

La relation entre réalisme, naturalisme et musique

L'Ecole Naturaliste s'est inspirée du mouvement littéraire groupé autour de Zola. Cette école a donné naissance au « vérisme » en Italie.

On trouve entre autres des opéras du compositeur Alfred Bruneau (1857-1934) qui s'inspire des romans de Zola : Le Rêve (1888), L'Attaque du Moulin (1893), Messidor (1897), L'Ouragan (1901) et L'Enfant Roi (1905). Après la mort de Zola, en 1902, Bruneau va continuer à puiser son inspiration dans l'œuvre du grand maître en mettant en musique La Faute de l'abbé Mouret, Naïs Micoulin et Les Quatre Journées de Jean Gourdon.

Parmi les autres compositeurs, on distingue Gustave Charpentier (1860-1956), célèbre pour son opéra comique : Louise. Il fonde deux groupes musicaux grâce auxquels il espère associer les masses populaires à la vie artistique.

Le Vérisme est un modèle d'opéra qui avait surgi dans les années 1890 en Italie et qui a souligné le naturalisme littéraire, les configurations contemporaines, les sujets de la classe ouvrière et les passions et les actions violentes.

L'art de l'opéra est dominé par l'école « vériste » qui représente la vie dans ce qu'elle a de plus réaliste. Le compositeur italien, Puccini (1858-1924) a préféré exposer des situations « humaines » pour leur effet excessif.

Dans La Bohème (un opéra réaliste inspiré du roman de Murger) par exemple, l'amour de Mimi pour Rodolfo est condamné à cause de sa mauvaise santé et de sa pauvreté. La Bohème se déroule dans le monde artistique parisien en marge de la société bourgeoise du milieu du dix-neuvième siècle.

Dans un mélange de romantisme et de réalisme, Henri Muger, "poète de l'école poitrinaire" ainsi qu'il se définissait, décrit la vie insouciant, malgré les difficultés matérielles, de ses compagnons artistes et de leurs petites amies.

La musique est peut-être le dernier des arts à être affecté par le réalisme, parce que la musique est, après tout, peu réaliste de nature. Le réalisme n'est peut-être pas aussi efficace dans la musique que dans les autres arts, car les compositeurs ont toujours besoin de méthodes formelles et stylistiques qui étaient à l'opposé des principes du réalisme littéraire.

Ainsi, le réalisme est un mouvement de courte durée : c'est un modèle artistique limité pour Puccini comme pour l'art en général. Le compositeur, lui aussi, dans son opéra final Turandot, s'est beaucoup écarté du vérisme. Turandot est une configuration richement symbolique d'une légende chinoise antique. Cependant, le réalisme n'est pas mort avec les défis de la science au début des années 1900. En fait, le réalisme continue d'être une force importante dans l'art commercial aujourd'hui ; son influence peut être ressentie à travers la publicité, les films et les émissions télévisées et pratiquement dans toute la fiction populaire.

Sources :

The Metropolitan Opera International Radio Broadcast Information Centre.

Histoire de la musique (p.124) de Jacqueline Jamia.

www.cahiers-naturalistes.com