Mathilde Reichler, HEMU
Cours de synthèse,
septembre 2026

Lili Boulanger (1893-1918) – 1

Portrait de la compositrice, éléments contextuels

Lili Boulanger (1893-1918)

Igor Markevitch à propos de Lili Boulanger

« Les œuvres de Lili Boulanger me frappent par leur solitude. Elles dédaignent la mode et paraissent ignorer ce qui s'écrit autour d'elles. J'y trouve la raison de leur pérennité, et peut-être la cause de l'étrange délai qu'il aura fallu pour les voir reconnues dans leur réelle signification. »

In : Carole BERTHO WOOLLIAMS, *Lili Boulanger, compositrice du 20ème siècle*, Le Jardin d'Essai, 2009, p. 77.

Œuvres de Lili Boulanger (1893-1918)

Pour chœur :

Psaume cxxix ‘Ils m’ont assez opprimé’, baryton, chœur d'homme et orchestre, 1910–16

Psaume cxxx ‘Du fond de l’abîme’, Alto, Ténor, chœur, orgue et orchestre, 1910–17

Les sirènes (C. Grandmougin), chœur et piano, 1911

Sous bois (P. Gille), chœur et orchestre, 1911

Soleils de Septembre, chœur et piano, 1911–12, incomplet

Renouveau (A. Silvestre), chœur, 4 solistes, piano/orchestre, 1911–13

Hymne au soleil (C. Delavigne), Alto, chœur, piano/orchestre, 1912

Le soir, piano/orchestre, 1912

Soir d’été, piano, 1912, incomplet.

La source (C. Leconte de Lisle), orchestre, 1912

Source : *NGrove online*

Pour chœur, suite :

La tempête (Pendant la tempête) (T. Gautier), chœur et piano, 1912

Pour les funérailles d'un soldat (A. de Musset), Baryton, chœur et orchestre, 1912–13

Soir sur la plaine (A. Samain), Soprano, Ténor, chœur et orchestre, 1913

Vieille prière bouddhique (tiré du Visuddhimagga, traduit par S. Karpelès) (« Prière quotidienne pour tout l'univers », Ténor, chœur et orchestre, 1914–17

Psaume xxiv 'La terre appartient à l'Éternel', Ténor, chœur, orgue et orchestre, 1916

Œuvres vocales :

Maïa (cantate, F. Beisser), Sorpano, Ténor et Basse, piano, 1911

Reflets (M. Maeterlinck), voix et piano/orchestre, 1911

Frédégonde (cantate, C. Morel), Soprano, Ténor et Basse, piano, 1911–12, incomplet

Attente (Maeterlinck), voix et piano, 1912

Œuvres vocales, suite :

Le retour (G. Delaquys), voix et piano, 1912 [orig. version: La nef légère, chœur et piano, 1912]

2 fugues vocales, 4 voix: 1912, 1913

Faust et Hélène (cantate, E. Adenis, d'après le *Faust II* de Goethe), Mezzo, Ténor, Baryton et orchestre, 1913

Clairières dans le ciel (F. Jammes), cycle de 13 mélodies, Ténor et piano, 1913–14 [**nos. 1, 5–7, 10–13 orchestrés en 1915–16**]

Dans l'immense tristesse (B. Galéron de Calone), voix et piano, 1916

Pie Jesu, Soprano, quatuor à corde, harpe, orgue, 1918

Œuvres scéniques :

La princesse Maleine (op. 5, M. Maeterlinck and T. Ricordi), 1911–18, inachevé

Œuvres instrumentales :

Valse, E, piano, 1905–6, incomplet

Nocturne, flûte, violon, piano/orchestre, 1911 [orig. Pièce courte]

Prélude, B, piano, 1911

Prélude, D♭, piano, 1911

Morceau de piano: thème et variations, piano, 1911–14

Cortège, violon, flûte et piano / piano, 1914

D'un jardin clair, piano, 1914

D'un vieux jardin, piano, 1914

D'un matin de printemps (violon, flûte et piano/orchestre), 1917–18

D'un soir triste (trio de cordes/piano/orchestre), 1917–18

Œuvres perdues ou détruites :

La lettre de mort (E. Manuel), 1v, pf, 1906

Pss cxxxi, cxxxvii, solo vv, orch, 1907

Ave Maria, 1v, org, 1908

Apocalypse, solo vv, chorus, orch, 1909, inc.

