

Olivier Messiaen. **Dimensions théologiques en hypostases sonores.** **Symbolisme chrétien dans les œuvres pour Piano**

Violetta ŞTEFĂNESCU¹

Résumé : *Messiaen distingue au-delà de la musique religieuse - l'Absolu. Le Centre est considéré comme indivisible, la seule image de l'Unité primordiale - à la fois Pensée et Parole, Il se manifeste et s'exprime à travers la Création. Le principe (immuable – constant), le Centre est également Alpha et Omega, Axis Mundi. La Contemplation - le temps d'attente directement lié «au grand temps archétypal». Les énergies créées - une théologie unique dans la tradition chrétienne - sont en réalité des rayons de l'Etre Divin, ainsi comme les entités harmoniques - l'écho de l'éternel Son Fondamental.*

Mots-clés: *Olivier Messiaen, Piano, Symbolisme chrétien, dimensions théologiques*

„La musique peut s'adapter au sacré de plusieurs façons. Il y a d'abord la musique liturgique qui suit la structure de l'office et n'a sa signification que pendant l'office. Ensuite vient la musique religieuse, et ce terme couvre un vaste champ d'époques et de pays divers, d'esthétiques diverses. Enfin, il y a la percée vers l'au-delà, vers l'invisible et vers l'indicible, qui peut se faire à l'aide du son-couleur et se résume dans la sensation d'éblouissement.”

Brigitte Massin „Olivier Messiaen – Une poétique du merveilleux”

1. Introduction

Messiaen a convoqué les ressources sonores, rythmiques, mélodiques pour le sens de la modernité dont il fut passionné. Parmi les multiples thèmes abordés par ses œuvres, c'est évident que les mystères de la Foi sont le Centre théologique.

Voici quelques exemples qui ne visent pas à l'exhaustivité: la Création – par *Amen de la Création*, l'Église – dans *Le Regard de l'Église d'amour* - le XXe *Regard* - les Saints Sacrements – les œuvres concernant l'Eucharistie couvrent comme un leitmotiv, presque toute la vie de Messiaen - *Banquet céleste* 1928 ; *Le Livre du Saint Sacrement* – 1984, après le Saint François d'Assise.

¹ PhD L'Université Nationale de Musique de Bucarest, violetastefanescu@gmail.com

L'influence majeure sur la vie et l'œuvre de Messiaen a été sa foi chrétienne pratiquée dans l'église catholique. *“La première idée que j'ai voulu exprimer, la plus importante parce qu'elle est la place par excellence, l'existence des vérités de la foi catholique... C'est l'aspect principal de mon travail, le plus noble, sans doute le plus utile, le plus valable, le seul aspect que je ne regretterai.”*

Dans cette foi, Messiaen a trouvé quelque chose qui touche très profondément son sens du mystère.

Si certaines des œuvres énumérées ci-dessus lui avaient fourni des *«contes de super-fées»*, il a trouvé dans sa religion *“cette attraction du merveilleux multiplié par cent mille fois”*. Mais encore plus important pour Messiaen, la méditation sur les mystères de la religion a été pour lui une méditation sur le temps, parce que les vérités religieuses sont peut-être uniques en ce qu'elles sont universelles dans le temps et dans l'espace; les représenter dans la musique nécessitait donc une nouvelle conception du temps, qui allait à l'encontre de tout ce que la musique occidentale avait représenté, un principe de projection avancée dans le temps.

Les mystiques peuvent souvent être projetés “au-delà du temps” pendant un état de conscience accrue.

De même, la musique dans laquelle le mouvement harmonique a été ralenti est souvent considérée comme *«religieuse»* ou mystique. Messiaen avait été puissamment inspiré par la Nativité, et tous les mystères entourant la naissance du Christ, la Transfiguration, la Résurrection et l'Ascension de Christ, et les gloires de l'affiliation unique de l'homme à Dieu par la naissance de Son Fils. C'est son attention constante à Dieu qui donne à la musique de Messiaen sa raison d'être. La vérité fondamentale révélée par tous ces mystères est cependant celle qui se prête à l'expression musicale: *“C'est la présence de l'éternel dans le temporel, le non mesurable dans le mesuré, le mystérieux dans le connu.”* La foi est l'origine et aussi, l'achèvement, l'Alpha et l'Oméga de son œuvre – symbolistique de son inspiration.

