

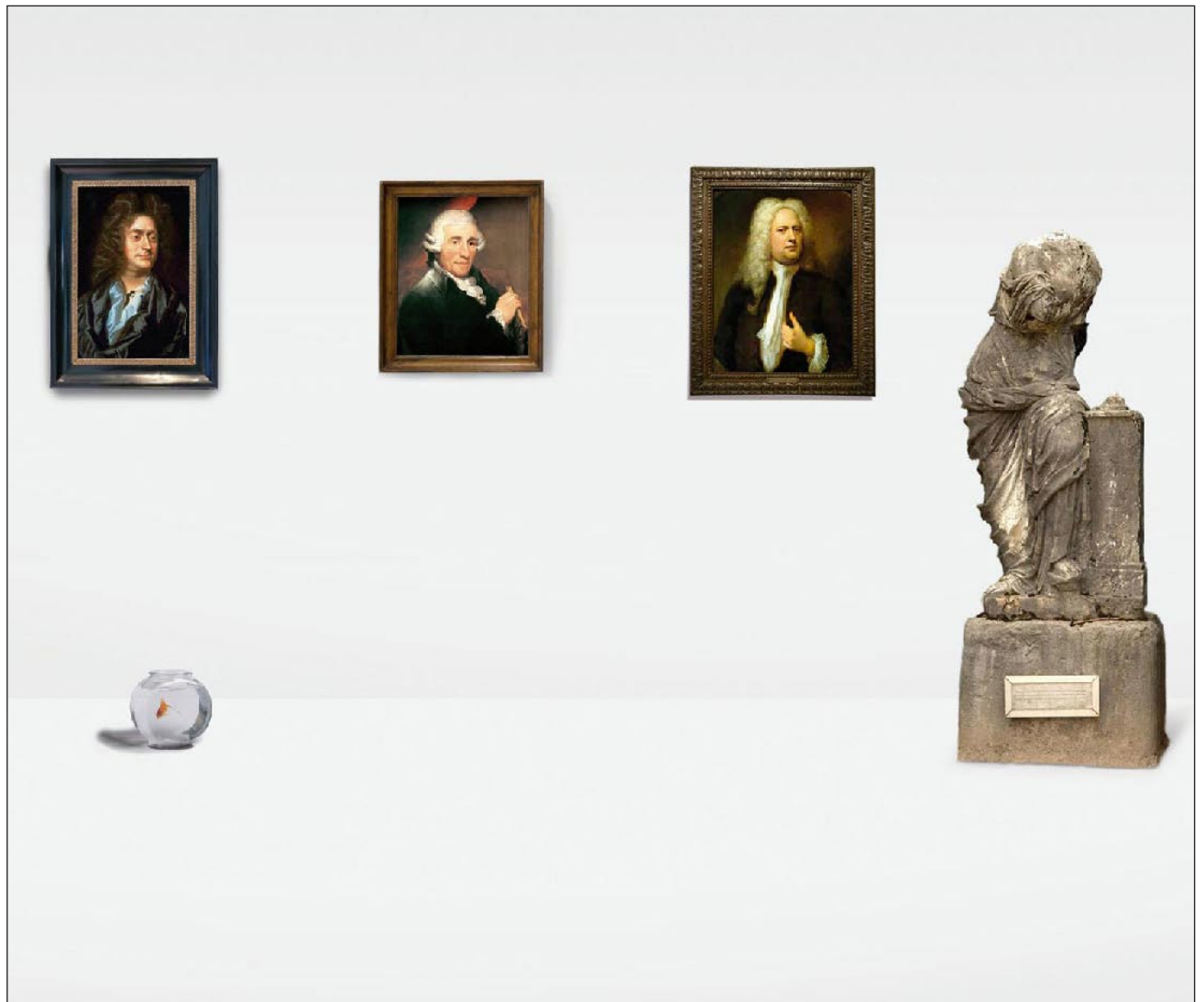

L'Atelier
Marc Minkowski
Les Musiciens
Du Louvre • Grenoble

Dossier Pédagogique

Purcell • Hændel • HAYDN *autour des trois anniversaires...*

Vendredi 6 février 2009 • Salle Olivier Messiaen • Grenoble

Sommaire

• Programme	3
• L'Orchestre des Musiciens du Louvre • Grenoble	4
• Marc Minkowski	4
• L'Atelier des Musiciens du Louvre • Grenoble	5
• Purcell, Hændel, Haydn	6
• Opéras, cantates, quatuors: quelques explications	8
• Bibliographie - Disque (tracklist)	10

Les œuvres inscrites en rose figurent sur le disque qui accompagne ce dossier.