1 Corinthians xiii, chorus, orch, 1909

5 études, pf, 1909

Pss i, cxix, chorus, orch, 1909

3 études, pf, 1911

2 études, pf 4 hands, 1912

Sonate, vn, pf, 1912–16

Alyssa (cant.), S, T, B, orch, 1913

Pièce, vc, pf, 1914

Pièce, ob, pf, 1914

Pièce, tpt, small orch, 1915

Poème symphonique, orch, 1915–16, inc.

Marche funèbre, small orch, 1916

Marche gaie, small orch, 1916

Sicilienne, small orch, 1916

Les pauvres (E. Verhaeren), 1v, pf, inc.;

Ps cxxvi, chorus, orch, incl.

A propos de Lili et de sa sœur, Nadia

Avec Nadia Boulanger (1887-1979)

Quelques mots sur la famille Boulanger

Paris, rue Ballu, où Raïssa et Ernest tenaient un salon très apprécié.

Les années d'apprentissage de Lili

Lili Boulanger 11 ans

Lili Boulanger à 11 ans

A l'ombre de Nadia

Les deux sœurs

ART ET FRATERNITÉ.

En haut : Mlle NADIA BOULANGER, LA JEUNE ET DÉJA RÉPUTÉE MUSICIENNE, QUI OBTINT, IL Y A TROIS ANNÉES, LE SECOND PRIX DE ROME.

En bas : Mlle LILY BOULANGER, ÉLÈVE DE M. CAUSSADE, QUI VIENT D'ÊTRE ADMISE AU CONSERVATOIRE DANS LA CLASSE DE COMPOSITION DE M. PAUL VIDAL.

Reconnaissance : le prix de Rome

Lili reçoit le Prix de Rome (1913)

A propos de la question des femmes compositrices

Complete text and translations enclosed.

VC 81095
STEREO

LILI BOULANGER

Concert Hall Series

Side One

LILI BOULANGER
I. POUR LES FUNERAILLES D'UN SOLDAT*
II. FAUST ET HELENE (Beginning)

Side Two

LILI BOULANGER: FAUST ET HELENE (Conclusion)

Lyne Dourian, mezzo-soprano
Andre Malabrera, tenor
Michel Carey, baritone*
Monte Carlo National Opera Orchestra and Chorus
Igor Markevitch, Conductor

Lili Boulanger was born in Paris August 21, 1893. Her family was remarkably musical, and her gifts received early attention. Despite frail health, she mastered the piano, violin, harp and cello at home. By will and talent, Lili brushed aside all barriers to higher musical study and became the Conservatory's most brilliant composition pupil before she was nineteen.

The following year, her Premier Grand Prix de Rome for the *Faust and Helen* cantata recorded here was an incomparable victory. The obstacles to women in music were greater even than those in science and politics. An all-male jury had unanimously granted her its first such award in music to a woman.

Faust and Helen is a genuine masterpiece, wholly free of effect for effect's sake. "These are the souls themselves she evokes, in the most gripping fashion." Of her dense, shrieking, amazingly limpid writing, contemporary composer Florent Schmitt would say in 1923, "How can we help but admire the harmonic vocabulary, so audacious, so new for that epoch, and created by a frail adolescent!"

The frail Lili had died in 1918. Her sister Nadia, one of the new century's great teacher-musicians, and her own limited but intense creations survived to spread her fame. Among them, *For the Funeral of a Soldier* (1912) stands out for its nobility and color, inspired partly, no doubt, by the fine poetry of Alfred de Musset, and partly by premonitions of the sad events about to turn France upside down.

