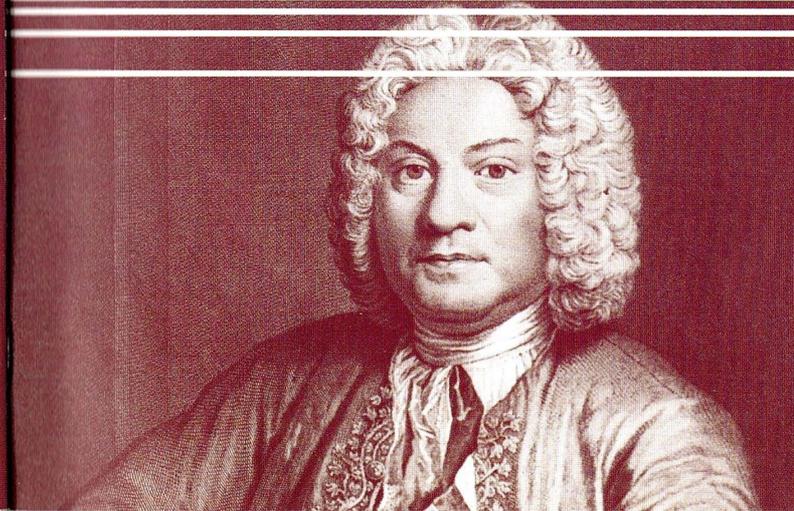

COUPERIN

ou l'apothéose du goût français
Jean-Paul LÉCOT, orgue

© & © ARION PARIS 2003 — Tous droits de reproduction réservés pour tous pays.
Reproduction interdite. ARN 63615 - Photo recto : Couperin - Gravure de Flupart. © D.R.
Copyright reserved in all countries.

COUPERIN

François

1628-1691

Pièces d'orgue

(transcriptions des Nations,
Concerts Royaux et pièces de clavecin)

1 – La Française (Les Nations)	3'02	14 – Courante française (4 ^e Concert)	3'23
2 – Chaconne (Les Nations)	3'33	15 – Forlane (4 ^e Concert)	3'38
3 – Allemande (14 ^e Concert)	2'24	16 – Passacaille (Pièces de Clavecin)	7'51
4 – Fuguète (14 ^e Concert)	2'24	17 – Allemande (3 ^e Concert)	2'56
5 – Prélude (4 ^e Concert)	2'50	18 – Muzette (3 ^e Concert)	2'53
6 – Air contrefugué (Pièces de Clavecin)	2'33	19 – Prélude (1 ^{er} Concert)	3'51
7 – Rigaudon (Pièces de Clavecin)	2'39	20 – Air léger (1 ^{er} Concert)	1'13
8 – Echos (Pièces de Clavecin)	4'08	21 – Grande Ritournelle (1 ^{er} Concert)	3'36
9 – Le Rossignol en amour (Pièces de Clavecin)	3'23	22 – Ouverture (1 ^{er} Concert)	5'29
10 – Fanfare pour la Suite de Diane (Pièces de Clavecin)	0'56		
11 – Fanfare La Triomphante (Pièces de Clavecin)	2'42		
12 – Prélude (6 ^e Concert)	3'09		
13 – Allemande vive (6 ^e Concert)	3'04		

Jean-Paul LÉCOT

au grand-orgue Formentelli de la Basilique Santa Maria degli Angeli, à Rome

2

COUPERIN OU L'APOTHÉOSE DU GOÛT FRANÇAIS

« [...] C'est à quoy mes ancêtres se sont appliqués, indépendamment de la belle composition de leurs pièces : j'ai tâché de perfectionner leurs découvertes. Leurs ouvrages seront toujours plus admirables qu'imitables. Ils sont encore du goût de ceux qui l'ont exquises [...] »

« [...] Les Goûts-réunis ou Nouveaux Concerts a l'usage de toutes les sortes d'instruments de Musique [...] par Monsieur Couperin, Organiste de la Chapelle du Roy [...]. Le goût Italien et le goût Français ont partagé depuis longtemps, en France, la République de la Musique ».

