

Dossier pédagogique

Peer Gynt de GRIEG

« Classe ! L'orchestre »

Janvier 2010

Orchestre
national d'île de france

direction : Yoel Levi
récitant : Didier Sandre

Contact :

Service des Actions
éducatives et culturelles
tél. 01 41 79 02 49

SOMMAIRE

• La Norvège au temps de Grieg	
Contexte politique et social	p. 3
Contexte artistique	p. 4
• Edvard Grieg (1843-1907)	
Sa vie	p.8
Son œuvre et son langage	p.11
Frise chronologique	p.13
• <i>Peer Gynt</i>	
Situation dans la vie de Grieg	p.14
La pièce d'Henrik Ibsen	p.15
Zoom sur quatre extraits de l'œuvre	p.16
• L'orchestre symphonique	
L'orchestre en quelques mots	p.25
L'évolution de l'orchestre	p.26
L'orchestre et ses instruments dans <i>Peer Gynt</i>	p.29
• Jeux	p.35
• Les interprètes	
Yoel Levi, chef d'orchestre	p.38
Didier Sandre, récitant	p.39
L'Orchestre National d'Île de France	p.40
• Ressources documentaires	p.41
• Annexes	
Résumé de la pièce d'Henrik Ibsen	p.42
Texte en allemand de la <i>Chanson de Solveig</i>	p.45

La Norvège au temps de Grieg

Contexte politique et social

Vers l'indépendance

En 1814, la Norvège est rattachée au Danemark, alors allié de la France napoléonienne. Suite à la défaite de Napoléon à Leipzig, la Norvège est cédée à la Suède. Le traité de Kiel marque la fin d'un royaume de Danemark-Norvège vieux de quatre cent trente quatre ans. Le 10 avril 1814, une Assemblée nationale élue par le peuple se réunit au nord de Christiania (Oslo). Le 17 mai, cette assemblée déclare l'indépendance de la Norvège et présente son projet constitutionnel. Ce jour est devenu fête nationale. À la fin de l'année 1814, la Norvège accepte, après une courte guerre et l'invasion des troupes suédoises, l'union avec la Suède.

Tous ces épisodes font naître dans l'esprit des Norvégiens la volonté d'une souveraineté nationale. Ils prennent conscience de leur désir d'indépendance. Des élus norvégiens appellent à la « résurrection de la patrie ».

Industrialisation

Comme le reste de l'Europe, la Norvège connaît une Révolution industrielle au milieu du XIXe siècle. Les fondements de l'industrie moderne sont posés en 1840, lors de la création des premières usines textiles et des premiers ateliers de construction mécanique. Entre 1850 et 1880, la marine marchande prend un essor spectaculaire.

La première voie ferrée, entre Oslo et Eidsvoll, est construite en 1854. On installe également des lignes télégraphiques. On utilise de nouveaux modes d'exploitation agricole.

Conflits sociaux

Le développement de l'économie est suivi d'une intensification des conflits sociaux. Les années 1830 voient l'éveil d'une conscience paysanne, le monde rural se rendant progressivement compte du pouvoir que cette constitution lui reconnaît. Au sein du parlement, les antagonismes s'accroissent peu à peu entre les représentants des hauts fonctionnaires et les représentants des paysans.

Les années 1870 et 1880 sont des années de luttes politiques intenses entre les anciens centres de pouvoir détenus par les hauts fonctionnaires et bourgeois et les paysans alliés à la bourgeoisie libérale des villes. Cette opposition se traduit par un combat acharné au

sein du Storting (parlement) et l'apparition de deux grands partis politiques, Høyre (droite conservatrice) et Venstre (gauche libérale).

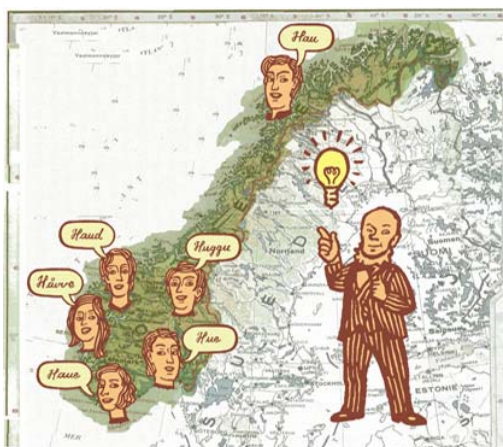
Rupture de l'Union avec la Suède

À la fin du XIXe siècle, les heurts à propos de l'Union entre la Suède et la Norvège se multiplient. La Norvège crée une armée nationale. Le sentiment patriotique est de plus en plus vigoureux dans les esprits. En 1905, un référendum met fin à l'Union.

Contexte artistique

Le nationalisme romantique

Le nationalisme romantique se développe au XIXe siècle parallèlement à la montée des nationalismes politiques. Il consiste à affirmer la culture du peuple par la langue, les coutumes nationales, le folklore. Cette identité nationale transparaît chez de nombreux artistes romantiques.

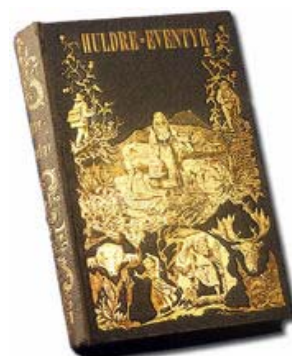
Ivar Aasen étudie les dialectes norvégiens, illustration de Trond Bredesen (www.illustratorene.no)

Ainsi, en Norvège, le sentiment national qui naît du contexte politique donne lieu à la création d'une langue norvégienne moderne. En effet, à cette époque, la langue écrite et administrative est le danois.

Après avoir voyagé dans toute la Norvège pendant quatre ans pour étudier les nombreux dialectes norvégiens, Ivar Aasen publie en 1848 une *Grammaire de la langue norvégienne populaire* et un *Dictionnaire de la langue norvégienne populaire* en 1850. La langue est officiellement reconnue par le parlement.

Contes et légendes nationaux

Partout en Europe, on voit se développer des recueils de contes et légendes nationaux : les Frères Grimm en Allemagne, Andersen au Danemark, et Peter Christen Asbjørnsen et Jørgen Moe en Norvège. Ces derniers ont inspiré Henrik Ibsen, l'auteur de *Peer Gynt*. Il entreprend alors en 1862 un voyage dans le Gudbrandsdal et l'Ouest de la Norvège pour récolter des éléments de légendes populaires nordiques.

Recueil de contes et légendes norvégiens de P. C. Asbjørnsens, 1859 (wikipedia.org)

La peinture norvégienne : exaltation des paysages et du folklore

De nombreux artistes, emmenés par Johan Christian Dahl, créateur de la première Société des Arts, s'appuient sur la culture norvégienne. La peinture romantique norvégienne exalte alors les paysages, le folklore et les légendes du pays. Parmi les représentants de ce courant, on trouve Lars Hertevig, Amaldus Nielsen, Olaf Isaachsen et Carl Sundt-Hansen.

