

ŒUVRE NEO-CLASSIQUE : PULCINELLA, IGOR STRAVINSKI

Commande de Diaghilev pour les ballets russes qui voit ici l'occasion d'inclure la Comedia dell'arte dans le répertoire des ballets russes. Joué le 15 mai 1920 à l'Opéra de Paris.

Ballet de Léonide Massine en un acte, 8 scènes différentes des découpages musicaux, chorégraphie très difficile visant à retranscrire les caractères des personnages (Massine éblouit dans son interprétation « pleine de ressources expressives »).

Décors (rue de Naples traitée à la manière cubiste) et costumes de Pablo Picasso.

Chef d'orchestre : E. Ansermet.

Musique : orchestre allégé sans percussions ni clarinette, dirigé par E. Ansermet. Formation instrumentale :

- Orchestre complet
- 5 soliste cordes : violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse
- 3 chanteurs : soprano, ténor, baryton

Quintette et ensemble à cordes caractéristiques du baroque dont Stravinski s'inspire ; notamment de Pergolèse (italien baroque) au niveau de la formation musicale (hautbois, basson) mais change les rythmiques et les thèmes. C'est sa première œuvre néoclassique.

Il a écrit deux versions de cette pièce, la seconde est écrite pour orchestre seulement (réduction du ballet) et est appelée *La Suite*.

Raconte une nouvelle de Pulcinella (Polichinelle ou « Bec de poulet »), séducteur au grand nez, d'après une pièce découverte à Naples par Massine dans un recueil de 1700. Pulcinella poursuivi par deux jeunes femmes, Prudenza et Rosetta, se voit menacer de mort par les deux fiancés, Cloviello et Florinde. Il simule alors sa propre mort et sa résurrection avec l'aide de Furbo. Il finit par célébrer les mariages.

Pour DE, étude de l'ouverture, Andante (8e), Chi disse (9e), Allegro (10e) et Presto (11e)

1) Introduction ou Ouverture :

Beaucoup de cordes et 3 vents ; hautbois, basson et cor (2 de chaque). Effet de question/réponse. En sol majeur. Binaire 4/4 avec une rythmique très simple. Thème est tout de suite présent, élégant (//baroque). L'entrée est une levée (en contre temps) fait comme une révérence. La carrure correspond à 2 mesures à 4/4. Elle se divise en 3 parties subdivisées en 2 sous parties.

1ère partie : A.1a) TUTTI violons jouent le thème (syncopé). Trois phrases : « a » thème *nuance f* puis « a' » thème (changement de fin) puis un **développement** qui fait transition avec la suite.

A.1b) hautbois et contre champs au basson. Trois phrases aussi : « b1 » même rythmique qui descend dans les tonalités répétée 3 fois, ce sont des marches harmoniques. Le hautbois joue un rythme sautillant alors que les cordes ont des notes tenues à contre temps et produisent ainsi un effet syncopé. Le basson a la même phrase que le hautbois sans les sautilllements. « b2 » en cadence parfaite (conclusif) par les cordes avec soliste (moins effet de masse), motif répétitif, rythme syncopes donnant un effet suspendu très baroque avec des ornements (trilles, petites notes...). Le cor est présent et ponctue.

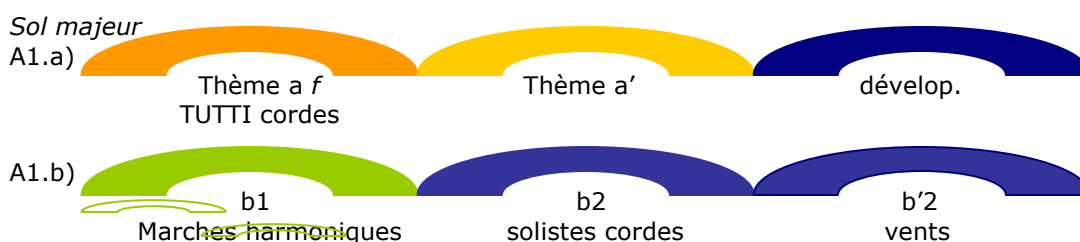
« b'2 » reprend b2 avec les vents hautbois, basson et cor. Conclusif, avec passage en ré majeur.

2e partie : A.2a) reprise du thème a transposé (plus haut) en ré majeur. TUTTI cordes. Quatre phrases : a thème puis **développement b2** où l'on retrouve le même motif syncopé. Suivi de a' avec cordes avec un **développement** qui fait transition et passage en si mineur.

A.2b) Trois phrases : b1 marches harmoniques par soliste violoncelle sans contre champs. Reprend le thème du hautbois dans une autre tonalité (si mineur). Cela donne une autre couleur. b2 qui reprend le motif syncopé en mineur par les cordes. S'en suit un **développement** avec répétitions rythmiques qui repassent en majeur et font la transition avec A.3.

