

QUATUOR À PLECTRES DE FRANCE

Article n. 3 - 19 Novembre 2018

Semaine n. 3
Francis Lai

Cette semaine le QPF rend hommage au compositeur français Francis Lai

Le *Quatuor à Plectres de France* puise son énergie et son originalité dans les racines profondes de ces instruments ancestraux que sont la mandoline et la guitare.

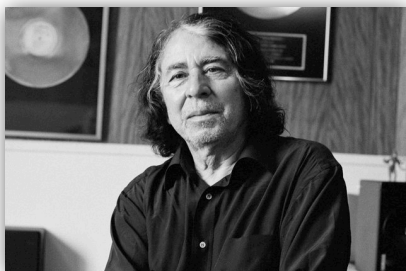
Émanation du Nov Mandolin Ensemble, figure de proue du renouveau de la mandoline au XXIème siècle, ce quatuor est constitué de quatre concertistes et professeurs en Conservatoires: Vincent Beer-Demander, Cécile Soirat, Fabio Gallucci et Grégory Morello.

Francis Lai

(Nice, 26 Avril 1932 - Paris, 7 novembre 2018)

Par Cécile Soirat

Francis Lai est né le 26 avril à Nice, sous le signe du taureau.

Très tôt passionné de musique, il fait ses premières gammes dans les orchestres de sa région.

A Marseille il découvre le jazz, rencontre Claude Goaty, chanteuse

populaire dans les années 50, la suit à Paris, découvre Montmartre et s'y installe.

C'est dans ce lieu foisonnant d'idées et de mouvements artistiques divers qu'il rencontre les hommes et les femmes avec lesquels s'élaboreront les oeuvres de demain. La Taverne d'Attilo, place du Tertre, abrite notamment le talentueux et singulier Bernard Dimey avec lequel Francis Lai composera sa première chanson bientôt suivie d'une centaine d'autres.

Après un passage dans l'orchestre de Michel Magne, il devient l'accompagnateur d'Edith Piaf mais également l'un de ses compositeurs.

Puis c'est la rencontre avec Pierre Barouh qui lui présente Claude Lelouch. [Un Homme et une Femme](#) marquera les débuts de Francis Lai dans le domaine de la composition pour le cinéma.

Francis Lai écrit la musique de plus de 100 films et signe plus de 600 chansons.

Les vedettes du monde entier, les plus grands orchestres internationaux l'enregistrent.

Après une tournée triomphale au Japon, il relève un difficile défi :

en 1974 il fait découvrir l'accordéon électronique avec le Royal Philharmonic Orchestra à Londres.

Personnage méconnu parce que trop discret, vous diraient ses collaborateurs, il est bon de savoir que Francis Lai est le compositeur français de musiques de film ayant vendu le plus grand nombre de disques dans le monde.

A titre indicatif, citons :

-[Un Homme et Une Femme](#) - 5.000.000 copies

-[Vivre Pour Vivre](#) - 2.000.000 copies

-[Love Story](#) - 6.000.000 copies

-[Emmanuelle II](#) - 1.000.000 copies

-[Bilitis](#) - 7.000.000 copies

-[Les Uns et les Autres](#) - 2.000.000 copies.

Ses oeuvres ont obtenu des récompenses dans le monde entier avec en 1970, la plus prestigieuse d'entre elles, un Oscar à Hollywood pour la musique du film *Love Story*.

Francis Lai était un pionnier dans la recherche des sons synthétiques, des samples et dans l'utilisation de l'informatique musicale.

Lionel Pons (musicologue et professeur d'analyse au CNRR de Marseille)

Francis Lai et la mandoline

C'est la rencontre avec Vincent Beer-Demander qui a motivé l'auteur de *Love Story*, *Un homme et une femme* ou [La Bicyclette](#) de composer pour la mandoline.

La musique de Francis Lai a le pouvoir, de part l'émotion qu'elle fait naître, d'atteindre tous les publics.

Tout est dans la faculté qu'avait le compositeur à agencer les sons ou de simples accords entre eux.

Le compositeur a été très tôt en contact musical avec la mandoline, dont jouaient son père et ses frères.

Il a choisi d'écouter l'instrument comme une madeleine de Proust, le reliant à un passé aimé et tendre.

La pièce s'articule ainsi:

- Une introduction dévolue au soliste, de caractère très libre et mélancolique.

- Un thème principal qui se fait aux cordes, dans la tonalité de do majeur avec l'utilisation des sourdines. Le balancement de la mesure à 6/8 fait penser à une douce barcarolle ou à une berceuse chantant dans la mémoire du musicien.