Les paysages norvégiens :

Johan Christian Dahl, *Lyshornet near Bergen*, 1836, (wikipedia.org)

Lars Hertevig, *Skogtjern*, 1865 (wikipedia.org)

Amaldus Nielsen, *Morgen ved Ny-Hellesund*, 1885 (wikipedia.org)

Le folklore et le peuple norvégiens :

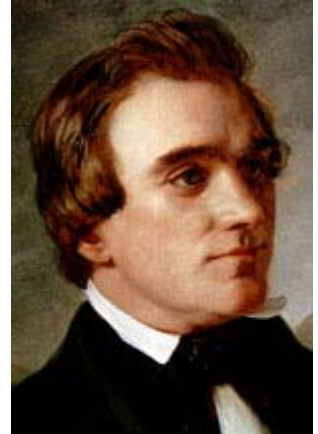
Olaf Isaachsen, *På utkikk*, 1884 (www.o-vaering.no)

Carl Sundt-Hansen, *Bondejente spiller trekkspill*, 1884 (www.o-vaering.no)

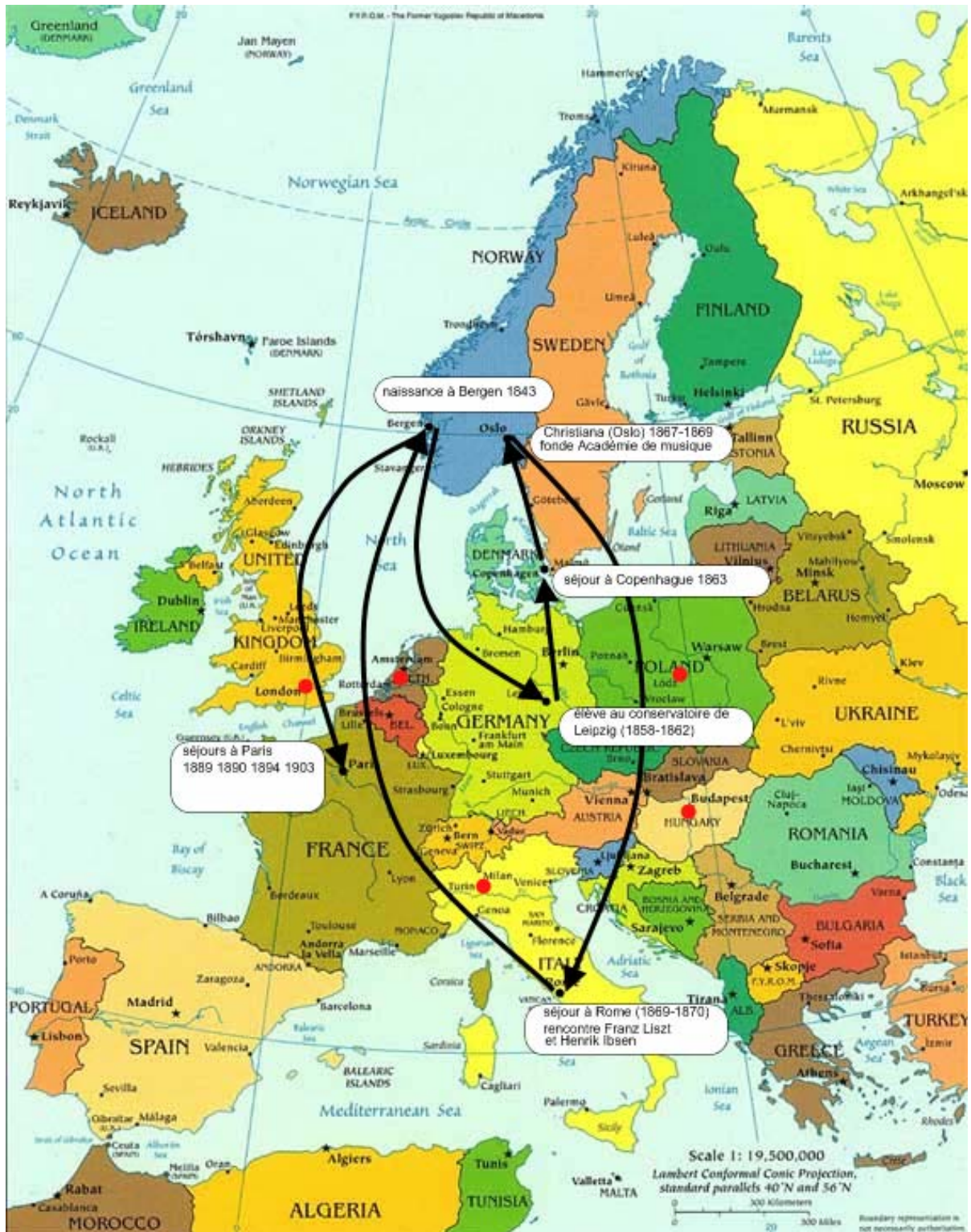
Une musique patriotique

Le fait que la Norvège n'ait acquis son indépendance qu'en 1905 a une influence significative sur son histoire musicale. Durant cinq cent ans, le pays n'a que peu de contacts avec la vie culturelle de l'aristocratie et de la bourgeoisie européennes. C'est pourquoi, on ne connaît pas beaucoup de musiciens norvégiens célèbres avant Edvard Grieg : on peut citer le compositeur et pianiste Halfdan Kjerulf (1815-1868) ou le violoniste virtuose Ole Bull (1810-1880).

Mais l'élan patriotique romantique influence les compositeurs romantiques à travers l'Europe (tels que le Tchèque Bedrich Smetana, Richard Wagner en Allemagne, les Français Vincent d'Indy ou Joseph Canteloube). Ces compositeurs s'intéressent aux contes et légendes, au folklore de leurs pays. Ils compilent et transcrivent les mélodies traditionnelles. L'organiste Ludwig Mathias Lindeman collecte les airs populaires norvégiens dont vont s'inspirer les jeunes compositeurs. Ainsi naît au milieu du XIXe siècle, en Norvège, parallèlement aux autres arts, un mouvement musical romantique national dont Edvard Grieg est la figure de proue.