Dans sa recherche d'une foi plus profonde, Messiaen se tourna vers les grands érudits catholiques et philosophes. Depuis le XIIIe siècle, la philosophie de *Thomas d'Aquinas*, connue sous le nom de thomisme, a représenté l'un des mouvements les plus significatifs de la pensée occidentale, particulièrement dans l'église catholique. Messiaen s'intéresse particulièrement aux enseignements d'Aquinas concernant la logique de l'unité dans la diversité.

Dom *Joseph Columba Marmion* a été reconnu comme un maître de la vie spirituelle et ses nombreux livres sont des classiques de la vie spirituelle. Son enseignement a été tiré essentiellement des Évangiles, les épîtres de St. Paul, et la Règle de St. Benoît. Soulignant la doctrine de l'adoption des enfants de Dieu, Marmion exalte la personne du Christ, le centre de la vie.

Messiaen avait lu et médité sur son livre *«Christ et ses mystères «et ce travail pourrait être considéré comme la principale source d'inspiration derrière «Vingt Regards.»*

Dans son livre, Marmion couvre tous les mystères entourant le Christ, Sa naissance et Sa vie. À partir de Sa Nativité et des circonstances qui l'entourent, Marmion traite de questions telles que la relation divine entre le Père Éternel et son Fils, la grâce Sanctifiante de Dieu, les Sacrements, le mystère de la Vierge Béniée et l'Immaculée Conception.

En composant « *Vingt Regards* », Messiaen a pris les contemplations de Dieu, des êtres présents dans la Nativité - la Vierge, les Anges, les Bergers et les Mages des objets associés à l'Incarnation - l'Étoile, la Croix et l'Onction, les a étendus pour inclure plusieurs de ses propres méditations.

Il a contemplé le concept musical, tel que le temps, le silence et les hauteurs. Dans le sens à la fois des « *hauteurs* » et finalement de l'émerveillement et de la crainte qu'il ressentait lui-même.

Dans « *Les Douze Regards* », Maurice Toesca traite de questions similaires, et ce travail était également une source d'inspiration importante pour « *Vingt Regards* ».

Messiaen a également exprimé une fascination pour les nombres, en particulier les nombres premiers et le symbolisme qui leur est attaché, ce qui est très évident dans « *Vingt Regards* ». Il énumère plusieurs exemples dans ses notes dans l'introduction à la partition. La source, la signification et l'influence de ces nombres peuvent remonter à la pensée médiévale. Les nombres étaient prédominants dans les écrits sacrés et profanes, dans l'architecture de la cathédrale, dans le rituel de la messe et dans les neumes du plain-chant.

Philosophie du nombre médiéval peut être considéré comme une combinaison des modes distincts de la pensée.

Une source est l'ancienne science babylonienne de l'astrologie. Les nombres dérivés des constellations, des planètes et des révolutions stellaires ont été comme divinement ordonné. Par exemple, les sept jours de la semaine ont été nommés pour les sept planètes. La dernière théorie fixe la relation des nombres les uns aux autres et, en conséquence, les lieux de l'astrologie agrégats dans l'ordre cosmique.

Pour les « *Vingt Regards...* », Messiaen a fourni une introduction approfondie à ce travail, ainsi comme une explication à chaque mouvement. Tous les vingt mouvements sont dirigés par un texte biblique ou liturgique.

Afin de mieux comprendre la musique et le symbolisme entourant, il est nécessaire de noter la pertinence de ces textes pour chaque pièce.

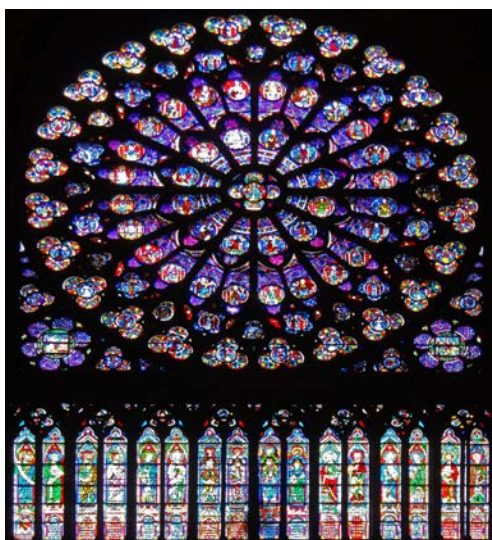
Il devient vite clair que le concept le plus important dans « *Vingt Regards ...* » est la contemplation d'une idée, exprimée extérieurement par ces citations et références littéraires, et intérieurement exprimées dans la musique - elle-même. La clé de la compréhension de cette musique se trouve dans ces idées décrites et impliquées dans la partition. Par exemple, les rythmes non - rétrogradables - ont la même structure, de gauche à droite - « *dans le temps* » - ou de droite à gauche - « *vers l'arrière* ». Cette symétrie suggère une « *abolition du temps* ». Ils illustrent le charme des impossibilités de Messiaen, « une certaine unité de mouvement dans la symétrie ... » Messiaen espère « *que cela mènera ... progressivement à une sorte d'arc-en-ciel* »

théologique ». Montre une connaissance approfondie de l'histoire de la musique, démontrant comment les éléments de *Vingt Regards...* ressemblent ou sont influencés par Chopin, Liszt et Falla.

