

BARBER, MOZART, GREENWOOD CLASSIQUE AU CINÉMA

SAISON 15-16 | Concert

Fiche pédagogique

Quelques mots entre vous et nous...

Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Opéra de Rouen Normandie. Ce dossier pédagogique a été rédigé afin de vous accompagner au mieux lors de votre venue pour *Classique au cinéma* dirigé par Leo Hussain. Ce concert sera peut être une première expérience pour certains de vos élèves, une expérience renouvelée pour d'autres, nous espérons qu'il sera en tout cas un moment de découverte, d'éveil et de ressenti partagé. Vous trouverez dans ce dossier quelques pistes vous permettant d'approfondir le travail en classe ou simplement d'échanger avec vos élèves avant votre venue à l'opéra. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et des réactions de vos élèves. Un spectacle se prépare, se vit et se prolonge ensemble !

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart > *Divertimento K136*

Samuel Barber > *Adagio for strings*

Jonny Greenwood > *Suite from «There will be blood» (2012)*

Date du spectacle

Vendredi 29 janvier 2016, 10h et 14h

Rouen, Théâtre des Arts

Durée : 45 min, sans entracte

Direction musicale Leo Hussain

Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie

Informations générales

> Pour les séances scolaires, le placement se fait en fonction du niveau de classe afin d'offrir à tous la meilleure visibilité. Nos vous remercions de respecter les places qui vous seront proposées par notre personnel d'accueil.

> N'oubliez pas de nous prévenir en amont si vous avez besoin de places supplémentaires.

> Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants et des accompagnateurs. Nous vous remercions de rester près d'eux afin de veiller à la bonne écoute du spectacle et au respect de tous.

Pour profiter au maximum du spectacle, voici quelques recommandations à destination des élèves :

> Le spectacle commence à l'heure indiquée. Nous vous remercions d'arriver 30 minutes avant le début du spectacle afin d'avoir le temps de vous installer en salle.

> Les boissons et nourritures sont à consommer dans le foyer bar et non dans la salle.

> Les photographies ainsi que tout type d'enregistrements sont interdits.

> N'oubliez pas d'éteindre vos portables lors de la représentation.

> N'hésitez pas à échanger vos avis et impressions à la sortie mais pas pendant le spectacle.

Nous vous souhaitons un bon concert !

Actions pédagogiques

7 rue du Docteur Rambert 76000 Rouen

actionspedagogiques@operaderouen.fr

02 35 98 50 98

Coordination de la fiche pédagogique Florence De Meyer

Rédaction de la fiche pédagogique Vinciane Laumonier

Contact Enza Hiesse

Mise en page Émeline Charamon

Photo de couverture Frédéric Carnuccini

L'Opéra de Rouen-Normandie est subventionné par la Région Haute-Normandie, la Ville de Rouen, le Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Haute-Normandie, les Départements de Seine-Maritime et de l'Eure et la Communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe

Président Nicolas Mayer-Rossignol

Vice Président Yvon Robert

Directeur artistique et général Frédéric Roels

Chef principal Leo Hussain

BARBER, MOZART, GREENWOOD
CLASSIQUE AU CINÉMA

SAISON 15-16

Côté enseignants

Leo Hussain © Marco Borggreve

Cinéma et musique, ces deux mots évoquent déjà, à eux seuls, tout un monde sensoriel. La musique au cinéma vient soutenir le langage du film, participer à l'ambiance narrative ou, au contraire, apporter un contrepoint aux images en mouvement. Mais elle peut tout aussi bien s'écouter dans son unité, à part entière. Ainsi, si l'*Adagio pour cordes* de Samuel Barber est aujourd'hui auréolé d'une gloire internationale, peu de gens savent qu'il est utilisé dans de nombreux films, d'*Elephant man* au *Fabuleux destin d'Amélie Poulain*. En rassemblant ainsi des partitions dont le principal point commun est d'avoir marqué le cinéma, Leo Hussain nous propose une vision contemporaine de la musique dans laquelle l'image, celle des salles obscures tout comme celle qui se forme dans nos esprits, joue un rôle majeur.

Comment avez-vous conçu ce programme ?