Ole Bull (1810-1880), violoniste,
ami d'Edvard Grieg
(musicologie.org)

Les voyages d'Edvard Grieg en Europe

- Les principaux séjours
- Les autres pays où il a dirigé sa musique

Edvard Grieg (1843-1907)

Sa vie

Une enfance paisible à Bergen

Edvard Grieg naît le 15 juin 1843 à Bergen. Il est le quatrième d'une famille de cinq enfants. Son père est commerçant et consul d'Angleterre à Bergen. La famille vit dans l'aisance. Son grand-père joue dans l'orchestre de la Société Philharmonique de la ville. Sa mère est la fille d'un gouverneur provincial. Elle a reçu une éducation musicale solide. Pianiste et professeur de piano, c'est elle qui donne ses premières leçons à Edvard. À l'âge de six ans, il aborde avec elle les œuvres de Mozart, Weber et Chopin.

Bergen en 1848
(wikipedia.org)

Les parents d'Edvard Grieg
(musicologie.org)

En 1858, à l'âge de quinze ans, Grieg compose ses premières petites pièces. La même année, le violoniste virtuose Ole Bull convainc ses parents de l'inscrire au conservatoire de Leipzig.

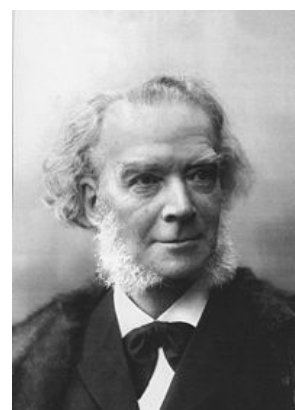
Edvard et son frère John à
Leipzig en 1860
(musicologie.org) ↗

Les années d'apprentissage à Leipzig (1858-1862)

Le jeune Edvard Grieg part donc pour Leipzig à l'automne 1858. Au conservatoire, il suit des cours de piano, d'harmonie et de contrepoint. Il écoute la musique de Schumann et de Wagner dans la prestigieuse salle du Gewandhaus. Il reçoit l'enseignement de Carl Reinecke pour la composition.

En 1860, Edvard Grieg, atteint de pleurésie, doit interrompre ses études musicales. Un an plus tard, il compose ses premiers opus : des pièces pour piano et des Lieder pour voix d'alto et piano.

Carl Reinecke (1824-1910), pianiste,
compositeur et chef d'orchestre,
directeur de l'orchestre du
Gewandhaus de Leipzig
(wikipedia.org)

Il quitte le conservatoire de Leipzig en 1862 pour se lancer dans une carrière de pianiste.

Séjour à Copenhague (1863)

En 1863, il part pour Copenhague et rencontre Niels Gade, maître de l'école romantique scandinave. Copenhague, dans le milieu de Grieg, est alors considéré comme le centre culturel de la Scandinavie.

La vie artistique de Copenhague est animée par les musiciens Emil Hartmann, Christian Frederik Horneman, Gottfred Matthison-Hansen, Julius Steinberg et les écrivains Benjamin Feddersen et Hans Christian Andersen.

Une musique norvégienne

En 1864, Grieg passe l'été avec le violoniste Ole Bull. Ce dernier lui transmet une partie de son enthousiasme pour la culture populaire norvégienne. En hiver 1864-1865, de nouveau à Copenhague, il rencontre Rikard Nordraak (1842-1866), compositeur de l'hymne national norvégien.

Avec Nordraak, Christian Frederik Horneman et Gottfred Matthison-Hansen, Grieg participe à la fondation de l'association « Euterpe », pour la promotion de la musique scandinave.

Humoresque pour piano opus 6, composée en 1865, est la première de ses œuvres influencée par la musique populaire norvégienne.

Le sentiment d'une appartenance nationale s'impose à lui. Il ressent un désir croissant de créer un style typiquement norvégien. Ses amitiés et ses contacts avec d'autres jeunes Norvégiens apportent à cette question une actualité brûlante.

Les initiateurs d' « Euterpe » :
Horneman, Grieg et Nordraak
(musicologie.org)

En 1866, Grieg visite Leipzig où ses deux sonates sont jouées, et se rend à Rome. Il rencontre pour la première fois le dramaturge norvégien Henrik Ibsen qui vit là-bas depuis 1863.

Les rencontres

En 1867, Grieg se marie avec sa cousine, la chanteuse Nina Hagerup. À partir de cette année, Edvard Grieg, de retour à Christiania (Oslo), fonde l'académie norvégienne de musique. Il se consacre à ses activités de chef d'orchestre, chef de chœur, pianiste et pédagogue. En 1869, les Grieg perdent leur petite fille. Ils partent à travers l'Europe et

rencontrent de nombreux compositeurs : Liszt, Tchaïkovski, Brahms et Wagner. En 1870, il débute une collaboration avec l'auteur Bjørnstjerne Bjørnson. Ce dernier, nationaliste convaincu, auteur du texte de l'hymne norvégien, écrit les textes et livrets pour de nombreuses œuvres vocales de Grieg.

La gloire : *Peer Gynt* (1874-1876)

En janvier 1874, Henrik Ibsen demande à Grieg de composer la musique de scène pour sa pièce de théâtre *Peer Gynt*. Le projet de Grieg de composer un opéra national tombe dans l'oubli. Une subvention du gouvernement de 1600 couronnes annuelles lui donne le loisir de composer tranquillement. Il quitte Christiania (Oslo) en juin 1874. À Sandviken en Suède, mais aussi au Danemark et à Leipzig, il se consacre à la commande d'Ibsen. La partition est achevée en juillet 1875, la première de *Peer Gynt* a lieu le 24 février 1876. Rapidement, *Peer Gynt* devient un succès international. Le spectacle est donné trente six fois au printemps 1876. Grieg révisera l'œuvre à deux reprises pour en faire des suites d'orchestre, la première en 1885 et la seconde en 1892.

L'acteur Henrik Klausen dans le rôle de *Peer Gynt* (acte IV) lors de la première le 24 février 1876 (wikipedia.org)

Henrik Ibsen (1828-1906), la passion du théâtre

Issu d'un milieu bourgeois, Ibsen commence comme apothicaire avant de s'installer à Christiania où il découvre la poésie et le théâtre, ses seules passions. De 1851 à 1857, le violoniste Ole Bull, fondateur du Théâtre National de Bergen, le nomme instructeur. Ses fonctions le conduisent en Allemagne (Hambourg et Dresde) et au Danemark où il étudie la scénographie.

En 1858, il devient directeur artistique du Théâtre de Christiania et épouse Susanna Thoresen. De 1864 à 1885, il habite successivement Copenhague, Lübeck, Berlin, Vienne, Rome, Dresde, Munich avant de se fixer à Rome en 1880.

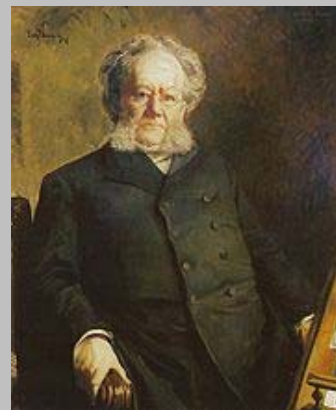
Ibsen acquiert une notoriété mondiale mais est mieux reçu à l'étranger que dans son pays d'origine. Il revient définitivement en Norvège en 1891 et se consacre à l'écriture.

