

Livre + DVD

Denis Levailant

Le Piano

éditeurs!

éditeurs!

Le Piano

Denis Levailant

Livre + DVD

Quelle est la différence entre le jeu du clavecin et celui du piano ? En quoi l'évolution de la facture a-t-elle influencé les compositeurs ? Comment a évolué l'interprétation ? Quels sont les principes de base de la technique pianistique ? Quelles oeuvres aborder et à quel niveau ?

Toutes ces questions, et bien d'autres, sont abordées par Denis Levaillant (compositeur et pianiste) dans ce livre qui fait la synthèse des connaissances actuelles sur l'instrument. Il s'adresse aussi bien aux élèves des classes de conservatoires et écoles de musique qu'à leurs enseignants, aux pianistes professionnels qu'à tous ceux qui jouent du piano pour eux-mêmes.

Lors de la première édition, en 1986, Jean Roy écrivait : « ce livre devrait être le vade-mecum du pianiste, amateur comme professionnel ».

Cette nouvelle édition entièrement revue est accompagnée d'un DVD qui comprend deux films, l'un sur les principes de base de la technique pianistique, l'autre, *Piano Solo Piano*, est un récital filmé en public de 40 mn d'extraits du catalogue d'œuvres pour le piano de Denis Levaillant interprétées par l'auteur : *Etudes Africaines*, *Douze Mouvements*, *Jazz Faces*, *Préludes baroques*, *Images-Etudes*.

Denis Levaillant

Le Piano

harmonia mundi
— diffusion livres —

ISBN 978-2-916347-28-8

27,50 €

éditeurs!

L'auteur

par David Sanson

Compositeur et pianiste, Denis Levaillant est un des grands talents de la musique d'aujourd'hui.

Il aborde la musique par l'étude du piano classique, pour lequel il témoigne de dons précoces. Il mène parallèlement des études générales brillantes, jusqu'à la khâgne du Lycée Louis-le-Grand et l'Université de Paris-Sorbonne, où il obtient un mastère de philosophie en 1974. En 1983, Denis Levaillant est lauréat de la Villa Medici.

D'abord connu d'un large public dans les années 70 comme un interprète et un improvisateur de haut niveau (son livre *L'Improvisation musicale*, publié en 1980, est devenu une référence sur le sujet), il devient au début des années 80 un des pionniers du théâtre musical en France. Son opéra *O.P.A Mia*, créé au Festival d'Avignon et à l'Opéra Comique dans des décors d'Enki Bilal et une mise en scène d'André Engel, a eu un large écho.

Dans les années 1990 il se consacre à l'écriture symphonique. Son ballet *La Petite danseuse*, commandé par l'Opéra de Paris, a connu un grand succès (créé en 2003, il est repris en 2005 puis en 2010).

Couronné notamment par le Prix de la Rai au Prix Italia (prix international) en 1988, Denis Levaillant voit l'essentiel de son catalogue enregistré régulièrement synchronisé dans l'audiovisuel (cinéma et télévision), dans le monde entier.

INTRODUCTION

Le piano est né avec la mécanique et l'industrie. En toute logique, il aurait dû disparaître au moment du triomphe de l'électronique et de l'informatique. La musique en a décidé autrement et en a fait son porte-voix: le plus universellement aimé. Sviatoslav Richter n'a pas été contraint de jouer du synthétiseur.

Invention de compromis génial, le piano permet en effet de jouer tous les styles et conserve donc le privilège d'être le meilleur outil pour apprendre la musique. Les conservatoires sont ainsi surchargés de demandes et beaucoup d'adultes reviennent à une pratique d'amateur après des années d'abandon.

On peut considérer son piano comme un meuble, un objet manufacturé. On peut au contraire le prendre comme une chair, un corps sonore, une interrogation permanente. Face au clavier, le sentiment profond du pianiste oscille souvent entre ces deux attitudes. Celui-ci travaillera comme un gymnaste répète ses enchaînements. Celui-là transformera son instrument en confident des jours et des nuits. Au fil du temps, je serai et l'un et l'autre, pour alternativement le dominer ou m'y engoutir, m'en servir ou le servir : le piano est un beau miroir de soi.

Il faut donc apprendre à le connaître toujours davantage. D'où ce livre de formation, d'information et de réflexion. Pour les élèves des conservatoires, il trace un pont entre la classe de formation musicale et la classe instrumentale. A tous ceux qui vivent avec un piano, il donne des clefs multiples.

