

Henri

SAUGUET

1901-1989

Henri
SAUGUET

(1901-1989)

EDITIONS SALABERT 1993

Henri SAUGUET

(1901-1989)

Sans forcer les mots ni les dates, Henri Sauguet peut être véritablement considéré comme un enfant du XXe siècle.

Né à Bordeaux, fasciné dès l'enfance par la musique, il doit très jeune travailler comme saute-ruisseau chez un huissier. Auparavant il avait demandé, sans succès, à son père d'entrer au conservatoire. Mais sa passion persiste. Il découvre Debussy avec fascination et lui écrit. Sa lettre arrive le 23 mars 1918, jour de la mort du compositeur.

Pour ce très jeune homme le choc Debussy est sans doute comparable à celui que ressentirent ses aînés en écoutant Wagner.

Après avoir travaillé comme il pouvait, à Bordeaux puis à Montauban où Joseph Canteloube le forme, il entre en contact avec Darius Milhaud qui l'invite à Paris et lui fait découvrir le *Pierrot lunaire*, le *Bœuf sur le toit*, les ballets suédois, Cocteau.

Ainsi commence une étonnante carrière musicale et mondaine. Rusant avec sa famille, Henri monte à Paris comme sténo-dactylo et, renonçant au nom de son père, Poupard, adopte celui de sa mère : Sauguet. Très vite, il connaît Max Jacob, André Désormières, Kœchlin qui parfait sa formation, Eric Satie. En telle compagnie, il est vite connu et Madame Bériza lui commande un opéra : *Le Plumet du colonel* qui, après d'inquiétantes répétitions, réussit. Les salons d'Etienne de Beaumont et de Léonide de Massine s'ouvrent. Serge de Diaghilev lui commande un ballet la *Chatte*; Ida Rubinstein un autre : *David*.

A partir de ce moment Sauguet est porté par ce milieu cultivé. Intuitif et rapide, curieux de tout – il s'intéresse même à la musique concrète – il s'adapte avec souplesse à la demande, à l'air du temps, ce que lui reprocheront ses austères cadets.

Vingt-six ballets, plusieurs symphonies dont une *Expiatoire* après la seconde guerre mondiale, un grand opéra *La Chartreuse de Parme*; de très nombreuses mélodies et pièces de musique de chambre : l'œuvre de Sauguet est l'une des plus ample de sa génération, surtout si l'on y ajoute les musiques de films et les pièces religieuses. La facilité et le succès, la réussite et les honneurs ne sont pas nécessairement des défauts.

Henri Sauguet reste à découvrir ou à redécouvrir. Lorsque, parlant avec admiration de Louis Jouvet il dit : «*Je suis devenu "son" musicien comme on était autrefois le musicien d'un prince ou d'un évêque*» ne définit-il pas une carrière qui eût ses lettres de noblesse ?

En couverture :
Photo X.
Collection Raphaël Cluzel

Philippe LETHEL

Henri
SAUGUET
(1901-1989)

Henri Sauguet can without doubt be truly considered as a child of the 20th century.

Born in Bordeaux, fascinated from his childhood by music, he nonetheless had to go to work at an early age, as an errand boy for a usher. He had previously begged his father, in vain, to let him go to the conservatoire. However, his passion did not die. He discovered Debussy and, enthralled, wrote to him: his letter arrived on 23 March 1918 - the day on which the composer died.

For this very young man, the shock of Debussy's work was doubtless comparable to that felt by his elders when listening to Wagner.

After working as best he could, firstly in Bordeaux, then Montauban where Joseph Canteloube was his teacher, he met Darius Milhaud who invited him to Paris and made him discover the Pierrot Lunaire, the Bœuf sur le toit, Swedish ballets and Cocteau.

