

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Autour du Concert « *Lau Sasuak* »

Les Quatre Saisons de Vivaldi
Pour ensemble à cordes et instruments basques

Les Saisons (1563)
ARCIMBOLDO

Dossier réalisé par Julie Charles, Professeur de Culture Musicale

Antonio VIVALDI (1678-1741)

Portrait supposé d'Antonio Vivaldi, Bologne, 1723

REPÈRES

- Vivaldi est un compositeur italien de l'époque baroque. Parmi ses contemporains, citons Jean-Philippe Rameau (1683-1764) en France, J.S Bach (1685-1750) et Georg Friedrich Haendel (1685-1759) en Allemagne.
- A l'âge de vingt-cinq ans, Vivaldi est ordonné prêtre. On le surnomme le « *Prêtre roux* ». Il ne dira la messe qu'en de rares occasions et décidera, trois ans plus tard, de se consacrer entièrement à la musique.
- Né à Venise, Vivaldi y accomplit toute sa carrière. Il effectue également de nombreux voyages en Italie et à l'étranger en tant que compositeur d'opéras.
- Vivaldi est, en son temps, le plus admiré de tous les musiciens de Venise.
- Violoniste virtuose, chef d'orchestre, directeur de théâtre, il est également un compositeur connu et joué dans toute l'Europe ! Il est même protégé par le Roi Louis XV et l'empereur Charles VI !
- Paradoxalement, on ne sait pratiquement rien de ses derniers mois. Il meurt oublié de tous, pauvre, à Vienne où il fut enterré dans une fosse commune.
- Sa musique tombe dans l'oubli pendant près de deux siècles. Elle n'a été redécouverte qu'au milieu du XXe siècle. Vivaldi jouit désormais d'une immense popularité, semblable à celle qu'il a connue de son vivant. Nous continuons aujourd'hui encore à redécouvrir des partitions de Vivaldi.

Les Quatre Saisons op.8

1. >> Présentation

Les *Quatre Saisons* sont les concertos pour violon les plus célèbres de l'immense production de Vivaldi. Ce sont des concertos « à programme », inspirés par une idée extra-musicale. Ces quatre concertos, tous conçus en trois mouvements (vif-lent-vif), sont inspirés par des poèmes en langue italienne, peut-être de Vivaldi lui-même, évoquant le déroulement des saisons. Ils présentent ainsi une forte dimension descriptive : chants d'oiseaux, murmures du ruisseau, orages, sommeil du berger, danses, joie des paysans célébrant les récoltes, chasse, bourdonnements de mouches, tremblements de froid,...

Le saviez-vous ?

Né en Italie durant la période baroque, le **concerto** est un genre musical destiné à faire dialoguer, « concerter », un ou des soliste(s) avec le reste de l'orchestre. La virtuosité et l'expressivité du soliste y sont particulièrement mises en valeur. Grand représentant du concerto, Vivaldi en composa plus de cinq cents parmi lesquels deux cent vingt destinés au violon !

Structure des Quatre Saisons et poèmes qui les ont inspirés

<p><u>Concerto n°1 op.8 en mi majeur</u> <u>« Le Printemps »</u></p> <p>Allegro Voici le Printemps, Que les oiseaux saluent d'un chant joyeux. Et les fontaines, au souffle des zéphyr, Jaillissent en un doux murmure. Ils viennent, couvrant l'air d'un manteau noir, Le tonnerre et l'éclair messagers de l'orage. Enfin, le calme revenu, les oisillons Reprennent leur chant mélodieux.</p> <p>Largo Et sur le pré fleuri et tendre, Au doux murmure du feuillage et des herbes, Dort le chevrier, son chien fidèle à ses pieds.</p> <p>Allegro Au son festif de la musette Dansent les nymphes et les bergers, Sous le brillant firmament du printemps.</p>	<p><u>Concerto n°2 op.8 en sol mineur</u> <u>« L'Été »</u></p> <p>Allegro non molto - Allegro Sous la dure saison écrasée de soleil, Homme et troupeaux se languissent, et s'embrase le pin. Le coucou se fait entendre, et bientôt d'une seule voix Chantent la tourterelle et le chardonneret.</p> <p>Zéphyr souffle doucement, mais, tout à coup, Borée s'agite et cherche querelle à son voisin. Le pâtre s'afflige, car il craint L'orage furieux, et son destin.</p> <p>Adagio - Presto - Adagio À ses membres las, le repos est refusé : La crainte des éclairs et le fier tonnerre Et l'essaim furieux des mouches et des taons.</p> <p>Presto Ah, ses craintes n'étaient que trop vraies, Le ciel tonne et fulmine et la grêle Coupe les têtes des épis et des tiges.</p>
--	---

