

L' HISTOIRE DU SOLDAT de Igor STRAVINSKY

Pièce musicale qui date de 1917 (XX ème siècle) ; musique contemporaine .

Genre : c'est un mimodrame = sorte de pièce de théâtre avec de la musique (petit orchestre) ou mélodrame; les textes sont parlés et racontent une histoire . Il n'y a pas de voix chantée. Cela se rapproche du « sprechgesang », terme allemand= style de récitation à mi-chemin entre la déclamation parlée et le chant .

Compositeur : la musique est de Igor STRAVINSKY ; russe né en 1882 et décédé en 1971; issu de parents musiciens ; c'est un compositeur contemporain (XXème siècle) . Après ses études musicales ; il vient à Paris puis part quelques temps en Suisse : rencontre avec l'écrivain RAMUZ qui écrira le texte , l'histoire , les paroles de « l'histoire du Soldat » ; Ramuz écrit donc l'argument .

L'argument : Joseph le soldat rentre chez lui , dans son village ; pour 15 jours . En chemin ,il rencontre un homme (qui représente le diable) . Le soldat possède un violon et il sait en jouer, le diable lui propose d'échanger ce violon contre un livre magique qui lit et prédit l'avenir.... Le soldat vend son âme au diable (l'âme , c'est aussi le petit bâtonnet vertical à l'intérieur du violon , qui tient par pression entre la table et le fond et qui transmet les vibrations rapides pour les sons aigus). Après avoir montré au Diable comment se servir du violon , il finit par rentrer chez lui . Hélas, au lieu des 3 jours promis , le séjour passé avec le Diable a duré 3 longues années . Personne au village ne reconnaît le soldat : ni sa mère , ni sa fiancée . Le soldat utilise alors le livre magique pour devenir fabuleusement riche. Incapable d'être heureux avec sa fortune ; le soldat joue aux cartes contre le diable: son argent contre le violon . Le diable gagne , mais enivré par ses gains ; il se laisse voler le violon. Le soldat peut alors guérir et séduire la princesse malade promise par son père le Roi à qui la guérirait . Malheureusement , cherchant toujours plus de bonheur , le soldat et la princesse quittent alors le royaume et désobéissent au diable. Le soldat est emporté en enfer. Au delà de la petite histoire ; les 2 grandes idées représentées sont le Bien et le Mal ; ce que l'on peut s'acheter avec beaucoup d'argent et ce qui ne s'achète pas (l'amour , la joie , le bonheur).

Contexte de création: c'est la première guerre mondiale (1914/1918) . Les temps sont difficiles, Sravinsky n'a pas beaucoup d'argent , c'est pourquoi il choisit un petit nombre d'instruments (7) , la représentation sera moins coûteuse . Le premier spectacle a lieu en Suisse (pays neutre donc pas en guerre) en septembre 1918. L'œuvre a été créée à la base pour un théâtre itinérant .(pour être représenté de ville en ville ou de village en village en Suisse).

La nomenclature : c'est la composition de l'orchestre ou l'effectif instrumental et vocal .

Petit orchestre de 7 instruments + 3 récitants (le lecteur = le narrateur, le soldat et le diable). Pour le concert du 5 mai au château de Pramenoux (St Nizier d'Azergues); une seule personne jouera les 3 rôles. Il y aura aussi le chef d'orchestre. (orchestre NOVA)

Les timbres (= les instruments) choisis par Stravinsky sont par binôme dans la même catégorie : un grave et un aigu :

Cordes frottées : violon(aigu) et contrebasse(grave).

Bois : clarinette (aigu) et basson(grave)

Cuivres: cornet à pistons (aigu) et trombone à coulisse (grave)

+ percussions .

C'est une partition difficile pour les instruments (jeu en solo), pour la mise en place de tous

les instruments avec le texte.

Les paroles : elles sont déclamées en parlant mais en rythme (avec des durées précises voulues par le compositeur) .

Stravinsky a utilisé de manière très réfléchie la notion de tessiture des instruments (ou la hauteur des instruments) : grave et aigu pour pouvoir occuper l'espace sonore au maximum avec son petit orchestre.

C'est de la musique de chambre (musique pour un petit effectif : duo , trio , quatuor , quintette)... Environ jusqu'à 10 instruments autrefois joués dans l'intimité des demeures des nobles et de la haute bourgeoisie .

Autres oeuvres de STRAVINSKY :

L'oiseau de Feu ; Pétrouchka et en 1913 : Le Sacre du Printemps .

Ces œuvres musicales ont été représentées en collaboration avec les Ballets Russes de Serge de DIAGHILEV. (créateur et fondateur de la compagnie de danse) ; les ballets = les danses sont très différents(es) de celles du XIX ème siècle , beaucoup plus « modernes ».

Le Sacre du Printemps est un échec lors de sa première représentation : les gens ne comprennent pas cette musique très novatrice , très en avance sur son temps . Elle rompt avec les habitudes de l'époque d'une musique romantique (le romantisme = le XIX ème siècle); dans laquelle on privilégie les grandes mélodies , les grands sentiments humains (l'amour ; la passion , la haine..) . Stravinsky lui préfère une musique plus dure dans laquelle le rythme est abordé de manière différente (musique d' « os ») . Les gens perdent leurs repères habituels. On a parlé du « Massacre du Printemps » . Aujourd'hui , c'est une œuvre majeure et reconnue du XXème siècle , qui a largement fait avancer les techniques de composition musicale.

Stravinsky est un génie , un grand créateur et un grand novateur en matière d'écriture musicale.

Et côté cœur Marié ; 4 enfants mais aussi une courte mais intense liaison avec Coco CHANEL... Un film « Coco et Igor » est sorti en 2009.

Artistes contemporains de Stravinsky :

Peintres : PICASSO qui a réalisé des portraits de Stravinsky (ils étaient amis)
MODIGLIANI ; TOULOUSE-LAUTREC ; KLEE

Ecrivains : PROUST ; APOLINAIRE , COCTEAU , KIPLING (le livre de la jungle)

Compositeurs : DEBUSSY et RAVEL (français)
BARTOK (hongrois)

EXTRAITS ECOUTES :

1/ le début de l'Histoire du Soldat « entre Denges et Dénézy , un soldat rentre chez lui »... ; rythme qui fait penser à une marche.

2/ un passage du Sacre du Printemps : notes répétées avec des accents .

3/ Trio de Ravel : atmosphère plus « romantique » , plus mélodique.

Ecouter l'Histoire du Soldat :

<https://www.youtube.com/watch?v=oZV2S5CKxjs>