

Carnet
Spectacle

Opéra Orchestre
National
Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

**Cherche
et trouve**

Opéra Orchestre National Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale
Michael Schönwandt
chef principal

Bibliographie

- PERARNAU, Chloé. *L'Orchestre, Cherche et trouve autour du monde*. Paris, L'Agrume, 2016.
- TRANCHEFORT, François-René, *Guide de la musique symphonique*. Paris, Fayard, coll. « Les indispensables de musique », 1986.
- ROSENTHAL, Harold, WARRACK, John, *Guide de l'opéra*. Paris, Fayard. coll. « Les indispensables de musique », 1995.

Webographie

- poulenc.fr
- philharmoniedeparis.fr
- francemusique.fr

Cherche et trouve

sam 15 jan. à 11h et 17h

dim 16 jan. à 11h

Opéra Comédie

Durée: ± 1h

Spectacles éducatifs

ven 14 jan. à 10h et 14h30

Opéra Comédie

Coproduction Opéra Orchestre national
Montpellier Occitanie, London Philharmonic
Orchestra, Opéra national de Lorraine

Chloé Dufresne direction

Tancredi Cymerman tuba

Chloé Perarnau illustrations live

Rachel Leach composition musicale

Sarah Le Picard auteure et comédienne

Margot Alexandre auteure

Orchestre national Montpellier Occitanie

Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit
de filmer, enregistrer ou photographier les spectacles.

Cherche et trouve

Pas une minute à perdre ! Le concert a lieu dans une semaine, mais le chef d'orchestre se retrouve tout seul dans sa ville car ses musiciens sont partis en vacances : le trompettiste à Rio, le flûtiste à Abidjan, la harpiste à Porto... Immédiatement, il décide de partir à leur recherche grâce aux cartes postales qu'ils lui ont envoyées.

En 2016, l'illustratrice Chloé Perarnau publiait *L'Orchestre*, formidable cherche-et-trouve. Aujourd'hui, les images s'évadent du livre pour monter sur scène, et en musique ! Avec la complicité de la compositrice Rachel Leach, les musiciens de l'Orchestre accompagnent cette folle aventure, sur des dessins inédits réalisés en direct par Chloé Perarnau.

Chloé Perarnau

auteure et illustratrice du recueil
Cherche et trouve.

Chloé Perarnau est une auteure et illustratrice française, née en 1983. Après avoir suivi une formation de gestion de projet à Paris, elle a étudié à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. C'est actuellement dans cette ville qu'elle développe ses projets d'illustration, de petites et grandes images, pour la littérature jeunesse, mais aussi pour la presse et la communication de projets culturels.

Le projet du livre *Cherche et trouve* est né d'une rencontre avec le duo d'éditeurs de *L'Agrume*. Dans cet ouvrage, Chloé Perarnau met en scène un chef d'orchestre en quête de ses musiciens partis en vacances. Car le prochain concert arrive très bientôt! Dans ses illustrations, l'auteure retranscrit des éléments réalistes de divers villes et pays, mais aussi son imaginaire et sa perception personnelle de ces lieux. D'une manière poétique, elle rend hommage à l'univers de l'orchestre, du maestro et des musiciens, en les sortant de leur espace habituel qu'est celui de la salle de concert et en les faisant voyager parmi la foule.

Francis Poulenc

Deux Marches et un intermède –

I. « Marche »

Francis Poulenc est l'un des compositeurs français les plus importants du XXe siècle. Au cours de sa carrière, il mit sa créativité au service d'un répertoire diversifié, allant de l'opéra aux pièces instrumentales, et même au conte pour enfants dans *L'Histoire de Babar*. Guidé par son cœur et son instinct, il laisse à entendre une musique reflétant son caractère spirituel, rêveur et mélancolique.

Deux Marches et un intermède est une pièce orchestrale en trois mouvements, composée en 1937. Ce premier, intitulé *Marche*, a un caractère dynamique, pouvant laisser imaginer une promenade joyeuse face à un paysage bucolique.

Activité ☺

Marcher sur la musique d'un pas régulier, en variant les vitesses. Cette marche régulière indique la pulsation. La pulsation est un battement régulier, souvent comparé aux battements du cœur et à ceux d'une horloge. Sa vitesse peut donc varier, et indique ainsi le tempo, qui peut être plus ou moins lent ou plus ou moins rapide.

