

HISTOIRE DES ARTS

Art, Etat et Pouvoir

Objectifs:

Cerner le contexte de création d'une oeuvre musicale afin d'en explorer les significations

Extrait proposé:

4° mouvement de la 5° symphonie de Dimitri CHOSTAKOVITCH

Le compositeur : né en 1906: Chostakovitch est un compositeur très doué, représentant l'école Soviétique sur le plan international. Ses premières oeuvres obtiennent un grand succès et représentent la vitalité de la création musicale en URSS.

1934:Le scandale: L'oeuvre : *Lady Macbeth du district de Mtensk*;

Chostakovitch est en quelque sorte « victime » de son propre don : son attitude esthétique provocatrice vient heurter de plein fouet la théorie du réalisme socialiste comme principe artistique de base (1932) que tout artiste doit adopter en URSS .

Les règles du réalisme socialiste: l'expression musicale doit compléter les idées et les passions guidant les héros soviétiques

L'histoire de l'opéra:

L'histoire est celle d'une jeune femme esseulée dans la Russie profonde du [XIXe siècle](#). Elle tombe amoureuse d'un employé de son mari, marchand aisé mais impuissant (ou du moins stérile) et est finalement poussée au meurtre et au suicide.

Ce qui a choqué: Le livret l'histoire et l'esthétisme très expressionniste de l'opéra. En effet les protagonistes principaux, livrés à la luxure, et assassins, étaient peu compatibles avec le souci de promouvoir la famille soviétique.

Chostakovitch a feint de penser que la condamnation de son opéra portait sur la forme musicale. C'était peut-être vrai. Mais c'était en fait aussi le livret qui était insupportable pour les nouveaux tartuffes du régime. Le sujet de *Lady Macbeth* c'est de fait la frustration sexuelle et le désir féminin traités avec une force et un réalisme encore jamais atteints à l'opéra. Le compositeur et son librettiste introduisent en outre des scènes ridiculisant le pouvoir, notamment lorsque les ouvriers sont obligés de s'agenouiller devant leur patron, qui ont dû particulièrement plaire aux autorités staliniennes, dont le sens de l'humour n'était pas la qualité première.

Wikipédia:

Le 28 janvier 1936 paraît dans la *Pravda* un article intitulé : *Le Chaos remplace la musique*, violente diatribe contre l'opéra *Lady Macbeth*^[2]. Staline, accompagné de Jdanov et Mikoïan, avait en effet assisté deux jours auparavant à une représentation de l'opéra au Bolchoï, et l'avait détesté. Trois types de reproches étaient faits à l'oeuvre de Chostakovitch : sa musique, faite de « tintamarre, grincements, glapissements »; son « formalisme petit-bourgeois » qui niait simplicité et réalisme socialiste au profit de l'« hermétisme »; et son « naturalisme grossier » montrant sur scène des personnages « bestiaux », « vulgaires ».

La réaction de Chostakovitch:

1937: La cinquième symphonie de Chostakovitch est un retour en grâce. Cette œuvre est officiellement qualifiée de « réponse d'un artiste soviétique à de justes critiques »

Subissant des pressions et afin de permettre une réhabilitation de son image auprès de l'État soviétique la 5° symphonie reprend des motifs simples (à la manière par exemple de Mozart) en particulier dans son premier mouvement assez austère, et dans un final où la solennité est poussée à l'extrême, peut être jusqu'au sarcasme contre la musique que l'on souhaitait lui voir composer.

En réalité Chostakovitch a volontairement supprimé toute dissonance trop évidente et a charpenté l'oeuvre en quatre mouvements très typés, sans rien changer dans le fond à sa musique. Cette symphonie remporta un grand succès et fut considérée par le régime soviétique comme un retour du compositeur dans le « droit chemin ».

Annexe 1

Lady Macbeth du district de Mtsensk

Opéra en 4 actes

ARGUMENT

Acte 1

Premier tableau

Katerina Ismaïlova se plaint de son existence monotone. Son beau-père Boris entre, demande s'il y aura des champignons pour le dîner, et reproche à Katerina de ne pas encore avoir d'enfant et de ne pas être assez empressée auprès de son mari. Il se retire en ordonnant qu'elle prépare du poison pour les rats. Le mari de Katerina, Zinovy, entre: une digue a cédé sur le domaine et il doit s'y rendre. Il présente l'ouvrier qu'il vient d'embaucher, Sergueï. Le beau-père contraint Katerina à jurer, à genoux, fidélité à son mari avant son départ. La cuisinière Aksinya nous informe que Sergueï, bel homme et séducteur impénitent, s'est fait renvoyer de son ancienne place pour avoir entortillé la femme du maître.

Deuxième tableau

Les employés de Zinovy s'amuse à tourmenter Aksinya, coincée dans un tonneau. Elle appelle au secours. Sergueï domine le jeu. Katerina arrive et prend la défense de la servante et des femmes en général. Sergueï lui propose de se battre, elle accepte, et ils roulent par terre quand arrive le beau-père. Katerina raconte qu'elle est tombée et que Sergueï est tombé lui aussi en l'aidant à se relever. Boris est furieux, il renvoie les ouvriers au travail et menace d'informer Zinovy.

Troisième tableau

La nuit, Katerina veille, son beau-père vient lui reprocher de gaspiller la chandelle. Sergueï s'introduit dans la chambre sous le prétexte de chercher un livre. Après un bref dialogue Katerina tombe dans ses bras.

