

Aaron Copland (1900 - 1990)

« Fanfare for the common man »

Formation : Cuivres et percussions -> référence à la batterie fanfare et à la musique militaire
4 cors en fa
3 trompettes en sib
3 trombones
1 tuba
Timbales
Grosse caisse
Gong

Composition : Commande d'Eugene Goossens (1893 - 1962) : directeur de l'orchestre symphonique de Cincinnati de 1931 à 1946

Copland : «Eugene Goossens, chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Cincinnati, m'avait écrit à la fin du mois d'août à propos d'une idée qu'il voulait mettre en action pour la saison 1942-43 de concert. Pendant la [première] guerre, il avait demandé à des compositeurs britanniques de composer une fanfare qui débiterait chaque concert de l'orchestre. Il avait eu été un tel succès qu'il a pensé de répéter la procédure durant la Seconde Guerre mondiale avec des compositeurs américains ».

Un total de dix-huit fanfares ont été écrites à la demande de Goossens, mais Copland est la seule qui reste dans le répertoire classique.

La fanfare a été utilisée comme thème principal du quatrième mouvement de la Troisième Symphonie de Copland.

Fanfares d'Eugene Goossens :

Durant la saison 1942-43, Eugene Goossens (directeur du C.S.O.) divers compositeurs invités à présenter des fanfares à jouer lors des concerts d'abonnement. Les compositeurs sont américains, devenus connus plus tard. La seule fanfare encore connue et jouée est celle de Copland pour « l'homme commun ».

Eugene Goossens voulait saluer à ce titre les divers aspects de l'effort de guerre commun.

Au cours de la saison, les hymnes nationaux des pays alliés ont aussi ouverts les concerts.

1. A Fanfare for aviateurs, Bernard Wagenaar, le 9 octobre 1942
2. Une fanfare pour la Russie, Deems Taylor, Oct. 16, 1942
3. Une fanfare pour les Français Fighting, Walter Piston, Oct. 23, 1942
4. Une Fanfare aux forces de nos alliés latino-américain, Henry Cowell, Oct. 30, 1942
5. A Fanfare pour les amis, Daniel Gregory Mason, le 6 novembre 1942
6. A Fanfare pour les parachutistes, Paul Creston, le 27 novembre 1942
7. Fanfare de la Liberté, Darius Milhaud, le 11 décembre 1942
8. A Fanfare for American Heroes, William Grant Still, 18 décembre 1942
9. Fanfare pour la France, Virgil Thomson, 15 janvier, 1943
10. Fanfare for Freedom, Morton Gould, 22 janvier 1943
11. Fanfare for aviateurs, Leo Sowerby, le 29 janvier 1943
12. Fanfare de la Pologne, Harl McDonald, 5 février 1943
13. Fanfare for Medical Corps, Anis Fuleihan, 26 février 1943
14. Fanfare pour le soldat américain, Félix Borowski 5 Mars 1943
15. Fanfare for the Common Man, Aaron Copland 12 Mars 1943
16. Fanfare pour le Corps des transmissions, Howard Hanson, le 2 avril 1943
17. Fanfare de la marine marchande, Eugene Goossens, le 16 avril 1943
18. Fanfare pour Commandos, Bernard Rogers, 20 février 1943 (Donné pour un concert populaire)