Edvard Grieg

Du Temps de Holberg opus 40 –

V. « Rigaudon »

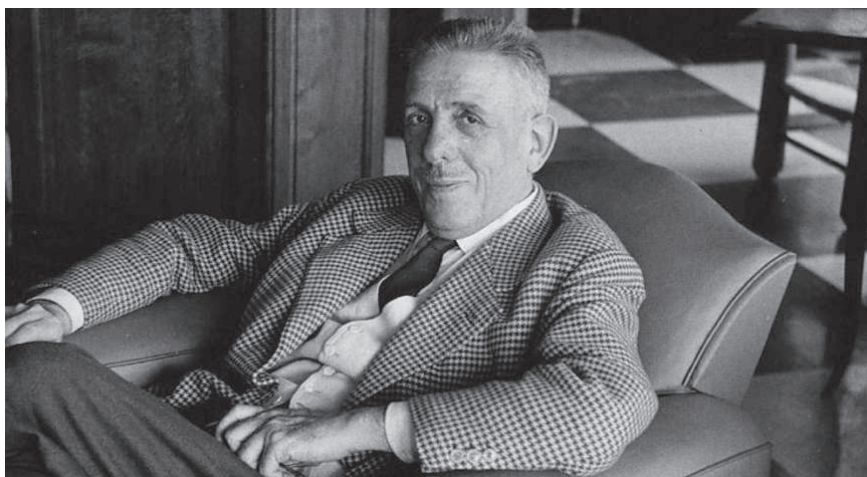
Edvard Grieg est un compositeur norvégien de la période romantique, au XIXe siècle. Pianiste de formation, puis chef d'orchestre, la découverte de la musique nordique lui inspire la composition d'œuvres au caractère folklorique, fidèles aux racines populaires de sa nation.

Du Temps de Holberg est une suite pour instruments à cordes, en cinq mouvements. *Rigaudon* est le dernier mouvement, commençant par un caractère très énergique, à un tempo rapide, mentionné en italien par « *Allegro con brio* », qui signifie « joyeux, avec brillance ».

À l'origine, le rigaudon est une danse populaire, se pratiquant en groupe, et imposant de changer de partenaire au cours du bal.

Activité ☺

Sur le *Rigaudon* d'Edvard Grieg ou sur une autre pièce musicale, créer une danse de groupe en appliquant ces règles : suivre avec ses pas le tempo de la musique, et changer souvent de partenaire.

Georges Bizet

Suite *Carmen* n°1 – Intermezzo

Carmen, opéra-comique en quatre actes, créé en 1875 par le compositeur français Georges Bizet, est l'un des opéras les plus joués au monde. Pourtant, sa première représentation ne prédisait pas un tel succès. Le public, habitué aux histoires qui finissent bien, se sentit heurté par l'insolence de cette jeune bohémienne, héroïne d'une histoire riche en émotions, entre amour, trahison et crime passionnel.

Ce mouvement, d'une grande douceur, apparaît presque comme une berceuse. Le thème apparaît dès le début du morceau, accompagné de la harpe. Puis il est repris à la clarinette et développé avec un accompagnement plus orchestral.

Activité ☺

S'allonger confortablement, pour un temps calme en musique. Fermer les yeux, selon son souhait. Laisser aller sa respiration et son imagination. Reconnaître l'instrument qui joue le thème en début de morceau, et la famille d'instruments à laquelle il appartient.

Réponse :

L'instrument est la flûte traversière, qui appartient à la famille des instruments à vent, et à la sous-famille des bois.

Découvrir cet instrument grâce à la présentation d'un musicien de l'orchestre de Paris.

