

Ensemble Suonatori - Dossier pédagogique

Ce dossier pédagogique propose de préparer les enfants au concert-découverte proposé par l'**Ensemble Suonatori** par le biais d'explications, de jeux d'écoute et de recherche, ainsi que de sources à consulter (documents à télécharger, vidéos en ligne, films); il ouvre différentes pistes pédagogiques à destination des enseignants qui pourront choisir d'orienter différemment le travail suivant l'âge de leurs élèves. Il permettra aux enfants de rentrer dans une découverte active de la musique proposée. Si l'accueil des enfants au concert est le moment privilégié de leur rencontre avec le spectacle vivant et les artistes, profiter pleinement de cette expérience, c'est aussi la préparer, apprendre à « aimer écouter » à découvrir la musique en train de se faire, les musiciens, les œuvres, les instruments... Le plaisir en est multiplié et le souvenir de cette expérience va au-delà d'une simple rencontre : il participe à l'évolution de l'élève en tant que « spectateur éclairé »

Introduction

Le colachon, la vihuela, le guzheng, la bomba, le psaltérion, le chalumeau, le daf, le milltone, le théorbe, l'épinette, l'oud, les crotales. Voici une liste d'instruments de musique issus de pays différents, tous anciens - sauf un seul, devinez lequel ! – que vous aurez l'occasion de voir et d'entendre avec l'Ensemble Suonatori, parmi d'autres instruments un peu plus courants: **le violon baroque, l'alto baroque, la viole de gambe, la guitare baroque, la guitare romantique, le bol chantant, les castagnettes, le tambourin.** Dans son programme « Baroque jam session », l'Ensemble Suonatori visite le répertoire des **dances latines de la période baroque** sur instruments anciens, avec un regard qui teinte les nombreux moments d'improvisation et de liberté qu'offrent ces ostinati, de couleurs que l'on trouve dans la musique populaire actuelle. La filiation entre les musiques d'époques différentes se fait de façon évidente, même pour un public non averti, et contribue ainsi à faire céder des barrières d'a priori qui tendent encore parfois à cloisonner la musique dite classique ou baroque.

Un ostinato, c'est quoi ?

L'**ostinato** est un procédé de composition musicale consistant à répéter obstinément une formule rythmique, mélodique ou harmonique accompagnant de manière immuable les différents éléments thématiques durant tout le morceau. Il est souvent basé sur la basse : on parle alors de basso ostinato ou **basse obstinée**. C'est le cas de la plupart des danses interprétées par l'Ensemble Suonatori : **la tarentelle, la canarie, la bergamasque, la passacaille, la chaconne, le fandango, la folia, la mantovana, la spagnoletta, la danza del hacha, les jácaras, la sfessania...** Ce principe est encore très utilisé dans la musique populaire actuelle, par exemple :

- « Dernière danse » (Indila) est une passacaille, l'ostinato est le suivant :

- « C'est la vie » (Khaled)
- « The world is in my hands » (Cascada)

L'ostinato est une forme qui permet facilement aux instruments solistes d'**improviser** et d'**inventer de nouvelles variations** car la suite d'accords est généralement simple et aisée à repérer. Dans certains cas, on utilise l'ostinato pour provoquer une sensation d'enivrement dû à la répétition d'un motif ; c'est le cas de la passacaille et de la chaconne, danses généralement très longues.

Références à écouter :

1. Passacaille tirée de Armide Act.V Sc.1 (**J.-B. Lully 1632-1687**)
par le Collegium Vocal et la Chapelle Royale – Direction P. Herreweghe (cf doc sonore **02_Passacaille_Armide_Lully.mp3** ou <https://www.youtube.com/watch?v=7uE230evv3w>)
2. Zefiro Torna (**C. Monteverdi 1567-1663**) par l'Ensemble Arpeggiata, N. Rial et P. Jarroussky (cf doc sonore **03_ZefiroTorna_Monteverdi.mp3** ou vidéo sur <https://www.youtube.com/watch?v=zq49rymjvNg>)
3. « Chaconne for the chinese man and woman » tirée de « The Fairy Queen » (**H. Purcell 1659-1695**) par l'International Early Music Course students orchestra ESMAE/ESML (cf doc sonore **04_Chaconne_FairyQueen_Purcell.mp3** ou vidéo avec danse sur <https://www.youtube.com/watch?v=wsbvA4C-gfI>)
4. Chaconne tirée de la 2ème partita pour violon seul (**J.-S. Bach 1685-1750**) par Amandine Beyer (cf doc sonore **05_Chaconne_Partita2_Bach.mp3** ou <https://www.youtube.com/watch?v=aZEBGRh59H0>). Dans cet extrait, la basse obstinée est plus difficile à suivre car le violon seul réalise en même temps la basse et la mélodie.
5. Chaconne tirée du 12ème quatuor parisiens (**G.-P. Telemann, 1681-1767**) par Il Giardino Armonico (cf doc sonore **06_Chaconne_QuatuorParisien_Telemann.mp3** ou vidéo sur https://www.youtube.com/watch?v=b_qutnEe_DM)