Je voulais rassembler des œuvres qui ont marqué le cinéma. Il ne s'agit pas toujours d'œuvres qui ont été spécialement écrites pour des films mais des œuvres qui existent en elles-mêmes et que le grand écran a utilisé. C'est le cas de l'*Adagio pour cordes* de Samuel Barber. Beaucoup de gens la connaissent, elle a été utilisée dans *Elephant Man* ou *Le fabuleux destin d'Amélie Poulain*. C'est une œuvre magnifique.

Pourquoi choisissez-vous toujours un thème pour vos concerts ?

Cela permet au public de bien entrer dans une programmation et aux musiciens de prendre de la hauteur sur les œuvres travaillées, de les voir autrement, de créer des liens ou des résonances entre elles. Ici, avec le cinéma, des images mentales vont surgir dans nos têtes et accompagner notre écoute de la musique.

Vous avez choisi la suite *There will be blood* de Jonny Greenwood, membre du groupe de rock Radiohead. Une musique que l'on n'a pas l'habitude d'entendre dans un opéra !

En effet ! Greenwood est une rock star qui a aussi composé des œuvres très intéressantes. J'aime sa démarche de croiser les genres. Souvent, lorsque l'on est compositeur classique, on s'intéresse au travail des cordes en passant par l'histoire de la musique avec Bach, Haydn, Mozart, jusqu'à aujourd'hui. Je trouve intéressant de casser ces schémas historiques. Par exemple, lorsque le compositeur polonais Penderecki écrit *Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima*, il utilise les cordes de façon inédite, comme des percussions ou des instruments à vent. Greenwood a une démarche similaire, une vision de la musique très libérée. J'avais donc très envie de faire découvrir cette suite.

Vous nous aviez dit que vous écoutiez Gorillaz et que votre frère faisait partie d'un groupe de rock. Musique classique et rock faisaient-ils bon ménage dans votre famille en Angleterre ?

Oui ! Nous écoutions toutes sortes de musiques. J'étais membre d'un chœur à Cambridge avec mon frère, et adolescent, j'allais souvent à des concerts de rock avec des amis. Il ne faut pas sectoriser ou avoir des préjugés sur telle ou telle musique. La musique est libre, alors soyons libres de l'écouter !

En quelques notes...

Naissance : 1978 en Angleterre

Études : Cambridge et Royal Academy of Music de Londres

Premier poste : Directeur musical du Landestheater à Salzbourg en 2009

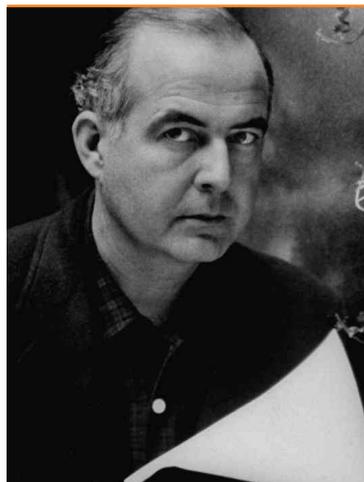
Succès : *Le Grand Macabre* de Ligeti à Bruxelles

Collaboration avec orchestres : Wiener Symphoniker, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, le BBC Symphony Orchestra, l'Opéra de Paris, le Festival d'Aix-en-Provence

Collaboration avec chefs : Sir Simon Rattle, Valery Gergiev, Riccardo Muti, Yannick Nézet-Séguin.

Leo Hussain est le chef principal de l'Opéra de Rouen Normandie. Il entame sa seconde saison à la tête de l'Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie.

L'ADAGIO POUR CORDES

Samuel Barber 1910 >1881

Samuel Barber est un compositeur américain dont le langage musical est essentiellement postromantique.

Orchestration

Samuel Osborne Barber est issu d'une famille de musiciens. Il commence le piano dès l'âge de 7 ans et s'essaie à la composition. À 14 ans, il entre au Curtis Institute of Music de Philadelphie. Il en devient professeur d'orchestration en 1932. En 1935, il intègre l'Académie Américaine de Rome. Il y compose sa Première symphonie. Cette création va le faire remarquer au Festival de Musique Contemporaine de Salzbourg.

