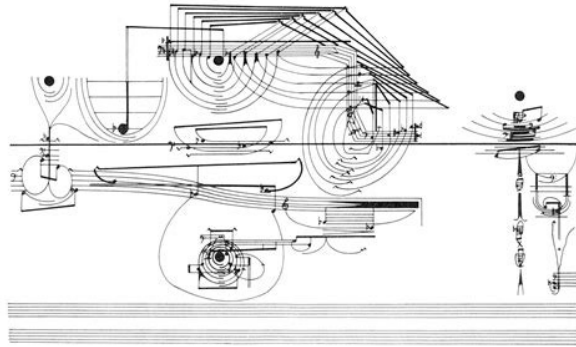

Problématique : comment la musique nous parle-t-elle de la guerre en ce siècle troublé du XXe siècle ? Comment les compositeurs ont-ils appréhendé les deux conflits majeurs du siècle dernier ? Comment leurs œuvres se font-elles les reflets de cette époque troublée ?

Partition graphique

XXe s.

Plan

1. La première guerre mondiale
2. La seconde guerre mondiale
3. La guerre en chansons

Œuvres

Gustav Holst, « Mars : celui qui apporte la guerre », 1914
Maurice Ravel, *Le Tombeau de Couperin*, 1914-1919
Krzysztof Penderecki, *Thrène pour les victimes d'Hiroshima*, 1933
Olivier Messiaen, *Quatuor pour la fin du temps*, 1941
Arnold Schoenberg, *Un survivant de Varsovie*, 1948
Steve Reich, *Different trains*, 1988

Ressources

<http://digital.philharmoniedeparis.fr/contexte-la-musique-contemporaine-quelques-grands-courants.aspx> et <http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/contexte-le-theme-de-la-guerre-dans-la-musique.aspx>

<https://cchamiye.netboard.me/musiqueetguerre>

Pour préparer le contrôle :

- J'apprends les définitions, les notions et les dates par cœur ;
- J'apprends par cœur les paroles des chansons étudiées ;
- Je peux décrire chacune des techniques de composition étudiées ;
- J'écoute soigneusement les musiques analysées en cours et je travaille les sites internet mentionnés.

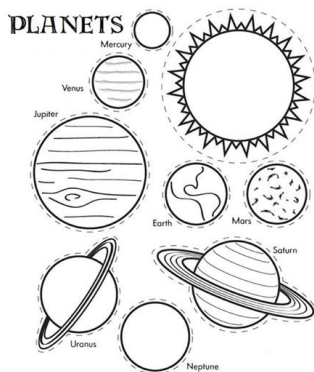
Chants

Johann Esser, Wolfgang Langhoff, Rudi Goguel, *Le Chant des marais*, 1933
John Lennon, *Imagine*, 1971 – interpréter et inventer une nouvelle strophe.

Espace privé

Parmi les compositeurs qui choisissent de conserver la tonalité en la développant, voici quatre exemples parmi les nombreuses illustrations de la créativité des artistes.

I Gustav Holst, « Mars : celui qui apporte la guerre », 1914

HISTOIRE

Les Planètes sont une suite de 7 mouvements pour grand orchestre symphonique (un mouvement par planète : Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune). Chaque planète est étudiée en fonction d'une thématique : la guerre, la paix, le messenger ailé, la gaieté, la sagesse, le magicien, le mystique. L'écriture du compositeur a influencé de nombreuses musiques de films. Le premier mouvement, *Mars, celui qui apporte la guerre*, a été salué comme l'illustration paradigmatique de la martialité.

ANALYSE

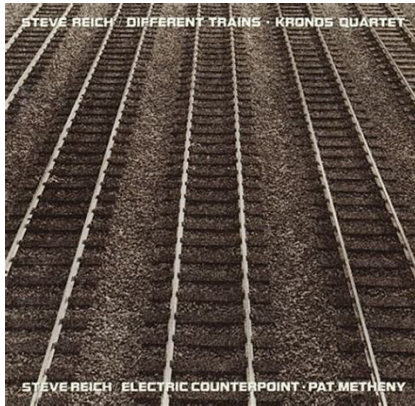
- 1° Comment appelle-t-on un rythme omniprésent ? _____
 2° Quelle est la forme de l'extrait entendu (au début de l'œuvre) ? _____

II Maurice Ravel, *Le Tombeau de Couperin*, 1914-1919

HISTOIRE « Au commencement de 1915, je m'engageai dans l'armée et vis de ce fait mon activité musicale interrompue jusqu'à l'automne de 1917, où je fus réformé. Je terminai alors le *Tombeau de Couperin*. L'hommage s'adresse moins au seul Couperin lui-même qu'à la musique française du XVIIIe siècle ». Cette œuvre est une suite de six pièces évoquant l'ancienne forme des suites de danses baroques. Il s'agit d'une hymne à l'élégance française par opposition au classicisme allemand. Chaque pièce est dédiée à l'un de ses amis mort au front.

ANALYSE Quel est l'effectif de l'œuvre ? ANALYSE Quel est l'effectif de l'œuvre ?
 1 : _____ 2 : _____

III Steve Reich, *Different trains*, pour quatuor à cordes et bande magnétique, 1988

HISTOIRE

L'enregistrement permet à Reich de superposer les sons enregistrés et les sons du quatuor 2 violons, alto, violoncelle. C'est un nouveau matériau sonore. Sous l'étiquette « Nouvelle musique » ou « Minimalisme », la création repose une économie de figures, la répétition et la juxtaposition. L'auditeur doit percevoir la lente transformation des éléments rythmiques et harmoniques.

