

ZEPHYR

Jongleries sur la musique des Quatre Saisons de Vivaldi

DOSSIER PÉDAGOGIQUE cycle 3

L'Orchestre Régional de Basse-Normandie,
en partenariat avec
la Comédie de Caen Centre Dramatique National de Normandie,
est heureux de présenter aux enseignants et à leurs élèves

ZÉPHYR

Jongleries sur la musique des quatre saisons de Vivaldi.

Dans le cadre du Festival Les Boréales 2012

Antonio VIVALDI (1678-1741) *Les Quatre Saisons*

Francine Trachier, violon

Gandini Juggling

Sean Gandini, Kati Yla Hokkala, Owen Reynolds, Inaki Sastre, Kim Huynh, Sakari Mannisto, Jon Udry, Doreen Grossman.

L'Orchestre Régional de Basse-Normandie

Violons

Corinne Basseux
Anne Faucher
Jean-Daniel Rist
Jean-Yves Ehkirch
Thierry Tisserand
NN

Altos

Cédric Catrisse
Adrien Tournier

Violoncelles

Aurore Doué
Vincent Vaccaro

Contrebasse

Fabrice Béguin

Clavecin

Gilles Treille

Les musiciens de **L'Orchestre Régional de Basse-Normandie** s'associent au talent de la troupe de **jongleurs londoniens des Gandini**. Cette collaboration artistique illustre comment le savoir-faire peut être travaillé en une chorégraphie à vous couper le souffle, pour offrir un spectacle qui varie en tons et en effets, drôle et esthétiquement superbe.

Les jongleurs dialoguent avec la musique, avec des phrases jonglistiques précises, mélangeant balles, ballons, anneaux et massues.

Les Quatre Saisons de Vivaldi traduisent en images sonores les saisons dans la nature.

C'est à ce titre que cette œuvre, pleine de contrastes et d'énergie, est particulièrement bien adaptée à un travail de jonglerie.

Ce spectacle a été intitulé « Zéphyr » car le vent est une notion constante dans les saisons de Vivaldi. Ce terme fait également référence aux mouvements, aux lancers et à la fluidité des jongleurs...

Nous vous suggérons de faire écouter à vos élèves la musique des Quatre Saisons avant la venue au spectacle musical Zéphyr. De cette manière, ils seront dotés d'une meilleure compréhension de cette œuvre majeure ainsi que d'une écoute plus fine et seront à même de mieux appréhender le travail de la troupe de jongleurs Gandini. Par ailleurs il est, bien entendu, laissé au libre choix des enseignants de traiter en partie ou en totalité ou de s'inspirer des activités pédagogiques décrites dans ce dossier.

TABLE DES MATIERES

Antonio Vivaldi

Sa vie...4

Son époque...5

Sa musique...7

Les Quatre Saisons

Les quatre sonnets...8

L'art et les quatre saisons...11

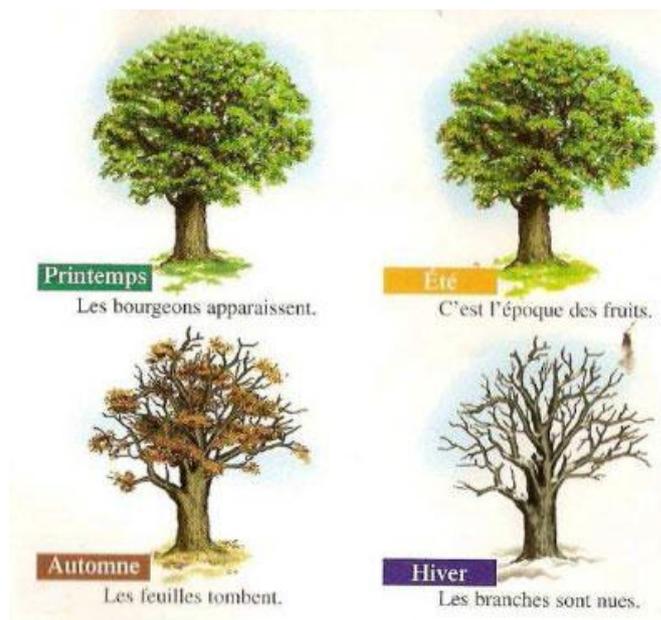
Les sciences et les quatre saisons...13

Zéphyr : à la découverte du spectacle

L'orchestre : 12 cordes et un clavecin...14

Les Gandini : jongleries en musique...18

Annexes...20

Antonio Vivaldi

Sa Vie

Antonio Vivaldi par La Cave. The Arts & History British Picture Library.

Antonio Lucio Vivaldi, né le 4 mars 1678 à Venise était un violoniste et compositeur italien. Il a été l'un des virtuoses du violon les plus admirés de son temps; il est également reconnu comme l'un des plus importants compositeurs de la période baroque, en tant qu'initiateur principal du concerto de soliste. Son influence, en Italie comme dans toute l'Europe, a été considérable. Son activité s'est exercée dans les domaines de la musique instrumentale, particulièrement au violon, et de celui de la musique lyrique, et elle a donné lieu à la création d'un nombre considérable de concertos, sonates, opéras, pièces religieuses : il se targuait de pouvoir composer un concerto plus vite que le copiste ne pouvait le transcrire.

Prêtre catholique ordonné en 1703, sa chevelure rousse le fit surnommer il Prete rosso, « Le Prêtre roux ». En 1703 également, Vivaldi est devenu professeur de musique à l'école de l'Ospedale della Pietà (Hôpital de la Charité), appelée ainsi parce qu'elle était rattachée à un hôpital. La renommée musicale de la Pietà était si grande que Vivaldi y gagnait dès le début deux fois plus que son père, lequel travaillait pourtant à Saint-Marc, l'église la plus importante de la ville. Vivaldi a passé presque toute sa vie professionnelle à la Pietà. Il y a écrit des centaines de compositions orchestrales et chorales pour les jeunes filles de l'orphelinat qui formaient un véritable orchestre. Cet orchestre féminin talentueux était célèbre dans l'Europe entière car à l'époque il était considéré comme inconvenant pour une femme de jouer d'un instrument de musique en public.