Thus began an extraordinary musical and social career. Deceiving his family, Henri went to Paris as a shorthand typist and, renouncing his father's name, Poupard, adopted his mother's, Sauguet. He soon met Max Jacob, André Désormières and Koechlin who completed his education, and also Erik Satie. In such company, he soon became famous and Madame Bériza commissioned him to write an opera: Le Plumet du colonel, which after strange rehearsals, turned out to be a success. Etienne de Beaumont and Léonide de Massine opened their salons to him. Serge Diaghilev commissioned him to write a ballet, entitled La Chatte, and Ida Rubinstein another: David.

From then on, Sauguet is borne by this cultured milieu. Intuitive, quick to learn and curious about everything around him (he was even interested in concrete music), he adapted readily to demand, the spirit of the time - something which his elders reproached him.

Twenty-six ballets, a number of symphonies, including an Expiatoire following the Second World War, an opera entitled La Chartreuse de Parme, numerous melodies and pieces of chamber music: Sauguet's output is one of the most prolific of his generation, especially when his film music and religious pieces are included. One does not necessarily need to find fault with facility and success, achievement and honours.

Henri Sauguet has yet to be discovered or rediscovered. When, speaking admiringly of Louis Jouvet, he said «I have become «his» musician just as in earlier days one was the musician of a prince or a bishop», did he not define an equally noble career ?

Philippe LETHEL

**ŒUVRES
PUBLIÉES PAR
SALABERT
WORKS
PUBLISHED
BY SALABERT**

■ PIANO

Trois Françaises (1923)

Création : 1923, Paris, Concert Inaugural de l'École d'Arcueil, Marcelle Meyer

Durée : 6'

RL 11534▲

Trois Nouvelles françaises (1925)

Création : 1925, Paris, Concert de l'École d'Arcueil, Ricardo Vinès

Durée : 9'

RL 11554▲

Sonate en ré majeur (1926)

Création : 1926, Paris, Concert de l'École d'Arcueil

Durée : 12'

RL 11606▲

Invocation à Aphrodite (1927)

extrait du ballet *La Chatte*

Hymne final (1927)

extrait du ballet *La Chatte*

RL 11614▲

Romance en ut (1929)

Durée : 2' 45"

RL 11739

Nuit coloniale sur les bords de la Seine (1937)

extrait du recueil collectif *A l'Exposition*

Durée : 3' 10"

RD 7543▲

Morceau facile (1961)

extrait de la *Petite Méthode de piano* de Marguerite Long

EAS 16858▲

Air doux pour rêver d'hier (1962)

extrait de la *Petite Méthode de piano* de Marguerite Long

EAS 16858▲

Piano album

recueil comprenant :

Trois françaises, Trois Nouvelles françaises, Sonate en ré majeur, Invocation à Aphrodite, Hymne final, romance en ut, Nuit coloniale sur les bords de la Seine, Morceau facile, Air doux pour rêver d'hier

EAS 18978▲

□ Les matériels d'orchestre et les bandes magnétiques sont en location aux Editions Salabert ou auprès de ses représentants.

▲ Les partitions en vente sont disponibles auprès de votre revendeur de musique.

Pour les œuvres sans indications de vente ou location, veuillez nous contacter.

□ *Scores and tapes are provided on hire by Editions Salabert or by our representatives.*

▲ *Scores on sale are available from your local music shop.*

For works without sale or hire indications, please contact Editions Salabert.

page de gauche :
*Fragment extrait
des Forains (1945)*

■ DEUX PIANOS

Concerto n° 3 (1963)

concert des mondes souterrains pour piano et orchestre

Durée : 30'

réduction

MC 191▲

■ MUSIQUE DE CHAMBRE

Sonatine (1923)

pour flûte (ou violon) et piano

Création : 1924, Paris, Concert Jean Wiener,

Louis Fleury (fl), Jean Wiener (pno)

RL 11618▲

Près du Bal (1929)

Divertissement pour flûte, clarinette, basson, violon et piano

partition et matériel

RL 11717▲

réduction

RL 11718▲

voir *Ballets*

■ ŒUVRES SYMPHONIQUES □

Danse des Matelots

2.1.2.1-2.2.1.1, perc, crd

Durée : 2' 30"

Symphonie expiatoire (1945)

