

Saison
19 - 20

Le Messie

Haendel / Ensemble Baroque
de Toulouse

16 → 17 décembre

Dossier
pédagogique

Musique
baroque

ODYSSEUS

BLAGNAC

Le Messie

Haendel / Ensemble Baroque de Toulouse

Musique baroque

CE, CM, Collèges et Lycées / Grande Salle, Odyssud

**Chœur et Ensemble Baroque de Toulouse, direction Michel Brun /
Avec 32 choristes, 16 instrumentistes et 4 chanteurs solistes :
soprano Clémence Garcia, mezzo-soprano Caroline Champy Tursun,
ténor Pierre-Emmanuel Roubet, basse Laurent Labarbe**

SÉANCE SCOLAIRE

Durée : 1h

Mardi 17 décembre – 14h15

CONTACTS

Service Scolaire : Christine Kubik / scolaires@odyssud.com

Projets pédagogiques : actionculturelle@odyssud.com

Tous les détails sur www.odyssud.com

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.

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 !

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 élèves 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.

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.

D O S S I E R P É D A G O G I Q U E

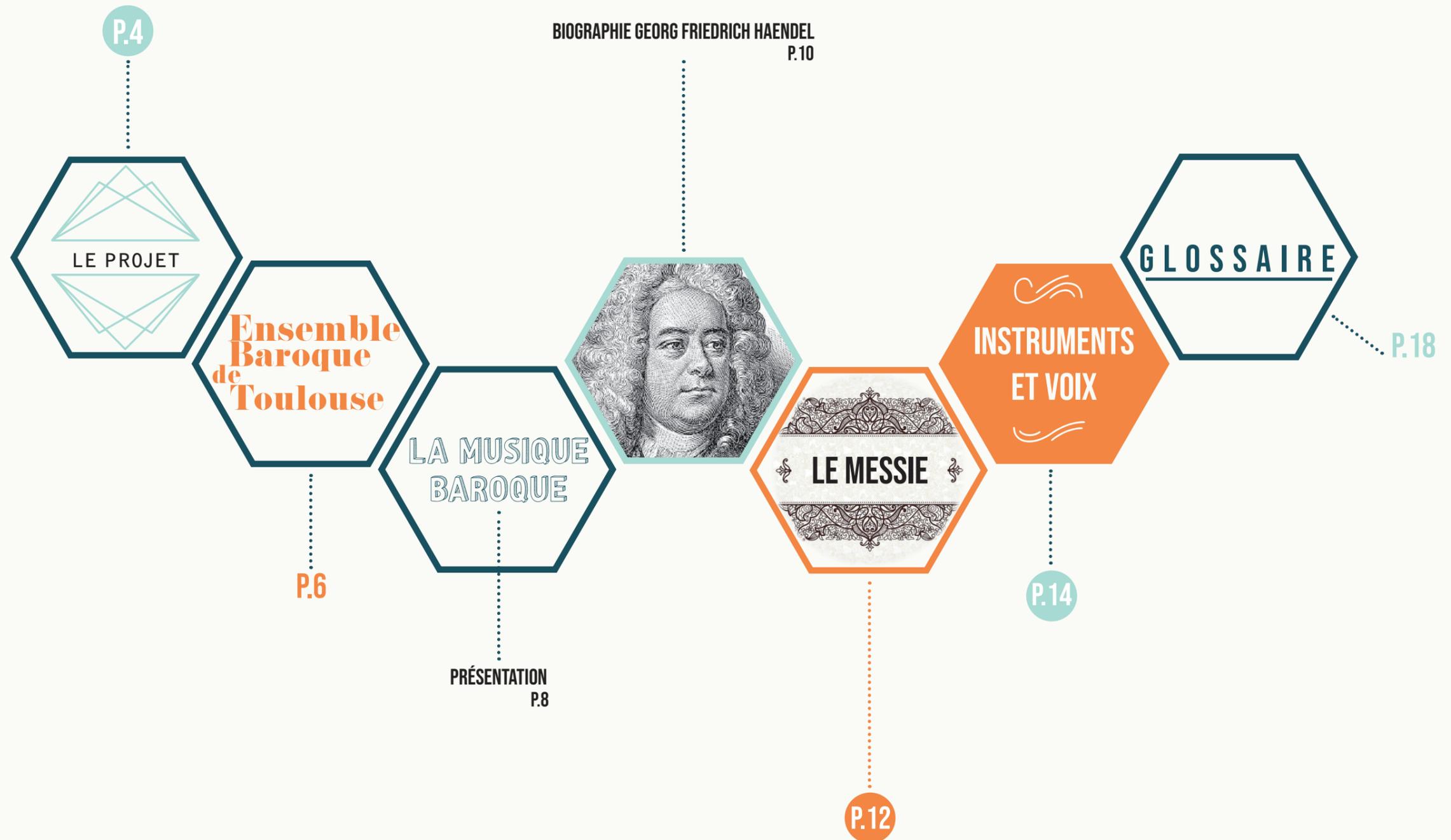
2019

LE MESSIE

ENSEMBLE
BAROQUE
de Toulouse

SOMMAIRE

20 ANS

L'Ensemble Baroque de Toulouse fête ses vingt ans !
Pour célébrer ce bel âge, nombreux sont les concerts
et spectacles égrainés tout au long de l'année 2019.

En décembre, direction Odysud !

Les dernières des vingt bougies de l'Ensemble
Baroque de Toulouse y seront soufflées lors de
deux concerts tout public et une scolaire. À cette
occasion, l'orchestre et le chœur interpréteront le
Messie de Haendel, œuvre majeure dans l'histoire
de la musique, un oratorio précisément créé pour le
temps de Pâques.

Ensemble Baroque de Toulouse

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 Jean-Sébastien 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).

QUELLE PERIODE ?

La musique baroque désigne la musique de la période allant du début du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle (en 1750, date de la mort de J.S. Bach).

