

Fiche pédagogique

Les aventures de Histoire du soldat

Diffusion à la télévision
30 septembre 2018

Film documentaire, Suisse/France, 2018

Réalisation : Michel Van Zele

Intervenants : Freddy Buache, Charles Dutoit, Alex Ollé, Michel Tabachnik, Alain Rochat

Production :
Louise Productions Vevey (CH)
Seppia Film (F)

Distribution :
Louise va au cinéma
Département distribution de Louise
Productions Vevey Sàrl
info@louisevaacinema.ch
www.louisevaacinema.ch

Versions disponibles :
Française
Française sous-titrée en allemand

Durée du film : 53 min

Public concerné : élèves du Cycle 3 / Gymnase

Âge légal : 12 ans
Âge suggéré : 14 ans

Contact :
Louise va au cinéma
info@louisevaacinema.ch
+41 21 923 63 63

Fiche rédigée par l'équipe de
Louise Productions. Février 2019

Résumé

Histoire du soldat représente une œuvre atypique à de nombreux égards. Fruit de la collaboration orchestrée par Ernest Ansermet d'Igor Stravinsky et Charles-Ferdinand Ramuz, il s'agit d'un ballet opéra de chambre, pièce musicale à la fois « parlée, jouée, dansée ». La musique écrite par le compositeur russe et le texte par l'auteur vaudois, sont incarnés par sept instrumentistes ainsi que trois récitateurs. Ensemble, ils interprètent les mésaventures d'un soldat qui rentre au pays natal, inconscient qu'il vient de croiser le diable avec lequel il signe un pacte en échangeant son violon contre un livre maléfique qui lui procure la richesse et la perte de son âme après avoir franchi la frontière interdite aux mortels. Cette légende faustienne dont le message intemporel résonne aujourd'hui encore n'a jamais cessé d'inspirer les plus grands artistes. En revisitant certaines des interprétations les plus célèbres, avec des témoins de premier plan, et en suivant le processus de création d'une nouvelle mise en scène par Alex Ollé à l'Opéra de Lyon, ce film ambitionne de révéler la portée et l'infinie modernité de cette œuvre.

Contexte historique

Tandis que la Grande Guerre ravage l'Europe, la Suisse offre un refuge aux exilés dont nombre d'artistes comme Igor Stravinsky. C'est précisément dans ce contexte que le célèbre compositeur fait la rencontre de Charles-Ferdinand Ramuz en 1915. Les deux hommes, très

complices, décident alors de s'associer et créent plusieurs œuvres combinant leur art, le texte et la musique comme *Renard* et la première version de *Noces* en 1916. Cette idée ambitieuse est contrariée par de nombreuses limitations imposées par la guerre. Ce contexte réduit en effet au minimum les moyens à disposition des deux artistes. Il serait typiquement inimaginable de rassembler un orchestre aussi monumental que celui nécessaire à l'exécution du *Sacre du printemps*. Ainsi, Stravinsky utilise la trame de la musique symphonique en choisissant un représentant aigu et grave de chaque famille d'instruments : clarinette et basson pour les bois, cornet à pistons et trombone pour les cuivres, violon et contrebasse pour les cordes, auxquels il adjoint un jeu de percussion sur le modèle des batteries de jazz. Les instrumentistes sont donc réduits au nombre de sept, tandis que les comédiens à trois, et le tout est organisé dans un format propice au spectacle itinérant. La première, mais aussi l'unique représentation, a lieu le 28 septembre 1918 au Théâtre Municipal de Lausanne. L'épidémie de grippe espagnole, la signature de l'armistice et la grève générale à Lausanne mettent un terme prématuré à ce projet façonné à de nombreux égards par la guerre, mais qui continuera toutefois de vivre sous la forme de nouvelles interprétations au cours du 20ème siècle et au-delà.

Disciplines et thèmes concernés

Musique : Initiation à la musique d'Igor Stravinsky et à l'œuvre particulière qu'est *Histoire du Soldat*.

