LA PLACE DE LA MUSIQUE DANS UN REGIME TOTALITAIRE ALLEMAND ET SOVIETIQUE

Problématiques : Un dictateur s'empare-t-il d'une musique du compositeur pour en faire une musique destinée au régime totalitaire ?

Le compositeur est-il au service du régime totalitaire ou défend-t-il la cause de son pays pour sortir du régime totalitaire ?

D'un point de vue musical : Peut-on reconnaître une musique totalitaire juste d'un point de vue sonore ou faut-il connaître l'histoire du compositeur pour en déduire la portée musicale ?

CONTEXTE HISTORIQUE DU COMPOSITEUR ET DU DICTATEUR

I. EN ALLEMAGNE : Wagner véritable « Dieu de l'Art total »

Wagner Richard (1813-1883) a composé de nombreux opéras, dont les thèmes étaient très souvent liés aux légendes Nordiques allemandes. Cette présence thématique va soulever chez Hitler une profonde admiration. La signification qu'Hitler portera à ces sujets est la tradition du peuple allemand. La musique de Wagner a donc à ce niveau un impact direct sur Hitler qui veut absolument créer « une race pure ». Hitler voue beaucoup d'admiration à Wagner dans son livre « Mein Kampf ».

Wagner avait écrit en 1850 à propos du Judaïsme et de la Musique : « *La laideur physique du juif est incomparable à l'art. Nous ne pouvons être considéré comme susceptible de manifester artistiquement, un homme dont nous devons juger l'aspect extérieur comme impropre, à une réalisation artistique…(..) à cause de sa race.* »

Hitler appréciait beaucoup un opéra : « ***les maîtres chanteurs de Nuremberg*** », qui symbolise pour Hitler un opéra culte du National-socialisme. L'ouverture « ***Rienzi*** » devient l'hymne officiel du parti. La puissance de sa musique, ainsi que sa force était appréciée notamment dans « *La chevauchée des Walkyries* ». La musique de Wagner met toujours en valeur le culte du Héro triomphant, le personnage Siegfried serait-elle la figure d'Hitler ?

Carl Orff (1895-1982) avec ses « *Carmina Burana* » est apprécié du régime Nazi. Le sujet porte sur la période du Moyen-âge et son organisation communautaire. Le sujet prône aussi la nature et la vie ainsi que la victoire de l'Amour pure. Le final de la « *symphonie N5* » de **Bruckner** servira de musique pour les journées de la fête du travail. Hitler nommera Goebbels président de la chambre de la culture du Reich, en excluant les Juifs. 937 : exposition de l'Art des « dégénérés », en effet le Jazz ne pouvait qu'être exclus car il est le métissage de plusieurs nationalités, donc une musique impure.

L'orchestre philarmonique de Berlin deviendra l'orchestre officiel pour interpréter les œuvres musicales et créer de ce fait un vrai statut, le métier de musicien.

Des musiques des compositeurs comme Schoenberg, Mahler, Mendelssohn seront exclues.

II. EN URSS :

Chostakovitch (1906-1975) , très jeune il est marqué par la mort d'un de ses amis par la police du Tsar, ce qui provoque chez lui une adhésion aux idées révolutionnaires. En 1934 il compose son opéra : « *Lady Macbeth* » de Mtsensk. Opéra mal accepté de Staline car l'œuvre dénonce la luxure et les crimes du pays. Un article dans la Pravda la dénonce de « Chahut sonore ».En 1937: Il est arrêté par la NKVD et pour se repentir il est obligé de composer de la musique en faveur de Staline, exemple : la « *Symphonie N°5* ». C'est une œuvre reconnue comme modèle de l'art soviétique. En 1941, il dénonce avec sa « *Symphonie N°7* » composée pendant l'occupation Allemande, le régime Soviétique.

AUDITION N°1 : OUVERTURE RIENZI DE WAGNER 4.53 à 6.32

Caractère : ……

Nuance : ……

Rythme : ……

……

Orchestration et mélodie : ……

……

……

……

……

……

……

Relions les évènements musicaux avec le contexte historique

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

AUDITION N°2 LES MAITRES CHANTEURS DE NUREMBERG OUVERTURE. WAGNER. 0 à 2.23

Caractère : ……

Orchestration : Quel pupitre joue le thème en 1er ? ……Quelle famille accompagne ?

……

Mode de jeu : ……

Le thème est-il ascendant ou descendant ? ……

Quel pupitre d'instruments assure la transition musicale ? ……

Quelle est leur nuance ? ……

Quel pupitre reprend le thème ? ……

……

……

AUDITION N°3 : CARMINA BURANA DE CARL ORFF. « O FORTUNA » entier

Formation :

……

……

Nuance ……

……

Tempo : ……

Mode de jeu : ……

……

Utilisation du chœur : ……

……

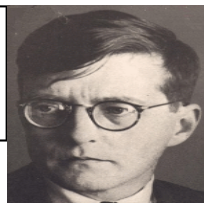
……

……

……

……

AUDTION N°4 : OPERA LADY MACBETH. CHOSTAKOVITCH. TEXTE DE SHAKESPEARE scène 9 de l'acte I. Vidéo.



RESUME DE L'OPERA

En Russie, Katerina Ismaïlova, épouse délaissée d'un marchand rustre, se livre, en mal d'amour, à un bellâtre, Serguei, pour lequel elle tue son beau-père et son mari. Condamnés à la déportation, Katerina et Serguei se retrouvent au milieu d'un convoi de prisonniers en route pour la Sibérie.

