

Quatuor Debussy

Les sept dernières paroles du Christ -

Haydn

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

NB : Tout ce qui est proposé ici sont des pistes laissées à la libre appréciation des professeurs qui les liront. Elles s'adressent aux enseignants qui les trouveront peut-être utiles pour imaginer, à partir de là, des contenus pédagogiques propres adaptés aux niveaux et aux élèves concernés. Nous les avons essentiellement conçues comme des clés d'entrée dans l'oeuvre et comme des déclencheurs éventuels pour amorcer la préparation des élèves ou le retour sur expérience. Même si le spectacle est ici un spectacle musical, nous avons délibérément privilégié une approche « généraliste » qui puisse parler à tous.

A- LE QUATUOR DEBUSSY est une formation classique qui, depuis 1990, a à cœur de transmettre les œuvres d'hier et d'aujourd'hui à tous et particulièrement aux plus jeunes. Il a ainsi créé des passerelles avec différents domaines artistiques en travaillant avec un slameur, Mehdi Kruger, une chorégraphe, Maguy Marin, un comédien, Richard Brunel, une compagnie de cirque...

Ils font aussi le choix de scénographier certains concerts, comme celui de Requiem(s), pour donner aussi bien à voir qu'à entendre la musique : les corps des musiciens sont mobiles car ils jouent debout, pieds nus, sans partition et la lumière vibre comme le son.

Louise Moati, la metteuse en scène de Requiem(s) explique : "Le *Requiem* de Mozart, *Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix* de Haydn : deux œuvres aux liens évidents, et pour commencer celui de prendre racine dans l'entre-deux d'un dialogue entre humain et divin, entre vie et mort, entre ciel et terre. Deux œuvres qui font le choix du dépouillement, jusqu'à se détacher du texte même dont elles sont issues pour ne garder

que la parole des cordes frottées – et cacher le sens au creux du son. Dans ce mouvement vers l'essentiel restent quatre hommes, le bois, le fer, le crin des instruments : voilà notre matière de départ. Quatre présences, quatre solitudes qui font corps à travers la musique. Une écriture qui partira de ce que dessinent les corps des interprètes sur le plateau : comment peuvent se développer dans l'espace – et selon leurs possibilités de par coeur – les mouvements, les rencontres ou au contraire s'accroître l'isolement. Se nourrir du geste même des musiciens, de sa dimension de labeur, de frénésie ou de jeu spirituel, en lien avec la dramaturgie souterraine que recèle chacune des œuvres. Avec l'éclairagiste Christophe Naillet nous avons travaillé la lumière comme une matière faite d'ombres et d'éblouissements à l'image de notre matière musicale, une lumière ayant son rythme propre, sa vie : comme la lumière du monde, dont la présence accompagne les hommes sur leur chemin “

B- LES ENJEUX DE L'ŒUVRE

Notre angle d'attaque : émanciper le spectateur/ l'auditeur de musique classique En effet, la musique classique est bien de la musique pour tous. Elle peut être le lieu d'une grande érudition mais elle parle aussi à tous et tout discours sincère est légitime à son propos : la naïveté ne la dessert pas.

Nous avons choisi de dégager pour ce dossier deux enjeux :

ENJEU 1 : que « dit » l'œuvre ? Comment évoque-t-elle le passage de vie à trépas ?

ENJEU 2 : La formation quatuor

ENJEU 1 : QUE « DIT » L'ŒUVRE ? COMMENT ÉVOQUE-T-ELLE LE PASSAGE DE VIE À TRÉPAS ?

A) VISÉE DE L'ŒUVRE : il s'agit de traduire en 7 courtes sonates les 7 paroles que le Christ est censé avoir prononcées lors de sa crucifixion. Ces paroles entrent dans une narration mais ont aussi un sens symbolique et spirituel : elles forment une réflexion sur la souffrance et la séparation d'avec le monde, sur l'agonie et sur la mort et, en ce sens, peuvent s'adresser à chacun de nous.

