

Olivier MESSIAEN
« Les Bergers »

« Les Bergers »

Dans cette deuxième méditation, Messiaen nous propose une description de la crèche, la nuit étoilée, l'Enfant couché, les Bergers s'en allant joyeux après l'avoir vu.

Ambiance bucolique. Deux parties distinctes A et B, avec une monodie servant de transition entre les deux.

A

Le principe de cette première partie, c'est la superposition d'accords en modes 3^3 à la main droite et en mode 2^1 à la main gauche. Ce n'est pas seulement une litanies d'accords qui se décalent ! Le résultat vertical des deux est savamment entendu et calculé.

Le rythme aussi oscille entre binaire et ternaire au gré des rencontres...

Le mode jeu et la registration aussi s'opposent : staccato sec à la main droite (Messiaen le qualifie de «à la goutte d'eau») sur un mélange Flûte 4 et Nasard (5te), et Louré à la main gauche sur la Flûte de 8.

Bref c'est une page extrêmement soignée et maîtrisée.

Les accords se stabilisent clairement sur une harmonie de dominante *Re* +4 et 6te ajoutée (*Ut#*). La suite de la pièce sonne clairement en *La* (le mode 6 faisant entendre tour à tour le Majeur ou le mineur)

II - LES BERGERS

A

Lent

Olivier MESSIAEN

staccato *Pédale harmonique de 13 accords*

louré

MODE 2¹ MODE 3³

Orgue

Orgue

Orgue

Orgue

The image shows a page of musical notation for the organ part of 'II - LES BERGERS' by Olivier Messiaen. The score is divided into four systems, each representing a different organ console. Each system consists of two staves: a blue box for the upper staff and a green box for the lower staff. The upper staff of each system contains a complex chordal texture, while the lower staff contains a more melodic line. The first system is marked 'staccato' and 'louré'. The second system is marked 'MODE 2^1' and 'MODE 3^3'. The title 'II - LES BERGERS' is at the top, and the composer's name 'Olivier MESSIAEN' is at the top right. The tempo 'Lent' and the letter 'A' are at the top left. The page number '3' is at the top left of the first organ system. The page number '5' is at the top left of the second organ system. The page number '7' is at the top left of the third organ system. The page number '9' is at the top left of the fourth organ system. The copyright notice '© Jean-Pierre LECAUDEY' is at the bottom center.

Transition monodique

2

II - LES BERGERS

Bien modéré *ad lib.*

11 P salicional G bourdon

mf
legato

MODE 7¹

13 P flûte 8

rall. - - - - - molto - -

B

Après cette transition qui polarise clairement le *La* par son arrivée sur la dominante, la seconde partie nous propose une mélodie quasiment intégralement en mode 6⁵.

La mélodie présente deux phrases, qui se subdivisent en mini phrases assez répétitives. Le charme de ce passage réside dans la répétition de la première (*dux*) avant de trouver son *comes*, pour finalement reprendre la première dont seule la partie qui suit la levée est transposée pour finir sur la tonique *La*. L'alternance entre répétition et invention donne une mélodie qui se grave instantanément dans la mémoire.

L'harmonie aussi suit le même principe. Il s'en dégage clairement un sentiment de *La* mineur, qui oscille avec le majeur au gré du mode 6...

Dans le Messiaen de la première manière, l'utilisation de ses modes à transpositions limitées n'est pas antithétique avec le sentiment de tonalité...

Le Rythme est aussi très intéressant. La place de la brève (double) par rapport aux longues (croches), illustre parfaitement la volonté de casser le rythme régulier de la musique « classique ». Les recherches de Messiaen sur la métrique de la musique antique grèque trouve ici toute son illustration. Voir son *Traité de Rythme, de couleur, et d'ornithologie* (Tome 1, Alphonse Leduc 1994 pages 71 à 243)

B

Quasiment toute cette partie est en Mode 6

Olivier MESSIAEN

Modéré, joyeux

P: clarinette et nazard
Organ
R: flûte, bourdon 8
Péd: gambe 8

MODE 6¹

6

Org.

12

Org.

Bref passage en MODE 2¹

18

Org.

Reprise avec changement de registration

Detailed description of the musical score: The score is written for Organ, Clarinet and Nazard (P.), Flute and Bourdon 8 (R.), and Pedal (Péd.). It is in a moderate, joyful tempo. The first system shows the initial key signature of one sharp (F#) and the mode 6¹. The second system, starting at measure 6, shows a change in the organ registration. The third system, starting at measure 12, features a brief passage in mode 2¹ (measures 18-21) before returning to mode 6¹ with a change in registration. The organ part consists of two staves (treble and bass), while the other instruments have single staves. The pedal part is in the bass clef. The mode 6¹ is indicated by a box around the key signature and mode number. The mode 2¹ passage is highlighted with a green box.

La reprise de la partie ornée se termine par une glose conclusive d'un ambitus assez large, qui monte jusqu'au *Re* aigu pour finalement redescendre jusqu'à l'appoggiature finale qui termine chaque strophe.

B suite : reprise de la deuxième partie brodée

Olivier MESSIAEN

R: hautbois et octavin
Organ
G : bourdon 8
Péd: violoncelle 8

MODE 6^s

Org.

Org.

Org.

rall. - - - - -