Succès

C'est grâce à son *Adagio*, une œuvre de musique de chambre, que Samuel Barber accède à une notoriété mondiale. Sur les conseils de Toscanini, il arrange, en 1938, le second mouvement de son quatuor à cordes, pour orchestre à cordes. L'*Adagio* de Barber devient une des œuvres les plus populaires au monde, régulièrement jouée lors de funérailles officielles. Sa popularité a quelque peu occulté le reste de son œuvre. Aucune de ses autres pièces n'a connu le même succès. Toutefois, Barber est considéré comme l'un des plus talentueux compositeurs américains du 20e siècle.

Symphonie, opéra et ballet

En 1942, l'Armée de l'Air Américaine lui commande sa Deuxième symphonie, dont il ne gardera que le second mouvement, *Night flight*. En 1946, il compose un ballet pour la danseuse Martha Graham qui aboutit finalement à la suite d'orchestre, *Medea*. Son opéra, *Vanessa*, sur un livret de Menotti, lui apporte son premier Prix Pulitzer en 1958. Le second vient quatre ans plus tard, pour son *Concerto pour piano*. Barber a évité les expérimentations de ses contemporains, en préférant des harmonies et des formes plus traditionnelles et mélodiques.

6 œuvres phares

1933 > *School of scandal*, ouverture

1937 > *Symphonie n° 1*

1938 > *Adagio pour cordes*

1946 > *The Serpent heart*, musique de scène et sa suite d'orchestre *Medea*

1957 > *Vanessa*, opéra sur un livret de Menotti

1966 > *Antony and Cleopatra*, opéra

L'œuvre au programme : L'Adagio pour cordes

Cette œuvre a été arrangée par le compositeur à partir de son premier quatuor à cordes écrit en 1936. C'est l'œuvre la plus connue de Barber. L'œuvre se construit sur une forme d'arc. La ligne mélodique se déploie comme un long flot avec une première section qui commence par la cellule mélodique principale jouée par les premiers violons, et qui s'achève avec sa reprise par les altos. Les altos poursuivent dans la deuxième section. La section médiane commence par le jeu des violoncelles, l'ensemble des cordes monte au fur et à mesure dans la gamme jusqu'à son registre le plus élevé, culminant dans un pic fortissimo immédiatement suivi d'un silence. La dernière section est une reprise du thème d'origine, avec une inversion de la deuxième partie de la cellule mélodique, jouée à l'unisson par les premiers violons et les altos. La pièce se termine avec les premiers violons jouant lentement les cinq premières notes de la mélodie dans un registre d'alto, soutenant la dernière note après un bref silence et la diminution progressive de l'accompagnement.

Au cinéma

Vous avez certainement entendu cette musique à de nombreuses reprises tant elle a été utilisée dans les bandes originales de films. On la retrouve dans une douzaine de films, parmi lesquels *Elephant Man* en 1980, *Little Buddha* en 1993, *Les Roseaux sauvages* en 1994, *Les Amants du nouveau monde* en 1995, *La Cité des anges* en 1998, *Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain* en 2001, *Ce soir je dors chez toi* en 2007, etc. À la télévision, on peut l'entendre dans les dessins animés *South Park*, *Daria*, *Les Simpson*, ainsi que dans la série *How I Met Your Mother* (épisode 13 de la saison 5).

Musique poignante, l'*Adagio* a été joué lors de nombreuses obsèques, pour le président Franklin Delano Roosevelt en 1945, la princesse Grace Kelly en 1982, le prince Rainier III de Monaco en 2005 et, plus récemment, le soir du 8 janvier 2015, il est joué à Trafalgar Square en hommage aux victimes de l'attentat qui a visé, la veille, le journal *Charlie Hebdo* en France.

L'*Adagio* est utilisé dans le dessin animé *Les Simpson*

DIVERTIMENTO POUR CORDES K136

Wolfgang Amadeus Mozart
1756 > 1791

Wolfgang Amadeus Mozart est un compositeur autrichien, figure majeure du classicisme.

Un Wunderkind !

Mozart est le plus sensationnel Wunderkind (« enfant prodige ») de l'histoire de la musique. Il a commencé à jouer des instruments à clavier à trois ans et composait déjà des petites pièces pour piano à cinq ans, des symphonies à neuf ans et des opéras à douze ans !

