

STRAUSS Richard

Né à Munich, le 11 juin 1864
et mort à Garmisch, Alpes Bavaroises, le 8 septembre 1949

Illustre chef d'orchestre (il fut aussi grand interprète que créateur). Son père, excellent cor solo à l'Opéra de Munich, était célèbre pour son anti-wagnérisme militant. Strauss manifesta des dons précoces pour la musique, mais son apprentissage dans cet art fut complété par de sérieuses études générales qui se terminèrent en 1883 à l'université de Munich. Depuis 1881, il avait fait publier et interpréter plusieurs œuvres qui attirèrent l'attention de H. von Bülow. Celui-ci facilita les débuts de Strauss comme chef d'orchestre et le choisit pour lui succéder, en 1885, comme directeur de l'orchestre de Meiningen. Il fut ensuite assistant chef d'orchestre à l'Opéra de Munich (1886) et à la cour de Weimar (1889). Les poèmes symphoniques *Don Juan* et *Tot und Verklärung* datent de cette époque. Leur audace, tant du point de vue de la forme que de celui de l'harmonie, suscitèrent de violentes controverses; mais celles-ci atteignirent leur paroxysme lors de la création de *Salomé* (1905), œuvre volcanique, cruelle, sensuelle à l'extrême, servie par des moyens orchestraux terribles et qui fut interdite jusqu'en 1910 sur les scènes de Grande-Bretagne ! En 1892, Strauss succède à Bülow comme directeur des concerts philharmoniques de Berlin et en 1898 il est nommé chef d'orchestre de l'Opéra de Berlin : il est alors un des plus célèbres chefs allemands et entreprend d'importantes tournées européennes. En Allemagne, où son prestige est considérable, il devient une figure presque légendaire. À partir de 1910, son existence est presque exclusivement consacrée à la composition. Il accepte cependant d'enseigner à la Hochschule für Musik de Berlin (1917-1920), puis, à l'avènement du nazisme, il devient président d'une Reichsmusikkammer et succède à Br. Walter comme directeur musical de l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. Mais la condamnation officielle de son opéra *Die schweigsame Frau* (en collaboration avec S. Zweig, écrivain juif) met fin à ses bonnes relations avec le régime. Bien qu'étant entré en conflit avec les autorités à propos de cet opéra, il n'est pas inquiété, mais sa situation devient intenable. Il doit bientôt renoncer à toute fonction publique et se retirer dans sa belle maison de Garmisch, qu'il quittera après la guerre pour aller vivre en Suisse. Sa carrière de compositeur s'étend sur soixante années (1885-1945). Pendant les trente premières, il a étonné le monde par la nouveauté, la force et l'éclat de ses œuvres ; pendant les trente dernières, il a déçu ses plus fervents admirateurs. À de très rares exceptions près (les opéras *Arabella* et *Capriccio* et les *Métamorphoses*), tous ses chefs-d'œuvre furent composés avant 1915 : les opéras *Salome*, *Elektra*, *Rosenkavalier*, *Ariadne auf Naxos*, toutes les principales œuvres symphoniques (les célèbres poèmes symphoniques sont antérieurs à 1900) et la plus grande partie des lieder. Après avoir subi fortement l'influence de Brahms, il est devenu un adepte de la nouvelle école allemande, dont l'« expression » était le souci principal, faisant lui-même profession d'être un « Ausdrucks Musiker ». Mais sa somptueuse palette orchestrale ne se galvaude pas dans une musique descriptive ou narrative. Son « expression », essentiellement musicale, consiste à provoquer chez l'auditeur les états d'âme normalement associés aux idées qu'il prend pour prétextes. Enfin, de 1905 à 1915, époque de ses plus beaux opéras, il s'est forgé un style puissamment personnel, d'abord complexe et violent (*Salome* et *Elektra*, ces extraordinaires anti-opéras où la voix est traitée de façon inhumaine), puis tendant à la simplification et au classicisme (*Rosenkavalier* et *Ariadne*). Par la suite, il s'est répété avec plus ou moins de bonheur : d'année en année, ses œuvres nouvelles paraissaient de plus en plus conventionnelles (en dépit de leur grande qualité de facture) pour les raisons mêmes qui avaient fait de Strauss, au début du siècle, un musicien révolutionnaire.