

Les TABLEAUX d'une EXPOSITION

Modest MOUSSORGSKI

**Animations avec
l'Orchestre
Symphonique de
Mulhouse**

Modest Moussorgski

est un compositeur russe issu d'une famille de notables, militaires et serviteurs des tsars. Il naquit le 21 mars 1839.

Il a toujours aimé entendre puis lire les vieux contes de son pays. Très jeune, il improvisait sur le piano des pièces dans lesquelles il faisait intervenir des personnages de contes (une gentille fée - un méchant sorcier).

Après des études militaires, il devient officier à Saint-Pétersbourg.

Il mène une existence dorée dans les salons à la mode, allant de réceptions mondaines à soirées théâtrales. Quelques années plus tard, il démissionne de l'armée pour se consacrer entièrement à la musique.

Avec quatre autres compositeurs russes (Borodine - Rimski-Korsakov - Glinka - Cui et Balakirev), il fonde le « groupe des cinq » qui crée un style musical typiquement , hors des courants de l'époque.

Les tableaux d'une exposition

En 1873, Moussorgski perdait un ami très cher qui l'avait beaucoup soutenu dans les moments critiques de sa vie, le peintre Victor Hartmann.

Saisissant l'occasion d'une exposition commémorant des œuvres de cet artiste, le compositeur écrivit , en 1874, cette œuvre pour piano seul, composée de dix pièces évoquant chacune un tableau différent.

Entre chacun d'entre eux (ou presque), Moussorgski rajoute un élément musical dont le thème est semblable, mais le traitement musical jamais identique.

Maurice Ravel, compositeur français, orchestra cette œuvre en 1922 et lui donna la richesse des palettes de timbres caractéristique de son style.

Il sera donc intéressant de confronter les deux versions, celle pour piano seul puis celle de l'orchestre afin de sentir comment les mêmes images sont traduites musicalement avec un matériau sonore différent.

Dans le dossier qui suit, vous trouverez des informations vous permettant de comprendre la musique, les intentions du compositeur, mais aussi quelques pistes pédagogiques à faire avec votre classe.

Pour pouvoir écouter l'œuvre, empruntez le CD dans toute bonne médiathèque ou n'hésitez pas à la faire acheter par l'école. Ce morceau musical est incontournable pour la discothèque que chaque école devrait constituer . Des versions économiques se trouvent facilement. **Attention néanmoins à prendre une version dans laquelle chaque tableau et chaque promenade sont indexés à part.** Cela n'est pas toujours le cas.

Proposition d'activités de préparation :

Promenade I

Le thème de la promenade reviendra à plusieurs reprises. Il représente le musicien ou l'auditeur qui se déplace dans le musée d'un tableau à l'autre.

Reconnaître le thème de la trompette puis la réponse des cordes.

Possibilité après la reconnaissance des instruments (premières pages à écouter plus observation de posters d'instruments) de faire deux groupes d'enfants. Le premier mimera les trompettes, le deuxième les violons .
Les enfants feront les gestes chaque fois que leur instrument intervient.

La musique est martiale. Demander à quoi elle peut faire penser (défilé de courtisans devant le roi).
Faire mimer la scène en faisant un travail de placement dans l'espace.
Travailler l'attitude de la marche (raideur - lenteur - fierté)

Faire inventer et écrire une histoire qui se passerait au Moyen-âge, dans un château fort.

Réaliser un tableau selon diverses techniques de dessin, de collage de papiers, de textures diverses, ...

GNOMUS

C'est l'évocation d'un être difforme et grimaçant dont les bonds désordonnés confèrent à la musique un rythme violent et instable. L'audition peut procurer une impression de malaise et d'insécurité impressionnant.

La musique est contrastée avec des passages lents, d'autres rapides, saccadés.

On pourra faire danser les enfants en leur demandant

d'imiter une statue lorsque la musique s'arrête brusquement.

Ils pourront aussi suivre le mouvement de la musique en sautant, en rampant, ...

A 2'25, ils marcheront en se balançant de droite à gauche, très lentement, légèrement recroquevillés.

A 3'18, on pourra rajouter les mimes de trompettes et de cordes.

Promenade II

Les enfants pourront reconnaître le thème de la promenade du début, mais il est légèrement différent, l'orchestration et le caractère ayant changé.

Il Vecchio Castello

Tuileries

C'est l'évocation d'enfants jouant dans les jardins des Tuileries (à Paris Eh oui, on voyageait déjà à l'époque!).

On entend même un moment une petite dispute .

Le mouvement démarre tel une danse gaie - Hautbois - flûte - cordes. Les instruments s'enchaînent comme pour représenter une foule de personnages.

Puis il retrouve un peu de calme, semble même un peu pleurnichard. C'est un enfant qui pleure après s'être disputé et grondé par sa bonne. - Clarinette - cordes

Reprise du début. Le jeu reprend

Bydlo

C'est un lourd chariot polonais, tiré par des bœufs. La marche de ceux-ci est fort bien rendue par un rythme lourd et pesant. Venant de l'horizon, le chariot approche (on entend un grand crescendo), passe devant nous dans un énorme fracas puis s'éloigne et disparaît. Dans l'esprit de Moussorgski, ce tableau évoque beaucoup plus puisque c'est celui de la marche d'un peuple opprimé, sa sourde révolte qui prend conscience de sa force avant de se résigner.

Reconnaître le thème et l'instrument (tuba - le plus gros et le plus grave des cuivres) qui le joue. Le thème est repris par les cordes dans le crescendo. Puis, dans l'éloignement du chariot, c'est le tuba qui rechante sa mélodie populaire.