En quatre mouvements

«A la mémoire des victimes innocentes de la guerre»

3.3.3.3-4.4.3.1, timb, perc, hp, crd

Durée : 45'

Création : 1947, I.N.R. Belge, Franz André (dir)

Variation (1952)

extrait de l'œuvre collective **La Guirlande de Campra**

2.2.2.2-2.2.0.0, timb, perc, hp, crd

Création : 1952, Festival d'Aix-en-Provence

Les Trois Lys (1954)

Mouvement symphonique

Durée : 8'

Création : 1955, Kentucky (USA), orchestre de Louisville

partition

EAS 15819▲

Symphonie n° 3 dite «I.N.R.» (1955)

3.3.3.2-4.3.0.1, timb, perc, hp, crd

Durée : 25'

Création : 1955, Festival de Venise, orchestre de l'I.N.R. Belge, Franz André (dir)

Variation en Forme de Berceuse (1956)

extrait de l'œuvre collective **Variation sur le Nom de Marguerite Long**

1.1(cor ang),2.1-0.0.0.0, cél, hp, pno, crd

Création : 1956, Festival d'Aix-en-Provence

Concert des Mondes souterrains (1963)

(Concerto pour piano et orchestre n° 3)

4.4.3.3-4.3.2.1, hp, pno, cél, glock, xylo, perc, crd

Durée : 30'

Création : 1963, Paris, Théâtre des Champs-Élysées, Orchestre Philharmonique de Paris, Jean Boguet (pno), Léon Barzin (dir)

■ **ORCHESTRE D'HARMONIE**

Les Forains (1945)

version pour orchestre d'harmonie par R. Boutry

2.2(clpic, clB),2.2-2.2.1.1, saxA, saxT et saxBar,

groupe de cl, saxhorn B, saxhorn CB, timb, 2perc, cél, pno

■ **CHŒURS A CAPPELLA**

Petite Messe pastorale (1934)

pour voix égales et orgue

RL 12270▲

Mouton-blanc (1953)

poème de la Princesse Bibesco

EAS 15718▲

Plus loin que la Nuit et le Jour (1960)

poème de Louis Emié

Cantate pour Ténor solo et chœur a cappella

Durée : 20'

EAS 16645▲

■ CHANT ET PIANO

Iles (1921)
poème de Jean Cocteau

Une carte postale : Les Quais de Paris (1922)
poème de Raymond Radiguet

Halte (1923)
poème de Raymond Radiguet

Berceuse créole (1924)
extrait du **Plumet du Colonel**, pour Contralto
Durée : 3' RL 01645▲

Cirque (1925)
Cinq poèmes de Adrien Copperie
I. Haute école - II. Petite écuyère - III. Ecuyère voltige -
IV. Gymnaste aérien - V. Cloune étoilé
Création : 1925, Paris, Concert de l'École d'Arcueil,
soliste : G. Copperie RL 11579▲

Six Sonnets de Louise Labé (1927)
pour Soprano
I. Chasse - II. A Vénus - III. Songe - IV. Amour -
V. Printemps - VI. Tant que mes yeux
Création : 1927, Paris, Salle Erard, Jane Bathori (S)
Durée : 10' RL 11630X▲

Quatre Poèmes de Schiller (1928)
textes français
I. Le Souvenir - II. Le Pèlerin - III. L'Apparition -
IV. Les Guides de la vie
Création : 1929, Paris, Salle Erard, Jane Bathori (S)
RL 11709▲

Amour et Sommeil (1929)
poème de Swinburne RL 11734▲

Présence (1929)
poème de René Laporte RL 11733▲

Neiges (1942)

six poèmes d'Antoinette d'Harcourt

I. Au bord de la cheminée - II. Sommeil - III. Fenêtre ouverte le soir - IV. Dormeur suspendu - V. Invasion - VI. Les Gens distraits qui rient