Francis Poulenc

Deux Marches et un intermède –

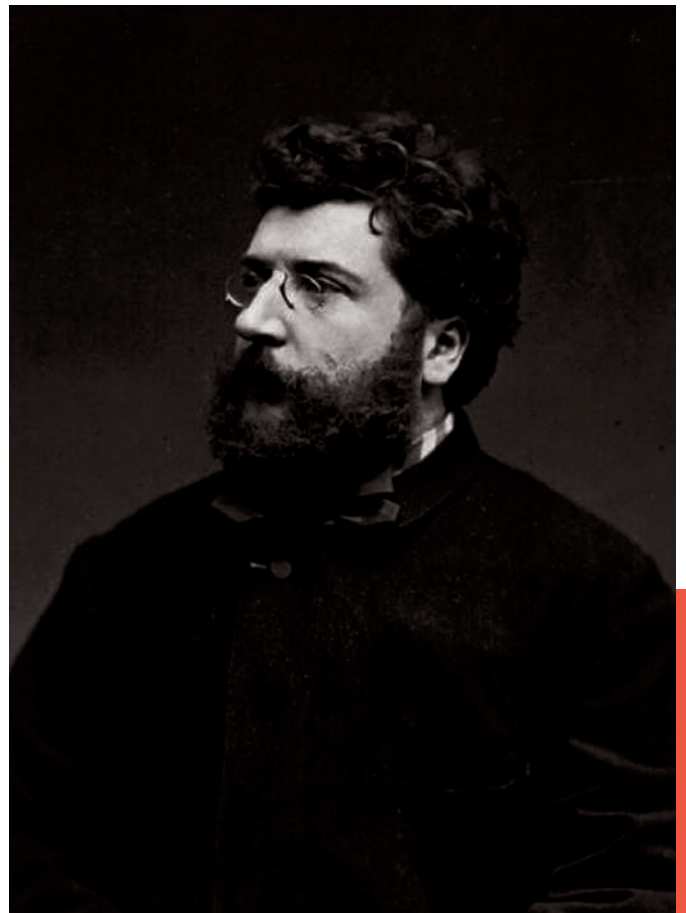
II. «Intermède champêtre»

Intermède champêtre est le deuxième mouvement de cette œuvre orchestrale de Francis Poulenc. On retrouve un tempo assez animé dans une atmosphère différente du premier mouvement, la couleur musicale étant plus sombre. Au fil du morceau, on entend le thème naviguer entre plusieurs instruments.

Activité ☺

Ressentir le tempo.

Battre la mesure à 4 temps, au tempo animé, en tapant dans ses mains ou sur ses genoux.

Ottorino Respighi

Les Oiseaux – V. «Le coucou»

Ottorino Respighi est un compositeur italien, conservateur du néoclassicisme et auteur de nombreuses œuvres orchestrales.

Les Oiseaux est une suite en cinq mouvements pour petit orchestre, créée en 1928. Cette pièce musicale illustre plusieurs paysages sonores évoquant des chants d'oiseaux. Dans ce dernier mouvement, on entend l'alternance de passages musicaux aux caractères rêveurs et bucoliques, et le chant du coucou passant à travers différents instruments.

Activité ☺

Écouter *Le Coucou au fond des bois*, dans la pièce *Le Carnaval des animaux* de Camille Saint-Saëns. Reconnaître l'instrument qui joue le coucou, et la famille d'instruments à laquelle il appartient.

Réponse :

L'instrument est la clarinette, qui appartient à la famille des instruments à vent, et à la sous-famille des bois.

Découvrir cet instrument grâce à la présentation d'un musicien de l'orchestre de Paris.