Famille de musiciens

Il est né à Salzbourg, en Autriche, en 1756. Son père, Léopold, était aussi compositeur, mais il était surtout connu comme professeur de violon. Mozart n'est jamais allé à l'école. Son père lui a enseigné les langues (anglais, français, latin et italien, en plus de sa langue maternelle, l'allemand), les maths (l'une des matières préférées de Mozart) et, bien entendu, la musique ! Mozart adorait jouer des duos au clavier avec sa sœur aînée, Nannerl, et a même écrit un concerto pour deux pianos afin qu'ils le jouent ensemble.

Les voyages

Débordant d'énergie, quasi infatigable, il travaillait sans cesse. Au temps de Mozart, un musicien était considéré comme un serviteur – son rôle consistait à écrire et à jouer de la musique à la cour ou au palais de son maître aristocrate, et il était traité sur le même pied que les domestiques. De 12 à 25 ans environ, Mozart a été au service du comte Colloredo, archevêque de Salzbourg. En 1781, il est parti s'établir à Vienne comme musicien indépendant où il est vite devenu la coqueluche de la ville. Mozart est mort prématurément le 5 décembre 1791, à 35 ans. Sa santé, que ses années d'enfance passées à voyager avaient gravement hypothéquée, n'avait jamais été bonne, et de plus, il vivait intensément et travaillait constamment.

Le roi de la musique classique

Mozart a composé une quantité incroyable de musique au cours de sa brève existence. Ses œuvres dépassent largement six cents titres, totalisant environ deux cents heures de musique. Mozart a abordé pratiquement tous les genres qui existaient à son époque : symphonies, opéras, concertos, sonates, sérénades, divertimentos, messes et beaucoup d'autres. *La Flûte enchantée*, *Don Giovanni* et *Les Noces de Figaro* sont ses opéras les plus célèbres.

6 œuvres phares

1775 > *Concertos pour violon n° 3, 4 et 5*

1778 > *Concerto pour flûte et harpe*

1779 > *Messe du Couronnement*

1787 > *Don Giovanni*

1788 > *Symphonies 39 à 41* (les trois dernières symphonies de Mozart)

1791 > *La Flûte enchantée*

L'œuvre au programme : *Divertimento pour cordes K136*

C'est une des œuvres de Mozart les plus jouées, tant elle est brillante et spectaculaire et se termine par un final très enthousiaste. Wolfgang Amadeus Mozart la compose à l'âge exceptionnel de 16 ans, accompagnée de deux autres divertimentos pour cordes. Les trois pièces sont souvent exécutées par un orchestre entier, mais il est assez sûr que Mozart avait l'intention de les jouer comme des solos pour des instruments à cordes. On ne sait donc pas vraiment s'il s'agit de quatuors ou de petites symphonies.

Ce divertimento est composé de trois mouvements :

1 - Allegro

2 - Andante

3 - Presto.

Elle est jouée dans le film *Batman Begins* de Christopher Nolan en 2005.

DIVERTIMENTO IN D MAJOR

K. 136
Composed in Salzburg (1772)

Allegro W.A. MOZART (1756-1791)

Partition de *Divertimento pour cordes K136*

Jonny Greenwood

THERE WILL BE BLOOD (SUITES)

Jonny Greenwood, né en 1971, est un musicien et un compositeur britannique, membre du groupe de rock alternatif Radiohead.

La guitare

Jonny Greenwood est né le 5 novembre 1971 à Oxford. Il quitte assez tôt ses études pour se consacrer à la musique. Il joue de plusieurs instruments, violon, orgue, synthétiseur, piano, xylophone, harmonica, mais c'est la guitare qui l'emporte. En 2003, le magazine Rolling Stone le classe à la 60e place de sa liste des 100 meilleurs guitaristes de tous les temps.