- Vient ensuite un dialogue soutenu entre soliste et orchestre qui vient commenter ce thème. Puis peu à peu, la virtuosité se déploie.

- Le thème est ensuite réexposé, invoquant le souvenir de la romance d'enfance, donnant un sens à la vie d'adulte.

- Enfin, une conclusion virtuose qui se fait remplacer pour finir par quasiment plus rien, comme un souvenir.

Francis Lai s'écarte délibérément de l'imagerie populaire de la mandoline et démontre avec brio les grandes capacités techniques et expressives de l'instrument. (Lionel Pons, musicologue et professeur d'analyse au CNRR de Marseille)

Le Quatuor à Plectres de France rend hommage à Francis Lai en enregistrant pour la première fois sa «French Suite» pour ensemble à plectres, créée au Festival international de Musique de Castellar et interprétée en juillet 2017 au Festival de musique de Chaillol lors de la rencontre du Quatuor à Plectres de France avec la Ministre de la Culture Française Nyssen.

Propos recueillis par la Confédération Musicale de France (CMF)

Vos souvenirs ont-ils inspiré l'œuvre ?

Francis Lai: En premier lieu, j'ai été surpris et impressionné par la technique de jeu de Vincent Beer-Demander.

Quand il m'a demandé de composer pour sa mandoline, je n'ai pas hésité une seconde, car je me suis dit qu'il allait jouer d'une façon tout à fait personnelle. Quant à l'inspiration, elle est venue de mon environnement familial. Je suis du midi, et le seul instrument qu'il y avait chez nous à Nice, c'était une mandoline.

Mes frères et mon père jouaient quelques mélodies qu'ils avaient appris tout seul.

La couleur de l'instrument est restée dans ma mémoire et cela m'a donné l'idée d'écrire une mélodie qui soit un peu le reflet de cette époque, en quelque sorte un retour aux sources.

Sachant que Vincent a une technique hors du commun, je me suis amusé à écrire une cadence «mandolinistique» en sachant qu'il allait la mettre en valeur.

Il s'exprime avec une grande élégance et j'adore sa façon de jouer.

La mandoline reste peu usitée et c'est dommage car l'instrument en soliste est vraiment beau.

Ici, les violons accompagnent la mandoline, et c'est ainsi qu'est née la mélodie de *Romance de mon enfance*.

Je suis très heureux de ce que Vincent a fait avec cette mélodie, ainsi que de son très bel enregistrement.

Vincent parle de romantisme moderne, qu'en pensez-vous ?

F.L.: Il est très difficile de se juger soi-même.

Ce que j'ai écrit, je l'ai fait de tout mon cœur en essayant de me souvenir de cette époque.

La mélodie a suivi, mais comme nous sommes en 2016, harmoniquement c'est un peu plus moderne et moins conventionnel de ce que l'on aurait pu faire il y a une cinquantaine d'années.

Parlez-nous de la structure de l'œuvre ?

F.L.: La conception du morceau est traditionnelle avec une introduction, un thème, une cadence virtuose où je me suis «amusé» à écrire d'une manière hors des normes traditionnelles pour que Vincent «s'amuse» également.

Puis vient la reprise du thème et le final avec des passages virtuoses.

La mandoline est au premier plan et c'est une évidence avec un tel interprète.

L'orchestre vient en soutien harmonique avec une couleur qui se marie très bien avec l'instrument et lui apporte une «profondeur» pour qu'il «ressorte» en relief par dessus.

L'instrument vous a conquis ?

F.L.: Je me suis pris au jeu à tous les niveaux : émotivité et technique.

Avec un interprète d'une telle valeur, vous n'avez plus aucune limite.

Cette rencontre avec l'instrument m'a également permis de voyager dans les souvenirs de mon enfance. Nice était encore sous influence italienne et on écoutait à la maison, des chansons napolitaines, comme *O sole mio*, *Santa Lucia*, parfaitement adaptées à la mandoline et je salue d'un coup de chapeau mes parents disparus qui m'ont permis de les découvrir.

J'ai passé un bon moment en composant pour la première fois pour l'instrument.

La mandoline est peu utilisée, mais elle est superbe et Vincent la met vraiment en valeur.

Jamais, je n'aurais pu imaginer que l'on puisse interpréter des concertos avec une telle technique et quand il joue, l'émotion est grande.

Il porte l'instrument au plus haut niveau et on l'écoute avec beaucoup de plaisir.

LIENS UTILES

www.francis-lai.com

[Cinema mandolino de Vincent Beer-Demander.](#)

[Rencontre avec Vincent Beer-Demander](#)

[Rencontre avec la Ministre de la culture au Festival de Chaillol en Juillet 2017](#)