
Igor Stravinski

L'homme, son temps et sa musique

Amitiés de Russie

« Je sais que le génie humain ne viendra jamais à bout de toutes les possibilités que présentent les douze notes de chaque octave et le grand éventail de rythmes musicaux. »

– Igor Stravinski

Deux anniversaires?

Aimeriez-vous avoir deux anniversaires? Igor Stravinski, un des plus grands compositeurs du XXe siècle, semble avoir eu cette chance. Stravinski naît soit le 17, soit le 18 juin 1882 à Oranienbaum, en Russie. La confusion qui règne au sujet de la date de son anniversaire découle du fait que, jusqu'à très récemment, les pays où se pratique le rite catholique orthodoxe oriental suivaient un autre calendrier que celui en usage en Amérique du Nord.

Une famille de musiciens

La famille de Stravinski est originaire de Pologne, mais s'établit en Russie longtemps avant la naissance d'Igor. Comme c'est souvent le cas dans les familles des grands compositeurs, les Stravinski aiment beaucoup la musique. Le père de Stravinski est chanteur basse-baryton à l'Opéra impérial de Saint-Pétersbourg et, même s'il insiste pour que son fils étudie le droit (Igor obtient d'ailleurs un diplôme en droit de l'Université de Saint-Pétersbourg en 1905), il lui inculque aussi l'amour de la musique.

Quelques instants avec Tchaïkovski

La première fois qu'Igor voit son père sur scène, c'est dans l'opéra de Glinka, *Rousslan et Ludmilla*. On lui permet d'aller en coulisses après le spectacle pour voir le grand Tchaïkovski, auquel il voue une admiration sans borne. Deux semaines plus tard, Tchaïkovski meurt du choléra.

Études musicales

À neuf ans, Igor commence à suivre des leçons de piano et d'harmonie. À 18 ans, il rencontre Vladimir, fils du célèbre compositeur russe Nicolaï Rimski-Korsakov, avec lequel il se lie d'amitié. Grâce à Vladimir, Igor rencontre Rimski-Korsakov et commence à étudier avec lui l'orchestration et la forme musicale. Rimski-Korsakov donne alors chez lui des soirées hebdomadaires au cours desquelles ses élèves exécutent leurs compositions. Stravinski acquiert là une expérience précieuse. Rimski-Korsakov meurt en 1908 et Stravinski n'étudiera avec aucun autre maître. Plus tard au cours de sa carrière, il dira avoir été influencé dans son œuvre par Rimski-Korsakov, Glazounov, Wagner et Tchaïkovski. Outre la musique, Igor adore le théâtre et l'opéra. Il aime aussi beaucoup fréquenter l'imposante bibliothèque de son père.

Cousins à la mode de Bretagne

Durant leur adolescence, Igor et son frère Goury passent leurs étés dans un village éloigné du nom d'Oustilug. À partir de Saint-Pétersbourg, il faut deux jours et demi pour s'y rendre. Leur oncle, Gabriel Nossenko, a acheté dans les environs des terres pour ses filles Ludmilla et Catherine. Catherine et Igor se connaissent depuis leur tendre enfance et ont beaucoup d'intérêts communs dont la peinture, le théâtre amateur et, évidemment, le piano. Catherine, qui a étudié le chant à Paris, deviendra une grande source d'encouragement pour le compositeur. Personne n'est donc surpris lorsqu'ils se marient en 1906. Sur le domaine des Nossenko à Oustilug, Igor et Catherine construisent une maison près d'une rivière. Stravinski dit de cette maison que c'est « un refuge pour compositeur ». Ils y vivent jusqu'en 1914. Le couple a quatre enfants, deux fils et deux filles.

L'Oiseau de feu

En 1910, Serge Diaghilev, fondateur des Ballets russes, demande à Stravinski de composer de la musique de ballet pour le récit folklorique russe *L'Oiseau de feu*. L'orchestration du ballet est brillante. La première représentation a lieu à Paris, le 10 juin 1910. Ce soir-là, les compositeurs français Claude Debussy et Maurice Ravel se trouvent dans la salle! Le ballet connaît un succès retentissant et assure la notoriété de Stravinski et des Ballets russes. C'est le point de départ

de la relation de Stravinski avec la culture occidentale. Malheureusement, comme il arrive trop souvent, ce succès suscite une grande jalousie, et même de la rancœur, chez ses collègues de Saint-Pétersbourg. La brouille est définitive.

