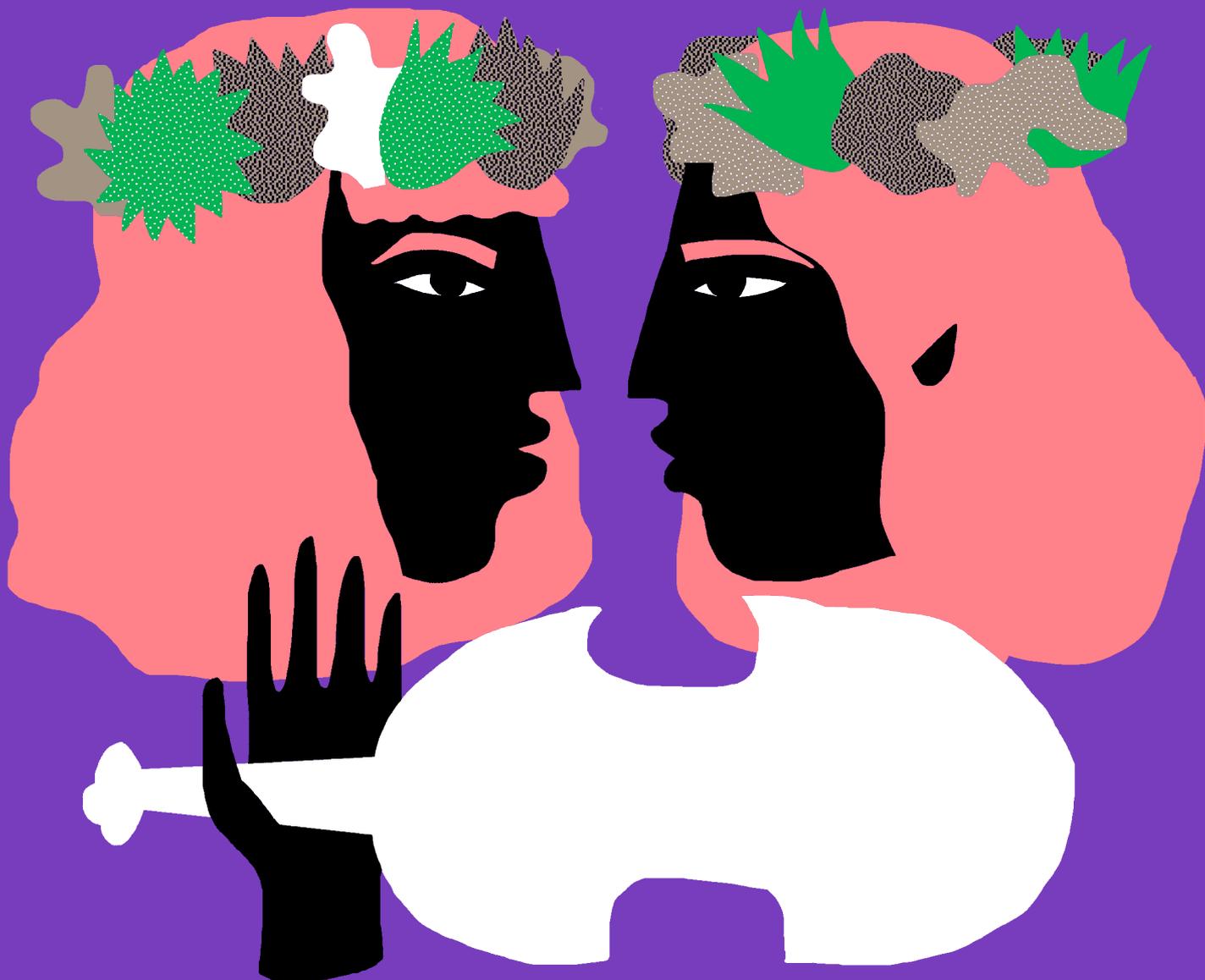

CARNET
SPECTACLE

Opéra Orchestre
National
Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Tableaux d'une exposition

ven 9 nov.

20h

Opéra Berlioz/Le Corum

sam 10 nov.

