

3ème prix dans le concours « Destination française » :

« De la peinture à la musique »

« ... si on regarde longtemps les danseuses gracieuses de Degas, on commence à les voir bouger, à entendre les sons de la musique de Saint-Saëns «Cygne»

Melle Dzhamilia ZHAMALETDINOVA, 10ème classe (Premier), lycée n°1525,
Moscou

Chaque fois que je vais au Musée des beaux arts Pouchkine, je reste longtemps devant le tableau d'Edgar Degas *Les danseuses bleues*. Edgar Degas est un représentant du célèbre mouvement pictural français qui a reçu le nom l'Impressionisme. Je connais l'œuvre d'autres artistes de ce groupe parmi lesquels Claude Monet, Paul Cézanne, Camille Pissarro, Auguste Renoir. Il y a un effet intéressant : si on regarde longtemps les danseuses gracieuses de Degas, on commence à les voir bouger, à entendre les sons de la musique de Saint-Saëns «Cygne». J'ai beaucoup réfléchi à cet effet, j'ai lu plusieurs livres sur l'art français de cette époque et, finalement, j'ai découvert pour moi-même que l'impressionnisme existe aussi dans la musique. Alors j'ai appris que beaucoup de compositeurs tels que Saint-Saëns, Ravel ou Massenet, dont la musique est connue et aimée dans le monde entier, appartenaient à ce mouvement.

Tout d'abord quelques mots sur les origines de ce mouvement esthétique. La révolution impressionniste a commencé en 1874, quand une exposition de jeunes peintres indépendants, parmi lesquels figuraient Claude Monet, Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir et Alfred Sisley se tient dans les ateliers du photographe Nadar, boulevard des Capucines à Paris. C'est au titre d'un tableau de Claude Monet, «Impression. Soleil levant» que l'impressionnisme doit son nom. A l'époque cette peinture a été très critiquée. Paradoxalement, le mot «impressionnisme», qui est devenu de nos jours une carte de visite de l'art français, a été inventé par le journaliste Louis Leroy, qui n'a pas aimé ce nouveau mouvement artistique et lui a donné ce nom péjoratif comme il le pensait. Claude Monet est considéré comme un père du mouvement. Il a consacré toute sa vie à peindre les taches de lumière sur ses toiles, c'est pourquoi il a reçu un surnom «homme du soleil». Les jeunes artistes rebelles ont osé à ne pas peindre un objet, mais reproduire leur impression, évoquée par cet objet. Leur technique picturale se basait sur l'étude des effets optiques. Ils mettaient l'accent sur le jeu de l'ombre et de la lumière, sur les couleurs brillantes. Ces peintres évitaient l'emploi de la

couleur noire. Ce courant esthétique a eu également une grande influence sur l'art de cette époque, et non seulement sur la peinture.

La peinture des impressionnistes français est bien connue dans mon pays mais on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent bien la musique impressionniste. Je m'y suis intéressée vivement et voici ce que j'ai appris. La musique impressionniste est un courant musical prédominant dans les années 1890-1920 qui se caractérise à la fois par une volonté d'idéaliser l'univers et par un usage pictural des sonorités. Les représentants de ce mouvement tels que les compositeurs français Debussy, Saint-Saëns, Massenet, Fauré, Ravel ont apporté une gloire éternelle à leur pays par leur musique merveilleuse.

Claude Debussy (1862 - 1918) est le fondateur de l'impressionnisme dans la musique, tout comme c'était Monet dans la peinture. Claude Debussy laisse l'image d'un créateur original et profond d'une musique où souffle le vent de la liberté. Sa musique accorde une place de choix à la couleur et aux timbres instrumentaux. Son influence est décisive dans l'histoire de la musique. Il s'inspire de ce mouvement dans sa musique, notamment dans ses œuvres «Prélude à l'après-midi d'un faune» à partir d'un poème de Mallarmé. Le compositeur fait preuve d'une audace musicale qui aura du mal à être appréciée, exemple avec son opéra «Pelléas et Mélisande» qui a été au début très critiqué avant d'être célébré et joué dans le monde entier.