Des drames contemporains

Avec une grande profondeur psychologique et symbolique et des personnages denses, Ibsen décrit les tares de la société bourgeoise et l'affrontement entre l'individu et la "majorité compacte".

Ses pièces sont désormais régulièrement montées sur toutes les scènes internationales, en particulier :

- *Brand* 1866
- *Peer Gynt* 1867
- *Une maison de poupée* 1879
- *Le Canard sauvage* 1884
- *Hedda Gabler* 1890

Crise personnelle et artistique (1876-1885)

De 1876 à 1885, Grieg traverse une période de crise. Il ne compose presque plus et se brouille avec sa femme Nina. En 1885, Edvard et Nina s'installent dans leur maison à Troldhaugen près de Bergen.

🔗 La maison des Grieg à Troldhaugen (musicologie.org)

Derniers succès

Affaibli par une maladie pulmonaire, Grieg entreprend une longue tournée à travers l'Europe, il dirige avec succès son *Concerto pour piano* et *Peer Gynt* en Italie, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie...

Il décède le 4 septembre 1907 à Bergen.

Son œuvre et son langage

Inspiration folklorique

Si dans un premier temps, Grieg appuie son langage musical sur la tradition romantique allemande de Schumann, Mendelssohn ou Wagner, il ressent très tôt le désir de créer un style profondément norvégien. Il puise son inspiration dans les mélodies populaires nordiques comme en témoignent les titres de certaines de ses œuvres : son opus 17, 25 *Chants et danses populaires nordiques pour piano* ou son opus 35, *Danses norvégiennes* pour piano à quatre mains par exemple.

Il se nourrit également des légendes et des intonations de la langue norvégienne dans ses œuvres lyriques.

Mélodie et lyrisme

Qu'elles soient d'inspiration populaire ou plus librement composées, les mélodies tiennent une place prépondérante dans la musique

Le Concerto pour piano en la mineur op. 16 (1868)

Œuvre de jeunesse, le *Concerto pour piano* demeure une des œuvres les plus populaires de Grieg. Il est très représentatif de son style mélodique. Grieg y emploie quelques thèmes folkloriques et des composantes rythmiques et mélodiques scandinaves comme le motif de seconde descendante suivie par une tierce descendante, l'imitation du *springar* (danse norvégienne).

de Grieg. Sa production lyrique est importante bien qu'il n'ait jamais composé d'opéras. La mélodie figure également à la base de ses compositions instrumentales. Grieg multiplie les motifs chantants à la manière de Schumann qu'il admirait beaucoup comme le prouve son *Concerto pour piano* de 1868.

Le « Chopin nordique »

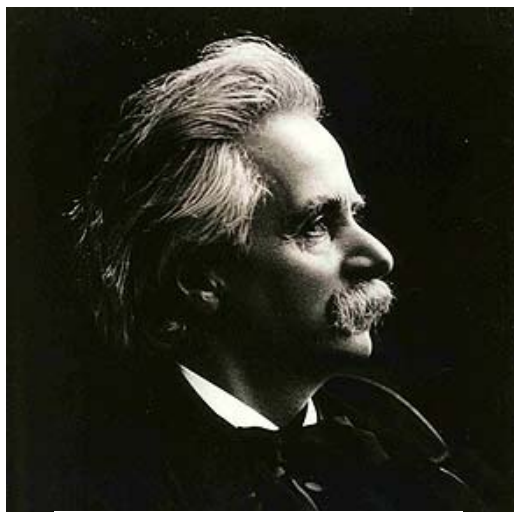
Plus du tiers des compositions de Grieg sont des œuvres pour piano. De son vivant, on le surnomme le « Chopin nordique ». Grieg est également décrit comme un miniaturiste car il compose généralement des œuvres courtes et expressives.

Les principales œuvres de jeunesse

- 1861-1867, *Quatre pièces pour piano op. 1*
- 1862-1834, *Six images musicales poétiques pour piano op. 3*
- 1863-1864, *Symphonie en do mineur* (noté sur la page de titre manuscrite par Grieg : « Ne jamais jouer »)
- 1864-1870, *Quatre romances* sur des poèmes d'Ibsen, d'Andersen et de Richardt *op. 15*
- 1864-1878, *Quatre feuillets d'album op. 28 pour piano*
- 1865, *Sonate en mi mineur pour piano op. 7*
- 1865, *Humoresque pour piano op. 6*
- 1867-1868, *Sonate n° 2 en sol majeur op. 13 pour piano et violon*
- 1868, *Concerto en la mineur pour piano et orchestre op. 16*
- 1872, *Musique de scène pour Sigurd Jorsalfar* de Bjørnstjerne *op. 22*

Portrait d'Edvard Grieg
(everynote.com)

Edvard Grieg
(grieghallen.no)

Les œuvres de la maturité

- 1873-1888, *Scènes d'Olav Trygvason op. 50*, sur un livret de Bjørson
- 1874-1875, *Peer Gynt op. 23*, musique de scène pour la pièce d'Henrik Ibsen
- 1875-1876, *Ballade en sol mineur op. 24*
- 1877-1878, *Quatuor à cordes n° 1 en sol mineur op. 27*
- 1881, *Danses norvégiennes op. 35* pour piano à 4 mains
- 1882-1883, *Sonate en la mineur pour piano et violoncelle op. 36*
- 1884, *Suite pour orchestre op. 40* « Au temps de Holdberg »
- 1888, *Première suite d'orchestre de Peer Gynt*
- 1891, *Deuxième suite d'orchestre de Peer Gynt*
- 1892, *Trois pièces d'orchestre op. 56* pour « Sigurd Jorsalfar » de Bjørnson
- 1906, *Salmer for blandet Kor* (Quatre psaumes) pour chœur d'hommes a cappella et baryton soliste d'après d'anciennes mélodies religieuses norvégiennes

Frise chronologique

événement historique en France	événement historique dans le monde	Œuvres musicales
événement artistique, scientifique, social	Œuvres littéraires	Naissance
Faits marquants de la vie de Grieg	Peintures	Mort