Éditions de France

disponible uniquement dans le recueil **Méodies et chansons**

Force et faiblesse (1943)

sept poèmes de Paul Eluard

Salutation angélique (1943)

voix et orgue

RL 12440▲

Bêtes et méchants (1944)

poème de Paul Eluard

Éditions de Minuit

disponible uniquement dans le recueil **Méodies et chansons**

Chant funèbre des nouveaux héros

poème de Pierre Seghers

La Ceinture (1945)

poème de Paul Valéry

Le Bois amical (1945)

poème de Paul Valéry

Deux Poèmes (1954)

poèmes de René Laporte

I. L'Armoire de campagne - II. La Chambre de juin

Le Chemin des forains (1955)

Paroles de Jean Dréjac

EAS 15835▲

Trois Elégies (1959)

poèmes de Marceline Desbordes-Valmore

I. Souvenir - II. Adieu, tout - III. La Dernière fleur

Comme à la lumière de la Lune (1967)

poème de Marcel Proust

Trois innocentes (1969-70)

poèmes de René de Obaldia

I. Le Secret - II. Moi, j'irai dans la Lune - III. Les Jumeaux de la Nuit

Chant du feu (1976)
poème de Léopold Sedar-Senghor

Love poem (1976)
poème de William Cliff

Sept Chansons de l'alchimiste (1978)
poème de Raphaël Cluzel
I. L'Alchimiste au regard d'ambre - II. L'Alchimiste dans le grenier - III. L'Amour sorcier - IV. L'Alchimiste à la voix d'ambre - V. Dans le jardin de l'Alchimiste - VI. Les Yeux d'ambre de l'Alchimiste - VII. J'en appelle à l'Alchimiste

Imploration (1981)
poème de René Boulanger

Dans la maison de paix (1987)
poème de Raphaël Cluzel

Méodies et chansons «Florilège poétique»
collection «Compositeurs du XXe siècle»
recueil regroupant toutes les mélodies citées précédemment à l'exception de Salutation angélique et Le Chemin des forains EAS 18978▲

■ ŒUVRES LYRIQUES □

Le Plumet du Colonel (1924)
Opéra-bouffe en 1 acte. Livret de H. Sauguet
Texte aussi en allemand - auch deutsche Fassung
pour 8 voix solistes (2S.CA.MzS ou CA.2T.Bar.B) et
orchestre : 2.1.2.1-2.2.2.0, timb, tamb, cordes
Durée : 60'
Création : 1924, Paris, Théâtre des Champs-Élysées
(Compagnie Beriza), décor Pierre Lardin,
Ernest Ansermet (dir) RL 11645B□

La Contrebasse (1930)

Opéra-bouffe en 7 tableaux d'après Tchekhov de
H. Troyat

pour 9 voix solistes (S.CA.2T.4Bar.B), chœur mixte et
orchestre : 1.1.1.1-1.1.1.0, timb, perc, crd

Durée : 45'

Création : 1930, Paris, Théâtre de la Madeleine
(Compagnie Nikita Balaieff), mise en scène

Kommissarjewski, décor Annenkoff, Raoul Labis (dir)

■ BALLETS □

La Chatte (1927)

Ballet en un acte de Sobeka (Boris Kochno)

3.3.3.3-4.3.3.1, timb, perc, cordes

Durée : 22'

Création : 1927, Monte-Carlo, les Ballets Russes, Serge
de Diaghilev, décor Pevsner et Gabo, chorégraphie
Balanchine, direction : Roger Désormières (Paris)

David (1928)

Ballet en un acte d'André Doderet

3.3.3.3-4.4.3.1, timb, 2perc, xylo, cé1, hp, crd

Durée : 40'

Création : 1928, Paris, Opéra, Ballets Ida Rubinstein,
décor A. Benois, chorégraphie Massine,
W. Straram (dir)

réduction piano

RL 11662▲

Près du Bal (1929)

Divertissement dansé

pour flûte, clarinette, basson, violon et piano

Durée : 15'

Création : 1929, soirée privée, costumes Marie Lauren-
cin, chorégraphie Y. Franck, orchestre de chambre
dirigé par l'auteur

partition et matériel

RL 11718▲

La Nuit (1929)