Littérature : Présentation de la genèse, du développement et des adaptations de *Histoire du Soldat*. Découverte d'une œuvre collaborative et plurielle (« parlée, jouée, dansée »), imprégnée tout à la fois de culture suisse et russe. Exploration du conte faustien et ses grands thèmes. Mise en lumière des traits contemporains d'une œuvre ancienne d'un siècle.

Histoire : La Grande Guerre et ses conséquences sur les milieux artistiques. Le rôle de la Suisse en tant que terre d'accueil pour les réfugiés de la guerre.

Histoire culturelle suisse : En juillet 1918, à Zürich, au cabaret Voltaire où Tristan Tzara rédige le manifeste Dada, le jazz est revendiqué par ce mouvement artistique comme une musique révolutionnaire. Le 14 novembre 1918, Ernest Ansermet fonde l'Orchestre de Suisse Romande à Genève.

Pour en savoir plus :

- La fondation Igor Stravinsky : <https://fondation-igor-stravinsky.org/>
- La fondation C. F. Ramuz : <http://www.fondation-ramuz.ch/?lang=fr>
- Le dossier pédagogique par l'Orchestre Symphonique de Bretagne : <https://o-s-b.fr/wp-content/uploads/2017/06/Lhistoire-du-soldat.pdf>

Bibliographie :

- COX, Jeremy, « “Le Théâtre forain” : Historical and Stylistic Connections between Parade and Histoire du soldat », *Music & Letters*, novembre 1995, pp. 572-592.
- MINDER, Gabriel, « L'Histoire du soldat aura 90 ans », *Revue Militaire Suisse*, 2007.
- RAMUZ, Charles-Ferdinand, *Histoire du soldat*, commenté par Georges Schürch, Alain Rochat et Philippe Girard, Lausanne : Plaisir de lire, 2018.
- ZAK, Rose A., « L'Histoire du soldat: Approaching the Musical Text », *Mosaic*, automne 1985, pp.101-107.

Commentaires

Le réalisateur Michel Van Zele propose, au travers de ce documentaire, une « féerie musicale » qui retrace le développement de *Histoire du soldat*, par le truchement d'intervenants, d'archives et d'une mise en scène contemporaine. Le film est façonné de sorte à explorer l'œuvre sous différents angles et entrer en résonance avec la pluralité de ses facettes, tant musicales, textuelles, scénographiques et historiques. Plus particulièrement, le documentaire se penche sur les clés du succès de l'œuvre au cours du siècle suivant sa création, en s'intéressant au pouvoir narratif de la musique d'Igor Stravinsky, à la musicalité du texte de Ramuz, sans oublier de montrer la virtuosité de certaines de ses plus célèbres interprétations. Le film retrace également les liens multiples entre l'œuvre et son contexte de création, notamment le décor commun de *Histoire du soldat* et de son écriture, à savoir les rives du Léman, et leurs liaisons

intrinsèques avec la Grande Guerre. Afin de parcourir l'univers de *Histoire du soldat*, Michel Van Zele donne la parole à de fins experts du sujet, notamment les chefs d'orchestre Michel Tabachnik et Charles Dutoit qui furent tous deux élèves d'Ernest Ansermet, ont dirigé l'œuvre et rencontré Igor Stravinsky et son fils Théodore, très proche de lui. Par ailleurs, les intervenants sont filmés dans des lieux emblématiques qu'ont fréquentés Stravinsky, Ramuz et Ansermet comme le café de la Crochettaz, dans le vignoble du Dezaley qui surplombe le lac Léman, le lieu de rendez-vous des fondateurs des « Cahiers Vaudois » dont Ramuz rédigea le manifeste *Raison d'Être* (1914) qui préfigure le thème du “pays natal” de *Histoire du soldat* ; ou encore dans la maison qu'occupa Igor Stravinsky à Morges pendant la genèse de l'œuvre. Ainsi, ce « documentaire spectaculaire » nous plonge dans cette œuvre intemporelle qui résonne aujourd'hui encore.

