

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

AUTOUR DES **QUATRE SAISONS**
D'ANTONIO VIVALDI
RECOMPOSÉES PAR MAX RICHTER

VEN 30 SEPTEMBRE 14H

DIRECTION MUSICALE
DAVID REILAND

VIOLON
LYONEL SCHMIT

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
SAINT-ÉTIENNE LOIRE

UNE ŒUVRE À PROGRAMME

Chaque concerto, en plus de son titre éloquent, est accompagné d'un sonnet explicatif rédigé par Vivaldi lui-même. Ces textes poétiques indiquent une atmosphère et des péripéties que la musique va rendre vivantes.

LES QUATRE SAISONS

DE VIVALDI À RICHTER

Publiées en 1725 à Amsterdam, *Les Quatre Saisons* deviennent très vite célèbres dans l'Europe entière. En 1730, le roi Louis XV, lui-même, demande spontanément qu'on lui joue le *Printemps*. Pourtant, comme la plupart des œuvres de l'époque, *Les Quatre Saisons* seront très vite oubliées après la mort de leur auteur et devront attendre le XIXe siècle pour susciter l'intérêt de quelques érudits et surtout le milieu du XXe siècle, date à laquelle l'œuvre va s'inscrire avec ferveur au répertoire. Universellement connues et jouées depuis lors, *Les Quatre Saisons* sont recomposées en 2012 par Max Richter qui propose sa relecture personnelle de l'œuvre : « *c'est une œuvre qui est dans l'air, qui ne vous quitte jamais, vous ne pouvez pas lui échapper ! C'est une partie du paysage musical contemporain, elle fait partie de ma vie. Je l'entends partout, dans les supermarchés, dans les pubs à la télé, lorsque je suis en attente sur une ligne téléphonique.* »

VIVALDI ET RICHTER EN 10 DATES

- 1678** Naissance de Vivaldi à Venise
- 1703** Vivaldi est ordonné prêtre
- 1725** Publication des *Quatre Saisons* à Amsterdam
- 1741** Vivaldi meurt en inconnu à Vienne
- 1939** Redécouverte des *Quatre Saisons*
- 1966** Naissance de Max Richter
- 1989** Fondation de l'ensemble Piano Circus
- 2002** *Memoryhouse*, 1er album de Richter
- 2004** *The Blue Notebooks*, utilisé pour le film *Shutter Island*
- 2012** Recomposition des *Quatre Saisons* pour Deutsche Grammophon

STRUCTURE ET EFFECTIF ORCHESTRAL

L'œuvre se compose de quatre concertos (un par saison) qui, avec huit autres concertos demeurés moins célèbres, constituent un recueil de douze concertos pour violon nommé *Il cimento dell'armonia e dell'invenzione* (Le Combat entre l'harmonie et l'invention) et formant l'opus 8 du compositeur.

L'orchestre se compose d'un violon soliste et d'un ensemble à cordes comprenant violons I, violons II, altos et violoncelles, auxquels s'ajoute le clavecin.

D'une durée totale de 43min, l'œuvre fait s'enchaîner les quatre saisons avec, pour chacune, trois mouvements successifs : vif, lent, vif.

Les Saisons, 1563-1573 © Giuseppe Arcimboldo

LE FIGURALISME MUSICAL

Les concertos des Quatre Saisons ont recours au figuralisme musical, procédé caractéristique de l'époque baroque, qui vise à imiter la nature ou retranscrire par la musique certaines images (ex : chants d'oiseaux, murmure d'un ruisseau, etc.)

GUIDE D'ÉCOUTE

AUTOMNE, 3ÈME MOUVEMENT, ALLEGRO

Les chasseurs partent pour la chasse aux premières lueurs de l'aube, avec les cors, les fusils et les chiens. La bête fuit, et ils la suivent à la trace. Déjà emplie de frayeur, fatiguée par les fracas des armes et des chiens, elle tente de fuir, exténuée, mais meurt sous les coups.

