A classical painting of a cityscape by a river. On the left, a large, dark, imposing building with a small tower on its roof dominates the foreground. The river reflects the sky and the buildings. In the middle ground, several large, multi-story buildings with classical architectural features line the riverbank. In the foreground, several small boats are on the water, including a rowing team in a long boat. The sky is filled with soft, white clouds.

MUSIQUE ET HISTOIRE

COMMENT UNE PERIODE HISTORIQUE MARQUE LA MUSIQUE ?

introduction

2 Introduction

Quel est l'influence de l'Histoire sur la musique ????

Pour un historien, musique et histoire sont aux antipodes.

La musique inspire des émotions, l'historien s'en garde.

Mais le fait historique inspire les compositeurs de musique.

Leurs émotions se traduisent dans la musique. Olivier Wieviorka, historien

mélomane

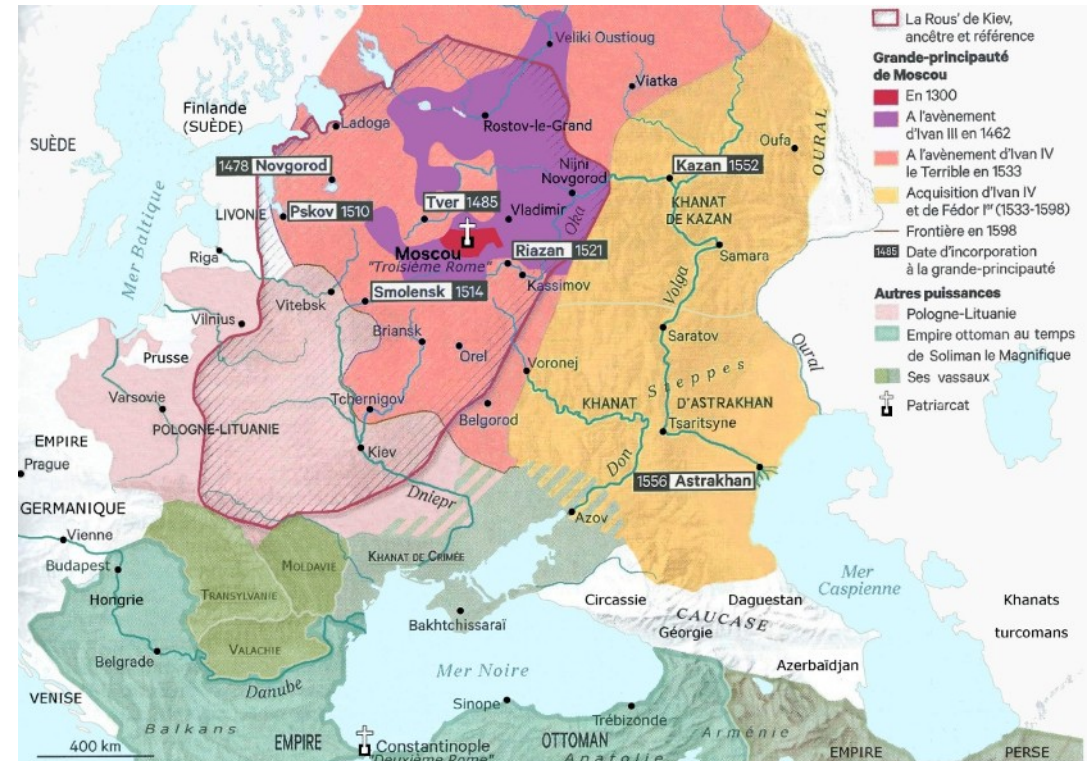
C'est le sujet de mon exposé, limité à quelques compositeurs russes, non seulement inspirés mais, liés, dirigés, déterminés par l'Histoire entre le XIXe siècle et le XXe s.

3 HISTOIRE

De la Russ de Kiev à la Grande Principauté de Moscou à l'époque d'Ivan le Terrible 1547-1584

La Russie s'est très tôt construite comme un empire multinational et multiconfessionnel.

Centre et périphéries s'y distinguent mal. Les tsars n'ont pas toujours cherché à imposer une identité russe. L'idée impériale a accompagné, voire précédé, le sentiment national.

La Grande-Principauté de Moscou à l'époque d'Ivan le terrible (1547).
Après ses victoires sur les khânats tatars, Moscou va progressivement annexer les autres principautés russes issues de la Rous' de Kiev, qu'elle entend reconstituer. Le Grand-Prince (knyaz) change de titre après la chute de Constantinople, la "Deuxième Rome", aux mains des Turcs ottomans et musulmans : il devient César (tsar) "de toutes les Russies" (les principautés rassemblées). Le Métropolit de Moscou devient autocéphale et prend, comme celui de Constantinople, le rang de Patriarche : Moscou est dès lors la "Troisième Rome". Comme telle, elle se pose désormais en protectrice des sujets chrétiens du Sultan ottoman, et vise la reconquête de Constantinople.

Les faits marquant l'histoire russe jusqu'au XIXe

1241	Destruction de Kiev par les Tartaro-Mongols
Avril 1242	Victoire d'Alexandre Nevski face aux chevaliers de l'Ordre Teutonique
1317-1547	Dynastie des grands-princes de Moscou
1547-1584	Fondation du Tsarisme: Ivan IV le Terrible
1584 1605	Tsar Boris Godounov
1613	Les troubles,
1613	Dynastie des Romanov: Tsar Michel
1682-1725	Pierre le Grand
1762-1796	Catherine II

**Pendant le XIXe s.,
de 1801 à 1894**

Quatre Tsars se succèdent

Alexandre 1er 1801-1825

Nicolas 1er 1825-1855

Alexandre II 1855-1881

Alexandre III 1881-1894

7 **Tsar Alexandre 1er 1801-1825** empereur de Russie, grand-duc de Finlande et roi de

Pologne
Guerre, guerre napoléonienne en 1812

Guerres patriotiques: Il combat sur les frontières nord, contre la Suède et sud, contre l'Empire ottoman et la Perse.

L'Europe se réorganise: Congrès de Vienne 1815, obtient une partie de la Pologne

Sainte Alliance Paris 1815 avec les monarchies victorieuses de Napoléon 1er

La noblesse s'europeanise

L'idéalisme allemand (Hegel) et le socialisme utopique français influencent les intellectuels, le romantisme, la poésie et la musique (Pouchkine 1799-1837, Gogol 1809-1852, Glinka 1804-1857) Tchaïkovski: Ouverture 1812, Tolstoï: Guerre et paix.

MAIS il devient radical; mutineries réprimées, intellectuels sous surveillance;

Pouchkine exilé au sud de la Russie.

Lutte pour un régime représentatif

Lois sur le servage

Meurt à 47 ans, son frère Nicolas sacré empereur en 1826.

**A la fin de son règne, l'empire est une grande
puissance ruinée**

8 **Tsar Nicolas 1er 1825-1855**, empereur de Russie, grand-duc de Finlande et roi de Pologne.

- Conservatisme: 1825, répression, tentative de coup d'état des décembristes
- Expansion au Moyen-Orient
- Guerre de Crimée (Russie-Royaume-Unis, France)
- Siège de Sébastopol, base de la flotte russe
- Meurt en 1855, son fils lui succède
- Enorme essor économique

9 **Tsar Alexandre II 1855**, empereur de Russie, grand-duc de Finlande et roi de Pologne.

- 1855: chute de Sébastopol, la Russie abandonne le delta du Danube
- 1861: abolition du servage
- Grandes réformes libérales, 1860-1880: l'intelligentsia s'épanouit et donne naissance à une frange radicale socialiste révolutionnaire
- Epoque troublée, nihilisme, conspirations anarchistes
- **Assassiné en 1881**

Expansion territoriale, l'Est et le Sud en 1858-1859, sous Tsar Alexandre II

- Mandchourie
- Vladivostok
- Turkestan
- Caucase

- Son fils, **Alexandre III** devient tsar **1881-1894** , empereur de Russie, grand-duc de Finlande et roi de Pologne
- 11
- Conservateur.
- Infiltration des groupes révolutionnaires par des provocateurs, arrestations des militants
- Russification brutale des régions frontières
- Pogroms
- Mais développement économique, industriel, chemins de fer, emprunts à l'Occident

La période entre l'abolition du servage et la révolution de 1917 est l'âge d'or de la littérature et l'âge d'argent de la culture:

Tourgueniev, Tolstoï et Dostoïevski. Plus tard, Tchekhov, Gorki maintiennent la tradition de la prose russe.

Ouverture sur l'extérieur

Musique et histoire

- La musique russe, faite de chants populaires et de chants sacrés présente une grande richesse vocale.
- Les Russes aiment chanter et danser.
- Les chants et les danses populaires sont une source riche d'inspiration.
- Les chœurs russes aux sons puissants subjuguent, emportent et incitent à l'action

Musique et histoire

Les compositeurs de la fin de l'époque tsariste

Avant la révolution, de nombreux compositeurs fondent l'école musicale russe moderne.

- **Mikhaïl Glinka (1804- 1857) / Alexandre 1er et Nicolas 1er** Considéré comme le père de la musique russe. Il a voulu unir le chant populaire russe et la bonne vieille fugue d'Occident.

Par exemple, l'opéra « la vie pour le Tsar » comprend une ouverture rossinienne et une légère influence beethovénienne MAIS, au dernier acte apparait l'emprunt folklorique. Ce qui scandalise la société aristocratique de l'époque.

Glinka a ressenti le besoin d'une inspiration nationale dont allait se nourrir tous ses successeurs.

Est peut-être l'auteur de l'hymne national

« Le groupe des cinq »

Maître du groupe: Mili Balakirev, compositeur peu prolifique a répertorié les chants traditionnels
« les Bateliers de la Volga » (Hé Ho Hisse) 1866 Ivan Rebhoff

Ilya Repine. Huile sur toile 131.5 x
281 cm

« Le groupe des cinq »

- **Alexandre Borodine (1833-1887)** Le Prince Igor et ses danses polovtsiennes, épopée du XIIe s.
- **Modeste Petrovitch Moussorgski (1839-1881)**
 - opéras: Boris Godounov
- **Andreïevitch Rimski-Korsakov (1844-1908)** Shéhérazade, La Pâques russe et un autre.... César Cui

1
6

Scène du
Couronnement
Opéra de Vienne

Alexandre Golovin
Portrait de F. Chaliapine
jouant Boris Godounov
1912

Les autres compositeurs russes de la fin du XIXe s.

- **Piotr Ilitch Tchaïkovski 1840-1893**
- **Alexandre Glazounov 1865-1936**
- **Scriabine 1871-1915**
- **Sergueï Rachmaninov 1873-1943**
- **Igor Stravinsky 1882-1971**

A 26 ans, il enseigne l'harmonie au conservatoire de musique de Moscou. Une année plus tard, il compose sa première symphonie créée avec succès.

Rencontre les musiciens du « Groupe des cinq » est apprécié pour sa musique russe, authentiquement slave, mais très vite il se tournera vers la France et l'Europe et ses compositions s'en ressentiront.

Ses œuvres: 11 opéras (Eugène Onéguine 1879, d'après Pouchkine), 6 symphonies, 4 suites pour orchestre, cinq concertos, 3 ballets, 106 mélodies et une centaine de pièces pour piano.

- 1883 Tchaïkovski compose la cantate « pour l'exposition Polytechnique à la mémoire de Pierre le grand

Igor Stravinsky 1882-1971

- Elève de Rimski-Korsakov
- Quitte la Russie avant la première guerre mondiale.
- En Russie il avait déjà composé **l'oiseau de feu** et **Petrouchka**
- Meurt à New-York, demande à être enterré à Venise, auprès de Diaghilev.
- Aura composé 1000 œuvres

20

Le début du XXe siècle

Histoire

Le tsar Nicolas II

Les Révolutions

- Le fils d'Alexandre III; **Nicolas II 1894-1917**, empereur de Russie, grand-duc de Finlande et roi de Pologne.
- Affaiblit, il a accepté une constitution libérale
- Abdique le 15 mars 1917. Affronte la révolution
- **Fin du régime impérial.**
- **Mais**
- Essor économique
- Serfs libérés, développement d'une classe de paysans riches et d'ouvriers
- Le pays est une puissance économique mondiale
- Développement culturel intense

Est assassiné en 1918 par les bolcheviks avec toute sa famille et ses serviteurs.

- **Serge Prokofiev naît en 1891**

Les prémices de la Révolution

- **1902** Lénine écrit « Que faire? » texte fondant sa théorie
- **1903** Création du parti ouvrier social-démocrate de Russie POSDR: discipliné et centralisé, composé d'un noyau de révolutionnaires professionnels (commissaires du peuple) chargés d'encadrer les masses ouvrières (soviets)

Noyau: bolcheviks (majoritaires) et mencheviks (minoritaires). Au départ, se partagent le pouvoir du parti puis profonde division

1905 Soulèvements dus au mécontentement général:

L'opposition libérale manifeste à Saint-Pétersbourg, se termine par la fusillade du « Dimanche rouge », grève générale, mutinerie du cuirassé Potemkine; flotte de la mer Noire (film de Eisenstein, musique de Chostakovitch) et guerre contre le Japon.

1906 naissance de Dimitri Chostakovitch à Saint-Pétersbourg

Février 1917 Engagement du tsar dans **la Première guerre mondiale**
Fin du régime impérial.

