

Université de Montréal

Idées, espoir et grande illusion : quand le compositeur s'engage

par Aurée Descheneaux

Faculté de musique

Thèse présentée à la Faculté de musique en vue de l'obtention du grade de Philosophiae
Doctor (Ph. D.) en musique, option musicologie

Mars 2011

© Aurée Descheneaux, 2011

Université de Montréal
Faculté de musique

Cette thèse intitulée :

Idées, espoir et grande illusion : quand le compositeur s'engage

présentée par :

Audrée Descheneaux

A été évaluée par un jury composé des personnes suivantes :

Marcelle Guertin

président-rapporteur et représentante du doyen

Michel Duchesneau

directeur de recherche

Serge Cardinal

membre du jury

Christopher Moore

examineur externe

Tables des matières

Table des matières	iii
Liste des exemples musicaux	vii
Liste des figures	xi
Contenu des disques d'accompagnement	xii
Introduction	1
Chapitre I	
Honegger et <i>L'Idée</i> (1934) : humanisme néoclassique et écriture progressiste	46
1. <i>L'Idée</i> (1920) de Frans Masereel	46
1.1 Mise en contexte	
1.2 Frans Masereel	
1.3 Un roman en 83 gravures	
1.3.1 La naissance de l'Idée	
1.3.2 La ville	
1.3.3 L'Idée et le militant	
1.3.4 L'Idée et la tentation	
1.3.5 Une figure de mauvais goût	
1.3.6 Ubiquité et reproductibilité technique	
1.3.7 Le retour	
2. <i>L'Idée</i> (1932) de Berthold Bartosch	67
2.1 Berthold Bartosch	
2.2 Résumé de <i>L'Idée</i>	
2.3 Le film	
2.3.1 Une idée céleste	
2.3.2 De l'étudiant au tribunal	
2.3.3 Du militant au scientifique	
2.3.4 L'Idée reproduite	

2.3.5	Le capitaliste	
2.3.6	Vers la liberté	
2.4	Le résultat esthétique de <i>L'Idée</i>	
2.5	<i>L'Idée</i> et la réalité dans l'image	
3.	<i>L'Idée</i> (1934) d'Arthur Honegger	82
3.1	Arthur Honegger	
3.2	La musique pour <i>L'Idée</i>	
4.	Introduction à l'analyse musicale détaillée de <i>L'Idée</i>	92
4.1	Les sources	
4.2	La méthode	
4.3	Les champs de l'image	
4.4	Composer pour le cinéma	
4.5	Tableau épisodique	
4.6	La partition	
4.6.1	Entre tonalité et modalité	
5.	Analyse descriptive du film et de la musique	114
5.1	Générique	
5.2	La naissance de l'Idée	
5.3	Le facteur	
5.4	Le tribunal	
5.5	La ville	
5.6	Les usines	
5.7	La prison	
5.8	Le savant	
5.9	La rotative	
5.10	L'affrontement	
5.11	Épilogue	
6.	Analyse musématique	175
7.	Synthèse des idées	184
7.1	Néoclassicisme	
7.2	Humanisme	
7.3	<i>L'Idée</i> et le capitaliste	
7.4	Continuité esthétique	

8. Une œuvre prophétique	190
--------------------------	-----

Chapitre II

Milhaud et *Espoir* (1939) : raccords et dissonances 196

1. Le contexte d'une unique collaboration	196
1.1 La rencontre	
1.2 Malraux et <i>Espoir</i>	
1.3 Milhaud et la musique de film	
1.4 Sans l'original	
2. <i>Cortège funèbre à la mémoire des morts de la guerre d'Espagne</i>	219
2.1 La musique sans l'image	
2.2 Présentation générale de la partition	
3. Analyse de quelques extraits	225
3.1 Extrait 1 : Cortège et marche funèbre	
3.1.1 Aspects de la marche funèbre	
3.1.2 Action funèbre et quintes parallèles	
3.1.3 Procession dans la montagne	
3.1.4 Récurrences dans la théâtralisation du funèbre	
3.1.5 Rhapsodie espagnole	
3.1.6 Coda	
3.2 Extrait 2 : Recrutement	
3.2.1 Chromatisme et couleur locale	
3.2.2 Aspects thématiques de la psychologisation	
3.3 Extrait 3 : Le miroir	
3.4 Extrait 4 : Schreiner	
3.5 Extrait 5 : Un cercueil	
3.6 Extrait 6 : Un grand Z strie la montagne	
4. Synthèse analytique	308
5. Le dilemme de la musique engagée	313