Ce 3ème mouvement de l'Automne figure parmi les pages les plus revisitées par Richter. Le motif initial de Vivaldi, incarnant la chevauchée des chasseurs, se trouve ici au second plan. Le motif principal, exposé par le soliste, centre alors l'attention sur la fuite de la bête, le rythme de sa course, devenant son rythme intérieur, rythme de son cœur, rythme de son souffle, qui s'arrêtera brutalement.

NOTION MUSICALE N°1 : LE RYTHME

HIVER, 2ÈME MOUVEMENT, LARGO

Passer auprès du feu des jours calmes et contents, alors que la pluie, dehors, verse à torrents.

Le thème initial de Vivaldi est ici repris tel quel par Richter. Mais à l'accompagnement rythmique et obstiné, figurant les gouttes de pluie, se substitue de longues et glaciales tenues de notes de l'orchestre. La mélodie du violon soliste se déroule alors seule, au milieu du froid et de l'immobilisme d'un orchestre qui accomplit la gageure de matérialiser le silence...

NOTION MUSICALE N°2 : LE SILENCE

PRINTEMPS, 1ER MOUVEMENT, ALLEGRO

Voici le Printemps, que les oiseaux saluent d'un chant joyeux. Et les fontaines, au souffle des zéphyr, jaillissent en un doux murmure. Ils viennent, couvrant l'air d'un manteau noir, le tonnerre et l'éclair, messagers de l'orage. Enfin, le calme revenu, les oisillons reprennent leur chant mélodieux.

Ici, Richter choisit de n'utiliser que le contre-chant du violon soliste, évacuant la ritournelle principale du *tutti*. Le violon soliste expose obstinément ce matériau devenu principal, auquel répond l'écho du premier violon. Par ce procédé de répétition, ce mouvement pourtant court génère une énergie particulièrement intense, celui du souffle de la vie, renaissant avec l'arrivée du printemps.

NOTION MUSICALE N°3 : LA RÉPÉTITION

ÉTÉ, 3ÈME MOUVEMENT, PRESTO

Ah, ses craintes n'étaient que trop vraies. Le ciel tonne et fulmine et la grêle coupe les têtes des épis et des tiges.

Toute l'énergie de l'orchestre et la virtuosité du violon soliste s'expriment ici, comme chez Vivaldi. C'est un orage d'été imprévisible et puissant qui éclate alors. Les cordes graves et le clavecin assurent la partie rythmique de la pluie battante, tandis que les envolées des cordes aiguës matérialisent les ondées que déplacent le vent. Le violon soliste dans ses descentes mélodiques tourbillonnantes, grinçantes et saccadées, vient même convoquer la grêle.

NOTION MUSICALE N°4 : LA VIRTUOSITÉ

ACTIVITÉ 2

NIVEAU : CE-CM

OBJECTIF : PERCEVOIR LE SILENCE DANS UNE MUSIQUE

NOTION : LE SILENCE

LIEU DES ACTIVITÉS : SALLE DE MOTRICITÉ

MATÉRIELS : XYLOPHONE, CLAVES, WOOD BLOCK

ACTIVITÉS AUTOUR DE :

Hiver, 2ème mouvement, *largo*

• 1ÈRE ACTIVITÉ

Les élèves sont debout, éparpillés dans la salle. **Un élève prend un instrument.** Demander à l'élève soliste de jouer de cet instrument (xylophone) et de s'arrêter de temps en temps. Le reste de la classe au son de l'instrument se met en marche et doit se figer en statue à chaque arrêt de la mélodie. Reproduire l'exercice avec d'autres élèves solistes et changer d'instrument à chaque fois.

L'exercice terminé, faire asseoir les élèves. Poser la question : « que se passe-t-il à chaque arrêt ? ».

L'absence de son sera soulevé par les élèves. « comment appelle-t-on en musique cette interruption du son ? Le silence. »

• 2ÈME ACTIVITÉ

Faire asseoir le groupe en demi-cercle serré. Choisir un poème appris en classe. Tous les élèves récitent la poésie, constituant ainsi la trame sonore. Une fois le poème terminé, expliquez aux élèves le jeu suivant : Mains ouvertes de l'enseignant, je continue à réciter. Poings fermés je m'arrête. Un silence sera effectué à chaque arrêt. L'activité terminée proposez à un élève de prendre votre place. Refaire l'exercice.

