

Carnet
Spectacle

Opéra Orchestre
National
Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Gala des 40 ans

ven 15 nov.

20h

Opéra Berlioz/Le Corum

Opéra Orchestre National Montpellier

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Valérie Chevalier
directrice générale,
Michael Schönwandt
chef principal

Bibliographie

- TRANCHEFORT, François-René (sous la direction de), *Guide de la musique symphonique*, Paris, Fayard, 1986.
- FOUSNAQUER, Jacques-Emmanuel, *Rachmaninov*, Paris, Seuil, collection « Solfèges », 1994.
- DORIGNE, Michel, *Serge Prokofiev*, Paris, Fayard, 1994.

Gala des 40 ans

ven 15 nov. 2019 à 20h
Opéra Berlioz/Le Corum

Durée: 2h avec entracte

Kaija Saariaho (1952 –)
Ciel d'hiver – 2e mouvement d'Orion

Sergueï Rachmaninov (1873 – 1943)
Concerto pour piano et orchestre n° 3
en *ré* mineur opus 30

Sergueï Prokofiev (1891 – 1953)
Roméo et Juliette
extraits des suites n°s 1, 2 et 3

Michael Schönwandt direction
Nelson Goerner piano

Orchestre national Montpellier Occitanie

Représentation scolaire

ven 15 nov. à 9h30
Opéra Berlioz/Le Corum

En savoir plus

Prélude au concert
ven 15 nov. à 19h
Salle Louisville / Le Corum

Concert enregistré par France Musique et diffusé
à une date ultérieure.

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

Kaija Saariaho

(Helsinki 1952 –)

Compositrice finlandaise vivant à Paris, Kaija Saariaho vit le jour le 14 octobre 1952 à Helsinki. Étudiant de front la musique et le dessin, elle décide rapidement de devenir compositrice et se forme à l'Académie Sibelius d'Helsinki. Créant un groupe de jeunes compositeurs finlandais avec notamment Magnus Lindberg ou Esa-Pekka Salonen, elle participe à de nombreuses rencontres de musiciens par l'intermédiaire desquels elle découvre à Darmstadt

l'école spectrale française de Tristan Murail et Gérard Grisey. Après un séjour en Allemagne, elle s'installe en France et se forme à l'IRCAM à l'informatique musicale. Influencée par la musique spectrale, explorant la résonance et la matière même du son, Kaija Saariaho est l'auteur de quatre opéras (dont *L'Amour de loin* en 2000 sur un livret d'Amin Maalouf) et de nombreuses œuvres pour diverses formations incluant parfois l'électronique.

« CIEL D'HIVER », 2^E MOUVEMENT D'ORION

Orion est une œuvre pour orchestre commandée à Kaija Saariaho en 2002 par l'orchestre de Cleveland. Dédiée à l'orchestre commanditaire et à son chef Franz Welser-Möst, il relate en trois parties (« Souviens-toi que tu es mortel », « Ciel d'hiver » et « Le Chasseur ») le mythe d'Orion. L'extrait joué ce soir en constitue donc la partie centrale. Sur un tempo très lent, différents instruments solistes de l'orchestre font circuler une mélodie contemplative et envoûtante décrivant le ciel où Orion repose parmi les étoiles. Le mythe d'Orion, rapporté par Homère, Ovide ou encore Virgile, relate ce chasseur mythique, poursuivi par un scorpion et tué par erreur par Artémis, qui, pour honorer sa mémoire, plaça son image dans la voûte céleste avec ses chiens. C'est ainsi que, dans le ciel d'hiver, la constellation d'Orion se place entre celles du Grand et du Petit Chien, non loin de la constellation du Scorpion.