Radiohead

L'influence de Greenwood est présente sur la plupart des chansons du groupe, en tant que guitariste principal et compositeur. Radiohead est un groupe de rock anglais composé de 5 musiciens originaires d'Abingdon dans l'Oxfordshire et fondé en 1985. Le premier album *Pablo Honey* sort en 1993. Ils acquièrent une réputation mondiale en 1997 grâce au succès de *OK Computer*. Les sorties consécutives de *Kid A* en 2000 et de *Amnesiac* en 2001, propulsent le groupe à son apogée. Ils teintent leur musique d'électronique, de post-punk et de jazz. L'influence de Radiohead est maintenant indéniable aussi bien sur la scène pop britannique (Travis, Coldplay, Muse...) que sur le monde de la musique en général. Le groupe a vendu plus de 30 millions d'albums, et les albums *OK Computer* et *Kid A* sont régulièrement cités comme des albums marquants de leur époque.

Carrière solo

Jonny Greenwood se lance dans une carrière solo tournée vers la musique de film et contemporaine. Il signe son premier album solo en 2003 avec *Bodysong*, bande-originale du film éponyme réalisé par Simon Pummell et compose en 2007 la musique du film *There Will Be Blood* de Paul Thomas Anderson. En juillet 2009, il participe à la création de la première version de *2x5* du compositeur de musique minimaliste Steve Reich. À noter aussi, en 2005, son apparition dans le film *Harry Potter et la Coupe de feu* dans le rôle du guitariste du bal de Noël à Poudlard et sa participation au film documentaire *Le chant des ondes* en 2012.

6 œuvres phares

- 1992 > *Creep*, premier single de Radiohead
- 1993 > *Pablo Honey*, premier album de Radiohead
- 1997 > *OK Computer*, succès international de Radiohead
- 2003 > *Bodysong*, première album solo
- 2007 > *In Rainbows* produit par Radiohead
- 2011 > *The King of Lambs*, dernier album de Radiohead

L'œuvre au programme : *There will be blood (Suites)*

Il s'agit à l'origine d'une suite pour orchestre et ondes Martenot ou hautbois que Jonny Greenwood écrit en 2007 pour le film *There Will Be Blood* de Paul Thomas Anderson qui raconte l'histoire de Daniel Plainview, un prospecteur misanthrope à la recherche de pétrole en Californie. Greenwood travaillera trois semaines pour cette bande originale dans les studios d'Abbey Road à Londres. Il recevra l'Oscar de la meilleure bande originale. Cette suite est souvent citée comme l'une des meilleures compositions récentes pour le cinéma. La pièce traduit l'univers rude et souvent inhospitalier de la quête du pétrole, notamment dans le traitement des cordes. On sent une approche musicale classique mêlée à une empreinte plus rock, effaçant les frontières entre classique et contemporain et offrant une pièce organique et sensuelle qui ouvre une nouvelle perspective à l'orchestre symphonique.

Jonny Greenwood est membre du groupe Radiohead

Guitariste du bal de Noël dans *Harry Potter et la Coupe de Feu*

BARBER, MOZART, GREENWOOD
CLASSIQUE AU CINÉMA

SAISON 15-16

Côté élèves

CLASSIQUE AU CINÉMA

Fiche d'entraînement...

Quizz > Quel film pour quelle musique ?

A > <i>Ainsi parlait Zarathoustra</i> , R. Strauss	●	● 1 > <i>Tomb Raider</i> , S. West
B > <i>Trio opus 100</i> , F. Schubert	●	● 2 > <i>Mary à tout prix</i> , B. et P. Farrelly
C > Sérénade en sol majeur, <i>Une petite musique de nuit K525</i> , W. A. Mozart	●	● 3 > <i>Le Journal de Bridget Jones</i> , S. Maguire
D > <i>Symphonie n°5</i> (Adagietto), G. Mahler	●	● 4 > <i>Apocalypse Now</i> , F. F. Coppola
E > <i>Concerto pour clavier n°5 en fa mineur BWV 1056</i> , J. S. Bach	●	● 5 > <i>Manhattan</i> , W. Allen
F > <i>Danse hongroise n°5</i> , J. Brahms	●	● 6 > <i>Le Discours d'un roi</i> , T. Hooper
G > <i>Hallelujah chorus</i> , G. F. Haendel	●	● 7 > <i>Barry Lindon</i> , S. Kubrick
H > <i>Symphonie 7</i> (Allegretto), L. V. Beethoven	●	● 8 > <i>Le Dictateur</i> , C. Chaplin
I > <i>Rhapsodie in Blue</i> , G. Gershwin	●	● 9 > <i>2001 l'Odyssée de l'espace</i> , S. Kubrick
J > <i>La Chevauchée des Walkyries</i> , R. Wagner	●	● 10 > <i>Mort à Venise</i> , L. Visconti