Illustration de couverture : Henry Purcell (1659 - 1695), Franz Joseph Haydn (1732 - 1809) et Georg Friedrich Haendel (1685 - 1759) regardent la statue décapitée de Sainte Cécile. Cette statue qui se trouvait dans la cour du Couvent Sainte Cécile -désormais le siège des Editions Glénat- est actuellement dans les jardins du Musée Dauphinois (Conservation du Patrimoine de l'Isère) à Grenoble.

L'année 2009 est l'occasion de célébrer trois illustres compositeurs, Purcell, Hændel et Haydn. Tous trois ont composé en hommage à Sainte Cécile, Patronne des musiciens. L'Orchestre lui consacre actuellement une tournée en faisant redécouvrir ces trois grands noms de la musique.

Programme

Vendredi 6 février 2009

Salle Olivier Messiaen, Grenoble

• 14 h 00

Concert 1

Hændel, *Cantate italienne* «Tu fedel, tu constante» 10'

Purcell, *Didon et Enée*, Opéra en 3 actes
Acte III, Second Tableau «When I am laid in earth» 4'03

Haydn, Quatuor à cordes opus 76 n° 3 en *ut* majeur dit «L'Empereur»
Deuxième mouvement, «poco adagio» 6'17

• 15 h 30

Concert 2

Hændel, *Cantate italienne* «Tu fedel, tu constante» 10'

Hændel, *Ariodante*, Opéra en 3 actes, Air de personnage
Acte II, Scène 3 «Scherza infida» 8'46

Purcell, *Didon et Enée*, Opéra en 3 actes
Acte III, Second Tableau «When I am laid in earth» 4'03

Haydn, Quatuor à cordes opus 76 n° 3 en *ut* majeur dit «L'Empereur»
Deuxième mouvement, «poco adagio» 6'17

Claire Delgado-Boge, *soprane*
Jory Vinikour, *clavecin*
Geneviève Bois-Staley, *violon*
Simon Dariel, *violon*

Laurent Lagresle, *violon*
Nadine Davin, *alto*
Pascal Gessi, *violoncelle*
André Fournier, *contrebasse*

Durée approximative : 1 H 00 (concert et temps d'échange avec les enfants)

Les Musiciens du Louvre•Grenoble

Direction artistique•Marc Minkowski

Fondés en 1982 par Marc Minkowski, les Musiciens du Louvre•Grenoble s'inscrivent dans le renouveau en France de la musique baroque et plus généralement dans la pratique de la musique interprétée sur des instruments et dans le style d'époque. C'est un orchestre qui joue à Grenoble -depuis 1996, il est en résidence à la MC2, l'une des Maisons de la Culture les plus importantes de France- mais aussi dans toute la France et à l'étranger. Aujourd'hui, ils proposent une relecture progressive du répertoire symphonique et lyrique conduisant du baroque à la musique moderne. Aussi, ils remettent au programme certaines œuvres qui ont été délaissées pour des raisons injustifiées. Ce projet fait des Musiciens du Louvre•Grenoble l'un des ensembles actuels les plus évolutifs, inventifs et originaux. L'orchestre s'est ainsi fait remarquer pour sa relecture des œuvres de Hændel, Purcell et Rameau, mais aussi Haydn et Mozart entre autres. Ce cheminement les conduit à aborder les répertoires symphonique et lyrique de plus en plus tardifs avec une prédilection pour la musique française.

Ils participent dès lors à des projets autour de Berlioz (*Symphonie Fantastique*, *Nuits d'été*, *Harold en Italie*), mais aussi de Bizet (la musique de *l'Arlésienne*). L'opéra n'est pas pour autant écarté et le répertoire s'élargit vers d'autres univers comme celui d'Offenbach (*La Belle Hélène*, *La Grande Duchesse de Gerolstein*). Parmi ses récents succès comptent *Iphigénie en Tauride* de Gluck à l'Opéra de Paris et *Carmen* de Bizet au Châtelet, attirant une critique unanimement élogieuse, comme pour leurs nombreuses tournées à l'étranger dans le répertoire symphonique. Implanté à Grenoble depuis 1996, l'orchestre s'est enrichi en 2005 de l'Atelier des Musiciens du Louvre•Grenoble pour créer une rampe d'accès aux concerts de la saison à destination des publics les plus divers.

