

L'ŒUVRE : L'OISEAU DE FEU (SUITE DE 1919)

À l'origine, le ballet de *L'Oiseau de feu* a été écrit au piano. Il a ensuite été orchestré, c'est-à-dire réécrit pour les différents instruments d'un orchestre et fut créé le 25 juin 1910 à L'Opéra de Paris sous la direction de Gabriel Pierné. Cette musique est destinée à illustrer la chorégraphie des danseurs des Ballets russes de Serge Diaghilev sous la direction du chorégraphe Michel Fokine et fait alterner des épisodes mimés et dansés. Les décors du ballet sont réalisés par d'Alexandre Golovine et les costumes par Léon Bakst. Stravinsky va retravailler la partition de *L'Oiseau de feu* à plusieurs reprises pour en extraire des suites orchestrales ou en faire des arrangements (pour un ou plusieurs instruments). 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. 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.

Alors que le ballet initial comporte plus d'une vingtaines de numéros, les trois suites orchestrales de 1911, 1919 et 1945 proposées par Stravinsky comportent entre 5 à 10 numéros. Tu auras l'occasion d'entendre la seconde suite de 1919 qui est actuellement la plus fréquemment jouée en concert.

Celle-ci utilise moins d'instruments que dans le ballet intégral et différents numéros qui correspondent aux passages favoris du public que voici :

1. Introduction : L'Oiseau de feu et sa danse
2. Khorovode (ronde) des Princesses
3. Danse infernale du roi Kastcheï
4. Berceuse
5. Finale

Illustration d'Ivan Bilbime pour Le Conte d'Ivan Tsarévitch, de l'Oiseau de Feu, et du Loup Gris (1899)

LE COMPOSITEUR: IGOR STRAVINSKY

Considéré comme l'un des compositeurs les plus importants du XXe siècle, Igor Fiodorovitch Stravinsky naît à Oranienbaum en Russie, le 17 juin 1882 mais il passe toute son enfance à St-Pétersbourg. 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.

Le début de sa carrière est marqué par deux rencontres importantes : Nikoläï Rimski-Korsakov, un autre grand compositeur russe et Serge Diaghilev, un impresario de ballet qui lui permet d'écrire ses premiers succès comme *L'Oiseau de feu*. 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.

L'ARGUMENT (HISTOIRE) DU BALLET

L'argument est inspiré de différentes légendes russes, car il n'existe pas de conte ou de mythe populaire russe dont l'oiseau de feu soit le personnage central. Deux légendes en particulier vont être associées : « Le Conte d'Ivan Tsarévitch, de l'Oiseau de Feu et du Loup Gris » et celle de « Kastcheï l'Immortel ».

Pénétrant dans une forêt mystérieuse et profonde où se dresse un arbre chargé de pommes d'or, le prince Ivan Tsarevitch aperçoit un oiseau dont les plumes scintillent comme le feu, part à sa poursuite et réussit à le capturer. L'oiseau de feu le supplie de le libérer et lui offre en échange une de ses plumes d'or et la promesse de lui venir en secours s'il devait être en danger. La chasse a mené Ivan aux portes des jardins du sorcier Kastcheï, un démon qui garde emprisonné treize princesses et qui transforme les voyageurs curieux en pierre. Inconscient du danger, Ivan pénètre néanmoins dans le domaine et assiste au jeu des princesses. Il tombe amoureux de la plus belle, Tsarevna, et tente de la séduire tandis qu'une horde de monstres s'empare de lui. C'est alors que l'oiseau de feu intervient et endort les créatures de Kastcheï grâce à une berceuse. Il guide ensuite le prince vers l'arbre dans lequel est caché l'œuf qui renferme l'âme de Kastcheï et l'encourage à le briser afin d'anéantir le sorcier et son charme maléfique. Ivan retrouve alors Tsarevna, sa bien-aimée, dans la liesse générale.

ACTIVITÉ I

Dans son œuvre, Stravinsky utilise des thèmes musicaux reconnaissables grâce à différents moyens comme la mélodie, l'harmonie, ou encore le rythme. Nous pouvons les associer aux personnages du conte ainsi qu'à la situation ou l'état dans lesquels ils se trouvent au fil du récit.

Écoute ces trois extraits musicaux. Arrives-tu à associer un thème à l'un ou l'autre des personnages du conte ? Si oui, pourquoi la musique te fait penser à tel ou tel personnage ou telle situation du conte ?

Extrait 1

.....
.....

Extrait 2

.....
.....

Extrait 3

.....
.....

ACTIVITÉ II

Écoute la Berceuse de *L'Oiseau de feu*.
À quoi servent habituellement les berceuses ?

