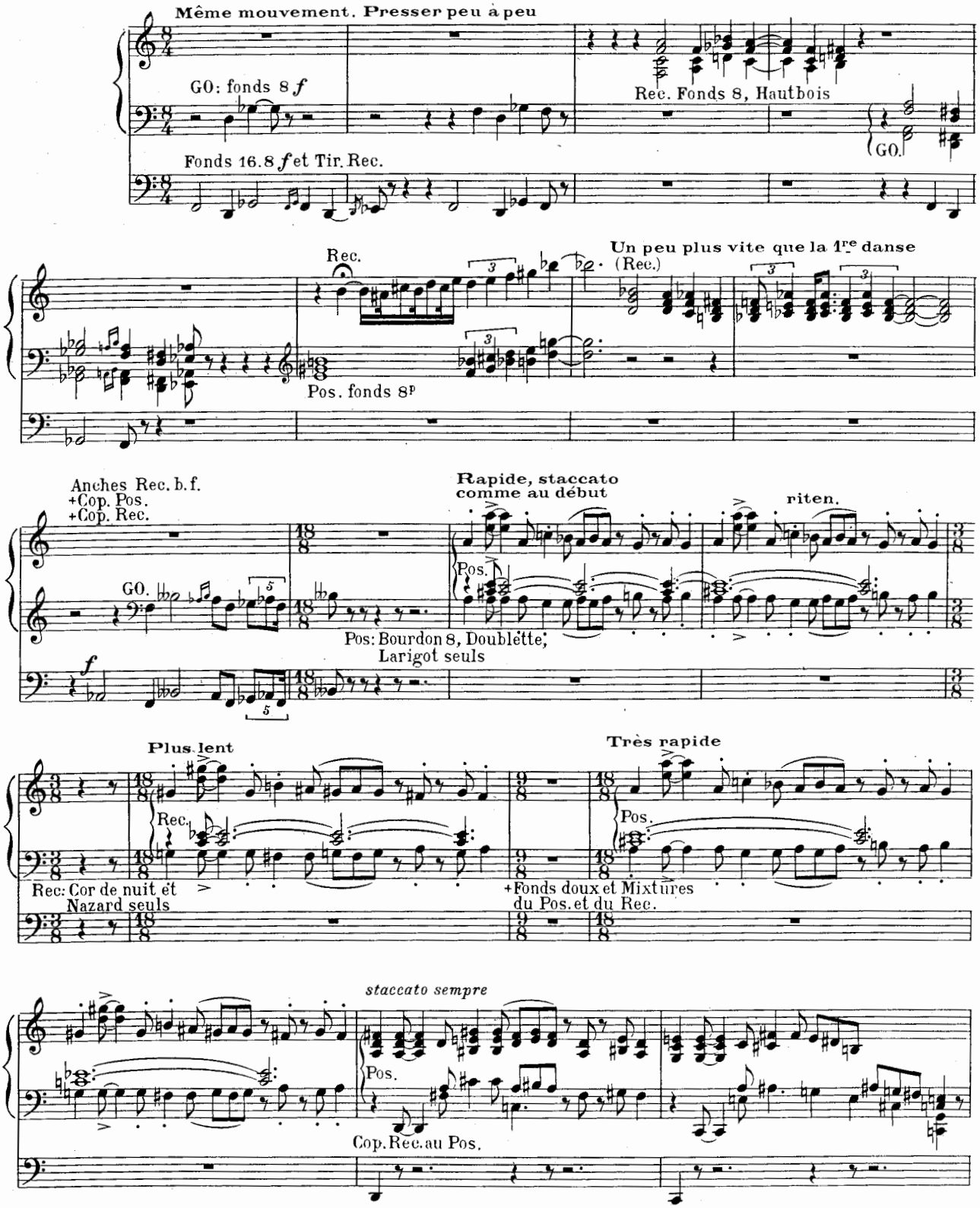


(4) les Flûtes et les Bourdons ne sont pas utiles dans ce *ff*



(1) Cette 2e danse peut être jouée isolément sous le titre: DANSE FUNÈBRE pour honorer une mémoire héroique. *J.A.*