20h30

Le Cratère, scène nationale d'Alès

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.
- Marc Vignal (éd.), *Dictionnaire de la musique*, Paris, Larousse, 2017.
- André Lischke, *La musique en Russie depuis 1850*, Paris, Fayard, 2012.
- J. Peter Burkholder (éd.), *A History of Western Music*, New York, W.W. Norton & Company, 2010.

Tableaux d'une exposition

ven 9 nov. 2018 à 20h

Opéra Berlioz/Le Corum

sam 10 nov. 2018 à 20h30

Le Cratère, scène nationale d'Alès

Durée: 2h avec entracte

Edward Elgar (1857–1934)

Prélude symphonique «Polonia» opus 76

Karol Szymanowski (1882–1937)

Concerto pour violon n° 2 opus 61

Modeste Moussorgski (1839–1881)

Tableaux d'une exposition

(orchestration Maurice Ravel)

Michael Schönwandt direction

Dorota Anderszewska violon

Orchestre national Montpellier Occitanie

Représentation scolaire

ven 9 nov. à 9h30

Opéra Berlioz/Le Corum

Durée 1h15

EN SAVOIR PLUS

Prélude au concert

ven 9 nov. à 19h

Salle Louisville/

Le Corum

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

Edward Elgar

(Broadheath 1857 – Worcester 1934)

Edward Elgar est né près de Worcester (Angleterre) en 1857, où il meurt en 1934. Il s'impose tardivement comme compositeur – à plus de quarante ans – avec son

œuvre célèbre pour orchestre, *Variations Enigma*. Dès lors il compose un certain nombre d'oratorios et cantates et contribue ainsi au répertoire de la grande tradition chorale anglaise. À la fin de la Première Guerre mondiale, après avoir composé sa *Sonate pour piano et violon*, le *Quatuor à cordes* et le *Quintette pour piano et cordes*, le compositeur, sans doute nostalgique de l'Angleterre de Victoria et d'Edouard VII, devient très silencieux. Ce grand maître de l'orchestre réalisera très tôt l'importance du disque phonographique et dirigera lui-même une série d'enregistrements de ses œuvres majeures.

POLONIA, OPUS 76

En 1914, un an avant la création de *Polonia*, Elgar compose *Carillon*, une œuvre de soutien à une Belgique venant d'être envahie par l'armée allemande. Devant le succès de cette œuvre, le chef d'orchestre polonais Emil Mlynarski demande au compositeur anglais une autre œuvre patriotique mais cette fois-ci à destination de la Pologne. C'est ainsi que *Polonia*, œuvre nourrie de citations de chansons patriotiques polonaises, du *Mazurek Dąbrowskiego*, l'hymne national, ou encore de Chopin et Paderewski, voit le jour le 6 juillet 1915 lors d'un concert de charité organisé à Londres au profit des victimes polonaises sous la baguette d'Elgar lui-même.

Karol Szymanowski

(Timoszowka 1882 – Lausanne 1937)

Szymanowski est né à Timoszowka (Ukraine) le 6 octobre 1882 et meurt à Lausanne le 29 mars 1937. Avec son père et son oncle Gustav Neuhaus (pianiste dirigeant une école de musique) il découvre le piano et la composition. À son arrivée à Varsovie en 1901, Szymanowski a déjà composé quelques pièces instrumentales et deux opéras – *Roland* et *La Cime d'or*. Jusqu'en 1905 et toujours dans la capitale polonaise, Szymanowski apprend l'harmonie et la composition auprès de Zvirski et Noskowski. À la suite de ses études, il fonde avec des amis compositeurs et grâce à l'encouragement d'Arthur Rubinstein, le groupe « Jeune Pologne » visant à défendre la musique néo-romantique polonaise. En effet, la disparition de Frédéric Chopin en 1849 laisse un vide que le groupe entend combler par ses recherches musicales. Cette initiative constitue pour Szymanowski la première des trois périodes qu'il connaîtra au cours de sa carrière de compositeur : sa période « romantique ». Sa deuxième période « impressionniste » est liée à sa découverte – lors de voyages – des couleurs musicales arabes, iraniennes et orientales : *les Chants d'amour de Hafiz* (1911–1914), *Dryade et Pan* (1915), etc. La troisième période dite « populaire » marque un retour aux sources où le compositeur, atteint de tuberculose, découvre les chants, danses et musiques des régions montagneuses de son pays. Son Ballet *Harnasie* – écrit entre 1923 et 1931 – est le premier fruit de cet intérêt porté au folklore. Durant cette dernière période Szymanowski sera directeur du conservatoire de Varsovie (1927–1933) et continuera de se produire en tant que pianiste concertiste.