A eux seuls, ces deux textes de François Couperin « le Grand » placés respectivement en tête de son *Premier Livre de Pièces de Clavecin* (1713) et de ses *Nouveaux Concerts* (1724), nous éclairent sur l'esprit de leur auteur et la destination « ouverte » de ses compositions.

LE GOÛT

S'il est une notion à laquelle Couperin semble en effet attacher une grande importance, n'est-ce pas celle du Goût ? Tout, dans sa musique, paraît obéir à cette seule loi : « Il y a [...] un goût d'usage qu'il faut suivre »¹. Et ailleurs (dans *Le Rossignol-en-amour*) : « Il faut tout sacrifier au goût »². On comprend qu'il nous ait laissé cette belle confidence : « J'avoueray de bonne foy que j'ayme beaucoup mieux ce qui me touche que ce qui me surprend »³. Dès lors, comme le dit si bien Philippe Beaussant : « Couperin n'apparaît qu'à ceux qui l'aiment »⁴. En ce début de XVIIIe siècle, tout musicien sait ce que signifie « le goût français ». Il n'est que de voir le nombre impressionnant d'ouvertures ou de suites « à la française » publiées dans toute l'Europe.

1 - Fr. Couperin, *Préface de l'Art de toucher le Clavecin* (1716)

2 - F. Couperin, *Pièces de Clavecin, Troisième Livre* (1722)

3 - Fr. Couperin, *Préface des Pièces de Clavecin, Premier Livre* (1713)

4 - Ph. Beaussant, *François Couperin, Fayard* (1980)

3

L'INSTRUMENTATION

Or, le plus étonnant n'est-il pas que cette musique, sans perdre de sa richesse ni de ses couleurs, puisse être interprétée - nous disent les bons auteurs - « sur toutes les sortes d'instruments » ? On pourrait citer des dizaines d'exemples, où figurent en bonne place les préfaces des ouvrages de François Couperin (*Pièces de Clavecin*, *Apothéose de Corelli*, *Trios*, *Concerts Royaux...*) et de son contemporain Marin Marais :

« Pièces de Violes propres pour être jouées sur toutes sortes d'instruments comme l'Orgue [...] »⁵. « La plupart des pièces qui composent ce livre se peuvent jouer sur plusieurs autres instruments comme l'Orgue, le Clavecin [...]. Il ne s'agira que d'en sçavoir faire le choix pour chacun des instruments »⁶. Ce que confirme François Couperin : « Bien entendu que ceux qui les exécuteront les mettront à la portée de leurs [instruments] »⁷.

PROFANE ET SACRÉ

Ainsi, parallèlement aux magnifiques *Pièces d'Orgue consistantes en deux Messes, l'une à l'usage ordinaire des Paroisses pour les fêtes solennelles, l'autre propre pour les Couvents de Religieux et Religieuses* (1690), peut-on jouer de multiples pages contenues dans les ouvrages de François Couperin, comme celui-ci nous y invite implicitement. A ceux qui seraient soucieux d'opposer le style profane de ces dernières au style religieux des premières, on peut rétorquer que maint motif des unes s'apparente à tel thème des autres. Ainsi : le thème fugué de l'*Ouverture du Huitième Concert* (page 22) calqué sur le thème fugué de l'*Amen* du *Gloria* de la *Messe à l'usage des Paroisses*. Loin de craindre de tels rapprochements, André Raison encourageait au contraire les interprètes de ses propres compositions à les mettre en valeur : « Il faut [...] considérer si il [y] a du rapport à une Sarabande, Gigue, Gavotte, Bourrée, Canaris, Passacaille et Chacone [...] »⁸. J.-S. Bach éditait une version pour orgue (BWV 587) d'un mouvement de l'*Impériale* de Couperin. De son côté, l'organiste toulousain Mathieu Lanes (1660-1725) transcrivit deux pièces pour clavecin de Couperin (pages 9 et 10) : *Le Rossignol en amour* et *Fantase pour la Suite de la Diane*.

