

Carnet spectacle

OPÉRA
ORCHESTRE
NATIONAL
MONTPELLIER
Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Les Pistes
Symphoniques

sam 7 avril 2018 à 11h
Opéra Berlioz/Le Corum

OPÉRA
ORCHESTRE
NATIONAL
MONTPELLIER
Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale,
Michael Schönwandt
chef principal

Bibliographie

- François-René Tranchefort (éd.), *Guide de la musique symphonique*, Paris, Fayard, 1986.
- Jean et Brigitte Massin (éd.), *Histoire de la musique occidentale*, Paris, Fayard, 1985.

TRISTES SYMPHONIQUES

David Niemann

direction,

Éric Rouget

alto

Orchestre national Montpellier Occitanie

Ralph Vaughan Williams

Suite pour alto et orchestre

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Le Lac des cygnes - suite opus 20

SÉANCES TOUS PUBLICS

Samedi 7 avril 2018 11h

Opéra Berlioz/Le Corum

SÉANCES SCOLAIRES

Jeudi 5 avril 2018

à 9h30, 10h30 et 14h30

Vendredi 6 avril 2018

à 9h30, 10h30 et 14h30

Opéra Berlioz/Le Corum

Ralph Vaughan Williams (Down Ampney 1872 – Londres 1958)

Ralph Vaughan Williams est né le 12 octobre 1872 à Down Ampney (Angleterre) et mort le 26 août 1958 à Londres. Ce compositeur à la personnalité très forte se forme à la musique auprès de Parry et Stanford (Londres, 1890–1896) puis au contact de Max Bruch (Berlin). Son identité musicale se forge également par l'intérêt qu'il porte au patrimoine musical de son pays -alors qu'il réunit puis harmonise plus de huit cents chansons populaires avec son ami Cecil Sharp (membre de la Folk Song Society fondée en 1898).

Sensible à la musique élisabéthaine et jacobéenne des 16e et 17e siècles, Vaughan Williams se rend à Paris de décembre 1907 à février 1908 pour parfaire ses connaissances de l'orchestration avec Ravel, pourtant de trois ans son cadet. Cet enseignement et la diversité des influences qu'il reçoit font du compositeur un harmoniste consciencieux et contribuent à l'abondance et la variété de son œuvre. Pourtant homme à préjugés, Vaughan Williams se plaît à promouvoir ses jeunes contemporains et à composer pour différents ensembles d'amateurs. Ainsi, il contribue à la valorisation d'instruments mésestimés et compose, entre autre, une suite pour pipeau et un concerto pour harmonica. Vaughan Williams compose également six opéras dont *Riders to the Sea* (1931) et *The Pilgrim's Progress* (1951), neuf symphonies, des concertos pour violon, piano, hautbois, tuba, des œuvres pour orchestre et voix, solistes ou chœur (messes, oratorio et cantate) ainsi que de nombreuses pièces de musique de chambre.

En assumant sans complexes les contradictions de la musique britannique et en pratiquant tous les genres musicaux, Vaughan Williams, participe à toutes les querelles de son temps et se positionne comme figure incontournable de la vie musicale anglaise du 20e siècle.

Suite pour alto et petit orchestre

Parmi le catalogue de Ralph Vaughan Williams, neuf œuvres sont composées pour instruments solistes et orchestre, entre 1914 et 1954. Les deux premières sont consacrées au violon bien que Vaughan Williams avoue préférer l'alto, dont il joue très bien, aux autres instruments. La dernière de ses œuvres dédiées à un instrument soliste sera son *Concerto en fa mineur pour tuba basse et orchestre*, créé le 13 juin 1954, et succédant immédiatement à sa *Romance pour harmonica et cordes*, donnée en 1953.

Créée à Londres en 1934, *La Suite pour alto et petit orchestre* s'organise selon trois groupes comportant respectivement trois, deux et à nouveau trois mouvements.

Le groupe I contient :

- un *Prélude*
- un *Chant de Noël*
- une *Danse de Noël*

Le groupe II présente :

- une *Ballade*
- un *Moto Perpetuo*,

Enfin, le groupe III donne à entendre :

- une *Musette*
- une *Polka*
- un *Galop*.

Par son côté extraverti, la *Suite pour alto* est en complet contraste avec *Flos campi* – une autre œuvre écrite pour l'alto soliste, petit orchestre et chœur sans paroles composée dix ans plus tôt.

Dans cette suite de huit mouvements entièrement consacrée au grand frère du violon, Vaughan Williams révèle par une écriture habile toutes les possibilités de l'alto et nous invite à découvrir les subtiles sonorités d'un instrument majestueux, espiègle, mélancolique et virtuose !