Une émeute!

En 1913, la première du *Sacre du printemps* de Stravinski cause une émeute parmi l'auditoire, en partie en raison de l'originalité de la partition musicale et en partie en raison de l'audace de la chorégraphie de la *Danse des adolescents*! Les productions subséquentes du ballet connaissent davantage de succès. Malheureusement, Stravinski tombe malade peu de temps après cette première mouvementée. Il passe six semaines dans une maison de convalescence à se rétablir de la fièvre typhoïde.

La Révolution russe

En 1914, les Stravinski s'installent pour l'hiver à Clarens, en Suisse. En prévision de leur séjour, Stravinski se rend à Oustilug pour rassembler ses manuscrits. Il était loin de se douter qu'il ne reverrait jamais Oustilug. Quand la Révolution russe éclate, en 1917, il se trouve coupé du village et privé de la plupart de ses biens, qui sont toujours en Russie. Il passe les années qui suivent en Suisse, où il n'est pas complètement malheureux. Bien que séparé de la Russie, il compte de nombreux amis dans le milieu des arts.

L'Histoire du soldat

Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une période difficile de sa vie. La Révolution le prive de ses revenus et de ses biens. À court d'argent, Stravinski et son ami le poète Charles Ramuz créent un théâtre miniature itinérant et, pour gagner leur vie, ils font la tournée des villages. Igor crée un orchestre miniature qui ne compte que sept musiciens, mais au sein duquel les principaux groupes d'instruments sont représentés (les cuivres et les bois, par exemple). C'est en songeant avant tout aux possibilités de son orchestre qu'il compose *L'Histoire du soldat*. Stravinski installe l'orchestre à un bout de la scène, bien à la vue de l'auditoire, et le narrateur, sur une petite estrade, à l'autre bout. L'action se déroule entre ces deux pôles. Le

thème de l'œuvre est tout à fait adapté à un continent ravagé par la guerre.

Un bien drôle d'espion

En 1917, Stravinski rencontre le grand artiste Pablo Picasso, en Italie. Ils ont beaucoup d'idées communes, et considèrent notamment l'acte de la création comme un problème à résoudre! Picasso esquisse le portrait de Stravinski pendant sa visite. Igor glisse le dessin dans ses bagages pour le ramener en Suisse. L'agent des douanes, dont la connaissance de l'art est de toute évidence rudimentaire, interroge le compositeur. Voici leur conversation :

« Qu'est-ce que c'est? »

« Mon portrait dessiné par Picasso. »

« C'est impossible. C'est sans doute un plan. »

« Oui, le plan de mon visage. »

L'agent des douanes demeure sceptique. Comme la Première Guerre mondiale fait rage, il croit qu'il s'agit d'un plan militaire important et le confisque. Stravinski doit faire appel à des amis de l'ambassade britannique pour récupérer le portrait.

Pulcinella

En 1919 et en 1920, Stravinski travaille à un autre ballet, *Pulcinella*, qui est produit le 15 mai 1920 à l'Opéra de Paris.

Une période de productivité intense

En 1920, la guerre terminée, Stravinski se fixe en France. C'est une décision logique. En effet, bon nombre de ses œuvres ont d'abord été présentées à Paris et il jouit d'une grande popularité auprès de l'élite musicale et artistique de la ville. Cette période de sa vie est marquée par des tournées qu'il effectue à titre de chef d'orchestre et de pianiste dans toute l'Europe et en Amérique. Bien qu'il compose au piano, dont il dit qu'il est le « pivot de toutes ses découvertes musicales », il préfère la composition à l'interprétation. En 1925, il se produit pour la première fois aux États-Unis.

Les années qui suivent sont des années productives. En 1927, il compose *Oedipus Rex*, en collaboration avec le dramaturge français

Jean Cocteau. L'œuvre est un cadeau de Stravinski à Serge Diaghilev pour marquer le vingtième anniversaire de ses Ballets russes. Diaghilev meurt peu après, en 1929. La mort de son ami porte un coup terrible à Stravinski. En 1934, le compositeur devient citoyen français et publie ses mémoires en français.

