

The music of this work was composed in honor of the splendid Janssen Symphony Orchestra by whom it was first performed under my direction on February 8th, 1942, in Los Angeles, California.

Igor Stravinsky

– Dédicace, en anglais, des Danses Concertantes avec signature de Igor Stravinsky –

LE COMPOSITEUR : IGOR FIODOROVITCH STRAVINSKY

Igor Fiodorovitch Stravinsky naît à Oranienbaum en Russie, le 17 juin 1882 mais il passe toute son enfance à St-Petersbourg. Lors de la Première Guerre Mondiale il se réfugie en Suisse (Clarens, Morges et Genève) puis s'installe en France (Paris, Nice et Biarritz) où il obtient la nationalité française. Finalement, il part pour les États-Unis (Hollywood et New York), où il reçoit également la nationalité américaine, il meurt à New York, le 6 avril 1971.

Après avoir fait ses études de droit à l'Université de Saint-Petersbourg, Igor Stravinsky se consacre entièrement à la musique. Le début de sa carrière est marqué par deux rencontres importantes : Nikolai Rimski-Korsakov, un autre grand compositeur russe et Serge Diaghilev, un impresario de ballet qui lui permet d'écrire ses premiers succès. Stravinsky commence une période dite néo-classique dès 1920. Considéré comme l'un des compositeurs les plus importants du XXe siècle il est inspiré par le folklore russe. Il s'intéresse ainsi aux compositeurs du passé et aux anciens procédés et formes d'écriture musicale. Enfin, à partir des années 1950, il compose de la musique sérielle, qui se base sur une série d'éléments musicaux prédéterminés.

Durant ses différentes phases créatrices, Stravinsky compose une musique profondément personnelle et audacieuse qui, si elle a parfois provoqué le scandale, a engendré de grandes révolutions dans l'histoire de la musique.

QUELQUES-UNES DE SES ŒUVRES LES PLUS CONNUES

Période Russe jusqu'en 1920 :

L'Oiseau de Feu (1909-1910)
Petrouchka (1910-1911)
Le Sacre du printemps (1910-1913)

Période Néoclassique de 1920 à 1950 :

Pulcinella (1920)
Mavra (1922)
Oedipus rex (1927)

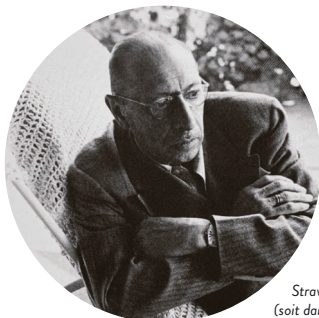
Période sérielle de 1950 à 1971 :

Cantate (1952) - Canticum sacrum (1955)

NÉOCLASSIQUE ? QU'EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE ?

En musique, le terme « néoclassique » désigne un mouvement artistique de définition ambiguë qui fait référence à un ensemble d'esthétiques musicales qui ont connu leur apogée durant l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre 1920 et 1950 environ. Ces esthétiques musicales hétéroclites ont pour point commun de se référer aux styles du passé, non pas seulement au classicisme comme cette appellation pourrait le laisser entendre, mais aussi à la musique baroque, celle de la Renaissance ou encore celle du Moyen Âge.

Ce mouvement artistique est notamment né en réaction aux excès expressifs de la période (post)-romantisme, l'impressionnisme et l'expressionnisme de l'Histoire musicale. Il se manifeste notamment par un retour à des modes de jeu, des formes et des genres des époques antérieures comme la suite, la sonate ou encore le concerto.

L'ŒUVRE

Danses Concertantes est une œuvre pour orchestre de chambre composée entre les années 1941 – 1942. Elle se découpe en cinq mouvements :

- I. Marche – introduction
- II. Pas d'action – Con moto
- III. Thème varié – Lento
- IV. Pas de deux – Risoluto – Andante sostenuto
- V. Marche – conclusion

Stravinsky à Hollywood photographié par G. Platt Lynes en 1946 (soit dans le lieu d'écriture des Danses Concertantes, juste quelques années après leur création)

Installé à Hollywood lors de l'écriture de l'œuvre, Stravinsky compose ses *Danses Concertantes* suite à une commande du Werner Jansen Symphony Orchestra. Son titre traduit sa double appartenance ; véritable ballet absent, son agencement marque un lien évident entre la tradition du ballet classique que Stravinsky connaît passionnément et celle du concerto baroque pour plusieurs instruments. La marche introductive rappelle les traits d'un « concerto grosso » (c'est-à-dire d'une œuvre pour plusieurs

instruments avec quelques solistes), avec un passage médian au cor, puis un solo de violon notamment. Les *Danses Concertantes* appartiennent à la deuxième période créatrice de Stravinsky, celle dite Néoclassique.

Bien que destinées à être jouées lors d'une performance orchestrale, les *Danses Concertantes* seront portées à la scène à plusieurs reprises, notamment en 1944 par G. Balanchine et le Ballet Russe de Monte-Carlo.