Chapitre III

Joseph Kosma et *La Grande Illusion* (1937) : pour un nouveau romantisme 323

1. Collaboration	323
------------------	-----

2. Le film	329
3. La partition	331
4. L'analyse musicale	332
4.1 Générique	
4.2 Le Train	
4.3 Le Train (reprise)	
4.4 Final pour les officiers de carrière	
4.5 L'Évasion	
4.6 La Mort	
4.7 Mazurka	
4.8 Noël	
4.9 Adieu	
4.10 N° 19A et Final	
5. Synthèse et éléments nouveaux	421
6. Épilogue	442
6.1 La réception	
6.2 L'engagement de Kosma	
Conclusion	454
Bibliographie	475
Annexe 1	496
Annexe 1. Liste des films visionnés	

Liste des exemples musicaux

Chapitre I

Honegger et *L'Idée* (1934) : humanisme néoclassique et écriture progressiste

Ex. 1 : Arthur Honegger, *L'Idée* (1934), thème 1 « L'Idée »

Ex. 2 : mode de *fa* plagal (autour de *fa*)

Ex. 3 : mode de *ut* authentique (ayant le *ut* comme tonique)

Ex. 4 : Arthur Honegger, *L'Idée* (1934), thème 1 « L'Idée »

Ex. 5 : Arthur Honegger, *L'Idée* (1934), thème 3 « Le facteur »

Ex. 6 : mode de *ré* plagal (autour de *ré*)

Ex. 7 : Edvard Grieg, *Peer Gynt* (1876), « In the Hall of the Mountain King »

Ex. 8 : Paul Dukas, *L'Apprenti Sorcier* (1897), n° 43

Ex. 9 : Sergueï Prokofiev, *Pierre et le loup* (1936), n° 15

Ex. 10 : Charles Gounod, *Marche funèbre d'une marionnette* (1872)

Ex. 11 : Maurice Jaubert, *Quai des brumes* (1938), n° 2, « thème du clébard »

Ex. 12 : Arthur Honegger, *L'Idée* (1934), thème 3 « Le facteur »

Ex. 13 : Arthur Honegger, *L'Idée* (1934), thèmes 15a et 15b « Les soldats »

Ex. 14 : Franz Schubert, *Marche militaire* op. 51, n° 1 (1818)

Ex. 15 : Philipp Jr. Fahrbach, *With the Military* (1924)

Ex. 16 : Philipp Jr. Fahrbach, *Exhibition March* (1924)

Ex. 17 : Carl Bohm, *Attack by the Uhlans* (1924)

Ex. 18 : Paul Cezano, marche militaire « Sabre et Meuse » (186?)

Ex. 19 : Arthur Honegger, *L'Idée* (1934), thème 5 « Le tribunal »

Ex. 20 : Arthur Honegger, *L'Idée* (1934), thème 15a « Les soldats »

Ex. 21 : Kurt Weill, *Opéra de quat'sous* (1928), « Chant des canons »

Chapitre II

Milhaud et *Espoir* (1939) : raccords et dissonances

Ex. 1 : Darius Milhaud, *Cortège funèbre* op. 202 (1939), motifs rythmiques

Ex. 2a : Ludwig van Beethoven, *Troisième Symphonie* (1803-1804), « *Marcia funèbre* »

Ex. 2b : Darius Milhaud, *Cortège funèbre* op. 202 (1939), thème 1

Ex. 2c : Ludwig van Beethoven, *Troisième Symphonie* (1803-1804), « *Marcia funèbre* »

Ex. 3 : Frederick Chopin, *Sonate n° 2* op. 35 (1837), « Marche funèbre »

Ex. 4 : Miklos Rózsa, *Ben-Hur* (1959), « Montée au Calvaire », transcription

Ex. 5a : Giacomo Puccini, *Turandot* (1924), « Tu che òi gel sei cinta »