- Reprises :**
- 1972 par le groupe de rock Styx
 - 1976 durant la tournée des Rolling Stones, album « Black and Blue » (disponible sur Jiwa)
 - 1977 par le groupe anglais de rock progressif « Emerson, Lake & Palmer » (disponible sur Jiwa)
 - Groupe de rock Asia (Carl Palmer = percussionniste) (disponible sur Deezer)
 - Woody Herman et son orchestre en version jazz (disponible sur Deezer)
 - Bob Dylan
- Télévision :**
- La fanfare a été reprise de nombreuses fois pour la télévision.
 - Aux E.U., l'arrangement d'Emerson, Lake and Palmer pour le générique de CBS Sports Spectacular
 - A Mexico, thème de TV Azteca
 - En Angleterre, la BBC pour leur journal « Reporting Scotland » de la fin des années 1970 au début des années 1980
 - La télévision australienne, pour son journal « Seven Network » pour « Seven Sport broadcasts »
 - Fin 1970, la télévision canadienne l'utilise pour la série "Titans"
 - Dans les années 1990, des épisodes de « The Simpson's, Dead Putting Society » dans la compétition entre Bart et Todd sur le minigolf
 - Milieu 1990, l'oeuvre est utilisée en musique de fond pour informations de « United States Navy »
 - David Gerrold y fait référence dans le dernier chapitre de « The Middle of Nowhere » (1995)
 - la série « You Are There » produite en 1955, qui met en scène George Washington, utilise l'oeuvre comme thème d'introduction pour l'épisode "The American Revolution and George Washington".
 - Film « Il faut sauver le soldat Ryan »
 - Dan Cole, un animateur radio de talk show sur KFAN-AM, utilise la version de Buddy Rich's
 - En septembre 2008, l'oeuvre est utilisé pour les feux d'artifices clôturant les cérémonies du New York's Shea Stadium
 - Utilisé au « Soldier Field » à Chicago pour les Chicago Bears lorsqu'ils jouent à domicile
 - Novembre 2008, utilisé pour le réveil de l'équipage de la navette STS-126
 - En janvier 2009, l'oeuvre a été jouée pour la célébration officielle de Barak Obama au Lincoln Memorial
 - En 1992, pour le concert d'investigation de Bill Clinto (aussi au Lincoln Memorial)
 - En octobre 2004, utilisée pour la procession d'entrée de la Reine Elisabeth et son cortège dans l'hémicycle au cours de la cérémonie d'ouverture du nouveau bâtiment du Parlement écossais à Édimbourg
 - Editeur vidéo argentin "Gativideo" a toujours utilisé cette pièce comme sa « musique-signature » sur le logo

Analyse : oeuvre fait 46 mesures

1ères impressions : musique militaire / ouverture / cuivres

Ouverture : les percussions (grosse caisse, timbales, gong) sonnent comme un appel, l'ouverture de quelque chose. Une manière de faire taire l'assistance et de prévenir : attention, quelque chose arrive. [rappels des trois coups au théâtre avant le lever du rideau]

Ici, il y a trois fois trois coups (un long et deux courts -> rythmes dactyles), les trois coups du théâtre ont des origines divers mais deux origines sont possibles pour expliquer les trois coups frappés par un bâton appelé « le brigadier » : la sainte-trinité, ou à la Comédie française (mise en place sous le règne de Louis XIV) : 1 coup pour le roi, 1 pour la reine, & 1 pour le public.

Aaron Copland « Fanfare for the common man »

- Symbolique des intervalles(4tes = La Marseillaise... -> aspect guerrier / Th construit sur 4tes, 5tes et 8ves -> sensation de stabilité, pureté...)
- Dynamique du premier rythme (anapeste)
- Lecture des instruments transpositeurs
- Accords à remettre en ut sur feuille
- Travail d'écriture sur ces caractéristiques

Principe générateur de l'oeuvre

I. Procédé par accumulation (accumulation d'énergie) / Recherche d'un climax (point d'intensité maximale, sommet émotionnel et dramatique)

1. densification de la texture instrumentale : ajout d'instruments (Tp, Tp-Cors, Tp-Cors-Tb-Tuba, etc.)

