

DOSSIER PÉDAGOGIQUE QUATUOR AROD

1. Quatuor à cordes n°2 en fa # mineur, avec soprano, op. 10 (1907-1908) – Arnold SCHOENBERG (1874-1951)

Ce quatuor, constitué de quatre mouvements, a été composé par Schoenberg à l'âge de 33 ans, de mars 1907 à juillet 1908.

I. Mäßig

II. Sehr Rasch

III. Langsam - "Litanei"

IV. Sehr Langsam - "Entrückung"

Une des particularités de cette œuvre dite de « transition », passant de l'écriture tonale à l'atonalité, est l'ajout d'une voix de soprano dans les deux derniers mouvements. Les paroles en langue allemande sont extraites du texte « Der Siebente Ring » (Le Septième Anneau), écrit par le poète allemand Stefan George en 1907.

1.1. Arnold Schoenberg (1874-1951)

Compositeur autrichien autodidacte, incontournable dans l'histoire de la musique, il a imaginé une nouvelle manière de « penser la musique » au 20ème siècle. Sa musique a influencé de nombreux compositeurs jusqu'à nos jours.

Issu d'une famille de petits commerçants non musiciens, il a commencé par apprendre à jouer du violon à l'âge de 12 ans. Très vite, il s'est mis à écrire de la musique. Puis un peu plus tard, il s'est tourné vers le violoncelle et la musique de chambre (trios, quatuors...). La composition musicale était si importante pour lui, qu'il quitta le lycée avant la fin de ses études afin de s'y consacrer entièrement. Il étudia les œuvres orchestrales de compositeurs plus anciens (Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Brahms mais aussi Schubert, Mahler, Strauss...) pour mieux comprendre leur écriture et inventer la sienne.

Au cours de sa vie, il a orchestré des opérettes, enseigné l'écriture musicale à Berlin et écrit de nombreux traités expliquant l'art de la composition, tout en peignant à ses heures perdues.

Quelques œuvres marquantes :

- *La Nuit transfigurée*

- *Les Gurre-Lieder*

- *5 pièces pour orchestre*

- *Moïse et Aaron*

1.2. Stefan George (1868-1933)

Ce poète et écrivain allemand est considéré comme le « Mallarmé allemand ». Jeune adulte, il entreprit un grand voyage d'apprentissage à travers plusieurs pays européens. Il rencontra notamment en France les poètes Paul Verlaine et Mallarmé. A son retour, il commença à publier ses premiers textes poétiques à Berlin. Un peu comme Arnold Schoenberg avec la musique, il s'est interrogé sur l'art d'écrire la poésie. Son but n'étant pas de devenir populaire, il a accepté de mettre certains écrits à disposition du compositeur.

1.3. Contexte de création

Dans tous les domaines de l'art, le 20ème siècle est en rupture avec les siècles passés. Beaucoup de compositeurs se mettent à inventer un langage nouveau en réinventant les éléments constitutifs de la musique.

1.4. Réception de l'œuvre par le public

L'œuvre a été créée à Vienne, le 21 décembre 1908 par le Quatuor Rosé et la chanteuse lyrique Marie Gutheil-Schoder, soliste à l'opéra de Vienne.

Lors de l'exécution de l'œuvre, le public viennois manifesta ostensiblement sa désapprobation. Malgré ce nouvel insuccès et cette incompréhension, Schoenberg poursuivit tout de même son travail de composition mais dans l'isolement.

1.5. Liens avec les programmes d'éducation musicale et pistes pédagogiques

- **Œuvre musicale : continuités et ruptures, héritages et perspectives**
(Classe de Première)
- **Les rapports de la musique au texte** (Classe de Seconde)
- **Explorer, imaginer, créer et produire** (Cycle 4)
- **Ecouter, comparer et commenter** (cycle 3) / **Ecouter, comparer, construire une culture commune** (Cycle 4)

- Identifier, décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux, d'aires géographiques ou culturelles différents, et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain.

Avec la formation du quatuor : paramètres du son (hauteurs, registres, tessitures) / modes de jeux sur les instruments à cordes frottées (avec l'archet, trémolos, en pizzicato, harmoniques)

Dans le Quatuor de Schoenberg : comparer les débuts de chaque mouvement (contrastes d'atmosphères, de tempo, de nuances)

→ construction en 4 mouvements différents, évolution tout au long de l'œuvre du tonal à l'atonal.

→ travail sur les plans sonores, le rôle de chaque instrument au sein du quatuor : thème, contrechant, accompagnement harmonique, circulation d'un motif, entrées successives, imitations...

- Mobiliser sa mémoire sur des objets longs et complexes.

→ Progression dramatique dans le 3ème mouvement / éléments formels (thème et variations)

- Associer des références relevant s'autres domaines artistiques aux œuvres musicales étudiées.

→ Observation du tableau *Mit dem schwarzen Bogen* (1912) de Vassily Kandinsky (1866-1944). Œuvre abstraite reposant sur une construction.