Date	Evénements en France et ailleurs	Evènements artistiques	La vie d'Edvard Grieg	Ses œuvres	Date
1843		<i>Traité d'instrumentation</i> de Berlioz	Naissance à Bergen, en Norvège		1843
1844		<i>Les trois mousquetaires</i> - Dumas			1844
1845		<i>Le matin après le déluge</i> - Turner			1845
1846		Apparition du saxophone			1846
1847					1847
1848					1848
1849	1 ^{er} timbre poste français				1849
1850					1850
1851					1851
1852	Début du Second Empire				1852
1853					1853
1854					1854
1855	Exposition universelle à Paris				1855
1856					1856
1857		Mort de Glinka			1857
1858			Rentre au conservatoire de Leipzig		1858
1859					1859
1860	le Star II abolit l'esclavage en Russie				1860
1861	Guerre de Sécession aux Etats-Unis				1861
1862		<i>Les Misérables</i> - Hugo	Donne son 1 ^{er} concert au piano à Bergen		1862
1863			Il déménage à Copenhague, Danemark		1863
1864		<i>Voyage au centre de la Terre</i> - Verne			1864
1865					1865
1866					1866
1867	Exposition universelle à Paris		Epouse Nina Hagerup et fonde l'Académie norvégienne de musique à Christiania		1867
1868			Naissance de son unique fille Alexandra	<i>Concerto pour piano en la mineur</i> , op.16	1868
1869		Mort de Berlioz	Décès de sa fille à 18 mois		1869
1870	3 ^{ème} République jusqu'en 1945		Séjour à Rome		1870
1871		Mort de Moussorgski			1871
1872					1872
1873					1873
1874		<i>La Chauve-souris</i> - Strauss			1874
1875		<i>Carmen</i> de Bizet à l'Opéra Comique (Paris)		<i>Peer Gynt</i> , op.23, musique de scène	1875
1876					1876
1877	La Russie déclare la guerre à la Turquie	<i>Le Lac des Cygnes</i> - Tchaïkovski			1877
1878	Exposition universelle à Paris				1878
1879	Loi Ferry sur la laïcité				1879
1880		<i>Dans les steppes de l'Asie centrale</i> - Borodine			1880
1881		Naissance de P. Picasso			1881
1882	Enseignement laïque et obligatoire	<i>Parsifal</i> - Wagner			1882
1883		Mort de Wagner			1883
1884					1884
1885	Vaccin contre la rage par Pasteur		Retour à Burgen		1885
1886		Apparition du célesta			1886
1887		<i>Requiem</i> - Fauré			1887
1888				Suite N°1, op.46 de <i>Peer Gynt</i>	1888
1889	Création de la Tour Eiffel		Séjour à Paris		1889
1890	Séparation de l'Eglise et de l'Etat	Création de l'école de Barbizon			1890
1891		naissance de S. Prokofiev		Suite N°2, op.55 de <i>Peer Gynt</i>	1891
1892					1892
1893	Mort de Jules Ferry				1893
1894		<i>Prélude à l'après-midi d'un faune</i> - Debussy	Séjour à Paris		1894
1895	Procès du Capitaine Dreyfus	Apparition du cinéma avec les frères lumières			1895
1896					1896
1897					1897
1898	1 ^{er} Salon de l'automobile				1898
1899					1899
1900	Exposition universelle à Paris/ Inauguration du métro parisien				1900
1901					1901
1902		<i>Jeux d'eau</i> pour piano - Ravel			1902
1903	1 ^{er} tour de France en cycliste	<i>La Mer</i> - Debussy	Séjour à Paris		1903
1904					1904
1905	Indépendance de la Norvège				1905
1906					1906
1907		Création des Ballets Russes par Diaghilev	Mort de la Tuberculose à Bergen		1907

Peer Gynt

Date de composition : 1874-1875
Date de création : 1876
Genre : musique de scène
Effectif : orchestre et voix de femme soliste

Numéros analysés dans ce chapitre :

- Dans l'ancre du roi de la montagne	2'30	p. 16
- Au matin	4'	p. 18
- Danse arabe	5'	p. 20
- Chanson de Solveig	5'	p. 22

Situation dans la vie de Grieg

☞ Voir aussi 1ère partie p. 10

La genèse de *Peer Gynt* : du théâtre au concert

Chronologie

- **1867** : Le dramaturge norvégien Henrik Ibsen publie *Peer Gynt*, un poème dramatique en vers et en cinq actes qui n'est pas destiné à une représentation scénique.
- **1874** : Ibsen décide de donner *Peer Gynt* au théâtre avec un accompagnement musical. Il sollicite Grieg qui accepte de composer cette musique de scène.
- **1876** : Création de la version scénique de *Peer Gynt* avec la musique de Grieg au théâtre d'Oslo (durée du spectacle : 4h).
- **1888** : Face au succès de la musique de *Peer Gynt*, Grieg sélectionne des extraits destinés au concert : c'est la *Suite n° 1*.
- **1891** : Grieg publie une deuxième *Suite* pour orchestre.

Outre le *Concerto pour piano*, les deux suites de *Peer Gynt* sont les œuvres de Grieg les plus jouées dans le monde. Mais ces suites ne contiennent qu'une partie de la partition originale de *Peer Gynt*.

(Les morceaux en gris seront joués lors du concert)

	Musique de scène intégrale	Suite n° 1	Suite n° 2
durée	1h30	13 mn	16 mn
contenu	26 numéros	4 numéros : I. Le matin II. Mort d'Aase III. Danse d'Anitra IV. Dans l'ancre du roi de la montagne	4 numéros : 1) Plainte d'Ingrid 2) Danse arabe 3) Retour de Peer Gynt 4) Chanson de Solveig
effectif	baryton, soprano, mezzo-soprano, chœur mixte orchestre, orgue	orchestre	orchestre
destination	représentation au théâtre	interprétation en concert	interprétation en concert

Ce que vous entendrez au concert de l'Orchestre National d'Île de France

Le texte : Il y a quelques années, le dramaturge François Regnault et le comédien Didier Sandre ont réalisé une adaptation de la pièce de théâtre sous la forme d'un récit. Pour le concert éducatif, Didier Sandre interprètera des extraits de ce récit.

La musique : L'orchestre jouera les extraits surlignés en gris ci-dessus, ainsi que d'autres extraits de la musique de scène. Certains passages feront intervenir une chanteuse.

Qu'est-ce qu'une musique de scène ?

Une musique de scène est une composition destinée à accompagner la représentation d'une œuvre théâtrale. Elle peut être écrite pour toutes sortes d'effectifs instrumentaux et contient parfois des parties chantées. Autrefois au théâtre, les musiciens étaient installés dans une fosse, au pied de la scène, comme à l'opéra.

La fonction de la musique de scène à l'époque romantique est comparable celle à la musique de film aujourd'hui. Elle permet de :

- suggérer l'ambiance, le décor
- traduire les sentiments des personnages
- structurer l'action grâce à des thèmes ou motifs récurrents qui sont associés à des personnages, des lieux, des idées, etc.

