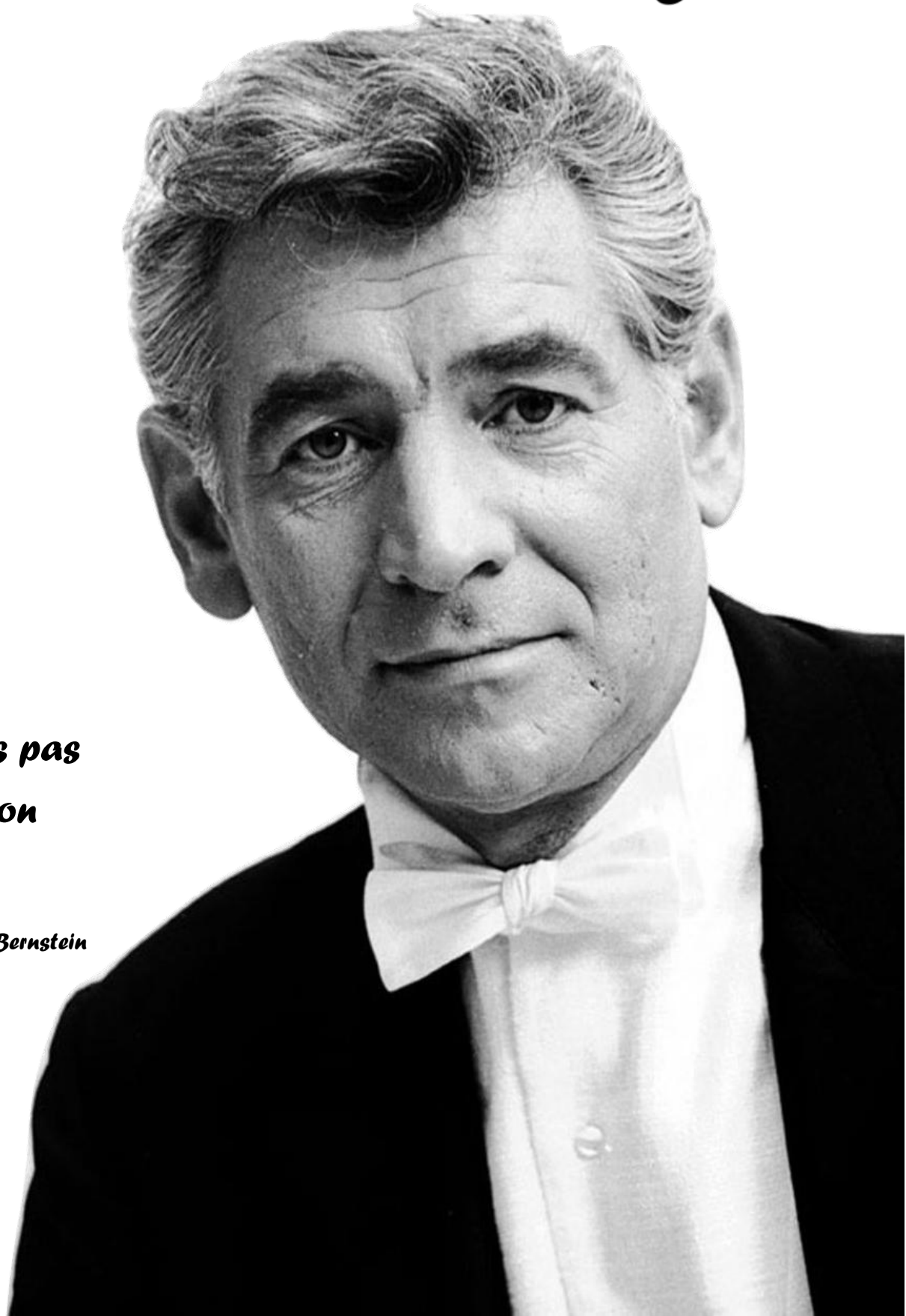

**Léonard Bernstein,
Tout pour la musique**

**« On ne vend pas
la musique, on
la partage »**

Léonard Bernstein

Léonard Bernstein,

tout pour la musique

Léonard Bernstein est un compositeur, pianiste et chef d'orchestre américain, célèbre pour avoir composé la musique de la comédie musicale *West Side Story* (1957), par la suite adaptée en film en 1961.