Jean-Paul Lécot

5 - M. Marais, *Préface des Pièces de Violes, Deuxième Livre* (1701)

6 - M. Marais, *Préface des Pièces de Violes, Troisième Livre* (1711)

7 - F. Couperin, *Pièces de Clavecin, Troisième Livre* (1722)

8 - A. Raison, *Préface du Livre d'Orgue, Premier Livre* (1688)

COUPERIN or THE APOTHEOSIS OF THE FRENCH STYLE

'...This is what my forebears took great pains with, independently of the beautiful composition of their pieces; I attempted to perfect their discoveries. Their works will always be more to be admired than to be imitated. Again they have an exquisite style'.

'...The United Styles or New Concerts for use with all types of musical instruments [...] by Mr. Couperin, the Organist of the Royal Chapel [...]. The Italian Style and the French Style have been shared for a long time in France, the Republic of Music'.

These two texts of François Couperin, found at the beginning of his First Book of Pièces de Clavecin (1713) and of his Nouveaux Concerts (1724), give us a better insight into the mind of the author and the 'open' purpose of his compositions.

THE STYLE

If there is one idea to which 'the Great' Couperin attached great importance it was to the style. It is said that all his music appeared to obey one law: 'There is a customary style that should be followed'.¹ Therefore it is not surprising that he has left us this secret: 'I swear, in good faith, that I prefer what touches me to what surprises me'² Philippe Beaussant said: 'Couperin appears only to those who like him'.³ And at the beginning of the XVIII century, anyone who was a musician knew what was meant by 'the French Style'. This can be seen in the great number of overtures and suites 'à la française' that were published all over Europe.

1 - Fr. Couperin *Preface of L'Art de toucher le Clavecin* (1716)

2 - Fr. Couperin *Preface of Pièces de Clavecin Premier Livre* (1713)

3 - Ph. Beaussant *Fr. Couperin Fayard* (1980)

INSTRUMENTATION

Now the most astonishing thing is that this music, without losing either its richness or its colour, can be interpreted as the great author tells us, on any instrument. We can list many examples where the prefaces of the works of François Couperin (*Pièces de Clavecin*, *Apothéose de Corelli*, *Trios*, *Concerts Royaux*...) and of his contemporary, Marin Marais, are featured in pride of place: 'Pieces proper to the violin to be played on all types instruments like the organ'.⁴ The majority of pieces that make up this book can be played on many other instruments like the organ, harpsichord [...] It only requires a knowledge of the chosen instrument'.⁵ François Couperin confirms this: 'Of course those who will play them will do so within the range of their [instruments]'.⁶

THE SACRED AND THE PROFANE

Thus, in parallel with the wonderful Pieces for the organ consisting of two Masses, one for ordinary use in Parishes on Solemn Feasts, the other proper to Convents of Men and Women Religious (1690), you can play many pages contained in the works of François Couperin that invited us to do so implicitly. To those who would be anxious to oppose the profane style of these against the religious style of the first you can retort that many a motif of one appears in a similar theme in the other (e.g. the fugue theme of the overture of the Huitième Concert is traced back to the fugue theme of the Amen of the Gloria of the Mass for use in Parishes). Far from fearing such reproaches, André Raison was, on the contrary, encouraging the interpretations of his own composition to highlight "it us necessary to consider if there is a rapport with Saraband, Jig, Gavotte, Bourrée, Canaris, Ground and Chacona...".⁷ J-S Bach edited a version for the organ (BWV 587) of a movement from the Impériale by Couperin. The organist Mathieu Lanes (1660-1725) from Toulouse, transcribed two pieces of Couperin for the harpsichord (9 and 10 here): Le Rossignol en amour and Fanfare pour la Suite de la Diane.

