

LE ROSSIGNOL - SOLOVEY (1908 – 1913)
Igor STRAVINSKY (1882-1971)
compositeur Russe de la Période Moderne

En **1917**, Stravinski écrit un **poème symphonique** intitulé **Le Chant du rossignol** en prenant des **extraits des actes II et III**.
En 1920, Les **Ballets russes** de Diaghilev en firent un **Ballet** présenté à l'Opéra de Paris, dans une **chorégraphie de Léonide Massine**.

Opéra en trois actes (Conte lyrique en 3 tableaux). L'œuvre se situe à mi-chemin entre l'opéra et le ballet.

Livret de Stravinsky et de **Stephan Mitousov** d'après le conte **Le Rossignol et l'Empereur de Chine** de Hans Christian **Andersen** (Danemark, 1815-1875).

Création : le 26 mai **1914** à l'Opéra de Paris au cours de la saison des Ballets Russes organisée par **Diaghilev** en langue française.

Disposition scénique : À l'initiative de Diaghilev, les chanteurs étaient dans la fosse et leurs rôles étaient dansés et mimés sur scène par des danseurs.

Direction : Pierre Monteux.

Décor et costumes : Alexandre Benois.

Personnages :

Le Pêcheur (ténor), **Le Rossignol** (soprano), **La Cuisinière** (mezzo-soprano), **Le Chambellan** (baryton), **Le Bonze** (basse), **Trois émissaires japonais** (2 ténors, 1 baryton), **L'Empereur de Chine** (baryton), **La Mort** (contralto), **Courtisans, des esprits** (chœur)

Eléments de réflexion :

Thème principal :

- Le pouvoir de la musique pour triompher de la mort, renvoie au **mythe d'Orphée**.

Thèmes annexes :

- la **confrontation du vrai et du faux avec le personnage du rossignol mécanique**,
- la **solitude**
- la **peur de la mort**,
- la **liberté refusant les cages dorées de la gloire et de la fortune**.

Contexte de composition :

Ce conte, destiné aux enfants mais aussi aux adultes a été inspiré à Andersen par sa **passion pour la cantatrice Jerry Lind** : cantatrice à la voix aiguë surnommée : « **Le Rossignol du Nord** » qui refusa aussi bien la cage du Roi du Danemark que celle de l'amour d'Andersen.

Le **besoin éperdu de liberté du rossignol**, comme le jugement des hommes préférant les fausses valeurs du rossignol mécanique, sont l'expression de blessures à la fois chez Andersen et chez Stravinsky.

Ainsi seulement dans la liberté et la confiance peut s'élever le chant consolateur, contre les monstres mécaniques qui imitant la vie font venir la mort.

Eléments stables, sortes de personnages récurrents qui font la transition entre les deux univers du rossignol :

- **le pêcheur** : sorte de commentateur sage et contemplateur, à qui reviennent des airs sur des textes simples et élégiaques.
  - **le rossignol** lui-même avec ses morceaux de bravoure, proche des airs de **colorature** et qui par ses arabesques, ses sauts d'octave, ses mélismes, mélange les attraits d'un **Orient** scintillant et des grands airs des **Divas** occidentales.
- A travers la fable d'Andersen, **Stravinski oppose l'idée d'un chant « naturel », expression de l'âme et d'une sensibilité à fleur de peau (le chant du Rossignol), à un art froidement cérébral (le chant de l'oiseau mécanique).**

L'action se déroule à la Cour impériale de Chine en des temps fabuleux.

Acte I : Une forêt en bord de mer, la nuit. Un pêcheur dans son bateau écoute le magnifique chant du rossignol. Des courtisans arrivent et invitent le rossignol à chanter devant l'empereur de Chine. L'oiseau accepte.

Le prologue (Debussy, Moussorgsky, Rimski-Korsakov). **Introduction** (*Nocturnes de Debussy*).

Entrée du pêcheur : fraîcheur populaire, poésie transparente, typique de la **Russie**, « *Boris* » ou les « *Enfantines* »).

Le **Rossignol** : chant idéal plus fabriqué par la **culture occidentale** que par l'imitation de la nature.

Les **courtisans** : stéréotypés - **gammes pentatoniques**, Chine de pacotille, (automates en musique).