Igor Markevitch

Hardly a better choice for these premiere Lili Boulanger recordings could have been made than Igor Markevitch, himself a child prodigy who blossomed on French soil, a student in fact of Nadia Boulanger in both harmony and counterpoint. His musical talents were discovered by Alfred Cortot, who brought him to Paris and such sponsors as Nadia and Diaghilev. Markevitch was only sixteen when the great impresario commissioned from him a piano concerto; then Hermann Scherchen recognized his gifts as a conductor. The critics compared him even then to Richard Strauss and Mahler. Bartok called him "one of the most striking figures of contemporary music." Of his magnetism as a conductor, Clarendon has said in Le Figaro, "Nothing about him is ponderous: all is light, radiant and diaphanous," perfection for these moving pages of the young Lili Boulanger. *Notes & text translated by Mark Metzler from the original French*

About This Recording

These performances were recorded stereophonically in May and June, 1977 in Monte Carlo by Concert Hall Records - David Josefowitz, Executive Producer. The recordings were issued in Europe in 1978 on the Concert Hall (SMS-2966) and Festival (FC 441) labels. For this release *Pour les Funerailles d'un Soldat* has been sequenced as the opening selection, rather than closing side two as in the previous releases. This allows for a differently-placed side break in *Faust et Helene* that is better suited to the dramatic and musical flow of the work. The master tape was recorded without Dolby noise reduction and because of some noticeable background tape hiss, the "highs" were rather drastically filtered on the European issues. Once cut, however, the lost treble and transparency cannot be effectively restored with tone controls. For this release, therefore, Varese Sarabande has mastered for a wider sonic range: the highs can, of course, be reduced if desired.

Mastered by Dave Ellsworth at KM Records, Burbank.
Plating by James G. Lee Record Processing, Gardena.
Art Director: William Stout.
Production Supervisor: Mike Malan.
Litho Director: Kris Christianson.
Cover: *Copyright 1972 William Stout, "Midnight Mass"* ink and watercolor.
Photographic reproduction of original: Al Gillen.
Prepared for release by Tom Null and Chris Kuchler.
Manufactured at KM Records.
Made in U.S.A.

Licensed for sales in U.S.A. and Canada.

Varese Sarabande Records, Inc., 4404 Wilshire Boulevard, Suite 1127, Los Angeles, California 90045

All rights reserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws. Made in U.S.A.

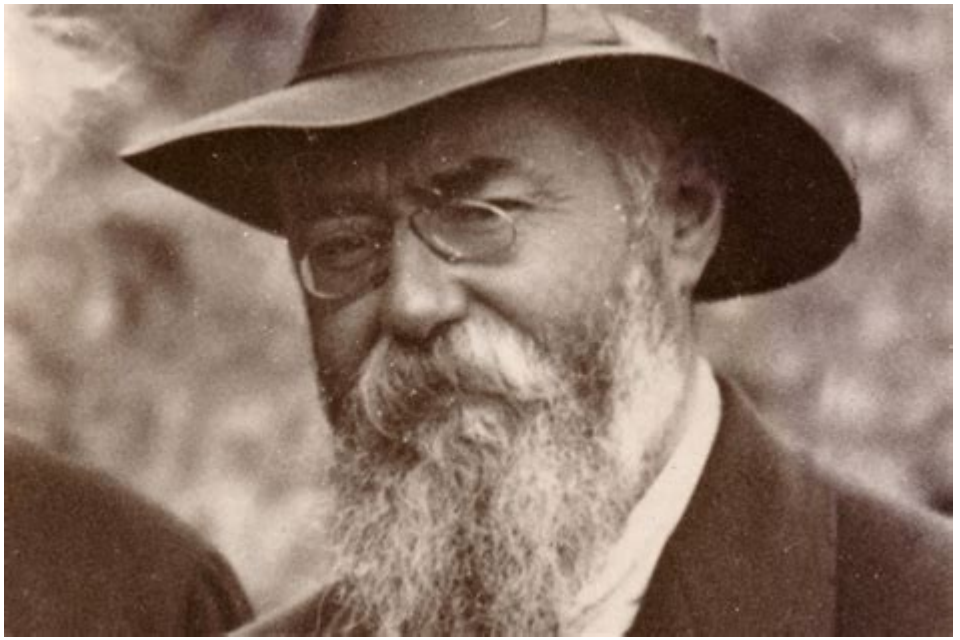
Arrivée à la Villa et composition des *Clairières*

