

Préhistoire et Antiquité	Moyen Age			Temps Modernes			XIXème siècle	XXème siècle et notre époque	
	Mus. Grégorienne	École Notre Dame	Ars Nova	Renaissance	Baroque	Classicisme	Romantisme	Moderne	Contemporaine

Olivier MESSIAEN
1908 – 1992

Compositeur français

Enfant, Olivier Messiaen vécut à Grenoble. Il se plaisait d'ailleurs à répéter qu'il était un français des montagnes. Il apprit seul le piano et écrivit sa première œuvre à 8 ans. Il entra au Conservatoire de Paris et y apprit le piano, l'orgue, les timbales, les percussions, l'harmonie, l'accompagnement, l'histoire de la musique et l'improvisation et récolta les premiers prix dans presque toutes les disciplines. A partir de ce moment, il ne cessa de composer, inventant un nouveau langage, tant sur le plan mélodique et harmonique que rythmique. A 22 ans, il fut nommé à Paris le plus jeune organiste de France, heureux de pouvoir laisser libre cours à ses dons d'improvisations, ce qui explique le nombre important d'œuvres religieuses qu'il a composées pour orgue. Amoureux de la nature, Olivier Messiaen a été attiré très tôt par le chant des oiseaux qu'il a noté scrupuleusement jusqu'à s'en imprégner et leur faire tenir une place essentielle dans ses œuvres. Il devint d'ailleurs un expert en ornithologie. Il disait lui-même : « les oiseaux ont été mes premiers et mes plus grands maîtres, ce sont les meilleurs du monde ».

Les mots-clés

Musique concertante et descriptive – Oiseaux - Timbres

Oiseaux exotiques

Forme musicale : Musique concertante
(se dit d'un morceau de musique où les différentes parties récitent ou chantent alternativement)

Formation : piano et ensemble : 2 flûtes (+1 flûte piccolo), 1 hautbois, 4 clarinettes, 1 basson, 2 cors, 1 trompette, 1 glockenspiel, 1 xylophone, 6 percussions (temple-blocks, wood-blocks, caisse claire, gongs, tam-tam)

Durée de l'extrait proposé : 2min
Sections 9 et 10 (début)

Durée de l'œuvre : 14 min

Les Oiseaux exotiques ont été demandés à Olivier Messiaen par Pierre Boulez. Ils ont été écrits fin 1955 et créés le 10 mars 1956 à Paris. Cette partition est faite sur des chants d'oiseaux exotiques de l'Inde, de la Chine, de la Malaisie et des deux Amériques.

Olivier Messiaen a écrit :

« Les *Oiseaux exotiques* qui chantent dans cette partition ont de merveilleux plumages colorés. Ces couleurs très vives sont dans la musique : toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y circulent, y compris le rouge, couleur des pays chauds et du beau Cardinal de Virginie ! Mais il y a aussi le Mainate hindou (noir à cou jaune) qui pousse des cris singuliers. Le Verdin à front d'or (tout vert comme une feuille au printemps) qui fait un gazouillis varié. Le Troupiale de Baltimore (plumage orange et noir) qui fait des vocalises joyeuses. Le Tétrás Cupidon des prairies qui possède des sacs aériens lui permettant de pousser des gloussements mystérieux (genre cor de chasse) contrastant avec des cris aigus suivis de longues désinences dirigées vers le grave. Le Moqueur polyglotte (gris, rose, brun fauve strié de blanc) fait des strophes cuivrées, staccato, riches en harmoniques, de caractère incantatoire. L'Oiseau-Chat (gris ardoise) débute ses strophes par un miaulement. Le Shama des Indes (noir bleuté, ventre orangé, longue queue étagée blanche et noire) est un

CD : **Olivier Messiaen**

80th birthday Concert – ensemble contemporain dirigé par Pierre Boulez – Audivis Distribution

merveilleux chanteur dont le répertoire est fait de percussions rythmées, de batteries sur deux sons disjoints et d'éclatantes fanfares au timbre cuivré. C'est sa voix qui dominera tout le tutti final. Le Garrulaxe à huppe blanche est un gros oiseau vivant dans l'Himalaya. Il est terrifiant par son aspect et par ses vociférations implacables. Le Merle migrateur, confié aux deux clarinettes, égaie tout le tutti central. Chantent aussi : le Merle de Swainson, la Grive ermite, le Bulbul Orphée et la Grive des bois, dont la fanfare éclatante, ensoleillée, termine la première et ouvre la dernière *cadenza* du piano solo. »