Piotr Ilitch Tchaïkovski

(Votkinsk 1840 – Saint-Pétersbourg 1893)

Piotr Ilitch Tchaïkovski est né le 7 mai 1840 à Votkinsk (Oural) et mort le 6 novembre 1893 à Saint-Pétersbourg. Fils d'un industriel et d'une mère d'origine française, il se destine tout d'abord à une carrière juridique avant d'entrer au Conservatoire de Saint-Pétersbourg où il étudie la flûte, le piano, l'orgue et la composition.

Bien qu'il fréquentât le Groupe des Cinq, musiciens qui, autour de Borodine, Rimski-Korsakov et Moussorgski prônaient un retour aux traditions populaires russes, Tchaïkovski adopta un des langages les plus occidentaux des musiciens russes de son temps.

Professeur d'harmonie au Conservatoire de Moscou, il compose tout d'abord ses trois premières symphonies, son célèbre *Concerto pour piano en si b mineur* et la musique du ballet *Le Lac des cygnes*.

Après un mariage raté avec une ancienne élève, il mène une vie mondaine et voyage notamment en France, en Suisse (d'où il écrira son opéra *Eugène Onéguine* en 1878), à Rome et aux Etats-Unis.

À son retour en Russie naissent de sa collaboration avec le chorégraphe Marius Petipa ses plus grands succès : les ballets *La Belle au Bois dormant* (1890) et *Casse-Noisette* (1892).

Bien que son répertoire le plus connu soit essentiellement symphonique, Tchaïkovski composa également onze opéras, peu joués hors de Russie, exceptés *Eugène Onéguine* et *La Dame de Pique*.

Il meurt neuf jours après la création de sa *Sixième Symphonie* dite « Pathétique » et restera dans l'histoire de la musique comme l'un des compositeurs romantiques russes les plus populaires, aux mélodies les plus lyriques, et l'un des plus admirés de ses contemporains français.

Le Lac des Cygnes

« Il n'y a pas de genre inférieur en musique, il n'y a que des petits musiciens. » Ainsi Tchaïkovski défendait-il son *Lac des Cygnes* face à ses amis qui trouvaient le genre du ballet indigne de lui.

Premier compositeur symphoniste à écrire pour la danse, Tchaïkovski composa *Le Lac des cygnes* entre août 1875 et avril 1876 sur la commande du théâtre de Moscou en s'inspirant d'une légende allemande, celle du Prince Siegfried et de la Princesse Odette, cygne blanc le jour et femme la nuit, prisonnière du sort du sorcier Rothbart. Créé par le Bolchoï en 1877, le ballet connut du vivant de Tchaïkovski un accueil mitigé puis, après divers remaniements, il devint un succès populaire dans la chorégraphie de Marius Petipa en 1895.

Cette nouvelle version comporte trois actes au lieu de quatre initialement et alterne différents tableaux comme autant de formations chorégraphiques : solos, pas de deux, pas de trois ainsi que les célèbres *Danse des cygnes* de l'Acte II et *Danse espagnole* de l'Acte III. Considéré aujourd'hui comme l'archétype du ballet classique, inventeur des scènes en tutus blancs de notre imaginaire collectif, *Le Lac des cygnes* est actuellement le ballet le plus joué au monde.

Tchaïkovski en dix dates

- 1840 : naissance à Votkinsk (Oural)
- 1863 : décide de se consacrer à la musique
- 1866 : rencontre avec le Groupe des Cinq
- 1874 : composition du *Premier Concerto pour piano en si b mineur*
- 1876 : rencontre avec la mécène Nadedja Von Meck qui lui versera une pension pendant treize ans
- 1877 : création du *Lac des Cygnes* au théâtre du Bolchoï (Moscou)
- 1879 : création d'*Eugène Onéguine* au théâtre Maly (Moscou)
- 1881 : création du *Concerto pour violon en ré majeur*
- 1892 : création du ballet *Casse-Noisette* au théâtre Marinsky (Saint-Pétersbourg)
- 1893 : mort à Saint-Pétersbourg, peu après la création de sa *Symphonie Pathétique*

Guide d'écoute

par les élèves du Conservatoire de Montpellier

Vaughan Williams *Suite pour alto et orchestre*

▶ ÉCOUTER

<https://tinyurl.com/ycjpelq2>

Extrait n° 1 (5'55'')

Groupe I, Danse de Noël

Vaughan Williams a passé de nombreuses années à collecter des chansons populaires dans les campagnes anglaises. L'influence folklorique, qui transparaît dans toute sa musique, est particulièrement saillante dans cette très rythmique *Danse de Noël*.