Exemple : *Star wars*, musique de John Williams : thème de la Force, thème de Luke Skywalker, thème de la Princesse Leia, Marche de l'Empire.

Quelques célèbres musiques de scène pour orchestre au XIXe siècle

Beethoven, *Egmont* de Goethe
Mendelssohn, *Le Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare
Bizet, *L'Arlésienne* d'Aphonse Daudet

La pièce d'Henrik Ibsen

Qui est Peer Gynt ?

La pièce suit la vie de Peer Gynt¹ de sa jeunesse à sa mort, d'abord chasseur puis riche commerçant et même prophète. Ce personnage issu de la paysannerie norvégienne est un antihéros, fanfaron et paresseux. Inconstant, il est aveuglé par son désir de pouvoir et de richesses. Sa quête matérielle l'entraîne jusqu'en Amérique et en Afrique du Nord. On le voit abandonner sa mère Aase, sa fiancée Ingrid qu'il enlève le jour de son mariage et la femme qui l'aime, Solveig.

L'action

☞ Résumé p.42

« À Christiana où le matérialisme cherche à gagner du terrain pour étouffer tout ce que nous considérons comme noble et sacré, monter aujourd'hui *Peer Gynt* ne fera pas de mal. Je pense que l'on a besoin d'un nouveau miroir qui donne à voir tout cet égoïsme, et *Peer Gynt* en est un ».

E. Grieg, pendant la composition de *Peer Gynt*
cité par Robert Layton dans le disque Virgin classics 2005

¹ Prononcer « per günt ».

Zoom sur quatre numéros

① ***Dans l'antre du Roi de la montagne*** une musique fantastique

(2'30)

L'action : Peer Gynt entraîné par les trolls dans une danse sauvage

(Acte II) Peer Gynt a fui son village. Il arrive au mystérieux château du Roi des trolls. Il assiste alors à la grande assemblée des trolls de Cour, lutins et gnomes, tandis que le roi siège sur son trône.

Troll dessiné par
Theodor Kittelsen (1847-1914)
(kittelsen.efenstor.net)

Le décor : l'antre du Roi des trolls

Un antre est une caverne profonde servant de repaire pour les animaux sauvages.

Ibsen situe cette scène à Dovre dans les monts de Rondane, au centre de la Norvège. Rondane est aujourd'hui un Parc national qui abrite des rennes sauvages et culmine à plus de 2000 mètres

(👉 ressources documentaires p.41 et carte p.7 pour situer la scène).

Les personnages : les Trolls

Les trolls font partie des personnages des légendes norvégiennes. On les reconnaît à leur nez long et crochus, leurs mains et leurs pieds à quatre doigts et leur queue touffue. Certains sont petits, d'autres géants. Ils ne sortent de leur cachette qu'au coucher du soleil et disparaissent avant son lever.

Les instruments principaux (à écouter au début du morceau)

- 2 bassons
- 8 violoncelles et 6 contrebasses

(👉 description de ces instruments p. 29)

Ces instruments donnent une idée de l'ambiance qui règne au château des trolls :

- ils jouent dans le grave → un lieu sombre, fantastique.
- ils jouent *staccato* (détaché) et *pizzicato** (mode de jeu propre aux cordes, voir définition p.30) → espiègles, les trolls veulent entraîner Peer Gynt dans la danse.

Le déroulement du morceau : de la marche au tourbillon

- La danse commence lentement, dans une nuance *pianissimo* et part des instruments graves de l'orchestre.

début de la mélodie

Violoncelli

Bassi.

Cette mélodie doit être jouée *Alla marcia e molto marcato* : « comme une marche bien appuyée ». Il s'agit d'une marche ou d'une danse à deux temps. Chaque temps est accentué, à l'image des pas maladroits des trolls.

- Le thème est repris deux fois. Grieg ajoute de plus en plus d'instruments qui jouent de plus en plus aigu, de plus en plus fort (*crescendo*) et de plus en plus vite (*stringendo*). Cet effet de tourbillon représente les trolls de plus en plus nombreux et serrés autour de Peer Gynt. La danse d'abord grotesque devient menaçante comme un cauchemar.

	1 ^{ère} fois	2 ^{ème} fois	3 ^{ème} fois
instruments	bassons / violoncelles et contrebasses (<i>pizz</i>)	violons (<i>pincés</i>) / hautbois & clarinettes accompagnés par l'orchestre	violons (<i>frottés</i>) accompagnés par tout l'orchestre + les percussions
nuance	<i>pianissimo</i>	<i>crescendo</i>	<i>fortissimo</i>
tempo	<i>Alla marcia et molto marcato</i>	<i>Stretto poco a poco</i> (= accélérer)	<i>Più vivo, stringendo al fine</i> (= ressérer)

« J'ai composé quelque chose pour l'antre du Roi de la montagne – quelque chose que je ne puis littéralement souffrir tant ça sent la bouse, le troll et le norvégianisme flamboyant ! »

E. Grieg, cité par Robert Layton dans le disque Virgin classics 2005

Pistes pédagogiques

Repérer la mélodie (début, fin) et ses reprises.
Inventer des paroles à chanter sur cette mélodie.

Dessiner l'antre, le roi sur son trône, Peer Gynt au milieu des trolls

Lire des contes et légendes norvégiennes mettant en scène des trolls (👉 p. 41)

