

« Mon grand mérite, ou, si vous voulez, mon défaut le plus grave, a toujours été dans la recherche d'un langage musical spécifiquement original. Je déteste l'imitation ; je déteste les procédés déjà vus. Je ne veux pas me cacher sous le masque d'un autre. Je tiens à être moi-même ».

– Cité dans Claude SAMUEL, Prokofiev, éd. Seuil, Collection Solfèges, Paris, 1960 –

LE COMPOSITEUR : SERGE PROKOFIEV

Compositeur et pianiste russe né à Sontsovka (Ukraine) le 27 avril 1891 (il pensait être né le 11 ou 23 avril, mais son acte de naissance confirme la date du 27 avril) et mort à Nikolina Gora (près de Moscou) le 5 mars 1953. Prokofiev s'est profondément investi dans les traditions musicales romantiques russes, même s'il poussait ces traditions jusqu'à l'exacerbation et la caricature, avant de contribuer à divers types de modernisme. Suite à la Grande Guerre et la Révolution d'Octobre de 1917, le musicien choisit, pour des raisons artistiques, l'exil et voyage entre l'Europe et les États-Unis. Il y revient une quinzaine d'année plus tard tandis qu'il succombe dès les années 30 aux promesses de commandes et concerts du régime soviétique et compose différentes œuvres à la demande du gouvernement. Il a joué un rôle très important dans la culture russe et a répondu avec une remarquable énergie créatrice aux exigences politiques de son pays avant de se sentir, dans ses dernières années, limité et persécuté par celles-ci.

AUX ORIGINES DE LA SUITE

La Suite (signifiant « ce qui suit » ou « succession ») est, de manière générale, un ensemble ordonné de pièces instrumentales destinées à être interprétées au cours d'un même concert.

Pendant la période Baroque – c'est-à-dire entre 1600 et 1750 –, il s'agit d'un genre instrumental composé de plusieurs mouvements d'une même tonalité, dont certains ou tous étaient basés sur les formes et styles de la musique de danse. La Suite servait non seulement de forme pour les pièces nouvellement composées, mais aussi de moyen pratique d'organiser les pièces existantes en groupes en vue de leur publication et surtout de leur exécution.

Or au milieu du XVIIIe siècle, la forme « traditionnelle » de la Suite baroque qui comprenait l'Allemande, la Courante, la Sarabande et la Gigue, devint démodé. Cependant, l'idée de la Suite prise dans son sens le plus général a continué à s'épanouir sous diverses formes. La Suite peut ainsi constituer une pièce originale en plusieurs parties ou un ensemble de pièces extraites d'une œuvre plus vaste, notamment un opéra ou un ballet, comme celle de Roméo et Juliette notamment.

ROMÉO ET JULIETTE – SUITE N°3 OP. 101

Avant de composer sa *Suite n°3 op. 101*, Serge Prokofiev a d'abord écrit un ballet, c'est-à-dire une musique pour un spectacle dansé, intitulé *Roméo et Juliette*. Composé en 1935, ce ballet est l'une des plus célèbres adaptations chorégraphiques de la fameuse histoire d'amour écrite par William Shakespeare*. Cependant, lors des répétitions avec le chorégraphe Leonid Mikhaïlovitch Lvroski et les danseurs, ceux-ci ne comprennent pas bien la musique de Prokofiev, son orchestration, ses changements de tempi et ses rythmes vigoureux et refusent de danser le ballet considérant qu'il est impossible de danser sur cette musique ! Prokofiev, convaincu par la qualité de son travail, refuse de changer la moindre note de la partition. Aussi, dans l'attente de pouvoir jouer le ballet en 1938 avec un autre théâtre, Prokofiev va-t-il composer deux Suites pour orchestre, chacune constituées de sept numéros repris du ballet. La première suite nommée *Suite n°1 op. 64 bis* reprend plusieurs scènes dansantes, quant à la seconde, intitulée *Suite n°2 op. 64 ter*, elle met en évidence une série de portraits psychologiques des personnages et des moments dramatiques de l'œuvre. Plus d'une dizaine d'années après avoir terminé l'écriture de son ballet op. 64, en 1946, Prokofiev va écrire une troisième suite, la *Suite n°3 op. 101*, qui met en scène non pas sept, mais six extraits moins connus du ballet :

1. Roméo près de la fontaine
2. Danse du matin
3. Variation de Juliette
4. La Nourrice
5. Aubade
6. Mort de Juliette

Notons que le chef d'orchestre qui souhaite jouer l'une ou l'autre de ces trois suites pour orchestre peut ajouter des extraits du ballet entre leurs différentes parties.