Sorte de conjonction entre le **domaine féerique** représenté par le Pêcheur et le Rossignol, et le **domaine réaliste** représenté par la Cuisinière et les courtisans, le Bonze, le Chambellan, très proche d'un courant qui remonte au *Mariage* de Moussorgski, opéra inachevé qui relève typiquement d'une transposition directe du dialogue parlé. Le premier acte du *Rossignol* se rattache à une **tradition russe** évidente.

Acte II : Le palais de l'empereur. Après un entracte avec le chœur, où la scène est dissimulée par un voile, le rossignol chante pour l'empereur qui est très ému. Des émissaires du Japon apportent un oiseau mécanique chantant au souverain. Le faux rossignol se met à chanter et la cour se détourne de l'original, qui s'envole. L'empereur, vexé de cette fuite, le condamne au bannissement.

Bloc des **actes 2 et 3** : changement de pâte sonore, profusion sonore de l'orchestre d'après *le Sacre*, sonorités inouïes, climat étonnant, paysages sonores nouveaux qui colorent ces tableaux. Suite éclatante à la fois du *Sacre* et de *Petrouchka*.

Culminent au sommet musical de l'œuvre, le **chant du vrai rossignol** et ensuite **celui du rossignol mécanique** (opposition entre un air « merveilleux » et virtuose et le jeu de boîte à musique du rossignol japonais).

Courants d'air avec courses folles, morceaux musicaux avec la marche chinoise étincelante :

Structures très complexes, utilisation des vents étonnante (utilisation en effet de masse donnant plus l'impression de bruits que de musique).

Intervention « terrible » des envoyés japonais, (féroce caricature qui trouve des équivalents brusques dans la musique).

Acte III : La chambre de l'empereur. La mort porte la couronne de l'empereur malade. L'empereur appelle ses musiciens, mais c'est le rossignol qui arrive. La mort rend la couronne à l'empereur en entendant le magnifique chant de l'oiseau. Les courtisans arrivent pour saluer l'empereur qu'ils croient mort, mais celui-ci se lève et salue ses sujets.

Troisième acte : **sonorités noires des cuivres et de l'alto**.

Présence de la Mort : couleurs dramatiques de l'orchestre, soubresauts mécaniques du rossignol japonais.

Au-delà de cette lourde charge de plomb, pleine des menaces du *Sacre*, la **simplicité lumineuse du chant du Rossignol** et ce duo l'opposant à la Mort, **entre les basses et les graves de l'orchestre** tirant vers le néant, et **l'aigu serein, l'appel du silence** du Rossignol.

Allègement des couleurs noires pour montrer que la Mort se rend au chant du Rossignol, et l'air du Rossignol devient une contemplation. Quand la vie refait irruption avec son tumulte, l'adieu, ou plutôt l'au revoir du Rossignol à l'Empereur : « *Crois-moi je reviendrai* » sur les **notes les plus aiguës de toute sa tessiture**.

Fossé de styles entre la quasi-naïveté du prologue et le raffinement extrême, riche en alliages incroyables d'instruments, mais avec la foi du simple Pêcheur qui conclut l'œuvre on peut croire à une histoire continue.

Le film de Christian Chaudet (2004)

Fable poétique et ironique, faisant appel aux **techniques d'animation virtuelle numériques, transposition** de l'opéra dans un monde dirigé par les medias. **Film d'animation musical**, dans lequel les chanteurs apparaissent sur fond de décors virtuels. Préservation de l'**exotisme** par la présentation sous forme de rêve éveillé d'un jeune garçon. Un pêcheur lui raconte l'histoire du Tout-puissant Empereur de Chine dont le chant du Rossignol provoque les larmes. Le public du show médiatique qui le met en scène lui préférera les excentricités vulgaires d'une poupée mécanique envoyée par l'Empereur du Japon. Le rossignol reprend sa liberté, banni par l'Empereur. Alors que celui-ci se meurt, le rossignol réapparaît et lui rend la vie par son chant merveilleux.

Liens :

Le texte original : http://www.hattemer.fr/Noel_contes/Conte_Andersen_Rossignol.htm

<http://www.espritsnomades.com/siteclassique/stravinskylrossignol.html>

Guides d'écoute :

http://www.crdp-aix-marseille.fr/rossignol/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=17

<http://www.opera-lyon.com/spectacles/opera/fiche-opera/fichespectacle/le-rossignol-et-autres-fables/>

Videos extraits sonores

Le Chant Du Rossignol – Introduction : <http://youtu.be/OKx8IbcRiV8>

Le Chant Du Rossignol - Jeu Du Rossignol Mécanique Part 1 : http://youtu.be/LX_ifmHGycU

