

18 19

Musiques

**> Dossier
pédagogique**

Vivaldi : Caprices de Saisons

Ensemble Baroque de Toulouse

15 avril

ODYSSUS
Scène des possibles

BLAGNAC

Ce document a été composé pour aider enfants et adultes à profiter au maximum des spectacles de la saison Jeune Public.

Il est composé :

- de conseils pour profiter de la séance
- d'éléments d'information sur le spectacle
- de ressources annexes

ALLER AU THEATRE, POUR QUOI FAIRE ?

Offrir une ouverture culturelle aux élèves

Apprendre à être un spectateur

Éprouver le plaisir des émotions partagées

Apprendre à décrypter les signes de la représentation

Développer son esprit critique

Le spectateur est actif et construit du sens.

Voir un spectacle, c'est apprendre autrement !

PROFITER DU SPECTACLE

Entrer dans le théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle de spectacles et se poursuit après le tomber de rideau...

Chaque représentation est une expérience unique. Même si l'acteur a déjà joué la pièce une centaine de fois, il la joue aujourd'hui rien que pour les enfants et les adultes présents. Cela exige du respect de la part de l'acteur envers le spectateur.

Cela exige autant de respect de la part de chaque spectateur envers l'acteur et envers les autres spectateurs.

En tant qu'enseignants, vous jouez un rôle important lorsque vous emmenez des groupes d'enfants dans un lieu de spectacle. Cette sortie s'inscrit dans le processus d'apprentissage des jeunes, et l'enseignant a le pouvoir de lui donner un sens, en créant des liens avec le spectacle et d'autres projets, ou simplement en encourageant les réflexions des élèves et l'expression de leurs opinions en amont ou en aval du spectacle.

Quelques conseils pour bien préparer la venue au spectacle

- **Pour les tout-petits** dont c'est la première expérience, on peut leur parler de ce qui va se passer, c'est-à-dire de la salle, du noir, des éclairages, de l'écoute... dans le but premier de les rassurer !
- Ne pas hésiter à annoncer la sortie au spectacle : « Nous allons au théâtre, au concert... ». Demander par exemple aux enfants de raconter leur premier souvenir de spectacle...
- Il n'est pas forcément souhaitable de lire aux élèves ou de leur faire écouter l'ensemble du spectacle qu'ils vont aller voir. Vous pouvez par contre éveiller leur intérêt par un ou deux extraits choisis ou proposer une lecture orale et collective du programme qui vous a été distribué, pour apprendre aux élèves à décrypter l'information.

Le jour du spectacle

- À votre arrivée dans les différents lieux :

Les membres de l'équipe d'accueil sont là pour vous aider et s'assurer de votre satisfaction. N'hésitez pas à leur poser des questions et à laisser le personnel d'accueil vous guider. Asseyez-vous parmi votre groupe pour être à même d'intervenir discrètement auprès de vos élèves pendant la représentation. Nous souhaitons que vous puissiez vous aussi profiter de la représentation et apprécier le spectacle. Si les enfants sentent que le spectacle vous intéresse, cela les motivera à rester attentifs.

- Pendant la représentation, conseils pour les enfants :

Pour ne pas déranger les artistes sur la scène et mes camarades, je ne parle pas avec mes voisins et je ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle.

Je peux rire, pleurer, chanter, répondre, m'exciter, me laisser emporter ... puis je retrouve mon calme.

Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux comédiens lorsqu'ils m'invitent à parler.

Je remercie l'acteur à la fin de la pièce par mes applaudissements.

- Les photos et le téléphone portable :

Vos élèves savent-ils pourquoi il est interdit de prendre des photos pendant une représentation ? Le spectacle est une forme d'art ; on ne peut pas en rapporter de petits bouts chez soi sans demander la permission. De plus, les flashes des appareils photo peuvent gâcher certains effets d'éclairage et déconcentrer les artistes. Les photos prises par les spectateurs peuvent révéler des parties du spectacle dont les créateurs veulent garder la surprise pour les prochains spectateurs. Il convient mieux d'utiliser les photos que la compagnie a prises et sélectionnées (brochures, sites internet des compagnies).

Nous vous rappelons également que les téléphones portables doivent être éteints durant la représentation.