QUI EST SHAKESPEARE ?

William Shakespeare est né vers le 23 avril 1564 à Stratford-upon-Avon, petite ville du comté de Warwickshire situé au centre de l'Angleterre. Il est l'un des plus grands dramaturges et poètes de langue anglaise. Il est l'auteur le plus joué, lu et commenté dans le monde ! Plus d'une trentaine de pièces lui sont attribuées, parmi lesquelles des drames historiques comme *Richard III* (1592 ou 1594) ou *Henri V* (1599), des comédies telles que *le Songe d'une nuit d'été* (vers 1595-1596) ou *les Joyeuses Commères de Windsor* (entre 1597 et 1601), ainsi que des tragédies comme *Roméo et Juliette*, *Hamlet* (vers 1600) ou encore *Othello* (1604). Il est mort à l'âge de 52 ans, le 23 avril 1616.

Ce portrait de Shakespeare est connu sous le nom de « portrait Chandos » d'après un propriétaire précédent, James Brydges, 1er duc de Chandos. C'était le premier portrait à être acquis par la National Portrait Gallery en 1856. L'artiste est incertain, mais serait peut-être un peintre appelé John Taylor.

ACTIVITÉ I

Arrives-tu à résumer oralement l'histoire de Roméo et Juliette ?

ACTIVITÉ II

Regarde cette image qui représente un passage de l'histoire de Roméo et Juliette. Quel moment de l'histoire cette peinture peut-elle représenter et à quel extrait de la *Suite n°3 op. 101* fait-elle référence ?

.....

.....

.....

.....

.....

ACTIVITÉ III

Écoute ces deux extraits issus de la *Suite n°3 op. 101*. Grâce au caractère musical de ceux-ci, devine de quelle partie de la *Suite n°3 op. 101* il s'agit.

Extrait 1

.....

Extrait 2

.....

ACTIVITÉ IV

Écoute ces différents extraits musicaux. Tous, sauf un, ont pour thème une histoire similaire à celle de Roméo et Juliette. Arrives-tu à entendre quel est l'intrus et pourquoi ?

.....

.....

.....

ACTIVITÉ V

Écoute ce magnifique et mélancolique thème issu du troisième extrait de la *Suite n°3 op. 101*. Quel est l'instrument qui l'interprète ? Grâce à la partition de ci-dessous essaie de le chanter à l'aide de l'enregistrement.

Activité I

Les deux nobles familles des Capulets et des Montaigus s'opposent en une haine implacable. La nourrice et un domestique des Montaigus annoncent que les Capulets donnent une fête : Tybalt, de la maison des Capulets y trouve l'occasion de nouvelles querelles, si vives que seule l'intervention du prince peut éviter l'effusion de sang. Juliette, fille des Capulets, se pare pour la fête avec l'aide de sa nourrice. C'est son premier bal qui lui permettra de se faire connaître des jeunes Véronais et de trouver parmi eux son futur époux. Les parents de Juliette aimeraient qu'elle porte son choix sur le jeune comte Pâris qu'ils lui présentent avant même que la fête ne débute. Les invités entrent en cortège dans la salle d'honneur du palais Capulet. Roméo et ses amis, Mercutio et Benvolio, se mêlent discrètement aux festivités. Il danse avec Juliette. Son amour naissant lui fait oublier toute prudence et il ôte son masque. Tybalt le reconnaît et, ivre de fureur, se prépare à l'attaquer. Le comte Capulet seul réussit à apaiser sa colère. Roméo se cache dans les jardins sous la fenêtre de Juliette qui, toute pénétrée du tendre sentiment que lui inspire Roméo, quitte sa chambre. Les deux adolescents s'avouent leur amour. Dans les rues de Vérone se déroulent de turbulentes fêtes de Carnaval. La nourrice est à la recherche de Roméo : elle est chargée de lui remettre une lettre de Juliette qui l'invite à la retrouver chez le frère Laurent. Frère Laurent, le moine, qui espère réconcilier les deux