Il s'agit de permettre aux élèves de ressentir combien la question de la mort est ici travaillée de manière à amener à une certaine paix, de laisser entrevoir une lumière, qui peuvent être conçues hors de tout contexte religieux proprement dit. C'est une œuvre profondément émouvante, comme l'avait voulu son compositeur dès sa création :

Pour *Les 7 Dernières Paroles du Christ en croix*, Joseph Haydn avait souhaité composer une musique qui soit immédiatement accessible et profondément humaine, « de telle sorte que l'auditeur, même le moins averti, soit ému au plus profond de son âme »...

Haydn lui-même était très sensible au cérémonial pour lequel il l'avait conçue . Voici ce qu'il a écrit :

« [...] un chanoine de Cadix m'a demandé de composer une musique instrumentale sur les Sept dernières paroles du Christ en croix. On avait alors l'habitude à la cathédrale de Cadix d'exécuter tous les ans, durant le carême, un oratorio dont l'e et se trouvait

singulièrement renforcé par les circonstances que voici. Les murs, fenêtres et piliers de l'église étaient tendus de noir, seule une grande lampe suspendue au centre rompait cette sainte obscurité. À midi on fermait toutes les portes, et alors commençait la musique. Après un prélude approprié, l'évêque montait en chaire, prononçait une des sept Paroles et la commentait. Après quoi il descendait de la chaire et se prosternait devant l'autel. Cet intervalle de temps était rempli par la musique. L'évêque montait en chaire et en descendait une deuxième, une troisième fois, etc., et chaque fois l'orchestre intervenait à la fin du sermon. » (Lettre, Vienne 1801)

Cette œuvre de musique dite sacrée, chrétienne, peut donc parler à tous car tous les peuples, hommes, femmes, enfants s'interrogent sur ce moment du passage de la vie à la mort.

B) NARRATION ET THÈME

Il s'agit d'une agonie racontée en sept phrases : Jésus est mis sur la croix , entouré de deux voleurs (larrons) ; des disciples l'ont renié mais sa mère est restée près de lui, au pied de la croix («stabat Mater... ») avec d'autres femmes et Jean, et ils tentent de l'assister dans son agonie. Il subit les moqueries de ceux qui lui font remarquer que, pour être le fils de Dieu, il n'est pas très bien traité, ni par les hommes, ni par son « père » lui-même ; il subit la cruauté des hommes qui lui donnent à boire du vinaigre au bout d'une éponge, lui mettent une couronne d'épines autour de la tête et vérifient sa mort en lui perçant le flanc d'une lance ; il pourrait éprouver de la honte d'être supplicié entre deux voleurs mais l'un d'eux est charitable et il lui promet le paradis. Enfin, son agonie est longue et lente, elle commence à midi et ne s'achève qu'à 3 h de l'après-midi : le ciel de Jérusalem s'obscurcit complètement pendant ces 3 heures et au moment même de la mort, se produit, selon l'évangéliste Matthieu, un tremblement de terre.

Les 7 dernières paroles du Christ telles qu'elles apparaissent dans les *Évangiles* (traduction œcuménique de la Bible) :

1. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », (Lc 23,34) prononcée immédiatement après son crucifiement entre deux malfaiteurs.
2. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », (Lc 23,43) adressée à un des deux malfaiteurs, en réponse à sa demande.
3. « Femme, voici ton fils. Et à Jean : Voici ta mère », (Jean 19,26–27) adressées à sa mère et son disciple Jean.
4. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? », (Mc 15,34 et Mt 27,46) crié « à voix forte » en araméen Eloï, Eloï, lama sabbaqthani ? (Ps 22:2) .
5. « J'ai soif », (Jn 19,28) prononcée « pour que l'Écriture soit accomplie jusqu'au bout », commente l'évangéliste. Jésus cite le psaume 69:22 : « ils m'ont donné du poison à manger, et pour boire, de l'eau vinaigrée lorsque j'avais soif. »
6. « Tout est achevé », (Jn 19,30) prononcée après qu'il eut pris cette boisson.

7. « Jésus poussa un grand cri : Père, entre tes mains je remets mon esprit », (Lc 23,46). Et sur ces mots il expira.

