

Threnody for the victims of Hiroshima

(Krzysztof Penderecki – 1959)

Révolution du langage musical

Musique et commémoration

Présentation de l'oeuvre:

titre: Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima. (thrène: chant funèbre dans l'antiquité grecque). Devait s'appeler "8' 37" (durée des bombardements).

Compositeur: (né en Pologne en 1933)

Le 12 octobre 1964, Penderecki écrit: "Puisse le Thrène exprimer ma ferme conviction que les sacrifices d'Hiroshima ne soient jamais oubliés et perdus".

La composition a rapidement suscité un énorme intérêt dans le monde entier et a rendu le jeune Penderecki (alors âgé de 26 ans) célèbre.

En 1967, il composera son "Dies Irae, oratorio d'Auschwitz", cette fois à la mémoire des victimes des camps de concentration.

Courant artistique:

C'est une oeuvre atonale: la musique atonale propose un ensemble de techniques d'écriture qui consistent à priver l'oreille de ses repères habituels. Il s'agit donc d'une musique dissonante. C'est le rejet de l'écriture classique.

Pour cela les compositeurs inventent des nouveaux codes d'écriture et non plus de simples notes sur la portée.

L'oeuvre:

Composée pour un orchestre de 52 instruments à cordes (24 violons, 10 altos, 10 violoncelles, 8 contrebasses), l'oeuvre dure une dizaine de minutes.

Bien qu'évoquant un événement de la réalité, cette oeuvre ne "raconte" rien. Sa construction ne suit pas une trame de récit. Elle essaye de rendre compte du sentiment de détresse, d'angoisse et d'horreur lié à l'évènement (explosion de la bombe atomique).

Pour cela, Penderecki n'utilise aucune des inventions électroniques du XXe siècle mais simplement le quatuor traditionnel qui constitue la base de toute la musique classique (violons, altos, violoncelles, contrebasses).

Le travail du son est plus important que les structures, la mélodie ou le rythme.

Procédés sonores: les possibilités sonores des instruments à cordes sont poussées au maximum: utilisation des micro-intervalles (1/4 de ton), des notes les plus aigues, des sons stridents, des tremolos, des coups d'archet, des façons inhabituelles de jouer ("col-legno": en frappant les cordes avec le bois de l'archet).

Éléments de langage: entrées en "tuilage", utilisation des "grappes sonores", clusters (pluri-dissonances), glissandi et sirènes, nuances très contrastées, silences soudains, absence de tempo et de mélodie.

Sens et portée de l'oeuvre:

Avec cette écriture, Penderecki parvient à rendre le caractère tragique et oppressant de l'évènement qu'il veut commémorer. Sa musique s'adresse à nos sens, à nos émotions, stimule notre imaginaire. On peut dire qu'elle est "sensualiste", ou "hyper-expressionniste" au sens où elle est la projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle (cf Otto Dix).

Dans un autre domaine, Picasso rend visuellement une atmosphère similaire avec "Guernica".