Marc Minkowski

Chef d'orchestre et bassoniste de formation, Marc Minkowski a vingt ans quand il fonde en 1982 Les Musiciens du Louvre, ensemble voué à l'interprétation de la musique sur instruments d'époque. L'Orchestre gagne rapidement une réputation dans les interprétations des œuvres de Monteverdi, Bach, Purcell, Haendel et Rameau, de même que Mozart, Bizet et Offenbach. C'est dans le domaine lyrique que la carrière de Marc Minkowski prend son essor, non seulement dans le répertoire baroque (notamment Hændel et Rameau) mais également Mozart (aux Festivals d'Aix-en-Provence et de Salzbourg et à l'Opéra de Paris – *Idoménée*, *Mitridate*, *L'Enlèvement au Sérail*, *La Flûte Enchantée*, *Don Giovanni*), sans oublier le répertoire français (*Pelléas et Mélisande* dont en 2007 il dirige la première représentation de l'œuvre en Russie) ainsi que *Manon*, *Les Contes d'Hoffmann*, *La Grande Duchesse de Gerolstein*, *Robert le Diable*, *Carmen*, *La Dame Blanche*... Avec son propre orchestre, ses interprétations récentes sur instruments d'époque dans les productions de *Iphigénie en Tauride* de Gluck à l'Opéra de Paris et *Carmen* de Bizet au Châtelet ont été particulièrement remarquées.

Sa carrière de chef d'orchestre dans le domaine symphonique impressionne, ainsi que sa discographie pour son label actuel Naïve (enregistrement de *l'Arlésienne* de Bizet sorti en mars 2008) et précédemment pour Polygram, Erato ou EMI (*La Symphonie Imaginaire* de Rameau, *Opera Proibita* avec Cecilia Bartoli et les symphonies 40 et 41 de Mozart). On compte actuellement quarante-trois enregistrements au total.

La saison 2008-2009 est riche en événements : Marc Minkowski dirigera les Musiciens du Louvre•Grenoble dans Berlioz, Wagner et Stravinsky, sans oublier les anniversaires de Purcell, Hændel et Haydn avec un concert rendant hommage à Sainte Cécile (enregistré par Naïve pour une sortie à l'automne 2009), une nouvelle série de symphonies de Haydn...

En mars 2008 il a été nommé Directeur musical de Sinfonia Varsovia.

En 2004, Marc Minkowski a été fait Chevalier du Mérite par le Président de la République.

L'Atelier des Musiciens du Louvre•Grenoble

Direction artistique•Marc Minkowski

L'Atelier est un volet de l'activité de l'orchestre Les Musiciens du Louvre • Grenoble. Son action territoriale vise au développement des publics les plus larges et les plus divers en proposant notamment des projets musicaux de haute qualité artistique aux spectateurs les plus isolés du Département de l'Isère et de la Région Rhône-Alpes, avec le souci permanent de mettre en valeur le projet artistique de l'Orchestre.

Les différents projets de l'Atelier menés par l'association des musiciens permanents et intermittents de l'Orchestre ont pour articulation et objet :

- La mise en valeur de la musique et des registres baroque, classique et romantique avec notamment la redécouverte du répertoire français du XIXème siècle sur instruments d'époque.
- Des projets musicaux, de formats souvent originaux, adaptés à une diffusion dans et hors des réseaux ou des publics habituels de la musique classique.
- Des projets pédagogiques à destination du jeune public et à destination des élèves des conservatoires et des écoles de musique du Département de l'Isère et de la Région Rhône-Alpes.
- Des projets de formation professionnelle à destination des conservatoires et écoles de musique du Département de l'Isère et de la Région Rhône-Alpes.
- Des projets de sensibilisation et d'éveil musical.
- Des créations scéniques légères (pour une diffusion en tournée régionale).
- La vulgarisation de la musique de chambre.