J'écoute

- les doubles cordes (l'altiste frotte deux cordes simultanément avec son archet)
- l'alternance entre le jeu *arco* (en frottant les cordes avec l'archet) et *pizzicato* (en pinçant les cordes)

Extrait n° 2 (13'30'')

Groupe II, Moto perpetuo

Un *moto perpetuo*, ou mouvement perpétuel, est un flux continu de notes, dans un tempo rapide la plupart du temps. La partie d'alto est donc particulièrement virtuose dans ce mouvement, avec un débit ininterrompu de doubles croches (notes rapides).

J'écoute

- le mouvement perpétuel à l'alto

Je compare cet extrait

avec d'autres exemples de

mouvements perpétuels :

- Le *presto* de la *Sonate pour piano n° 2* de Frédéric Chopin

- *Le Vol du bourdon* de Nikolai Rimski-Korsakov

<https://tinyurl.com/y877m344>

Extrait n° 3 (23'27'')

Groupe III, Galop

Un galop est une danse très rythmique et régulièrement cadencée, qui imite les battues et l'allure du cheval.

J'écoute

- le rythme répétitif de la musique

Je compare cet extrait

avec d'autres exemples de galop :

- *La Course à l'abîme* dans *La Damnation de Faust* d'Hector Berlioz
- *Le Galop infernal* dans *Orphée aux Enfers* de Jacques Offenbach

Guide d'écoute

par les élèves du Conservatoire de Montpellier

Piotr Ilitch Tchaïkovski *Suite du Lac des cygnes, opus 20*

▶ ÉCOUTER

<https://tinyurl.com/yacvqhl2>

Extrait n° 1 (05'09'')

Valse

Toute la ville est en fête pour célébrer la majorité du jeune prince : ses amis boivent du vin, les paysans viennent le féliciter et dansent à la demande du vieux Wolfgang, précepteur du prince.

J'écoute

- la grande gamme descendante jouée en *pizzicato* au début de l'extrait ; le rythme de valse (à trois temps)

Extrait n° 2 (36'22'')

Scène

Ce premier thème est probablement le plus connu du *Lac des cygnes*. Dans le ballet, il correspond au début du deuxième acte : le prince Siegfried, contrarié, fait une sortie nocturne au clair de lune et découvre une troupe de cygnes blancs nageant sur un mystérieux lac.

J'écoute

- les *tremolos* des cordes au début de l'extrait (notes très rapides et répétées) ; le thème donné au hautbois puis repris aux cors et aux cordes.

Extrait n° 3 (01h25'43'')

Danse hongroise (Czardas)

À l'occasion de son 18e anniversaire, Siegfried doit trouver une épouse lors d'un bal organisé à son honneur. Des prétendantes du monde entier font le déplacement. Tchaïkovski écrit ainsi une succession de danses nationales (danse espagnole, mazurka...), dont une Czardas (ou *Csárdás*), danse traditionnelle hongroise.

J'écoute

- le changement de *tempo* : relativement lent au début (*allegro moderato*) puis très rapide (*vivace*)

Je compare cet extrait

- avec la *Czardas des Rhapsodies hongroises* de Franz Liszt
<https://tinyurl.com/ybmdtwtf>

3 POINTS DE VOCABULAIRE

Alto

L'alto est un instrument de la famille des cordes frottées. S'il ressemble beaucoup au violon, il est plus grand et plus épais que celui-ci et produit alors un son plus grave. De la Renaissance à Ralph Vaughan Williams, son répertoire est vaste et comprend parmi les plus célèbres pages, les concertos de Telemann et Bartók, ou encore la *Symphonie Concertante pour violon et alto* de Mozart.

Tempo

Le *tempo* désigne la vitesse d'exécution d'une pièce musicale. Les différents *tempi* portent chacun des noms italiens, ex : *allegro* (pour un tempo vif), *largo* (pour un tempo lent), *prestissimo* (pour un tempo très rapide).

Thème

La notion de thème rassemble un certain nombre de paramètres tels que la courbe mélodique, le rythme, l'harmonie, parfois même la nuance et possède ainsi une identité propre. Si l'un de ces paramètres change, le thème peut réapparaître sous un nouveau visage tout en demeurant identifiable.