Commentées par saint Bonaventure (1221-1274), elles ont été popularisées par les franciscains. Elles ont joué un rôle particulièrement important dans la piété médiévale. Elles sont aujourd'hui encore, dans la religion chrétienne, un sujet de méditation comme soutien pour ceux qui affrontent l'échec, l'abandon, le silence et la mort.

C) REPRÉSENTATIONS ARTISTIQUES , RÉÉCRITURES, LECTURES

Ce récit a connu de nombreuses représentations picturales et sculptées (*Descente de croix, piéta...*), musicales (*Passion selon..., Stabat Mater...*), théâtrales (Mystères), cinématographiques et littéraires (cf la nouvelle de Buzzati *Pauvre petit garçon*), a suscité des réflexions philosophiques (*Sermons* de Bossuet par exemple) car il est censé proposer un modèle et éclairer quelque chose de la relation des hommes à la mort, à la souffrance, à la culpabilité.

On peut rapprocher ces paroles des 5 ou 7 stades du deuil tels que peuvent les énoncer les psychologues de nos jours :

- 1) Choc
- 2) Dénî
- 3) Colère (culpabilité)
- 4) Dépression et douleur
- 5) Reconstruction
- 6) Acceptation

Ici le personnage, en raison de son statut héroïque, malgré la souffrance qui l'assaille, fait face à la fois à sa propre mort et doit donc, déjà, faire son propre deuil mais il pense aussi à y préparer ceux qui l'accompagnent.

Indications de jeu	Paroles du Christ	Interprétations possibles en lien avec le chemin de deuil
LARGO	1- « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. »	Absence de colère, compréhension, miséricorde, compassion paradoxale, affirmation de l'inutilité de la culpabilité
GRAVE E CANTABILE	2- « Aujourd'hui même tu seras avec moi au	Oubli de soi et compassion pour le malheureux qui est à ses côtés, espérance donnée pour permettre

	paradis. »	l'acceptation de sa propre mort.
GRAVE	3 - « Femme, voici ton fils. »	Phase de reconstruction envisagée, nouvelle mission confiée à sa mère endeuillée dans le temps de vie qui lui reste
LARGO	4 - Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?	Phase de dépression et de douleur, sentiment d'abandon, de dérégulation
ADAGIO	5- « J'ai soif ; »	Signe de souffrance physique mais aussi marque de l'existence persistante, malgré tout, d'un désir, comme si tout n'était pas fini : ce désir ne sera pas satisfait sur terre car, sur le plan physique, son corps est déjà perdu et, sur le plan spirituel ou émotionnel, les hommes sont sans pitié (cf le vinaigre) mais peut-être y a-t-il l'idée que cette soif sera apaisée dans l'au-delà.
LENTO	6- « Tout est achevé. »	résignation, acceptation, absence de révolte
LARGO	7- « Père, entre tes mains je remets mon esprit. »	acceptation et apaisement, confiance retrouvée, passage de l'esprit/ de l'âme vers l'au-delà

La huitième sonate est appelée « Tremblement de terre » : colère des éléments et colère de Dieu comme un avertissement pour les hommes qui se sont montrés sans pitié.

LES POUVOIRS DE LA MUSIQUE ?

« Les ethnologues ont inventorié les techniques musicales propres à intimider la tornade, à fouetter l'ouragan, à calmer le feu, à assommer la rafale, à semer la panique dans les pluies et à les mener en tambourinant le débit, à attirer le troupeau dans son piétinement, à ensorceler la venue du fauve dans le corps du sorcier, à terrifier la lune, les âmes et le temps jusqu'à l'obéissance. »

Pascal Quignard, *La haine de la musique*

D) ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE L'ENJEU 1: PARLER DE L'OEUVRE DE RETOUR DU THÉÂTRE

1) Analyse chorale

On peut pratiquer une analyse chorale qui permettra d'amorcer une mise en mots des impressions et des réflexions nées à l'écoute de l'oeuvre. Vous pouvez vous appuyer sur la fiche-outil ci-dessous : [https://www.ac-strasbourg.fr/leadadmin/pedagogie/lettres/Images_pour_le_site/TraAM2018/Analyse_chorale/](https://www.ac-strasbourg.fr/leadadmin/pedagogie/lettres/Images_pour_le_site/TraAM2018/Analyse_chorale/Fiche_outil_analyse_chorale.pdf)

