

DOSSIER PÉDAGOGIQUE QUATUOR AROD – 30 mars 2018

1. Quatuor en mi mineur op. 44 n°2 – Félix MENDELSSOHN

Dédié au prince de Suède, ce quatuor a été composé le 18 juin 1837 et créé le 17 novembre 1837 au théâtre du Gewandhaus de Leipzig. Il appartient à un cycle de trois quatuors écrits entre 1837 et 1838.

Il se divise en quatre mouvements :

- I *Allegro assai appassionato*
- II *Scherzo : Allegro di molto*
- III *Andante*
- IV *Presto agitato*

1.1. Félix MENDELSSOHN

Ce compositeur allemand, né en 1809 et mort en 1847, est issu d'une famille cultivée qui recevait des savants, philosophes, poètes et musiciens. Dans son enfance, parallèlement à un enseignement scientifique, il apprit à jouer du piano et reçut des cours de composition et de chant. Il se mit ensuite à pratiquer d'autres instruments à cordes et l'orgue.

A l'âge de 21 ans, il entreprit un grand voyage d'études à travers différents pays européens où il rencontra d'autres compositeurs tels que Chopin, Liszt, Rossini... De retour en Allemagne, à Düsseldorf, il prit en charge la direction musicale d'un festival puis d'une salle de concerts à Leipzig avant d'être désigné par le roi de Prusse pour réorganiser la vie musicale à Berlin.

Même si la musique de chambre tient peu de place dans son œuvre (en tout, sept quatuors et plusieurs pièces), dédiée essentiellement à l'orchestre, le piano et la voix, Mendelssohn montra dès l'âge de 14 ans un intérêt pour la musique de chambre. Ce quatuor n'appartient plus à ses premières œuvres de jeunesse mais à une période de composition intermédiaire où il personnalise son langage tout en écrivant encore dans une facture assez classique. Schumann présentait Mendelssohn ainsi : « C'est le Mozart du XIXème s., le musicien le plus clairvoyant, le premier qui ait su voir et réconcilier les contradictions de l'époque. »

Quelques œuvres marquantes :

- *Concerto pour violon* en mi mineur
- *Paulus*
- *Elie*

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

➤ La formation du quatuor :

- Séquence abordant les paramètres du son : notions de hauteurs sonores, registres, tessitures...
- Séquence abordant la notion des modes de jeux sur les instruments à cordes frottées : avec l'archet, trémolos, en pizzicato, les harmoniques...
- Séquence abordant la notion de plans sonores, les rôles de chaque instrument : thème, contrechant, accompagnement harmonique, circulation d'un motif, entrées successives, imitations...

➤ Le quatuor de Mendelssohn :

Ecouter, comparer et commenter (Cycle 3) / Ecouter, comparer, construire une culture musicale et artistique (Cycle 4)

- Piste pédagogique 1 : imprégnation des têtes des thèmes soit par la pratique rythmique en percussions corporelles (1er mouvement), soit par la mobilisation du corps en dansant et en prenant appui sur les 1ers temps des mesures à 3 temps (2nd mouvement), soit en chantant et en inventant des paroles sur un thème (3ème mouvement) afin d'avoir des clefs d'écoute et pouvoir se repérer dans l'œuvre entière.
- Piste pédagogique 2 : jeux de pratique rythmique avec échange et circulation d'un motif rythmique à travers quatre groupes d'élèves afin de mieux comprendre les échanges entre instrumentistes au sein du quatuor.
- Piste pédagogique 3 : jeux vocaux sur le jeu legato ou staccato de motifs mais aussi en variant les nuances (crescendo/decrescendo) afin de mieux comprendre les changements d'atmosphères.
- Piste pédagogique 4 : écouter les débuts de chaque mouvement et les décrire : atmosphère, tempo, mesure, majeur/mineur, nuances... afin de découvrir qu'un quatuor est souvent constitué de 4 mouvements différents qui ont un lien entre eux, tout comme dans une sonate pour piano, une symphonie...

Interprétation Verona Quartet : <https://www.youtube.com/watch?v=VzzbKb5dOVI>

2. Quatuor en sol mineur op. 74 n°3, « Le Cavalier » - Franz Joseph HAYDN

Les six quatuors op. 71 et 74 ont été dédiés au Comte Apponyi, ami d'Haydn, et publiés à Vienne en 1793. Ils ont été créés à Londres, lors d'un concert organisé par Johann Peter Salomon, un violoniste et agent artistique, dédicataire de ceux-ci, dans une grande salle de 800 places : « Hanover Square ». Ils sont parfois désignés sous les noms suivants : « Quatuors londoniens » ou « Quatuors Salomon ».

Celui-ci se découpe en quatre mouvements :

- I Allegro*
- II Largo assai*
- III Menuetto : Allegretto – Trio*
- IV Allegro con brio*

Pourquoi ce quatuor est-il intitulé « Le cavalier » ? Sans doute en raison de la présence de rythmes syncopés dans le 1er et le 4ème mouvement.