DANS QUELS PAYS ?

Les deux principaux pays dans lesquels elle s'est développée sont l'Italie et la France, mais on considère souvent que la musique baroque a culminé en Allemagne avec Jean-Sébastien Bach.

ET APRES ?

Cette musique, qui a laissé place à la musique de la période classique, a été délaissée de nombreuses années, avant d'être partiellement redécouverte au XIXe siècle, puis remise à la place qu'elle mérite au milieu du XXe siècle.

QUI SONT LES COMPOSITEURS ?

En vrac, voici quelques grands compositeurs baroques :

Bach, Vivaldi, Haendel, Pachelbel, Albinoni, Monteverdi, Telemann, Couperin, Lully, Charpentier, Rameau, Purcell...

LA

MUSIQUE

LE BAROQUE C'EST QUOI EXACTEMENT ?

Le terme baroque vient du portugais barrocco qui signifie « perle irrégulière » ; le style baroque, qui touche tous les domaines artistiques de cette époque, se caractérise par le mouvement, la démesure, les oppositions... Tout ceci restant cependant bien encadré.

La période musicale baroque est très fertile en termes de formes musicales : création de l'opéra*, du concerto*, de l'oratorio*, de la sonate*...

BAROQUE

COMPOSITEUR ALLEMAND NATURALISÉ ANGLAIS

Joueur virtuose, notamment au clavecin, le jeune Haendel devint très tôt l'organiste de la cathédrale de sa ville natale, à Halle en Allemagne du nord, alors même que son père le voulait juriste. Également compositeur prodige, il a dix-huit ans à peine lorsqu'il triomphe à Hambourg, principal centre culturel et musical de cette région. Il s'y affirme comme un claveciniste et un violoniste exceptionnel et il y écrit et fait jouer son premier oratorio – la Passion selon saint Jean – ainsi que ses premiers opéras*. En 1706, il part pour quatre ans en Italie, à Rome, Naples et Florence, où il rencontre de nombreux mécènes et musiciens, tel le violoniste Arcangelo Corelli. Il y compose de nombreuses œuvres religieuses et développe ses dons de mélodiste.