Sergueï Rachmaninov

(Oneg 1873 – Beverly Hills 1943)

Né à Oneg le 1er avril 1873 et mort à Beverly Hills le 28 mars 1943, Sergueï Vassilievitch Rachmaninov est un compositeur russe naturalisé américain à la toute fin de sa vie. Il a neuf ans lorsqu'il rentre au conservatoire de Saint-Pétersbourg où il étudie le piano sous la houlette d'un ami de Tchaïkovski. Il en ressort doté d'une très solide culture musicale, instrumentale et théorique. D'un tempérament anxieux et introverti, il reste fidèle dans ses œuvres à une écriture tonale, post-romantique, où l'on entend l'influence de Tchaïkovski, indifférent aux évolutions du langage musical insufflées par ses contemporains. Contraint par la Révolution russe de 1917 de s'exiler en Europe puis aux États-Unis où il s'installe définitivement, Rachmaninov garda jusqu'à la fin de sa vie la nostalgie de son pays natal. Ses œuvres sont teintées des couleurs des chants orthodoxes russes, d'une palette harmonique riche, d'une grande puissance sonore et ses concertos pour piano font partie des plus joués du répertoire. Ses symphonies sont également des œuvres essentielles, notamment les deuxième et troisième symphonies, et son poème *L'Île des morts* est considéré comme un chef-d'œuvre de premier plan.

CONCERTO POUR PIANO ET ORCHESTRE N° 3 EN RÉ MINEUR OPUS 30

Troisième des quatre concertos que Rachmaninov écrit pour le piano, ce *Concerto en ré mineur* est sans doute l'un des plus populaires mais aussi des plus virtuoses. Il fut créé le 28 novembre 1909 par Rachmaninov lui-même au piano sous la direction de Walter Damrosch. Achievé deux mois avant en Russie, cette œuvre fut composée par Rachmaninov pour démontrer à la fois ses talents de compositeur mais aussi de pianiste virtuose. N'ayant pas eu le temps de travailler la partition avant son départ pour New York pour la création, on raconte que le pianiste-compositeur répéta dans le bateau sur un piano muet. Contemporain du célèbre poème symphonique *L'Île des morts*, le troisième *Concerto pour piano* de Rachmaninov est craint des pianistes, réputé « œuvre la plus difficile au monde » !

Sergueï Prokofiev

(Sontsovka 1891 – Moscou 1953)

La vie et l'œuvre de Sergueï Prokofiev sont intimement liées aux secousses politiques qui secouèrent la Russie dans la première moitié du XXe siècle.

Né à Sontsovka dans l'actuelle Ukraine le 23 avril 1891, Prokofiev montre très jeune des dons pour la musique et se forme à Saint-Pétersbourg avec les meilleurs musiciens de son temps comme Liadov, Rimski-Korsakov ou encore Tcherepnine. Dans ses premières années d'apprentissage, il s'intéresse à la musique occidentale et aux innovations du langage musical européen soutenues par le Français Debussy ou les germaniques Richard Strauss et Max Reger. En 1918, il quitte la Russie pour quinze années qu'il passera en France, en Allemagne mais aussi aux États-Unis et il développera un style résolument moderne, complexe harmoniquement et rythmiquement, tourné vers le futur. C'est à cette période qu'il composa entre autres son opéra *L'Amour des trois oranges* et ses symphonies n°s 2, 3 et 4. En 1936, il rentre au pays, devenu entre temps l'URSS, dans les années les plus sombres du stalinisme. Devenant un compositeur officiel du régime, il est tenu d'expurger son style de tout formalisme, de toute modernité et son langage retourne à quelque chose de plus tonal, employant ça-et-là les thèmes folkloriques chers à la culture soviétique. Cible d'attaques violentes de la part de la censure, il dut, à l'instar de Chostakovitch, faire amende honorable devant le pouvoir stalinien. Sa mort intervint le 5 mars 1953, le même jour que celle de Staline.

ROMÉO ET JULIETTE, EXTRAITS DES SUITES N°s 1, 2 ET 3

On ne présente plus la tragédie la plus célèbre de William Shakespeare publiée en 1597. Adaptée plus de vingt-cinq fois à l'opéra, ayant inspiré Gounod, Berlioz ou Bellini, *Roméo et Juliette* se fit ballet en 1935 sous la plume de Sergueï Prokofiev. En 1934, le Kirov de Leningrad commanda un ballet au compositeur russe mais refusa la partition lorsque Prokofiev proposa le thème de *Roméo et Juliette*, Shakespeare étant pourtant très en vogue dans l'URSS de Staline. Il proposa alors son œuvre à plusieurs compagnies de ballet en URSS qui la rejetèrent également, la jugeant trop complexe à danser, pour des raisons rythmiques notamment. Le ballet fut finalement créé le 30 décembre 1938 à Brno en Tchécoslovaquie, puis le 11 juin 1940 à Leningrad et remporta un grand succès. Dans l'attente de la création chorégraphique du ballet, Prokofiev en tira trois suites d'orchestre dans lesquelles les chefs d'orchestre viennent toujours puiser pour constituer leur propre lecture du drame shakespearien.