Le compositeur fait également allusion à l'astronomie et à la nature, comme lien de référence aux figures de stalactites dans la main droite à l'ouverture du 11-ème mouvement, et le premier en mentionnant les effets des lumières contrastées sur sa conception du 16-ème mouvement.

Messiaen se réfère à la monodie dans *La Parole Toute - Puissante*, comme dérivant d'un motif coréen qu'il appelle «*Mân tâiyep*», bien qu'il n'offre aucune explication quant à l'endroit où il l'a obtenu pour la première fois.²

«*Vingt Regards...* » est fortement pictural, inspiré par les peintures et le vitrail - tel qu'on le trouve dans Notre Dame, Chartres, Bourges - textes bibliques et les écrits théologiques.

Ex. 1. *Cathedrale de Notre Dame, Paris*

2. Références bibliques

Les deux titres - mouvement et les commentaires écrits de Messiaen pour les « *Vingt Regards* » -contiennent des références bibliques. Messiaen a mentionné ces passages tout au long de sa vie.

² "De structure coréenne". "Mân tâiyep", ou "Man Dae Yeop", est considéré comme la plus ancienne mélodie kagok - ou gagok, datant du XVe siècle. Kagok, ou "chanson lyrique", est une forme vocale traditionnelle coréenne

Le commentaire du premier mouvement, *Regard du Père*, fait référence à **Matthieu** 3: 17- « *Ceci est mon Fils bien-aimé...* » Le titre du sixième mouvement, « *Par lui tout a fait fait* » **St. Jean** 1: 3. Mouvement huit, « *Regard des hauteurs* » utilise une partie de l'histoire de Noël de **Luc** 2: 14- " *Gloire à Dieu, dans le plus haut, et sur terre la paix...* » *La Parole Toute-Puissante*, le titre du mouvement douze, prend naissance dans **Hébreux** 1: 3- « *Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et la représentation exacte de Son être, soutenant toutes choses par Sa parole puissante.* » Le commentaire de *Regard des Anges*, mouvement quatorze, cite le **Psaume 104: 4**.

Messiaen relie le mouvement quinze avec **Apocalypse** 21: 4 « *Il essuiera toute larme de leurs yeux... Il n'y aura plus de mort, de deuil, de pleurs ou de souffrance, car l'ancien ordre des choses a disparu* ». Les récits bibliques de Noël dans **Matthieu** 1-2 et **Luc** 2 contiennent les prophètes, les bergers et les mages du mouvement seize. Le commentaire du mouvement dix-huit, *Regard de l'Onction terrible*, contient des références au **Psaume 45** et **Apocalypse 19**.

Mouvement dix-neuf, *Je dors, mais mon coeur veille*, obtient son titre de **Cantique des cantiques** 5: 2.

Quatre thèmes musicaux récurrents apparaissent dans les Vingt Regards: le thème de Dieu, le thème de l'Étoile et de la Croix, le thème de l'amour mystique et le thème des accords.

En plus de la nature religieuse évidente de leurs titres, ces thèmes font partie de ce chapitre parce que Messiaen a également utilisé le concept dans d'autres œuvres ouvertement religieuses. Par exemple, le travail qu'il a écrit juste avant les *Vingt Regards*, les *Visions de l'Amen*, a aussi un thème de Dieu.

3. Thèmes cycliques

Des thèmes cycliques, notamment un thème de l'amour, sont également utilisés dans la Messe de la Pentecôte. Dans les *Vingt Regards*, la musique récurrente la plus importante est le thème de Dieu.

THÈME DE DIEU :

Ex. 2. Messe de la Pentecôte

Le thème peut être entendu dans les mouvements un, cinq, six, dix, onze, quinze et vingt, parce que chacun de ces mouvements s'adresse à la Divinité.

La première personne de la Trinité, Dieu le Père, contemple l'Enfant Jésus dans les mouvements un et six.

La deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils, apparaît directement dans les mouvements cinq et quinze et dans le mouvement onze. Parce que le corps de l'église est « l'extension du corps du Christ », le vingtième mouvement est également inclus ici. Le thème complet de Dieu constitue l'ensemble des 1er et 5ème mouvements, et cette présentation complète n'est plus entendue jusqu'au mouvement final. Harmoniquement, le thème de Dieu utilise le mode 2 de Messiaen.

Le deuxième thème cyclique est le thème de l'Étoile et de la Croix. Cela se produit dans les mouvements deux et sept - les mouvements où l'Étoile et la Croix contemplent l'Enfant - Jésus. Messiaen rapporte ces symboles parce qu'ils encadrent la vie de Jésus

THÈME DE L'ÉTOILE ET DE LA CROIX :

Ex. 3. *Thème de l'étoile et de la croix*

Musicalement, le thème de l'Étoile et de la Croix s'inspire de la première antienne du deuxième Vêpres de l'Épiphanie. Le thème complet utilise le Mode 7, dans la troisième transposition. (*D Eb E F G Ab A Bb B D*).

Ex. 4. *Vêpres de l'Épiphanie*

De plus, des parties du thème ressemblent également à une croix – motif BACH.

Ex. 5. Motif BACH

Le troisième thème cyclique est le thème de l'amour mystique - dans les mouvements six, dix-neuf et vingt.

La musique récurrente finale, le thème des accords ne se réfère à aucun concept théologique spécifique, pourtant il se produit dans plus de mouvements du *Vingt Regards* que n'importe quel autre thème cyclique.

Le thème des accords utilise tous les douze tons, avec F #, G #, Bb, et B chacun utilisé deux fois. Il apparaît dans les mouvements six, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit et vingt.

THÈME D'ACCORDS :

Ex. 6. Thème d'accords

4. Considérations formelles et symboliques

Messiaen ordonne plusieurs des vingt mouvements de la *Vingt Regards* avec un souci pour les questions religieuses. Chaque cinquième pièce traite de la Divinité.

Le premier traite de Dieu le Père, le cinquième - Dieu le Fils, le dixième - Dieu le Saint-Esprit, les quinzième et vingtième reviennent à Dieu - le Fils, parce que « l'église et tous les croyants sont les corps du Christ ».

Le placement des mouvements est également symbolique, ainsi que la relation entre les mouvements et leur double. Les mouvements six et douze impliquent tous

deux la continuité de la création. L'histoire de la création biblique est racontée pendant six jours. Le temps est donné au mouvement neuf, puisqu'il a connu la naissance du Sauveur. L'Onction-mouvement dix-huit occupe cette position, puisque le Fils de Dieu incarne à la fois la Divinité et l'humanité, et l'émerveillement étonnant de cette Onction suppose à la fois l'Incarnation et la naissance de Jésus.

Au-delà du placement des thèmes et de la numérotation des mouvements, d'autres composantes de composition fonctionnent également symboliquement.

Rythmiquement, la symétrie représente l'abolition du temps; les processus de croissance, la transformation de l'âme qui cherche Dieu; et l'addition de points représente le souci divin même pour les petites créatures.

Des éléments musicaux peuvent aussi servir de symboles spirituels. Le symbolisme de F # majeur peut aussi se rapporter à la proximité linguistique du mot français pour fils, et le mot allemand pour F#, fis. C'est la signature clé des premier, quinzième et dix-neuvième mouvements, ainsi que la finale du cycle.

Il réclame « une musique *vraie*, c'est-à-dire spirituelle, une musique qui soit un acte de foi; une musique qui touche à tous les sujets sans cesser de toucher à Dieu; une musique originale enfin, dont le langage pousse quelques portes, décroche quelques étoiles encore lointaines » (Messiaen, *Technique de mon langage musical*, p. 3-4).

5. Bibliographie

- Bruhn, Siglind. 1998. *Messiaen's Language of Mystical Love*. New York: Garland.
- Dingle, Christopher. 2007. *The Life of Messiaen*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Griffiths, Paul. 1985. *Olivier Messiaen and the Music of Time*. London: Faber.
- Massin, Brigitte. 1989. *Olivier Messiaen: une poésie du merveilleux*. Aix-en-Provence. Ed. Alinea.
- Massip, Catherine. 1996. *Portraits d'Olivier Messiaen*. Paris: Bibliothèque Nationale de France.
- Nichols, Roger. 1986. *Messiaen*. Oxford : Oxford University Press.
- Sholl, Robert. 2007. *Messiaen Studies*. Cambridge : Cambridge University Press.