<p><u>Concerto n°3 op.8 en fa majeur.</u> <u>« L'Automne »</u></p> <p>Allegro <i>Par des chants et par des danses, Le paysan célèbre l'heureuse récolte Et la liqueur de Bacchus Conclut la joie par le sommeil.</i></p> <p>Adagio molto <i>Chacun délaisse chants et danses : L'air est léger à plaisir, Et la saison invite Au plaisir d'un doux sommeil.</i></p> <p>Allegro <i>Le chasseur part pour la chasse à l'aube, Avec les cors, les fusils et les chiens. La bête fuit, et ils la suivent à la trace. Déjà empli de frayeur, fatiguée par le fracas des armes Et des chiens, elle tente de fuir, Exténuée, mais meurt sous les coups.</i></p>	<p><u>Concerto n°4 op.8 en fa mineur</u> <u>« L'Hiver »</u></p> <p>Allegro non molto <i>Trembler violemment dans la neige étincelante, Au souffle rude d'un vent terrible, Courir, taper des pieds à tout moment Et, dans l'excessive froidure, claquer des dents;</i></p> <p>Largo <i>Passer auprès du feu des jours calmes et contents, Alors que la pluie, dehors, verse à torrents;</i></p> <p>Allegro <i>Marcher sur la glace, à pas lents, De peur de tomber, contourner, Marcher bravement, tomber à terre, Se relever sur la glace et courir vite Avant que la glace se rompe et se disloque. Sentir passer, à travers la porte ferrée, Sirocco et Borée, et tous les Vents en guerre. Ainsi est l'hiver, mais, tel qu'il est, il apporte ses joies.</i></p>
---	---

2. >> Zoom sur trois mouvements tirés des Quatre Saisons

Lire les poèmes avant d'écouter les concertos permet de mieux comprendre « l'histoire » qui nous est contée en musique. Vivaldi a lui-même pris le soin de noter les vers poétiques sur la partition.

Le Printemps, 1er mouvement (Allegro)

« Voici le Printemps, Que les oiseaux saluent d'un chant joyeux. Et les fontaines, au souffle des zéphirs, jaillissent en un doux murmure. Ils viennent, couvrant l'air d'un manteau noir, Le tonnerre et l'éclair messagers de l'orage. Enfin, le calme revenu, les oisillons reprennent leur chant mélodieux. »

<https://www.youtube.com/watch?v=TDWymBGrDyA>

Par l'orchestre de chambre de Marseille. Durée de l'extrait : 3'31. Coupure à 2'20.

Après avoir lu le poème aux enfants et avoir mis en évidence les éléments les plus importants du texte (chant des oiseaux, murmure de l'eau, tonnerre), on proposera d'écouter un extrait du mouvement : les enfants pourront lever le doigt lorsqu'ils repèreront les éléments listés ci-dessus.

Le 1er mouvement célèbre l'arrivée du printemps. Nous entendons une musique joyeuse et dynamique.

Le premier thème présenté est le thème du printemps. Il est joué par tous les instruments et revient à plusieurs reprises dans le mouvement. Il en constitue le refrain.

Les différentes apparitions du refrain sont entrecoupées d'épisodes qui font successivement entendre :

- Le chant des oiseaux joué par trois violons : motifs brefs et répétés dans le registre aigu, trilles évocateurs (à 0'32 du début de l'extrait proposé)
- Le murmure de l'eau qui coule : motif régulier et continu joué doucement aux cordes dans le registre médium (à 1'15)
- L'orage : agitation, trémolos de l'orchestre, gammes ascendantes rapides, mise en valeur du violon soliste et de sa virtuosité (à 1'46)

Le Printemps, 2ème mouvement (Largo)

« Et sur le pré fleuri et tendre, Au doux murmure du feuillage et des herbes, Dort le chevrier, son chien fidèle à ses pieds. »

<https://www.youtube.com/watch?v=ACvGhLjAUFA>

Interprété par la violoniste Julia Fischer (Durée : 2'37. Coupure possible à 1'14)

Ce mouvement, lent et calme, évoque le sommeil d'un berger qui dort, allongé dans l'herbe, bercé par le murmure du feuillage et des herbes, son chien à ses pieds. Pour créer un climat doux et berceur, Vivaldi supprime les instruments graves (violoncelles et contrebasses).