- Ex. 5b : Giacomo Puccini, *Turandot* (1924), « Tu che òi gel sei cinta »
- Ex. 5c : Giacomo Puccini, *Turandot* (1924), « Tu che òi gel sei cinta »
- Ex. 6 : Maurice Ravel, *Boléro* (1928), transcription
- Ex. 7 : Manuel de Falla, *La vida breve* (1913), « N° 1. Danse espagnole »
- Ex. 8 : M. de Falla, *Sept Chansons espagnoles* (1915), « Le Drap mauresque »
- Ex. 9 : rythmes de jota
- Ex. 10a : Alex North (1951), *A Streetcar named Desire*, « Le passé revient »
- Ex. 10b : Alex North (1951), *A Streetcar named Desire*, « Flores pues de mortes »
- Ex. 10c : Alex North (1951), *A Streetcar named Desire*, « Flores pues de mortes »
- Ex. 11 : Manuel de Falla, *La vida breve* (1913), « Danse espagnole »
- Ex. 12 : Georges Auric, *Razumov* (1936), « Retour sur les lieux »
- Ex. 13 : Miklos Rózsa, *The Lost Weekend* (1945), “Theremin”
- Ex. 14 : Max Steiner, *The Letter* (1941), scène finale
- Ex. 15 : Modeste Moussorgski, *Les Tableaux d'une exposition* (1874), « Bydlo »

Chapitre III

Kosma et *La Grande Illusion* (1937) : vers un nouveau romantisme

- Ex. 1 : Igor Stravinski, *Symphonie en mi bémol* (1907), « Largo »
- Ex. 2 : Joseph Kosma, *La Grande illusion* (1937), « Générique »
- Ex. 3 : Joseph Kosma, *La Grande illusion* (1937), « Générique »
- Ex. 4 : Aleksandr Aleksandrov, « Hymne national de l'Union soviétique » (1944)
- Ex. 5 : Anna Marly, « Chant de la libération » (1943)
- Ex. 6 : Dimitri Chostakovich, *Le Cuirassé Potemkine* (1925), « Chant des martyrs »
- Ex. 7 : Arthur Honegger, *Pacific 231* (1923)
- Ex. 8 : Arthur Honegger, *Le Journal tombe à cinq heures* (1942), « Machines »
- Ex. 9 : Maurice Jaubert, *Zéro de conduite* (1933), « Dans le train »
- Ex. 10 : R. Wagner/J. Löwe, *The Flying Dutchman* (1843), « Spinning-Song »
- Ex. 11 : Franz Schubert/Stephen Heller, *Le Roi des Aulnes* (1815-1821)
- Ex. 12 : Franz von Suppé, *Boccace* (1879), « La Cavalerie légère »
- Ex. 13 : Ludwig van Beethoven, *La Victoire de Wellington* op. 91 (1813), « La bataille »
- Ex. 14 : Ludwig van Beethoven, *La Victoire de Wellington* op. 91 (1813), « La bataille »
- Ex. 15 : Ludwig van Beethoven, *La Victoire de Wellington* op. 91 (1813), « La victoire »
- Ex. 16 : Igor Stravinski, *Symphonie en mi bémol* (1907), « Finale »
- Ex. 17 : Ludwig van Beethoven, *Sonate pathétique* op. 13 (1799), « Allegro con brio »