Peu après son retour, il se rend en Angleterre où il est de plus en plus reconnu. Devenu compositeur officiel de la Couronne, il s'installe à Londres et y est même naturalisé. Il mène alors une vie de compositeur-chef d'orchestre-impresario et fait représenter bon nombre de ses opéras au King's Theater. En 1720, il institue et dirige la Royal Academy of Music, où sont créés et montés des opéras sous le patronage du roi. Lorsque les opéras commencent à être moins appréciées, Haendel se renouvelle et crée des oratorios*. En parallèle, il compose des concertos grossos* pour orchestre mais aussi des concertos pour orgue qu'il interprète en intermèdes à ses oratorios.

Parmi ces oratorios, Le Messie, chef-d'œuvre du genre, est représenté pour la première fois en 1742 à Dublin. Après avoir progressivement perdu la vue, comme Jean-Sébastien Bach, Haendel meurt en 1759 à Westminster, alors âgé de soixante-quatorze ans.

GEORG FRIEDRICH HAENDEL

1685 - 1759

L'ORATORIO

En 1741, au moment de la composition de son Messie, Haendel, alors en pleine possession de ses moyens, alla même jusqu'à refuser plusieurs commandes d'opéra, souhaitant se consacrer exclusivement à l'oratorio.

Ci-contre : Une page manuscrite du Messie de Haendel.

UNE MUSIQUE AUX ÉCHOS EUROPÉENS

Les créations extraordinairement inventives, harmonieuses et majestueuses de Haendel sont le fruit du travail acharné d'un homme plongé au cœur de la culture musicale européenne de son temps. Puisant son inspiration dans son pays natal, l'Allemagne, il s'enrichit d'influences françaises et italiennes ainsi que des traditions de son pays d'adoption, l'Angleterre. Son talent et ce savant mélange ont fait de lui l'un des plus grands compositeurs baroques.