En 1740, Vivaldi quittait Venise pour se rendre à Vienne afin de travailler auprès de l'Empereur Charles VI. Il ne revit jamais Venise car mourut l'année suivante le 28 juillet 1741. Il fut enterré dans le plus grand dénuement et l'emplacement de sa tombe fut perdu.

Bizarrement, sa musique fut oubliée et ne fut redécouverte qu'au milieu du XXème siècle. Depuis, sa renommée est à nouveau considérable, les concertos des *Quatre Saisons* étant l'une des œuvres les plus jouées et les plus connues du répertoire classique.

violon baroque

Son Epoque

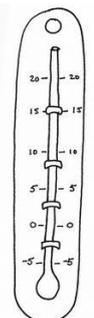
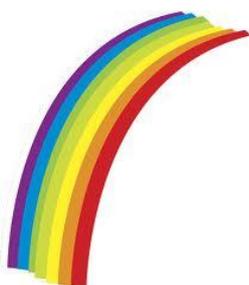
Si l'on considère l'histoire de la musique, Vivaldi vécut à la fin de la période baroque qui dura plus d'un siècle et demi (1580 à 1750 environ). La période classique fait suite à la période baroque avec des compositeurs aussi célèbres et influents que Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart et le jeune Ludwig van Beethoven. *Pour situer Vivaldi dans l'histoire de la musique savante européenne, vous pouvez consulter notre flèche chronologique présente en annexe.*

Vivaldi vécut à une époque marquée par un esprit scientifique affirmé et illustrée par de grandes découvertes scientifiques. Les idées de Copernic défendues par Galilée remirent en question la place de l'homme dans l'univers et la représentation du monde avec la découverte que la Terre tournait autour du Soleil et sur elle-même (héliocentrisme). Newton énonçait sa loi universelle de la gravitation, Anton van Leeuwenhoek découvrait un tout nouveau monde sous la lentille du microscope. William Harvey révélait la circulation du sang. En littérature, Vivaldi est contemporain de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Swift, Defoe. Les grands compositeurs ne manquaient pas : Bach et Telemann en Allemagne, Haendel et Purcell en Angleterre, Couperin et Rameau en France. Vivaldi ne jouera jamais avec un violon de Stradivari, pourtant son contemporain.

Que signifie le terme baroque ? Celui-ci vient du portugais *barocco* qui signifie une perle irrégulière. D'abord apparu en architecture, il désignait des édifices de conception grandiose, richement ornements. Par analogie, il a été ensuite appliqué aux autres arts de l'époque dont la musique. Le baroque est caractérisé par l'exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension, l'exubérance, la grandeur parfois pompeuse, des couleurs intenses et un contraste marqué.

Ainsi, l'esthétique baroque traduit une impression d'instabilité et un sentiment d'inquiétude de l'Homme, ce dernier doutant de sa place dans l'Univers (il n'est plus au centre de celui-ci).

1671	1678	1685	1695	1699	1709	1711	1714
Découverte du spectre de la lumière par Newton	Naissance de Vivaldi à Venise	Naissance de J-S Bach et Haendel. Révocation de l'édit de Nantes	Mort de La Fontaine	Fin de la guerre austro-turque dans laquelle Venise était engagée	Bartoloméo Cristofori invente le pianoforte (ancêtre du piano moderne)	Première utilisation de la clarinette dans un orchestre	Invention du thermomètre au mercure par le physicien allemand Fahrenheit

L'époque à laquelle vit Vivaldi est marquée par le développement de l'industrie textile, de la médecine et des sciences, et par le début de la réflexion sur les libertés et droits dont l'homme doit jouir, symbolisée par la Glorieuse Révolution anglaise de 1688 dotant pour la première fois une nation d'une monarchie constitutionnelle et parlementaire.

Mais l'époque de Vivaldi est également marquée par des guerres entre les principales puissances européennes, par un pouvoir absolu des rois sur leur peuple, des famines et des pestes, l'apogée du commerce triangulaire.

Canaletto, *Le molo vu du bassin de Saint Marc, 1733/1734*. Huile sur toile. Collection Juan Abelló, Madrid.

Venise, la ville natale de Vivaldi, est déjà à cette époque l'une des plus belles villes au monde. Construite sur l'eau, elle est unique par son environnement (la lagune) et sa structure organisée en canaux. Elle est pourvue de palais et d'églises accueillant des chefs d'œuvres de la peinture. Venise est connue également pour son célèbre carnaval et son splendide opéra la Fenice.

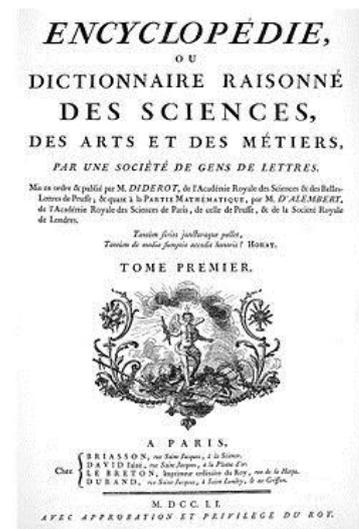
Depuis une quinzaine d'années, la ville s'est dotée d'un Orchestre baroque reprenant les plus grandes compositions baroques vénitiennes dont les œuvres de Vivaldi.

1715	1719	1726	1732	1737	1741	1751
Mort de Louis XIV	<i>Robinson Crusoë</i> par Daniel Defoe	<i>Les voyages de Gulliver</i> par Jonathan Swift	Naissance de Joseph Haydn l'un des plus grands compositeurs	Mort de Stradivarius, luthier de génie	Mort de Vivaldi à Vienne	<i>L'Encyclopédie</i> de Diderot et d'Alembert

Louis XIV par Rigaud, Louvre.

