

MUSICA

Charles Koechlin

La Symphonie de la Huitième Star

Documentaire de Judit Kele

Prix Sacem du meilleur documentaire musical de création, Lussas 2002

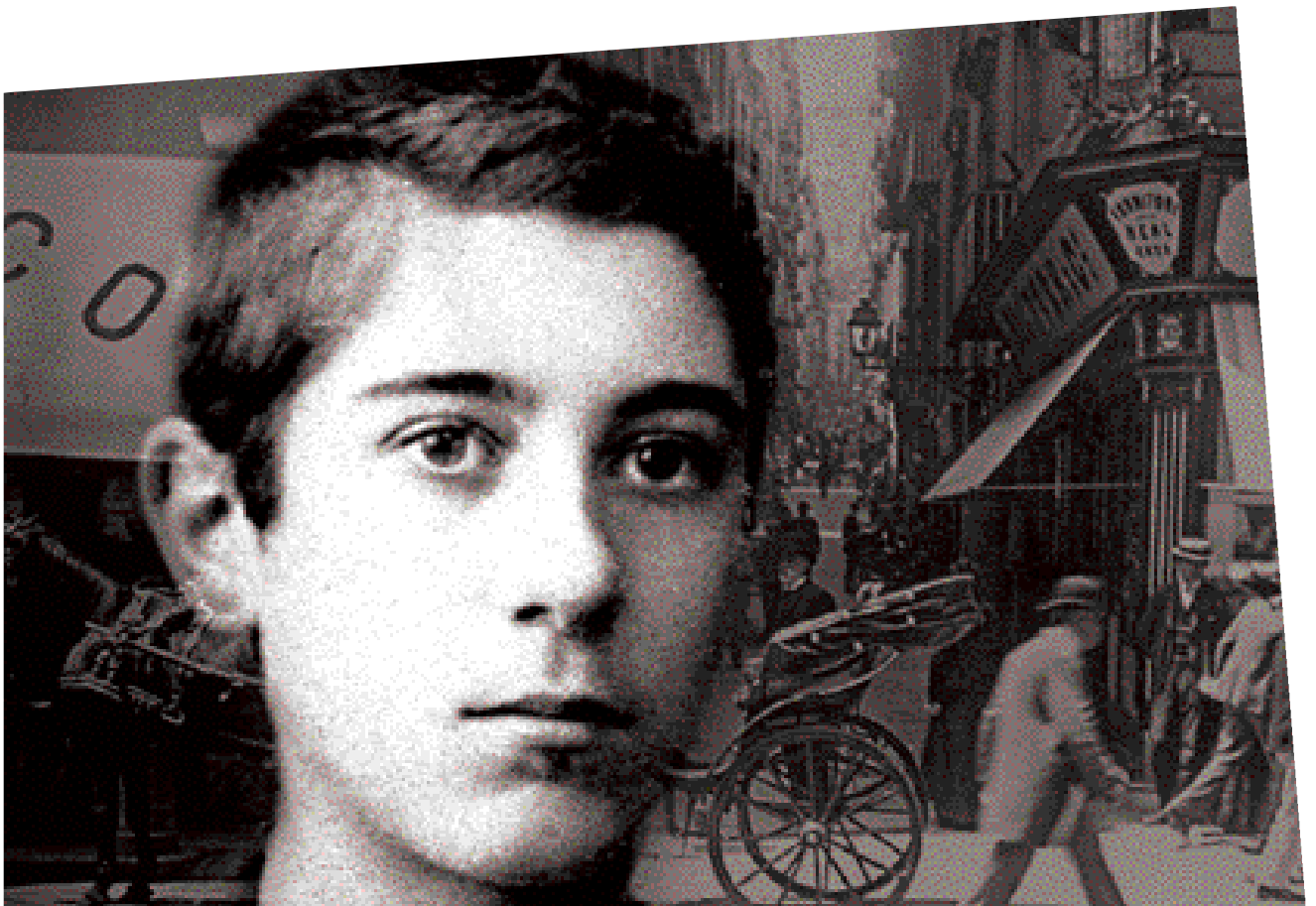
arte

21.40

mercredi 7 mai 2003

Contact presse : Frédérique Champs / Vanessa Lassaigne - 01 55 00 70 45 / 44
f-champs@arteFrance.fr / c-braun@arteFrance.fr

Retrouvez les dossiers de presse en ligne sur www.artepro.com

Charles Koechlin

La Symphonie de la Huitième Star

Compositeur, voyageur, photographe et professeur au Conservatoire, Charles Koechlin est l'une des plus étranges figures de la musique française moderne.