- Boire et manger :

Expliquez aux enfants pourquoi il ne faut pas manger et boire dans une salle de spectacle. On pense à tort que c'est une évidence. Le cinéma nous donne d'autres repères que les enfants connaissent bien. Demandez-leur pourquoi c'est interdit au théâtre par exemple ? Vous pouvez aborder la question de la propreté, de la distraction possible pour les autres spectateurs.

PROPOSITION DE COPRODUCTION

VIVALDI : CAPRICES DE SAISONS

Une création pour les 20 ans
de l'Ensemble Baroque de Toulouse !

Pour fêter ses 20 ans pendant la saison 2018/2019, l'Ensemble Baroque de Toulouse prépare une création originale **autour des célèbres *Quatre Saisons* de Vivaldi !**

Un spectacle ambitieux d'une durée d'1h15 environ, qui permettra à la fois d'entendre l'oeuvre de Vivaldi émaillée de nombreuses surprises, et des musiques originales composées pour cette création : un voyage au-delà des limites du temps et de l'espace, proposé par **Christophe Geiller (violons solo, compositeur)** et **Michel Brun (chef d'orchestre)**.

L'effectif orchestral est enrichi d'un percussionniste multi-instrumentiste (oud, colachon, psaltérion...) et d'un quatuor de chanteurs solistes de haut niveau pour donner vie à un projet qui existe dans l'esprit des artistes créateurs depuis très longtemps.

*« Tout ce que j'avais pu imaginer
durant ces promenades devient
possible : plus de frontières spatio-
temporelles, plus de limites, plus
d'interdits »*

Christophe Geiller

*Loin d'une trahison de l'œuvre,
c'est au contraire du plus beau
des hommages qu'il s'agit :
redonner à cette musique
géniale toute sa liberté »*

Michel Brun

Créé en 1998, l'Ensemble Baroque de Toulouse, s'est à plusieurs reprises illustré dans l'oratorio, notamment lors de mémorables *Messe en Si* et *Passion selon Saint-Matthieu* de JS Bach. Sous la direction de son chef et fondateur Michel Brun, **l'Ensemble partage son activité entre répertoire et création**, donnant notamment naissance à des spectacles originaux salués par le public à travers l'Europe, à l'image de *Caravane Baroque*, nourrie du caractère profondément populaire des musiques baroques !

En 2008, il crée *Passe ton Bach d'abord*, un festival affichant plus de 20 000 entrées en faisant venir la musique baroque dans 30 lieux surprenants du patrimoine toulousain.

En 2016, l'Ensemble Baroque de Toulouse sort son premier enregistrement : *Le Triomphe des Arts*, de Bernard-Aymable Dupuy, l'unique opéra baroque toulousain. **Cet enregistrement est salué par la critique nationale**, qui signale ainsi « un résultat magnifique » (Classiquenews), un orchestre à la hauteur de l'entreprise » (Forumopera), « un modèle » (Odb Opéra).

CHRISTOPHE GEILLER

VIOLON SOLO

COMPOSITEUR

« Depuis mon plus jeune âge, je parcours très souvent la même promenade. Elle m'enchanté. J'en connais chaque recoin, chaque détail, par tous les temps, par toutes les saisons, de jour comme de nuit. Je sais que vous la connaissez aussi ; si ce n'est aussi bien que moi, c'est sûr, au moins dans les grandes lignes. Si je fais encore souvent cette promenade, c'est qu'elle me rassure, mais aussi parce que je guette à chaque instant la petite nouveauté avec laquelle la nature saura me surprendre.

Un jour, en rêve, je refais cette même balade. Tout est là comme d'habitude, mais tout ce que j'avais pu imaginer en laissant vagabonder mon esprit durant toutes ces promenades devient possible : plus de frontières spatio-temporelles, plus de limites, plus d'interdits. Le temps qui passe n'est plus linéaire. Ma pensée improvise et devient concrètement créatrice, tel un Génie sorti de sa lampe magique. Tout est là, mais tout est surprenant, sur un certain plan presque méconnaissable, au point que je finis régulièrement par me retrouver sur mon chemin alors que je pensais m'en être de beaucoup éloigné, voire m'être perdu. Je peux même me retrouver, qui sait, à la fois ici et là-bas, à la fois hier et demain ; tout devient possible.