A la Villa Medici où Lili arrive en 1914

CLAIRIÈRES DANS LE CIEL

FRANCIS JAMMES

❀ ❀ ❀



Francis Jammes (1868-1938)

Quelques mots sur le parcours et le positionnement esthétique de Francis Jammes

« Comme tout est vanité et que cette parole est encore vanité, mais qu'il est opportun, en ce siècle, que chaque individu fonde une école littéraire, je demande à ceux qui voudraient se joindre à moi pour n'en point former, d'envoyer leur adhésion à Orthez, Basses-Pyrénées, rue Saint-Pierre. » - *Le Jammisme*

Situation de « Tristesses » et contexte des *Clairières* chez Jammes

Clairières dans le Ciel

1902-1906

EN DIEU

TRISTESSES — LE POÈTE ET SA FEMME

POÉSIES DIVERSES

L'ÉGLISE HABILLÉE DE FEUILLES

Choix des poèmes par Lili (13 sur 24)

1. Elle était descendue au bas da la prairie . . . . .
2. Elle est gravement gaie. . . . . .
3. Parfois, je suis triste . . . . . .
4. Un poète disait... . . . . .
5. Au pied de mon lit . . . . . .
6. Si tout ceci n'est qu'un pauvre rêve . . . . .
7. Nous nous aimerons tant . . . . . .
8. Vous m'avez regardé avec toute votre âme . . . .
9. Les lilas qui avaient fleuri . . . . . .
10. Deux ancolies . . . . . .
11. Par ce que j'ai souffert . . . . . .
12. Je garde un médaille d'elle . . . . . .
13. Demain fera un an . . . . . .

Francis Jammes, *Tristesses* no 15

Analyse

Je garde une médaille d'elle ou sont gravés
une date et les mots : prier, croire, espérer.
Mais moi, je vois surtout que la médaille est sombre :

son argent a noirci sur son col de colombe.

Francis Jammes, *Tristesses* no 15

Je garde une médaille d'elle ou sont gravés
une date et les mots : prier, croire, espérer.
Mais moi, je vois surtout que la médaille est sombre :
son argent a noirci sur son col de colombe.

(> ombre)

Parenthèse : Francis Jammes, *Tristesses* no 14

Faisait-il beau quand elle est morte, votre amie?
Oh !... Je voudrais savoir si c'était le matin...
Avant de s'en aller vous a-t-elle souri?

Donnez-lui l'édelweiss que vous ne voulez point. .

Post scriptum : Lili et la maladie

« Ce cycle a sans doute une place unique dans l'histoire de la musique, car est-il autre exemple d'une jeune fille de 20 ans évoquant l'apparition, l'amour et la disparition d'une autre jeune fille ?...

Ceux qui, bien rares maintenant, l'ont entendue chanter et jouer les *Clairières* ne peuvent oublier la sonorité du piano, le timbre de la voix, l'irrésistible intensité de l'émotion. Elle riait devant les difficultés de la partie de piano et disait : « Ah, je suis bien punie d'avoir si mal travaillé ma technique. »

Nadia Boulanger, citée par Jérôme Spycket, in *A la recherche de Lili Boulanger*, Paris, Fayard, 2004, p. 313.