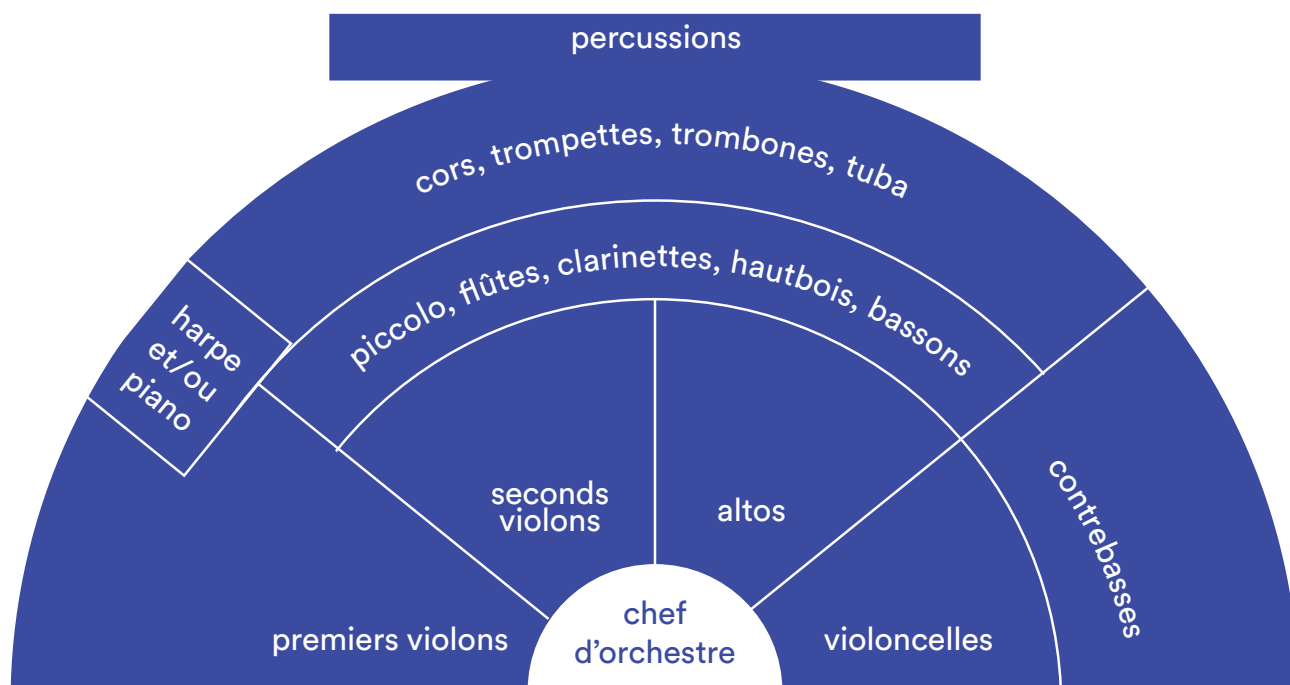
La composition d'un orchestre symphonique

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 »), ajoutant aux instruments habituels 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).

Coin des critiques musicales

par les élèves du Conservatoire de Montpellier

au sujet du *Lac des Cygnes* de Tchaïkovski

Ce célèbre thème, qui ouvre la suite du *Lac des Cygnes*, a bercé notre enfance. Cette musique, si évocatrice, a nourri notre imagination, en nous plongeant au cœur de cette idylle nocturne. L'écriture orchestrale est si majestueuse que l'adaptation de ce ballet en suite exclusivement instrumentale ne perd aucunement de sa saveur.

Thaïs Kérignard, 17 ans, pianiste
Léon Séverac, 18 ans, hautboïste

au sujet de la *Suite pour alto et orchestre* de Vaughan Williams

Nous avons tous les trois découvert cette *Suite pour alto et orchestre* en cours de Formation musicale au Conservatoire, et cela a été une réelle révélation musicale. Nous avons retrouvé dans l'écriture de Vaughan Williams l'âme de la culture traditionnelle anglaise, grâce à son imprégnation et son lien étroit avec le folklore. Nous avons également été saisis par la chaleur du timbre de l'alto, peu souvent présent dans le répertoire concertant. C'est une œuvre qui nous a touchés par sa sensibilité et sa grande poésie.

Solenn Hubert, violoniste
Sacha Jobert, 15 ans, clarinettiste
Thaïs Kérignard, 17 ans, pianiste

OPÉRA
ORCHESTRE
NATIONAL
MONTPELLIER
Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale,
Michael Schönwandt
chef principal

**Service Développement Culturel et Numérique,
Actions et Médiations artistiques et pédagogiques**

Carnet réalisé sous la direction de
Jonathan Parisi

Rédaction des textes
Flore Levyne
Jonathan Parisi
France Sangenis

et les élèves du Conservatoire de Montpellier
sous la coordination de **Léa Becvort**, professeur au CRR

Solenn Hubert
Sacha Jobert
Thaïs Kérignard
Léon Séverac

Maquette et réalisation graphique
Audrey Brahimi

Document également disponible sur :
www.opera-orchestre-montpellier.fr

montpellier
Méditerranée
métropole