

"Leitmotiv" et narration

publié le 28/03/2011 - mis à jour le 05/04/2011

En musique, le leitmotiv est un procédé symbolique. Dans une œuvre qui entend raconter une histoire, le leitmotiv associe deux éléments disparates : premièrement un élément de la narration, personnage ou autre, et deuxièmement un élément du discours musical, le plus souvent mélodique.

Pour comprendre comment la musique peut ainsi s'enchevêtrer au texte, il suffit de penser au célèbre "Pierre et le loup" de Serge Prokofiev.

Là, les choses sont claires car le spectateur est guidé par un narrateur qui lui dit l'histoire en même temps que les instruments lui font vivre l'action en musique. Chaque personnage est représenté par un thème musical : son leitmotiv.

Au XIXe siècle le célèbre compositeur romantique français Hector Berlioz a composé une grande œuvre "La symphonie fantastique" où, seuls, les instruments de l'orchestre nous font vivre l'histoire. Berlioz lors de la première représentation de sa symphonie, prend soin de faire distribuer aux spectateurs un programme qui nous résume l'action : En fait, un jeune homme sensible, romantique (Berlioz lui-même ?) est en proie à un désespoir amoureux. Sa bien aimée l'ignore et par dépit il tente de se suicider. La dose d'opium qu'il ingurgite, insuffisante pour lui donner la mort, le plonge alors dans un cauchemard effrayant... Sa bien aimée est incarnée en musique dans une mélodie : le thème de l'idée fixe", celle obstinée et funeste du jeune héros, est son leitmotiv.

En Allemagne, le compositeur Richard Wagner va exploiter la technique du leitmotiv dans ses opéras. Pas moins de 80 mélodies représentant autant de personnages, sentiments, objets intervenant dans le livret sont présentes dans le cycle "L'anneau des Nibelungen". Ce cycle est en effet constitué de 4 opéras ("L'or du Rhin" - "La Walkyrie" - "Siegfried" - "Le crépuscule des Dieux") destinés à être joués au cours de 4 soirées consécutives dans le théâtre de Bayreuth construit pour l'occasion.

L'histoire est très complexe et s'apparente à l'univers du "seigneur des anneaux" écrit par Tolkien bien des années plus tard. Il y est en effet question d'un anneau d'or qui donne le pouvoir - mais aussi la malédiction - à qui le détient. Toutes les classes sociales se l'arrachent, les nains, les Dieux, le Dragon, les Géants. Finalement, après avoir provoqué l'anéantissement des Dieux, dont Wotan est le chef, et du Walhalla leur royaume, l'anneau d'or retourne dans les eaux du Rhin d'où il avait été dérobé par le nain Albérich au début de l'Histoire. L'amour de Siegfried héros humain et de Brunnehilde demi-déesse est transfiguré dans la mort.

ANNEXES :

Annexe 1 :

 [Fiche Wagner RING 4e](#) (PDF de 64.5 ko)

 [Résumé Ring](#) (PDF de 245.8 ko)

 [Tableau Leitmotiv](#) (PDF de 24.2 ko)

Annexe 2 : Extraits sonores (Leitmotiv)

 [leitmotiv 1](#) (MP3 de 155.1 ko)

 [leitmotiv 2](#) (MP3 de 231.4 ko)

 [leitmotiv 3](#) (MP3 de 218.8 ko)

 [leitmotiv 4](#) (MP3 de 135.9 ko)

 leitmotiv 5 (MP3 de 210.2 ko)

 leitmotiv 6 (MP3 de 191.8 ko)

 leitmotiv 7 (MP3 de 222.9 ko)

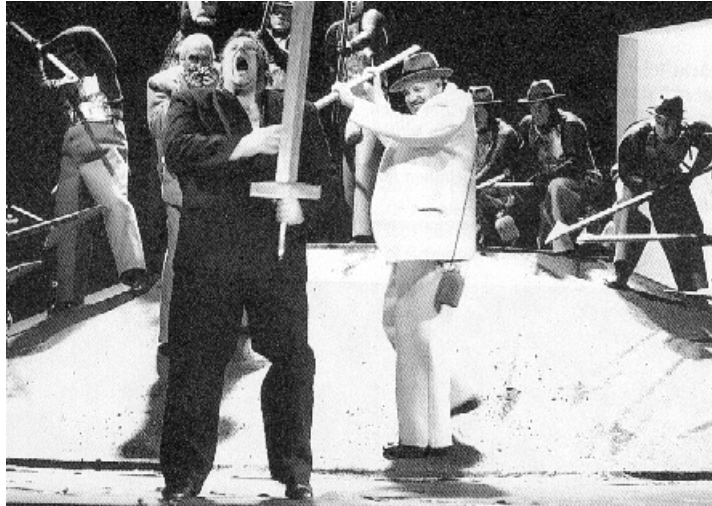
 leitmotiv 8 (MP3 de 446.1 ko)

 leitmotiv 9 (MP3 de 415.5 ko)

 leitmotiv 10 (MP3 de 470.2 ko)

Annexe 3 : Documents iconographiques

Document iconographique 1

Document iconographique 2

Document iconographique 3

Document iconographique 4

Document iconographique 5

Document iconographique 6

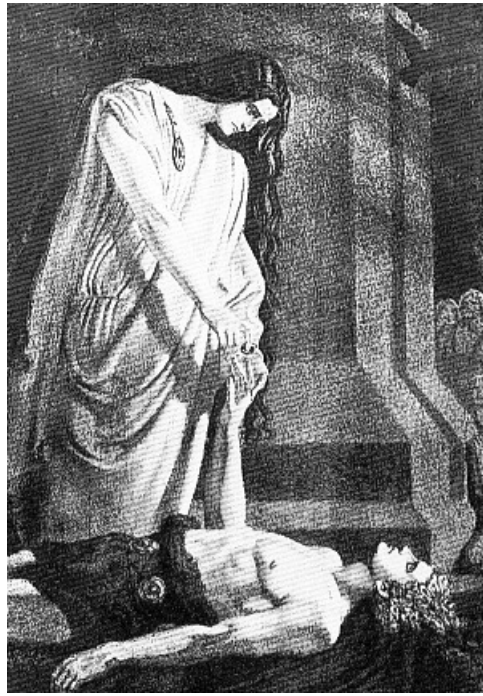

Document iconographique 7

Document iconographique 8

Dernière scène : L'immolation de Brünnehilde et le retour de l'anneau dans le Rhin

Liens :

[Le Ring en BD](#)

Au XXe siècle, la musique de film se sert souvent du procédé de leitmotiv mis au point par Wagner. Le personnage musical garde son identité mais ses apparitions se colorent de nuances, instrumentations et dynamiques au gré des situations. Voir la musique de Malcom Henry Arnold pour le film de John Huston "Roots from heaven". [Voir le site dédié](#) (s'inscrire au préalable)

Voir aussi le [Lien Wikipedia](#) (en anglais) concernant la musique de la trilogie "Le seigneur des anneaux", et aussi l'émission de Radio Lab concernant la préfiguration des musiques de films actuels dans le Ring de Wagner.

**Académie
de Poitiers**

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.

Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.