- Ex. 18 : Ludwig van Beethoven, *Sonate op. 27* (1801-1802), « Presto agitato »
- Ex. 19 : George Friedrich Haendel, *Suite op. 11* (1727), « Sarabande »
- Ex. 20 : George Friedrich Haendel, *Saul* (1738-1739), Acte 3, « *Trauermarch* »
- Ex. 21 : George Friedrich Haendel, *Fireworks* (1749), « Ouverture »
- Ex. 22 : Wolfgang Amadeus Mozart, *Ave verum corpus* K.618 (1791)
- Ex. 23 : Jean-Baptiste Lulli, *Amadis* (1684), « Air d'Amadis », mes.15-21.
- Ex. 24 : Joseph Kosma, *La Grande Illusion* (1937), « La Mort », coda (thème 1)
- Ex. 25 : George Friedrich Haendel/A.R. Pars, *Serse* (1738), Acte I, « Largo »
- Ex. 26 : Jean-Sébastien Bach, “Christ lag in Todesbanden” (1724)
- Ex. 27 : Jean-Sébastien Bach, “Herrn, ich habe missgehandelt” (1724)
- Ex. 28 : Joseph Kosma, *La Grande Illusion* (1937), « La Mort », coda (thème 2)
- Ex. 29 : Joseph Kosma, *La Grande Illusion* (1937), « Adieu »,
- Ex. 30 : L. Bourgeois, *Psaumes Octante Trois de David* (1551), “The Old Hundredth”
- Ex. 31 : A. S. Sullivan, *Onward, Christian Soldiers* (1871)
- Ex. 32 : George Friedrich Haendel/A.R. Pars, *Serse* (1738), Acte 1, « Largo »
- Ex. 33 : George Friedrich Haendel (1725), *Rodelinda*, Acte 1, « Dove sei »
- Ex. 34 : Edward Elgar, *Variations énigmatiques* (1900), « Nimrod »
- Ex. 35 : gamme mineure ascendante
- Ex. 36 : formule conclusive typique de la danse hongroise
- Ex. 37 : Johannes Brahms, *Danse hongroise n° 1* (1867)
- Ex. 38 : Johannes Brahms, *Danse hongroise n° 5* (1867)
- Ex. 39 : Joseph Kosma, *La Grande Illusion* (1937), « Générique »
- Ex. 40 : Joseph Kosma, *La Grande Illusion* (1937), « Le Matin »
- Ex. 41 : Johannes Brahms, *Troisième symphonie* op. 90 (1883), « Poco allegretto »
- Ex. 42 : Anonyme, Danse hongroise pour clavecin (1790)
- Ex. 43 : Johannes Brahms, *Danse hongroise n° 5* (1867), mes. 33-39
- Ex. 44 : Johannes Brahms, *Danse hongroise n° 5* (1867), mes. 1-7
- Ex. 45 : Vittorio Monti (1868-1922), *Csárdás*, (?)
- Ex. 46 : Joseph Kosma, *La Grande Illusion* (1937), « Mazurka », solo de violon
- Ex. 47 : George Friedrich Haendel, *Suite op. 11* (1727), « Sarabande »
- Ex. 48 : Johannes Brahms, *Danse hongroise n° 5* (1867)
- Ex. 49 : Joseph Kosma, *La Grande Illusion* (1937), « Générique »
- Ex. 50 : Johannes Brahms, *Danse hongroise n° 5* (1867), mes. 1-14

- Ex. 51 : Joseph Kosma, *La Grande Illusion* (1937), « La Mort »
- Ex. 52 : Johannes Brahms, *Danse hongroise n° 19* (1880)
- Ex. 53 : Joseph Kosma, *La Grande Illusion* (1937), « Mazurka », mes. 3-6
- Ex. 54 : Johannes Brahms, *Danse hongroise n° 1* (1867)
- Ex. 55 : Joseph Kosma, *La Grande Illusion* (1937), « Le Matin »
- Ex. 56 : Johannes Brahms, *Danse hongroise n° 17* (1880)
- Ex. 57 : Joseph Kosma, *La Grande Illusion* (1937), « N° 19A »
- Ex. 58 : Joseph Kosma, « Les Feuilles mortes » (1947), avec paroles
- Ex. 59 : Joseph Kosma, « Les Feuilles mortes » (1947), avec harmonie
- Ex. 60 : Joseph Kosma, *La Grande Illusion* (1937), « Générique » et « Final »
- Ex. 61 : Joseph Kosma, *La Grande Illusion* (1937), « L'Évasion »
- Ex. 62 : Joseph Kosma, *La Grande Illusion* (1937), « La Mort »
- Ex. 63 : Johannes Brahms, *Danse hongroise n° 4* (1867)

Liste des figures

Chapitre I

Honegger et *L'Idée* (1934) : humanisme néoclassique et écriture progressiste

Fig. 1 : Arthur Honegger, *L'Idée* (1934), « La ville », superposition rythmique

Fig. 2 : Arthur Honegger, *L'Idée* (1934), coupe tonale

Fig. 3 : Arthur Honegger, *L'Idée* (1934), coupe tonale

Fig. 4 : Berthold Brecht, *Opéra de quat' sous* (1928), « Chant des canons »