2.1. Franz Joseph HAYDN

Franz Joseph HAYDN (1732-1809) est avec Mozart, un des représentants de l'époque musicale dite « classique ». Il a laissé une œuvre très importante qui aborde tous les genres musicaux (symphonie, musique de chambre, musique pour piano, oratorio, messe, opéra) et a contribué à fixer la forme musicale de la sonate.

Ce compositeur est issu d'une famille d'origine modeste et a reçu une éducation simple. Doué d'une jolie voix, il est repéré en 1740 par le maître de chapelle de la cathédrale de Vienne et devient petit chanteur à la chapelle jusqu'en 1759 où il est renvoyé en raison de la mue de sa voix. En 1761, il entre ensuite, pour trente ans, au service de la famille d'aristocrates, les princes Esterhazy, d'abord à Eisenstadt, puis à Esterhaz, afin de s'occuper de la vie musicale de la cour. Il y dirigera un orchestre et y composera une bonne partie de son œuvre ainsi que des pièces pour le prince Nicolas qui était musicien... En 1790, à la mort de ce dernier, l'orchestre et Haydn sont « licenciés » par son fils. Le compositeur s'installa à Vienne. Le violoniste J.P. Salomon, un violoniste allemand, émigré en Angleterre depuis 1780, l'invita alors à Londres pour donner une série de concerts.

Tout au long de sa vie, Haydn a composé 77 quatuors à cordes, celui-ci appartient à sa dernière période de composition, celle des œuvres majeures.

Quelques œuvres marquantes :

- *Quatuor à cordes en UT Majeur, Les Sept Paroles du Christ*
- *Symphonies : L'Horloge, Les Adieux, Oxford*
- *Oratorios : La Création, Les Saisons*

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

Ecouter, comparer, construire une culture musicale et artistique (Cycle 4)

Explorer, imaginer, créer et produire (Cycle 4)

Echanger, partager, argumenter et débattre (Cycle 4)

- Piste pédagogique générale : écouter les débuts de chaque mouvement et décrire leurs atmosphères avec des expressions du visage ou des mouvements simples du corps. Objectifs : perception de l'atmosphère, du tempo, de la mesure... et comprendre qu'un quatuor est souvent constitué de 4 mouvements différents.

➤ Pistes pédagogiques 1er mouvement :

- Imprégnation vocale et corporelle du motif original du thème principal dans le 1er mouvement, en deux groupes pour ressentir la mesure à 3 temps et pouvoir avoir un repère d'écoute tout au long du mouvement.

- Jeux de variations rythmiques en percussions corporelles ou avec instruments à percussions sur une mesure à 3 temps avec des valeurs rythmiques simples, permettant de différencier durées courtes et longues.

➤ Pistes pédagogiques 2ème mouvement :

- Imprégnation vocale du thème principal dans une mesure à 4 temps afin d'avoir un repère d'écoute tout au long du mouvement.

- Jeu d'improvisation rythmique sur une mesure à 4 temps à l'aide d'un réservoir de rythmes travaillés au préalable. La classe chante le thème principal tandis que sur chaque valeur longue, un élève soliste joue tour à tour son improvisation. Objectifs : dialogue entre deux groupes, variation d'un motif rythmique ou commentaire d'un motif (comme dans le blues par exemple)

➤ Pistes pédagogiques 3ème mouvement :

- Imprégnation vocale du thème principal à 3 temps OU recherche d'une chorégraphie simple sur ce thème puis interprétation en deux groupes sous forme de dialogue. Objectifs : percevoir les caractéristiques de l'antécédent et du conséquent d'un thème, avec anacrouse.

- Codage des hauteurs du thème avec la main puis sous forme de dessins. Objectifs : percevoir des mouvements de notes descendants et ascendants

➤ Pistes pédagogiques 4ème mouvement :

- Imprégnation vocale de la tête du thème principal à 4 temps avec anacrouse afin d'avoir un repère d'écoute tout au long du mouvement.

- Jeu rythmique à l'aide de la voix, de percussions corporelles ou d'instruments en deux groupes. Le 1er assure les temps, le 2nd assure les contretemps. Objectif : percevoir un élément qui apporte du dynamisme, faire le lien avec l'intitulé du quatuor et être capable de la tenir sous l'interprétation de la tête du thème ou pendant l'écoute du début de l'extrait.
- Insertion de silences soudains dans le jeu rythmique précédent. Objectif : percevoir l'effet du silence sur l'auditeur.
- Imprégnation vocale du 2nd thème plus populaire, guilleret.
- Avant l'écoute entière du 4ème mouvement, la classe aura été divisée au préalable en 2 groupes : 1er groupe responsable du thème A, 2nd responsable du thème B. Chaque groupe devra reconnaître leur thème et se manifester au bon moment soit vocalement, soit en s'exprimant rythmiquement. Objectifs : approche de l'idée de reprise d'un thème et de réexposition...

Interprétation Abel Quartet : <https://www.youtube.com/watch?v=F8rdK0XpJoA>

3. Présentation du clavecin

A l'occasion de la cinquantième édition du Festival de La Chaise-Dieu, la commande d'un clavecin a été effectuée auprès du 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.

4. Présentation du Quatuor Arod

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.

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 ?