Katerina est au comble du désespoir car son amant la repousse sans cesse, l'accusant d'avoir gâché sa vie. Lorsque Katerina découvre que Serguei s'est servi d'elle pour s'attirer les faveurs de Sonietka, une autre bagnarde, elle précipite sa rivale dans l'eau et s'y jette avec elle

VOICI VOTRE TRAVAIL :

En portant notre attention au sens du texte, à la musique , les mélodies et le chant, les protagonistes et les costumes; essayons de comprendre pourquoi cet opéra a été très mal accepté par Staline

CONSEILS N'hésitez pas à écouter la « chevauchée des Walkyries » de Wagner et la « Symphonie N°5 de Chostakovitch pour vous exercer au travail de rédaction……..

TEXTE : ……

……

……

……

……

……

……

MUSIQUE ET CHANT : ……

……

……

……

……

……

……

……

PROTAGONISTES COSTUMES SCENES : ……

……

……

……

……

Voilà comment un sujet datant de l'époque classique retranscrit à cette époque peut susciter horreur à un pays qui est entrain de vivre une situation politique particulière.

AUDITION N°5 : SYMPHONIE N°7 1ER MOUVEMENT. CHOSTAKOVITCH 3.23 à 6.34

Caractère : ……

Combien de fois entendez vous la mélodie ? ……

Quelles familles instrumentales jouent ce thème ? ……

……

Quelle famille instrumentale accompagne ? ……

……

Que se passe-t-il au niveau de la nuance et de la mélodie, lorsque l'on entend le thème à partir de la 3ème fois ? ……

……

Remarque : ……

……

……

PROJETS MUSICAUX

TEXTE CARMINA BURANA « O FORTUNA »

O Fortuna
Velut luna
Statu variabilis
Semper crescis
Aut decrescis
Vita detestabilis
Nunc obdurat
Et tunc curat
Ludo mentis aciem
Egestatem
Potestatem
Dissolvit ut glaciem

Sors imanis
Et inanis
Rota tu volubilis
Status malus
Vana salus
Semper dissolubilis
Obumrata
Et velata
Michi quoque niteris
Nunc per ludum
Dorsum nudum
Fero tui sceleris

Sors salutis
Et virtutis
Michi nunc contraria
Est affectus
Et defectus
Semper in angaria
Hac in hora
Sine mora
Corde pulsum tangite
Quod per sortem
Sternit fortem
Mecum omnes plangite

traduction du couplet 2

Sort monstrueux et vide,
Toi la roue tourbillonnante
Attitude maléfique,
Salut vain
Toujours dissout
Ombrée et voilée
Tu m'éclaires aussi
Maintenant par jeu mon dos nu
je l'offre à tes tentations criminelles.

TEXTE DU CHANT DES MARAIS :

I

Loin vers l'infini s'étendent
De grands près marécageux
Et là-bas nul n'oiseau ne chante
Sur les arbres secs et creux

Refrain
Oh !terre de détresse
Où nous devons sans cesse
Piocher.

II

Dans ce camp morne et sauvage
Entouré de murs de fer
Il nous semble vivre en cage
Au milieu d'un grand désert.

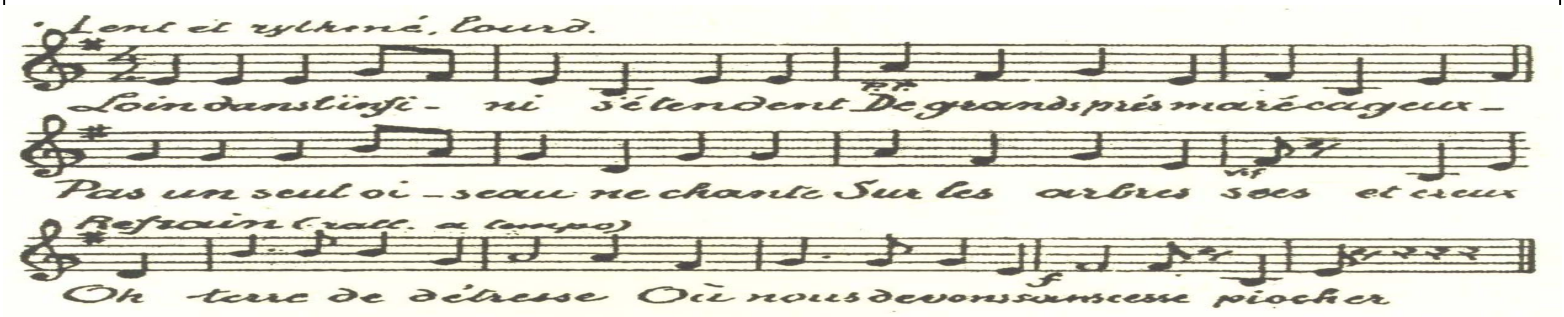
III

Bruit de pas et, bruit des armes
Sentinelles jour et nuit
Et du sang des cris des larmes
La mort pour celui qui fuit.

IV

Mais un jour dans notre vie
Le Printemps refleurira
Liberté liberté chérie
Je dirai : tu es à moi.

Refrain
Oh ! terre enfin libre
Où nous pourrons revivre
Aimer-Aimer



Chant satirique français de 1939 sur Hitler : « Il travaille du pinceau ».