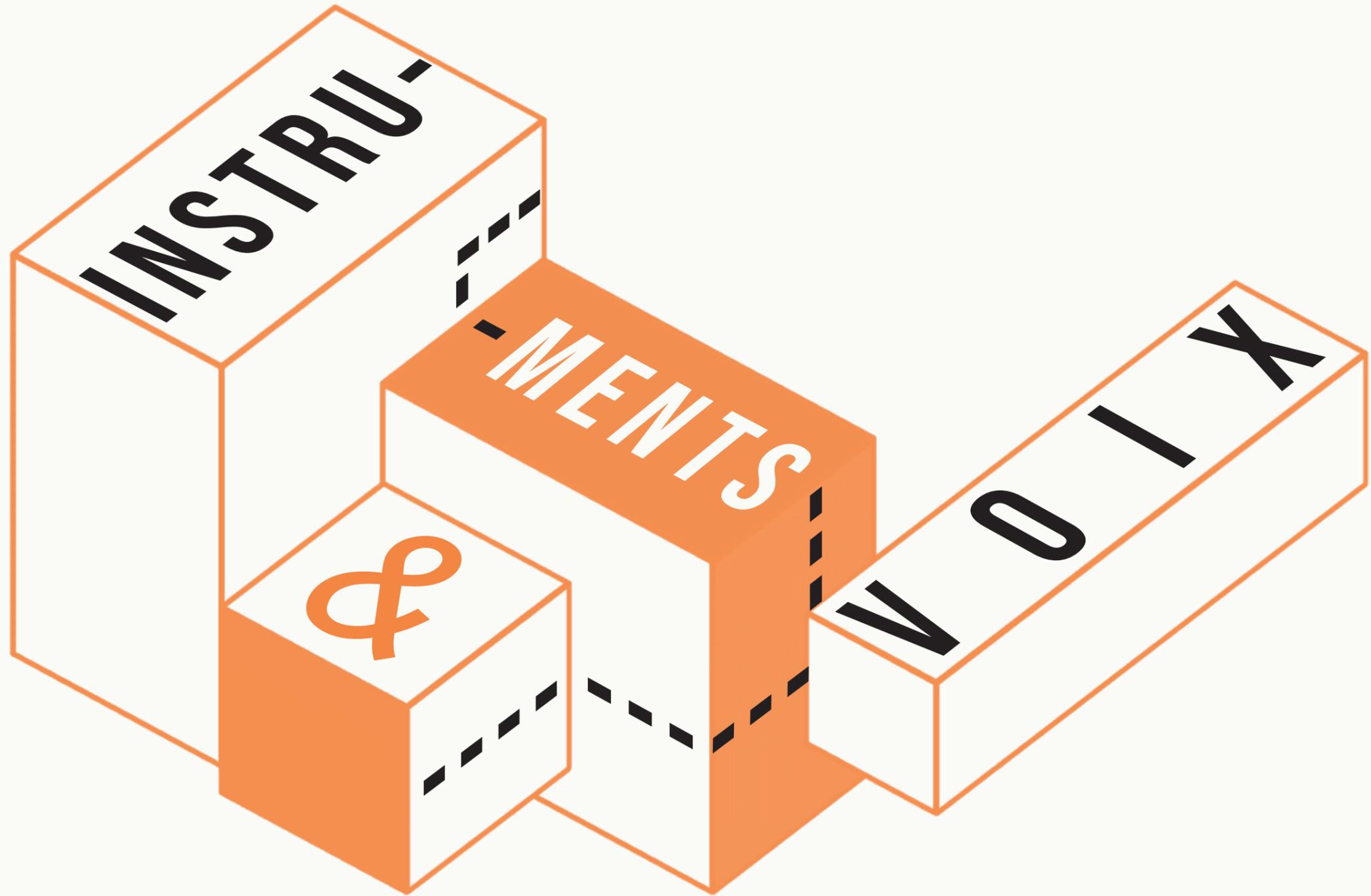

LE MESSIE

Conçu en 1741, Le Messie de Haendel a marqué l'histoire de la musique. Son écriture a été achevée en seulement vingt-quatre jours d'une composition effrénée. Le texte de cet oratorio fait référence à la résurrection du Christ et la rédemption qui en découle. Destinée à l'origine à être jouée pour le temps de Pâques, cette œuvre surprend par la dimension nouvelle que lui confère Haendel. Par son caractère dramatique et son amplification théâtrale, essentiellement dus à des moyens musicaux comme l'abondance et la puissance des chœurs, elle fit cependant polémique, certains y percevant plus un opéra qu'un oratorio sacré. Le roi, lui, très heureux, se leva en entendant l'explosion de joie de l'Alléluia. Depuis, la tradition britannique veut que la salle se lève aussi à ce moment précis lors de chaque représentation.

L'œuvre est divisée en trois parties, mêlant prophéties, récits et messages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle a été écrite pour orchestre et chœur avec quatre solistes : soprano, alto, ténor et basse. Aux cordes, trompettes et timbales des premières versions le compositeur ajouta plus tard les hautbois et bassons. Dans ce récit musical, conçu telle une vaste fresque sonore, Haendel déploie toutes les nuances de son art.

LES INSTRUMENTS

VIOLON

Instrument de musique à quatre cordes que l'on frotte avec un archet, et qui se tient entre l'épaule et le menton.

ALTO

Il est très semblable au violon, mais il est plus grand, plus épais, et plus grave.

VIOLONCELLE

Le violoncelle baroque n'a pas de pique contrairement au violoncelle moderne. Le violoncelliste baroque doit enlacer son instrument davantage pour en jouer.

CONTREBASSE

Elle peut se jouer en frottant les cordes avec l'archet (arco) ou en les pinçant avec les doigts (pizzicato).

ORGUE POSITIF

L'orgue positif est une version miniature d'un orgue. Sa petite taille le rend ainsi transportable.

HAUTBOIS

Instrument à vent, à anche double, dont le tuyau, légèrement conique, se termine par un pavillon peu évasé. Le hautbois est un instrument très ancien (l'aulos grec serait un de ses ancêtres) et très répandu (Orient, Afrique, Occident). Dans les pays orientaux et islamiques, l'anche n'est pas pincée par les lèvres (comme en Occident) mais entre en vibration grâce au souffle de l'instrumentiste. Perfectionné au cours des XVIIIe et XIXe siècles, le hautbois d'orchestre comprend six trous et dix clés. Il couvre une étendue de deux octaves et une quarte.