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) est un compositeur, pianiste, et organiste français, fondateur de la Société Nationale de Musique. L'œuvre de Saint-Saëns est diversifiée et la plupart de ses pièces ont connu un grand succès de son vivant. Il a écrit douze opéras, dont le plus connu est «Samson et Dalila», de nombreux oratorios, cinq symphonies, cinq concertos pour piano, trois pour violon et deux pour violoncelle, des compositions chorales, de la musique de chambre et des pièces pittoresques, dont «Le Carnaval des animaux» qui inclut la miniature «Cygne» que j'ai déjà mentionné.

Jules Massenet (1842 - 1912) est un compositeur français qui acquiert une grande popularité pour ses opéras (au nombre de 25), mais s'illustre aussi dans la musique orchestrale (suites symphoniques, ballets, musique de scène), pour piano et pour voix (cantates, drames sacrés). Ses mélodies nombreuses ont fait beaucoup pour divulguer sa notoriété dans les salons parisiens de l'époque. La célèbre «Elégie» de Massenet entre dans le répertoire de plusieurs musiciens, elle est interprétée même par les élèves des écoles de musique. Dans sa version vocale elle a été interprétée par le grand chanteur Fiodor Chaliapine sur les paroles de Louis Gallet «O, doux printemps d'autrefois».

Gabriel Fauré (1845 - 1924) est une figure musicale importante qui a largement contribué à l'essor de la musique française. Son catalogue abonde d'œuvres pour piano, parfois appelées pièces de salon: barcarolles, nocturnes, arabesques, valse-caprice, fantaisies ou ballades. Il façonne un langage musical qui lui est propre, des enchaînements harmoniques que l'on qualifie encore aujourd'hui de «fauréen». Il

excelle également dans la mélodie dont les plus célèbres recueils sont la «Bonne chanson» et «L'Horizon chimérique».

Maurice Ravel (1875 - 1937) est souvent comparé à Debussy, avec lequel il partage cette utilisation de l'harmonie comme une couleur, avec des dissonances non résolues, mais il s'en distingue par une écriture pianistique novatrice et une maîtrise de l'orchestration hors du commun. Son œuvre peut être qualifiée d'éclectique, au vu des sources variées de ses inspirations: Couperin, Rameau, Mozart. Ravel est aussi fasciné par la musique afro-américaine comme le jazz et le blues, et imprégné de musique hispanique (sa mère est d'origine espagnole). Son «Bolero» inspiré de mélodies et de rythmes des danses espagnoles a été interprété par plusieurs vedettes du ballet y compris Maïa Plissetskaïa. Dans un catalogue de 111 œuvres, Maurice Ravel nous a laissé une grande majorité de chefs d'œuvre mondialement reconnus qui font de lui l'un des plus grands compositeurs français du XXème siècle.

L'impressionnisme dans la musique peut se caractériser par des composantes suivantes:

La référence à la nature comme source de sensation, que l'on s'efforce de retranscrire et d'exprimer musicalement. Cette référence est souvent affichée dans les titres: «Jardins sous la pluie» et «Printemps» de Claude Debussy, «Jeux d'eau» et «Oiseaux tristes» de Maurice Ravel, «L'horizon chimérique» et «Automne» de Jules Massenet et naturellement «Le carnaval des animaux» de Camille Saint-Saëns.

L'écriture musicale nuancée et diffuse, souvent fondée sur certain poudroier, une division de la substance musicale, que l'on peut rapprocher des techniques de peinture par petites touches propres aux peintres impressionnistes. Dans cette écriture le rythme et la mélodie tendent à la fluidité, l'harmonie, est posée par touches d'accords indépendants, mis côte à côte comme des couleurs, des effets de lumière variable appuyés par l'utilisation de changements subtils d'orchestration.

C'est ainsi que «Les danseuses bleues» de Degas m'ont amené dans la musique de compositeurs impressionnistes français. La peinture et la musique d'impressionnisme m'ont beaucoup impressionné. Ils m'ont donné un grand désir d'en savoir plus sur le ballet. Car le ballet est une synthèse de la musique et du mouvement, des sons, des couleurs, des lumières, des ombres. C'est d'autant plus intéressant que l'histoire du ballet russe est liée à la France et au ballet français. Ne rappelons que le nom de Marius Petipa, danseur et chorégraphe français, un des créateurs de l'école russe de ballet, ou bien «Les Saisons Russes» organisées en France par Sergei Diaghilev au début du XXème siècle. Mais il faut dire que c'est le travail pour mon proche avenir.