Objectifs

- Découvrir *Histoire du soldat* par le biais de son processus de création, ses créateurs, interprètes et ses multiples adaptations, le tout dans la perspective de son contexte historique.
- Comprendre comment le texte, la musique et les arts de la scène peuvent être associés pour raconter une histoire.
- S'intéresser à la manière dont les limitations techniques dues à la guerre ont pu stimuler la créativité des artistes.
- Identifier la dimension intemporelle de *Histoire du soldat*, pourquoi l'œuvre n'a jamais cessé d'être réadaptée et l'est encore aujourd'hui.

Pistes pédagogiques

Avant de visionner le film

1. Mise en commun des connaissances préalables

Aborder les points suivants avec les élèves / étudiants avant la projection du film :

- Connaissent-ils Charles-Ferdinand Ramuz ? L'ont-ils déjà lu ? Si oui, quelle(s) œuvre(s) ? Et que retiennent-ils de ces dernières ? Quelle place l'auteur occupe-t-il dans la culture régionale ? Notez : *Le règne de*

l'esprit malin rédigé en 1917 annonce de manière prémonitoire le thème faustien de *Histoire du soldat*.

- Connaissent-ils Igor Stravinsky ? Ont-ils déjà écouté l'une de ses compositions (peut-être sans le savoir, possibilité de passer des extraits) ? Si oui, quelle(s) œuvre(s) ? Connaissent-ils la différence entre un compositeur et un chef d'orchestre comme, par exemple, Ernest Ansermet ?
- Quelle est l'histoire de Faust et ses thèmes principaux ?

Après avoir vu le film

1. Histoire du soldat et la littérature

- Quelles sont les différences entre Faust et le soldat ? Comment affectent-elles notre relation aux personnages ? Typiquement, l'un des deux serait-il plus susceptible d'attiser notre empathie ?
- Pourquoi l'âme du soldat est-elle représentée par un violon ? Quelles sont les implications de cette métaphore ? Discuter plus généralement des possibilités d'adaptation des figures de style littéraires (comme l'ellipse, la métonymie, ou l'oxymoron) à d'autres arts (tels que la musique, la scène ou le cinéma).
- Quels sont les « Faust » ou « soldat » contemporains, fictifs ou réels (penser au sens large : Faust en tant que personnage qui, à la recherche du savoir universel, abandonne ses valeurs morales afin d'y accéder. Idem pour le soldat qui désire acquérir la connaissance représentée par le livre. Identifier par exemple des parallèles avec certaines recherches scientifiques contemporaines, dans le cadre desquelles le savoir est acquis au sacrifice de l'éthique.) ? Que penser de ces personnages ou de ces individus ? Comment interpréter la sentence finale énoncée par le lecteur : « Il ne faut pas vouloir ajouter à ce qu'on a ce qu'on avait, on ne peut pas être à la fois qui on est et qui on était » ?

2. Histoire du soldat et la musique

- Pourquoi Igor Stravinsky brise-t-il sans cesse les règles de la musique consonante en composant ses partitions ? Qu'apportent ces dis-

sonances, ces contretemps et de quelle manière cette démarche pourrait-elle être reliée au style littéraire de Charles-Ferdinand Ramuz ? Relevez que la particularité de la partition réside également dans le fait qu'elle se termine par des percussions, une fin inouïe pour l'époque.

- Dans quelle mesure la composition musicale emprunte-t-elle aux traditions folkloriques vaudoises : fanfares, manèges de fêtes foraines, boîtes à musique, limonaires ? Notez : le rideau de scène de René Auberjonois fait référence au théâtre de foire. De plus, Ernest Ansermet avait procuré au compositeur une série de partitions de jazz et un disque de Sydney Bechet. Stravinsky se souviendra du jazz surtout dans la deuxième partie de *Histoire du soldat* avec l'introduction du « Ragtime » qui clôt la danse de la princesse. En 1918, le « Ragtime » était une danse à la mode à Zürich chez les dadaïstes.
- Comment la musique parvient-elle à raconter des histoires sans recourir aux mots ? Comment influence-t-elle notre rapport au récit ? Réfléchir à d'autres moyens de raconter des histoires sans l'usage de la langue (comme la danse, par exemple).
- Comment la musique peut-elle interagir avec le texte ? Raconte-t-elle la même histoire que les mots mais simplement d'une autre manière, dit-elle quelque chose en plus ou de différent ? Relevez la connivence entre Stravinsky et Ramuz, selon sa formule : « J'étais Russe : le sujet serait russe ; Stravinsky était Vaudois : la musique serait vaudoise ».