1ère écoute : Faire entendre un extrait de *l'Hiver* : du début à 1'22.

Les élèves debout se mettent en marche dès le début de l'œuvre, d'un pas lent et détendu. Ils devront marquer un temps d'arrêt à chaque silence qui entrecoupe la mélodie du violon.

Les élèves remarqueront que certains silences sont plus ou moins longs.

Un silence est un symbole musical placé sur la portée pour indiquer momentanément l'interruption du son. Montrer éventuellement différents silences.

• 3ÈME ACTIVITÉ

2ème écoute : Demander à un élève pendant l'écoute de provoquer volontairement un silence en baissant totalement le volume sonore de l'œuvre. Le reste de la classe s'immobilisera pendant l'arrêt de la musique. Le volume augmenté les élèves se mettront en marche à nouveau.

Nabucco - Production de l'Opéra de Saint-Étienne © Cyrille Couvet

À ÉCOUTER AUSSI

• 3ème mouvement du *Divertimento K.136* de Wolfgang Amadeus Mozart

• Le « chœur des esclaves » extrait de *Nabucco* de Giuseppe Verdi

• *Requiem en si bémol mineur op. 89 (B. 517)* et l'Introitus du *Requiem aeternam* d'Antonín Dvořák

ACTIVITÉ 3

NIVEAU : CE-CM

OBJECTIF : PERCEVOIR ET IDENTIFIER LE MODE DE JEU QUI NOURRIT L'EFFET RÉPÉTITIF DE CET EXTRAIT

NOTION : LA RÉPÉTITION

MATÉRIEL UTILISÉ : INSTRUMENTS DE MUSIQUE À PERCUSSIONS TYPE CARILLONS, XYLOPHONE...

ACTIVITÉS AUTOUR DE :

Printemps, 1er mouvement, *allegro*

• 1ÈRE ACTIVITÉ

Proposer, en premier lieu, un **échauffement vocal** basé sur les nappes sonores électroniques de cet extrait et sur la mélodie de la chanson *Chat botté* de Thomas Fersen.

Chanter le motif de basse sur « ouh » ou « oh » de Vivaldi/Richter. Veiller à la durée des sons : faire évoluer cette durée, sur deux temps, quatre temps, trois temps...

Répéter le motif mélodique des deux premières phrases du *Chat botté* sur des onomatopées trouvées par les élèves : PAM/TAM/TA...

Mettre les paroles qui correspondent :

« Je travaille au chat botté, dans le centre ville / Je vends l'hiver et l'été, des mules en reptile ».

Continuer le chant sur la totalité du couplet.

• 2ÈME ACTIVITÉ

1ère écoute : Faire entendre le début de cet *allegro*.

Écouter les remarques des élèves : le violon, rapide, piqué, sons tenus, musique de plus en plus forte, c'est toujours la même chose...

On se demande, par rapport à notre pratique vocale, quels éléments nous retrouvons dans cette musique : les sons tenus ou nappes sonores et des notes sèches, rapides.

2ème écoute : Qui fait quoi dans l'extrait écouté ? Le violon joue les notes piquées, le synthétiseur les nappes sonores. Que peuvent représenter ses notes piquées au violon ? Quelle atmosphère se dégage de cette musique ? joyeuse, gaie, entraînante....

En venir à dire, en conclusion, que ce morceau s'intitule *Le Printemps* et que Vivaldi a voulu à travers sa musique, retranscrire des images de la nature (oiseaux, ruisseau qui coule...) en n'utilisant que les instruments de l'orchestre.