TROMPETTE

La trompette est un instrument à vent appartenant à la famille des cuivres. La trompette naturelle, telle qu'elle l'était à la période baroque, est constituée d'un long tube métallique replié ou enroulé et dépourvue de mécanismes comme les pistons, les clefs ou les trous correctifs.

BASSON

Instrument à vent de la famille des bois, fait de deux tubes de bois parallèles, d'érable ou de palissandre, adaptés à une « culasse » qui les met en communication de sorte qu'ils forment un seul tuyau sonore continu. La « branche » antérieure est surmontée d'un pavillon ; l'autre, plus étroite et plus courte, supporte un mince tuyau de cuivre recourbé, le bocal, au bout duquel est fixée l'anche double de roseau. Son timbre va d'un grave robuste, incisif, à un aigu un peu « bouché », capable d'une grande expression, en passant par un médium ferme mais doux.

TIMBALES

Instrument à percussion, utilisé le plus souvent par paire. Les timbales sont constituées d'un bassin en bois ou en métal sur lequel est tendue une peau. Elles peuvent être accordées en augmentant ou diminuant la tension de cette peau, à l'aide d'une pédale ou de clefs. L'instrumentiste en joue en frappant la peau avec des baguettes.

LES VOIX

LE CHOEUR: on chante en groupe

LES SOLISTES : on chante seul

DU PLUS AIGU AU PLUS GRAVE

-SOPRANO

- ALTO

-TENOR

-BASSE

GLOSSAIRE

CANTATE

Une cantate (du latin *cantare*, «chanter») est une composition vocale et instrumentale qui comporte plusieurs morceaux. Elle porte généralement sur un thème qui peut être profane ou sacré, mais à la différence de l'opéra, elle ne comporte aucun aspect théâtral ni dramatique.

CONCERTO

Le concerto, mot d'origine italienne, est une forme musicale composée généralement de trois mouvements (un rapide, un lent, un rapide), où un ou plusieurs solistes dialoguent avec un orchestre. D'origine italienne, il se développa pendant la période baroque et fut une des formes musicales les plus prisées pendant les périodes classiques et romantiques. Les Quatre Saisons de Vivaldi regroupent quatre concertos pour violons.

CONCERTO GROSSO

Pendant la période baroque, un concerto grosso est une forme musicale concertante pour un ensemble instrumental important, relevant de la tradition italienne. Le concerto grosso s'articule autour de deux groupes dialoguant entre eux : le premier, que l'on nomme le concertino, est composé d'un ensemble restreint de musiciens solistes et s'oppose au second, correspondant à la masse de l'orchestre, aussi nombreuse que possible.

MUSIQUE SACRÉE

La musique sacrée regroupe les genres musicaux associés d'une manière ou d'une autre aux pratiques religieuses d'un groupe social donné.

Le concept s'oppose donc à celui de musique profane.

La musique sacrée est une musique considérée comme capitale, vitale à une personne ou une communauté d'un point de vue religieux.

ORATORIO

Un oratorio est une œuvre lyrique dramatique représentée sans mise en scène, ni costumes, ni décors. Généralement composé pour voix solistes, chœur et orchestre symphonique, avec parfois un narrateur, son sujet est le plus souvent religieux (épisode extrait de la Bible, de la vie de Jésus, d'un(e) saint(e)...) mais peut être aussi profane (héros mythologique, sujet historique, hymne à la nature...). Formellement assez proche de la cantate et de l'opéra, l'oratorio comprend généralement une ouverture, des récitatifs (des moments parlés), des airs et des chœurs.

OPÉRA

Un opéra est un ouvrage dramatique mis en musique, composé de récitatifs, d'airs, de chœurs avec accompagnement d'orchestre. À la différence de

l'oratorio, l'opéra est marqué par la présence d'une mise en scène importante où le jeu des acteurs, tout autant que la danse, les costumes et les décors, sont des éléments qui participent à la théâtralisation de la pièce.

SONATE

Une sonate est une composition instrumentale de musique classique à plusieurs mouvements, pour soliste ou ensemble instrumental, par opposition à la cantate qui est une pièce vocale.

