

L'ŒUVRE : SYMPHONIE N°5 EN MIB MAJEUR, OP. 82

Sibelius termine une première version de sa cinquième symphonie en 1915 ; celle-ci comportait alors quatre mouvements. La première interprétation de cette partition originale eut lieu le 8 décembre 1915 à Helsinki lors d'un concert pour la célébration du cinquantième anniversaire de Sibelius et sous la direction du chef Robert Kajanus. Insatisfait de sa partition, Sibelius révisera la partition à deux reprises. D'abord en 1916, où il fusionne les deux premiers mouvements et en 1919 où il modifie le premier et dernier mouvement. Sibelius mettra plus de quatre ans à offrir une version définitive de cette symphonie n°5 qui se constitue finalement des trois mouvements suivants :

1. Tempo molto moderato

2. Andante mosso

3. Allegro molto

Au sein de la production symphonique de Sibelius, la Symphonie n°5 marque une transition. Tandis que ses quatre premières symphonies sont relativement traditionnelles dans leur forme et inspiration, avec la cinquième, Sibelius commence à expérimenter davantage, notamment en fusionnant des mouvements et en introduisant des traits d'écriture moins conventionnels. Cette tendance à l'innovation se poursuivra dans ses deux dernières symphonies, notamment la 7ème. Cette dernière, composée en un seul mouvement, présente une révolution formelle qui a contribué à l'émergence du poème symphonique.

La Symphonie n°5 est célébrée non seulement pour ses nouveautés, mais aussi pour la splendeur de son inspiration. Le paysage finlandais, avec ses vastes et mystérieuses forêts, ses lacs sereins et ses hivers silencieux, a profondément influencé Sibelius. Au point que cette nature, cette l'intimité qu'il entretient avec sa terre natale, se reflète profondément dans la texture de sa musique.

Le 21 avril 1915, Jean Sibelius écrit dans son journal : "Aujourd'hui à onze heures moins dix, j'ai vu seize cygnes. Une des plus grandes expériences de ma vie ! Dieu, quelle beauté ! Ils ont longtemps et magnifiquement tourné au-dessus de moi. Ont disparu dans la brume ensoleillée comme un ruban d'argent brillant par moments." Cette vision des cygnes volants, lui a inspiré le fameux " thème des cygnes" qui est entonné par les cors lors du dernier mouvement de la Symphonie n°5.

Sibelius en 1918 ©domaine public

LE COMPOSITEUR: JEAN SIBELIUS

Jean Sibelius est né en 1865 en Finlande. Suite à de brèves études de droit, il se tourne vers une formation musicale avant de devenir professeur de violon et de théorie musicale. À partir de 1899, la qualité de ses œuvres symphoniques lui permet d'être érigé chef de file de l'École nationale finlandaise. Au regard de ce statut particulier, l'État finlandais lui verse une pension à vie afin qu'il puisse composer en toute sérénité. À l'extrême fin du 19e siècle, alors que son pays connaît une période de troubles politiques face à la Russie impériale, il compose une série d'œuvres revendicatrices comme *Finlandia*, sa musique prenant ainsi la valeur d'un acte patriotique.

Sibelius s'est particulièrement révélé dans son importante production symphonique. Il s'investit dans l'écriture de sept symphonies, divers poèmes symphoniques et autre musique de scène dont les publications remontent jusqu'en 1929, année après laquelle il ne compose presque plus en dépit des trente dernières années qui lui restent à vivre.

Les pages musicales de Sibelius s'écartent souvent des formes préétablies du romantisme. Par sa vision musicale organique, son utilisation de motifs fragmentés, sa structure symphonique innovante et moins prédictible, Sibelius anticipe les explorations des compositeurs du milieu du 20ème siècle.

LE GENRE : LA SYMPHONIE

Ensemble
Symphonique
Neuchâtel

La symphonie est une œuvre, en plusieurs parties, destinée à être jouée par un orchestre. Le mot symphonie vient du grec syn (= avec) et phonê (= son).

Depuis la fin du XVIe siècle et durant le XVIIe siècle

On désigne du nom de *sinfonia* des pièces instrumentales sans structures bien précises et destinées à introduire ou séparer des compositions (opéra ou suite instrumentale).

Progressivement, **cette *sinfonia* devient autonome et se développe pour créer au début du XVIIIe siècle, une pièce de concert à part entière.**

Du milieu du XVIIIe au début du XIXe

Joseph Haydn qui a longtemps été considéré comme le père de la symphonie, fixe les bases de la **symphonie classique en 4 mouvements contrastés.**

Au fil du temps elle va s'élargir, ses mouvements sont de plus en plus longs et plus nombreux alors que l'orchestre s'agrandit et devient plus puissant. Dans sa *Neuvième Symphonie*, **Beethoven ira même jusqu'à introduire un chœur** dans le dernier mouvement.

Durant le XIXe siècle

Les compositeurs agrandissent encore les possibilités de la symphonie en proposant une histoire en lien avec la musique et créent la **symphonie à programme et le poème symphonique.**

Une autre transformation de la symphonie est née avec Gustav Mahler: c'est la symphonie vocale, pour un soliste ou plus, sur un texte poétique.

Durant le XXe siècle

Il existe différentes symphonies au XXe siècle, destinées à des grands orchestres de chambre (avec un groupe d'instruments plus petit).