À VOIR ET À ÉCOUTER AUSSI

• *Les Tableaux d'une exposition* de Modeste Moussorgky, le « ballet des poussins dans leur coque » version orchestrale : <https://youtu.be/3CZ8SsRHmzw>

Une autre version, imagée par un orchestre animé de couleurs, en fonction du jeu des pupitres d'instruments : <https://youtu.be/OXi-kCsHNDk>

• *Ballet des poussins dans leur coques*, tableau de Viktor Hartmann (voir ci-dessus)

ACTIVITÉ 4

NIVEAU : CE-CM

OBJECTIF : METTRE L'ÉLÈVE EN POSTURE SOLISTE AFIN QU'IL PERÇOIVE LA NOTION DE VIRTUOSITÉ

NOTION : LA VIRTUOSITÉ

MATÉRIEL UTILISÉ : SON CORPS

ACTIVITÉ AUTOUR DE :

Été, 3ème mouvement, *presto*

1ère écoute : en totalité, sans consignes particulières.

Demander aux élèves de diriger virtuellement cet extrait jusqu'à environ 1'00.

La gestuelle est vive, rapide : on se rend compte que l'on donne aux musiciens la vitesse de la musique.

On se pose la question des nuances : l'orchestre joue fort = *forte*. Est-ce le cas tout au long de l'extrait ? Pour leur permettre de répondre, on peut faire écouter cette première minute à nouveau.

On perçoit alors le violon qui se détache de l'orchestre et que l'on entend tout particulièrement : il joue seul = soliste.

Dernière écoute afin de qualifier le jeu de ce soliste : de 2'48 à 3'30.

On entend le violon jouer dans l'extrême aigu et se détacher de l'orchestre : la hauteur.

Proposer alors un extrait vidéo, avec par exemple la vitesse d'exécution visible à 11'17 et le jeu sur des notes aiguës à 21'25 : <https://youtu.be/XXxkiXi0T70>

Expliquer enfin que le violoniste soliste fait preuve de ce qu'on appelle en musique la virtuosité.

Virtuosité : grande habileté artistique ou technique.

À ÉCOUTER AUSSI

• **Le scat avec Ella Fitzgerald :**

<https://youtu.be/PbL9vr4Q2LU>

• **L'improvisation vocale avec Bobby Mac Ferrin :**

https://youtu.be/MuwJzl_oRrA

• **Air de soliste avec Nathalie Dessay dans l'air de la reine de la nuit de *La Flûte enchantée* de Wolfgang Amadeus Mozart :**

<https://youtu.be/XHSVbuoC5p0>

Ella Fitzgerald © DR

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Un orchestre symphonique est un ensemble musical formé des quatre habituelles familles d'instruments que sont les cordes, les bois, les cuivres et les percussions et dirigé par un chef d'orchestre.

Les instruments sont placés en fonction de leur éclat sonore (du plus feutré au plus brillant). Les cordes sont placées devant. Derrière elles, on retrouve les bois, puis les cuivres et les percussions.

Le nombre de musiciens composant chaque famille de l'orchestre n'est pas fixe. C'est en effet la partition jouée qui détermine le nombre d'exécutants nécessaires.

Ainsi, pour une œuvre donnée, l'orchestre peut aussi bien pour la famille des vents par exemple, ne conserver que les habituels flûtes, hautbois, clarinettes et bassons, que s'élargir largement en incorporant le piccolo, le cor anglais, la clarinette basse ou le contrebasson.

LES FAMILLES D'INSTRUMENTS

LES CORDES

Les cordes frottées : violon, alto, violoncelle, contrebasse.

Les cordes pincées : harpe.

Les cordes frappées : piano.

LES INSTRUMENTS À VENT

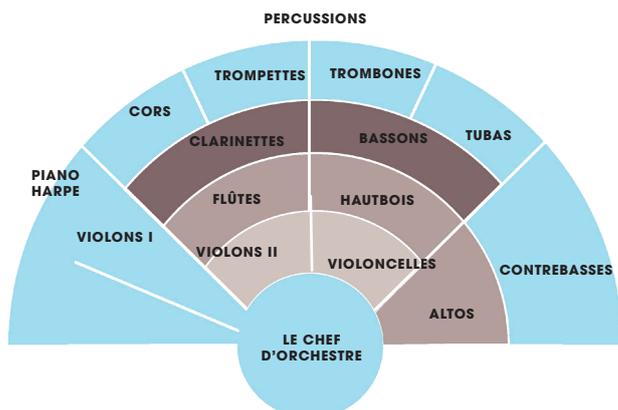
Les bois : flûte, clarinette, hautbois, cor anglais, basson, contrebasson, saxophone...