Le Chant Du Rossignol - Jeu Du Rossignol Mécanique Part 2 : http://youtu.be/cmu63Oje_A

Le Chant Du Rossignol – Marche chinoise : <http://youtu.be/VAT7caVY3Ck>

Extraits du film avec sous-titres en français :

Le Rossignol – Partie I : <http://youtu.be/bkEkm40N6sI>

Le Rossignol – Partie II : <http://youtu.be/31mIOLaxadA>

Le Rossignol" (Partie III) : <http://youtu.be/AXk0IbFGY24>

Le Rossignol – Partie IV : http://youtu.be/L_BQ0t2fAf8

Le Rossignol – Partie V : <http://youtu.be/DRknwLzFQIw>

Comparaisons, pistes diverses.

Oiseaux chanteurs automates mécaniques :

<http://youtu.be/NwHEPTFdTk8> ; <http://youtu.be/CTbxehfTag> ; <http://youtu.be/HjLv0zausRU>;

<http://www.musees.ch/Pages/AutomatesOiseaux.html>

L'uccello magico (Nino Rota, bande son du film « *Il casanova* » de Fellini. <http://youtu.be/v-oi-uxcEU>

Les Contes d'Hoffmann, de Jacques Offenbach :

"*les oiseaux dans la charmille*", (chant : Nathalie Dessay): <http://youtu.be/b8LX81ULHkA> ;

la chanson de la poupée (laura Claycomb) : <http://youtu.be/KQuzUJw1Ktg>;

Explorer le domaine de la voix : Trevor Wishart :

Trevor Wishart @ Loos, Den Haag (16.5. 2010)

<http://youtu.be/vJaJja86BU> ;

<http://youtu.be/QmlsMKsJaHA> ;

Vox 5 : <http://totallysound.blogspot.com/2009/11/blog-post.html>

La voix et l'ordinateur (vocoder et synthèse vocale)

<http://catalogue.ircam.fr/sites/Voix/index.html>

Le Maître de Musique (Corbiau) Le duel – rivalité entre deux anciens chanteurs qui se battent à travers leurs poulains respectifs.

http://www.dailymotion.com/video/x8t1yj_le-maitre-de-musique-le-duel_shortfilms

Les jeux des inuit (voix gutturale et duos-duels)

<http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=Q1ARTQ0001711>

Démonstration des techniques

<http://youtu.be/KNb2ZDjeiU4>

Démonstration : chant voisé/non voisé. Tanya Tagaq -Illunikavi : <http://youtu.be/ueRhkTITvFE>

Questions quizz

1. Quels sont les instruments de l'orchestre les plus représentés dans la marche chinoise?

- A1. Les cordes
- A2. les Bois
- A3. Les cuivres (correct)
- A4. Les percussions

2. Comment le public est-il représenté?

- A1. par des têtes de poupées
- A2. par des mains gantées
- A3. par des bruitages d'applaudissement
- A4. par des acteurs filmés

3. Dans quel registre le rossignol chante-t-il?

- A1. soprano
- A2. mezzo-soprano
- A3. alto

4. Sous quelle forme ce chant se présente-t-il?

- A1. une chanson avec des paroles
- A2. une improvisation avec des onomatopées
- A3. une mélodie bouche fermée
- A4. un air d'opéra sur une vocalise

5. Dans quel registre l'empereur chante-t-il?

- A1. ténor
- A2. baryton
- A3. basse

6. De quel pays le rossignol mécanique est-il issu?

- A1. de russie
- A2. d'inde
- A3. d'australie
- A4. du japon

7. Dans quel registre l'envoyé japonais annonce-t-il le rossignol mécanique?

- A1. ténor

- A2. baryton
- A3. basse

8. Quel est le timbre qui représente le rossignol mécanique?

- A1. une voix de ténor
- A2. un violon
- A3. un hautbois
- A4. une voix au timbre mécanique

9. Quel est le caractère de la musique associée au rossignol mécanique?

- A1. joyeuse et dansante
- A2. inquiétante et sombre
- A3. répétitive et agaçante
- A4. comique et animée

10. A quel style de spectacle cet extrait fait-il référence?

- A1. au cirque
- A2. à un art de rue
- A3. à un show télévisé
- A4. à un spectacle de marionnettes

11. Lequel de ces personnages apparaît-il en image de synthèse?

- A1. le rossignol mécanique
- A2. l'empereur
- A3. l'oiseau
- A4. l'enfant