[Fiche_outil_analyse_chorale.pdf](https://www.ac-strasbourg.fr/leadadmin/pedagogie/lettres/Images_pour_le_site/TraAM2018/Analyse_chorale/Fiche_outil_analyse_chorale.pdf)

Si vous voulez en savoir plus sur l'analyse chorale : -

<http://res.cloudinary.com/dgu2by95h/image/upload/v1490609068/bxnlujp8aznk7dcudaoz.pdf>

- http://www.anrat.net/tool_cats/6

2) Transdisciplinarité

Autour de ce spectacle, les notions de tristesse, de séparation, de consolation, de compassion, de réconfort peuvent être abordées en lien avec des images, des œuvres littéraires jeunesse ou des leçons d'histoire. Par exemple, lors d'une réflexion sur la guerre, on peut s'appuyer sur la problématique du programme de CM2: comment les traumatismes consécutifs aux deux conflits mondiaux sont-ils à l'origine de la recherche d'une paix durable en Europe ? ([Eduscolhttps://cache.media.eduscol.education.fr/le/Histoire/87/7/RA16_C3_HIGE_CM2_3_France_guerres_mondiales_UE_619877.pdf](https://cache.media.eduscol.education.fr/le/Histoire/87/7/RA16_C3_HIGE_CM2_3_France_guerres_mondiales_UE_619877.pdf)) pour rappeler le propos de l'œuvre, les émotions ressenties et ainsi aborder la notion de traumatisme et motiver le désir de paix.

ENJEU 2 : LA FORMATION QUATUOR

A) Le quatuor est une formation majeure de musique de chambre existant depuis le XVIIIème siècle : on trouve des quatuors à cordes (2 violons, 1 alto, 1 violoncelle), des quatuors à vent (flûte, hautbois, clarinette, basson), des quatuors vocaux ou même des quatuors mélangeant divers types d'instruments. Dans un quatuor, chaque musicien est seul à jouer sa partie, il n'y a pas de chef extérieur au groupe ; la qualité de l'écoute que les musiciens ont entre eux est alors essentielle ainsi que leur désir d'œuvrer à 4 pour la création d'une œuvre commune dans laquelle se fondent leurs différentes voix .

C'est une façon subtile et créatrice d'être ensemble qui peut inspirer pour des pratiques collectives autres que musicales.

-> Pour en savoir plus sur l'écoute au sein d'un quatuor:

<https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/les-musiciens-chambistes-ces-virtuoses-de-la-synchronisation-129>

B) Activités pédagogiques

JOUER AU QUATUOR Le quatuor en tant que formation : l'idée est de travailler l'écoute et l'harmonie dans la différence, même sans être musicien :

- Chanter à plusieurs voix avec des tessitures différentes
- Jouer avec 4 instruments de percussion de tessitures différentes
- Réciter en alternant ou ensemble la même courte poésie en choisissant des timbres/des types de voix différents (naturels ou forgés ou travaillés à travers un micro, un porte-voix...) et en établissant une « partition »(qui commence ? Par quoi ? Qui enchaîne ? Comment ? etc...)

LE TRAVAIL D'ÉCOUTE

<https://www.dramaction.qc.ca/fr/category/activites-pour-travailler-lecouite/>

Divers exercices-jeux pour travailler l'écoute de différentes manières.

Sitographie :

- Présentation historique : https://www.youtube.com/results?search_query=haydn+sept+dernières+pa-roles+du+christ
- Ressenti d'un chef d'orchestre, William Boyd & l'œuvre de Mac Millan: <https://www.youtube.com/watch?v=JGCK8RraBZs>
- Analyse musicale : <http://lequatuordeberce.over-blog.com/article-30259655.html>