Guide d'écoute

🎵 Ecoute n° 1 :

Kaija Saariaho, *Orion*,
2e mouvement,
« Ciel d'Hiver »

Dans ce mouvement, Kaija Saariaho nous offre la vision d'un ciel étoilé par l'apparition, dans une texture orchestrale calme mais dense, d'un piccolo solo, mélodie suraigüe relayée par le violon solo et la clarinette. De lent, le tempo devient peu à peu très lent et émergent ça-et-là les scintillements sonores du piano et des percussions.

J'écoute

la façon dont l'œuvre sort du silence, la sonorité inouïe du piccolo dans l'aigu et la façon dont la musique retourne au silence, sur les *glissandi* des cordes, le registre aigu du piano en arrière plan, le vibraphone, le carillon et les crotales.

🎵 Ecoute n° 2 :

Sergueï Rachmaninov,
Concerto pour piano n° 3
en ré mineur opus 30,
I. *Allegro non tanto*

« Le premier thème de mon *troisième concerto* n'est emprunté ni au chant populaire, ni à la musique d'église. Il s'est tout simplement *composé lui-même* ! [...] je ne pensais qu'à la sonorité. Je voulais *chanter* la mélodie au piano... et lui trouver un accompagnement adéquat... Rien de plus ! » Décrit par le compositeur lui-même, ce premier thème est, au regard du déchaînement virtuose qui va suivre, d'une simplicité désarmante. Exposé à l'octave au piano, il est repris à l'orchestre alors que le pianiste complexifie son harmonie et son ornementation.

J'écoute

ce premier thème, que les plus hardis joueront sans mal au piano, la façon dont il est repris à l'orchestre et également les transformations tonales qu'il subit lors du développement à 6'33.

🎵 Ecoute n° 3 :

Sergueï Rachmaninov,
Concerto pour piano n° 3
en ré mineur opus 30,
II. *Intermezzo*

Le mouvement central du concerto constitue un des chefs-d'œuvre mélodiques de Rachmaninov. L'écriture du piano, outre sa virtuosité, est d'une merveilleuse finesse auquel répond un tissu orchestral riche et remarquablement travaillé.

J'écoute

la longue introduction de l'orchestre, et l'importance qui est donnée à toutes les familles instrumentales avec l'apparition de différents solistes. J'écoute ensuite l'entrée du piano, péremptoire, reprenant les différents motifs thématiques de l'orchestre.

6

6 points
de vocabulaire

Musique spectrale

École de composition musicale se basant sur la nature même du son, en particulier sur l'analyse du spectre sonore et des harmoniques du son.

IRCAM

Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Musique situé à Paris et fondé en 1970 par Pierre Boulez. L'IRCAM investit dans la recherche, la formation et l'expérimentation dans le domaine de la création musicale contemporaine.

Concerto

Forme musicale généralement en trois mouvements faisant dialoguer un ou plusieurs solistes avec un orchestre.

Guide d'écoute

🎵 Ecoute n° 4 :

Sergueï Prokofiev,
*Roméo et Juliette, Suite
d'orchestre n°1 opus 64 bis,*
3. Madrigal

Si le terme de « Madrigal » renvoie à une forme de musique vocale très en vogue dans le XVIe siècle de Shakespeare, c'est bien une page éminemment romantique que signe là Sergueï Prokofiev. Extrait du tableau du premier acte « Bal chez les Capulets », on y entend à la fois le thème de l'amour et le *leitmotiv* de Juliette.

J'écoute

l'entrelacement des deux thèmes principaux du ballet, chorégraphiés au premier acte par un pas de deux. Je retrouve ces thèmes dans la 6e pièce de cette suite, celle de la « Scène du balcon ».