.....
.....
Quelles peuvent être les caractéristiques musicales d'une berceuse ?

.....
.....
Est-ce que la musique de la berceuse de *L'Oiseau de feu* utilise aussi des caractéristiques musicales qui s'apparentent aux berceuses ?

.....
.....

ACTIVITÉ III

Regarde cet extrait. Il s'agit d'un passage issu de *Fantasia 2000* de Walt Disney qui reprend la musique de *L'Oiseau de feu* de Stravinsky.

Arrives-tu à retrouver quels sont les passages musicaux de l'œuvre qui sont utilisés dans le dessin animé ? Entoure-les.

L'Oiseau de feu et sa danse

Khorovode des Princesses

Danse infernale du roi
Kastcheï

Berceuse

Finale

ACTIVITÉ IV

Voici le dessin du costume de l'oiseau de feu par son créateur Léon Bakst. Peux-tu inventer un costume de l'oiseau de feu ou le costume d'un autre animal extraordinaire et magique?

GUIDE POUR L'ENSEIGNANT

ACTIVITÉ I

COMMENTAIRE

Voir les mp3 correspondants fournis séparément

Khorovode des Princesses est introduite par de lumineux dialogues entre les bois. Le thème principal est l'adaptation libre d'une mélodie populaire russe nommée « Près du portail un pin ondule au vent ». De sa ligne souple, énoncée par le hautbois, émane une douce tendresse. Par la suite, les violons accentuent cette tendresse par une mélodie délicate et gracieuse qui s'associe aux princesses et leur danse.

La danse infernale du roi Kastcheï commence par un premier thème, associé à Kastcheï l'Immortel et regroupe trois éléments :

1. une syncope (Rythme caractérisé par ses impacts à contre-temps) menaçante qui, d'abord confiée aux bassons et au tuba, s'étend peu à peu à l'ensemble de l'orchestre ;
2. un ricanement narquois du cor et du trombone ;
3. un accord violent de tout l'orchestre.

L'Oiseau de feu et sa danse est notamment illustrée musicalement par le tempo vif, les variations d'appuis rythmique et les tourbillons des bois qui évoquent ses volètements légers, ses acrobaties virtuoses.

BUT DE L'ACTIVITÉ

Il est intéressant de voir si les élèves qui, désormais connaissent l'histoire de *L'Oiseau de feu* arrivent à sentir le pouvoir narratif de la musique de Stravinsky. Dans l'idéal, ils devraient pouvoir associer certains instruments ou éléments d'écriture musicale aux personnages principaux du conte ou même à certaines actions de l'histoire.

ACTIVITÉ II

COMMENTAIRE

Voir le mp3 correspondant fourni séparément

Les berceuses servent traditionnellement à endormir les enfants. Afin d'inciter au sommeil, elles sont généralement lentes et douces, et adoptent un rythme lancinant, souvent répétitif. L'Oiseau de feu entonne cette berceuse ensorcelante pour mettre fin à la scène infernale et endormir Kastcheï et ses monstres. Elle se caractérise dans l'œuvre par la ligne fluide du basson, le tempo modéré, la nuance faible et l'accompagnement répétitif qui encourage la somnolence.

Extrait 1

Khorovode (ronde) des Princesses

Extrait 2

La danse infernale du roi Katscheï

Extrait 3

L'Oiseau de feu et sa danse

Extrait 4

Berceuse

ACTIVITÉ III

COMMENTAIRE

En 1999, les studios de Walt Disney conçoivent le film d'animation *Fantasia 2000*. Comme dans le modèle homonyme de 1940, des pages musicales célèbres inspirent une dizaine de courts-métrages sans paroles. Le dernier d'entre eux, consacré à *L'Oiseau de feu* de Stravinski, s'appuie sur quatre extraits tirés de la Suite orchestrale :

- « Khorovode (Ronde) des Princesses »
- « Danse infernale de tous les sujets de Kastcheï »
- « Berceuse de l'oiseau de feu »
- « Disparition du palais et des sortilèges de Kastcheï » (Finale)

BUT DE L'ACTIVITÉ

Que les enfants qui auront déjà entendu trois des quatre extraits de l'œuvre réexploités dans le dessin animé puissent les reconnaître et identifier l'extrait qu'ils ne connaissent pas encore, à savoir « Disparition du palais et des sortilèges de Kastcheï » (Finale).

POUR ALLER PLUS LOIN

Igor Stravinsky dirige *L'Oiseau de feu*.
Extrait du concert d'adieu enregistré au Royal Festival Hall de Londres en 1965.

extrait du film
Fantasia (env. 9min.)

extrait concert
(env. 3min.)