Jeu d'écoute : Après avoir fait une écoute globale de chaque œuvre ci-dessus, essayez pour chacune de reconnaître l'ostinato et de le chanter. Faites la même démarche pour les 3 chansons de musique populaire actuelle citées plus haut (cf docs sonores : 07_DerniereDanse_Indila.mp3, 08_CestLaVie_Khaled.mp3, 09_TheWorldIsInMyHands_Cascada.mp3)

L'art baroque, c'est à quelle époque ?

Le mot « baroque » provient du mot portugais « barroco » qu'utilisaient les pêcheurs portugais pour désigner une perle de forme irrégulière dont la surface présentait des aspérités. Aujourd'hui, le mot baroque qualifie les choses ou les attitudes inhabituelles, extravagantes ou anormales. Le qualificatif baroque a été appliqué à **l'art du XVIIe siècle et de la première moitié du XVIIIe siècle** par les critiques de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, période où l'art est devenu plus sobre (art néo-classique). L'art baroque, **art du mouvement, de l'exubérance, faisant appel à l'imagination**, tranchait aussi sur l'art de la période précédente (la Renaissance) qui recherchait l'équilibre, la sobriété et la logique rationnelle. **L'Eglise catholique est à l'origine de la naissance de l'art baroque en Italie au cours du XVIème siècle**, en réaction à l'austérité prônée par le protestantisme, **et a encouragé son expansion dans une grande partie de l'Europe** sous l'influence des Jésuites.

En ce qui concerne la musique, le style baroque se caractérise par l'importance du **contrepoint** qui consiste à ce que les différentes voix s'entremêlent, par une harmonie qui s'enrichit progressivement, par ses **ornementations** et **vocalises** et son écriture verticale. Les compositeurs écrivent d'abord les accords pour ensuite poser la mélodie contrairement au style de la période dite « classique ». C'est une **musique d'affects qui se sert de figures musicales, telles que la dissonance, comme moyens d'expression de**

la douleur. L'importance nouvelle accordée à l'homme et à ses émotions va développer un goût prononcé pour le **lyrisme** et la **virtuosité**. Les diverses formations existantes comme l'orchestre ou la musique de chambre n'ont pas de chef d'orchestre d'où l'importance de la **basse continue** qui permet aux musiciens de repérer les temps. Pour certains morceaux comme des danses où l'impulsion est très importante, une personne au milieu de l'orchestre frappe les temps avec vigueur à l'aide d'un bâton. La basse continue est souvent jouée par le **basson** ou le **clavecin**. C'est un style savant et sophistiqué. De nombreuses formes musicales sont créées pendant un siècle et demi : **l'opéra, la sonate, le concerto** de soliste et le concerto grosso qui engendrera la **symphonie**.

Références à écouter :

1. Concerto « L'hiver » 1er mouvement tiré des Quatre saisons (**A. Vivaldi 1678-1741**) par Amandine Beyer et Gli Incogniti (cf doc sonore **10_Hiver_mvt1_Vivaldi.mp3** ou <https://www.youtube.com/watch?v=nMC4JWfm3RE>)
2. « Danse du grand calumet de la paix » tirée des Indes galantes (**J.-Ph. Rameau 1683-1764**) par Les Arts Florissants & W. Christie (cf doc sonore **11_DanseDuCalumet_Rameau.mp3** ou <https://www.youtube.com/watch?v=m5Bk8sCWxsl>)
3. « Dixit Dominus » (**G.F. Haendel 1685-1759**) par J.H. Gardiner & Monteverdi Choir (cf l'intégrale en vidéo sur <https://www.youtube.com/watch?v=GH2-4D32azo> ou 2 extraits sonores : **12_DixitDominus_Haendel** et **13_DeTorrente_Haendel.mp3**)
4. « Stabat Mater » (**G.B. Pergolèse 1710-1736**) par Le Banquet Céleste & D. Guillon et C. Scheen (cf l'intégrale en vidéo sur https://www.youtube.com/watch?v=0qX_K6WzklI ou un extrait sonore : **14_StabatMater_Pergolese.mp3**)

Jeu d'écoute : Dans ces extraits musicaux pouvez-vous déterminer les caractéristiques qui permettent de définir la musique comme étant baroque ?