🎵 Ecoute n° 5 :

Sergueï Prokofiev,
*Roméo et Juliette, Suite
d'orchestre n°2 opus 64 ter,*
1. Montaigus et Capulets

Multiplement exploitée dans des films ou des publicités, cette page est sans aucun doute la plus célèbre du ballet de Prokofiev et a certainement contribué à sa popularité. Il correspond à une des premières scènes de la tragédie de Shakespeare, lorsque Capulets et Montaigus s'affrontent avant l'intervention du Prince de Vérone.

J'écoute

le rythme pointé sur des arpèges de *mi* mineur, reflétant l'arrogance des chevaliers, l'intervention du thème de Tybalt aux cuivres, violence qui sera tempérée par la douceur de la danse de Juliette et Tybalt.

🎵 Ecoute n° 6 :

Sergueï Prokofiev,
*Roméo et Juliette, Suite
d'orchestre n°2 opus 64 ter,*
6. Danse des jeunes filles
des Antilles

Tiré du huitième tableau du ballet (« Danse des Lys »), cette gracieuse pièce nous fait entendre une danse exotique d'allure modérée qui allie simplicité rythmique et finesse harmonique.

J'écoute

le contraste existant entre l'accompagnement rythmique très simple aux percussions (en temps et contretemps) et les audacieux chromatismes présents aux cordes, ainsi que la légèreté de l'orchestration (pupitres dédoublés, solistes instrumentaux).

Ornementation

Art d'embellir une ligne mélodique par l'adjonction de notes dites « ornementales » (notes de passages, appoggiatures...)

Arpège

Manière d'exécuter un accord en faisant entendre successivement les notes qui le constituent.

Chromatisme

Dans une mélodie, succession de notes procédant par demi-ton (do, do#, ré, ré #...)

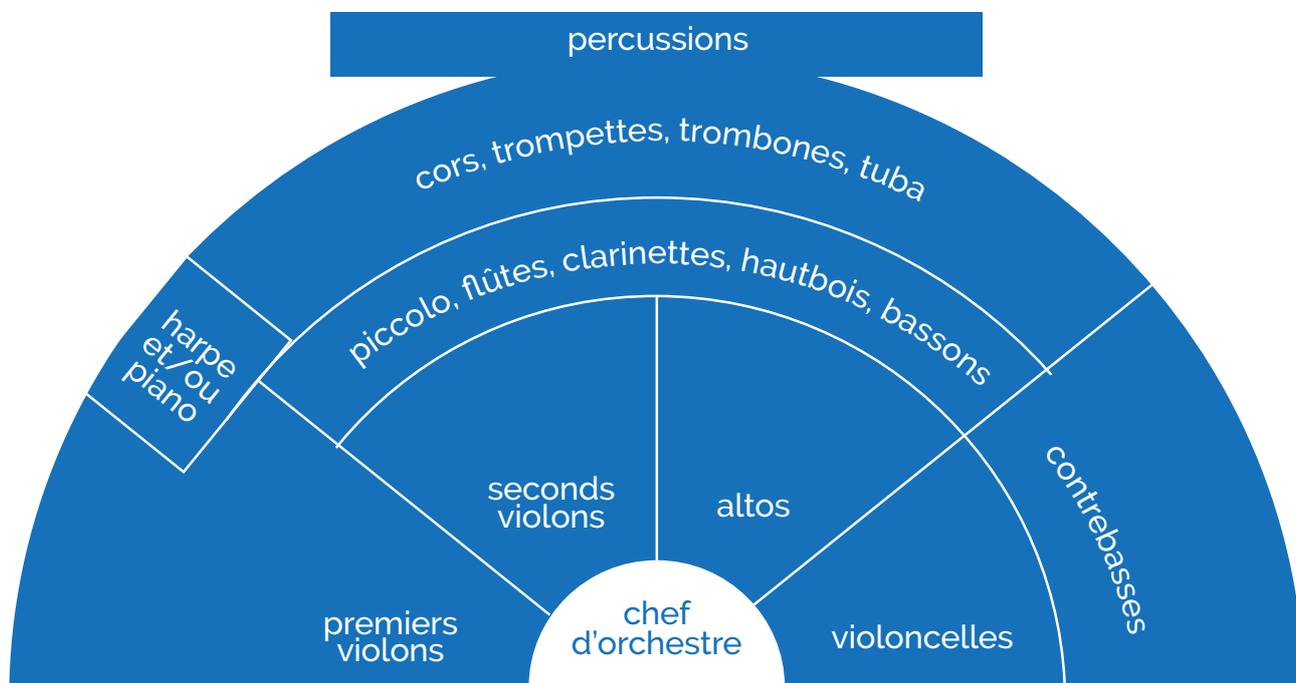
La composition d'un orchestre symphonique

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).