ANALYSE

Quels types de sons enregistrés reconnaissez-vous ? _____

IV Krzysztof Penderecki, *Thrène pour les victimes d'Hiroshima*, 1960

HISTOIRE

À l'origine, cette œuvre s'intitulait « 8'37" » - c'est-à-dire la durée de l'attaque sur Hiroshima par les américains le 6 août 1945. Elle fera plus de 70 000 victimes. L'orchestre à cordes utilisé dans l'œuvre comprend 24 violons, 10 altos, 10 violoncelles et 8 contrebasses. Dans la Grèce antique, un **thrène** était un chant de deuil pour un mort illustre.

- Gémissements, plaintes
- Désordre, chaos
- Hurlement, angoisse, souffrance, horreur
- Mort et néant

Registre suraigu ; sons stridents ; nuance fortissimo ; attaque de son agressive ; dissonances (sons désagréables) ; tenues ; crescendo et decrescendo ; vrombissement dans le grave des violoncelles et contrebasses.	Modes de jeu spéciaux : effet de percussion en frappant sur la table de l'instrument. Jeu <i>col legno</i> : on frotte ou frappe les cordes avec l'archet.
<i>Glissando</i> : glissements sur les cordes ; <i>Cluster</i> : bloc de notes agglomérée.	Silence

MUSIQUE ET GUERRE

La guerre en chansons

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

La Chanson de Craonne, 1915-1917

Texte anonyme

Musique Adelman Sablon

HISTOIRE

Composée entre 1915 et 1917, au moment où les soldats se mûtent, la chanson de Craonne évoque le quotidien et le désespoir des combattants. Il s'agit d'une chanson anti-militariste qui a été censurée par le pouvoir militaire et qui a connu un grand succès. Elle s'est transmise oralement et possède plusieurs versions.

1. Quand au bout d'huit jours le r'pos terminé
On va reprendre les tranchées,
Notre place est si utile
Que sans nous on prend la pile
Mais c'est bien fini, on en a assez
Personne ne veut plus marcher
Et le cœur bien gros, comm' dans un sanglot
On dit adieu aux civ'lots
Même sans tambours, même sans trompettes
On s'en va là-haut en baissant la tête

Refrain

*Adieu la vie, adieu l'amour,
Adieu toutes les femmes
C'est bien fini, c'est pour toujours
De cette guerre infâme
C'est à Craonne sur le plateau
Qu'on doit laisser sa peau
Car nous sommes tous condamnés
Nous sommes les sacrifiés*

2. Huit jours de tranchée, huit jours de souffrance
Pourtant on a l'espérance
Que ce soir viendra la r'lève
Que nous attendons sans trêve
Soudain dans la nuit et dans le silence
On voit quelqu'un qui s'avance
C'est un officier de chasseurs à pied
Qui vient pour nous remplacer
Doucement dans l'ombre sous la pluie qui tombe
Les petits chasseurs vont chercher leurs tombes

3. C'est malheureux d'voir sur les grands boulevards
Tous ces gros qui font la foire
Si pour eux la vie est rose
Pour nous c'est pas la même chose
Au lieu d'se cacher tous ces embusqués
F'raient mieux d'monter aux tranchées
Pour défendre leur bien, car nous n'avons rien
Nous autres les pauv' purotins
Tous les camarades sont enterrés là
Pour défendr' les biens de ces messieurs là

Documentation : <https://gallica.bnf.fr/html/und/enregistrements-sonores/chansons-et-musiques-de-la-premiere-guerre-mondiale?mode=desktop>

MUSIQUE ET GUERRE

La guerre en chansons

LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Wolfgang Langhoff et Rudy Goguel,

Le chant des marais, 1933

HISTOIRE

Le chant des Marais a été composé par le poète Wolfgang Langhoff (1901-1966) sur un texte inspiré par le mineur Johann Esser en 1933. La musique est de Rudy Goguel (1908-1976). Il est appelé aussi « Die Moorsoldaten » ou « le chant de Börgermoor » en Basse Saxe. Ce camp de concentration retenait prisonniers en particulier les opposants au régime nazi (cf dessin d'après Jean Kralik ci-dessus daté de 1934). *Le chant des marais* est perçu comme l'hymne européen de la déportation.

1. Loin vers l'infini s'étendent	Refrain	2. Dans ce camp morne et sauvage
Les grands près marécageux	<i>Oh ! terre de détresse</i>	Entouré de murs de fer
Pas un seul oiseau ne chante	<i>Où nous devons sans cesse</i>	Il nous semble vivre en cage
Dans les arbres secs et creux	<i>Piocher.</i>	Au milieu d'un grand désert.
3. Bruit des chaînes, bruit des armes	4. Mais un jour dans notre vie	Dernier refrain
Sentinelles jour et nuit	Le Printemps reflurira	<i>Oh ! terre d'allégresse</i>
Et quitter peurs et larmes	Libre alors dans ma patrie	<i>Où nous pourrons sans cesse aimer</i>
La mort pour celui qui fuit.	Je dirai : tu es à moi.	<i>(bis)</i>

Le chant des marais a rassemblé les prisonniers politiques des dictatures européennes. Il est construit sur l'opposition entre un rythme répétitif de marche funèbre dans la strophe et la vocalité généreuse du refrain à laquelle s'identifie la plainte des prisonniers.

Documentation et recherche : www.afmd.asso.fr/IMG/doc/Chant_des_Maraisfinal.doc