Exemples dans le 3ème mouvement :

- Piste pédagogique 1 : à l'aide de l'instrumentarium de la classe, création d'une production sonore synchronisant lecture de la traduction des paroles de Stefan George et interprétation d'un motif musical principal créé par la classe, repris et varié différemment cinq fois.

- Piste pédagogique 2 : suivre les paroles en allemand, annoter les mots mis en valeur par le compositeur en inventant une légende désignant les mots dans lesquels il y a des notes tenues, plus aiguës, chantées *forte*...), puis rechercher le sens de ces mots. Quelle est l'importance de ces mots dans ce texte ?

Exemples dans le 4ème mouvement :

- Piste pédagogique 1 : par groupes de 5 élèves, mettre en gestes et mouvements un ou plusieurs extraits de ce mouvement en fonction de l'effectif, des nuances, des motifs répétés ou non, des hauteurs sonores, des durées, des rôles de chacun...

- Piste pédagogique 2 : lecture de la traduction des paroles, compréhension du sens du texte, classe divisée en petits groupes, chaque groupe est responsable d'un extrait différent et recherche une interprétation parlée en essayant de faire vivre les émotions, restitutions en classe entière puis écoute version Schoenberg.

Quelle atmosphère perçoit-on ?

Est-on capable de chanter la mélodie principale de ce mouvement ?

Cette musique est-elle pulsée ou non pulsée ?

Que peut-on dire de l'intensité sonore ?

Que peut-on dire de la densité sonore ?

1.6. Outils à destination des professeurs

- Suivi de partition de l'interprétation du New Vienna String Quartet, Evelyn Lear (Soprano) enregistré en 1967 : 3ème mvt de 14'19 à 19'49 – 4ème mvt de 19'50 à 30'25

<https://www.youtube.com/watch?v=eB5I5iU0OoE>

- Paroles de Stefan George :

LITANEI (3ème mouvement)

*Tief ist die trauer
Die mich umdüstert
Ein tret ich wieder
Herr ! in dein Haus*

*Lang war die Reise
Matt sind die Glieder
Leer sind die Schreine
Voll nur die Qual*

*Durstende zunge
Darbt nach dem Weine
Hart war gestritten
Starr ist mein Arm*

*Gönne die ruhe
Schwankenden schritten
Hungrigem Gaume
Bröckle dein Brot !*

*Schawch ist mein Atem
Rufend dem Traume
Hohl sind die Hände
Fiebernd der Mund*

*Leih deine Kühle
Lösche die Brände
Tilge das Hoffen
Sende das Licht !*

*Gluten im Herzen
Lodern noch offen
Innerst im Grunde
Wacht noch ein Schrei*

*Töte das Sehnen
Schliesse die Wunde !
Nimm mir die Liebe
Gieb mir dein Glück !*

LITANIE

Profond est le deuil
Qui m'accable
Je reviens
Dans ta maison, Seigneur !

Long fut le voyage,
Les membres me pèsent
Mes malles sont vides
Mais ma souffrance déborde

Ma langue desséchée
Demande du vin
Âpre fut le combat
Gourd est mon bras

Accorde la paix
Aux pas qui vacillent
Emiette ton pain
Pour un palais affamé !

Comme dans un rêve
Mon souffle est faible
Ma main vide
Ma bouche enfiévrée

Donne-moi ta fraîcheur
Eteins l'embrasement
Efface l'espoir
Envoie de la lumière en moi !

Des braises brûlent encore
Dans mon cœur
Au plus profond de moi
J'entends un cri.

Tue le désir
Ferme les blessures !
Ôte-moi l'amour
Accorde-moi ta paix !

ENTRÜCKUNG (4ème mouvement)

*Ich fühle Luft von anderem Planeten
Mir blassen durch das Dunkel die Gesichter
Die freundlich Eben noch sich zu mir drehen.*

*Und Bäum und Wege die ich liebte fahlen
Dass ich sie kaum mehr kenne und Du Lichter
Geliebter schatten – Rufer meiner Quaten*

*Bist nun erloschen ganz in tiefern Gluten
Um nach dem Taumel streitenden getobes
Mit einem frommen Schauer anzumuten.*

*Ich lose mich in tönen Kreisend webend
Ungründigen danks und unbenamten Lobes
Dem grossen Atem wunschlos mich ergebend*

*Mich überfährt ein ungestümes wehen
Im rausch der Weihe wo inbrünstige Schreie
In staub geworfner beterrinnen flehen :*

*Dann seh ich wie sich duftige nebel Lüpfen
In einer Sonnerfüllten klaren Freie
Die nur umfängt auf fernsten bergesschlüpfen.*

*Der Boden schüttert Weiss und weich wie Molke
Ich steige über schluchten ungeheuer
Ich fühle wie ich über lezter Wolke
In einem meer kristallinen Glanzes schwimme
Ich bin ein funke nur vom heiligen Feuer
Ich bin ein dröhnen nur der heiligen Stimme.*

ELOIGNEMENT

Je sens l'atmosphère d'une autre planète
Dans le noir, pâlisent les visages
Qui jusqu'alors me souriaient.