Crédit: Elisabeth Carecchio

PURCELL (1659 - 1695) 350e anniversaire de sa naissance

Né en Angleterre, à Londres, en 1659. C'est un musicien de l'époque Baroque. Son père et son frère sont tous les deux musiciens à la Cour du roi d'Angleterre (Charles II), et le jeune Henry découvre donc la musique très tôt. Il survivra à l'épidémie de peste, puis l'année suivante à l'incendie qui ravage Londres lorsqu'il a six ans.

Il étudie à la Chapelle Royale le solfège, le chant, le luth, le violon et le clavecin. Il compose ses premières oeuvres dès l'âge de dix ans. A 18 ans, il est nommé « compositeur de sa Majesté », et le restera jusqu'à sa mort en 1695 (36 ans).

Il a écrit de nombreuses œuvres de musique sacrée, notamment pour les offices à l'Abbaye de Westminster.

Il a également composé des « Odes », qui sont des œuvres pour solistes, chœur et orchestre ; ces Odes célébraient les divers événements de la vie de la Cour d'Angleterre : anniversaires, mariages, mais aussi en l'honneur de Sainte Cécile, la patronne des musiciens.

Enfin, il a composé pour les théâtres de Londres, notamment *Le roi Arthur - plage 1*, inspiré de la légende des chevaliers de la table ronde et *La reine des fées* dont l'action se déroule dans une forêt magique. *Didon et Enée - plages 2-3*, sur un livret inspiré de la mythologie grecque, a été donné pour la première fois à Chelsea, dans un pensionnat de jeunes filles que dirigeait Josias Priest, professeur de danse et maître de ballet à la Cour.

Hændel (1685 - 1759) 250e anniversaire de sa mort

Il est né en Allemagne (à Halle) en 1685, la même année que Jean-Sébastien Bach ! Musicien de l'époque Baroque. Tout jeune, il est pris sous la protection du Duc de Saxe, impressionné par ses dons musicaux, qui se charge de compléter son éducation musicale. A cette époque, les musiciens étaient au service des personnes riches et influentes (princes, ducs, ou archevêques).

Il apprend à jouer de nombreux instruments : orgue, clavecin, violon et hautbois, et à composer des oeuvres.

Malgré l'interdiction de son père qui souhaitait qu'il eut « un vrai métier », Georg Friedrich Hændel travaille la musique et devient violoniste et claveciniste dans l'orchestre du Théâtre de Hambourg ; il y découvre le monde de l'opéra : chant, décors, danse, machinerie, et en compose quarante-deux.

(Ariodante - plage 6, Rinaldo - plage 7)

A 21 ans, il voyage en Italie, où il écrira des grandes pages de musique religieuse.

(Dixit Dominus - plage 5)

A 25 ans, il part pour l'Angleterre, où il restera jusqu'à la fin de sa vie (1759). Il compose des musiques pour les cérémonies et les fêtes royales (*Water music*), ainsi que ses oratorios dont le plus célèbre est *Le Messie - plage 4*.

Haydn

(1732 - 1809)

200e anniversaire de sa mort

Compositeur autrichien (1732-1809) de l'époque classique, contemporain de Mozart. Le jeune Joseph Haydn a été sensibilisé à la musique par son père qui chantait en s'accompagnant à la harpe, le soir en rentrant du travail. A huit ans, Haydn est petit chanteur (soprano) à la Cathédrale Saint-Etienne de Vienne ; c'est là qu'il fera ses études musicales. Comme Purcell et Hændel, Haydn va bénéficier de la protection d'une puissante famille : les princes Esterhazy, au service desquels il restera toute sa vie. Libéré des contraintes matérielles, il a pu composer un très grand nombre d'œuvres, dont 104 symphonies ! Mozart et Haydn ont exercé l'un sur l'autre une influence réciproque.

La symphonie n° 94 « La Surprise » - plage 10 à 13 est un exemple du style musical classique viennois, avec une forme « sonate » binaire caractéristique. Dans le second mouvement, un thème est exposé, puis il est repris sous forme de variations, un procédé très utilisé en musique (cf. Mozart : variations sur « Ah vous dirai-je maman »).

En 1797, il présente la composition de son oratorio *La Création* l'une de ses plus grandes œuvres, digne héritage de Hændel, qui le font reconnaître par toute l'Europe comme plus grand compositeur vivant.