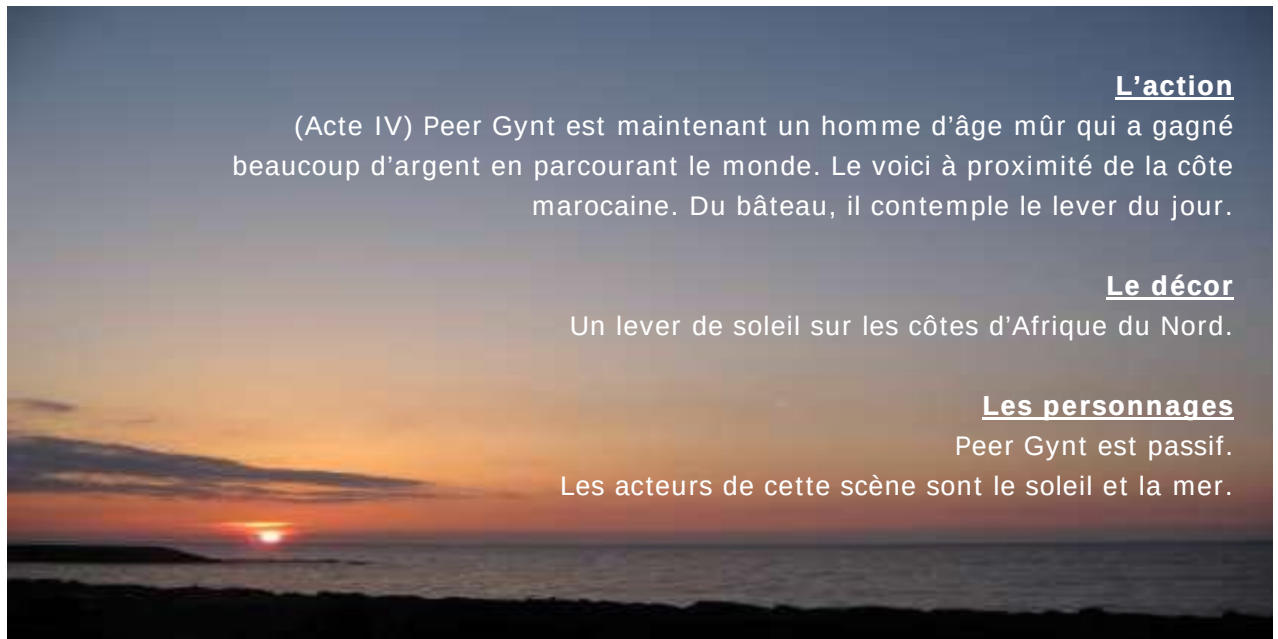

Danser : en rond, imaginer des pas répétitifs de trolls et ajouter des danseurs au fur et à mesure que les instruments entrent dans la danse.

② **Le matin**

(4')

Le lever du jour en musique

L'action

(Acte IV) Peer Gynt est maintenant un homme d'âge mûr qui a gagné beaucoup d'argent en parcourant le monde. Le voici à proximité de la côte marocaine. Du bateau, il contemple le lever du jour.

Le décor

Un lever de soleil sur les côtes d'Afrique du Nord.

Les personnages

Peer Gynt est passif.

Les acteurs de cette scène sont le soleil et la mer.

Les instruments principaux (à écouter au début du morceau)

Dialogue entre :

- la flûte traversière (👉 description de ces instruments pp. 31-32)
- le hautbois

Un soleil dans l'orchestre

Par quels moyens musicaux Grieg crée-t-il l'atmosphère tranquille d'un lever de soleil sur la mer ?

- Le tempo et le caractère : ***Allegretto pastorale***

Un tempo tranquille : *Allegretto* = moins rapide qu'*Allegro* en italien.

Un caractère simple et gai : *Pastorale* renvoie à la campagne (*pastor* = berger en latin).

- Une mélodie bercée par les vagues

C'est la flûte qui joue cette mélodie pour la première fois. Son rythme est régulier (triolet de croches) et sa mélodie oscille entre deux notes (*si* et *mi*). Cela crée l'effet d'un balancement agréable comme sur un bateau bercé par les vagues.

Morgenstimmung.

Le matin. — Morning-mood.

Allegretto pastorale. $\text{♩} = 60$.

Edvard Grieg, Op. 46.

Flauti.

en rouge : l'appui sur deux notes alternées qui créé une impression de balancement.

- L'orchestre incarne les rayons du soleil

Cette mélodie est reprise tout au long du mouvement avec des variations de couleur et d'intensité. On peut comparer son évolution à celle de la lumière à l'aube :

1. À l'image du soleil montant, la mélodie monte d'abord dans l'aigu de la flûte et du hautbois.
2. Quand les rayons se répandent sur la terre, la mélodie gagne en intensité : c'est toute la famille des cordes qui la reprend dans une nuance* plus forte.
3. À la fin du morceau, Grieg a même confié aux flûtes un motif qui ressemble au chant des oiseaux, au petit matin.

Nuance

Les nuances déterminent le volume sonore d'une note.

De même qu'une couleur en peinture peut être plus ou moins diluée, une note peut être jouée avec plus ou moins d'intensité.

Les nuances sont notées sur les partitions selon les abréviations italiennes, du plus fort au moins fort :

très fort	<i>fortissimo</i>	<i>ff</i>
fort	<i>forte</i>	<i>f</i>
moyennement fort	<i>mezzo forte</i>	<i>mf</i>
moyennement doux	<i>mezzo piano</i>	<i>mp</i>
doux	<i>piano</i>	<i>p</i>
très doux	<i>pianissimo</i>	<i>pp</i>

Pistes pédagogiques

- 👂 Écouter la mélodie principale passer d'un instrument ou d'une famille d'instrument à l'autre. Sentir les changements de couleur et identifier les instruments.
- 👂 Écouter d'autres musiques évoquant la mer :
Mendelssohn *Mer calme, heureux voyage* (Ouverture)
Rimski-Korsakov *Shéhérazade*
Debussy *La Mer*
- 🖋️ Après l'écoute du *Matin* de Grieg, fermer les yeux pour entendre résonner la musique dans sa tête. Peindre le paysage que m'évoque cette musique.
- 🖋️ Écrire un poème sur le matin d'après les impressions, les images et les gestes propres au début de la journée.

③ **Danse arabe**

(5')

l'exotisme en musique

L'action

(Acte IV) Après diverses péripéties, Peer Gynt arrive à cheval dans un camp de bédouins. Il est accueilli comme un grand prophète.

Décor

Dans un oasis aux confins du désert marocain, sous la tente d'un chef arabe.

Personnages

Anitra et les femmes du camp : elles incarnent la sensualité orientale. Dans la musique de scène, elles forment un chœur qui chante :

« *Le prophète est venu !
Le seigneur qui sait tout,
Il est venu chez nous
à cheval par le sable !
Jouez tambours et flûtes,
le prophète est venu !* »

Les instruments principaux (au début et tout au long du numéro)

Grieg choisi des instruments à forte connotation exotique :

- deux flûtes piccolo
- les percussions : triangle, tambourins, cymbales, caisse claire, grosse caisse (👉 p. 34)

Deux danses contrastées

Ce numéro suit une forme simple : section A / section B contrastante / reprise de A

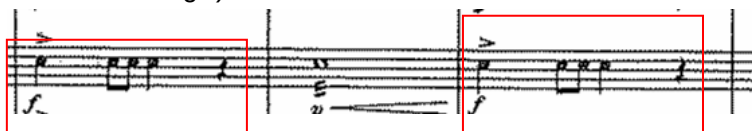
1ère danse (A)