Arbres et chemins que j'aimais s'estompent,
Devenus à peine perceptibles ; et toi, éclat
Des ombres aimées – héraut de mes tourments

Tu es désormais entièrement éteint au cœur des braises,
Pour, passé le tumulte d'un chaos déchaîné,
M'inspirer une terreur pieuse.

Je me dissous en sons, tournoyants, agités,
De merci sans raison, de louange sans objet,
Me livrant sans espoir au grand souffle.

Un vent impétueux me submerge
Dans l'ivresse de l'initiation où s'élèvent en ferventes clameurs
Les supplications de celles qui prient jetées dans la poussière :

Je vois alors monter les douces nuées,
Dans un espace libre, clair et empli de soleil
Qui nimbe seulement les pics les plus lointains

Le sol tremble, immaculé, mol, tel une mousse de lait...
Je franchis des crevasses abyssales ;
Je me sens, sur un ultime nuage,
Nager en une mer de splendeur cristalline.
Je ne suis qu'une étincelle du feu sacré,
Je ne suis qu'un grondement de la voix sacrée.

2. Présentation du clavecin

A l'occasion de la cinquantième édition du Festival de La Chaise-Dieu, la commande d'un clavecin a été passée au facteur Frédéric Bertrand, travaillant à Saint-Paulien en Haute-Loire. Cet artisan a réalisé une copie d'ancien, c'est-à-dire qu'il a été construit sur des plans d'époque – en l'occurrence de type Goermans/Taskin (1764-1783) – en conformité au plan de l'original du point de vue des mesures, dimensions et caractéristiques techniques mais avec de légères adaptations concernant l'esthétique.

D'esthétique franco-flamande, ce clavecin est le plus polyvalent possible, tant en terme d'usage (continuo, récital) que de répertoire (XVIIème et XVIIIème siècle, musique allemande, française, anglaise...).

Il comporte deux claviers et quatre jeux (deux jeux de huit pieds, un jeu de quatre pieds et un jeu de luth) pour une grande variété de sonorités et d'effets.

3. Présentation du Quatuor Arod et de la soprano Marlène Assayag

Créé en 2013, **le Quatuor Arod** remporte le Premier Prix du Concours International de l'ARD de Munich en 2016. Il avait déjà remporté le Premier Prix du concours Carl Nielsen de Copenhague en 2015 et le Premier Prix du Concours européen de la FNAPEC en 2014. En 2017, il est nommé « BBC New Generation Artist » pour les saisons 2017 à 2019, et ECHO Rising Star pour la saison 2018-2019. Le Quatuor Arod enregistre pour le label Erato Warner Classics. Son premier disque consacré à Mendelssohn est sorti à l'automne 2017.

Les musiciens composant ce quatuor sont : Jordan Victoria au violon, Alexandre Vu au violon, Tanguy Parisot à l'alto et Samy Rachid au violoncelle.

Marlène Assayag découvre l'art lyrique à 14 ans. Elle a reporté depuis de nombreuses récompenses (1er Prix et Prix du Public du Concours International « Symphonies d'Automne » de Mâcon en 2009, Prix de la Mélodie au Concours UPMCF Honneur en 2013, Prix d'Interprétation au Concours Armel Opera Competition à Budapest en 2015 et 3ème Prix d'Opéra au Concours International de Marmandes en 2016...). En Juillet 2017, elle est lauréate de la Fondation Royaumont.

4. Retours après concert :

Afin que cette action pédagogique envers les scolaires soit un réel échange, nous souhaiterions que vous nous transmettiez des retours de la part de vos élèves au sujet de ce moment musical ; soit sous la forme de dessins exprimant leurs sensations, émotions, les images fortes qui leur restent, soit sous la forme de témoignages écrits libres ou s'appuyant sur ce type de questions :

Titre du spectacle :

- . Quel âge as-tu ?
- . Quelles sont tes impressions ?
- . Quels adjectifs pourrais-tu donner pour essayer de décrire tes impressions ?
- . Quelle couleur pourrait t'évoquer ce moment ?
- . Quel goût te laisse ce moment ?
- . As-tu été surpris par quelque chose en particulier ?
- . A quoi as-tu été particulièrement sensible ? Au quatuor à cordes ? A la voix lyrique ? Au clavecin ? Pourquoi ?
- . Qu'est-ce que tu as bien aimé ? Et ce que tu n'as pas apprécié ? Pourquoi ?
- . Qu'as-tu retenu de ce moment musical ?
- . Avec quelle sensation es-tu ressorti de cette représentation ?
- . As-tu envie de venir à nouveau écouter d'autres œuvres en concert ?