2
3

Boris Koustodiev

Le Bolchevik
1920
Huile sur toile
101 x 141 cm

24 **Du 16 mars au 8 novembre 1917 la République russe** dure
7 mois et 23 jours **Révolution d'octobre**

Le 9 novembre 1917: organisation du gouvernement soviétique sous le nom de Conseil des commissaires du Peuple.

Président: Vladimir Ilitch Oulianov dit Lénine (1870-1924)
dirige le gouvernement et le parti. Membres: Trotski,

1917-1923 Guerre civile, lutte entre bolcheviks et blancs monarchistes, luttes politique, idéologique, nationale et sociale; désintégration de la société. Se termine par la victoire de l'armée Rouge et du parti. 1,5-2 millions d'exilés
1918 exécution de la famille du tsar
1924-1953 Règne de **Staline.** **Un pouvoir dictatorial réorganise le pays**

Boris Kustodiev

Festivities marking the second congress of the Comintern and a demonstration in Uritsky Square on July 19, 1920-21

Dans l'enthousiasme de la révolution

- La plupart des musiciens russes s'adonnèrent à un "**naturalisme**" où:
- Le bruit des machines l'emportait musicalement sur les sentiments des ouvriers
- Ils utilisèrent les techniques d'avant-garde les plus récentes
correspondant aux manifestations du:
futurisme en littérature

au **constructivisme** en peinture

Malevitch Kazimir Severinovitch
Femme au râteau 1915

Galerie Trétiakov

2
8

Compositions soviétiques

Arseny Avraamov: Symphonie des sirènes d'usine Baku 1922

Alexandre Mossolov: L'Usine ou les Fonderies d'acier Opus 19

Maximilian Steinberg: Türksib (train Turkestan-Sibérie)

Et d'autres...

Les compositeurs soviétiques

- **-Serge Prokofiev, né en 1891**

mort en 1953 le même jour que Staline

- **Aram Khatchatourian , né en 1903 à Tbilissi alors ville géorgienne**

mort en 1978 à Moscou

- **Dimitri Chostakovitch, né en 1906 à Saint-Pétersbourg**

mort en 1975 à

Moscou

Sergueï Prokofiev 1891-1953

- Compositeur, pianiste et chef d'orchestre né en Ukraine, russophone. Fait des études brillantes au conservatoire de Saint-Pétersbourg. Part en occident en 1918, revient en URSS en 1936. Comme Chostakovitch, son cadet, il est honoré et honni par le système.
- Compose de nombreuses symphonies, concertos et ballets: le Pas d'acier (Diaghilev, en exil).
- En URSS, il compose:
- Musiques de film de Sergueï Eisenstein: 1938 Alexandre Nevski et Ivan le Terrible 1942-46 et beaucoup d'autres...
- Opéra en 5 actes 1941- 1952 Guerre et Paix d'après Tolstoï paru en 1865-1869 en feuilleton Prokofiev joue une valse
- Et beaucoup d'autres œuvres...

Aram Katchatourian (1903-1978) compositeur soviétique d'origine arménienne inspiré par les folklores arméniens, géorgiens et ouzbeks. Cherche à pratiquer tous les instruments de l'orchestre. Professeur au conservatoire de Moscou et député au Soviet suprême.

Prix Staline en 1941 le rend célèbre.

En 1948 est pointé du doigt pour ses tendances « formalistes », comme Chostakovitch et Prokofiev. Sa production baisse et reprend en 1961.

Trois symphonies et nombreux concertos et ballets, musique de scène, de chambre et de film.

Dont le ballet Gayaneh et la danse du sabre composé en 1939 et intrigue maintes fois remaniée. Célèbre l'amitié des peuples des nations soviétiques.

Hymne de la république socialiste soviétique d'Arménie 1944-1991

Dimitri Chostakovitch 1906-1975

- célèbre compositeur pour son génie et ses démêlés avec Staline.
- sa musique puissante, expressionniste, parfois cynique, satyrique, clownesque.

La symphonie no 7 Léninegrad et le thème lancinant du premier mouvement.
Orchestre symphonique de Chicago dirigé par Léonard Bernstein

Les problèmes du compositeur avec le gouvernement

Et bien d'autres œuvres et tous les compositeurs que j'ai ignorés.

Alexandre Deneika
Banlieue de Moscou
Novembre 1941
Galerie Trétiakov

Ce tableau évoque un épisode
de la défense de Moscou
contre les troupes nazies
durant la Grande
Guerre Patriotique de 1941-45

Merci pour votre attention