

Histoire des Arts : Arts, technique, expressions

Arts, espace, temps

ARTHUR HONEGGER : PACIFIC 231

Le compositeur

Arthur Honegger (1892 – 1955) est un compositeur suisse qui a beaucoup habité Paris.

Rapidement, il manifeste des dons musicaux qui seront mis en valeur par des études de violoniste, et, à Paris surtout, de compositeur.

Honegger peut être considéré comme un compositeur isolé, hors de toute école, et créateur d'une œuvre originale.

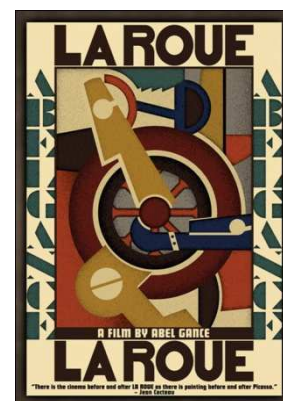
Les sources d'inspiration d'Honegger reflètent le XXe siècle : on y trouve en effet les sports (« *Rugby* »), la guerre, les machines.

L'œuvre

"Pacific 231" est le premier de trois **mouvements symphoniques**. Il fut créé en 1923.

Il s'agit de l'évocation d'un parcours à bord d'une célèbre locomotive à vapeur par la musique. Ce **poème symphonique** est considéré comme l'une des premières œuvres musicales dites **urbanistes**, c'est-à-dire inspirées par la **révolution technologique** du début du XXe siècle.

Cette œuvre est issue de la musique d'accompagnement du film muet « *La Roue* » d'Abel Gance.

"Pacific" est une locomotive express, à vapeur ; "231" signifie : de chaque côté 2 roues porteuses avant, 3 roues motrices, 1 roue porteuse arrière.

« J'ai toujours aimé passionnément les locomotives. Pour moi, ce sont des êtres vivants... Ce que j'ai cherché dans "Pacific", ce n'est pas l'imitation des bruits de la locomotive, mais la traduction d'une impression visuelle et d'une jouissance physique par une construction musicale. Elle part de la contemplation objective : la tranquille respiration de la machine au repos, l'effort du démarrage, puis l'accroissement progressif de la vitesse, pour aboutir à l'état lyrique, au pathétique du train de 300 tonnes, lancé en pleine nuit à 120 à l'heure. Comme "sujet", j'ai choisi la locomotive type "Pacific", symbole 231, pour trains lourds de grande vitesse. » A. Honegger.

Commentaire de l'œuvre

Formation instrumentale : un orchestre symphonique, dans lequel les cuivres (trompettes, cors, tubas) jouent un rôle important.

Sur un fond sourd des violoncelles et des contrebasses, les violons et altos répondent dans l'aigu (4 fois).	La machine est à l'arrêt, toute sa puissance contenue, jets de vapeur.
Des sons graves et lents puis une accélération très progressive du tempo. A chaque séquence, le rythme double de vitesse	La machine s'ébranle lentement. La machine accélère.
Apparaît ensuite le thème I aux cors puis aux trompettes. Accélération et montée dans l'aigu.	La machine prend de la vitesse
Un autre thème (flûtes et le hautbois). Un passage plus paisible. Retour du thème I aux trompettes sur un rythme irrégulier, haletant.	La machine est lancée. La machine roule sans effort, à sa vitesse maximum.
Crescendo de tout l'orchestre . Le thème 2 éclate aux trompettes et finalement domine l'orchestre.	Ivresse de la vitesse.
Par un processus rythmique inverse du début, le mouvement ralentit assez brusquement. Les notes sonnent de plus. en plus espacées jusqu'à la fin de l'œuvre.	Coup de frein assez brutal, ralenti, arrêt de la machine.

Œuvres complémentaires

H. Villa Lobos : Le petit train de Caipira

S. Prokofiev : La Symphonie n°2, dite « de fer et d'acier », qui évoque les ambiances du Paris industriel des années 1920.

A. Mossolov : Fonderie d'acier (1927)

En peinture aussi :

Le **futurisme**, né en Italie en 1909, se caractérise par une recherche de l'**expression picturale du mouvement**. Le mouvement est principalement fondé sur la fascination des machines, de la vitesse, et sur la décomposition du mouvement et sa représentation. <http://www.histoiredelart.net/courants/futurisme.html>

Vocabulaire

La musique urbaniste ou musique de rue est un type de musique apparu à l'époque moderniste et censé illustrer la technologie émergente au début du XXe siècle.

Poème symphonique : genre musical de forme libre destiné à un orchestre symphonique composé suivant un « programme » c'est à dire inspiré par une idée "extra-musicale" (œuvre littéraire, description de paysage, ou inventée par le compositeur).

Sources : Wikipedia : <http://musique.ecolevs.ch/honegger.htm>