maisons ennemies, célèbre le mariage secret des deux jeunes gens. Les rues sont toujours en effervescence. Tybalt rencontre Roméo et le provoque en duel. Mais Roméo, qui ne veut pas se battre avec un parent de Juliette, l'évite et c'est son ami Mercutio qui relève le défi. Il est mortellement blessé au cours du combat. Pour venger sa mort, Roméo défie et tue Tybalt. Au lendemain même de leur mariage, les deux amants sont contraints de se quitter car Roméo a été banni de Vérone. Les parents de Juliette ont décidé de la marier sans plus tarder au comte Pâris. Dans son désarroi, la jeune femme se confie au frère Laurent. Le frère Laurent remet à Juliette un philtre qui doit la plonger dans un sommeil semblable à la mort. Roméo la retrouvera ensuite dans le caveau de famille : ainsi ils pourront fuir ensemble. Par amour pour Roméo, Juliette surmonte sa peur et absorbe le philtre. Juliette est étendue sur sa couche funéraire dans le caveau. Les instructions du frère Laurent n'ont pas atteint Roméo qui croit Juliette morte et se suicide. Juliette s'éveille, voit son bien-aimé mourant et se donne la mort à son tour.

Argument issu de Louis OSTER, *Les ballets du répertoire courant*, éd. Gérard Billaudot, Paris, 1980, p. 201-202.

Activité II

Il s'agit d'une peinture de Théodore Chassériau, créée en 1849 et intitulée *Roméo et Juliette*. Esquisse. © 2006 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Thierry Le Mage. Cette peinture représente la mort des amants, donc la fin de l'histoire et, par analogie, la mort de Juliette, dernier extrait de la Suite N°3 op. 101.

Activité III

Extrait 1, MP3 intitulé « 6 Romeo and Juliet - Suite No. 3, Op. 101_ Morning Dance ».

Il correspond à la seconde partie de la Suite op. 101. Son caractère enjoué, presque festif, fait clairement référence à la danse et à la fraîcheur et énergie matinale.

Extrait 2, MP3 intitulé « 20 Romeo and Juliet - Suite No. 3, Op. 101_ The Death of Juliet ».

Le caractère sombre du début de l'extrait marque un contraste musical important en comparaison avec le premier extrait. La référence à la mort de Juliette est audible. Il correspond donc au sixième extrait de la Suite op. 101

Activité IV

Extrait 1, MP3 intitulé « 03 Roméo et Juliette, Op. 17, H. 79, Pt. 1_ No. 1, Prologue. Strophes _Premiers transports que nul n'oublie! ».

La symphonie dramatique *Roméo et Juliette* (1839) d'Hector Berlioz.

Extrait 2, MP3 intitulé « 08 Tonight »

La comédie musicale *West Side Story* (1957) de Leonard Bernstein.

Information supplémentaire : *West Side Story* est une adaptation contemporaine de la tragédie de Shakespeare. L'action y est transposée dans le New York des années 1950. Les deux familles ennemies sont remplacées par des bagarres de gangs. Les deux amoureux se nomment alors Maria et Tony. Par ailleurs, l'extrait de *West Side Story* doit leur faire comprendre qu'il existe des adaptations plus récentes de cette célèbre histoire d'amour.

Extrait 3, MP3 intitulé « 2-05 Roméo et Juliette, 'Romeo and Juliet' _ Je veux vivre (Waltz) ».

L'opéra *Roméo et Juliette* (1867) de Charles Gounod.

Information supplémentaire : C'est l'air que Bianca Castafiore chante dans *Tintin et le secret de la Licorne*, adaptation de Spielberg de la célèbre aventure du héros de Hergé.

Extrait 4, MP3 intitulé « Un beau matin printanier, Pierre ouvre la barrière ».

Pierre et le Loup de Prokofiev. Ici, l'important est de retrouver l'intrus qui n'est autre que l'extrait de *Pierre et le Loup*. Les élèves, sans doute familiarisés avec cette autre œuvre de Prokofiev, doivent lors de l'écoute comprendre qu'il s'agit du même compositeur que pour *Roméo et Juliette*.

Activité V

Écoute et chante à partir de l'extrait, MP3 intitulé « 17 Romeo and Juliet - Suite No 3 ».