

Krzysztof Penderecki (compositeur Polonais, né en 1933)

Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima (1960)

Krzysztof Penderecki (né en 1933)

HDA

Thématique : « Arts, Etats et pouvoir »

Problématique : Comment la musique contemporaine participe-t-elle à l'oeuvre de mémoire ?

Penderecki : "La grande Apocalypse [Auschwitz], ce grand crime de guerre, est incontestablement dans mon subconscient depuis la guerre où j'assistais enfant à la destruction du ghetto de ma petite ville natale, Debiça (près de Cracovie). Puisse le thrène exprimer ma ferme conviction que les sacrifices d'Hiroshima ne soient jamais oubliés ni perdus".

CONTEXTE HISTORIQUE : Que s'est-il passé à Hiroshima ?

Généralités

* Thrène : dans la Grèce antique, chant de douleur, de lamentation, pour un enterrement. Ce chant était pratiqué par beaucoup de poètes grecs.

Au départ, cette oeuvre s'appelait « 8'37" » (ce qui représente la durée du bombardement le 6 août 1945). Le changement de titre a été fait par le compositeur et pour les auditeurs.

* Bien que destiné aux victimes japonaises, « Thrène » peut aussi être considéré comme un hommage aux victimes des camps de concentration

* **La création** (= la première fois que l'oeuvre a été entendue en public) **en 1967 à Auschwitz** a suscité un énorme intérêt et a rendu Penderecki célèbre dans le monde entier.

Irradiés d'Hiroshima

Entrée du camp d'Auschwitz-Birkenau

Formation : cette musique est écrite pour : (coche la bonne solution)

- 52 instruments à vents (24 trompettes, 10 flûtes, 10 hautbois, 8 trombones)
- 52 instruments à cordes frottées (24 violons, 10 altos, 10 violoncelles, 8 contrebasses)
- 10 instruments à cordes frottées (4 violons, 2 altos, 2 violoncelles, 2 contrebasses)
- un très grand orchestre symphonique

En plus d'être un hommage et parce que Auschwitz et Hiroshima sont « inracontables », Thrène est **la première musique** dans laquelle on entend les cordes frottées jouer de cette manière-là. Cette musique expérimente les sonorités extrêmes des cordes pour essayer de rendre compte du sentiment de détresse et d'angoisse lié à l'événement auquel elle fait allusion.

POURQUOI EST-CE DE LA MUSIQUE « CONTEMPORAINE » ?

- Entends-tu une pulsation ? oui non
 - On appelle donc cela une musique pulsée non-pulsée.
 - Il s'agit d'un temps lisse temps strié.
- Entends-tu un thème (une mélodie mémorable) ? oui non
- Y a-t-il un accompagnement ? oui non

En général, les musiques de la **seconde moitié du XXe siècle** sont sans pulsation, sans mélodie et sans accompagnement. L'écriture musicale est complètement renouvelée : IL N'Y A PLUS DE REPERE ! Mais les compositeurs ont quand-même des codes ... que nous allons apprendre à décrypter.

LEXIQUE DE MUSIQUE CONTEMPORAINE

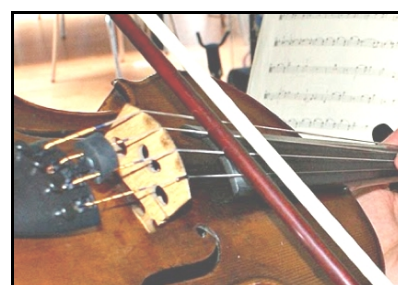
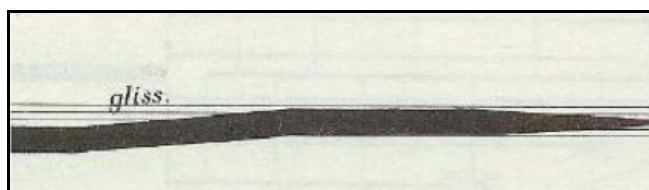
Relie chaque terme à sa définition :

- cluster •
 - c'est lorsque le compositeur laisse une plus moins grande liberté au musicien dans le choix des notes, des rythmes, de l'ordre des parties du morceau, etc. Ce type de musique n'existe pas avant la 2e moitié du XXe siècle.
- glissando* •
 - le musicien passe d'une note à une autre en glissant sur la corde. Il passe donc par TOUTES les fréquences d'un son à un autre.
- col legno* $\ddot{\text{I}}$ •
 - comme pour le « col legno », mais cette fois l'instrumentiste doit taper sur les cordes avec le bois de l'archet
- legno battuto* •
 - c'est une « grappe » de sons proches joués simultanément (= en même temps) ce qui produit en général un effet très dissonant.
- aléatoire •
 - (= « avec le bois ») le musicien joue en prenant son archet à l'envers pour jouer avec le bois de l'archet