Activité : quelle est la situation géopolitique de Venise au milieu du XVIIIème siècle ? Vous pouvez vous aider de la carte de l'Europe de 1730 située en annexe. Quel est son surnom ? Pourquoi ? Quels sont les principaux monuments de la ville ? A l'avenir, à quel problème environnemental Venise risque-t-elle de faire face ?

originale de l'Encyclopédie, 1751

La Musique de Vivaldi

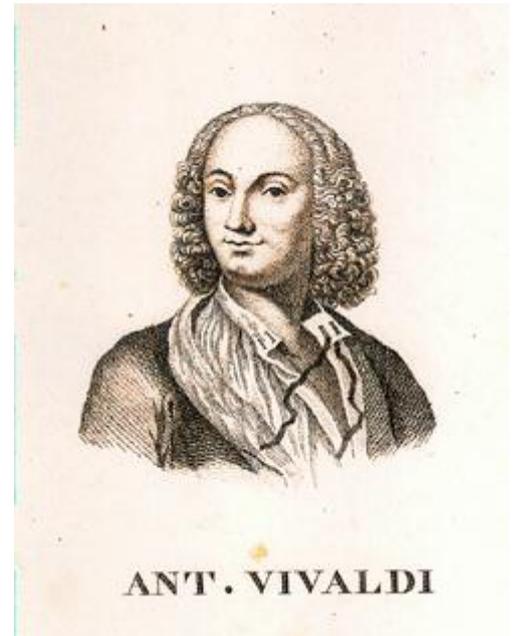
Vivaldi est l'un des maîtres de la période baroque. Ses dons d'invention et les aspects descriptifs de sa musique le placent au premier plan de l'évolution de la **musique instrumentale** en instituant le *concerto pour soliste*. Sa vie durant, Vivaldi a été considéré comme un artiste hors norme et un virtuose, mais il fut aussi prisé comme chef d'orchestre.

La *musique de la période baroque*, tout comme l'art baroque, se caractérise par le **mouvement**, les **oppositions**, les **contrastes**. Vivaldi, notamment dans les *Quatre Saisons*, affectionne les grands effets musicaux : grands bonds d'un registre à un autre; descriptions sonores de phénomènes naturels comme les tempêtes, le vent, la pluie; simulation de chants d'oiseaux; contrastes marqués entre le fort et le doux; gammes qui montent et descendent comme des montagnes russes.

Le style baroque exprime donc beaucoup de contrastes : les oppositions notes tenues/notes courtes, graves/aiguës, sombres/claires (un accord majeur à la fin d'une pièce mineure) ou encore l'apparition du concerto (de l'italien concertare «dialoguer») qui met en opposition un soliste au reste de l'orchestre (*le tutti*) donné en exemple dans les *Quatre Saisons*.

La musique de la période baroque se caractérise enfin par l'utilisation du **contrepoint** (les mélodies s'enlacent, s'enchevêtrent) et de plus en plus de **l'harmonie** (à l'inverse, l'accent est mis sur les accords, d'où naissent les mélodies). Un des principaux traits de la musique de la période baroque est la présence d'une **basse continue** : une ligne de basse jouée tout le long d'un morceau par un ou plusieurs instruments graves (violoncelles, contrebasses...) permet de développer l'harmonie.

Vivaldi a composé plus de 500 concertos pour de nombreux instruments dont 200 pour les instruments à cordes frottées. Parmi ceux-ci, les concertos pour violon les *Quatre Saisons* sont les plus célèbres.

Portrait d'Antonio Vivaldi, Bibliothèque Nationale de France.

Qu'est-ce qu'un concerto ?

C'est une composition musicale dans laquelle il y a une impressionnante interaction entre l'orchestre et un soliste.

L'Orchestre Régional de Basse-Normandie est composé à l'occasion de *Zéphir* d'un soliste (violon), de 11 instrumentistes à cordes frottées et d'un claveciniste. Au complet, l'Orchestre de votre région est composé de

5 instrumentistes à vent supplémentaires.

Dans l'orchestre, *le premier violon* est le « chef » des violons, il joue les parties soliste et fait accorder l'orchestre. Il donne le LA. Il doit s'assurer que chaque instrument s'accorde correctement. Alors, seulement, le chef d'orchestre entre.

Qu'est-ce qu'un mouvement ?

C'est une partie, complète et indépendante, d'une œuvre musicale plus importante comme un concerto ou une symphonie.

Activité : quels sont les instruments à cordes frottées ? Qu'est-ce qu'un clavecin ? Les réponses se trouvent un peu plus loin !

Les Quatre Saisons

Les Quatre Sonnets de Vivaldi

Les 12 Concertos pour violon op.8 furent publiés en 1724, à l'apogée de la carrière de **Vivaldi**. Ce sont les 4 premiers qui constituent l'ensemble des Saisons. A cette époque, **la musique à programme**, évoquant des personnages, des paysans ou encore des états d'âme, était très en vogue. Elle raconte une histoire ou dépeint une scène. Dès 1661 avec **Lully** (compositeur sous Louis XIV), le thème des saisons était utilisé dans les ballets et les divertissements scéniques. Mais c'est avec Vivaldi que l'on voit apparaître ce thème dans le concerto instrumental. Dès leur publication, ces concertos connurent un immense succès, aussi bien dans les cours princières que dans les concerts publics. **La partition de chaque saison est précédée d'un sonnet expliquant le déroulement des événements évoqués dans la musique, dont certains extraits sont reportés sur les parties instrumentales.** On sait, de ce texte, qu'il fut rajouté lors de l'édition, une fois la musique composée. Vivaldi a parfaitement réussi l'adaptation de son « programme » aux principes formels du concerto : les trois mouvements du Printemps par exemple, représentent respectivement l'éveil de la nature, un berger endormi puis la danse des bergers et des nymphes.

L'œuvre est parcourue d'évocations pittoresques, que ce soit la description des éléments comme le tonnerre, le vent ou la pluie, les scènes champêtres ou l'atmosphère poétique de chacune des saisons. Pour réaliser ces tableaux, Vivaldi déploie une invention et une ingéniosité sans limites dans l'utilisation des cordes, comme dans l'organisation de la masse orchestrale, écrivant une musique extrêmement colorée, contrastée, qui lui a valu son immense popularité. Ainsi, ces quatre concertos pour violon peignent de façon délicate les humeurs et les couleurs de chacune des saisons.

Le sonnet est une forme poétique difficile à maîtriser composé de quatorze vers : deux quatrains (4 vers) et deux tercets (3 vers).