3e partie : A.3a) Deux phases : a le Cor reprend le thème en sol majeur avec basson. a' TUTTI cordes. Passage sans transition à **A.3b)** Trois phrases : b1 marches rythmiques aux violons puis b2 avec des motifs syncopés plus aigus. **CODA.**

Motif général de l'introduction :

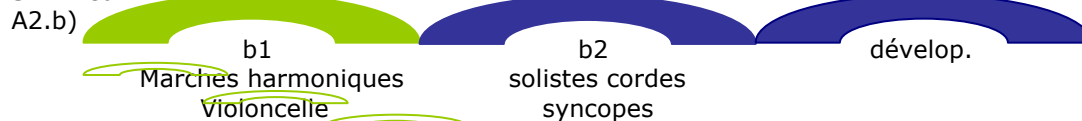

syncopes

Ré majeur

Si mineur

Sol majeur

2A) Andante : Il n'y a pas de paix

Uniquement des cordes et les 3 chanteurs. Mesure à $\frac{3}{4}$, tempo lent binaire, majeur. Très doux, lyrique. Introduction donne l'ambiance, beaucoup de tremolos (notes rapides) comme des vibrations, grave.

1ère partie : A.1a) violon soliste jouant tremolo (ambiance sombre) qui amène le thème dans les graves par un autre violon (plus léger). Court. Tempo calme, mi bémol majeur, en $\frac{3}{4}$

A.1a') reprise du thème a) développé, effacement progressif des tremolos, crescendo, tension, joué assez lié, la ligne mélodique monte vers les aigus.

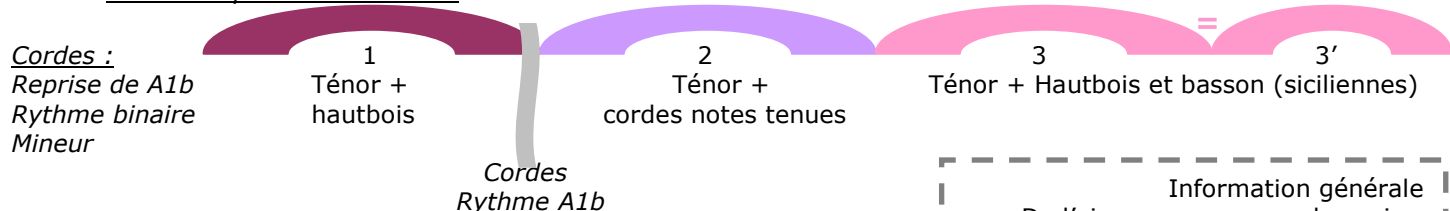
A.1b) même tempo mais impression de plus rapide, plus détaché (notes piquées) en opposition à a'). Sensation de plus de légèreté grâce au rythme [croche - deux doubles - 2 croches - 2 croches]* quatre fois. Toujours basé sur la répétition des même notes par le violon soliste. Accompagnement moins important. Conclusion en gamme descendante rapide pour transition.

2e partie : A.2a) entrée des voix qui chantent en parallèle (ensemble) un thème ressemblant au A1a). Accompagnés par les cordes. Césure musicale (un arrêt) **A.2a')** reprise de a) qui se développe. Très expressif, ponctué par des « No ».

2B) Chi disse cà la femmena : Qui dit que la femme est plus rusée que le Diable, dit la vérité

1ère partie : B.1a) cordes : passage en mineur reprend le A1b) au niveau rythmique [*] repris 2 fois seulement, très court. A.1b) **B.1.b) ou première phrase du ténor** passage en ternaire par le Hautbois et Ténor, accompagnement des cordes. Cordes font transition par la reprise du rythme A1b) [*]. **B.1c) ou 2e phrase du ténor** seul avec notes tenues des cordes. **B.1d) ou 3e phrase du ténor** cordes disparaissent pour laisser place à Hautbois et basson avec ténor. **B.1d')** reprise de sa phrase par ténor toujours avec hautbois et basson. Rythme uniquement constitué de siciliennes [croche pointés - double croche - croche]** proche du rythme [*] qui était joué en binaire. Conclusif.

Schéma 4 phrases du ténor :

2C) Allegro :

1ère partie : Tutti. 2 Chanteurs avec le ténor et la soprano qui ressort. Atmosphère radicalement différente ; dynamique. Mineur. Garde ternaire mais très rapide. Question *Forte*/réponse *Piano* entre voix qui chantent quand même en parallèle (deux fois). La « question » est accompagnée par les instruments (autre partition) alors que la « réponse » est jouée par tous pareil voix et instruments (même partition).