CONCERTO POUR VIOLON N° 2, OPUS 61

« Je suis terriblement enthousiaste à l'idée de travailler avec Pawel ! Peut-être une nouvelle sonate pourrait-elle émerger de cela – ou peut-être même un autre concerto ! » Ainsi se confie Szymanowski en 1932 alors que le violoniste Pawel Kochanski vient de lui commander une œuvre. Les deux musiciens, le compositeur et son interprète, se rejoignent alors pendant un séjour estival et quatre semaines plus tard, Szymanowski s'exclame avec fougue : « Pawel a purement et simplement fait sortir de moi un deuxième concerto ! ». La partition orchestrée sera définitivement achevée en septembre 1933 puis créée par son dédicataire.

Modeste Moussorgski

(Karevo 1839 – Saint-Pétersbourg 1881)

Modeste Moussorgski est né dans la province de Pskov en Russie, le 9 mars 1839 et meurt à Saint-Pétersbourg le 16 mars 1881. Son enfance est bercée de musique occidentale (Mozart, Beethoven, Rossini), de contes russes et de chants populaires. Il étudie le piano avec Anton Herke et compose à 14 ans sa première œuvre, *La Polka des aspirants*. Avec César Cui, il est le premier à rejoindre Mili Balakirev en 1857 pour former le futur Groupe des Cinq – suivi par Alexandre Borodine et Nikolai Rimski-Korsakov. Le groupe explore notamment les chants folkloriques russes et les gammes modales et exotiques. Avec son opéra *Boris Godounov* (1868), Moussorgski recrée en musique les bruits et mouvements de masse, faisant écho au réalisme saillant de la littérature russe du XIXe siècle. Considéré comme le plus original des « Cinq », Moussorgski croit fermement que l'art est un moyen de communication entre les hommes et que la musique est aussi perceptible que la parole. Pour lui, les lois musicales créées par les grands compositeurs occidentaux sont, comme tout l'univers spirituel de l'homme, soumises à une constante évolution. Le compositeur préfère ainsi le « libre développement » de la musique au « dressage scolaire ou académique ». Moussorgski a permis à ses successeurs de revendiquer une certaine liberté des formes et du langage qui aura une grande influence sur Debussy et Stravinsky.

TABLEAUX D'UNE EXPOSITION

En 1874 est organisée une exposition des dessins et maquettes de l'architecte Viktor Hartmann, ami de Moussorgski décédé l'année précédente. De ces dessins souvent anodins, insignifiants parfois, Moussorgski en tira une suite pour piano extrêmement originale et inspirée: « Hartmann bouillonne comme bouillonnait *Boris [Godounov]*. Les sons et les idées sont suspendus dans l'air, j'en absorbe jusqu'à m'en gaver, et j'ai à peine le temps de les coucher sur papier » se confie-t-il lors de la composition. Cette suite pour piano fait sans nul doute partie des œuvres les plus souvent orchestrées, mais c'est la version de Ravel en 1922 qui a su s'imposer.

Guide d'écoute

🎵 Ecoute n° 1 :

Edward Elgar
Polonia

La composition patriotique qu'est *Polonia* est chargée de thèmes chers au cœur des Polonais : *Warszawianka*, chant révolutionnaire, *Nocturne en sol mineur* de Frédéric Chopin, ou encore bien entendu l'hymne national polonais *Jeszcze Polska nie zginęła* : « la Pologne n'a pas encore disparu, tant que nous vivons. »

J'écoute

À 11'25" la citation de l'hymne national polonais, énoncé par les bois puis brillamment orchestré jusqu'à l'apothéose finale lorsque l'orgue rejoint l'orchestre.