Un tableau célèbre choisi par nos soins illustre chacune des quatre saisons. Les mots en gras dans les sonnets sont illustrés dans la musique de Vivaldi. Les chiffres à gauche des strophes indiquent le mouvement dans lequel vous « entendez » les scènes décrites.

Activité :

à vos plumes !

Ecrivez

quelques vers

et des rimes sur

chacune des

saisons !

Activité : certaines Fables

de La Fontaine illustrent particulièrement bien les différentes saisons. Parmi un corpus de fables choisies par avance par l'enseignant, l'élève choisira la fable évoquant le mieux une saison et explicitera son choix en argumentant.

LE PRINTEMPS (CONCERTO NO 1)

1 Le printemps est venu, apportant la gaieté;
Les **oiseaux** le saluent de leurs chants exaltés
Et les **ruisseaux**, qu'effleure un souffle de **Zéphyr**,
Coulent à l'unisson leurs flots qu'on entend bruire.

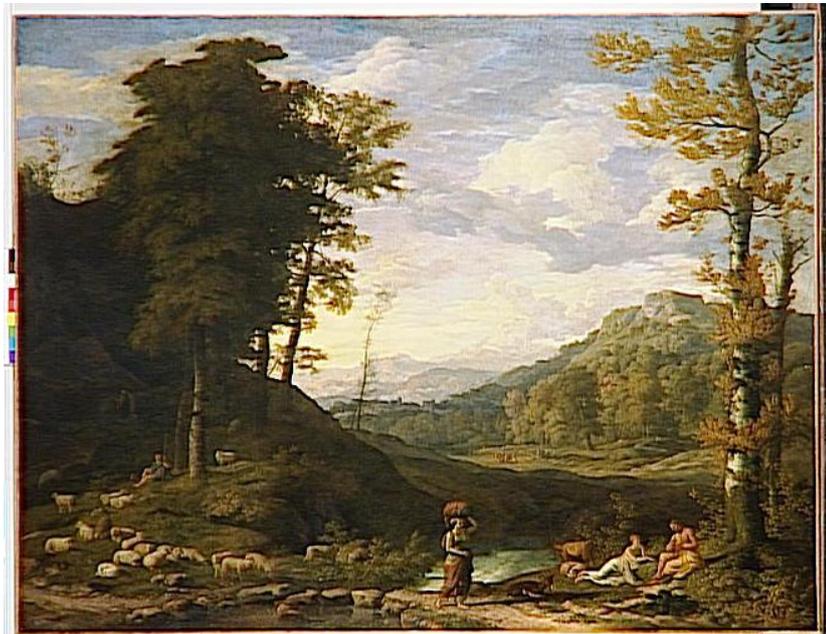
Le ciel s'est recouvert d'une **sombre volette**,
Le **tonnerre** et l'**éclair** annoncent la tempête.
Mais sitôt qu'ils s'apaisent, les oiseaux joyeux
Reprennent sans tarder leurs chants harmonieux.

2 Et dans la prairie ondulante, tout en fleurs,
Dont chaque **feuille** ou **herbe** chuinte en douceur,
Le **pâtre** dort, son **chien** fidèle à ses côtés.

3 Dans le pré, au son des **musettes** pastorales,
Nymphes et **bergers** saluent d'une **bacchanale**
L'arrivée du Printemps, l'éclat de sa beauté.

Activité : recherche dans le dictionnaire la signification des mots *Zéphyr*, *chuinte*, *pâtre*, *musettes*, *pastorales* et *bacchanale*.

Activité : écoutez les concertos et à l'aide des mots en gras présents dans les sonnets, repérez ceux-ci dans la musique. Explicitiez comment Vivaldi fait entendre ces mots. Cet exercice qui semble difficile est en réalité très abordable pour les élèves, sans qu'il ne soit besoin d'utiliser des termes techniques

Johannes GLAUBER, *paysage avec berger et joueur de flûte*, 1675 environ, Musée du Louvre.

L'ÉTÉ (CONCERTO NO 2)

1 Sous l'empire accablant du soleil qui écume
Homme et troupeau languissent, et le pin se consume;
Le **coucou** entonne son chant, et lui font chœur
La tourterelle et le chardonneret moqueur.

Zéphyr **souffle tout doucement**, mais tout à coup
Survient Borée, son ennemi, qui le secoue;
Le pastoureau gémit et tremble, car il craint
Le choc de la bourrasque, et son propre destin.

2 Ses membres convulsés l'épuisent, factionnaire
Figé par les **éclairs**, la fureur du tonnerre,
Les essaims affolés de **frelons** et de mouches!

3 Hélas! Il ne s'est pas alarmé sans raison :
Le ciel **fulmine** et, sous l'assaut de ses **grêlons**,
Les épis sont fauchés et les tiges se couchent.

Nicolas POUSSIN, *L'orage*, 1671, Musée des Beaux-Arts de Rouen.

Activité : recherche dans le dictionnaire la signification des mots *écume*, *Borée*, *factionnaire* et *fulmine*.

L'AUTOMNE (CONCERTO NO 3)

1 Par des **danses** et des **chants** de joie, les paysans
Célèbrent la foison des récoltes nouvelles,
Et la douce liqueur de Bacchus les appelle
À se laisser aller au **sommeil** bienfaisant.

2 Plus aucun n'a envie de danser ni chanter,
À présent; l'**air** est doux, la brise caressante,
Et la saison se fait de plus en plus pressante
À commander à tous un **repos** mérité.

3 À l'aube les **chasseurs** joyeusement s'assemblent
Avec cors, fusils, chiens, ils s'en vont tous ensemble
Sur les pas de la bête poussée par la peur.

Aux abois, traquée par le **haro** terrifiant,
Blessée, elle reprend un moment son élan,

Ne songeant plus qu'à fuir, mais, brisée, tombe et **meurt**.

Pieter BRUEGHEL l'Ancien, *Danse de paysans*, 1566, Kuntshistorisches Museum, Vienne.