Judit Kele est partie sur les traces de cet homme étonnant et nous fait découvrir son œuvre injustement oubliée.

Compositeur aux multiples facettes, voyageur et photographe, Charles Koechlin a composé plus de deux cents œuvres entre 1900 et 1950, dont une grande partie est encore inédite. Judit Kele est partie sur les traces de cet homme étonnant et nous fait découvrir son œuvre injustement oubliée. La réalisatrice s'est notamment appuyée sur le tournage de concerts dirigés par Heinz Holliger et l'orchestre du SWR. Charles Koechlin est présent par sa voix. Il est également l'auteur d'une partie des images, réalisées avec son vérascope (un appareil à double objectif qui prend des photographies sur plaques de verre) et que Judit Kele a mis en mouvement...

Coproduction : ARTE France, Audiovisioconcept, SWR
Avec la participation de la Procirep, la Sacem et la région Alsace

France - 2002 - 52 mn

La Huitième Star

Curieux personnage à l'allure de patriarche, déambulant souvent drapé dans une ample pèlerine, Charles Koechlin (1867-1950) est sans conteste l'une des plus étranges figures de la musique française moderne. Théoricien et pédagogue reconnu, d'une rare érudition, il a eu pour élèves Francis Poulenc, Germaine Tailleferre, Henri Sauguet, Darius Milhaud et Cole Porter. Comment se fait-il que Koechlin soit aujourd'hui oublié des mélomanes, au point que nombre d'entre eux ne savent pas prononcer son nom ou citer l'une de ses œuvres ? Devant un tel oubli, Darius Milhaud parlait de "scandale" et d'"injustice". Arthur Honegger ne comprenait pas qu'un musicien de cette stature soit si peu joué, alors qu'il avait des audaces que personne n'avait eu avant lui... Aujourd'hui, de nombreux interprètes redécouvrent le plaisir de jouer sa musique, notamment le hautboïste hongrois Lajos Lencsés; de nouveaux enregistrements paraissent chaque année. Après les modes musicales qui ont ébranlé le XXe siècle, peut-être pouvons-nous écouter avec des oreilles neuves cette musique profondément humaine et authentique.

***La Symphonie de la Huitième Star* fait référence à la *Seven Stars Symphony* de Koechlin (dédiée à Douglas Fairbanks, Lilian Harvey, Greta Garbo, Clara Bow, Marlene Dietrich, Emil jannings, Charles Chaplin) qui se voulait un hommage de ces différentes personnalités.**

Charles Koechlin

Compositeur et pédagogue français

Paris, 27 novembre 1867 ; Le Canadel, Var, 31 décembre 1950

Le trait essentiel qui domine ma vie, c'est la passion de la liberté.

Issu de la grande bourgeoisie industrielle d'Alsace, Charles Koechlin se destine à une carrière militaire et entre à Polytechnique en 1887. Suite à une grave maladie, il se consacre à la musique et entre au Conservatoire de Paris en 1889. Il travaille avec Taudou (harmonie), Massenet (composition et orchestration), Fauré (composition) et Gédalge (contrepoint et fugue).

1909 Avec Ravel et Schmitt, Charles Koechlin fonde la Société Musicale Indépendante pour promouvoir la cause de la musique contemporaine.

1910-1920 Charles Koechlin entreprend une série de recherches architectoniques qu'il matérialise dans une quinzaine d'œuvres de musique de chambre (sonates pour différents instruments, quatuors et quintettes) ainsi que dans quelques compositions orchestrales : *La Forêt païenne* (1908), *Les Saisons* (1912), *Trois chorals pour orgue et orchestre* et *Cinq chorals pour orchestre* (1912-1920).