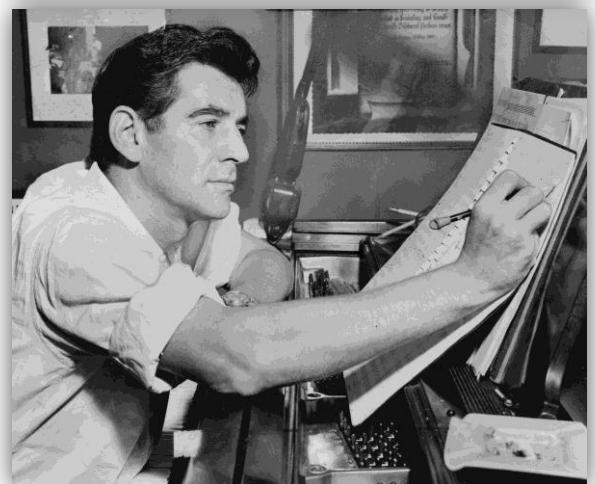
I – Enfance et débuts

Léonard Bernstein né *Louis Bernstein* naît le 25 Août 1918 à Lawrence (*Massachusetts*), de parents juifs ukrainiens. Son père dirige un salon de coiffure à Boston et est un homme d'affaires. Léonard Bernstein développe très tôt un goût pour la musique et commence des cours de piano à 9 ans.

Deux ans plus tard, il rentre au conservatoire, malgré les dissuasions de son père. Il y a de nombreux professeurs, dont Helen Coates qui deviendra plus tard sa secrétaire. Après avoir fait de brillantes études à la *Boston Public Latin School*, il entre à l'université d'*Harvard* en 1935. Il y étudie la musique avec des professeurs prestigieux comme Edward Hill et Walter Piston.

Il quitte *Harvard* en 1939 pour intégrer le Curtis Institute of Music de Philadelphie. Il y apprend la direction d'orchestre avec Fritz Reiner et continue son apprentissage du piano avec Isabella Vengerova. Pour payer ses études, il effectue des arrangements musicaux en prenant le pseudonyme de Lenny Amber. Il rencontre également Dimitri Mitropoulos, qui influencera sa perception de la musique contemporaine.

En couverture : Léonard Bernstein en costume d'orchestre
De haut en bas : Léonard Bernstein à l'Orchestre Philharmonique de New-York, 1945
-Léonard Bernstein annotant une partition, 1955

En 1940, il devient l'assistant du chef d'orchestre Serge Koussevitzk à l'Orchestre Philharmonique de Boston. Il le considère comme son père et il lui dédiera plus tard une symphonie.

En 1943, il est nommé chef assistant de l'Orchestre Philharmonique de New-York. Il remplace le très célèbre Bruno Walter lors d'un concert radiodiffusé dans toute l'Amérique, celui-ci étant malade. Il compose l'année suivante « On the town », une comédie musicale saluée par la critique et « Fancy Free », un ballet. Désormais, rien ne pourra arrêter le destin de Léonard Bernstein : à 25 ans, il est désormais une star américaine.

II – La célébrité

De 1945 à 1948, il dirige le New-York City Center Orchestra. Il y excelle dans les œuvres de Mahler et Stravinsky. Sa carrière de chef d'orchestre s'intensifie en 1946 avec une première tournée européenne durant laquelle il dirige au Festival

International de Musique de Prague. Mais il ne renie pas ses racines et il revient régulièrement à Tanglewood pour y enseigner la musique et la composition.

En 1951, il compose son premier opéra *Trouble in Tahiti* (diffusé sur la chaîne de télévision NBC l'année suivante). Il en composera une suite, *A Quiet Place*, en 1983.

En 1953, il est le premier chef d'orchestre américain à diriger un opéra à la Scala de Milan (« *Médée de Cherubini* »). Il commence l'année suivante à animer des émissions de télévision autour de la musique classique. Elles le feront connaître d'un plus large public. Encouragé par ses succès précédents, il compose en 1956 *Candide*. Il révisera cette œuvre en 1989.

Sa renommée lui ouvre de nombreuses portes : il devient directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de New-York en 1958. Il a alors 40 ans et vient de composer l'année précédente son chef-d'œuvre : la partition de la comédie musicale *West Side Story*.

III – Les années West-Side Story

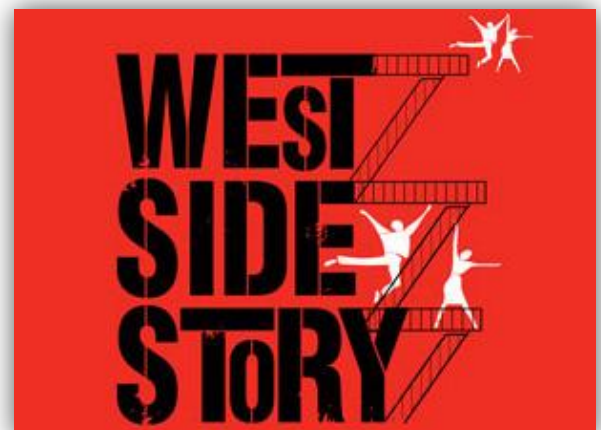
Léonard Bernstein dans les années 1950

“ Je ne peux pas vivre un jour sans entendre de la musique, la jouer, l'apprendre ou y penser ”