Jean-Paul Lécot (Translation : Liam Griffin)

4 - M. Marais, Preface of *Pièces de Violes Deuxième Livre* (1701)

5 - M. Marais, Preface of *Pièces de Violes Troisième Livre* (1711)

6 - Fr. Couperin, Preface of *Pièces de Clavecin, Troisième Livre* (1722)

7 - A. Raison Preface of *Livre d'Orgue Premier Livre* (1688)

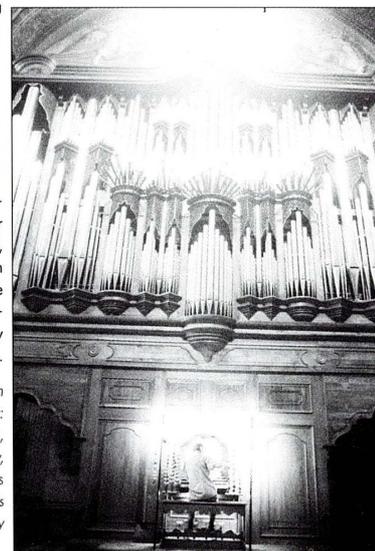
L'INSTRUMENT/THE INSTRUMENT

5.400 TUYAUX. 77 JEUX. 4 CLAVIERS ET PÉDALIER. ACCORD AU TEMPÉRAMENT INÉGAL. I/II À TIROIR. III/II. TIR. III. EXPRESSION III. ROSSIGNOL. 2 TREMBLANTS.

5.400 pipes. 77 stops. 4 manuals + pedal. Unequal temperament. I/II drawer. III/II. Expression III. Nightingale. 2 tremolos.

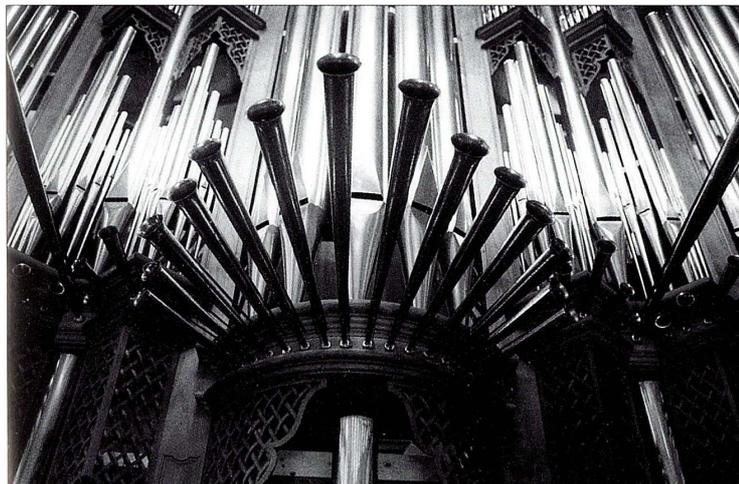
L'orgue de la Basilique Santa Maria degli Angeli, à Rome - la Basilique de Michel-Ange - m'a paru s'imposer : italien par certains de ses registres (Ripieno et Voce umana du Positif, Tromboncino de l'Écho...) mais résolument français dans son essence, sa composition et son harmonie, il semble le point de convergence des « Goûts Réunis », pour reprendre une expression chère à François Couperin. Il est dû au facteur Barthélémy Formentelli, né tout près de Chaumes-en-Brie, comme Couperin.

The organ of the Basilica of Santa Maria degli Angeli in Rome - the Basilica of Michelangelo - seemed, to me, a must: italian in some of its stops (Ripieno, Voce umana, Tromboncino...) but resolutely french in its being and harmony, it appears to be the point of convergence for the Goûts Réunis ('United Styles'), to repeat an expression dear to François Couperin. This is due to the organ builder Barthélemy Formentelli, born near to Chaumes-en-Brie, like Couperin.

© D.R.