Activité I

L'œuvre est composée pour un orchestre de chambre, c'est-à-dire un orchestre avec un petit nombre de musiciens, 24 au total. Ceux-ci jouent de 12 instruments différents, arrives-tu à les identifier à l'écoute de l'œuvre ?

Activité II

Écoute ces trois extraits du premier mouvement Marche – introduction des Danses Concertantes. Qu'entends-tu à leur écoute ? Décris tes impressions.

Extrait 1

Extrait 2

Extrait 3

Activité III

Le premier mouvement (Marche – introduction) et le cinquième mouvement (Marche – conclusion) sont des Marches à 2/4, c'est-à-dire deux noires par mesures. Qu'est-ce que le mot « marche » et cette métrique « à 2 » te suggèrent de faire avec ton corps lorsque tu entends cette musique ? Écoute le premier et dernier mouvement des *Danses concertantes*. Écoute ensuite ces deux autres extraits musicaux, arrives-tu à les « chorégrapier de la même manière » ?

Extrait 1

Extrait 2

Activité IV

Voici le thème qui va être varié (c'est-à-dire modifié) lors du troisième mouvement. Écoute-le à trois reprises en suivant alternativement des yeux les trois portées de la partition. Écoute ensuite le troisième mouvement en entier. Arrives-tu à dire combien de fois le thème est varié ?

Variation 1

Variation 2

Variation 3

Variation 4

Lento

Flûte

Hautbois

Clarinete en Sib

The image shows a musical score for three instruments: Flute, Oboe, and Clarinet in B-flat. The music is in 2/4 time and marked 'Lento'. The Flute part starts with a half note G4, followed by a dotted half note A4. The Oboe part starts with a half note G4, followed by a dotted half note A4. The Clarinet part starts with a half note G4, followed by a dotted half note A4. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and accidentals.

SOLUTIONS

Activité I

La partition est écrite pour l'effectif suivant: flûte, hautbois, clarinette, basson, 2 cors, trompette, trombone, timbales, 6 violons, 4 altos, 3 violoncelles et 2 contrebasses.

Le but de l'activité est non seulement d'écouter l'ensemble des cinq mouvements mais aussi de solliciter les élèves à une décomposition de l'écoute afin de se familiariser et d'identifier les différents timbres des instruments.

Activité II

Le but de l'activité est de faire entendre trois versions du premier mouvement (Marche – introduction) temporellement éloignées les unes des autres. Il est intéressant de voir si les élèves perçoivent des différences interprétatives ou des différences de timbres, de qualité d'enregistrement, de tempo, etc. entre ces trois enregistrements. C'est également l'occasion de préciser aux élèves qu'ils entendent une version d'époque avec le compositeur à la baguette.

Extrait 1, MP3 intitulé « I. Marche introduction_direction Stravinsky ».

Les extraits portant cette illustration sont issus d'un enregistrement de l'œuvre par le RCA Victor Symphony Orchestra dirigé par Stravinsky en 1950, sorti en 2016.

Extrait 2, MP3 intitulé « I. Marche introduction_direction Craft ».

L'extrait qui porte cette illustration est issu d'un enregistrement de l'œuvre par Le Twentieth Century Classics Ensemble dirigé par Robert Craft en 2007, sorti en 2007.

Extrait 3, MP3 intitulé « I. Marche introduction_direction Davis ».

L'extrait qui porte cette illustration est issu d'un enregistrement de l'œuvre par l'English chamber Orchestra dirigé par Colin Davis en 1962, sorti en 2015.

Activité III

Le but de l'activité est de faire prendre conscience aux élèves que cette métrique « à 2 » n'est pas choisie au hasard par Stravinsky lorsqu'il compose une « Marche ». En effet, la métrique fait référence aux pas, effectués par nos deux jambes lorsque l'on marche. Ce moyen compositionnel est très clairement perceptible dans les musiques militaires, souvent dédiées à l'accompagnement des défilés, tout comme dans certaines musiques de cirque pour accompagner l'entrée ou la sortie des artistes.

Extrait 1 MP3 intitulé « I. Marche introduction_direction Stravinsky »

Extrait 2 MP3 intitulé « La Fogaraccia_Rota ».

Les deux extraits choisis permettent de réaliser corporellement qu'il est possible de marcher sur le rythme du premier (ou du dernier) mouvement des Danses Concertantes comme pour l'extrait de Nino Rota qui n'est autre qu'une Marche.

Par contre, il est impossible de le faire dans le cas d'une valse qui est organisée selon une métrique à 3 temps. Lors de l'écoute du **Beau Danube bleu de Strauss MP3 intitulé « Sur le beau Danube bleu_Strauss_LPO »**, les élèves ne pourront pas « marcher » régulièrement.

Activité IV

Les identifications des variations du thème sont difficiles. Le thème est varié à quatre reprises que l'on peut entendre sur le MP3 intitulé « III. Thème varié » aux passages suivants :

Variation 1: Allegretto (dès 2.10')

Variation 2: Scherzando (dès 3.41')

Variation 3: Andantino (dès 5.06')

Variation 4 (Coda): Tempo giusto (dès 7.03')