3. Histoire du soldat et la guerre

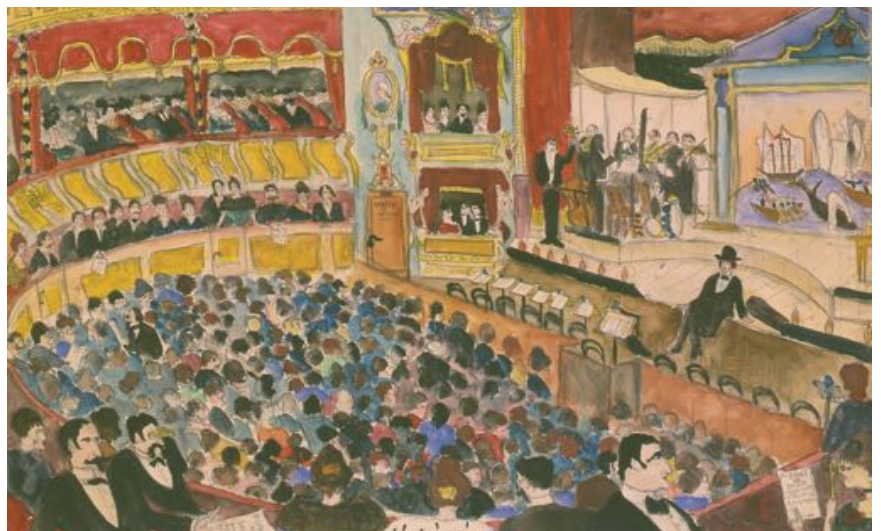
- Quels événements Igor Stravinsky fuit-il en Russie ? Pourquoi se réfugie-t-il en Suisse ? Quelle est l'importance de la Suisse vis-à-vis des exilés de la guerre ? Joue-t-elle ce rôle aujourd'hui aussi ? Quelles autres personnalités se sont un jour réfugiées en Suisse ?
- Comment le contexte de la guerre a-t-il influencé l'œuvre ? L'obligation de s'adapter à certaines contraintes est-elle plutôt un frein ou une stimulation pour la créativité des artistes ? Ce phénomène est-il généralisable à d'autres exemples, peut-être même en dehors du domaine de l'art ?

4. Histoire du soldat d'hier à aujourd'hui

- L'interprétation et la relecture de l'œuvre d'Alex Ollé dénature-t-elle le travail des auteurs ? Pourquoi ne met-il pas *Histoire du soldat* en scène comme le 28 septembre 1918, dans une version fidèle à l'original ? Réfléchir à qui appartient une œuvre après sa création : aux auteurs ? aux interprètes ? au public ? Cela dépend-il uniquement de questions juridiques ou ces questions relèvent-elles d'autres notions ? Lesquelles ?
- Quel est l'attrait contemporain de *Histoire du soldat* ? En quoi résonne-t-elle au monde que nous connaissons aujourd'hui ? Comment une œuvre parvient-elle à continuer à vivre des années durant, des décennies, des siècles, voire parfois des millénaires ? Quelles sont les particularités de ces histoires ?

Discographie :

- Enregistrement historique 1952, direction Ernest Ansermet avec Gilles, François Simon et William Jacques, édition Claves et de la RTSR.
- Enregistrement 1963, direction Igor Markevitch, avec Jean Cocteau, Peter Ustinov, édition DECCA.
- Enregistrement 1970, direction Charles Dutoit avec François Simon, édition accompagnée de *Renard* (1972), édition APEX.
- Enregistrement 2018, direction Jean-Christophe Gayot avec Denis Podalydès, Didier Sandre et Michel Vuillermoz, édition Harmonia Mundi.

La première de *Histoire du soldat* dans l'ancien Théâtre de Lausanne. Aquarelle faite de mémoire par Théodore Stravinsky âgé de 12 ans.