

	Quatuor pour la fin du Temps (1940-41)								
Compositeur	Olivier MESSIAEN (1908- 1992) compositeur français, organiste et pédagogue. Il a laissé une œuvre considérable tant pour l'orchestre que pour le piano ou encore pour l'orgue. Il a été le professeur de composition de nombreux compositeurs tels Pierre BOULEZ, Iannis XENAKIS... Son œuvre est marquée par son amour de la religion catholique et sa passion pour les oiseaux (il a réalisé un véritable travail d'ornithologue dans « <i>les catalogues d'oiseaux</i> »).								
Circonstances de composition	Œuvre conçue et écrite en captivité dans un camp de prisonniers en Silésie (Stalag VIII-A, à Görlitz – Allemagne).								
Origine du titre	Olivier MESSIAEN s'inspire d'une citation de « l'Apocalypse de St Jean »(chapitre X, 1-2/6-7) : « Je vis un ange plein de force, descendant le ciel, revêtu d'une nuée, ayant un arc-en-ciel sur la tête. Son visage était comme un soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, et se tenant debout sur la mer et la terre, il leva la main vers le Ciel et jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, disant : <u>il n'y aura plus de temps</u> ; mais au jour de la trompette du septième ange, le mystère de Dieu se consommera »								
Forme musicale	C'est un quatuor (4 instruments) pour piano, clarinette, violon et violoncelle. Cette forme particulière n'est pas celle du quatuor classique (1 ^{er} violon, 2 ^{ème} violon, alto, violoncelle) car Messiaen a profité de la présence de trois autres musiciens prisonniers pour élaborer son œuvre : Henri AKOKA (clarinettiste), Jean LE BOULAIRE (violoniste) et Etienne PASQUIER (violoncelliste). A la première audition (le 15/01/1941) devant les prisonniers du Stalag VIII, c'est Olivier MESSIAEN qui tenait la partie de piano.								
Structure du quatuor	Ce quatuor possède <u>8 mouvements</u> au lieu de 4. [Rappels : MESSIAEN est croyant (le chiffre 8 représente l'éternité) et il est prisonnier (abolition de la notion de temps)] Chaque mouvement porte <u>un titre</u> au lieu d'une indication de tempo (c'est-à-dire une vitesse)								
		1. <i>Liturgie de cristal</i>	2. <i>Vocalise, pour L'Age qui annonce la fin du Temps</i>	3. <i>Abîme des oiseaux</i>	4. <i>Intermède</i>	5. <i>Louange à l'Eternité de Jésus</i>	6. <i>Danse de la fureur, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps</i>	7. <i>Fouillis d'arc-en- ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps</i>	8. <i>Louange à l'Immortalité de Jésus</i>
	Violon	quatuor	quatuor		Trio		Unisson	Quatuor	Duo
	Clarinette			solo					
	Violoncelle								
	Piano					Duo			Duo
Particularités du quatuor	Utilisation de <u>thématiques</u> : <u>a)</u> L'amour de la nature (introduction de chants d'oiseaux) <u>b)</u> Travail sur le rythme (rythmes étrangers comme des rythmes hindous, du Japon, de Bali... rythmes pointés [le point placé après une note l'allonge de la moitié de sa durée], rythmes non rétrogradables [que l'on peut lire dans les deux sens]) <u>c)</u> Le sacré : foi chrétienne très profonde, grande connaissance des Livres Saints, étude du Plain-chant [chants des moines du Moyen-Age « a cappella » donc sans accompagnement instrumental] <u>d)</u> La couleur : MESSIAEN était atteint de synopsie [il percevait des sensations colorées avec certains sons]								
Domaine de l'espace [hauteurs et timbres]	Quatre instruments : pas d'orchestre mais de la musique de chambre. Piano (cordes frappées) Clarinette (vent/bois avec bec) Violon (cordes frottées aiguës) Violoncelle (cordes frottées graves)								