L'HIVER (CONCERTO NO 4)

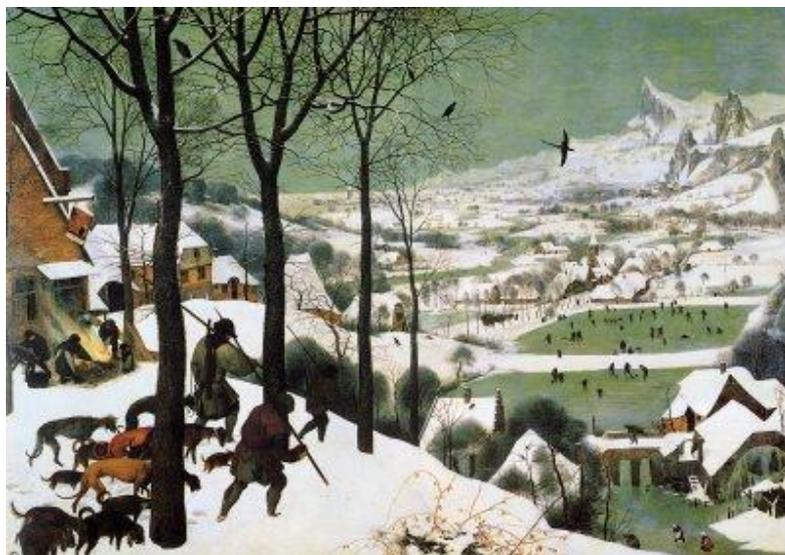
1 Gelés et **frissonnants** dans la neige qui mord,
Et battus par des vents cruels et sans remords,
Nos **pieds tout engourdis** s'emmêlent à chaque
instant.

L'abominable froid nous fait claquer des dents.

2 **Allons** auprès du **feu**, au **calme** et bien au **chaud**,
Cependant que la pluie redouble ses assauts.
Nous **marchons à pas lents** sur une onde gelée,
Tout entiers attentifs à ne pas perdre pied;

3 Pour qui veut se presser, c'est la **chute** assurée.
Reprenons prudemment notre pénible route,
Tant que les **glaces** ne sont rompues ni dissoutes.

À l'abri de nos portes, nous entendons hurler
Le Sirocco, Borée et tous les **vents** en guerre :
Mais bien des joies pourtant accompagnent l'hiver.

Pieter BRUEGHEL l'Ancien, *Chasseurs dans la neige*, 1565, Kuntshistorisches Museum, Vienne.

Activité : recherche dans le dictionnaire la signification des mots *onde* et *Sirocco*.

Activité : Chaque tableau illustre chacun des quatre sonnets correspondants. Le choix des tableaux te semble-t-il pertinent ? Pourquoi ?
Le vent est une notion très importante dans la musique de Vivaldi. Tu viens d'en rencontrer quelques-uns. Mais quels sont ceux qui soufflent en France ? Qu'est-ce que le vent ?

L'ART et les quatre saisons

A toutes les époques et dans toutes les civilisations, l'homme s'est toujours référé à la nature afin de se donner des repères temporels. L'un de ces repères a été et reste toujours le cycle des saisons. Celui-ci a rythmé les travaux manuels des champs agricoles à toutes les époques et ainsi permis la création des différents calendriers. En annexe, on trouvera le Calendrier de Pietro Crescenzi datant du XIIIème siècle. Il récapitule, mois par mois, les travaux réalisés aux champs à l'époque de Saint Louis.

L'homme, avant les découvertes scientifiques qui lui ont permis de mieux comprendre le monde dans lequel il vit, s'est rassuré, en expliquant les phénomènes naturels, par la création d'une mythologie. Cela est l'origine du mythe de l'enlèvement de Perséphone/Proserpine par Hadès/Pluton. Ce mythe permet donc, pour les hommes de l'époque, Grecs et Romains, d'expliquer le cycle des saisons.

REMBRANDT, *L'enlèvement de Proserpine*, 1632, Berlin, GemäldeGalerie.

Activité : quelle est l'histoire du mythe de l'enlèvement de Proserpine ? Pourquoi la mythologie gréco-romaine est-elle aussi présente dans l'art européen notamment dans la peinture à la Renaissance ?

Les artistes et notamment les peintres européens ont été inspirés par les saisons. **Nicolas Poussin** (1594-1665) a peint quatre tableaux sur les saisons en insérant des éléments narratifs religieux. Par exemple, le printemps est l'occasion pour lui de peindre le paradis terrestre avec Adam et Eve. Le célèbre peintre italien de la Renaissance **Sandro Boticelli** (1445-1510) a peint *Le Printemps*, chef d'œuvre de la peinture européenne. Tableau allégorique, on y trouve Vénus au centre, les Trois Grâces et Mercure à gauche, l'allégorie de Florence, ville de Boticelli, ainsi que Flore et Zéphyr à droite.

Pieter Brueghel l'Ancien (1525-1569) a été l'un des premiers artistes à peindre la vie quotidienne dans les campagnes. On découvre dans des tableaux comme *La fenaison* et *La moisson* les difficiles conditions de travail de l'époque.

BOTICELLI, *Le printemps*, 1482, Florence, Galerie des Offices.

Activité : retrouvez pour chaque image du calendrier situé en annexe, les activités agricoles correspondantes et justifiez votre choix.

Arcimboldo (1527-1593) peintre italien de la Renaissance est resté célèbre pour ses natures mortes faisant référence aux quatre saisons. Les natures mortes représentent chacune le portrait d'un homme ou d'une femme composé d'éléments naturels (fleurs, arbres, fruits et légumes entre autres) évoquant la saison.

***Activité** : associe chaque portrait à sa saison. Explicite ton choix en nommant un maximum d'éléments que tu auras reconnu.*

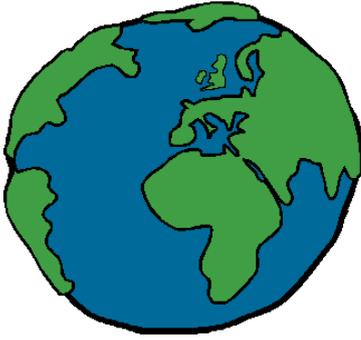
Les peintres impressionnistes se sont spécialisés dans la peinture de paysage. Ils peignaient en plein air afin de voir la nature tel qu'elle est et la retranscrire sur la toile. La lumière joue chez eux un rôle fondamental. Monet, Renoir, Van Gogh, Cézanne, Pissarro notamment ont peint de nombreux paysages liés aux différentes saisons. On peut citer la série des **Nymphéas** de Monet qui évoque sans ambiguïté l'été ou encore **Les châtaigniers de Louveciennes** de Pissarro pour l'hiver.