À l'exclamation « Il n'y a plus de Saisons mon bon monsieur ! », je répondrais, « Si, si, elles sont là, toutes parfaitement là ; simplement, elles ont muté, elles se sont adaptées à notre ère, elles se sont inspirées d'elles-mêmes, de leur propre génie ; elles n'ont plus d'âge, plus de frontières, mais sont toujours d'une richesse inépuisable ! Laissez-vous porter par le vent, zéphyr ou ouragan, qui vous mènera de l'une à l'autre ; ne cherchez pas à retrouver vos repères, abandonnez toute volonté, laissez-vous surprendre. Les Saisons vous racontent leur histoire... »

MICHEL BRUN

CHEF D'ORCHESTRE

« Les 4 saisons sont incontestablement une des œuvres les plus célèbres de toute l'histoire de la musique occidentale. Cette célébrité, ajoutée à celle de Vivaldi, est pourtant trompeuse : elle pourrait inciter musiciens et public à une attitude confortable dans l'approche d'une partition si universellement (re)connue. Mais si on y regarde de plus près cette musique est incroyablement novatrice, en particulier parce qu'elle demande aux interprètes de traduire par des sons les indications textuelles disséminées par Vivaldi tout au long de la partition : inventez, imaginez, voyagez, semble t-il dire tant aux interprètes qu'aux auditeurs. Et les sons deviennent bruits, images, sensations...

Christophe Geiller et à sa suite l'Ensemble Baroque de Toulouse se sont engouffrés dans la brèche ouverte par le compositeur lui-même : revisitant le texte musical original, ils nous emportent dans un voyage plein de détours et de surprises ! Loin d'une trahison de l'œuvre, c'est au contraire du plus beau des hommages qu'il s'agit : redonner à cette musique géniale toute sa liberté. »

PREMIER REGARD SUR LA CRÉATION : IMAGES ET SONS ! *

Tuona e fulmina il Ciel !

Découvrez un arrangement de Christophe Geiller sur l'orage (3e mouvement de l'été) des 4 saisons avec l'effectif prévu pour cette création !

Lien vidéo : <http://bit.ly/2yrZ5mc>

L'hiver approche à grands pas :

Extrait d'une composition de Christophe Geiller pour annoncer l'Hiver

Lien vidéo : <http://bit.ly/2hAe8Qk>

Avant la tempête : extraits des Quatre Saisons de Vivaldi, données en concert en 2016, avec Christophe Geiller en violon solo.

Lien vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=7azE8u321Q8>

* Vous pouvez cliquer sur les cadres ou recopier les liens dans votre navigateur internet pour visualiser les vidéos

ILS CHANTENT !

Les interventions du Quatuor Vocal (quatre chanteurs solistes : soprano, alto, ténor, basse) sont imaginées pour **surprendre, pimenter, augmenter**, et sont écrites avec **le texte des sonnets** qui nous sont parvenus avec la partition de Vivaldi. **En voici un extrait, en lien avec la première vidéo ci-dessus** :

Ah che pur troppo i Suo timor Son veri
Tuona e fulmina il Ciel e grandioso
Tronca il capo alle Spiche e a' grani alteri.

Ah, ses craintes n'étaient que trop vraies,
Le ciel tonne et fulmine et la grêle
Coupe les têtes des épis et des tiges.

UNE CRÉATION EN IMAGES

Un spectacle visuel

16 musiciens... pour 25 instruments !

C'est un spectacle également visuel qui se prépare : la présence d'une trentaine d'instruments sur scène, la couleur des bois utilisés pour les instruments anciens, la diversité des percussions utilisées, l'étrangeté des instruments à cordes graves que sont le théorbe et le colachon...

Car, à l'époque baroque, les musiciens n'étaient pas aussi spécialisés qu'aujourd'hui : l'on pratiquait deux, trois, parfois plus encore d'instruments à un niveau professionnel, ce que fait une partie des musiciens de l'Ensemble Baroque de Toulouse pour permettre une variété de couleurs infinie !

Ce dispositif scénique, ainsi que des déplacements pour une partie de l'effectif, nous amènent à réfléchir à une création lumière permettant d'accompagner et mettre en valeur ces richesses visuelles.

Effectif Vocal et Instrumental

16 instrumentistes et 4 chanteurs

Chef d'orchestre : Michel Brun

Violon solo et composition : Christophe Geiller

6 violonistes, 2 altistes, 2 violoncellistes, 1 contrebassiste

1 claveciniste

1 théorbiste

1 percussionniste

Mais aussi un traverso, des flûtes à bec, une guitare baroque, des percussions, un psaltérion, un colachon, et bien d'autres instruments !