Ballet-sketch en un acte de Boris Kochno

1.1.2.1-2.2.1.0, timb, tamb, hp, crd

Durée : 12'

Création : 1930, Londres, C.-B. Cochran's Review,
décor Christian Bérard, chorégraphie Serge Lifar

réduction piano

RL 11738▲

Les Mirages (1943)

Féerie chorégraphique en deux tableaux de

A.-M. Cassandre et Serge Lifar

3.3.3.3-4.4.4.1, timb, perc, 2 hp, crd

Durée : 35'

Création : 1947, Paris, Palais Garnier, décor

A.-M. Cassandre, chorégraphie Serge Lifar,

L. Fourestier (dir)

réduction piano

EAS 15328▲

Les Forains (1945)

Ballet en un acte de Boris Kochno

2.2.2.2-2.2.1.1, timb, 3perc, pno, crd

Durée : 25'

Création : 1945, Paris, Théâtre des Champs-Élysées

(Compagnie Roland Petit), décor Christian Bérard,

chorégraphie Roland Petit, André Cluytens (dir)

réduction piano

RL 12236▲

Plus loin que la Nuit et le Jour (1960)

Cantate-ballet pour Ténor et chœur mixte a cappella

Poème de Louis Emié

Durée : 18'

Création : 1961, Festival de Bordeaux, décor

Jacques Dupont, chorégraphie J.-J. Etcheverry, Chorale

de Pampelune, Paul Derenne (T)

Pâris (1964)

Ballet de Boris Kochno

1.1.1.0-1.1.1.0, timb, 2perc, hp, pno, crd

Durée : 40'

Création : 1964, Paris, Théâtre des Champs-Élysées

(Festival de la Danse), décor Jacques Dupont, chorégra-

phie Janine Charrat, J. Auberson (dir)

DISCOGRAPHIE

DISCOGRAPHY

■ PIANO

Trois Françaises (1923)

Billy Eidi

Cybélia CY 832

Trois Nouvelles françaises (1925)

Billy Eidi

Cybélia CY 832

Nuit coloniale sur les bords de la Seine (1937)

Billy Eidi

Cybélia CY 832

Romance en ut (1929)

Disponible sur CD

Billy Eidi

Cybélia CY 832

Available on CD

Sonate en ré Majeur (1926)

Billy Eidi

Cybélia CY 832

■ DEUX PIANOS

Concert des mondes souterrains (1963)

3e concerto pour piano

C. et G. Andranian

Média 7, Arcobaleno SBCD 7600

■ CHŒUR A CAPPELLA

Plus loin que la nuit et le jour (1960)

Récital Musique vocale française

Groupe Vocal de France, John Alldis (dir)

Pathé Marconi, EMI 7544522

■ CHANT ET PIANO

Berceuse créole (1924)

Récital Gabriel Bacquier n° 1

Gabriel Bacquier (Bar), Claudie Martinet (pno)

BMG, Vogue 672005

■ BALLETS

La Chatte (1927)

Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo,

Igor Markevitch (dir)

Musidisc, Adès 941482

Les Forains (1945)

Orchestre du Capitole de Toulouse, Michel Plasson

(dir)

Pathé Marconi, EMI 7632042

Orchestre des Concerts Lamoureux, Henri Sauguet

(dir)

Chant du monde LDC 278 300

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHY

■ OUVRAGES

Divers

Henri Sauguet, l'homme et son œuvre
La Revue Musicale, triple numéro 361-362-363.
Paris, 1983

Bourdet, Denise

Pris sur le vif. Dialogue avec Henri Sauguet
Editions Plon. Paris, 1957

Bril, France-Yvonne

Henri Sauguet. Collection "Musiciens de tous les
temps". Editions Seghers. Paris, 1967

