

MYTHOLOGIE ET MUSIQUE

Ce document accompagne le livre/CD « **La mythologie en musique** » - Alain Cochard – Gallimard jeunesse Musique
Les extraits choisis peuvent être écoutés sur internet : <http://www.deezer.com/fr/playlist/148182581>

Il est proposé d'écouter quelques unes des œuvres du CD, en les parcourant à travers des thématiques communes à différents héros de la mythologie.

Les héros mythologiques ont des traits de caractère très marqués : certains compositeurs ont réalisé le portrait sonore du héros, mettant en valeur ses « attributs », d'autres traduisent avec intensité l'expression d'un sentiment.

Les aventures mythologiques sont emplies d'épisodes dramatiques, source d'inspiration pour les artistes : les compositeurs mettent en son la violence d'une scène, sa cruauté, sa gravité..., mais aussi, à la manière des peintres décrivent musicalement les paysages dans lesquels se déroulent ces drames.

Ces éléments caractéristiques seront mis en évidence, en procédant par écoutes comparées : quels instruments, quelles voix, quels choix de composition pour traduire la colère ou au contraire le désespoir, ou mettre en évidence un trait de caractère, un attribut ?

portrait sonore du héros	LE JEUNE APOLLON - Benjamin Britten BACCHUS ET ARIANE, opus 43 - Albert Roussel
expression des sentiments des protagonistes	HIPPOLYTE ET ARICIE - Jean-Philippe Rameau DIDON ET ENEE - Henry Purcell
illustration musicale d'un épisode dramatique	PHAËTON – Jean-Baptiste Lully PROMETHÉE – Ludwig Van Beethoven
paysage sonore	DAPHNIS ET CHLOÉ – Maurice Ravel

Évocation d'un héros de la mythologie – portrait sonore

LE JEUNE APOLLON

extrait (à partir de 2'53 - playlist deezer)

sculpture (argent, bronze, cuivre)
1er siècle avant J.-C., Rome antique
<http://rmn.photo.fr>

Benjamin Britten
(1913 / 1976)
compositeur anglais

« **Young Apollo** » est une pièce de commande composée par Benjamin Britten juste après son arrivée aux États-Unis, en 1939. Elle fut diffusée en août 1939 par la Canadian Broadcasting Corporation à Toronto, avec Britten comme soliste. Puis le compositeur la retira de son répertoire pour une raison inconnue. Elle ne fut rejouée que 50 ans plus tard, alors que Britten était mort depuis 3 ans, à New York, en 1979.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Young_Apollo_%28Britten%29

Cette œuvre est une sorte de **portrait sonore** d'Apollon.
Cet extrait suggère l'image du dieu justicier en train de décocher ses redoutables flèches

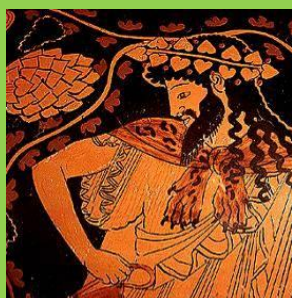
matériaux sonores, éléments musicaux :

piano, quatuor à cordes (violons, alto, violoncelle) et orchestre

modes de jeu des violons très diversifiés pour imiter le bruit des flèches : glissendi, pizzicati...
tempo rapide.

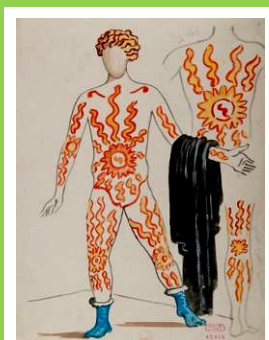
BACCHUS ET ARIANE, opus 43

« Bacchanale »

Dionysos (Bacchus)

Amphore attique à figures rouges, 500 av.JC
Antikensammlung - Munich

costume de scène de Bacchus
dessiné par De Chirico

Albert Roussel –
(1869-1937) -
compositeur français

Bacchus et Ariane op 43 est une musique pour ballet composée par Albert Roussel en 1930 sur un argument d'Abel Hermant. Elle décrit l'enlèvement d'Ariane par le dieu Bacchus et leurs amours.

L'œuvre originale, en deux actes, a été créée par l'orchestre de l'opéra de Paris sous la direction de Philippe Gaubert le 22 mai 1931 avec une chorégraphie de Serge Lifar et des décors de Giorgio de Chirico.

L'extrait : une bacchanale est un morceau de musique évoquant les fêtes bachiques, lesquelles célébraient, dans le monde antique, le culte de Dionysos (Bacchus).
Ici, cette bacchanale propose une évocation sonore du truculent Bacchus, fils de Jupiter.

matériaux sonores, éléments musicaux :

orchestre symphonique

musique « tourbillonnante » à l'image de Bacchus et des fêtes données en son honneur.