SONNET

Un sonnet est une forme de poème comportant quatorze vers dont la répartition peut varier — deux quatrains et deux tercets ou un seul sizain final par exemple — et dont le schéma des rimes varie également, soit librement soit en suivant des dispositions régulières. La longueur du vers n'est pas fixe en français.

SYMPHONIE

Composition musicale à plusieurs mouvements, construite sur le plan de la sonate et exécutée par un nombre important d'instrumentistes.

CONTACT

LUCILE PALLAS - CHARGÉE DE PRODUCTION
production@ensemblebaroquedetoulouse.com

22 bis rue des fleurs- 31000 TOULOUSE
05 61 52 73 13- 06 51 92 93 60
www.ensemblebaroquedetoulouse.com

ANALYSER UN SPECTACLE

Quelques suggestions de questions pour vous aider à aborder et analyser le spectacle avec les enfants :

Le récit, qu'est-ce que ça raconte ?

Quelle était la part du texte (son importance) ?

Qui est l'auteur de la pièce ou du texte ? Est-ce un auteur contemporain ?

Le spectacle était-il fondé sur une histoire que je connaissais ? Laquelle ?

Était-il utile pour comprendre le spectacle de connaître l'histoire au préalable ? Ou bien l'histoire pouvait-elle se comprendre facilement pendant le spectacle ?

Narration, Organisation

Ai-je remarqué comment l'espace était « découpé », organisé ? Y'avait-il plusieurs parties dans cette histoire ? Lesquelles ?

Y'avait-il des systèmes de découpage en différentes parties (des noirs, des rideaux, des sons, des sorties de personnages...) ?

Ce découpage m'a-t-il ennuyé, troublé ou au contraire l'ai-je trouvé intéressant, original ?

Sur quelle durée l'histoire était-elle censée se dérouler ? Quels moyens étaient employés pour le suggérer ?

L'image

Qu'est ce qui composait les images les plus fortes :

- le décor ?
- les costumes ?
- la lumière ?
- les accessoires ?
- le travail sur les couleurs ?
- l'association de plusieurs de ces éléments ?

Qu'est ce qui m'a le plus frappé ?

Les thèmes importants

J'essaie de dresser une liste des « sujets » dont il est question à mon avis dans ce spectacle.

Certains thèmes étaient-ils surprenants, dérangeants, amusants ? (Lesquels ?)

Certains thèmes étaient-ils intéressants ? (Lesquels ?)

L'espace, la scénographie

Y'avait-il un décor ? Puis-je le décrire ou le dessiner ?

S'agissait-il d'un lieu unique ou plusieurs lieux étaient-ils évoqués ?

Comment l'espace était-il organisé ?

Les formes et les couleurs avaient-elles de l'importance dans ce spectacle ?

Musique, Son

Y'avait-il des sons ? Était-ce :

- une bande sonore ou de la musique interprétée en direct sur scène ?

Si oui, à quoi servait-elle ?

- créer une atmosphère particulière ?
- évoquer un lieu ?
- marquer un changement dans l'histoire ?
- commenter l'histoire ?
- autre chose ?

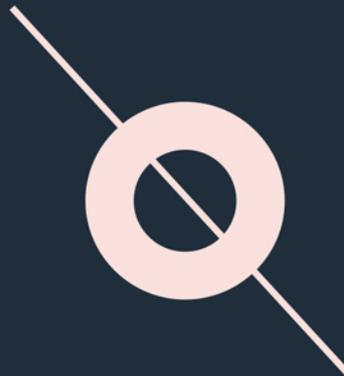
Le jeu des comédiens

De toutes ces formules, lesquelles me semblent convenir :

- j'ai cru à l'existence de leurs personnages
- j'ai ressenti leurs émotions
- ils tenaient compte de notre présence, en s'adressant à nous
- ils faisaient comme si nous n'étions pas là

Quels sont les personnages que tu as aimés ?

Quels sont ceux que tu n'as pas aimés

ODYSSUD
Scène des possibles

 BLAGNAC

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac.

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

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

 Tramway Ligne T1
Arrêts **Odyssud** ou **Place du Relais**

odyssud.com

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