🎵 Ecoute n° 2 :

Karol Szymanowski
Concerto pour violon n° 2 opus 61
« Moderato – Molto tranquillo »

Comme les *Mazurkas* pour piano ou le ballet *Harnasie*, le deuxième *Concerto pour violon* de Szymanowski appartient à sa période « folkloriste » où son écriture est fécondée de thèmes populaires et d'inflexions folkloriques.

J'écoute

À 0'40" le premier thème du premier mouvement où se dégage dans la mélodie épurée du violon des traits populaires, soutenus pas un statique tapis sonore des clarinettes.

🎵 Ecoute n° 3 :

Karol Szymanowski
Concerto pour violon n° 2 opus 61
« Andante sostenuto »

Ce deuxième mouvement, traditionnellement un mouvement lent, est d'un lyrisme poignant où Szymanowski égare l'auditeur dans des tonalités mouvantes.

J'écoute

À 10'48" la cadence, cette partie soliste et virtuose, souvent improvisée qui met en valeur la dextérité de l'instrumentiste. Celle du deuxième mouvement utilise presque exclusivement la technique des doubles cordes.

Guide d'écoute

🎵 Ecoute n° 4 :

Modeste Moussorgski
Les Tableaux d'une exposition
« Promenade »

Dans son œuvre, Moussorgski imagine les déambulations d'un visiteur se promenant dans l'exposition de dessins de Viktor Hartmann. Entre chaque tableau, il nous fait entendre une « Promenade » qui, de scène en scène, se modifie selon l'état d'esprit du spectateur découvrant les dessins.

J'écoute

la Promenade initiale, fière et déterminée, à 1'26" et je la compare à la deuxième Promenade à 6'07" annonçant au cor les timbres chauds et graves du « Vecchio castello ».

🎵 Ecoute n° 5 :

Modeste Moussorgski
Les Tableaux d'une exposition
« Bydlo »

Ce chariot polonais tiré par des bœufs s'illustre dans le lourd martèlement des bassons et des cordes graves accompagnant une sombre mélodie au tuba.

J'écoute

les *crescendo* et *decrescendo* orchestraux mimant l'approche puis l'éloignement du chariot à 12'37".

🎵 Ecoute n° 6 :

Modeste Moussorgski
Les Tableaux d'une exposition
« La Cabane sur des pattes de poule »

Demeure de la cruelle sorcière Baba-Yaga, la « Cabane sur des pattes de poule » est une pièce très visuelle où est mise en scène la forêt inquiétante où demeure la sorcière. Entre deux courses-poursuites, le bruissement des bois terrifie l'auditeur.

J'écoute

la mélodie des bassons et contrebasses sur des battements continus de flûtes, contrastant avec le déchaînement de la partie précédente, à 27'56".