Émotions exacerbées des héros mythologiques : musique grandiose !

HIPPOLYTE ET ARICIE

« Dieux vengeurs »

Phèdre et Hippolyte - détails

Guérin Pierre-Narcisse, Baron (1774-1833)

(C) RMN-Grand Palais / A. Danvers

1815 - huile sur toile

<http://rmn.photo.fr>

Jean-Philippe Rameau – (1683 1764)

compositeur français (né à Dijon)

Temps modernes – époque baroque

J. Ph. Rameau : compositeur essentiellement lyrique et théoricien de la musique (fondement de la théorie moderne des accords et de l'harmonie)

Hippolyte et Aricie, première tragédie lyrique de **Jean-Philippe Rameau**, alors âgé de cinquante ans, fut créée le 1er octobre 1733 à l'Académie royale de musique.

Le livret (de l'abbé Simon-Joseph Pellegrin), inspiré en partie de **Phèdre**, de Racine.

L'extrait : dans ce passage, la Grande Prêtresse implore la vengeance des Dieux, sur l'ordre de Phèdre, courroucée par le refus d'Hippolyte, qui a repoussé ses avances.

matériaux sonores, éléments musicaux :

chœur mixte, voix soliste, trompettes, hautbois, clavecin, violons, timbales...

extrait composé de 2 parties :

- voix+chœurs + orchestre : colère de la prêtresse (vocalises)
- timbales + orchestre : simulation du tonnerre (timbales...)

DIDON ET ENEE

« When I am laid in earth »

La mort de Didon - détail

Simon Vouet (1590-1649)

Musée municipal de Dole - France

Henry Purcell - (1659 / 1695) -

compositeur anglais

Temps modernes – époque baroque

« Issu d'une famille des musiciens reconnus, attachés à la cour d'Angleterre, compositeur précoce, prolifique, visionnaire, **Henry Purcell** est le plus grand représentant du premier baroque anglais.

Malgré la brièveté de sa carrière de compositeur (il est mort à 36 ans), il a marqué par son empreinte la musique sacrée ou de circonstances, destinée à la cour, mais aussi celle destinée à l'usage privé dans les foyers ou celle destinée à la scène. »

<http://sites.radiofrance.fr/francemusique/pedagogie/biographies/henry-purcell.php>

Didon et Énée est un opéra baroque en trois actes écrit en 1689.

matériaux sonores, éléments musicaux :

orchestre à cordes et basse continue (clavecin), voix (soprano)

la voix traduit la tristesse, la douleur, plainte... : « *Didon se donne la mort et chante son adieu au monde* »

sobriété de l'accompagnement

Illustration musicale d'un épisode dramatique

PHAËTON

« Dieu qui lance le tonnerre »

La chute de Phaëton

Peter Paul Rubens (1577 – 1640)

Huile sur bois - Esquisse pour le tableau peint par Jan van Eyck, Madrid, Prado

Musées royaux des Beaux-arts de Belgique

Jean-Baptiste Lully – (1632 1687)
compositeur français
Temps modernes – époque baroque

J.B.Lully est un compositeur et un violoniste français d'origine italienne. Il fut surintendant et compositeur de la Chambre de Louis XIV, le Roi-Soleil. Il eut une grande influence sur toute la musique européenne de son époque.

Phaëton est une tragédie lyrique composée en 1683 par Jean-Baptiste Lully sur un livret de Philippe Quinault. Elle décrit sous forme d'allégorie la témérité punie pour celui qui voulut s'élever aussi haut que le soleil (référence au Roi Soleil), et plus particulièrement la chute de son intendant, Nicolas Fouquet, après l'ostentation des splendeurs du château de Vaux le Vicomte.

L'extrait : dans ce passage, nous assistons à l'échec final de Phaëton, foudroyé par Jupiter.

matériaux sonores, éléments musicaux :

chœur mixte, voix solistes, orchestre à cordes, clavecin...

théâtralité de l'interprétation (chœur et solistes) au service de la dramaturgie

extrait de l'opéra sur : http://liveweb.arte.tv/fr/video/Phaeton_de_Lully_au_Festival_de_Beaune_talents_lyrique_christophe_rousset/ - (aller à 2h38 minutes)

extrait du livret correspondant à l'extrait musical :

SCENE 7 - PHAËTON, MEROPS, CLIMENE, LIBYE, THEONE, les deux

Rois tributaires de Merops: troupes de divers Peuples, troupes de Pasteurs Égyptiens, et de Bergères Égyptiennes.