Chanteurs solistes pressentis : Nadia Lavoyer (soprano), Caroline Champy-Tursun (alto), Xavier Luc (ténor), Matthieu Toulouse (basse)

Plan de travail

> Temps de composition et premiers échanges dans l'équipe de création : courant 2018

> Premier temps de résidence de création : automne 2018

> Deuxième temps de répétition en amont de la création, courant 2019
(selon première date de représentation)

Antonio Lucio Vivaldi

Antonio Lucio Vivaldi (surnommé le Prêtre roux) est né le 4 mars 1678 à Venise et mort le 28 juillet 1741 (à 63 ans) à Vienne.

Ce violoniste et compositeur italien est un des virtuoses du violon le plus connu du monde. Il est aussi un des plus importants compositeurs de la période baroque.

Antonio, apprit le violon par son père. Vivaldi a été l'un des virtuoses du violon les plus célèbres et les plus admirés de son temps (« incomparable virtuose du violon » selon un témoignage contemporain ; il est également reconnu comme l'un des plus importants compositeurs de la période baroque, en tant qu'initiateur principal du concerto de soliste, genre dérivé du concerto grosso. Son influence, en Italie comme dans toute l'Europe, a été considérable, et peut se mesurer au fait que Bach a adapté et transcrit plus d'œuvres de Vivaldi que de n'importe quel autre musicien.

Il fut ordonné prêtre en 1703, mais il ne le sera que 2 ans à cause de son asthme. Sa reconnaissance a eu lieu pendant la première moitié du xxe siècle. Il a écrit de nombreuses œuvres reconnues aujourd'hui, dont sa plus célèbre reste *Les Quatre Saisons*.

Les Quatre Saisons (en italien *Le quattro stagioni*) est divisée en quatre concertos pour violon. Elle a été éditée en 1725. Le musicien a accompagné les partitions de sonnets. C'est l'œuvre la plus connue du compositeur. Il existe plus de 100 versions différentes de la version originale. Elle est jouée par un violon soliste avec un orchestre de chambre à cordes. Il a composé plus de 400 concertos pour tous les instruments de son époque et plus de 50 sonates.

Rapide introduction à la musique baroque...

La musique baroque concerne une période d'environ 150 ans, de 1600 à 1750. Elle suit la période de la Renaissance et précède la période dite classique qui sera notamment représentée par Mozart et Beethoven.

Voici comment Jean-Jacques Rousseau définissait la musique baroque dans son dictionnaire de musique en 1768 :

« Une musique baroque est celle dont l'harmonie est confuse, chargée de modulations et dissonances, le chant dur et peu naturel, l'intonation difficile, et le mouvement contraint. Il y a bien de l'apparence que ce terme vient du baroco des logiciens. »

Ce terme a depuis perdu son sens péjoratif, et s'applique maintenant à toute la musique de cette période. Les musiciens baroques étaient considérés comme des artisans de la musique, plutôt que comme des artistes libres, créant et « fabriquant » de la musique pour leurs commanditaires : Eglise, rois ou maîtres. Bach, par exemple, par sa fonction de maître de chapelle, devait écrire une cantate pour chaque dimanche de l'église de Leipzig.

Le baroque succède à la musique de la Renaissance, qui est la plupart du temps religieuse et vocale ou bien populaire avec des instruments tels que la cornemuse ou la vielle à roue et précède le Style Galant (période juste avant le courant classique). Le mot baroque vient vraisemblablement du portugais *barroco* (perle). Ce terme a été inventé pour qualifier l'architecture baroque

Les caractères de la musique baroque

Le style baroque se caractérise par l'importance du contrepoint qui peut s'appeler aussi fugue et qui consiste à ce que les différentes voix s'entremêlent, par une harmonie qui s'enrichit progressivement, par ses ornements et vocalises et son écriture verticale. Les compositeurs écrivent d'abord les accords pour ensuite poser la mélodie contrairement au Classique. Les diverses formations existantes comme l'orchestre ou la musique de chambre n'ont pas de chef d'orchestre d'où l'importance de la basse continue qui permet aux musiciens de repérer les temps. Pour certains morceaux comme des danses où l'impulsion est très importante, une personne au milieu de l'orchestre frappait les temps avec vigueur à l'aide d'un bâton. La basse continue est souvent jouée par le basson ou le clavecin. C'est un style savant et sophistiqué. De nombreuses formes musicales sont créées pendant un siècle et demi : l'opéra, la sonate, le concerto de soliste et le concerto grosso qui engendrera la symphonie.

