

<http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Prose-musicale-et-Geste>

artweb

Prose musicale et Geste instrumental (1 et 2)

- Menu - Vidéos - artweb TV - Documentaires -

Date de mise en ligne : vendredi 12 juillet 2019

Copyright © UFR Arts, philosophie, esthétique Université Paris 8 ©2011 -

Tous droits réservés

Les deux films documentaires « Bagatelles inventaire » et « Les Pierrots » ont été réalisés dans le cadre du programme Prose musicale et geste instrumental. Le premier documentaire concerne les Six Bagatelles pour quatuor à cordes d'Anton Webern, (*Jean Paul Olive, Álvaro Oviedo, Prose musicale et geste instrumental - les Six Bagatelles pour quatuor à cordes d'Anton Webern, Presses Universitaires de Rennes.*) le second concerne le Pierrot lunaire d'Arnold Schoenberg.

Le programme avait été articulé autour de deux catégories : la « prose musicale » et le « geste instrumental » pensées comme deux éléments fondamentaux et complémentaires de l'acte musical. Phénomène à plus d'un égard proche du langage verbal (disposition dans le temps, rythmique et « syntaxe », cristallisation d'idiomes), mais tout autant résultat matériel d'un processus gestuel, corporel, la musique se présente comme un mixte de ces deux catégories qui se renforcent mutuellement : plus l'engagement du geste interprétatif est fort, plus la musique devient éloquente ; plus la prose est intense, plus le geste du musicien est invité à s'épanouir face à l'exigence de l'écriture. L'un des buts majeurs du programme fut d'analyser les comportements engagés dans la création musicale : composition, interprétation et réception dans une optique dynamique et critique ; loin d'être fixés, ces comportements sont susceptibles de transformations importantes : l'écoute, l'analyse, la relation à l'image, la compréhension des contextes, la multiplicité des canaux perceptifs et conceptuels participent de manière conjointe à les modifier, dans la direction d'une différenciation toujours plus subtile, d'une sensibilité et d'une intelligence accrues. Pensée elle-même comme une écriture artistique, la réalisation cinématographique a constitué le médium apte à cristalliser et révéler la complexité et la complémentarité des éléments intervenant dans l'oeuvre musicale.

Prose musicale 1 : Bagatelles Inventaire

Prose musicale 1 : Bagatelles Inventaire

Le choix des Six Bagatelles pour quatuor à cordes de Webern s'est imposé à plus d'un titre. En premier lieu, la brièveté impressionnante de ces six pièces, rendait possible la réalisation d'un moyen-métrage sans amputation de sections de l'oeuvre. Deuxièmement, leur densité musicale et poétique concentrait les problématiques qui nous

intéressaient ; brèves, intenses, réputées difficiles à jouer et à écouter, elles sont incroyablement lyriques et sensuelles, extraordinairement articulées. Schoenberg, dans une préface à l'oeuvre, les a décrites avec la plus grande justesse en qualifiant ainsi l'écriture de Webern : « Mais avoir su enfermer tout un roman dans un simple geste, exprimer tout son bonheur dans une seule exhalaison de souffle, voilà qui implique une concentration d'esprit ignorée de ceux qui se complaisent à épancher leurs émotions ». La remarque, comme les pièces qu'elle qualifie, n'a rien perdu de son actualité : le type de langage musical (atonalité libre), la cohérence compositionnelle et la compétence instrumentale, les qualités techniques engagées dans ces six aphorismes musicaux continuent de faire de cette oeuvre un sommet de poésie lyrique instrumentale. Le documentaire, tourné avec le quatuor Van Kuij, permet de tourner autour de l'oeuvre en ralentissant le temps, dans le but de transformer la perception de ces six miniatures.

Prose musicale 2 : Les Pierrots

Prose musicale 2 : Les Pierrots

Les mêmes thématiques ont été explorées à partir de la fameuse pièce d'Arnold Schoenberg Pierrot Lunaire, composée en 1912. L'idée est à nouveau de tenter de transformer la perception de l'oeuvre grâce au travail filmique du documentaire, tourné avec des étudiants du Pôle supérieur 93. Aux questions de prose musicale et de geste instrumental s'ajoutent ici toutes les problématiques liées aux relations entre texte poétique et composition musicale, sur lesquelles Schoenberg s'était exprimé longuement dans un texte paru dans l'almanach du Blaue Reiter. La thématique du Sprechgesang, notamment, par la place complexe qu'il occupe à ce travail du timbre vocal, mode d'expression de la voix, dépassement des limites du lyrique acquiert une importance cruciale.