	Jouez la note la plus aiguë possible (cette note ne sera donc pas forcément la même chez tous les instrumentistes)
	Jouez entre le chevalet et le cordier
	Arpégez sur les 4 cordes derrière le chevalet
	Frappez sur le cordier selon un angle à 90° sur son axe
	Effet percussif : frappez la caisse de résonance du violon (ou autre instrument) avec le bout des doigts
	Très vibrato (= le son vibre, « tremble », très rapidement)
	Vibrato très lent
<i>Exemples de modes de jeu créés par Penderecki (il y en a beaucoup d'autres !)</i>	

Donne une légende à ces trois modes de jeux utilisés dans « Thrène » :

ANALYSE

Une **vidéo avec partition animée** se trouve ici : <https://www.youtube.com/watch?v=HilGthRhWP8>

« Thrène » dirigé en concert par **Krzysztof Urbański**, un chef d'orchestre Polonais : <https://www.youtube.com/watch?v=Pu371CDZ0ws>

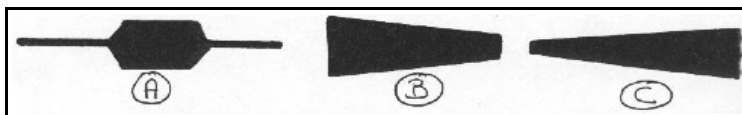
Parties	description	caractère
1 début à 7min12	Entrée des groupes de façon décalée, sur la note la plus aiguë possible et <i>fortissimo</i> (très fort) dissonances dues à ces clusters temps lisse (= pas de pulsation) pas de thème repérable Clusters se transforment en oscillations ----->	Violent, insupportable, agressif, strident, angoissant fait penser aux hurlements des victimes hurlements se transforment en plaintes
2 7min12 à 8min27	sous irréguliers et martelés en pizzicati et « col legno » dans le médium TUILAGE *	Sentiment de désordre et de panique suggère une course effrénée, une fuite éperdue des rares survivants
3 8min27 à fin	quelques sons tenus puis glissandos nuance variable pp - crescendo	Sirènes = danger, peur, angoisse, silence, stupeur, incompréhension, pleurs et gémissements.

* **Le TUILAGE** signifie que la 3e partie commence alors que la 2e n'est pas encore terminée. Pendant quelques instants, on entend donc la fin de la 2e partie et le début de la 3e simultanément.

ACTIVITES D'ECOUTE

1er EXTRAIT (VIDEO 2'51'')

1. Indique après chaque numéro la figure sonore entendue. **Voici les figures sonores :**

2. Situe ensuite chacune d'elles dans le registre approprié (N'écris que la lettre dans le tableau)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Registre aigu									
Registre medium									
Registre grave									

2e EXTRAIT (VIDEO 5'03'')

Nuance ? _____ Combien entend-on d'entrées ? _____

Situe les entrées en fonction des registres :

Registre aigu	
Registre medium	
Registre grave	

Rappel 1

La **nuance** est l'intensité du son (fort, pas fort, moyennement fort, etc.)

Rappel 2

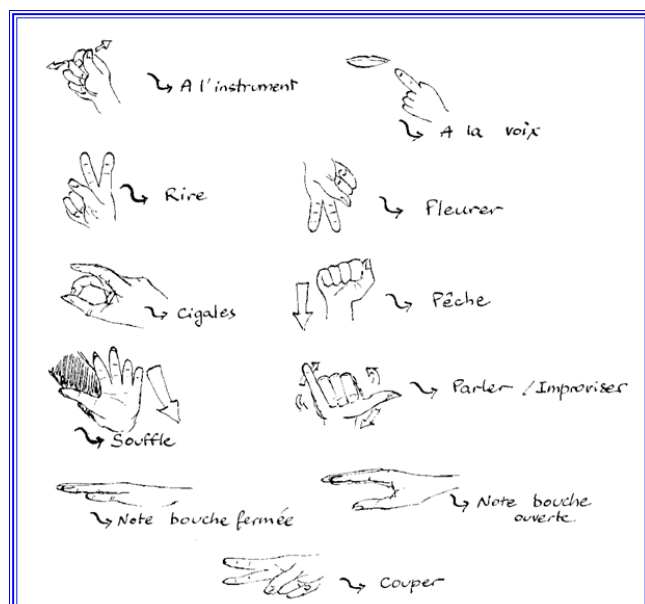
Crescendo signifie progressivement de plus en plus fort. Le contraire de « crescendo » est « **decrecendo** »

Comment évoluent les clusters ? _____

ACTIVITE DE PRODUCTION / SOUNDPAINTING

avec flûtes, piano, ukulélés, percussions (?). A chaque élève est affecté un son particulier.