Ballet des poussins dans leurs coquilles

Petite page gracieuse de construction ABA. La légèreté du thème évoque les petits pas malhabiles et le pépiement des poussins qui viennent de sortir de leurs coquilles.

Ravel, de par son orchestration, rend le tableau très évocateur. Pizzicati des cordes, trilles, instruments très fins comme la harpe et le célesta, piccolo et bois aux voix fluettes donnent beaucoup de fraîcheur.

Petite saynète avec expression corporelle, les enfants pourront marquer la rupture rythmique au centre de la pièce.

Goldenberg et Schmuyle

Dialogue entre deux personnages, l'un riche, l'autre pauvre, chacun caractérisé par un thème propre.

→ 0'47 Essayer de caractériser les traits physiques du riche. Imposant - hautain - ventru

Le peintre a dépeint un riche banquier juif polonais, Samuel Goldenberg. L'impression de solennité, de fierté et d'arrogance du personnage est donnée par le thème joué à l'unisson par les cordes graves et les bois, par la ligne mélodique hachée, faite de notes rapides et courtes, entrecoupée de silences.

De 0'47 à 1'25

Reconnaître la trompette. Elle a un timbre particulier car son pavillon est bouché par une sourdine.

Son thème dégage une impression bizarre. Beaucoup de répétition de notes, un aigu un peu strident.

C'est la voix suppliante d'un pauvre hère, Schmuyle, qui se contorsionne dans tous les sens, faisant mille gémissements devant le banquier pour obtenir une aumône.

De 1'25 à la fin

Les deux thèmes se superposent. Les deux personnages se parlent.

Brusquement, - à 1'53 - ils cessent sur un accord funeste. C'est le riche banquier qui, ayant perdu patience, fait un geste net pour signifier au pauvre qu'il ne céderait pas et qu'il devait quitter les lieux sur le champ.

Faire reconnaître les deux personnages et faire entendre le moment de discussion

Le marché de Limoges

Deux femmes se disputent avec acharnement sur le marché. La musique se caractérise par son rythme très vif, la vélocité des traits musicaux et sa force. C'est un tableau populaire qui représente des commères qui discutent, se disputent, en viennent peut-être même à se crêper le chignon. N'oublions pas que nous sommes au pays de la porcelaine. Sur un étal, de la vaisselle attend l'acheteur. C'était sans

compter sur cette dispute qui fini comme il se doit... A 1'06 l'arrêt brusque dépeint la vaisselle qui se brise au sol dans un coup de cymbale..

Passé la surprise, les deux femmes poursuivent leur dispute, se rejetant la responsabilité de l'incident.

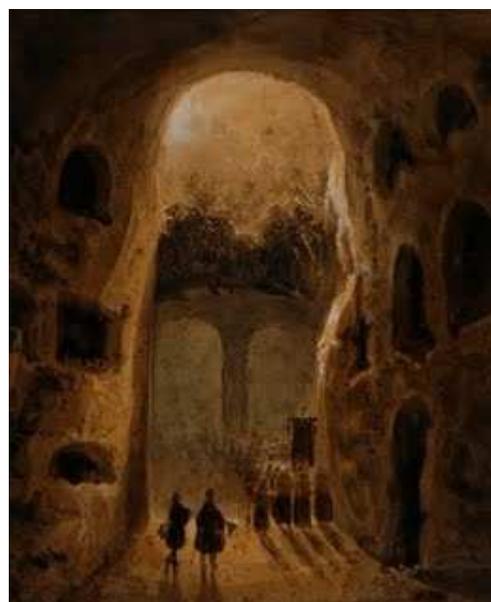
Les enfants apprécieront ce passage par son caractère très vif. Il sera mis en opposition avec le morceau suivant.

Catacombes

Ambiance funèbre par les grands accords des cuivres, les notes tenues, la lenteur et les échos lointains.

Il faut dire que le lieu est lugubre, sombre.

Leçon d'histoire sur la vie des premiers chrétiens. N'insistez pas trop sur la vie et les activités que les croyants menaient dans les catacombes. Dans l'état actuel des recherches et découvertes, les spécialistes s'accordent à reconnaître que ces lieux souterrains n'étaient pas des lieux cachés pour les hommes persécutés. Au contraire, on est certain que les Romains en connaissaient l'existence et toléraient ce qui s'y passait.

Baba Yaga

La peinture de Hartmann représentait une horloge en forme de cabane montée sur des pattes de poule de la Baba Yaga, sorcière fantastique dont les exploits terrifiants ont troublé le sommeil de tous les enfants russes.

Voir album du Père Castor « Baba Yaga »

Vous pouvez bien sûr raconter le conte russe aux enfants. Ils sauront reconnaître dans la musique, la course folle de la sorcière poursuivant la petite fille.

A 1'03, la musique change. L'ambiance devient inquiétante par la démarche hésitante des instruments graves, par les trémolos de la flûte, par la phrase descendante de la clarinette, par l'insistance (le thème est repris avec un xylophone aux sons très brutaux)

On imagine la sorcière en train de rôder, marchant en se cachant tout en observant discrètement les environs. Encore un passage sur lequel on peut demander aux enfants de se mouvoir expressivement.

A 2'17, la course reprend, encore plus menaçante par les accords des cuivres dans le forte.

La fin de la pièce est tumultueuse, le thème semble s'élever sans fin pour aboutir sur.... La victoire de la petite fille

La grande Porte de Kiev

Solennité, grandeur de la Russie, force et puissance sont marqués par l'orchestration, la richesse des timbres, la rythmique employée.