Léonard Bernstein

Bernstein conduisant du Haydn

Affiche de *West Side Story* (1957)

Dans les années 1960, Léonard Bernstein est au sommet de son art. Lorsqu'en 1957, il présente la partition de *West Side Story*, il ne sait pas alors qu'il vient de composer la musique de l'une des comédies musicales les plus célèbres au monde. Présenté la première fois au Wintergarten de New-York en septembre 1957, cet opéra moderne triomphe trois

années consécutives. Le livret s'inspire de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Le succès échappe à son auteur : une adaptation de la comédie musicale est réalisée en 1961 par Robert Wise.

IV – Deuxième partie de sa carrière

Il quitte l'Orchestre Philharmonique de New-York en 1969 après s'être fait décerner le titre de « Laureate Conductor ». Il continue d'animer des émissions de télévision comme *Young's People Concerts*, une série de concerts-lecture destinés aux jeunes. Il continue également sa carrière internationale en étant chef d'orchestre invité de nombreux événements. Il publie aussi des livres sur la musique, notamment *The Infinite Variety of Music* en 1966. Il continue de composer des œuvres : *Symphonie n°3*, *Kaddish* (1963), *Chichester Psalms* (1965) ou encore *Mass* (1971). Cette dernière choquera par son originalité : composée comme une pièce de théâtre et jouée comme une messe, elle sera considérée comme blasphématoire.

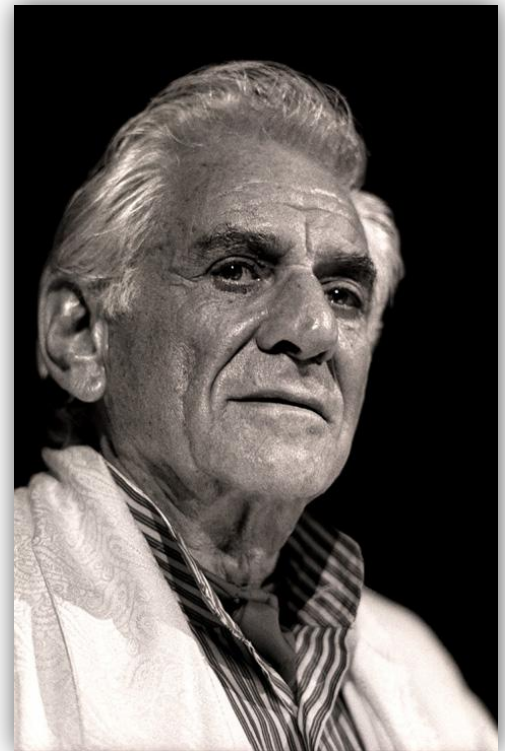
V – Fin de carrière

Léonard Bernstein se sépare de sa femme en 1970. Sa santé se dégrade peu à peu, l'obligeant à ralentir ses activités. Selon différents de ses proches, il serait même tombé en dépression. Il continue tout de même la musique et il fonde en 1990 le Pacific Music Festival de Sapporo. Il annonce que son dernier concert se tiendra à Tanglewood le 19 Août 1990. Il meurt le 14 Octobre 1990 à 72 ans, d'une crise cardiaque provoquée par une insuffisance pulmonaire –ou une congestion cérébrale. Il est enterré à New-York, dans le quartier de Brooklyn. Les foules se pressent à ses funérailles et ôtent leurs chapeaux pour dire au revoir à « Lenny » .

Léonard Bernstein laisse derrière lui des œuvres célèbres, qui inspirent désormais une nouvelle génération de compositeurs. Le réalisateur Martin Scorsese réalise actuellement un biopic sur sa vie qui sortira normalement pour le centenaire de la naissance du compositeur.

« Tout le monde disait que c'était un projet impossible ... Et on nous disait aussi que personne ne serait capable de chanter ces quarts augmentées [...] que la partition était trop harmonique pour de la musique populaire ... »

Léonard Bernstein à propos de West Side Story

Léonard Bernstein à la fin de sa vie

Un dossier de Léopold Thievend

Sources : France Musique (<http://minilien.fr/a09gp8/>), Ircam (<http://minilien.fr/a09gp9/>), Je suis Mort (<http://minilien.fr/a09qpa/>), Les Grands Compositeurs 2, First Editions, Wikipédia (<http://minilien.fr/a09gpb/>)

<http://leopoldthievend.weebly.com/bernstein/>