Tragédie personnelle

En 1937, tandis que la Seconde Guerre mondiale est sur le point d'éclater, le sort s'en prend personnellement à Stravinski. Atteintes de tuberculose, sa femme Catherine et ses deux filles, Ludmilla et Milena, sont soignées dans un sanatorium suisse. En 1938, pendant que Stravinski est en tournée en Italie, l'état de Ludmilla se détériore soudainement et elle meurt. La perte de sa fille cause une douleur intense à Stravinski. L'année suivante, en 1939, à sa grande tristesse, le compositeur perd aussi sa bien-aimée Catherine. Trois mois plus tard, c'est sa mère qui le quitte à jamais.

Stravinsky apprend ensuite qu'il souffre lui-même de tuberculose. Il passe cinq mois à se rétablir dans le même sanatorium que sa fille Milena qui, elle, n'en ressort que six ans plus tard.

Départ pour les États-Unis

Perdre trois êtres chers en quelques mois est un très dur coup du destin. En 1939, Stravinski quitte l'Europe pour les États-Unis. Il s'arrête d'abord à l'Université Harvard, à Cambridge, au Massachusetts, où il donne une série de six conférences sur la musique dont le texte a été publié depuis.

Le bonheur revient!

En 1940, Stravinski épouse Véra de Bosset, une amie intime de longue date. Le couple s'installe à Los Angeles, en Californie, et Stravinski devient citoyen américain en 1945. Les années qui suivent sont très occupées. Stravinski continue de composer et de donner des concerts, et fait le tour du monde. En 1962, à l'âge de 80 ans, il accepte l'invitation officielle qui lui est faite de se rendre en Union soviétique (Russie). Il n'a pas revu son pays natal depuis 48 ans! En 1965, il a visité la Pologne, mais n'a pas pu se rendre à Oustilug et revoir son « refuge pour compositeur ».

La vie est agréable. Lorsqu'il est chez lui, Stravinski commence la journée par une séance d'exercices de 15 minutes. Il se préoccupe beaucoup de sa santé; enfant, il était malade et beaucoup de membres de sa famille sont morts de tuberculose. Il consacre le reste de la matinée à composer. Il prend son déjeuner à 14 heures, puis il joue une partie de dames chinoises, son jeu favori. Il est cependant mauvais perdant! Ensuite, il travaille dans son jardin et s'occupe de ses oiseaux. Le reste de la journée se passe à mettre de l'ordre dans sa correspondance et à régler quelques affaires personnelles. Le compositeur a toujours eu un grand goût de l'ordre, comme le reflètent ses compositions et la pièce où il travaille.

Pour se rapprocher de son père, Milena déménage en Californie avec son mari, André Marion, qui devient le comptable et le gérant d'affaires de son beau-père. L'un des fils de Stravinski demeure en Suisse tandis que l'autre s'installe lui aussi aux États-Unis.

En 1953, Stravinski rencontre le poète Dylan Thomas et espère composer un opéra avec lui, mais Thomas meurt avant que le projet ne soit entrepris. Influencé par le cinéma et les effets visuels, Stravinski compose, en 1960, *The Flood*, œuvre qui ne comporte pas de musique de liaison (ouverture, entracte, etc).

En 1962, Stravinski et Véra ont l'honneur d'être invités à dîner par le président des États-Unis, John F. Kennedy, et Mme Kennedy. L'assassinat du président un an plus tard attriste Stravinski, qui compose *Elegy for JFK*.

Sous l'inspiration de la visite qu'il effectue en Israël, en 1962, il produit l'œuvre vocale *Abraham et Isaac*. Le Comité du Festival d'Israël l'invite de nouveau, en 1964, pour la première de l'œuvre. Stravinski dit que l'événement constitue le fait saillant de son année.

Les honneurs continuent d'affluer. En 1965, pendant un séjour en Italie, Stravinski est décoré par le pape Paul VI à l'occasion d'un concert donné au Vatican. À peu près au même moment, il commence à travailler à sa dernière grande œuvre, *Requiem Canticles*.

Les dernières années

En 1967, Stravinski donne son dernier concert, à Toronto. L'œuvre à l'affiche est *Pulcinella* et, pour la première fois de sa carrière, il dirige l'orchestre assis.

Stravinski a maintenant 85 ans. Il ne peut plus composer même s'il voudrait bien encore le faire. Son plus grand plaisir est d'écouter des enregistrements.