***Activité** : A vos crayons !*

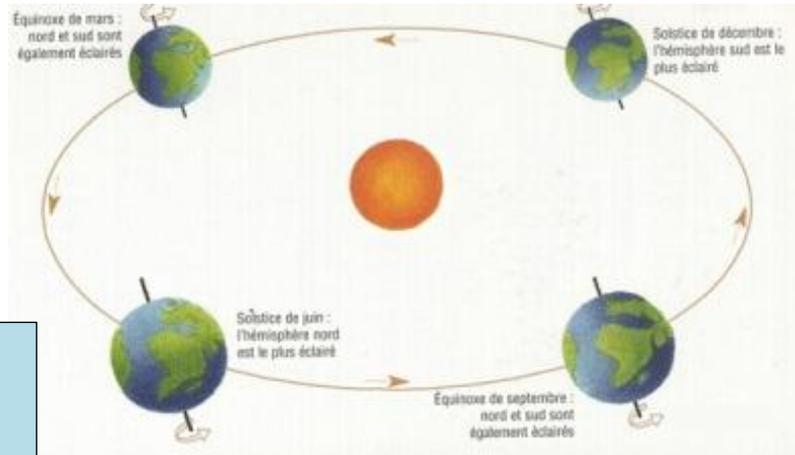
Dessinez l'affiche du spectacle **ZEPHYR Jongleries sur les Quatre Saisons de Vivaldi** ! N'hésitez pas à nous envoyer vos créations.

Les Sciences et les Saisons

Grâce à Copernic et Galilée nous savons aujourd'hui que la Terre, en plus d'être ronde, n'est pas fixe dans l'Univers car elle se déplace autour du Soleil. Elle tourne également sur elle-même suivie par sa fidèle compagne la Lune. Ces nouvelles connaissances scientifiques ont permis de comprendre les mécanismes à l'œuvre expliquant le cycle des saisons.

La révolution de la Terre autour du Soleil s'effectue en 365 jours. Elle explique pourquoi nous connaissons des saisons et des climats.

Activité : que veut dire révolution de la Terre autour du Soleil. Donne une explication de ce qu'est le solstice d'été. Qu'est-ce qu'un équinoxe ? Combien de climats existent en France ? Définis celui de notre région.

Aujourd'hui avec la montée, depuis le début de l'ère de l'industrialisation, du taux des **gaz à effet de serre** dans l'atmosphère, un **changement climatique** s'opère. Nous n'avons plus de saison aussi marquée qu'auparavant. Par exemple, depuis combien de temps n'avons-nous pas vécu en Basse-Normandie de vrai été, c'est-à-dire un été beau et chaud sur une période relativement longue ? Les saisons tendent à s'uniformiser et cela risque de créer à l'avenir de sérieux problèmes. Alors quand on sait que l'homme, nous-mêmes, possédons une part de responsabilité dans ce changement climatique (la Terre se réchauffe), nous nous devons de faire quelque chose.

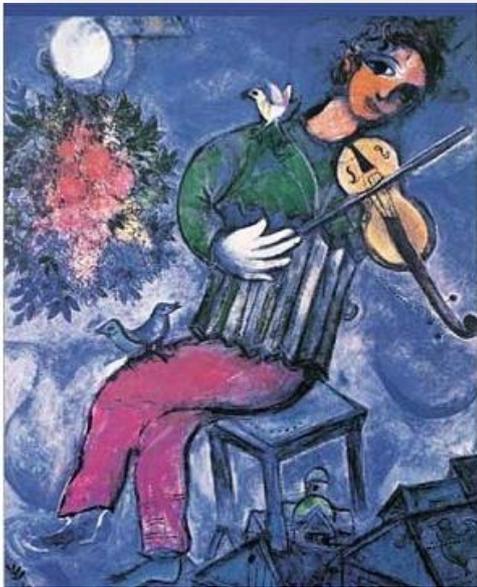
De nouvelles énergies, plus écologiques donc moins polluantes, ont été mises au point pour remplacer les énergies polluantes que nous utilisons encore actuellement, à savoir le pétrole et le charbon mais également l'énergie nucléaire et ses déchets radioactifs. Quoi qu'il en soit, les scientifiques prédisent déjà une augmentation de la température de 1 à 3,5 degrés Celsius d'ici à 100 ans ! Cela a pour conséquence une augmentation de la fonte des calottes glaciaires situées aux

pôles et donc une hausse à terme du niveau de la mer. De nombreuses régions côtières seront ainsi inondées voir disparaîtront. Les magnifiques îles Maldives situées dans l'Océan Indien sont ainsi amenées à disparaître d'ici un demi-siècle. Le réchauffement planétaire met en danger la faune et la flore et risque de faire baisser les réserves mondiales d'eau potable. Enfin, le changement climatique dû au réchauffement planétaire entraîne la multiplication de phénomènes météorologiques tels les sécheresses, les vagues de chaleur, les inondations ou encore les cyclones. **Afin de préserver l'environnement, quels gestes quotidiens peux-tu réaliser ?**

Activité : qu'est-ce que l'effet de serre ? Que sont les pôles ? Quelles sont les nouvelles énergies écologiques mises au point en lien avec le soleil et le vent ? Qu'est-ce qu'une éolienne ?

L'Orchestre : 12 cordes et un clavecin

Marc CHAGALL, *Le violoniste bleu*, 1947, collection privée.

Douze cordes et un clavecin interpréteront les quatre concertos de Vivaldi. Peut-être que certains connaissent déjà les instruments à cordes ? Si ce n'est pas le cas, voici une petite présentation des instruments que vous aurez la chance d'entendre le jour de votre venue au spectacle !