Caractéristique : Le contraste entre a1 léger et a2 puissant

a1 : mélodie sautillante jouée aux flûtes (*solo*), nuance *piano*

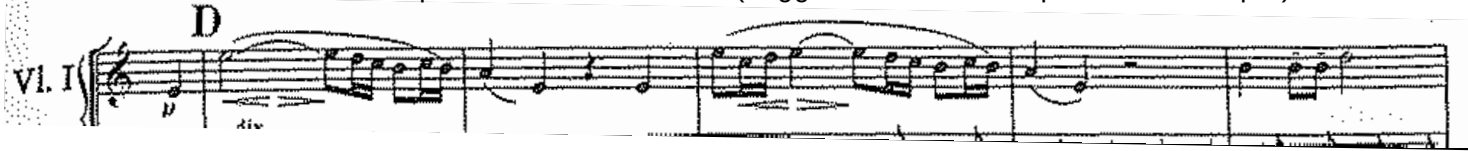
a2 : réponse massive de tout l'orchestre (*tutti*) renforcé par les percussions, sur un rythme martelé et répétitif (encadré en rouge):

2nde danse (B)

Différence avec la première danse :

- instruments : les cordes dominent cette partie
- nuance : douce, accompagnement léger en *pizzicato*
- mélodie : souple, liée, gracieuse
- couleur : la tonalité passe en mode mineur (suggère un caractère plus mélancolique)

Les éléments de l'exotisme

- Les instruments : voir ci-dessus

- La mélodie : quelques inflexions modales (a2).
intervalle dissonant si bémol-mi
mélodie sur quatre notes : sol, sib, do, mi

- Le jeu de question/réponse entre les bois et le tutti* (a2) : procédé emprunté à la musique folklorique.
- La prégnance du rythme (a2)

Pistes pédagogiques

👂 Écouter d'autres musiques orientalisantes. Comparer les instruments choisis par le compositeur, les mélodies et les rythmes.

Exemples :

MOZART Ouverture de *L'Enlèvement au sérail*

RIMSKI-KORSAKOV *Shéhérazade* (« La fête à Bagdad »)

LALO Ballet *Namouna*

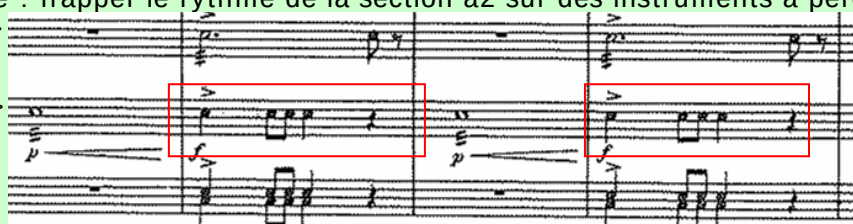
SAINT-SAËNS *Concerto pour piano n° 5* « Égyptien »

✍ Dessiner le costume des bédouines et celui de Peer Gynt déguisé en bédouin.

🎵 Jeu rythmique : frapper le rythme de la section a2 sur des instruments à percussion
tambourin en trémolo >

tambourin piccolo >

cymbales >

④ **Chanson de Solveig**

(5')

douceur et prière d'une femme amoureuse

L'action

(Fin de l'acte IV) Des dizaines d'années sont passées depuis que Peer Gynt est tombé amoureux de Solveig. Déçu par les femmes après la trahison d'Anitra la princesse arabe, il se souvient soudain de Solveig et croit l'entendre chanter. Dans la *Chanson*, Solveig pense à son bien-aimé tout en filant la laine.

Le décor

Solveig est assise au rouet dans sa maison en Norvège.

Les personnages

Solveig : une jeune fille que Peer Gynt rencontre à un mariage (acte I). Elle devient sa « lumière », sa « très pure ». Elle aime fidèlement Peer Gynt mais il passera sa vie à fuir son amour.

Marielle Lanthier *La fileuse de laine*
<http://www.pbase.com>

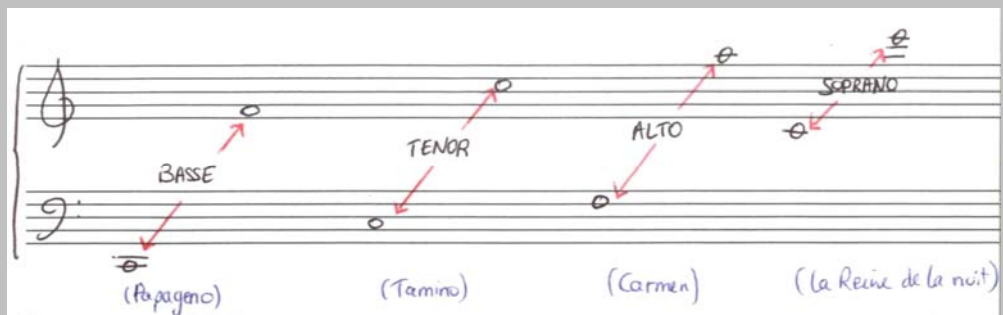
Les instruments principaux

- **La voix soliste** : elle incarne Solveig.

La voix de soprano

C'est le registre le plus aigu de la voix humaine (en italien, *sopra* = « au-dessus »). Dans une œuvre vocale, la partie de soprano est le plus souvent chantée par une femme, parfois par un enfant et plus rarement par un homme (technique de la voix de fausset).

Les quatre registres de la voix humaine
et rôles leur correspondant dans *La Flûte enchantée* de Mozart et *Carmen* de Bizet.

- **La famille des cordes** : elles accompagnent le chant de Solveig.

Les instruments à cordes frottées jouent ici avec une sourdine (🎻 p. 30). Cela crée un timbre² terne en écho à la mélancolie de Solveig.

La harpe ajoute à cet accompagnement une sonorité mystérieuse. En effet, Solveig n'est présente que dans le souvenir de Peer Gynt ; on ne sait pas où elle est ni quel âge elle a.

Le texte chanté (langue originale : norvégien)

1ère strophe (A1)

*Peut-être un hiver et un printemps s'en iront-ils,
et puis une autre été et toute une année ;
mais un jour, tu reviendras, je le sais bien, et moi,
je t'attendrai, comme je l'ai promis lors de l'adieu.*

2nde strophe (A2)

*Puisse Dieu te donner des forces où que tu ailles !
Que Dieu te bénisse lorsque tu écoutes la Parole à ses pieds !
J'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes ;
et si tu attends au ciel, je t'y retrouverai, ami.*

Le déroulement du morceau : entre prière et rêverie

La chanson fait alterner deux sections (A et B), encadrées par un passage orchestral :

introduction	orchestre seul
A1	voix + orchestre
B	voix + orchestre
A2	voix + orchestre
B	voix + orchestre
conclusion = musique de l'introduction	orchestre seul

Ces deux sections sont identifiables par leurs caractères musicaux et par leur texte :

	section A : promesse et prière	section B : rêverie
tempo	<i>Un poco Andante</i> (lent)	<i>Allegretto tranquillamente</i> (tranquillement allègre)
mesure	mesure à 4 temps	mesure à 3 temps (imitation du mouvement du rouet)
texte	strophes A1 puis A2	vocalise* sur « ah ! »
action	« Solveig, recueillie, a arrêté de filer »	« