

LE RYTHME DES PEUPLES

1	Anton Dvorak	6'04	6	Manuel de Falla	4'10
	<i>Danse slave en mi mineur pour orchestre opus 72 n°2</i>			<i>El amor brujo, Cuadro primero - Danza del fin del día : danza ritual del fuego</i>	
	Orchestre Philharmonique de Varsovie - Antoni Wit direction			Orchestre Poitou Charente Jean-François Heisser direction	
2	Edvard Grieg	3'21	7	Alexander Borodine	11'42
	<i>Peer Gynt, Suite pour orchestre n°1 opus 46 - Anitra's Dance</i>			<i>Dances polovtsiennes</i>	
	Orchestre Philharmonique de l'Oural - Dmitri Liss direction			Orchestre philharmonique de l'Oural Dmitri Liss direction	
3	Frédéric Chopin	9'00	8	Arturo Marquez	9'47
	<i>Piano Concerto n°1 en mi mineur, opus 11 - Rondeau : Vivace</i>			<i>Danzón n°2</i>	
	Boris Berezovsky piano			Sinfonia Varsovia	
	Ensemble Orchestral de Paris John Nelson direction			Andris Poga	
4	Johannes Brahms	5'01	9	Leonard Bernstein	2'35
	<i>Danse hongroise n°4 en fa dièse mineur, version pour orchestre</i>			<i>Mambo extrait des danses symphoniques de West Side Story</i>	
	Orchestre Philharmonique de l'Oural - Kazuki Yamada direction			Sinfonia Varsovia	
5	Béla Bartók	7'02		Robert Trevino direction	
	<i>Polka roumaine et danse rapide extraite des «danses roumaines pour orchestre Sz.68»</i>		10	Maurice Ravel	16'01
	Orchestre d'Auvergne			<i>Boléro</i>	
	Gordon Nikolitch direction			Orchestre Lamoureux	
				Fayçal Karoui direction	

1	Johann Sébastian Bach	4'23	6	Frédéric Chopin	1'40
	<i>Suite anglaise n°2 en la mineur</i>			<i>Mazurka opus 30 n°1 en do mineur</i>	
	<i>BWV 807 - Bourrées I et II</i>			Iddo Bar-Shai	
	Jean-Frédéric Neuburger				
2	Johann Sébastian Bach	2'23	7	Frédéric Chopin	1'06
	<i>Partita n°1 en si bémol majeur</i>			<i>Mazurka opus 30 n°2 en si mineur</i>	
	<i>BWV 825 - Gigue</i>			Iddo Bar-Shai	
	Claire-Marie Le Guay				
3	Joseph Haydn	4'00	8	Johannes Brahms	1'59
	<i>Sonate n°59 en Mi bémol majeur</i>			<i>Liebeslieder-Walzer - pour piano à</i>	
	<i>Hob.XVI:49 - Finale : Tempo di minuet</i>			<i>quatre mains opus 52a en mi majeur</i>	
	Iddo Bar-Shai			Brigitte Engerer & Boris Berezovsky	
4	Wolfgang Amadeus Mozart	10'09	9	Anton Dvorak	5'24
	<i>Variations sur un menuet de Duport en</i>			<i>Danse slave en mi mineur pour piano à</i>	
	<i>ré majeur K 573 (extrait)</i>			<i>quatre mains opus 72 n°2</i>	
	Anne Queffélec			Claire Désert & Emmanuel Strosser	
5	Franz Schubert	3'14	10	Manuel de Falla	3'20
	<i>Mélodie hongroise opus posthume</i>			<i>Trois danses du Tricorne</i>	
	<i>120 D. 817</i>			<i>Danse des voisins</i>	
	Shani Diluka			Luis Fernando Pérez	
			11	Frédéric Chopin	5'22
				<i>Mazurka opus 33 n°4 en si mineur</i>	
				Iddo Bar-Shai	

<p>12 Johannes Brahms 4'08
<i>Danse hongroise n°4 en fa mineur</i>
Brigitte Engerer & Boris Berezovsky</p>	<p>18 Piotr Ilitch Tchaïkovsky 0'54
<i>Album d'enfants opus 39</i>
<i>Marche des soldats de bois</i>
<i>Moderato, en ré majeur</i>
Brigitte Engerer</p>
<p>13 Emmanuel Chabrier 4'19
<i>Dix pièces pittoresques</i>
<i>Danse villageoise</i>
Emmanuel Strosser</p>	<p>19 Edvard Grieg 2'53
<i>Pièces lyriques</i>
<i>Marche des trolls opus 54 n°2</i>
Shani Diluka</p>
<p>14 Johannes Brahms 2'50
<i>Danse hongroise n°1 en sol mineur</i>
Brigitte Engerer & Boris Berezovsky</p>	<p>20 Johannes Brahms 2'34
<i>Danse hongroise n°21 en mi mineur</i>
Brigitte Engerer & Boris Berezovsky</p>
<p>15 Alexander Borodine 5'55
<i>Dances Polovtsiennes - Presto</i>
Duo Jatekok</p>	
<p>16 Piotr Ilitch Tchaïkovsky 4'04
<i>Extrait de «La Belle Au Bois Dormant»,
transcription pour piano à quatre
mains - Valse</i>
Brigitte Engerer & Boris Berezovsky</p>	
<p>17 Franz Liszt 3'07
<i>Etudes de concert</i>
<i>Gnomenreigen - Ronde des lutins</i>
Jean Frédéric Neuburger</p>	