1. entrées rapprochées de chaque élève (jeu sur les vitesses de succession des sons)
2. tous les élèves jouent la note LA simultanément, puis la note affectée à chacun (progressivement ou « brutalement »)
3. attaque simultanée des sons du cluster
4. arrêt simultané
5. arrêt progressif du cluster vers un son unique
6. introduction du silence
7. cluster avec crescendo et decrecendo
8. alternance de deux blocs de registre différent

Gestes de soundpainting (on peut en inventer d'autres !)

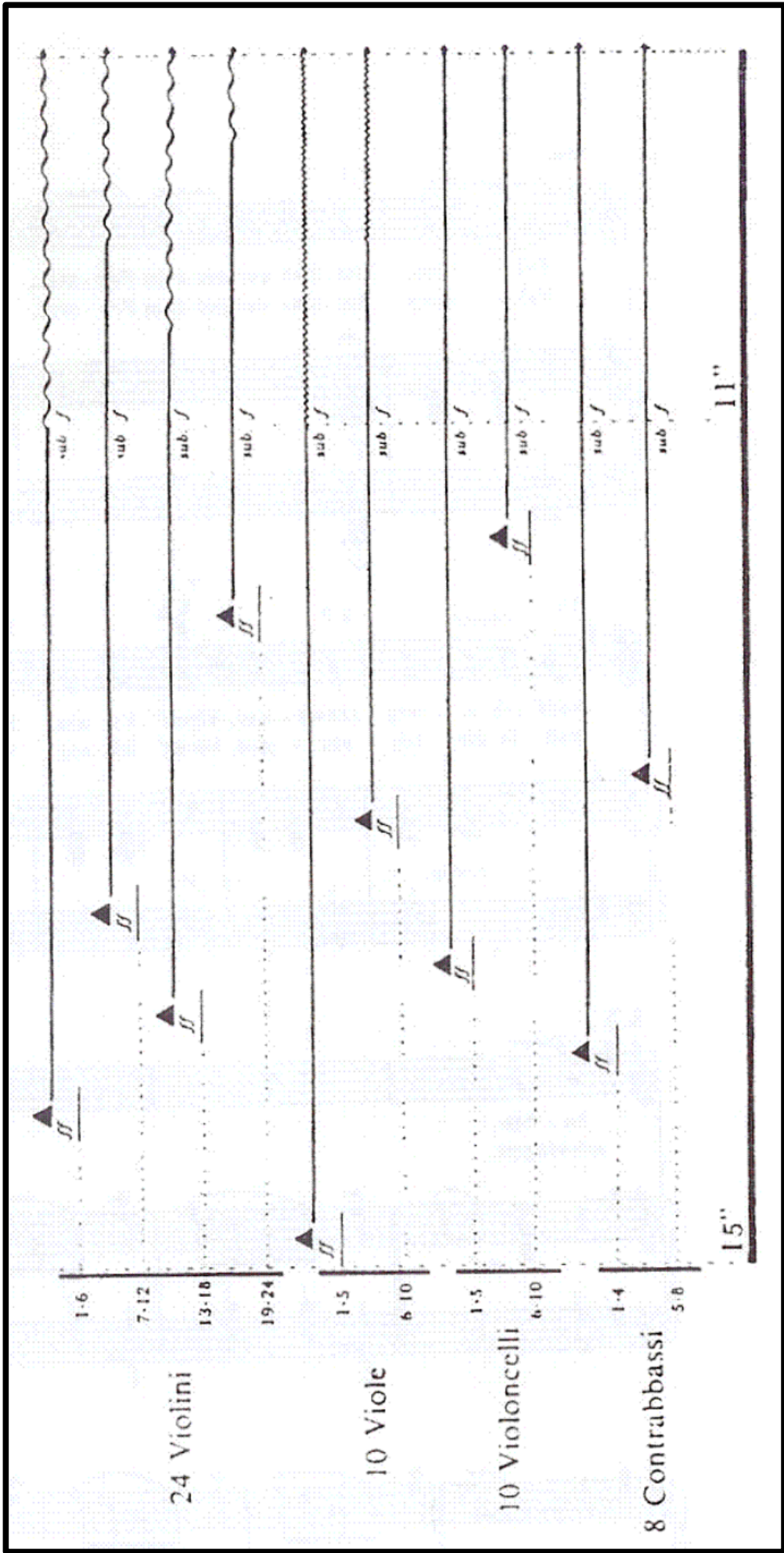
DANS UN SECOND TEMPS

1. **par groupe**, chaque objet sonore est représenté schématiquement au tableau + un GESTE lui est attribué
2. les élèves créent une partition
3. chaque groupe vient au tableau faire réaliser sa partition à la classe (avec les geste de direction)

Associe chacun des extraits sonores suivants aux extraits de la partition de Penderecki :

- Extrait 1 : 0'33"
- Extrait 2 : 1'57"
- Extrait 3 : 2'52"
- Extrait 4 : 5'04"
- Extrait 5 : 5'51"
- Extrait 6 : 9'40"

The image shows a page from a musical score for Penderecki's 'tutti archi' section. A large blacked-out area covers the top half of the page, with a double-headed arrow labeled 'ord.' (order) pointing to it. Above the blacked-out area, there are markings 's.t.' and 'pppp'. Below the blacked-out area, there are markings 'sp.' and 'ff'. The score includes staves for 24 Vn (Violins), 10 VI (Violas), 10 Vc (Violas), and 8 Cb (Cellos). The Vn staff has a circled number 70 and a measure number 24. The VI staff has a measure number 10. The Vc staff has a measure number 10. The Cb staff has a measure number 8. At the bottom right, there is a measure number 30. The text 'tutti archi' is written at the bottom left of the page.

10VI
6-10

10Vc

10VI: 6-10. The notation shows a wavy line representing a tremolo or sustained oscillation.

10Vc: The notation includes performance instructions: *pizz*, *arco*, *1 batt*, *arco*, *simile*, *1 batt arco pizz*, *1 batt pizz arco*, and *pizz 1 batt arco*.