Sélection

Chambrière, Monique

Henri Sauguet, musicien contemporain
Mémoire de maîtrise. Paris, 1973-74

Selection

Schneider, Marcel

Henri Sauguet. Edition Ventadour. Paris, 1959

■ ARTICLES OU FRAGMENTS D'OUVRAGES

Bruyr, José

Ecran des musiciens
Des Cahiers de France, 1830, Tome 1. p. 96-102

Menasce, Jacques de

Henri Sauguet. In Musical quartely n° 1
New-York, 1950. p. 114-124

Morhange, Hélène Jourdan

Mes amis musiciens
Editeurs français réunis. Paris, 1955. p. 164-177

Roy, Jean

Présences contemporaines. Nouvelles Editions
Debussy. Paris, 1962. p. 287-319

Abréviations	Français	English
A	Alto	Alto
acc	accordéon	accordion
B	Basse	Bass
Bar	Baryton	Baritone
batt	batterie	battery
bgl	bugle	bugle
bl chinois	bloc chinois (temple-block)	temple block
bm	bande magnétique	tape
bn	basson	bassoon
bong	bongo	bongo
c claire	caisse claire	snare drum
CA	Contre-Alto	Contralto
cast	castagnettes	castanets
cb	contrebasse (à cordes)	double-bass
cbn	contrebasson	double bassoon
cel	célesta	celesta
cl	clarinette sib	clarinet in Bb
clpic	petite clarinette mib (cl piccolo)	clarinet in Eb
cl en la	clarinette en la	clarinet in A
clB	clarinette Basse	Bass clarinet
clcb	clarinette contrebasse	doublebass clarinet
clo à va	cloches à vache	cowbells
clotub	cloches-tubes	tubular bells
clv	clavecin	harpsichord
cnet	cornet	cornet
cor	cor en fa	French horn
cor ang	cor anglais	English horn
crd	cordes	strings
crot	crotales	crotales
CT	Haute-contre (Contre-Ténor)	Counter Tenor
cymb	cymbales	cymbals
cymb charl	cymbale charleston	charleston cymbal
cymb susp	cymbale suspendue	suspended cymbal
dir	direction	conductor
disp élec acous	dispositif électroacoustique	live electronics
fl	flûte	flute
flA	flûte Alto (flûte en sol)	Alto flute
flex	flexatone	flexatone
géo	géophone	geophone
glock	jeu de timbres	glockenspiel
gr c	grosse caisse	bass drum
gt	guitare	guitar

Abréviations**Français****English**

harm	harmonium	harmonium
heckel	heckelphone	bass oboe (heckelphon)
hp	harpe	harp
htb	hautbois	oboe
mand	mandoline	mandolin
marimba	marimbaphone	marimba
moul	moulin à vent (éoliphone)	eoliphone
MzS	Mezzo-Soprano	Mezzo-soprano
oM	ondes Martenot	ondes Martenot
org	orgue	organ
perc	percussion	percussion
pic	piccolo (petite flûte)	piccolo
pno	piano	piano
S	Soprano	Soprano
saxS	saxophone Soprano	Soprano saxophone
saxA	saxophone Alto	Alto saxophone
saxT	saxophone Ténor	Tenor saxophone
saxBar	saxophone Baryton	Baritone saxophone
saxB	saxophone Basse	Bass saxophone
saxh	saxhorn	saxhorn
Synt	synthétiseur	synthesizer
T	Ténor	Tenor
tam-t	tam-tam	tamtam
tamb	tambour	drum
tamb mil	tambour militaire	side drum
tb	tuba	tuba
timb	timbales	timpani
timb chrom	timbale chromatique	chromatic timpani
tom	tom-tom	tom-tom
tpl-bl	temple-bloc (bloc chinois)	temple block
trb	trombone	trombone
trbT	trombone Ténor	Tenor trombone
trbB	trombone Basse	Bass trombone
trgl	triangle	triangle
trp	trompette	trumpet
vibra	vibraphone	vibraphone
vl	violon	violin
vla	alto (violon alto)	viola
vlc	violoncelle	violoncello
wd-bl	wood-bloc (bloc de bois)	wood block
xylo	xylophone	xylophone