Les instruments à cordes sont nombreux :

- ✚ on trouve les instruments à cordes pincées (la guitare, la harpe, et le clavecin que nous étudierons plus tard) ;
- ✚ les instruments à cordes frappées tel le piano ;
- ✚ les instruments à cordes frottées.

Ce sont ces derniers que vous entendrez.

Ils sont au nombre de quatre : il y a le **violon**, l'**alto**, le **violoncelle** et la **contrebasse**.

Mais pourquoi à cordes frottées ?

Parce-qu' à l'aide d'un **archet**, le musicien frotte les cordes de l'instrument qui produisent ainsi un son mélodieux !!

Composés de **quatre cordes**, le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse sont constitués de plusieurs dizaines d'éléments de bois (érable, buis, ébène, épicea etc.) collés ou assemblés les uns aux autres.

Une **caisse de résonance** permet d'amplifier les vibrations provoquées par les cordes. Celles-ci sont attachées au **cordier**, en bas de l'instrument, et reliées à la tête de l'instrument (**le chevillier**). Afin qu'elles ne soient pas en contact avec la **touche** (la partie du manche tournée vers les cordes), les cordes sont relevées par le **chevalet**, petite pièce de bois ouvragée posée sur la caisse de l'instrument.

Le son de ces instruments provient des *vibrations du corps* (caisse de résonance, table d'harmonie et fond de la caisse) et du *mouvement de l'air* qu'il contient. L'air communique avec l'extérieur par les **ouïes**, des ouvertures en forme de f taillées dans la **table**. C'est le chevalet qui transmet la *vibration des cordes* à l'ensemble formé par le corps et la cavité d'air. Ainsi, plus le corps est volumineux, plus il contient d'air et plus le son produit atteint des sonorités graves. Une pièce de bois, l'**âme**, joue un rôle essentiel : placée à l'intérieur de la caisse de résonance, elle est maintenue verticalement entre le fond et la table. Ce maintien a lieu sans collage, par la pression qu'exerce la table, elle-même due à la tension des cordes.

L'âme a deux fonctions qui s'appuient sur sa proximité avec le chevalet :

- ✚ Elle transmet les vibrations des cordes (qui sont passées dans le chevalet) au fond de l'instrument.
- ✚ Elle permet à la table de résister à l'importante pression exercée par les cordes par l'intermédiaire du chevalet ; l'âme est d'ailleurs le seul point de soutien de la table au milieu de l'instrument.

Le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse possèdent la même structure

Le terme **luthier**, dérivé de luth (un ancien instrument), désigne l'artisan qui fabrique, restaure (répare), règle ou expertise les instruments de musique à cordes pincées ou frottées tels que violons, altos, violoncelles, guitares, etc. Ce métier a connu un véritable âge d'or au XVIIème siècle en Italie avec des luthiers aussi virtuoses que désormais célèbres comme **Stradivari**, Amati et Guarneri.

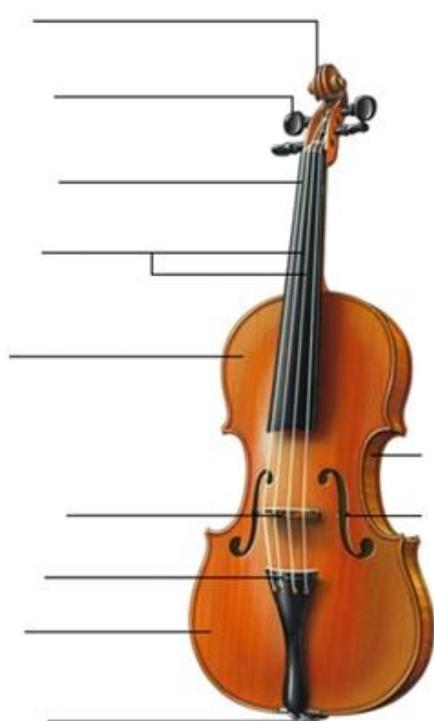

Stradivari dans son atelier.

Activité : sur la photo de droite, quel est le violon et quel est l'alto ? Justifie ta réponse. Comment se tiennent le violon et l'alto ? Le violoncelle ? Et la contrebasse ?

Maintenant que tu connais comment est constitué un instrument à cordes frottées, tu vas pouvoir compléter le schéma ci-dessous :

Violon

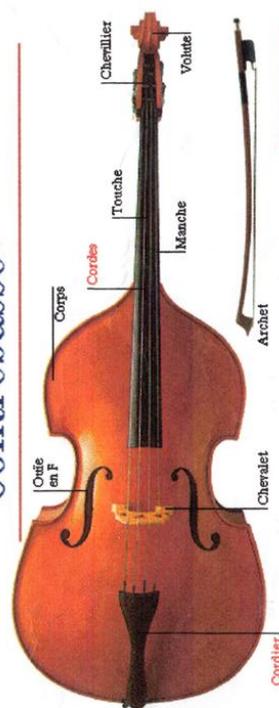
Alto

Violoncelle

Contrebasse

LE CLAVECIN

Le clavecin, inventé au Moyen-Age, est un instrument à cordes pincées muni d'un ou plusieurs claviers dont chacune des **cordes** est « pincée » par un dispositif nommé sautereau. Pendant toute la période baroque, le clavecin a été un des instruments privilégiés de l'écriture en contrepoint et de la réalisation de la basse continue. A partir du 18ème siècle et de la période classique, les compositeurs lui ont préféré le piano-forte, puis le piano nouvellement inventés. C'est à l'occasion de la redécouverte de la musique ancienne que le clavecin a connu son actuel renouveau. Il possède 1, 2 ou 3 **claviers** ayant moins de notes que le clavier du piano. Les couleurs des touches sont inversées par rapport à celles du piano. Le son est nettement différent de celui du piano. La période baroque est la période à laquelle il a connu le plus grand succès grâce notamment aux compositions de Jean-Sébastien Bach.

La **caisse**, en bois, joue le rôle de caisse de résonance.

Les cordes du clavecin sont pincées au moyen d'un plectre de cuivre qui agit par l'intermédiaire d'un **sautereau**.