La musique jouée par l'Ensemble Suonatori

L'origine de leur répertoire suit la tradition d'**improvisation** que développèrent les interprètes de **musique de danse** durant des siècles. Ces **danses d'origine latine (Italie, Espagne, Portugal)** qui se sont graduellement transformées pour s'accorder aux goûts imposés par la Cour au XVIIème siècle sont en réalité des **danses populaires** souvent décrites au départ pour certaines d'entre elles comme « barbares » et « immorales », car issues du milieu populaire (en particulier la folia, la canarie et la chaconne)

Les musiciens de l'Ensemble Suonatori revisitent cette musique dans un souci d'authenticité mais également avec un regard d'interprète du XXIème siècle qui ne peut ignorer la culture qui l'entoure : **l'envie d'introduire des instruments d'origine diverses, le désir de rendre évident le lien entre la musique populaire du passé et celle d'aujourd'hui.**

Pour découvrir l'Ensemble Suonatori en vidéo :

- Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=h2_uQjskspI
- Longs extraits : <https://www.youtube.com/watch?v=SUOGVgEYOZI>
<https://www.youtube.com/watch?v=G8Ya2uZmsuQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=Lzh62CJhNsw>
https://www.youtube.com/watch?v=0_zrzQJ74ow
<https://www.youtube.com/watch?v=BF0kJ5ZCrIA>

L'improvisation, c'est quoi ?

En musique, l'**improvisation** est le processus par lequel le musicien improvisateur crée ou produit une œuvre musicale spontanée, imaginaire, en se servant de sa créativité dans l'instant, de son savoir technique et théorique et parfois aussi du hasard. Dans le cas d'une basse obstinée (ou ostinato), le musicien soliste improvise **dans le cadre de la structure des accords** (ce qui, en jazz, est appelé « une grille ») **et du style** dans lequel s'inscrit l'improvisation, chaque style **imposant un certain nombre de règles à respecter**.

Référence à écouter :

- CD « Ostinato » de Hespèrion XXI & Jordi Savall (Alia Vox) en écoute sur <https://www.youtube.com/watch?v=GWiubEnGYDo> (cf extrait sonore du CD: **15_GallardaNapolitana_Valente.mp3**)
- CD « All'Improvisato par l'Arpeggiata (Alpha), extrait en écoute sur (cf extrait sonore **16_AllImprovisato_extrait.mp3** ou <https://www.youtube.com/watch?v=vhdJbbGBV14>)
- Didier Lockwood au festival de Vienne - Improvisation style trad jazz rock sur violon électrique avec une pédale de boucles (cf doc sonore **17_DidierLockwood.mp3** ou <https://www.youtube.com/watch?v=1wm08kMvb3U>)

Jeu d'écoute :

- *Dans ces extraits musicaux, repérez les zones qui semblent être improvisées et celles qui ne le sont pas.*
- *Quels sont les points communs et les différences entre ces 3 extraits ?*

L'Ensemble Suonatori, c'est qui ?

Christophe Geiller	violon et alto baroques, direction artistique
Géraldine Bruley	violes de gambe (dessus et basse)
Saori Sato	épinette, percussions
Nan Jiang	guzheng
Benoît Carrillon	guitare baroque, théorbe, vihuela, bol chantant
Benoît Albert	guitare romantique, milltone
Jodël Grasset-Saruwatari	percussions, oud, colachon, psaltérion, chalumeau

Au programme :

- Danza del hacha** (G. Sanz, 1640-1710, Espagne)
- Canarie** (G.H. Kapsberger, 1580-1651, Italie)
- Mantovana** (G. Zanetti, 1600-1660, Italie)
- Fandango** (A. Soler, 1729-1783, Espagne)
- Passacaille** (B. Marini, 1594-1663, Italie)
- Sfessania** (G.H. Kapsberger, 1580-1651, Italie)
- Milltonetta** (Ensemble Suonatori, 2014, France)
- Jácaras** (F. Guerau, 1649-1722, Espagne)
- Folias** (M. Marais, 1656-1728, France)
 - (S. de Murcia, 1673-1729, Espagne)
 - (A. Falconieri, 1586-1656, Italie)
 - (A. Corelli, 1653-1713, Italie)

Pistes pédagogiques pour la préparation au concert-découverte

1. La canarie interprétée par l'Ensemble Suonatori est proposée en écoute d'avant concert comme pièce à préparer (cf doc sonore joint **01_canario.mp3**). La canarie est une danse française d'origine espagnole qui apparaît à la fin du XVIème siècle. Elle imite les traditions des îles Canaries. C'est une danse ternaire à deux temps. Son pas est proche de celui de la **gigue** (danse d'origine anglaise ou irlandaise), mais elle est plus rapide. C'est une danse de couple, où les partenaires, face à face, s'avancent et reculent, combinant - selon leur bon vouloir - les pas sautillés et les frappements de pieds.