	<p>Les 4 instruments sont <u>indépendants</u> les uns des autres, ils jouent souvent des mélodies différentes. Il n'y a pas d'unité (sauf dans « <i>Danse de la fureur pour les 7 trompettes</i> » [6ème mouvement]) d'où l'impression de <u>chaos</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le <u>piano</u> est utilisé comme un instrument à <u>percussion</u> avec de grands accords [plusieurs notes jouées ensemble] plaqués sur <u>la totalité du clavier de l'aigu au grave</u>. • La <u>clarinette</u> imite souvent le chant des <u>oiseaux</u> par des petites notes rapides dans l'aigu : trilles [alterner très rapidement en batterie 2 notes conjointes]. Elle a un rôle de <u>soliste</u> dans « <i>L'Abîme des oiseaux</i> » [3ème mouvement]. • Pour le <u>violon</u> MESSIAEN privilégie le registre très <u>aigu</u> et pour le <u>violoncelle</u> le registre <u>grave</u>. <p>MESSIAEN a approfondi dans son quatuor ses recherches mélodiques. <u>Utilisation variée et originale de son effectif instrumental.</u></p>
<p>Domaine du temps [durée, vitesse et rythmes]</p>	<p>Beaucoup de <u>changements de tempi</u> : Alternance de passages rapides (allegro/ vivace) avec des passages lents (adagio/lento). MESSIAEN ajoute des qualificatifs aux vitesses (« infiniment lent, extatique » [5ème mouvement], « rêveur » [7ème mouvement], « extrêmement lent et tendre » [8ème mouvement]). Vers la fin du quatuor les vitesses sont de plus en plus lentes pour donner une impression de calme, de dépouillement.</p> <p><i>Le quatuor pour la fin du temps</i> permet à MESSIAEN de jouer avec <u>différents rythmes</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rythmes non rétrogradables [bâti de façon symétrique par rapport à un axe central] ex .dans le 1er mouvement au violoncelle avec 2 rythmes non rétrogradables. - Rythmes augmentés ou diminués [un rythme peut être immédiatement suivi de son augmentation ou de sa diminution] ex : q q q peut devenir h h h ou e e e <p><u>Trois sortes de temps</u> cohabitent :</p> <ul style="list-style-type: none"> -un temps triste (ex. dans le 3ème mouvement avec un sentiment de tristesse, de lassitude) -au-delà du temps (ex. dans le 8ème mouvement avec la lente montée du violon vers l'extrême aigu →figuralisme= ascension de l'Homme vers Dieu) -rôle de la mémoire : reprise de morceaux écrits avant sa captivité (ex. transcription de mémoire de <i>La fête des belles eaux</i> pour ondes Martenot écrite en 1937 dans son 5ème mouvement ou du <i>Dyptique</i> pour orgue écrit en 1930 dans le 8ème mouvement)
<p>Domaine de la dynamique [puissance sonore, intensité, nuances]</p>	<p>Travail sur les intensités : Ex. dans <i>Danse de la fureur, pour les 7 trompettes</i> [6ème mouvement] quadruple ff qui produit un effet terrifiant. Autre exemple dans <i>Abîme des oiseaux</i> [3ème mouvement] avec les longs <i>mi</i> tenus à la clarinette partant d'un ppp pour aboutir à un ffff</p>
<p>Sons et couleurs</p>	<p>MESSIAEN voit des couleurs en entendant des sons. Ces couleurs sont de plus en plus claires vers l'aigu et de plus en plus sombres vers le grave. Ex. dans <i>Vocalises, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps</i> [2ème mouvement] MESSIAEN voit des cascades d'accords bleu-orange. Dans <i>Danse de la fureur pour les 7 trompettes</i> [6ème mouvement] énormes blocs de pourpre. Dans <i>Fouillis d'arc-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps</i> [7ème mouvement] coulées de lave bleu-orange.</p>