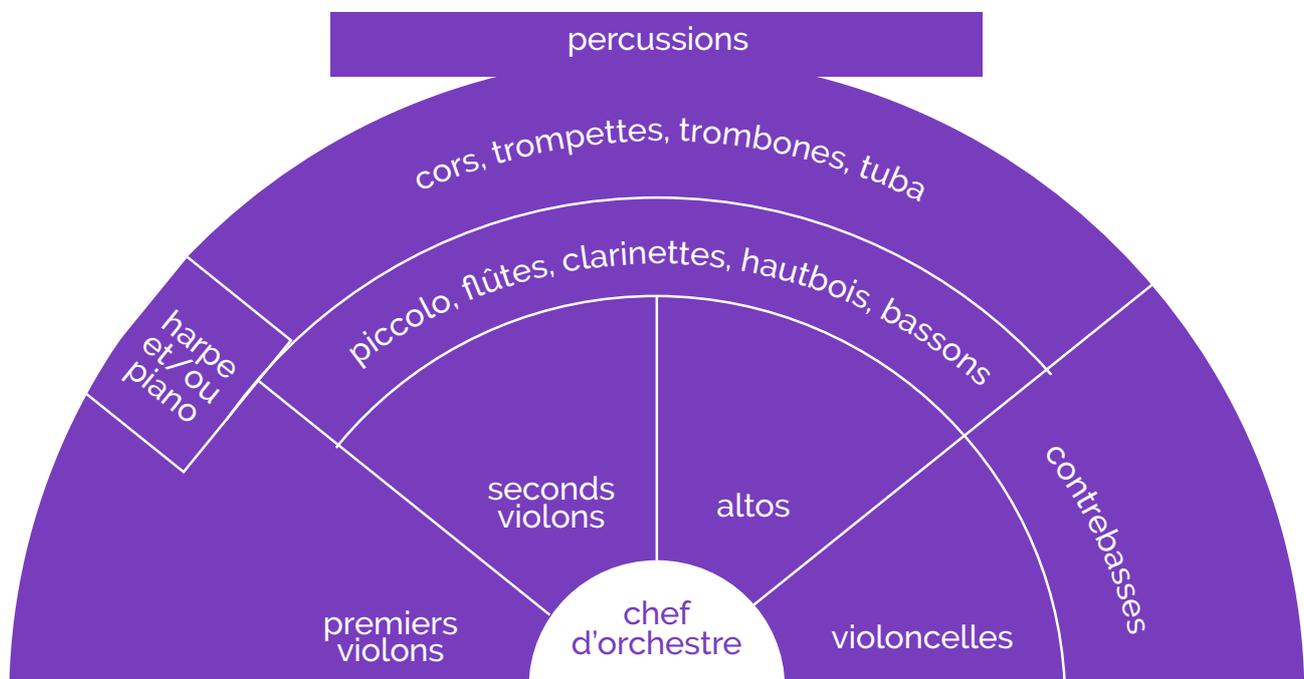
La composition d'un orchestre symphonique

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).

Elgar, Szymanowski et Moussorgski dans tous leurs états !

par les élèves du CRR de Montpellier

Le sais-tu ?

Edward Elgar était un adepte du vélo. Il parcourait l'Angleterre à bicyclette pour trouver son inspiration musicale et n'avait pas peur des kilomètres ! Une sculpture le représente avec son vélo à Hereford, au Royaume-Uni.

Karol Szymanowski est parti en tournée aux États-Unis de 1920 à 1921 avec le célèbre pianiste Arthur Rubinstein.

Les *Tableaux d'une exposition* ont été composés en seulement trois semaines !

Le scénariste, producteur et mangaka japonais Osama Tezuka (1928–1989) a créé en 1967 un film d'animation illustrant les différents tableaux de la musique de Moussorgski.

9

Un mouvement coup de cœur ❤️

« Il vecchio castello » (*Tableaux d'une exposition*)

Le titre est indiqué en italien sur la partition de Moussorgski ; la référence à l'Italie se retrouve dans l'accompagnement inlassablement répété, utilisant un rythme populaire appelé « sicilienne ». Le tableau original de Viktor Hartmann se nommait « un château médiéval avec un troubadour en train de chanter au premier plan » : la musique, au tempo lent, cristallise cette image de château en ruine d'une grandeur passée, témoin d'une époque révolue. La magnifique orchestration de Ravel restitue cette douce mélancolie, avec l'utilisation du saxophone, voix quasi humaine, donnant à entendre le chant du troubadour.

Il l'a dit !

Modeste Moussorgski

« Les sons et les idées sont suspendus dans l'air, j'en absorbe jusqu'à m'en gaver, et j'ai à peine le temps de les coucher sur papier. »

Elgar, Szymanowski et Moussorgski dans tous leurs états!

Quiz

1

Je suis un compositeur français, auteur d'un célèbre *Boléro*. En 1922, je propose une orchestration des *Tableaux d'une exposition* de Moussorgski. Qui suis-je?

Maurice Ravel

2

À quel âge Moussorgski a-t-il composé sa première œuvre, *La Polka des aspirants* ?

14 ans

3

Si *Polonia* est un hommage à la Pologne, je suis quant à moi une œuvre d'Elgar, composée en soutien à la Belgique. Qui suis-je?