Les instruments spécifiques

Quelques instruments sont spécifiquement liés à cette époque : la flûte à bec, le clavecin, le luth, l'orgue, les violes et le violon baroque.

Le musicien

A cette époque le musicien était dépendant d'une cour ou d'une église et devait composer en fonction des envies du roi ou de l'évêque. Certains compositeurs avaient mauvais caractère et étaient souvent chassés d'une cour à une autre. Le musicien pouvait aussi être professeur.

PISTES PEDAGOGIQUES

Suggestions d'activités autour du spectacle

- Vous pouvez proposer aux enfants d'écrire un carnet de bord personnel ou collectif :

Cet outil est un lieu de mémoire et, s'il est partagé, un espace d'échanges. La tenue du carnet de bord permettra à l'enfant (et pourquoi pas à l'adulte) de noter ses impressions. À tout moment, il pourra écrire quelque chose en rapport avec les spectacles qu'il aura vus au cours de la saison. Le carnet de bord peut être un objet visuel, sonore, grand, petit, fabriqué, acheté, réalisé... selon l'imaginaire de chacun.

- Expression libre :

Proposez aux enfants d'écrire à chaud les premières impressions, à la sortie du spectacle ou en classe. Juste un autre mot que « c'est bien, c'est nul, c'est beau, j'ai pas aimé... ».

- Foire aux questions :

Chaque élève écrit une question sur un papier et le dépose dans un pot, une boîte. Le pot passe ensuite d'élève en élève. L'élève qui a le pot prend une question et pose celle-ci à haute voix à l'ensemble de la classe.

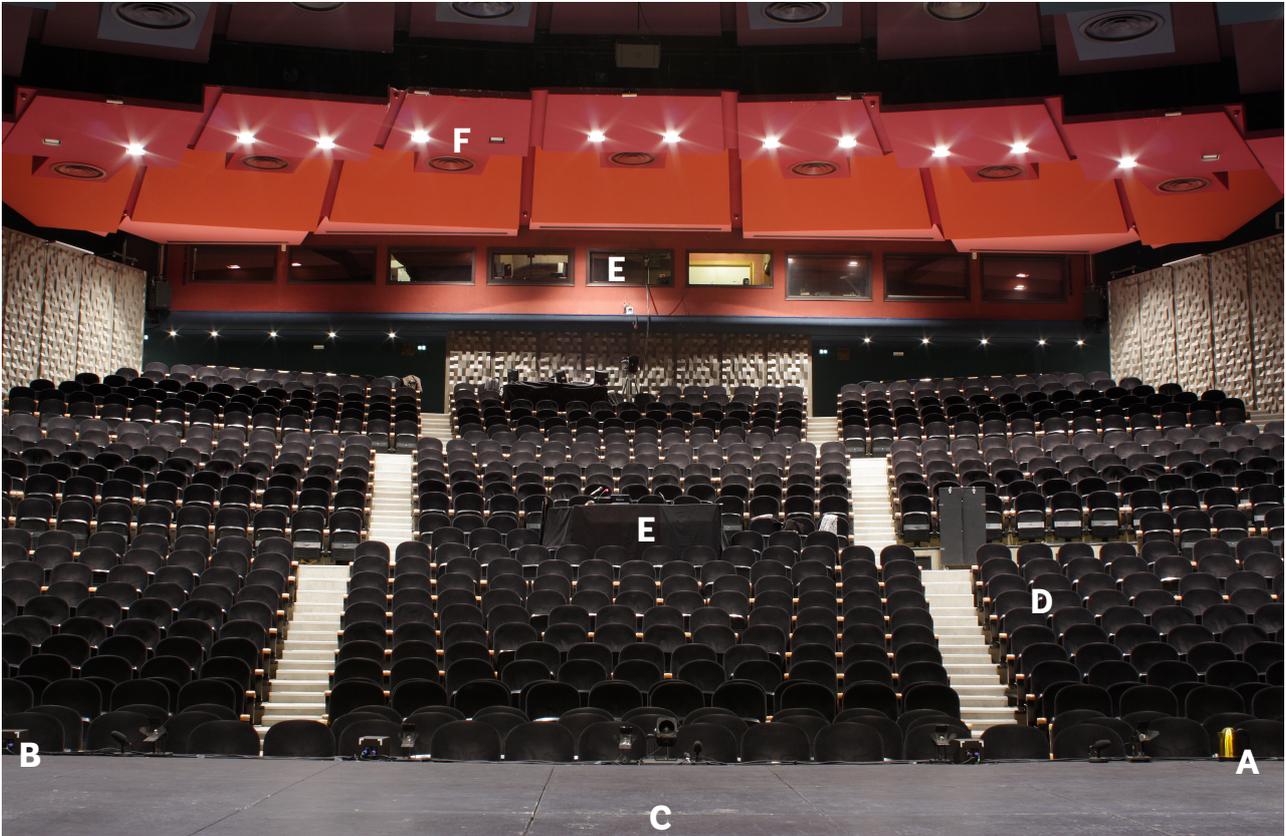
- Création d'affiches :