ARIODANTE

Composé par Hændel, cet opéra en trois actes a été joué pour la première fois à Londres, en 1735. Le Roi d'Ecosse s'apprête à marier sa fille la princesse Ginevra à Ariodante, jeune chevalier. Ginevra confie son amour à sa servante Dalinda. Polinesso, aimé de Dalinda, convoite cependant Ginevra et compte bien empêcher son union avec Ariodante.

Pour cela, il demande à Dalinda de se déguiser en Ginevra, et apporte ainsi à Ariodante la preuve de l'infidélité de la princesse.

Reniée par son père, le Roi d'Ecosse, cette dernière pleure son sort, emprisonnée dans ses appartements, lorsque tout revient dans l'ordre, Ariodante ayant appris par Dalinda les méfaits de Polinesso, tué par Odoardo, le favori du Roi.

La cantate

Le mot vient du verbe latin *cantare*, qui signifie chanter. La cantate est une composition vocale née au début du XVIIe siècle en Italie. Elle est directement issue du madrigal, sorte de court poème mis en musique apparu en Italie du Nord. Les cantates sont de véritables petits opéras miniatures. La cantate va se développer et se partager en deux catégories : la cantate d'église et la cantate de chambre. La cantate d'église adopte le plus souvent un style d'expression sobre, intérieur. La cantate de chambre est souvent passionnée, dramatique et se prête à la virtuosité.

Le quatuor

Le quatuor à cordes s'est constitué au XVIIIe siècle. Il trouve ses origines en Italie, en France et surtout en Autriche. C'est la forme la plus complète en musique de chambre. Il se caractérise par un ton de confiance, de l'intime. Le quatuor à cordes tel que le met sur pied Joseph Haydn est pour quatre instruments à cordes solistes de la même famille (deux violons, un alto, un violoncelle) avec une place égale. On dénombre 83 quatuors à cordes de Joseph Haydn, qui donne à cette forme ses lettres de noblesse.

A la fin du XVIIIe siècle, Haydn achève la composition de l'hymne impérial *Gott erhalte Franz den Kaiser* (« Dieu protège l'Empereur François »). Séduit par la splendeur du thème qu'il a trouvé, il décide de l'utiliser dans l'un des quatuors (d'une série de 6, op. 76, n°3) qu'il se prépare à dédier au comte Erdödy.

Dans le second mouvement du **quatuor, dit « de l'Empereur » - pages 10 à 13**, Haydn expose ce thème de l'hymne impérial (qui est devenu aujourd'hui l'hymne national allemand : « Deutschland über alles ») et ses variations. Le thème passe d'un instrument à l'autre sans la moindre modification, mais... en dessous, le compositeur a utilisé toute sa science du contrepoint pour créer un espace sonore flamboyant.

L'opéra au temps de Purcell

Ce genre musical est né en Italie, vers 1600. On le nomme aussi art lyrique. Le plus ancien est *Daphne* (1598) de Jacopo Peri. L'art lyrique se développe en Italie : Monteverdi est l'un des premiers grands compositeurs italiens, avec *L'Orfeo* en 1607. Puis, l'opéra s'est développé en France, notamment avec des compositeurs comme Jean-Baptiste Lully ou Marc-Antoine Charpentier, avant de gagner l'Angleterre...

Les rôles sont distribués en fonction des voix des chanteurs ; il existe plusieurs familles : la soprano (la plus aiguë), l'alto (voix grave pour les femmes et les enfants), le contre-ténor (falset-tiste, voix la plus aiguë), le ténor (voix aiguë), et la basse (voix d'homme la plus grave).

Les chanteurs racontaient une histoire aux spectateurs dans des « récitatifs », c'est-à-dire en chantant presque comme s'ils parlaient, puis par moment, ils chantaient des airs, accompagnés par un orchestre, dans lesquels ils exprimaient les sentiments des personnages et leurs émotions.

Parfois, il y avait des ballets, des chœurs, des personnages masqués, des sorcières. D'incroyables machines furent même inventées pour actionner des décors, des accessoires, ou même faire descendre les artistes sur scène comme s'ils volaient.

Didon et Enée

Composé en 1689, cet opéra en trois actes est caractéristique des opéras baroques : il emprunte à la mythologie, avec ses incontournables scènes de sorcellerie et de tempête.

Il a été créé et donné pour la première fois en 1689, à Chelsea, dans un pensionnat de jeunes filles que dirigeait Josias Priest, professeur de danse et maître de ballet à la Cour.