Information générale
De l'aigu au grave pour les voix :

Femmes :
Soprano aigu
Alto
Mezzo-soprano
+ contre alto (grave)

Hommes :
Ténor
Baryton
Basse
+ Contre ténor= voix de tête

2e partie : passage en majeur. Puis grand développement avec crescendo. Tension maintenue par oppression des instruments qui gardent tempo rapide et montent vers les aigus. Cuivres plus présents.

3e partie : decrescendo avec Cor et Hautbois conclusif pour passer à la suite.

2D) Presto

Tutti (bois, cuivre, corde) et 1 chanteur. Binaire. Mineur. Tempo rapide, oppression / urgence ; paroles rapides comme pour faire avancer l'action (peu de notes, alternance entre 2 notes), rythmique.

Introduction instrumentale qui amène le thème (repris en A1 par le chanteur). Motif mélodique sur 2 notes. Accompagnement avec bcp de croches. **D.1)** Le ténor reprend le thème, phrase répétée, sensation d'accélération car il dit de + en + de choses à dire ; débit de parole allant avec des temps de pauses à un débit continu. Crescendo. Puis césure par un accord qui ponctue, respiration **D.2)** reprise piano quasi identique avec crescendo. Fin en demi cadence* (suspension)

Chaque fois qu'il reprend la phrase c'est un peu + aigu. Accompagnement cordes en doubles croches continues et les cuivres ponctuent (plus mis en valeur). Parle toujours des femmes rusées, hautaines, qui veulent un mari ou s'agrippe à un homme grâce à de nombreux tours.

3) Gavotte

Danse qui a parcouru les siècles, originaire du sud de la France XVIe siècle, populaire, binaire. Assez gaie. Tempo modéré. Est ensuite introduit à la cour et devient danse de salon. Dansée soit en cercle ou en couple. Importante de la Suite de danse à l'époque baroque (se situe entre sarabande et la gigue, c'est l'avant dernière danse, remplaçait alors el menuet).

Extrait par les vents uniquement, majeur, binaire.

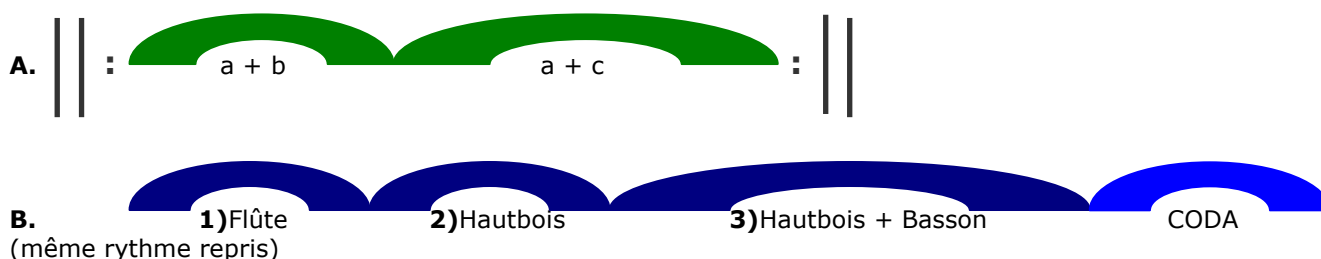
1ère partie : **A.** composé de 2 phrases (a+b et a+c) reprises. (cf. schéma bloc) joué par le hautbois accompagné par cor et basson en contre chant. Calme. « Champêtre ». « Chantant » contrairement à l'autre extrait plus rythmique et moins mélodique.

2e partie : **B.** plus d'instruments. 3 phrases et coda. Même rythme repris par différents instruments dans différentes tonalités = marches harmoniques **B.1)** 1ère phrase à la flûte. (4 mesures) **B.2)** 2e phrase avec le hautbois qui ressemble. (4 mesures) **B.3)** 3e phrase plus longue, dvp par hautbois et basson qui ont même thème et rythme. Cadence parfaite (pourrait être la fin). (10 mesures) **CODA** par la flûte et basson. Très douce. Conclue aussi en cadence parfaite. (4 mesures)

Utilise les ornements dans B3 et dans la CODA qui rappellent l'époque baroque.

A noter : suivront plusieurs variations : reprise du thème de la gavotte et fait des variations : A en ternaire reprise aussi puis B puis autre variation à la flûte (rythme plus soutenu) puis reprise de A aussi plus rythmé par basson (« qui tricote »)

Schéma

Cadence : signe de ponctuation réalisé avec un enchaînement d'accord
Cadence parfaite : conclusif avec un intervalle de 5 notes = point
(selon la gamme, ex : sol-do pour la gamme do à do)
Demi cadence : sont des points de suspension, laisse en suspens
Cadence rompue ; non conclusive (pas l'intervalle de 5 notes mais 6 par ex.)
Fréquent chez les classique
Cadence plagale : conclusion des musiques religieuse (intervalle de 4 notes).