La Danse, rythme des Peuples

La danse est omniprésente dans le répertoire classique depuis ses origines. Que l'on pense aux *Valses* de Chopin, aux *Danses hongroises* de Brahms, au *Fandango* de Boccherini, au *Boléro* de Ravel, aux innombrables gigue, menuet, sarabandes, passacailles de Jean-Sébastien Bach ou de Haydn... Sait-on que Mozart a écrit pas moins de deux cents pièces de danse ? Que Beethoven a composé des danses écossaises ?

Mais les rapports entre la danse et la musique classique ne s'arrêtent pas là. La notion de danse est inséparable de la notion de rythme ; or, le rythme est l'essence de la musique, car celle-ci s'élabore toujours sur le fondement d'une pulsation ; et c'est à partir de cette dernière que s'organise le mouvement. C'est dire les liens étroits qui unissent les deux arts.

Ces liens, et plus précisément l'influence exercée par la danse sur la musique savante, constituent le thème de la 23ème édition de La Folle Journée de Nantes. Forme primitive de l'expression artistique, la danse est née du génie populaire. Ainsi que l'écrit Claire Paolacci : « Du Moyen Âge à la fin du XVIIe siècle, danse et musique restent étroitement liés car les artistes de la danse et de la musique sont souvent les mêmes personnes. Ils sont danseurs-musiciens ou musiciens-danseurs. Ce n'est qu'en 1661 que Louis XIV, en créant l'Académie royale de danse, officialisera la séparation des deux arts¹ ».

1 - Extrait de *La Danse* (Fayard/Mirare),
livre officiel de la Folle Journée 2017

Avant cette date, la danse influence donc directement la majeure part de la musique savante : dès le Moyen-Âge en effet, elle s'invite dans les cours princières et suscite la création des premiers orchestres. Dès lors, les musiciens composent en référence à la danse, dont ils adaptent les rythmes à un style instrumental qui va naturellement en se complexifiant : ainsi les courantes, gigues ou sarabandes de Rameau ou de Bach ne sont pas plus des musiques à danser que ne le seront plus tard, à l'époque classique et romantique, les menuets de Haydn, les ländler de Schubert ou les valse de Chopin.

La rupture entre la musique et la danse s'effectue véritablement au XIXe siècle lorsque la virtuosité technique exigée en musique comme en danse ne permet plus à un même artiste d'atteindre le même niveau d'excellence dans les deux arts. Pour autant, tout au long du XIXe siècle et au-delà, les compositeurs continuent d'utiliser de nombreux thèmes de danses, aussi bien dans la musique de chambre que dans la musique concertante ou symphonique – sans parler de poèmes musicaux comme *Peer Gynt* de Grieg avec sa célèbre *Danse d'Anitra*. Mais la plupart du temps, la danse est plus ou moins suggérée comme un des bonheurs de la vie – sinon comme une représentation de la vie elle-même, mais de façon plus implicite que rythmique. Le plus bel exemple en sera plus tard *La Valse* de Maurice Ravel.

Par ailleurs, certains compositeurs continuent de créer explicitement pour la danse. La tradition du ballet connaît son apogée avec les compositeurs russes – Tchaïkovsky avec son *Lac des cygnes* ou sa *Belle au bois dormant*, Borodine avec ses *Danses polovtsiennes*... jusqu'à Stravinsky qui ouvre la voie au modernisme avec son célèbre ballet *Le Sacre du printemps*, créé par Diaghilev en 1913. De son côté, Bela Bartok explore le patrimoine folklorique de l'Europe de l'Est à partir des danses populaires.

À la même époque en France, des musiciens tels que Bizet, Debussy, Ravel, Manuel de Falla ou Albéniz renouent avec des formes anciennes de danse - pavane, habanera, boléro... Et la danse reste tout au long du XXe siècle très présente dans l'inspiration des musiciens, comme le démontrent les collaborations scellées, au cours des dernières décennies, entre compositeurs et chorégraphes, comme par exemple entre Pierre Henry et Maurice Béjart, Leonard Bernstein et Jerome Robbins ou encore John Cage et Merce Cunningham.

Le présent coffret illustre cette présence de la danse dans l'inspiration musicale avec rondeau, mazurka, polonaise, danse slave, polka et même mambo, mais aussi avec des pièces aux titres plus neutres, comme des extraits d'une Suite de Haendel, d'une variation Goldberg de Bach ou d'une sonate de Beethoven, formes musicales qui n'en contiennent pas moins la pulsation propre à la danse.

Philippe Hervouët