J'ai rassemblé, sous un angle le plus varié possible, les faits et les données indispensables à une formation de base. Tout le monde s'accorde à dire que, pour connaître, il faut de la pratique. Puisse ce livre encourager la vôtre, en vous aidant à inscrire durablement le piano dans votre vie.

Denis Levaillant

Cette « introduction », écrite le 8 décembre 1985, ouvrait la première édition de ce livre publié chez Lattès-Salabert, épuisée en moins de deux ans, et toujours recherchée. Aujourd'hui nous le rééditons, actualisé et augmenté d'un DVD.

Table des matières

Introduction

1. LA FACTURE

Un nouvel instrument

<i>Le besoin de nouveau</i>	4
<i>L'invention</i>	5
<i>Premiers succès</i>	6
<i>Les clavecinistes deviennent pianistes</i>	11

La grande facture du XIXe siècle

<i>Deuxième naissance : 1810-1870</i>	13
<i>Débuts de l'industrialisation : 1830-1870</i>	17
<i>Le premier boom économique : 1870-1910</i>	20

Les lois du marché

<i>La puissance américaine</i>	22
<i>L'efficacité japonaise</i>	23
<i>Le pari français</i>	24
<i>Planche : mécanisme du piano actuel</i>	25
<i>Planche : évolution de la tessiture</i>	26
<i>Planche : tessitures comparées de l'orchestre et du piano</i>	27

2. L'INVENTION PIANISTIQUE

Le classicisme

<i>Les précurseurs</i>	30
<i>Mozart et le cantabile</i>	32
<i>Clementi et le legato</i>	33
<i>La rupture beethovénienne</i>	34

Le romantisme

<i>Les héritiers: Schubert, Mendelssohn, Schumann</i>	39
<i>Chopin ou la grâce</i>	44
<i>Liszt ou le dépassement</i>	47

Le modernisme

<i>L'interprète créateur</i>	51
<i>La rupture debussyste</i>	51
<i>Le piano percussion</i>	53
<i>Les novateurs américains</i>	55
<i>Un nouvel art, l'interprétation</i>	57
<i>Le piano dans le jazz</i>	58

3. TECHNOLOGIE DE L'INSTRUMENT

<i>Planche : piano désossé</i>	62
--------------------------------------	----

Mécanisme et entretien

<i>Les différentes parties de la construction</i>	63
<i>Planche : le mécanisme</i>	64
<i>Principe mécanique</i>	65
<i>Les pédales</i>	66
<i>Choisir son piano</i>	67
<i>L'entretenir</i>	68

Eléments d'acoustique

<i>La nature complexe du son pianistique</i>	71
<i>Problèmes de l'accord</i>	74

La prise de son

<i>Quelques images</i>	78
<i>S'enregistrer pour travailler</i>	79
<i>Planche : plans d'enregistrements</i>	80-81

4. LES TECHNIQUES PIANISTIQUES

Vers une rationalisation

<i>L'héritage des clavecinistes et l'École française</i>	84
<i>L'École de Weimar et ses suites</i>	87
<i>L'École américaine et la fin des écoles nationales</i>	90

Les principes de base

<i>Des gestes de base</i>	92
<i>S'asseoir au clavier</i>	93
<i>La position « naturelle »</i>	94
<i>Tirer ou pousser ?</i>	95
<i>Symétries et parallèles</i>	96
<i>Un peu de musculation</i>	97
<i>Le rôle du poignet</i>	97
<i>Le rôle de l'avant-bras</i>	99
<i>Mouvements verticaux</i>	100
<i>Recomposer</i>	101

5. INTERPRÉTER, JOUER, INVENTER

Les techniques d'interprétation

<i>Expérimenter</i>	106
<i>Affirmer son style</i>	107
<i>Ce qui est noté et ce qui ne l'est pas</i>	107
<i>Rythme et tempo</i>	109
<i>Phraser</i>	111
<i>Doigter</i>	112
<i>La pédale forte</i>	113

Techniques contemporaines

<i>Un nouvel espace</i>	115
<i>Quelques exemples</i>	116
<i>Questions pour l'avenir</i>	119

Annexes

<i>Changer de fonction</i>	123
<i>Notes sur le répertoire</i>	124
<i>Répertoire de base pour piano seul</i>	127
<i>Bibliographie</i>	130
<i>Index</i>	133