

FICHE METHODOLOGIQUE: GRILLE D'ETUDE D'UNE OEUVRE D'ART

Titre de l'oeuvre	Pétrouchka
Nom de l'auteur	Igor Stravinsky
Nature de l'oeuvre	Ballet russe (musique et vidéo)
Date de l'oeuvre	1911
Description (support, dimensions, technique et matériaux, thème de l'oeuvre, composition)	<p>Pétrouchka est un ballet créé en 1911 d'une durée de 34 minutes. Diaghilev l'impresario et organisateur des ballets russes réunit alors I.Stravinsky pour l'écriture de la musique. Michel Fokine pour la chorégraphie, Alexandre Benois pour les costumes et décors ainsi que Nijinsky comme danseur étoile du ballet.</p> <p>L'argument du ballet est composé de 4 tableaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le premier tableau (la foire du mardi gras) : l'action se passe dans une foire pendant la semaine grasse (Maslenista) à Saint Pétersbourg. Beaucoup de jongleurs, haltérophiles...) et d'autres sont simples spectateurs. Le mouvement de cette foule et l'agitation autour des artistes de rue sont marqués par des changements de rythmes et d'orchestration. Alors que le tempo ne varie pas, les différents moments musicaux ont l'air de se chevaucher et l'auditeur peut facilement perdre la pulsation. Stravinsky développe le polythématisme et la polyrythmie. Un magicien arrive alors et présente trois marionnettes (Pétrouchka, la Ballerine et le Maure) et leur donne vie. Ces marionnettes se mettent à danser pour la foule avec trois chorégraphies correspondantes aux trois personnages. - Le second tableau se passe chez Pétrouchka se lamentant sur son sort, la marionnette est amoureuse de la ballerine mais celle-ci n'en a que faire de Pétrouchka. La torture mentale de Pétrouchka s'entend dans la composition de Stravinsky qui utilise des accords diminués et le triton. - Le troisième tableau se passe chez le Maure : il effectue une danse avec une noix de coco puis la ballerine le rejoint et commence une danse de séduction. On retrouve aussi ici le polythématisme avec deux mélodies différentes qui se superposent pour opposer ces deux personnages qui ne vont pas ensemble. Pétrouchka est placé alors par le mage au milieu de cette danse et attaque le Maure. Celui-ci ne se laisse pas faire et le chasse. - Le quatrième tableau : retour dans la foire où plusieurs danses se succèdent avec une musique et une chorégraphie empreinte de nombreux éléments populaires russes. Au milieu de la foule, le Maure poursuit Pétrouchka et le tue. Les villageois sont choqués mais le mage apparaît et leur rappelle qu'il ne s'agit que d'une marionnette. La foule se disperse, le mage ramasse la marionnette et le fantôme de Pétrouchka apparaît alors au dessus du stand et affraye le mage. <p>Langage musical de l'oeuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - musique composée pour un orchestre symphonique et un piano (mélange de timbres). - On trouve également des instruments sur scène évoquant l'aspect populaire du ballet comme l'orgue de barbarie ou la balalaïka (guitare à trois cordes rattachée au folklore russe). - Il y a des emprunts à la musique populaire (exemple : le thème de la jambe en bois de Dramen 1908) - Développement du polythématisme qui crée souvent des dissonances et développement de la polyrythmie. <p>Aspect populaire dans l'oeuvre : même si nous sommes dans le domaine savant, Igor Stravinsky utilise de nombreux éléments populaires ainsi que le chorégraphe et dans les costumes : reprise de pas de danses folkloriques russes (polka, kazatchok) et présence de costumes traditionnels (coiffe kokochnik, vêtements rouge et bleu...)</p>

<p>Contexte (historique, géographique, social, culturel, politique...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1911 : fin de la révolution industrielle, passage d'une société agricole et artisanale à une société commerciale et industrielle. - Igor Stravinsky passe beaucoup de temps en France (Paris, capitale culturelle de l'Europe à l'époque). - Développement d'un langage musical moderne dont Stravinsky est un protagoniste : polytonalité, polythématisme, polyrythmie, métrique variable... - Pétrouchka est un conte folklorique russe rappelant le trio de la Commedia dell'arte (arlequin, pierrot et colombine).
<p>Critique de l'oeuvre - Perception de l'oeuvre - Rapprochement avec d'autres oeuvres</p>	<p>Modernité et rupture :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La première représentation du ballet fut un triomphe. La musique mêle différents éléments musicaux modernes rompant avec une esthétique dite plus classique. - Le fait d'intégrer des éléments populaires au sein du ballet marque une réelle rupture avec les ballets de la fin du XIXème siècle. <p>Œuvres périphériques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La jambe en bois de Dramen en 1908 (inspiration de cette chanson de cabaret dans la musique de Stravinsky). - L'adoration de la terre : introduction, de Stravinsky (deux ans après Pétrouchka le compositeur pousse encore plus loin la polyrythmie et le décalage de la métrique). - Danse russe dans le ballet « Casse Noisette » de Tchaïkovsky.