Stravinski est hospitalisé en 1970, mais il se rétablit suffisamment pour effectuer un dernier voyage en Europe. En avril 1971, il tombe malade une dernière fois. Il meurt le 6 avril 1971. Des obsèques privées ont lieu le Vendredi saint, 9 avril. Trois jours plus tard, son corps est transporté par avion à Venise, en Italie, où ont lieu des funérailles publiques au cours desquelles on exécute son œuvre *Requiem Canticles*. Son cercueil est transporté par gondole jusqu'à l'île San Michele. C'est là que Stravinski est enterré, non loin de son vieil ami Serge Diaghilev.

La musique de Stravinski

Stravinski : Greetings Prelude

Stravinski compose cet arrangement pour célébrer le 80e anniversaire de Pierre Monteux, chef d'orchestre français qui dirige l'orchestre lors des premières de plusieurs des œuvres pour ballet de Stravinski, dont le *Sacre du printemps* et *Pétrouchka*.

L'Oiseau de feu

L'Oiseau de feu, composé par Stravinski en 1910, est un ballet à thème oriental. Le spectacle visuel qu'offre le ballet continue de surprendre et d'émerveiller même aujourd'hui. *L'Oiseau de feu* est le récit d'un magnifique oiseau qui voltige autour d'un arbre enchanté, espérant recueillir les pommes d'or qu'il y a vues au clair de lune. Un beau chasseur, Ivan, cherche en vain à capturer l'oiseau. Ivan parvient cependant à lui prendre une plume d'or, qui l'aide à surmonter sa peur de Kastchei, géant immortel aux griffes vertes qui terrorise tous ceux qui s'approchent de lui. Ivan s'empare de l'âme de Kastchei qui a la forme d'un œuf. Il brise l'œuf, libérant ainsi plusieurs princesses. Il épouse la plus belle d'entre elles et le ballet prend fin par une fête joyeuse dans un palais enchanté.

L'Histoire du soldat

Le récit s'inspire d'un conte folklorique russe. Un soldat vend son violon au diable en échange d'un livre qui contient les réponses à toutes les questions. Il passe trois ans avec le diable (il pense cependant n'avoir passé que trois jours avec lui). Lorsqu'il rentre dans son village, personne, pas même sa fiancée ni sa mère, ne le reconnaît. Le livre magique l'aide à s'enrichir, mais il n'est pas plus heureux. Il jette le livre et redevient soldat. Un jour, il apprend que la fille du roi est malade et que celui-ci a promis sa main à qui la guérira. Il décide de tenter sa chance. Sur son chemin, il rencontre son vieil ami le diable, qui a le même projet que lui. Le diable a avec lui le violon que le soldat lui a jadis donné. Le diable et le soldat jouent une partie de cartes au cours de laquelle ce dernier perd tout son argent, mais récupère son violon. Le son du violon guérit la princesse, qui épouse le soldat. Le diable est furieux et jure de se venger si le soldat réapparaît un jour dans son village. Après un certain temps, le mal du

---

pays gagne le soldat qui retourne chez lui. Dans la scène finale du ballet, le diable capture le soldat et l'emporte sous les yeux de sa femme.

Stravinski s'inspire de la musique du monde entier pour composer *L'Histoire du soldat*. Il veut que le ballet plaise à des auditoires de tous les pays. Il puise donc dans différents genres musicaux : ragtime américain, tango argentin, orchestres de cuivres suisses, paso doble espagnol, chœurs et préludes de Bach ainsi que valses viennoises.

Pulcinella

Pulcinella est conçu comme un « ballet en un acte ». Pulcinella est un jeune homme qui est attaqué par une bande d'autres jeunes hommes qui sont jaloux de lui. Pensant l'avoir tué, ces jeunes hommes lui volent ses vêtements. Or, Pulcinella n'est pas mort. Astucieusement, il engage un acteur, Furbo, qui se fait passer pour lui et qui fait croire qu'il a été mortellement blessé. Pulcinella se déguise en magicien et fait semblant de ressusciter Furbo. Pensant que Pulcinella est mort, ses agresseurs s'en vont visiter leurs fiancées, mais Pulcinella, dans son déguisement de magicien, arrive parmi les couples et les marie tous. Il épouse lui même sa propre fiancée. Furbo revêt alors le costume de magicien de Pulcinella et bénit le nouveau couple.