BEATRICE joue la sonate de Bartok le 8 mars à 20h à Moisiel (RER A). Auditorium J Cocteau (Cour des Roches) ou lundi répétition ouverte de 12h à 14h. 5 €

4) La Tarantelle

Danse italienne du XVIIe d'origine populaire (cf. légende piqûre araignée)

Ternaire avec les 3 croches en continu. Rapide, joyeux, répétitif, Tutti, dominante de cordes, avec flûte, hautbois et cor. Ecrit en 6/8. Tempo donné à la blanche pointée. Majeure. Impression de percussion : par les cordes qui jouent la même note avec un mode d'attaque très sec (pince la corde).

Plan rythmique : Dans la mesure à 6/8 il y a 6 croches. Dans une mesure binaire à $\frac{3}{4}$ il y a aussi 6 croches mais les appuis sont différents. Stravinski superpose les 6 croches et 3 noires par mesure qui se retrouvent décalées par rapport à la pulsation. Noires écrites en binaires, les demandent très sonores aux quatre solistes qui jouent en opposition à l'orchestre.

INTRO : croches par hautbois et cordes, noires par cordes en « pizz » (pincement)

1ère partie : A1a) thème A uniquement cordes qui donne impression de tourbillon. Beaucoup d'ornement (trilles...) clin d'œil à l'époque Baroque. Fondé sur différentes répétitions. Aigu. **A1b**) très court, va très vite. Autre ambiance, plutôt mineure, presque une transition. Toujours domination des cordes. Présence d'une quinte faisant le même effet que ce fond sonore de la vielle (dans musique folklorique) **A1c**) thème par basson. Plus champêtre. La Flûte en contre-chant. Toujours les croches qui empêchent de se poser, ça entraîne dans la danse. Effet de percussion par cordes.

2e partie : A2a) même thème que A1a dans une autre tonalité toujours majeure, par cordes. Déstructuration, il utilise les 3 noires avec l'alto. **A2b**) autre phrase que A1b mais même idée. Court. Couleurs mineures, moins festives. Encore presque comme une transition (pont, un passage) avec le thème du hautbois. Cordes. **A2c**) différent de A1c mais même principe. Retrouve la mise en avant d'un instrument à vent, le hautbois. Cordes lui coupent la parole et continuent jsq à la réintroduction du thème a

3e partie : A3a) cordes en majeure reprennent thème du départ auquel s'ajoute la flûte et les noires « décalées » sont très présentes jouées par les cordes solistes. Fin par une cadence parfaite très vite. Comme un ostinato (noires), énergie « haute », légère. Elles donnent l'effet d'un tambourin très léger. La présence de la flûte renforce l'effet de tourbillon par son rythme qui fait comme un va et vient, elle ne double pas les violons.

5) Final

DO majeur en 2/4, tempo très rapide.

Deux thèmes le composent ; alternance entre eux et quelques cellules rythmique qui fait des transitions souvent en gamme ou syncopées. TUTTI.

T1 : DO majeur, courbe montante et mouvement conjoint comme une gamme (notes se suivent). Principal. Noire 4 doubles 2 croches 2 croches noire. La gamme est en levée sur le 2e temps (révérence). Motif répété trois fois et développé. 6 phrases commencent par ce thème.

A la fin la gamme sera sur le 1. TUTTI joue en même temps le même rythme : homorythmie

T2 : beaucoup plus lyrique. Descente de trois paliers. Allègement de l'orchestre. Joué par la flûte en sol majeur. 4 phrases (présence de syncopes)

Clin d'œil baroque : concerto brandebourgeoises de Bach ; oppose solistes et orchestre.

Point commun T1 et T2 : 3

Pour info : T1 répétition 3 fois / transition / T2 flûte 1 fois, T2 repris par cordes / transition par syncope corde / T1 au basson (grave) couvert par les cordes qui jouent le même rythme que le thème mais sur une seule note / transition par gamme et trompette comme un appel / T1 avec violons, accompagnement qui fait pensé à qqch de très espagnol / T2 au violon en mineur et retrouve l'effet espagnol mais différemment / T1 cordes très dvpé / T2 hautbois et flûte en majeur très haut perché, avec décalage comme un canon, T2 repris par violon / puis on s'approche de la fin avec plus de décalage entre les instruments comme s'ils se répondaient les uns les autres, TUTTI sur T1 avec la gamme sur le 1 affirme les choses. Les cordes jouent 3 sons en même temps donne une plus grande ampleur (plus chargé). Fin très forte sur cadence parfaite (la gamme). On retrouve des contretemps intégrés.

On n'a jamais le temps de s'installer, ça passe rapidement d'un motif à l'autre.