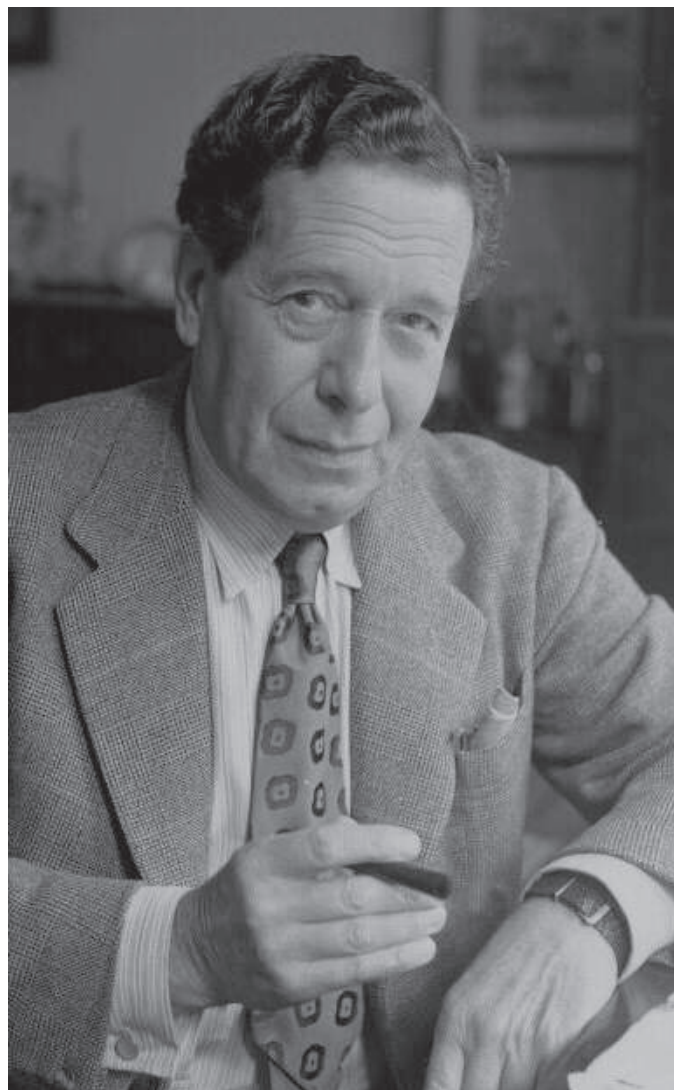
Arthur Benjamin

Rumba jamaïcaine

Rumba jamaïcaine est le deuxième mouvement de la suite orchestrale *Les Deux pièces jamaïcaines*, du compositeur australien Arthur Benjamin.

On entend très distinctement l'inspiration de mélodies originaires des Caraïbes, aux caractères solaire et festif.

∞

Ralph Vaughan Williams

Concerto pour tuba – Mouvement n°1

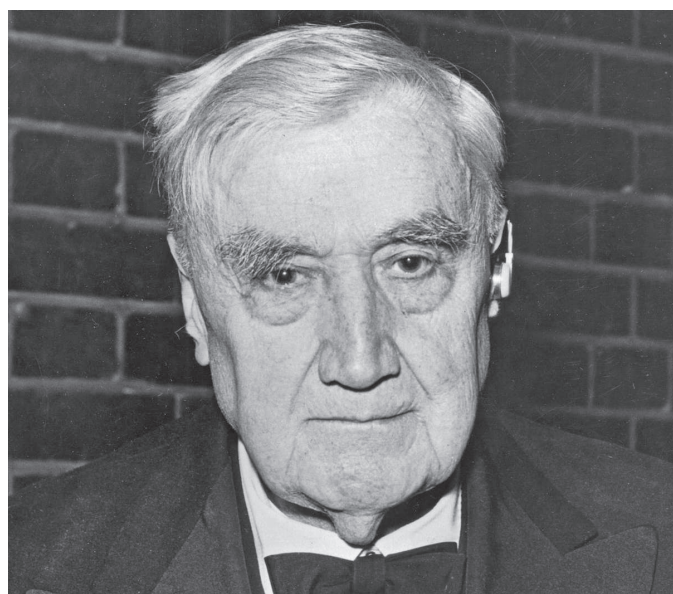
Un concerto est une forme musicale pour orchestre et instrument soliste, mettant ainsi en valeur le jeu et le timbre de cet instrument. Il est courant d'entendre des concertos pour piano ou pour violon, comme le *Concerto en ré majeur opus 35* de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Mais bien rare que d'entendre un concerto pour tuba.

Vaughan Williams, compositeur britannique du début du XXe siècle aux multiples visages (professeur, compositeur de musique symphonique, de musique de films ou encore de chants folkloriques) valorise le timbre peu connu du tuba, dans ce concerto en trois mouvements.

Activité 😊

Découvrir l'instrument du tuba, grâce à la présentation d'un musicien de l'orchestre de Paris.

Découvrir le *Concerto pour violon en ré majeur opus 35* de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Edvard Grieg

Peer Gynt suite n°1 – Danse d'Anitra

Il est courant que différents domaines artistiques s'inspirent mutuellement et collaborent pour une création. C'est le cas de *Peer Gynt*, initialement pièce de théâtre du dramaturge norvégien Henrik Ibsen, pour laquelle Edvard Grieg composa la musique de scène. *Peer Gynt* raconte les aventures d'un jeune paysan, orgueilleux et impétueux, allant à la découverte d'un vaste monde. Mais son esprit insatisfait et idéaliste, toujours en quête du meilleur, lui attire bien des ennuis.