rep : A9 / B7 / C2 / D10 / E1 / F8 / G3 / H6 / I5 / J4

À chacun son pupitre

			
Quel est cet instrument ?			
À quelle famille appartient-t-il ?			
Où est-il placé dans l'orchestre ?			

Les infos à retenir sur le spectacle que tu vas voir

PHOTOC'OPÉRA... une photocopie dans la poche !

© David Morganti

Petites infos à se remémorer avant d'entrer en salle

- > Le concert auquel tu vas assister propose des œuvres musicales en lien avec le cinéma, qui ont été composées ou utilisées pour les bandes originales de films.
- > Leo Hussain dirigera l'orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie. Il a 37 ans et est britannique. Par usage, on appelle le chef « maestro » !
- > Tu entendras 3 œuvres de compositeurs et d'époques différentes.
- > Tu reconnaîtras sans doute l'*Adagio pour cordes* de l'américain Samuel Barber composé en 1936 et qui est une œuvre extrêmement connue. Tu l'as peut-être déjà entendu dans le film *Le fabuleux destin d'Amélie Poulain* ou dans la série *Les Simpson*.
- > Ce sera ensuite au tour du compositeur autrichien Wolfgang Amadeus Mozart avec son *Divertimento pour cordes KV136* qu'il compose en 1772, alors qu'il n'avait que ... 16 ans ! Tu peux entendre cette œuvre dans le film *Batman Begins*.
- > Et enfin, une œuvre du guitariste et compositeur de groupe de rock alternatif Radiohead, Jonny Greenwood, qu'il a écrite en 2007 pour le film *There will be blood*.

Petites infos à grignoter...

- > Maestro ! C'est par ce terme italien qui veut dire « maître » ou « professeur » que l'on appelle un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre est apparu au courant du 19e siècle lorsque les formations de musiciens ont commencé à prendre de l'ampleur. Auparavant, lorsqu'un chef d'orchestre était nécessaire, un musicien se chargeait de cette fonction.
- > Lors d'un concert, on peut observer un léger décalage entre le geste du chef et la réponse de l'orchestre, c'est normal ! Un bon chef d'orchestre doit conduire son orchestre, ce qui suppose qu'il anticipe la réponse des instrumentistes. Il utilise sa gestuelle pour rendre cohérent le jeu des musiciens : la main droite tient la baguette et bat la mesure, la main gauche indique les phrasés, les variations de rythme et l'entrée de certains musiciens et le regard transmet des indications aux musiciens chargés d'un solo, aide les attaques et les passages plus expressifs.
- > Pas besoin de micro ! Le son, lors d'un concert classique, n'a pas besoin d'être amplifié. Il est « au naturel ».

Après le concert

RETOUR EN CLASSE

Quel est ton avis sur le concert auquel tu as assisté ?

.....

.....

Pouvait-on sentir qu'il s'agit de musiques de film ?

.....

.....

Le fait de ne pas voir le film et ses images t'a-t-il manqué ?

.....

.....

Avais-tu déjà entendu une de ces œuvres ?

.....

.....

Quelle est l'ambiance créée dans chacune des œuvres ?

.....

.....

Quelles images ces œuvres ont-elles fait naître en toi ?

.....

.....

De quelle œuvre t'es-tu senti le plus proche ? Pourquoi ?

.....

.....

Le concert a balayé toute une période musicale de 1936 à 2007. Quel type d'évolution as-tu senti ?

.....

.....

Pouvait-on sentir que la Suite *There Will be blood* a été composée par un guitariste de rock alternatif ?

.....

.....

Qu'as-tu observé de la posture et des gestes du maestro Hussain lors du concert ?

.....

.....

As-tu ouvert ou fermé les yeux lors du concert ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'apportent ces deux approches différentes ?

.....

.....