POSITIF (I)	GRAND-ORGUE (II)	RECIT (III)	ÉCHO (IV)	PÉDALE
Montre 8	Montre 16	Flûte ouverte 8	Prestant 4	Montre 16
Voce umana 8	Montre 8	Principal 4	Doublette 2	Montre 8
Principal 4	Prestant 4	Doublette 2	Plein-Jeu III	Prestant 4
Doublette 2	Quinte 2 ^{2/3}	Plein-Jeu V	Flûte en écho 8	Fourniture V
Triplette 1	Doublette 2	Sesquialtera II	Nazard 22/3	Cymbale VI
Ripieno grave III	Fourniture V	Bourdon 8	Tierce 13/5	Flûte en bois 8
Ripieno aigu II	Cymbale IV	Cor de chamois 8	Tromboncino 8	Soubasse 16
Bourdon en bois 8	Cymbale-Tierce II	Voix angélique 8		Flûte à cheminée 4
Flûte 4	Bourdon 16	Flûte cônica 4		Cornet III
Nazard 22/3	Flûte à fuseau 8	Flûte sylvestre 2		Cor de nuit 2
Quarte de Nazard 2	Gros Nazard 5 ^{1/3}	Flageolet 1		Contrebombarde 32
Tierce 13/5	Grosse Tierce 3 ^{1/5}	Cornet III		Bombarde 16
Quintelette 11/3	Flûte 4	Basson 16		1 ^{re} Trompette 8
Cornet V	Nazard 2 ^{2/3}	Chalumeau 4-8		2 ^{re} Trompette 8
Trompette 8	Tierce 1 ^{3/5}	Hautbois 8		Clairon 4
Cromorne 8	Grand Cornet V	Voix humaine 8		Buccine 2
Clairon 4	Bombarde 16			
	1 ^{re} Tromp. de bataille			
	2 ^{re} Trompette 8			
	Clairon 4			

© D.R.

Jean-Paul LÉCOT

Jean-Paul LÉCOT a été, au Conservatoire de Toulouse, l'élève de Xavier Darasse. *Concertiste*, il se produit en maints récitals à travers l'Europe. *Interprète*, il a enregistré des CD consacrés à Charpentier, Lully, Rameau, Mozart, etc... chaleureusement salués par la critique (plusieurs fois 5 de Diapason ou « Choc » du Monde de la Musique). *Musicologue*, il a fait éditer en France, Italie, Allemagne et Suisse le fruit de ses recherches. *Compositeur*, il a écrit des pages instrumentales, plusieurs cantates et un vaste oratorio pour huit solistes, double chœur et orchestre (donné à Notre Dame de Paris). Il a orchestré des œuvres de Beethoven, Liszt, etc... *Maître de chapelle et organiste des Basiliques de Lourdes*, il participe activement au renouveau de la musique liturgique nationale et internationale. Son *Hymne pour le Grand Jubilé* a été officiellement choisie par le Vatican et traduite en 25 langues. Il est Directeur Artistique du Festival International de Musique Sacrée de Lourdes. Il a été promu, par le Ministre de la Culture Philippe Douste-Blazy, Chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres, et par le Pape Jean-Paul II, membre de la Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti et Lettere dei Virtuosi al Pantheon.

Jean-Paul Lécot was a pupil of Xavier Darasse in the Conservatoire of Toulouse. Concert Artist: he has given recitals throughout Europe. Interpreter: he has recorded CD's dedicated to Charpentier, Lully, Rameau, Mozart, etc. warmly hailed by the critics (many times awarded 5 for Diapason or 'Choc' of the World of Music.) Musicologist: Has published works in France, Italy, Germany and Switzerland. Composer: he has written many instrumentals, cantatas and a great oratorio for eight soloists, double choir and orchestra (performed in N-D Paris). He has arranged works of Beethoven, Liszt... Organist of the Basilica of Lourdes, he has actively participated in the renewal of national and international liturgical music. His 'Hymn for the Great Jubilee' was officially chosen by the Vatican and translated into 25 languages. He is Artistic Director of the International Festival of sacred Music of Lourdes. He was promoted to Chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres by the Minister of Culture and a member of the Pontificia Insigne academia di Belle Arti et Lettere dei Virtuosi al Pantheon by Pope John Paul II.