Attirer l'attention des élèves sur l'atmosphère générale du mouvement.

Cette musique est douce et calme car elle évoque le sommeil du berger.

On pourra aider les enfants à repérer les trois plans sonores superposés dans ce mouvement. On pourra leur faire deviner quel élément musical est associé à tel élément du poème.

La superposition de 3 plans sonores bien caractérisés permet à Vivaldi d'évoquer simultanément les trois éléments principaux du poème : le sommeil du chevrier, les aboiements du chien, le vent dans les feuilles.

- Dans le registre aigu : le violon soliste joue une mélodie douce et calme qui traduit le sommeil du berger.
- Un motif bref et répété à l'alto (plan le plus grave) imite le chien qui aboie.
- Enfin, en arrière-plan, dans une nuance plus douce, le murmure du feuillage est évoqué par les violons qui jouent un motif rythmique répétitif et ondoyant.

L'Eté, 3ème mouvement (Presto)

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

<https://www.youtube.com/watch?v=laGT9IB2bFo>

Par Joshua Bell (Durée : 2'43)

Inviter les enfants à exprimer leur ressenti face à cet extrait. Qu'évoque cette page à leur avis ?

Ce célèbre mouvement décrit un orage. La musique est rapide, agitée, dramatique. Les trémolos furieux de l'orchestre évoquent le bruit du tonnerre. Les envolées des cordes dans l'aigu semblent imiter les éclairs qui zèbrent le ciel. Les descentes tourbillonnantes du violon soliste traduisent les bourrasques.

Dans cette page puissante et dramatique, Vivaldi déploie une écriture très brillante qui exige une grande virtuosité de la part des interprètes (grande habileté technique).

Le saviez-vous ?

Un **tremolo** est la répétition rapide d'un même son. Cet effet permet de créer un climat agité et dramatique.

Lau Sasuak

Ce concert propose une version originale des *Quatre Saisons* de Vivaldi imaginée par la violoniste Marina Beheretche : « *Les descriptions, les images et les scènes évoquées par Vivaldi dans ses poèmes sont si proches des situations que l'on vit au Pays Basque (les fêtes de village, la chasse, le quotidien des bergers, des paysans, la nature très présente et influente, les hivers au coin du feu...)* qu'il nous a semblé évident de revisiter ou plutôt d'aborder ces quatre célèbres concerti avec notre sensibilité en y apportant une empreinte « euskaldun ».

Cette version étonnante associe des instruments traditionnels basques aux instruments à cordes. En miroir aux poèmes qui ont inspiré Vivaldi, le bertsu *Lau Sasuak*, poème improvisé en son temps par Louis Ligetx, sert de fil conducteur à ces *Saisons* basques.

Lau Sasuak de Louis Ligetx (1901-1940)	Lau Sasuak de Louis Ligetx (1901-1940) (Traduction)
<i>Lili ederrenak jelki direnean, Bedatsea mintzo da arrosa esküan, Bai eta kantüz ari txorien artean, Sasu ederragorik ez beita urtean</i>	<i>Quand les plus belles fleurs éclosent Le printemps a la parole une rose à la main Et il chante parmi les oiseaux Car il n'y a de plus belle saison</i>
<i>Üdak arrapostüa : jar hadi heinean, Gaztetto behiz eta ez sar ürgüllüan Badüka jatekorik deus ere etxean Ogiak zohi dütüük ene alorrean</i>	<i>L'été lui répond : reste donc à ta place Tu es bien jeune pour fanfaronner As-tu la moindre chose à manger Le blé est mûr dans mon champ</i>
<i>Aize herots bateki mintzo larrazkena Züek espantü bena nik diat fortüna Früta hoberenetan haütatzen diat jana Tziauste txesta dezagün ene ardo hona</i>	<i>L'automne parle avec la voix du vent Vous vous vantez mais la fortune est mienne Je me nourris des meilleurs fruits Venez donc goûter à mon bon vin</i>
<i>Negüak ihardetsi : lüze diat bizarra Freskatüren zaizüe orano sudürra Horra nük züen hütsen orai lamatzera Birjinitate batez gordatzen diat lürra.</i>	<i>L'hiver répond : longue est ma barbe Votre museau va geler à nouveau Me voici venu réparer vos fautes Recouvrant la terre de virginité.</i>

Enrichie au gré des mouvements de sonorités et de rythmes traditionnels basque, cette version des *Quatre Saisons* de Vivaldi permet de marier avec brio l'univers de la musique dite « classique » à celui de la musique traditionnelle.