De manière générale, les compositeurs, qui utilisent ce genre à cette époque, écrivent **des œuvres qui sont très éloignées du modèle classique et dont les caractéristiques dépendent des envies du compositeur.**

ACTIVITÉ I

Où se situe la Finlande ?
Peux-tu dessiner le drapeau de la Finlande ?

ACTIVITÉ IV

Écoute ces trois œuvres. Deux d'entre elles ont également pour inspiration le ou les cygnes. Laquelle des trois ne l'est pas à ton avis ? Explique pourquoi.

Extrait 1

Extrait 2

Extrait 3

.....

.....

.....

ACTIVITÉ II

Voici le thème des cygnes. À l'aide de ton enseignant-e, de la partition et de l'enregistrement (mp3), chante-le avec tes camarades de classe selon une répartition des élèves en une ou deux voix :

Écoute le troisième et dernier mouvement de la symphonie n°5 de Sibelius. Lève la main lorsque tu entends le thème des cygnes :

ACTIVITÉ III

Écoute la chanson *Popsicles and Icicles* par The Murmaids (1963). À ton avis, quel pourrait être son lien avec la cinquième symphonie de Sibelius ?

GUIDE POUR L'ENSEIGNANT

COMPLÉMENTS AU SUJET DE SIBELIUS

Il est important de faire comprendre aux élèves que Sibelius est un compositeur emblématique de la transition entre le 19ème et le 20ème siècle et dont la position ambiguë dans l'histoire musicale continue à faire débat. En effet, le début du vingtième siècle a vu l'émergence d'un clivage dans la réception de Sibelius, qui a été soit vénéré comme le successeur symphonique de Beethoven, soit en décalage avec son époque considéré comme inadapté. En lui, l'héritage musical européen se confond aux murmures de l'avant-garde, créant un langage unique où la tradition et l'innovation coexistent.

COMPLÉMENT AU SUJET DE FINLANDIA (ŒUVRE ÉVOQUÉE POUR SON IMPORTANCE AU SEIN DE LA PRODUCTION PATRIOTIQUE DE SIBELIUS ET ÉGALEMENT AU PROGRAMME DU CONCERT)

Il est intéressant de faire comprendre aux élèves que la cinquième symphonie, non seulement par son contenu que par sa forme, est véritablement le reflet de la transition du genre qui s'opère dans cette première moitié du XIXème siècle (voir timeline « les transformations de la symphonie à travers les siècles »). Tout en conservant une structure symphonique familière mais qui aspire progressivement à la fusion des mouvements, Sibelius introduit dans l'œuvre une narration continue et des motifs évocateurs (thème des cygnes notamment) typiques des poèmes symphoniques*. Sa capacité à combiner paysage sonore et idées thématiques préfigure la direction plus programmatique prise par la musique symphonique du XIXème siècle.

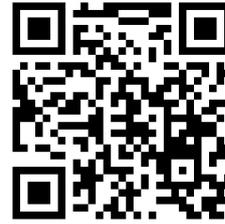
*Le **poème symphonique** est une œuvre orchestrale de forme libre typique du XIXe siècle, souvent en un seul mouvement, inspirée d'une histoire, d'une légende ou d'un paysage. Priorisant le programme narratif, il fusionne thèmes et motifs pour illustrer des idées ou des émotions. Évoluant hors des cadres traditionnels, il privilégie l'expression et l'évocation au-dessus de la structure.

ACTIVITÉ I

ACTIVITÉ II

Le thème des cygnes est audible dès 1.21' chez les cors en particulier.

ACTIVITÉ III

Le thème des cygnes a été repris dans un certain nombre de chansons pop, bien que certains emprunts supposés soient très fugaces ou approximatifs. On entend pourtant l'influence de ce thème dans la chanson pop *Popsicles and Icicles* par The Murmaids (1963). Il est intéressant de voir si les élèves arrivent à identifier cette influence en dépit des styles musicaux véritablement différents.

ACTIVITÉ IV

Extrait 1

Le Cygne de Tuonela, également pièce de Sibelius, est inspiré de la mythologie finlandaise du "Kalevala". Il évoque Tuonela, le royaume des morts, où un cygne majestueux glisse sur des eaux noires. La mélodie mélancolique du cor anglais représente le chant poignant et éthéré de ce cygne mythique.

Extrait 2

Dans *Le Lac des Cygnes* de Tchaïkovski, le cygne est symbolisé par des thèmes mélodiques délicats et lyriques, souvent interprétés par des cordes en glissando. La musique évoque la grâce, la beauté, mais aussi la mélancolie, reflétant l'élégance majestueuse et le destin tragique du cygne-princesse, Odette.

Extrait 3

L'éléphant, dans *Le Carnaval des Animaux* de Saint-Saëns, est évoqué par un double basse et un piano jouant des mélodies lourdes et maladroites. Ces motifs sont joués de manière humoristique, rappelant les mouvements patauds d'un éléphant dansant.

Camille Saint-Saëns illustrera également le cygne dans *Le Carnaval des Animaux*. Le cygne y est alors incarné par un violoncelle solo jouant une mélodie élégante et fluide sur un accompagnement de piano. De cette pièce émane une grâce et une sérénité, illustrant le mouvement majestueux d'un cygne glissant sur l'eau. Il est intéressant de faire son écoute *a posteriori* afin de mettre en évidence, pour les élèves, ce contraste entre la lourdeur comique de l'éléphant et la délicatesse poignante du cygne qui se retrouve également dans les deux autres extraits ayant le ou les cygnes pour inspiration.