Acte 2

Quatrième tableau

Boris, insomniaque, arpente la cour. Il voit de la lumière chez Katerina et rêve à ce qu'il pourrait faire avec elle s'il était plus jeune. Puis il voit Sergueï et Katerina ensemble. Il arrête Sergueï comme il quitte la chambre et lui administre cinq cent coups de fouet sous les yeux de Katerina. Fatigué, le beau-père fait transporter Sergueï à la cave. Il continuera la punition le lendemain. Il réclame à manger, Katerina lui

propose un reste de champignons. Il envoie chercher son fils qui est à la digue. Katerina apporte les champignons qu'elle a empoisonnés. Boris se plaint bientôt de brûlures. Au lieu d'aller chercher le pope comme le lui demande Boris, Katerina va délivrer son amant. Le mourant se confesse au pope qu'on a fini par envoyer chercher, dénonce sa meurtrière et expire. Katerina détourne les soupçons en pleurant avec conviction la mort de son beau-père.

Cinquième tableau

Katerina est couchée avec Sergueï, qui dort. Le fantôme de Boris apparaît à Katerina et la maudit. Elle réveille Sergueï, qui ne voit rien. Ils se rendorment. Quelqu'un vient: c'est Zinovy, le mari de Katerina. Il se fait ouvrir, remarque une ceinture d'homme dans la chambre, accuse sa femme d'adultère et commence à la battre. Sergueï sort de sa cachette et aide Katerina à étrangler son mari. Ils cachent le corps à la cave. Elle annonce à Sergueï qu'elle va l'épouser.

Acte 3

Sixième tableau

Katerina en vêtements de noce observe l'entrée de la cave, inquiète. Elle part pour l'église avec Sergueï. Le Balourd miteux entre, chantant un hymne à l'ivrognerie. N'ayant plus de vin il descend à la cave où il espère en trouver. Il en ressort horrifié par la vue d'un cadavre en décomposition.

Septième tableau

Le sergent et ses hommes se plaignent de la triste vie de policier. Ils n'ont pas été invités à la noce et cherchent un motif pour aller s'y empiffrer. On amène un maître d'école socialiste qui tient des propos étranges sur Dieu, l'âme humaine et celle des grenouilles. Le Balourd miteux vient informer les policiers de sa macabre découverte. Ragaillardis, ils se précipitent sur les lieux du crime.

Huitième tableau

La noce: les invités congratulent les mariés. Katerina remarque que la serrure de la cave a été forcée. Elle avertit Sergueï et ils décident de s'enfuir, mais trop tard: les policiers arrivent, Katerina se livre aussitôt à eux et implore le pardon de Sergueï.

Acte 4

Neuvième tableau

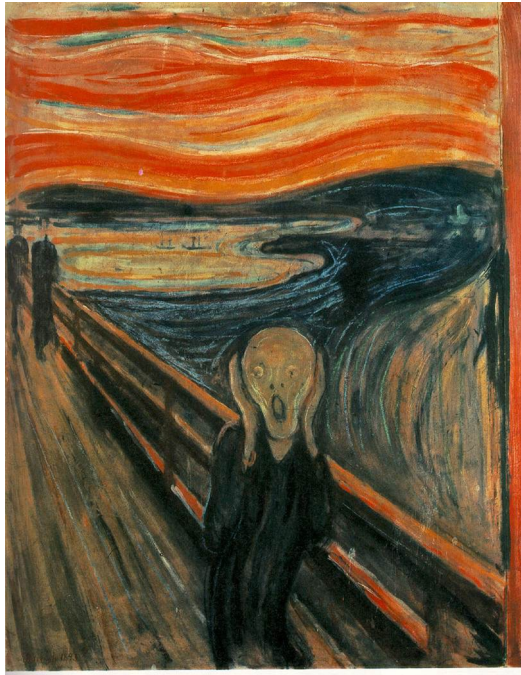
Dans la steppe, les bagnards en route pour la Sibérie chantent un chant nostalgique. Ils s'arrêtent pour la nuit, hommes et femmes séparés. Katerina s'occupe le garde pour aller retrouver Sergueï. Celui-ci la reçoit froidement et lui reproche d'avoir causé sa perte. L'ayant chassée, il se rend à son tour auprès de Sonietka, une jeune prisonnière, et lui réclame ses faveurs. Elle ne les lui accordera pas gratuitement, mais contre une paire de bas. Sergueï revient auprès de Katerina et la convainc de lui laisser ses bas. Il les donne à Sonietka. Katerina est désespérée. Elle chante une sombre chanson où il est question d'un lac profond agité de grosses vagues. Les bagnards se remettent en route, Sonietka vient narguer Katerina. Katerina se précipite dans le fleuve en l'entraînant avec elle. Les bagnards reprennent leur marche et leur chant.

Annexe 2

L'expressionnisme

Débutant lors des années de dépression et jusqu'à l'explosion de la seconde guerre mondiale, l'Expressionnisme véhicule des sentiments d'angoisse et des craintes de violence engendrées à cette époque par le continent européen.

Les thèmes traités sont intimement liés à l'actualité la plus directe, la finalité de cet art étant la dénonciation de la société moderne et de la société bourgeoise

Le cri Edvard Munch 1893