Passionné par la nature, il composera notamment, *La Forêt* (1907), *Le Printemps, l'Hiver, l'Été* (1908-1916), *la Symphonie d'hymnes* (Prix Cressent 1936), *Le Livre de la jungle* (1939), *Paysages et marines pour piano*.

En 1920, le compositeur fait partie du groupe Les Nouveaux Jeunes, précurseur du Groupe des Six. Charles Koechlin va aussi composer pour la voix dans une écriture traditionnelle qui use librement des notes de passage et utilise les modes anciens : *Vingt Chansons bretonnes pour cello ou piano et orchestre* (1931), *Fugue symphonique pour orchestre* (1932), *Cinq chorals dans les modes du Moyen-Age pour orchestre* (1932), *Hymne pour ondes Martenot et orchestre* (1932), *Sonatine modale pour flûte et clarinette* (1935), *Chœurs monodiques de style modal pour l'Alceste d'Euripide* (1938), *Motets de style archaïque* (1949).

Le compositeur écrit des musiques de film et des partitions de concert en hommage à la beauté de certaines stars : *L'Album de Lillian* (1934), *Sept Chansons pour Gladys* (1935), *Danses pour Ginger* (1937), *Épitaphe de Jean Harlow* (1937) ; il compose également une grande fresque en sept parties, *The Seven stars symphony*

(1933) évoquant Douglas Fairbanks, Lilian Harvey, Greta Garbo, Clara Bow, Marlène Dietrich, Emil Jannings et Charlie Chaplin.

Avec ses 225 numéros d'opus, Charles Koechlin édifie une des œuvres les plus imposantes de sa génération.

Charles Koechlin aborde également le poème symphonique avec *Les Vendanges* (1896-1906), *La Nuit de Walpurgis classique* (1901-1907), *Chant funèbre à la mémoire des jeunes défuntés* (1902-1907).

Le compositeur ne délaisse pas non plus la musique de chambre : *Sonate pour flûte et piano* (1913), *4 Sonatines françaises pour piano à 4 mains* (1919), et son *Quintette avec piano* (1921) que Koechlin considérait comme "la plus marquante, peut-être, de mes œuvres".

Charles Koechlin fût aussi professeur et ses traités font autorité : *Etudes sur les notes de passage* (1922), *Traité de l'orchestration* (1954-1959)...

Parallèlement à son métier de compositeur, Charles Koechlin devient surtout célèbre comme musicographe et conférencier. En 1937, il est nommé président de la Fédération Musicale Populaire.

Francis Poulenc, Germaine Taillefer, Roger Désormière, Henri Sauguet firent partie de ses élèves. Par ailleurs, Charles Koechlin orchestra *Pelléas et Mélisande* de Debussy et *Khamma* de Fauré.

Biographie réalisée par les services de documentation interne de Radio-France

Judit Kele

Réalisatrice

Née en Hongrie, vit à Paris depuis 1981

Filmographie

L'HOMME ALLUMETTE, Gyorgy Kurtag -52'- (1996)

Grand prix de la SACEM du meilleur documentaire de création musical 96

EXERCICES - 26'- (1996)

METALLICS -13'- (1998)

LA SEPTIÈME PORTE – Peter Eötvös -52'- (1998)

Grand prix de la SACEM du meilleur documentaire de création musical 99

Grand prix au FIFA (Festival du Film d'Art) de Montréal 2000

EN SOUVENIR DE TROIS SŒURS -26'-(1999)

BUDAPEST -52'- (1999)

dans la série : «L'écume des villes» - Paris Première

BUDAPEST – 45'- (1999)

dans la série : «Voyages, Voyages» - ARTE

STRASBOURG - 45'- (2000)

dans la série : «Voyages, Voyages» - ARTE

CHARLES KOEHLIN - LA SYMPHONIE DE LA HUITIEME STAR - 52'

(2002) - ARTE

Grand prix de la SACEM du meilleur documentaire de création musical 2002

JEFF KOONS - UN HOMME DE CONFIANCE - 57' (2002) - ARTE