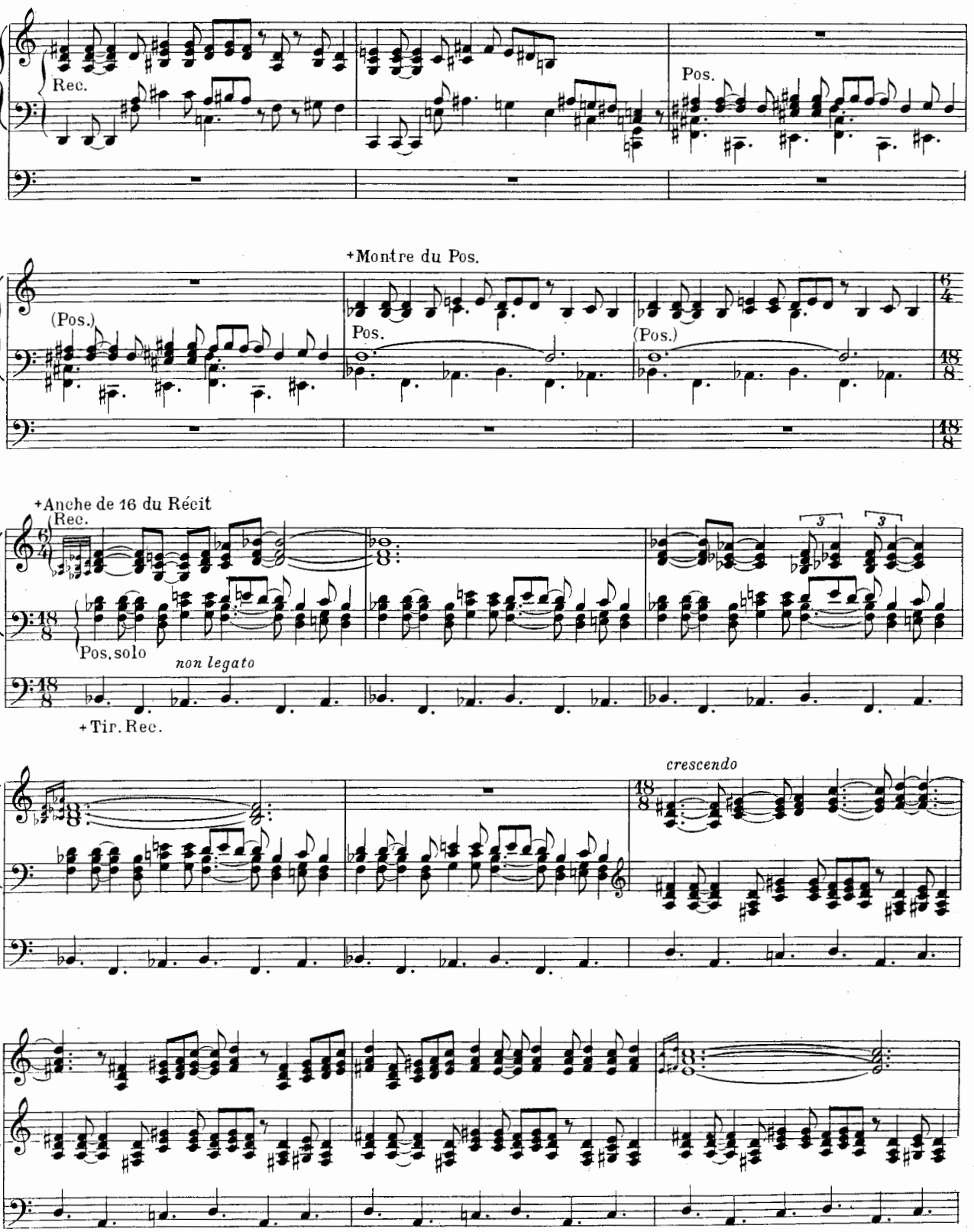
Luttes

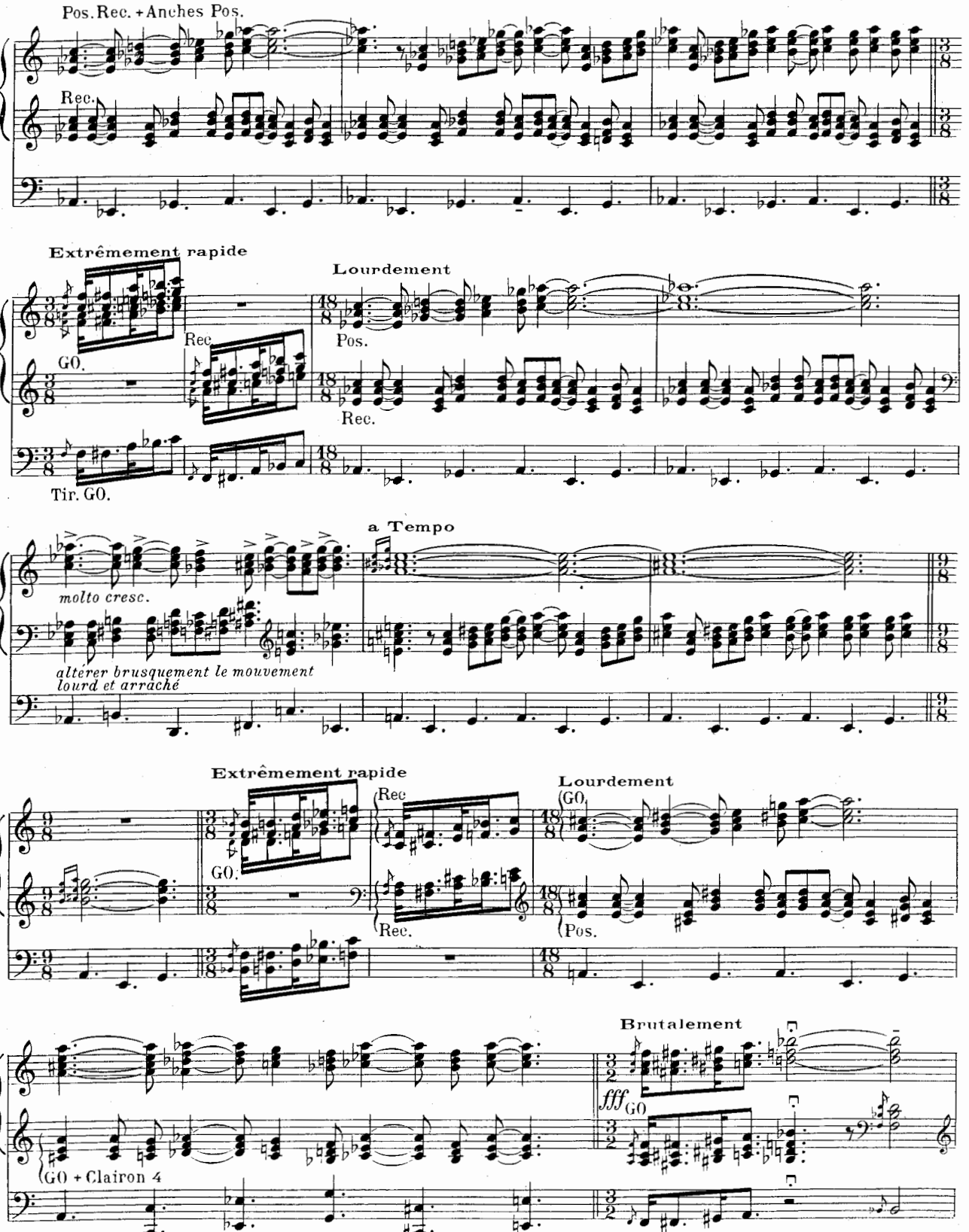


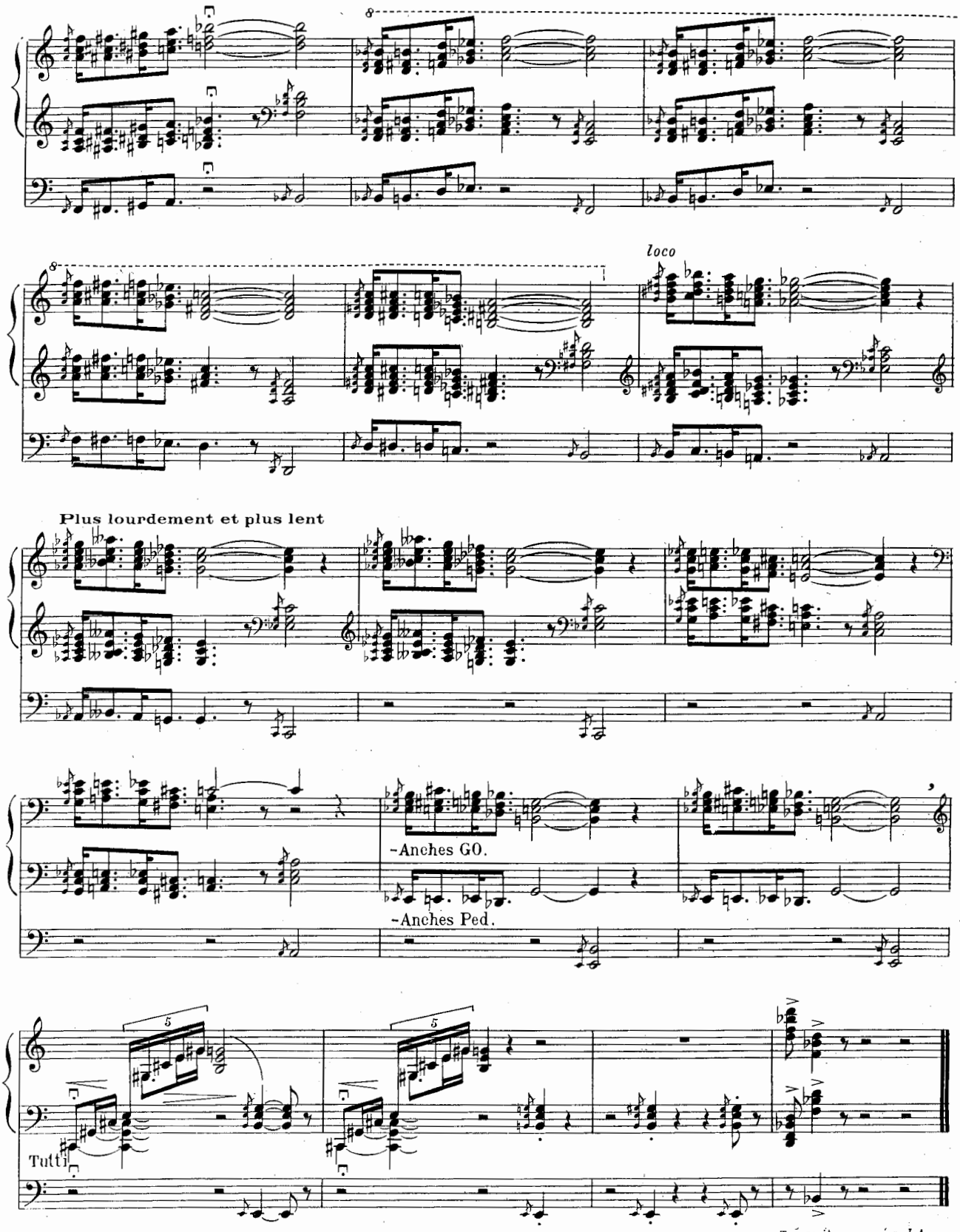
Copyright 1943 and © 1959 by ALPHONSE LEDUC & Cie
Editions Musicales, 175, Rue Saint-Honoré, Paris.

A.L. 20,098

Tous droits d'exécution, de reproduction, de transcription et d'adaptation réservés pour tous pays


Rec.
Pos.
+Montre du Pos.
(Pos.)
Pos.
(Pos.)
+Anche de 16 du Récit
Rec.
Pos. solo
non legato
+Tir. Rec.
crescendo


Pos. Rec. + Anches Pos.
Rec.
Extrêmement rapide
GO.
Rec.
Tir. GO.
Lourdement
Pos.
Rec.
a Tempo
molto cresc.
alterer brusquement le mouvement
lourd et arraché
Extrêmement rapide
GO.
Rec.
Rec.
Lourdement
(GO.)
(Pos.)
Brutalement
fff GO
(GO + Clairon 4



A.L.20.086

Imprimé en France

Transcrit aux armées. J.A.

Gautier, grav.