L'histoire de *Didon et Enée* est extraite du livre IV de *L'Enéïde*, œuvre du poète romain Virgile.

Le Héros troyen Enée, fils de la déesse Venus, fait route vers l'Italie. En chemin, il fait escale à Carthage, où la Reine Didon, en deuil de son mari, tombe amoureuse de lui. Elle tente de résister à ses sentiments, par fidélité à son défunt époux, mais, encouragée par ses courtisans et par Enée lui-même, elle succombe à la fin du premier acte.

Au second acte, le tonnerre nous conduit dans une grotte habitée par des sorcières. Celles-ci décident de se débarrasser de la reine Didon : elles envoient un messenger rappeler à Enée qu'il doit absolument repartir pour l'Italie. Celui-ci doit obéir.

Le troisième acte se déroule sur le port, où les marins se préparent à partir. Didon et Enée se voient pour la dernière fois. Enée souhaiterait rester, mais Didon lui rappelle son devoir. Il part, et elle meurt, le cœur brisé.

Le **lamento - plage 3** de Didon (*la mort de Didon*) est l'un des airs les plus connus et les plus expressifs de cette œuvre.

La partition a été écrite pour un ensemble d'instruments à cordes.

Bibliographie

- CLARY, Mildred. *Haendel* - livre et cd.
Collection Découverte des musiciens, Ed. Gallimard jeunesse, 2000. 24p
prix: 13€- En prêt dans les Bibliothèques Alliance et Conservatoire.
- KOURHY, Marielle. D. *Purcell* - livre et cd.
Collection Découverte des musiciens, Ed. Gallimard jeunesse, 1999. 24p
prix: 13€- En prêt dans les Bibliothèques Alliance, Arlequin et Eaux-Claires.
- COCHARD, Alain. *La Mythologie en musique* - livre et cd.
Collection Hors-série Musique, Ed. Gallimard jeunesse, 2000. 47p
En prêt dans les Bibliothèques Abbaye-les-Bains, Alliance, Conservatoire et Jardin de Ville.
- HUMANN, Sophie. *Didon et Enée*. Livre et cd.
Collection Musiques enchantées, Ed. Actes Sud Junior, 2006.
Prix: 18€- En prêt dans les Bibliothèques Alliance et Teisseire-Malherbe.

DISQUE

Contenu du disque accompagnant ce dossier pédagogique

Purcell	Plage 1 :	<i>Le roi Arthur</i> Air du génie du froid (extrait)	1'58
	Plage 2 :	<i>Didon et Enée</i> Le chœur des sorcières (extrait)	1'36
	Plage 3 :	<i>Didon et Enée</i> La mort de Didon « when I am laid in earth »	4'03
Haendel	Plage 4 :	<i>Le Messie</i> Alleluia, chœur (extrait)	2'52
	Plage 5 :	<i>Dixit Dominus</i> (extrait)	2'52
	Plage 6 :	<i>Ariodante</i> Air « Scherza infida »	11'51
	Plage 7 :	<i>Rinaldo</i> Air « Lascia ch'io pianga »	4'58
	Plage 8 :	<i>Suite pour Clavecin</i> n° 4 en <i>mi</i> mineur, Gigue	1'51
Haydn	Plage 9 :	<i>Symphonie</i> n° 94 « la Surprise » 2 ^e mouvement	5'57
		<i>Quatuor</i> op. 76, n° 3 « l'Empereur » :	
	Plage 10 :	1. Allegro	10'06
	Plage 11 :	2. Poco Adagio	6'17
	Plage 12 :	3. Menuet	4'48
	Plage 13 :	4. Finale	5'41
	Plage 14 :	Hymne national allemand (sur le thème du second mouvement du quatuor de Haydn, page 11)	1'11

Ce dossier pédagogique a été réalisé par l'Atelier des Musiciens du Louvre•Grenoble et Agnès Pernot, Conseillère pédagogique en Education Musicale.

Les Musiciens du Louvre•Grenoble sont subventionnés par la Ville de Grenoble, le Conseil Général de l'Isère, la Région Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Rhône-Alpes).

contacts

Elise Coury, Responsable de l'Atelier des Musiciens du Louvre•Grenoble
04 76 42 95 45
ecoury@mdl.g.net

Agnès Pernot, Conseillère Pédagogique en Education Musicale
06 87 55 96 75
agnes.pernot@ac-grenoble.fr