Chapitre III

Kosma et *La Grande Illusion* (1937) : pour un nouveau romantisme

Fig. 1 : Joseph Kosma, *La Grande Illusion* (1937), « Générique », coupe formelle

Contenu des disques d'accompagnement

Disque 1 : L'Idée

L'Idée :

<i>L'Idée</i> (1930-1932, Berthold Bartosch)	25 :20
<i>Quai des brumes</i> (1938, Marcel Carné/Maurice Jaubert)	0 :43

Disque 2 : Espoir

Espoir scène finale :

<i>Espoir</i> scène finale (1939-1945, André Malraux)	09 :47
---	--------

Extrait 1 :

Extrait 1 <i>Espoir</i> (1939-1945, André Malraux/Darius Milhaud)	1 :00
« Marche funèbre » (1817, Ludwig van Beethoven)	0 :35
<i>Ben-Hur</i> (1959, William Wyler/Miklos Rózsa)	0 :43
<i>Turandot</i> (1926, Giacomo Puccini)	0 :13
<i>A Streetcar named Desire</i> 1 (1951, Elia Kazan/Alex North)	0 :19
<i>A Streetcar named Desire</i> 2 (1951, Elia Kazan/Alex North)	0 :44

Extrait 2 :

Extrait 2 <i>Espoir</i> (1939-1945, André Malraux/Darius Milhaud)	0 :44
<i>Razumov</i> (1936, Marc Allégret/George Auric)	0 :26

Extrait 3 :

Extrait 3 <i>Espoir</i> (1939-1945, André Malraux/Darius Milhaud)	0 :51
---	-------

Extrait 4 :

Extrait 4 <i>Espoir</i> (1939-1945, André Malraux/Darius Milhaud)	02 :21
---	--------

Extrait 5 :

Extrait 5 <i>Espoir</i> (1939-1945, André Malraux/Darius Milhaud)	0 :30
---	-------

Extrait 6 :

Extrait 6 <i>Espoir</i> (1939-1945, André Malraux/Darius Milhaud)	0 :45
<i>Le Tricorne</i> (1919, Manuel de Falla)	0 :21

Disque 3a : La Grande Illusion

<i>La Grande Illusion</i> (1937, Jean Renoir/Joseph Kosma)	01 :14 :00
--	------------

Disque 3b : La Grande Illusion

Générique :

<i>Le Cuirassé Potemkine</i> (1925, Sergeï Eisenstein)	03 :23
<i>Les Bas-Fonds</i> (1935, Jean Renoir/Jean Wiéner)	01 :00

Le Train (reprise) :

<i>Zéro de conduite</i> (1929, Jean Vigo/Maurice Jaubert)	01 :39
---	--------

L'Évasion :

<i>Wellington</i> « La victoire » (1813, Ludwig van Beethoven)	0 :12
<i>Ein Sommernachtstraum</i> (1826-1827, Felix Mendelssohn)	01 :38
« À la belle étoile » (1935, Jacques Prévert/Joseph Kosma)	0 :46

Synthèse et éléments nouveaux :

Danse hongroise n° 5 (1867, Johannes Brahms)	0 :17
« Générique » (1937, Joseph Kosma)	0 :09
Danse hongroise n° 5 (1867, Johannes Brahms)	0 :03
« Mort » (1937, Joseph Kosma)	0 :17
Danse hongroise n° 18 (1867, Johannes Brahms)	01 :21
« L'Évasion » (1937, Joseph Kosma)	0 :54
Danse hongroise n° 19 (1867, Johannes Brahms)	0 :31
« Mazurka » (1937, Joseph Kosma)	01 :16
Danse hongroise n° 1 (1867, Johannes Brahms)	0 :16
Danse hongroise n° 17 (1867, Johannes Brahms)	0 :46
« N° 19A » (1937, Joseph Kosma)	0 :28
<i>Troisième Symphonie</i> op. 90 (1883, Johannes Brahms)	01 :21
« Les Feuilles mortes » (1947, Jacques Prévert/Joseph Kosma)	04 :15