Le compositeur sélectionna par la suite huit morceaux pour les intégrer dans la création de deux suites musicales.

Danse d'Anitra est le troisième mouvement de la première suite. Dans l'histoire, ce mouvement apparaît lorsque Peer Gynt arrive en Arabie Saoudite. Avec un caractère oriental, ce morceau accompagne le numéro de charmantes danseuses, sur un tempo de Mazurka, une danse à trois temps.

Activité 😊

Ressentir la danse à trois temps, accompagner l'écoute par des mouvements.

Felix Mendelssohn

Symphonie n° 4 «Italienne» –
Mouvement n° 1

Felix Mendelssohn est l'un des compositeurs les plus importants de l'époque romantique. D'origine allemande, il est l'auteur d'un grand répertoire, comprenant tous les genres musicaux de son époque : symphonies, concertos, musiques de chambre, pièces instrumentales et vocales, oratorios...

Une symphonie est une forme musicale pour orchestre, comportant généralement trois ou quatre mouvements. Contrairement au concerto, elle ne valorise pas un instrument en particulier.

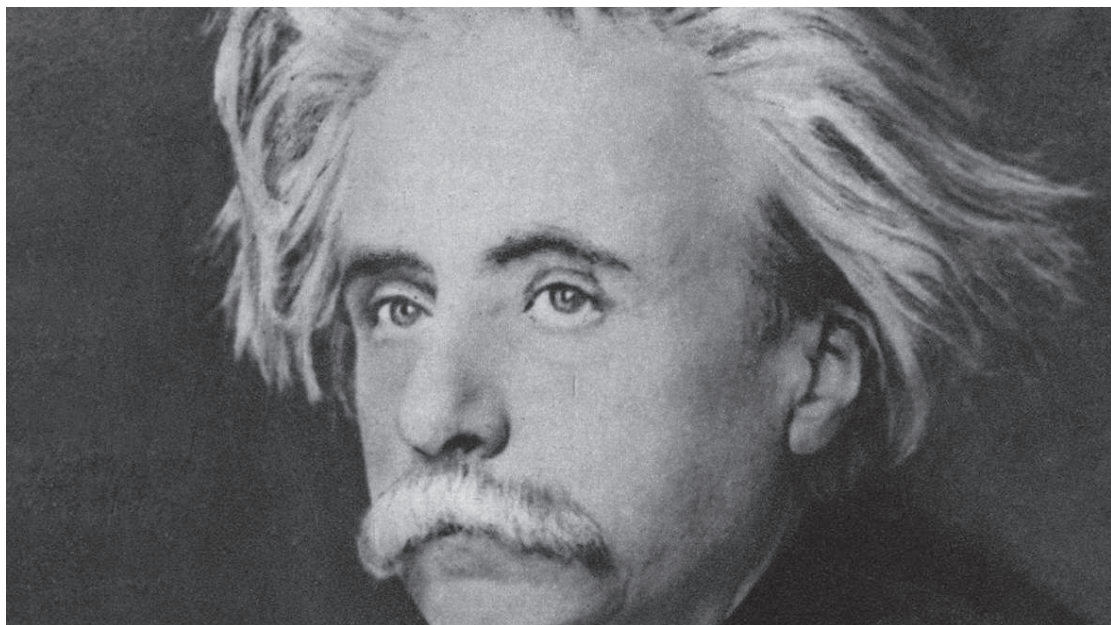
La Symphonie n° 4, dite «Italienne», a été composée suite à un voyage en Italie, inspirée par le charme des paysages méditerranéens. Ce premier mouvement, *Allegro vivace*, illustre certainement la beauté flamboyante des campagnes romaines.

Edvard Grieg

Peer Gynt suite n°1 – La mort d'Aase

La mort d'Aase est le deuxième mouvement de la première suite orchestrale de *Peer Gynt*, d'Edvard Grieg. Dans l'histoire, il apparaît à un moment tragique, lorsqu'Aase, la mère du protagoniste, décède devant lui. Ce mouvement est joué tout du long par les instruments à cordes, dans un caractère sombre et funeste. La mélodie est construite sous forme de dialogue, avec un ostinato rythmique, variant dans les nuances, les graves et les aigus.