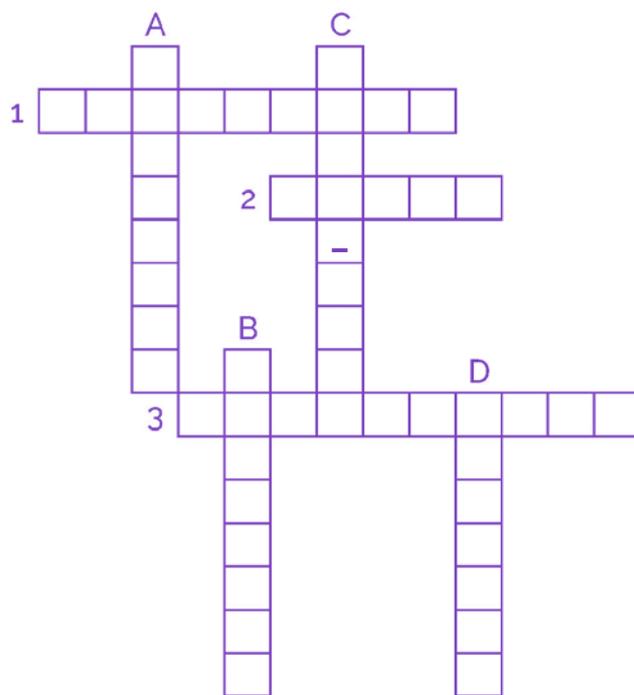
Carillon

4

Je suis un célèbre compositeur franco-polonais. J'ai inspiré Szymanowski et le groupe «jeune Pologne». Qui suis-je?

Frédéric Chopin

Jouons avec Moussorgski

Horizontalement

1. On m'entend à plusieurs reprises dans les *Tableaux d'une exposition*. Je représente la marche du visiteur.
2. J'ai orchestré les *Tableaux d'une exposition*.
3. Je suis l'un des mouvements des *Tableaux d'une exposition*: j'évoque des souterrains parisiens.

Verticalement

- A. Je suis le personnage principal d'un opéra de Moussorgski. Mon prénom est Boris.
- B. Je suis l'auteur des dessins et aquarelles qui ont inspiré à Moussorgski ses *Tableaux d'une exposition*. Mon prénom est Viktor.
- C. Je suis une sorcière de contes russes. Moussorgski donne mon nom à l'un des mouvements de ses *Tableaux d'une exposition*.
- D. Je suis le prénom de Moussorgski.

SOLUTION

A. Godounov
B. Hartmann
C. Baba-Yaga
D. Modeste

1. Promenade
2. Ravel
3. Catacombes

Elgar, Szymanowski et Moussorgski dans tous leurs états !

Zoom sur...

Le célesta est un instrument à clavier de la famille des percussions, au son cristallin. Tchaïkovski l'utilise dans son célèbre ballet *Casse-noisettes* (*Danse de la fée Dragée*). Ravel l'intègre à son orchestration des *Tableaux d'une exposition*.

Allons plus loin... avec Elgar

Elgar est le compositeur du célèbre *Pomp and Circumstance*: l'œuvre est une série de marches militaires, composées entre 1901 et 1930. En 1902, Elgar reprend la première de ces cinq marches pour en faire un chant patriotique (*Land of Hope and Glory*), à la gloire d'Edouard VII, nouveau roi du Royaume-Uni.

À la même époque que les *Tableaux d'une exposition* (1874)

- Un tableau :

La nuit étoilée, Van Gogh (1889)

- Une œuvre littéraire :

Les Misérables, Victor Hugo (1862)

- Un événement historique :

La guerre de Sécession (1861-1865)

**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 spectacle réalisé sous la direction de
Jonathan Parisi**

Rédaction des textes

Flore Levyne
Jonathan Parisi
France Sangenis

Rédaction des rubriques ludiques

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

Simon Dieudonné George
Priam Farudja
Nathan Herriot
Clara Iannantuoni
Anna Marfeuil
Antonin Vayssié

Réalisation graphique

Avril Barant

Illustrations

Célestin Krier

montpellier
Méditerranée
métropole