Par groupe, à l'aide de dessins, collages..., réaliser une autre affiche du spectacle et venir la présenter devant la classe pour justifier ses choix.

- Travail autour des cinq sens

Autour d'un visage dessiné distribué aux élèves, à l'endroit de la bouche, des yeux, du nez, de la peau, des oreilles, remplir des bulles où chaque « organe » dit ce qu'il a ressenti pendant le spectacle.

CONNAISSEZ-VOUS BIEN LE THEATRE ?

Odyssud, équipement municipal de la ville de Blagnac, possède une grande salle d'une capacité d'accueil de 1034 places. Voici quelques repères concernant les différents espaces d'une salle de théâtre :

Le côté cour : A

Le côté jardin : B

Le plateau : C

Les gradins : D

La régie : E (qui peut parfois être en salle)

Les projecteurs : F

ANECDOTES ET SUPERSTITIONS AU THEATRE

MERDE !

Cela porte malheur de souhaiter bonne chance à un acteur ou un membre de la production. Au lieu de cela, pour éviter le désastre, l'expression la plus utilisée est simplement « merde » ! Cette expression daterait de l'époque où les spectateurs se faisaient déposer en calèche devant l'entrée, halte au cours de laquelle les chevaux ne manquaient pas de garnir de leur crottin le parvis du théâtre. Cette « garniture » étant directement proportionnelle au nombre de spectateurs, c'était faire preuve de bienveillance que souhaiter « beaucoup de merdes » aux artistes.

CORDE

Cette vieille superstition remonte à l'époque où beaucoup d'anciens marins devenaient machinistes ou monteurs de décors. Le mot corde était totalement proscrit sur les bateaux, considéré comme « fatal » et portant la mort, et s'est de fait retrouvé interdit également au théâtre. La seule corde présente dans ce dernier s'appelle la corde à piano. Nullement musicale, elle est faite d'acier de forte résistance pour servir de guide à un rideau.

COULEUR

La couleur verte est aussi considérée comme maléfique, dans le monde du spectacle (exception faite des clowns). Il existe plusieurs raisons à cette croyance :

- cette superstition pourrait avoir pour origine les dispositifs d'éclairage de scène du XIXe siècle, qui ne mettaient pas en valeur les tons verts ;
- on dit aussi que des comédiens ayant porté à même la peau un costume de couleur verte auraient trouvé la mort, ce qui peut s'expliquer par les effets nocifs de l'oxyde de cuivre utilisé pour l'élaboration de la teinture verte au début du siècle ;
- on dit enfin que Molière serait mort dans un costume vert...

Si la couleur verte est réputée maléfique en France, c'est le violet en Italie, le vert et le bleu au Royaume-Uni, et le jaune en Espagne.

SIFFLET

Ne jamais siffler sur scène ou en coulisses. On prétend que cela attire les sifflets du public. En fait, cette superstition vient de ce que les régisseurs utilisaient autrefois des sifflements codés pour communiquer entre eux les changements de décors. Un acteur sifflant pouvait alors semer la confusion dans le bon déroulement technique du spectacle.

ODYSSUD

Scène des possibles

BLAGNAC

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac.

Scène Conventionnée
d'intérêt national par l'État,
la Région et le Département.

Nous contacter
Service Jeune Public
05 61 71 75 53
jeunepublic@odyssud.com

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

T Tramway Ligne T1
Arrêts Odyssud ou Place du Relais

odyssud.com

**ODYSSUD
& COMPAGNIE**
CLUB DES MÉCÈNES &
PARTENAIRES D'ODYSSUD

LA DÉPÊCHE