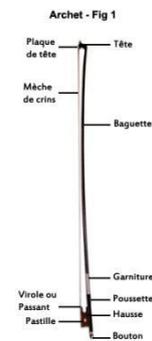
L'orchestre utilisé dans Lau Sasuak

Il s'agit d'un ensemble instrumental constitué de seize musiciens. Cet ensemble associe des instruments à cordes frottées (1 violon solo, 6 violons, 2 altos, 2 violoncelles, 1 contrebasse) et des instruments traditionnels basques.

La famille des cordes frottées

Elle compte quatre instruments, du plus petit au plus grand, du plus aigu au plus grave : le **violon**, l'**alto**, le **violoncelle**, la **contrebasse**.

Dotés de quatre cordes, ces instruments sont joués avec un archet. C'est en crin de cheval qu'est fabriquée la « mèche » destinée à frotter les cordes. On peut également pincer les cordes avec le doigt. Cette technique est appelée « pizzicato ».

Les instruments traditionnels basques

- ✓ **Txirula** : flûte droite au bec en bois, de la famille des txistus, généralement fabriquée en buis. Elle a un son aigu.
- ✓ **Ttunttun** : tambour accordé composé d'une longue caisse de résonance en bois sur laquelle sont tendues six cordes. Le musicien frappe les cordes à l'aide d'une mailloche.
- ✓ **Txalaparta** : instrument composé de plusieurs planches de bois et joué par deux musiciens. Les musiciens utilisent quatre bâtons de bois courts (deux bâtons chacun) pour frapper les planches. Entre les planches et les supports, des sacs de feuilles de maïs ou d'autres matériaux isolants sont placés pour obtenir des vibrations. Le bois utilisé pour construire la plupart des planches sont l'aulne, le cerisier ou de châtaignier. L'origine du nom de l'instrument, traduit du basque, évoque "une pluie intense".
Historiquement, on pense que la txalaparta a été utilisée comme moyen de communication entre les hameaux : un rythme spécial signalait que le cidre était prêt, ou bien que quelqu'un était mort, par exemple.
- ✓ **Pandero** : tambourin

Txirula

Ttun-ttun

Txalaparta

>> Pour aller plus loin

Très populaires, les *Quatre Saisons* de Vivaldi ont fait l'objet de nombreux arrangements dans des styles variés !

Ecouter plusieurs exemples de « reprises » des Quatre Saisons

Les Saisons Amusantes (1739) de Nicolas Chedeville

<https://www.youtube.com/watch?v=f6INel1ggDQ>

Du vivant-même de Vivaldi, *Les Quatre Saisons* ont inspiré au compositeur français Nicolas Chedeville une œuvre intitulée *Les Saisons amusantes*.

Écoutons le dernier mouvement de l'*Automne* (scène de chasse) interprété par l'Ensemble Danguy. L'instrument soliste est la vielle à roue.

Swinging Vivaldi

<https://www.youtube.com/watch?v=8D37-M3Cco8>

Reprise jazz du 1er mouvement du *Printemps* par le *Mozart Jazz Trio* (piano, contrebasse et batterie).

Recomposed Seasons (2012) de Max Richter

https://www.youtube.com/watch?v=DLdvbnK_Sqk

Recomposition du 1er mouvement du *Printemps* : le compositeur Max Richter (né en 1966) ne conserve que les chants d'oiseaux de Vivaldi qu'il « retravaille » et combine à un fond sonore répétitif et contemplatif.

Contact :

Mme Sandrine CAMPAGNE
Médiatrice culturelle Orchestre
Orchestre Symphonique du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra
29 cours du Comte de Cabarrus, 64100 Bayonne
05 59 31 21 78
s.campagne@ospb.eus

IPARRALDEKO
CONSERVATOIRE
KONTSER MAURICE
BATORIOA RAVEL
BASQUE PAYS
IPARRALDEKO
ORKESTRA ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DU
PAYS
BASQUE

Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque - Iparraldeko Kontserbatorioa
Orchestre Symphonique du Pays Basque - Iparraldeko Orkestra
www.cmdt-ravel.fr / www.ospb.eus