16

12Vn
1-12

12Vn
13-24

10VI
1-10

10Vc
1-10

8Cb
1-8

12Vn: 1-12. *f*, *sp*, *gliss*, *pp*.

12Vn: 13-24. *f*, *sp*, *gliss*, *pp*.

10VI: 1-10. *f*, *sp*, *gliss*, *pp*.

10Vc: 1-10. *f*, *sub. pp*, *gliss*, *pp*.

8Cb: 1-8. *f*, *gliss*, *pp*.

18" 20"

Handwritten musical score for strings, divided into four sections by vertical dashed lines. The sections are labeled with measurements: 15", 20", 25", and 20".

Section 1 (15"): 24 violas
 Includes staves 1-12 and 13-24. Annotations 1 and 2 are present.

Section 2 (20"): 10 altos
 Includes staves 1-10. Annotation 3 is present.

Section 3 (25"): 10 violoncellos
 Includes staves 1-10. Annotation 4 is present.

Section 4 (20"): 8 contrabassi
 Includes staves 1-8. Annotations 5, 6, 7, 8, and 9 are present. A "cluster" annotation is written in a circle above the staff.

Additional annotations include "8Cb" and "14" near the bottom right.

This page contains four staves of musical notation for string instruments, arranged vertically. Each staff is numbered on the left and includes dynamic markings and crescendo/decrescendo hairpins.

- 12Vn (Violins):** The top staff, numbered 1 through 12. It begins with a *pp* dynamic and features a large crescendo hairpin that reaches a *ff* dynamic by the end of the staff.
- 12Vn (Violas):** The second staff, numbered 13 through 24. It also starts with *pp* and has a large crescendo hairpin leading to *ff*.
- 10VI (Violins):** The third staff, numbered 1 through 10. It begins with *pp* and includes a large crescendo hairpin leading to *ff*.
- 10Vc (Violas):** The fourth staff, numbered 1 through 10. It starts with *pp* and has a large crescendo hairpin leading to *ff*.
- 8Cb (Cellos):** The bottom staff, numbered 1 through 8. It begins with *pp* and features a large crescendo hairpin leading to *ff*.

Each staff concludes with a thick horizontal line and an arrow pointing to the right, indicating the continuation of the music. The page is enclosed in a dashed-line border.

20"