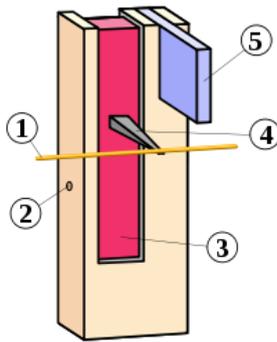

Schéma d'un sautereau (seule la partie supérieure est représentée) :

1- corde ; 2- axe de la languette ; 3- languette ; 4- plectre ou bec ; 5- étouffoir qui vient arrêter la vibration de la corde une fois la touche relâchée.

Si le clavecin a été supplanté par le pianoforte puis le piano c'est parce que ce dernier permettait un jeu beaucoup plus expressif. En effet, lorsqu'on frappe une touche du clavecin, on obtient la même intensité de la note peu importe la force mise pour frapper la touche. Ce n'est pas le cas pour le piano : la frappe de touche est beaucoup plus sensible. Frappez doucement la touche et la note obtenue sera légère, douce. Frappez fort la touche et la note obtenue sera vibrante et puissante. Là réside toute la différence entre le clavecin et le piano.

Les Gandini : jongleries en musique

Fernand LEGER (1881-1955), *Jongleur et acrobates*.

La jonglerie est considérée à la fois comme un jeu, un sport et un art. C'est un exercice d'adresse qui consiste dans son sens le plus strict à lancer, rattraper et relancer de manière continue des objets en l'air. La jonglerie existe depuis très longtemps, des traces de cette activité apparaissant à l'époque de l'Égypte antique. La jonglerie connaît un bel essor avec la création des cirques en dur à la fin du XVIIème siècle puis celle des théâtres de variété au XIXème siècle. Ils investissent ensuite les music-halls et les cabarets. Il faudra attendre les années 1980 pour que la jonglerie soit reconnue en tant qu'art autonome avec une nouvelle forme contemporaine qui se fait fort de rallier la danse, le mime et le théâtre pour étoffer la pratique du jonglage.

La troupe de jongleurs anglaise **Gandini Juggling**, à l'initiative de **Sean Gandini**, est très influente sur la scène internationale dans le milieu de la recherche en jonglerie « pure ». Sean Gandini est un jongleur anglais. Fondateur avec Kati Yla-Hokkala du Gandini Juggling, il est l'un des précurseurs de l'utilisation de la **danse contemporaine** et des notations mathématiques (**siteswap**) dans le domaine de la jonglerie. Enseignant, notamment au Circus Space de Londres, il a influencé toute une génération de jongleurs.

Le siteswap est une notation de jonglerie qui décrit le rythme des lancers et donc la trajectoire des objets dans l'espace. Elle s'est imposé comme langage de référence pour décrire et communiquer les séquences de jonglerie intéressantes en solo et à plusieurs jongleurs.

La jonglerie dans son acception large inclut :

- ✚ le **jonglage aérien ou jogle** : lancer/reprise de massues, balles, anneaux de manière continue et répété, et parfois d'objets moins courants (chapeaux, foulards, boîtes à cigares par exemple) ;
- ✚ le **jonglage à rebond ou rebond**, généralement avec des balles silicones ;
- ✚ le **contact et le palmspinning**: manipulation d'un ou plusieurs objets sans qu'ils ne quittent le corps ou les mains.

Pour **Zéphyr**, la troupe Gandini Juggling a réalisé un travail incorporant les styles de jogle décrits précédemment. Les jongleurs utilisent en

effet des **balles**, des **ballons**, des **anneaux** et des **massues** et réalisent leurs « numéros » en solo, duo ou à plusieurs en parfaite **synchronisation**.

La spécificité de la troupe Gandini est de pratiquer une sorte de **chorégraphie jonglée et dansée**. Ainsi, ils ont construit des séquences en totale harmonie avec la musique de Vivaldi. Les *passing* (figure de jonglerie impliquant au moins deux personnes. Les passes se font entre passeurs, fixes, en déplacement ou en « poste » pour servir les autres. Une passe à soi-même se nomme une self) respectent l'atmosphère et le tempo de la musique. Ainsi, **il semble intéressant d'attirer l'attention des élèves sur les notions de rythme, de tempo, de synchronisation**, notions essentielles en musique comme en jonglerie. Les élèves auront ainsi la possibilité d'apprécier davantage la pertinence du travail des Gandini et leur incroyable talent.

En aval du spectacle, nous vous suggérons bien sûr de faire écrire les élèves sur les émotions ressenties lors du spectacle. Ils s'appuieront sur un vocabulaire spécifique et pourront pourquoi pas **jongler avec les mots !**

Pour commencer dans la jonglerie, le site de Didier Arlabosse propose des activités dédiées aux plus jeunes. Il s'agit d'activités de jongles au sol accessibles à tous.

didier.arlabosse.free.fr/balles/jeunes.html

ANNEXES

Carte de l'Europe en 1730

Géographiquement, que peut-on dire de Venise à cette époque ?

Venise était-elle vraiment une République au sens auquel nous entendons ce mot aujourd'hui ? Pourquoi ?

Que peut-on dire de la France en s'appuyant sur la carte ?

Le premier traité sur l'agriculture et le jardin est l'œuvre de Pietro Di Crescenzi (1233-1321), dit Pierre de Crescens en France. Aujourd'hui, le manuscrit original de cet ouvrage a disparu. Au XIVe siècle cet ouvrage a connu un très grand succès et toutes les cours européennes voulaient en posséder un exemplaire. En France, c'est à la demande de Charles V que le texte sera traduit en français en 1373 et intitulé : **Rustican ou Livre des proffiz champestres et ruraulx**. Il existe 8 exemplaires du Rustican aujourd'hui et celui conservé à Chantilly est certainement le plus beau.

A chaque image correspond un mois et donc un travail agricole (sens de lecture habituel). Nous avons dans le désordre :

- la fenaison ;
- la tonte des moutons ;
- la moisson ;
- extraction de l'argile sous la neige ;
- le battage du blé ;
- les semailles ;
- la taille de la vigne ;
- le foulage du raisin ;
- la glandée ;
- la chasse au faucon ;
- l'égorgeage du cochon ;
- l'épandage de la fumure animale.