L'Orchestre dans tous ses états !

Notre orchestre fête ses quarante ans ! Jouons un peu avec l'orchestre symphonique et avec les œuvres au programme de ce concert de gala.

Le sais-tu ?

C'est au XIXe siècle que naît l'orchestre moderne tel que nous le connaissons. Les instruments se perfectionnent, la fonction de chef s'officialise et apparaissent... Les applaudissements !

Une des œuvres nécessitant l'orchestre le plus important est la *Symphonie n°8* de Gustav Mahler, créée en 1910. Lors de sa première représentation, on comptait huit solistes, huit-cents cinquante chanteurs et cent-soixante-et-onze instrumentistes soit mille vingt-neuf musiciens. Pas étonnant qu'elle fut surnommée « la symphonie des mille » !

Jusqu'aux années 1820, la fonction de chef d'orchestre est tenue par le premier violon, ou par le compositeur. À l'époque baroque, il ne dirige pas avec une baguette mais avec un lourd bâton de direction. Cet objet causera même la mort de Lully qui, dans un excès de colère, se blessa le pied avec, blessure qui s'infecta mortellement.

Les instruments de l'orchestre se placent presque toujours de la même façon, les aigus à gauche (pour le public), les graves à droite, les plus puissants derrière.

Il l'a dit !

Herbert von Karajan

« L'art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre. »

Arturo Toscanini

« Il y a deux sortes de chefs d'orchestre : ceux qui ont la partition dans la tête et ceux qui ont la tête dans la partition. »

François Morel

« Plus tard je voudrais être chef d'orchestre, trapéziste, artiste de music-hall, n'importe quoi, mais pas adulte. »

Hector Berlioz

« Il faut de toute nécessité que le virtuose s'efface devant le compositeur comme fait l'orchestre dans les symphonies... »

L'Orchestre dans tous ses états !

Quiz

1

Je suis la constellation ayant inspiré l'œuvre dont est extrait « Ciel d'Hiver » de Kaija Saariaho

Orion

2

Je suis ce dramaturge anglais ayant écrit l'histoire chorégraphiée dans le ballet de Prokofiev.

William Shakespeare

3

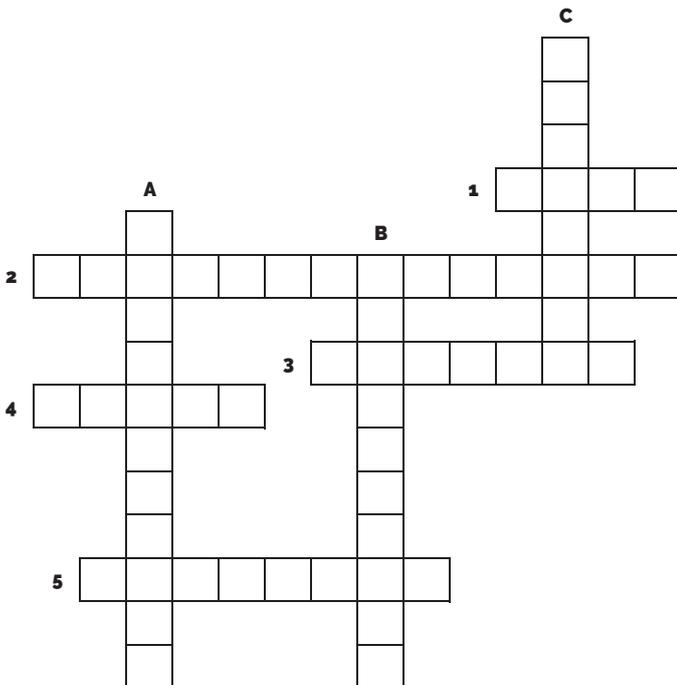
Je suis une autre œuvre de Serge Prokofiev, un conte musical grâce auquel les enfants découvrent les instruments de l'orchestre

Pierre et le loup

10

Jouons avec Dvořák

Horizontalement

1. Instrument grave de la famille des cuivres.
2. Je suis le capitaine de l'orchestre.
3. Nom de famille de Juliette.
4. Instrument aigu de la famille des bois.
5. Genre symphonique où un soliste dialogue avec l'orchestre.