Un ostinato rythmique est la répétition d'une même formule rythmique. On peut l'entendre très distinctement dans le *Boléro* de Maurice Ravel.

Ottorino Respighi

Les Oiseaux – III. «La Poule»

La Poule est le troisième mouvement de la pièce *Les Oiseaux* d'Ottorino Respighi.

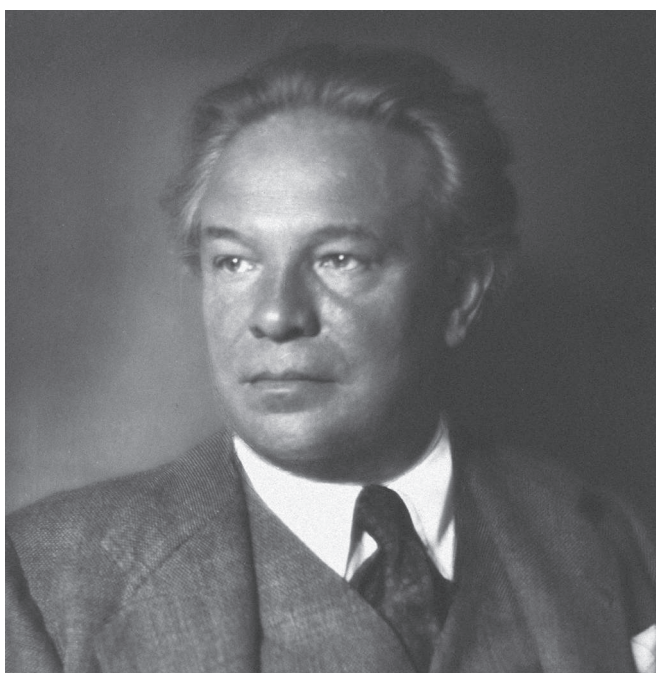
Grâce à une écriture subtile et l'accumulation de notes piquées, le compositeur obtient des effets réalistes du picorage de l'animal. À la fin du morceau, une note aiguë, jouée par la trompette, semble évoquer la fin tragique qui attend la pauvre bête.

Une note piquée est une note jouée de manière très brève, comme lorsque l'on se pique, le contact à l'instrument est écourté, le son est donc très court.

Activité ☺

Écouter *Poules et coqs* dans la pièce *Le Carnaval des animaux* de Camille Saint-Saëns.

Remarquer l'illustration musicale du picorage des poules, aussi provoquée par l'accumulation de notes piquées.

Dimitri Kabalevsky

Les Comédiens – II. «Galop»

Dimitri Kabalevsky est un compositeur russe, décédé en 1987. Au milieu du XXe siècle, il écrivit la musique de scène d'une pièce pour enfants appelée *L'Inventeur et les comédiens*, de l'écrivain Mark Daniel.

Par la suite, le compositeur sélectionna dix morceaux pour les intégrer dans la création d'une suite orchestrale.

Le Galop des comédiens est le deuxième mouvement, l'orchestre s'en donne à cœur joie dans ce caractère dansant et entraînant, au tempo *presto* et à la nuance forte.

Activité ☺

Distinguer le thème, qui revient à plusieurs reprises au fil du morceau.

Reconnaître l'instrument solo que l'on entend bien distinctement au milieu du morceau.

Réponse :

à la famille des percussions.
L'instrument est le xylophone, qui appartient

Felix Mendelssohn

Symphonie n°4 «Italienne» – Mouvement n°4

Le dernier mouvement de la *Symphonie Italienne* de Felix Mendelssohn est appelée *Saltarello*.

Ce nom est celui d'une danse ancestrale de l'Italie, au caractère vivant et joyeux. On retrouve ainsi dans ce final une explosion de vie, ardente et presque diabolique.