Aperçu du pas de danse de la canarie sur <https://www.youtube.com/watch?v=jh-94sxudul&index=1&list=RDjh-94sxudul>.

Pour comparer, voici une gigue tirée de « The Fairy Queen » (**H. Purcell 1659-1695**) : vidéo avec danse sur <https://www.youtube.com/watch?v=gNb0UQ4-pME> (cf doc sonore pour la gigue **18_Gigue_FairyQueen_Purcell.mp3**)

Jeu d'observation : Quelles sont les points communs et les différences que l'on peut observer sur les deux vidéos entre le pas de danse de la canarie et de la gigue.

Jeu d'écoute : Dans le document sonore sur lequel l'Ensemble Suonatori interprète la canarie (**01_canario.mp3**), les instruments rentrent successivement. Écoutez plusieurs fois le morceau et essayez de reconnaître quels sont ces instruments. Probablement que vous en reconnaîtrez certains et d'autres non. Essayez de trouver de quelle famille d'instruments font partie ces instruments « inconnus ». Une fois le jeu terminé, vous pouvez consulter la vidéo du morceau sur : <https://www.youtube.com/watch?v=SUOGVgEYOZI> (la canarie commence à 1'48'')

Outre la musique purement traditionnelle, la forme de la gigue est encore utilisée dans la musique populaire actuelle. Exemple : « Et l'on n'y peut rien » de J.J. Goldman (cf vidéo sur <https://www.youtube.com/watch?v=09zwFKuodOE> ou doc sonore **19_EtLONYPeutRien_Goldman.mp3**)

2. Venise en effervescence

Au début du XVIIIème siècle, la péninsule italienne est le cœur de l'Europe musicale. Des musiciens viennent de loin se former au contact des maîtres italiens avant de repartir, transformés, pour mener carrière dans les différentes cours européennes. Venise, par son ébullition, dépasse alors les autres foyers musicaux d'Italie. Elle séduit par son esprit, mélange détonnant de virtuosité, de

ferveur, de théâtralité et de richesse de timbres.

Références:

film "Antonio Vivaldi, un prince à Venise" (J.L. Guillerrou)

3. La place de la musique de danse à l'époque de Louis XIV

* Document : http://emmanuelthiry.chez-alice.fr/06_Louis_XIV.pdf

* film « Le roi danse » (G. Corbiau)

4. Document à télécharger « Une petite histoire de la musique baroque » réalisé par les classes d'histoire de la musique du Conservatoire de Noisy-le-Sec : <http://www.mediatheque-noisyselec.org/enfant/boutons/livret%20baroque.pdf>

5. Document « Ce que vous devez savoir sur l'art baroque » : http://www.college-plaisance.net/IMG/pdf/ART_BAROQUE.pdf

Jeux de recherche :

- *Faites la liste des instruments de musique cités en début de dossier. Essayez de trouver des informations sur les instruments que vous ne connaissez pas (origine, famille, époque...)*

- *Faites la même démarche pour les danses citées plus haut (origine, genre, type de pas et de mesure...)*

Informations complémentaires

Le cinéma autour de la musique baroque :

En-dehors des deux films cités plus haut (« Antonio Vivaldi, un prince à Venise » et « Le Roi danse »), quelques films pourront compléter nos connaissances autour de la musique baroque :

- « Chroniques d'Anna Magdalena Bach » (J.M. Straub & D. Huillet) : Biographie du compositeur J.-S. Bach.

- « Farinelli » (G. Corbiau) : Biographie du chanteur castrat Farinelli

- « Tous les matins du monde » (A. Corneau) : La viole de gambe et le compositeur M. Marais.

Discographie destinée aux enfants :

- CD compilation « Musique baroque pour petites oreilles » (éd. Naïve) : Aperçu du contenu sur <http://www.musicme.com/Compilation/Musique-Baroque-Pour-Petites-Oreilles-3298499018393.html>

- Livre/CD Conte musical « Presque reine » des Enfants de la Cour (éd. Eveil et découvertes) : Aperçu sur <http://www.musicme.com/#/Les-Enfants-De-La-Cour/compilations/Presque-Reine,-Le-Premier-Amour-De-Louis-Xiv-%28Un-Conte-Musical-De-Damien-Pouvreau%29-3610153943726.html>

- Livre/CD Conte musical « Angèle, l'ange du clavecin » (éd. Acte Sud Junior)

- Livre/CD « Didon & Enée : musique de H. Purcell, racontée par Hyppolyte Girardeau » (éd. Acte Sud Junior)