Voici une brève analyse de la forme qui comprend treize sections :

1. Introduction jusqu'à 0 min55
2. *Cadenza* de piano (sur le Mainate hindou et la Grive des bois).0 min 55 à 2 min 34
3. Interlude sur 4 oiseaux : Verdin de Malaisie, Troupiale de Baltimore, Liothrix de Chine et Grive de Californie, confiés aux bois, glockenspiel et xylophone.2 min 34 à 2 min 56
4. Courte *cadenza* de piano sur le Cardinal de Virginie.2 min 56 à 3 min 24
5. Suite de l'interlude sur les 4 oiseaux.3 min 24 à 3 min 53
6. Troisième *cadenza* du piano sur le Cardinal de Virginie.3 min 53 à 4 min 26
7. Orage, tonnerre sur la forêt amazonienne, énorme crescendo du tam-tam. Le Tétrás Cupidon gonfle ses sacs aériens, puis pousse son cri terrifiant, de l'aigu au grave.4 min 27 à 5 min 02
- 8.Un grand tutti central. Tous les oiseaux chantent ensemble un grand contrepoint qui s'appuie sur quatre strophes rythmiques confiées à la percussion et développant des rythmes hindous et grecs. 5 min 02 à 8 min 41
9. Après le grand tutti, quatre hurlements du Tétrás Cupidon, suivis de l'orage.8 min 42 à 9 min 40
- 10 . Quatrième et très longue *cadenza* du piano solo sur le Bobolink et l'Oiseau-Chat. Écriture très brillante dans tous les registres de l'instrument.9 min 40 à 12 min
11. Grand tutti final. C'est le Shama des Indes qui en est le principal soliste.Grand contrepoint, extrêmement coloré, par tous les instruments.12 min 01 à 13 min 33
12. Courte *cadenza* du piano solo sur la Grive des bois et le Cardinal de Virginie.1 min 33 à 14 min .
13. Coda, qui termine l'œuvre par la vocifération implacable du Garrulaxe, évoquant quelque Géant de la montagne. Remarquer le dialogue entre le Cardinal de Virginie (au piano) et le Moqueur polyglotte (aux cors et trompette), dans le tutti central. Remarquer, en plus du piano solo, l'importance du xylophone et des deux clarinettes dans le tutti central. Remarquer l'emploi des deux cors dans le tutti final - et encore, dans toute l'œuvre, l'opposition de timbres entre les rythmes secs et clairs du wood-block et les rythmes auréolés de résonances des gongs et tam-tams.14'00 à 14'48

Plus que la forme, plus que les rythmes et plus que les timbres, il faut entendre et voir dans mon œuvre des sons-couleurs. Il y a dans les parties de cors du deuxième tutti : le orangé, mêlé d'or et de rouge. Il y a dans la première et deuxième *cadenza* de piano solo : du vert et de l'or; le tutti central mélange en spirales colorées, en tournolements d'arc-en-ciel entremêlés : des bleus, des rouges, des orangés, des verts, des violets et des pourpres...

Exploitations pédagogiques

- Écouter les quatre hurlements du Tétrás Cupidon, les compter.
- Écouter le cor qui « imite » ces hurlements

	● Écouter tout particulièrement l'orage ● Faire un travail sur la reconnaissance de timbres d'instrument afin d'apprécier davantage cette orchestration originale. ● Écouter d'autres extraits afin d'imaginer ces oiseaux exotiques en fonction de leur chant. ● Dessiner ou peindre ces oiseaux. On peut proposer à un groupe d'élèves de travailler d'après la musique et l'autre groupe d'après les descriptions d'Olivier Messiaen... la confrontation devrait être riche en surprises ! ● Pour les ornithologues en herbe, faire une comparaison entre les chants réels des oiseaux (dont il est aisé de se procurer des enregistrements) et ce qu'en a fait Messiaen et d'autres compositeurs (ex Rameau <i>La Poule</i>)
Autres œuvres	<i>L'Ascension, Quatuor pour la fin des temps, Vingt regards sur l'Enfant Jésus, Turagangalila Symphonie, Messe de la Pentecôte, Sept Haïkai, Un vitrail et des oiseaux....</i>