Les cuivres : trompette, trombone, tuba...

LES PERCUSSIONS

Les membranophones : tambour, timbales

Les idiophones : cymbales, triangle, xylophone...

POUR ALLER PLUS LOIN...

• LA VIDÉO DU CONCERT DES *QUATRE SAISONS* RÉÉCRITES PAR RICHTER, AVEC LE COMPOSITEUR LUI-MÊME, ASSURANT EN SCÈNE LA PARTIE ÉLECTRONIQUE :

<https://www.youtube.com/watch?v=Ebm69gW9UII>

• L'INTERPRÉTATION VERTIGINEUSE DU 3^E MOUVEMENT DE L'ÉTÉ DES *QUATRE SAISONS* DE VIVALDI, PAR NIGEL KENNEDY, LE GÉNIE ANTI-CONFORMISTE DU VIOLON !

<https://www.youtube.com/watch?v=YuF4oYRktcA>

3 POINTS DE VOCABULAIRE

MOTIF

Cellule mélodico-rythmique, moins développée qu'un thème, structurant par ses réapparitions successives des épisodes musicaux.

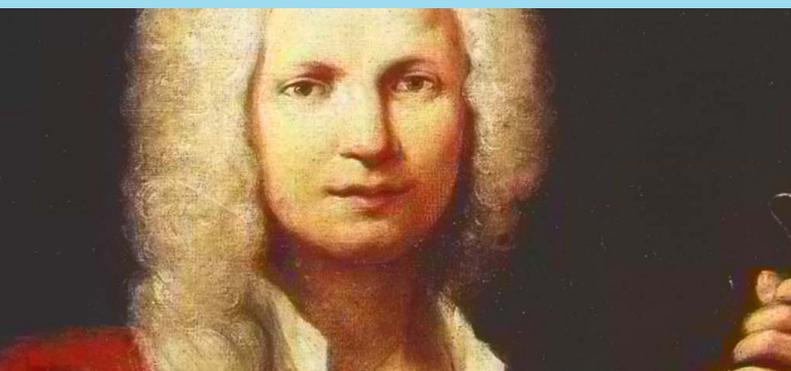
RYTHME

Le compositeur Vincent d'Indy définit ainsi la notion de rythme : « Le rythme est l'Ordre et la Proportion, dans l'Espace et le Temps ». En effet, le rythme détermine la durée des notes les unes par rapport aux autres. La notion de rythme ne doit pas se confondre avec celle de tempo, qui renvoie, elle, à la vitesse d'exécution d'une pièce musicale.

SOLISTE

Dans une pièce musicale donnée, le soliste renvoie à l'instrumentiste qui converse avec le reste de l'orchestre en jouant seul, et souvent en devant de scène, une partie musicale qui lui est propre.

OPERA.SAINT-ETIENNE.FR

CONTACT

- **AUDE MONASSE**

RESPONSABLE DU PÔLE DES
RELATIONS AVEC LES PUBLICS
04 77 47 83 31
AUDE.MONASSE@SAINT-ETIENNE.FR

- **CLARISSE GIROUD**

CHARGÉE DE LA MÉDIATION
ET DE L'ACTION CULTURELLE
04 77 47 83 34
CLARISSE.GIROUD@SAINT-ETIENNE.FR

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

ÉRIC BLANC DE LA NAULTE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

JARDIN DES PLANTES - BP 237

42013 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 2

DOSSIER RÉALISÉ SOUS LA DIRECTION

D' OUMAMA RAYAN

COORDINATION

CLARISSE GIROUD

RÉDACTION DES TEXTES

JONATHAN PARISI

RÉDACTION DES ACTIVITÉS

VALÉRIE DA ROS,

SANDRINE PEREIRA

MAQUETTE ET RÉALISATION

SERVANE CROSSOUARD

DOCUMENT DISPONIBLE
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR :

WWW.OPERA.SAINT-ETIENNE.FR