Verticalement

- A. Famille instrumentale située tout au fond de l'orchestre.
- B. Instrument de la famille des bois, aimé de Mozart, dont le son est émis grâce à une anche simple.
- C. Instrument du chef d'orchestre.

SOLUTION

1. Tuba
 2. Chef d'orchestre
 3. Capulet
 4. Flûte
 5. Concerto
- A. Percussions
 - B. Clarinette
 - C. Baguette

L'Orchestre dans tous ses états !

Une œuvre coup de cœur ♥

The Young Person's guide to the orchestra

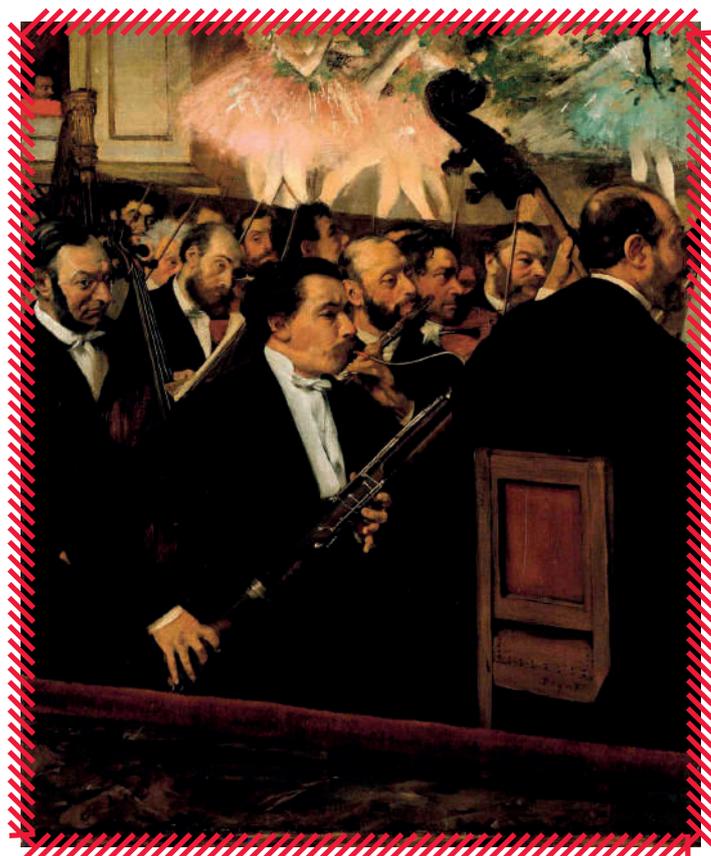
Œuvre écrite par le compositeur britannique Benjamin Britten en 1946. En plus d'être un chef d'orchestre de talent et un compositeur génial, Britten fut un éminent pédagogue et composa pour l'éducation musicale des plus jeunes ces « Variations sur un thème de Purcell » dans lesquelles il présente tour à tour toutes les familles de l'orchestre.

Un disque coup de cœur ♥

Rachmaninov, Les Quatre concertos pour piano, par Vladimir Ashkenazy (piano) et le Concertgebouw Orchestra sous la direction de Bernard Haitink (Decca).

Une magnifique version de référence des quatre concertos pour piano, dans l'interprétation magistrale, à la fois virtuose et sereine de Vladimir Ashkenazy. Pour embrasser d'un seul coup ces monuments de la littérature pianistique.

Un tableau 🎨

Edgar Degas, L'Orchestre de l'Opéra, vers 1870, Musée d'Orsay (56,5 cms x 46 cms)

Ce tableau, un des chefs-d'œuvre de Degas, est singulier par le point de vue qu'il offre, non pas celui d'un spectateur au théâtre, mais celui d'un amateur se glissant dans la fosse d'orchestre pour être au plus près des musiciens.

**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

Rédaction des textes
France Sangenis

Rédaction des rubriques ludiques
France Sangenis

Réalisation graphique
Hugo Malibrera

Illustrations
Kissi Ussuki

montpellier
méditerranée
métropole