Phaëton paraît en désordre sur le Char du Soleil qu'il ne peut plus conduire.

LE CHOEUR

O Dieu qui lancez le Tonnerre,

Hâtez-vous de sauver la Terre:

Nous brûlons, nous allons périr;

Venez, ô! Jupiter, venez nous secourir.

SCENE DERNIERE - JUPITER, PHAËTON, MEROPS, CLIMENE, LIBYE, THEONE, les deux Rois tributaires de Merops: troupes de divers Peuples,

troupes de Pasteurs Égyptiens, et de Bergères Égyptiennes.

JUPITER

Au bien de l'Univers ta perte est nécessaire;

Sers d'exemple aux audacieux:

Tombe avec ta grandeur, trébuche, téméraire,

Laisse en paix la Terre, et les Cieux.

(Jupiter foudroie Phaëton, et le fait trébucher)

CLIMENE, THEONE.

O sort fatal!

MEROPS, LIBYE, LE CHOEUR.

O chute affreuse!

O témérité malheureuse!

LES CRÉATURES DE PROMETHÉE –

op.43

Introduction : *allegro non troppo* « La tempesta »

Prométhée

Gustave Moreau (1826-1898)

aquarelle - Paris, musée Gustave Moreau
(C) RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojéda

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

compositeur allemand

Temps modernes – époque classique

Beethoven, dernier grand représentant du classicisme viennois, a préparé l'évolution vers le romantisme en musique. Inclassable, - « *Vous me faites l'impression d'un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes* » lui dit Haydn vers 1791 - son art s'est exprimé à travers différents genres musicaux : musique symphonique tout d'abord, écriture pianistique et musique de chambre.

Bien que marqué par la surdité qui le frappe à 28 ans, il célèbre dans sa musique le triomphe de l'héroïsme et de la joie.

Les créatures de Prométhée :

Unique ballet de Beethoven, **Les Créatures de Prométhée** connurent un grand succès lors de leur création, mais l'œuvre tomba vite dans l'oubli, Beethoven lui-même en étant peu satisfait. Le livret en a été perdu, mais l'argument faisait référence au mythe de Prométhée qui, après avoir dérobé le feu aux dieux, s'en était servi pour animer deux statues en argile qu'il avait modelées.

L'extrait décrit l'aigle dévorant le foie de Prométhée.

matériaux sonores, éléments musicaux :

orchestre de chambre : *orchestre de taille modeste* — *d'une trentaine de musiciens maximum* — *destiné aux œuvres du XVIIe siècle au XIXe siècle n'exigeant pas un très grand nombre d'instrumentistes, dont les concerts sont donnés dans des salons, des églises, ou des salles de concert de dimensions réduites*

DAPHNIS ET CHLOÉ

Lever du jour

Daphnis and Chloe

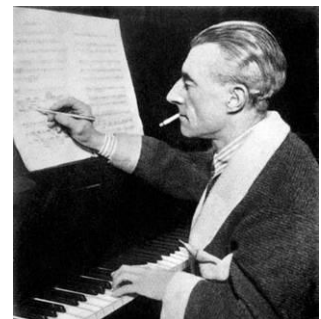
Marc Chagall - aquarelle - 1911

collection privée - www.wikipaintings.org

Maurice Ravel (1875 - 1937)

compositeur français

XIXème – XXème siècle – époque moderne

« Avec son aîné Claude Debussy, Ravel fut la figure la plus influente de la musique française de son époque et le principal représentant du courant dit impressionniste au début du XXe siècle. Son œuvre, est le fruit d'un héritage complexe s'étendant de Couperin et Rameau jusqu'aux couleurs et rythmes du jazz et d'influences multiples dont celle, récurrente, de l'Espagne.

La grande majorité de ses œuvres a intégré le répertoire de concert. Parmi celles-ci le ballet symphonique *Daphnis et Chloé* (1909-1912), le *Boléro* (1928), les deux concertos pour piano et orchestre pour la main gauche (1929-31) et en sol majeur (1930-1931) et l'orchestration des *Tableaux d'une exposition* de Moussorgski (1922) sont celles qui ont le plus contribué à sa renommée internationale. ».

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel

Daphnis et Chloé :

Daphnis et Chloé est une symphonie chorégraphique pour orchestre et chœurs sans paroles, composée pour les Ballets russes, et chorégraphiée par Michel Fokine .

L'extrait proposé évoque le lever du jour.

matériaux sonores, éléments musicaux :

orchestre symphonique – *le lever du jour est évoqué par les arpèges de la harpe, des cordes, le jeu des flûtes, le crescendo...*