- mes 6-12 Tp seules
- mes 13-21 : Tp + Cors
- mes 24-30 : Tp, Cors, Tb (+tuba)
- mes 33 : Tous les cuivres
- mes 46 : Tous les instruments

2. Nuances

- Mise à part, l'introduction (mesures 1 à 5) qui adopte le principe contraire (decrescendo, éloignement, étirement du temps, effet d'écho), le reste de l'oeuvre est un grand crescendo (forte > fortississimo (mes 35) > fortissimo)
- ultime crescendo à la dernière mesure (à 46) aux percussions

3. Accords / Ecriture

- Unisson : 6-12
- Cor de chasse (quinte + sixte) : 13-21 (1 voix)
- Cor de ch + Octave basse : à partir de 24 (2 voix)
- Accords parfaits : 28 (3 voix)
- Accords parfaits enrichis : à partir de 31 (6 voix)
- Accords parfaits enrichis + 8va : fin 32 (8 voix)
- Accords enrichis élargis : fin 38 (9 voix)
- Accords enrichis élargis : fin 41 (10 voix)
- Accords enrichis élargis : fin 44 (11 voix)
- Accords enrichis élargis : 46 (12 voix)

4. Espace musical

- l'espace musical s'ouvre peu à peu vers l'aigu et le grave. Ce procédé est obtenu par l'orchestration et par l'enrichissement et le déploiement des accords dans l'espace.

5. Temps musical

- le temps musical s'élargit petit à petit vers un temps large, plus grand.
- Introduction : procédé déjà présent entre les trois interventions des percussions. (malgré l'écriture en écho)
- mesures 15 > 18 sont inspirées de mesure 8 (élargissement)
- mesure 21 : les deux croches sont l'augmentation de mesure 11
- mesure 31 = suivantes : inspirées aussi de 8
- mesure 31 à 34 : la première désinence en noire comporte 6 notes, la seconde 7.
- le rythme anapestique UU_ de la sonnerie s'élargit également pour être décomposé à la mesure 41, 42 et 44
- le rythme iambique de 32 s'allonge aussi et devient plus grand à 43 puis doublement élargi à 45

6. Articulations / Phrasés

- L'articulation et le phrasé vont également dans le sens d'une recherche de climax.
- Mes 5 : lié mes 8 : sostenuto lié
- mes 9 : lié mais avec un > sur première note
- mes 21 : deux croches accentuées
- mes 24 : marcato (sans liaison)
- mes 29 : toutes les notes doivent être jouées accentuées
- mes 36 : les noires sont jouées « pesante » sans liaison

7. Thématique

- L'oeuvre est construite à partir de deux idées thématiques
 - 1ère idée musicale : l'arsis anapestique de la sonnerie du début
 - 2ème idée musicale : thésis, désinence en noire (mesure 8 mais dont on trouve déjà un état embryonnaire mes. 11)
- chaque idée est traitée pour aller dans le sens d'une accumulation.
- Malgré que l'élargissement du temps musical (des phrases sont allongées), la première idée est déjà développée à la mesure 9. Cette accélération des événements est encore utilisée à la mesure 19.

- Quant à la seconde idée, il en a déjà été question dans le point 5 à propos du temps musical. La mesure 8 est reprise plusieurs fois en augmentation.

8. Quelques exemples d'oeuvres contenant des procédés par accumulation :

- Boléro de Maurice Ravel (1875 - 1937)
- Allegretto de la 7ème symphonie de Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
- Zadok the Priest de Georg Friederich Haendel (1685 - 1759)

TEMPS

- R dactyles (_ UU) : percussions seules mesures 1-4
- R anapestiques (UU _) : sonnerie ascendante
- R iambiques (U _) : à partir de mesure 32

Mesures 1-5 : percussions seules

rythme dactyle repris fois (comme les 3 coups au théâtre) -> appel, ouverture, prévenir de l'arrivée de qq chose
étirement du rythme dactyle -> impression d'éloignement, d'un écho (impression renforcée par les nuances)

Rythmiquement, il y a deux idées :

Idée 1 : sonnerie de cuivres ascendantes -> rythme anapestique (UU_ : contraire du dactyle)

Idée 2 : accords descendants (on en trouve l'origine mesure 11 : mi do sol)