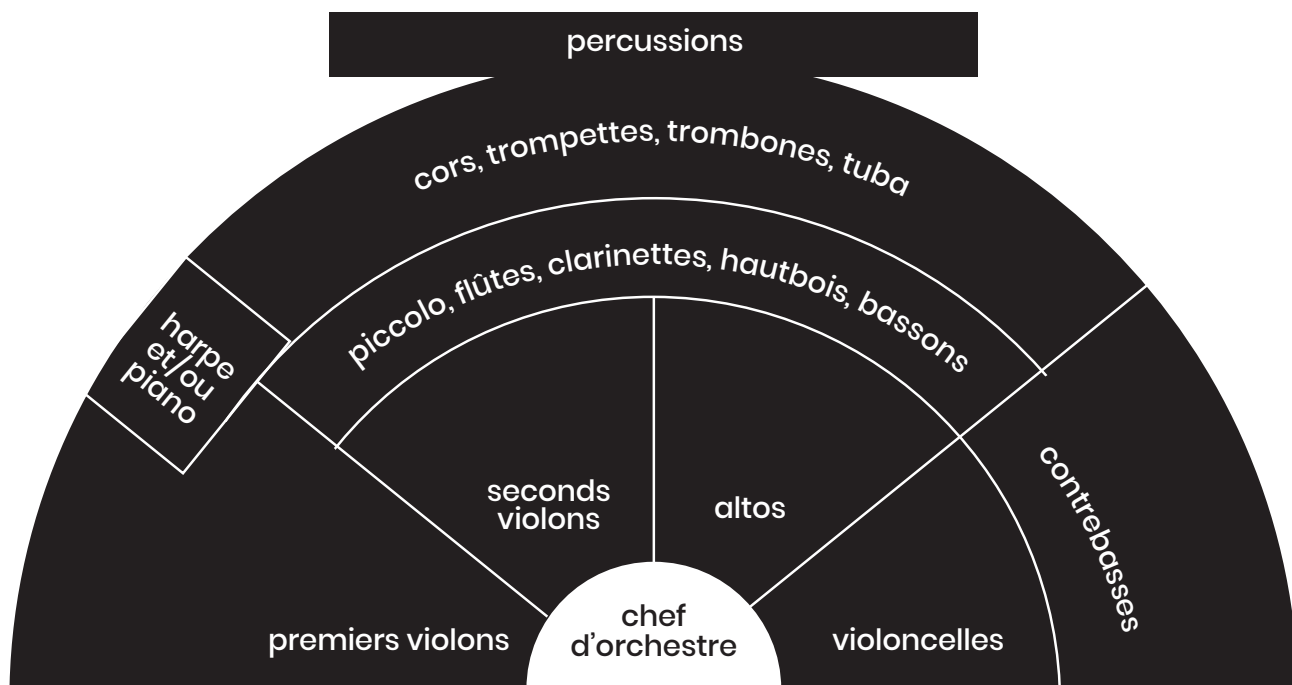
La composition d'un orchestre symphonique

Un orchestre symphonique est un ensemble de musiciens constitué de quatre grandes familles d'instruments – les cordes, les bois, les cuivres et les percussions – placé sous la direction d'un autre musicien : le chef d'orchestre.

La place de chaque famille d'instruments au sein de l'orchestre est déterminée en fonction de leur puissance sonore. Ainsi, les cordes se trouvent à l'avant, les bois au centre et les cuivres et percussions à l'arrière.

Pour une œuvre donnée, le nombre de musiciens au sein de chaque famille de l'orchestre est variable et dépend de la nomenclature fixée par le compositeur. Ainsi, selon les indications de la partition, l'orchestre peut se composer de 40 (« orchestre de type Mozart ») à 80 musiciens (« orchestre wagnérien »). Dans sa formation la plus complète, il intègre alors des instruments supplémentaires tels que le piccolo, le cor anglais, la clarinette basse, le contrebasson, le tuba, la harpe ou encore le piano (instrument qui ne fait pas partie de l'orchestre symphonique).

**Opéra Orchestre
National
Montpellier**

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale
Michael Schönwandt
chef principal

Service Développement culturel
actions artistiques et pédagogiques

Carnet spectacle réalisé sous la direction de
Mathilde Champroux et Caroline Maby

Rédaction des textes
Justine Sumi

Réalisation graphique
Hugo Malibrera

Illustration et page de couverture
Margaux Othats

montpellier
Méditerranée
métropole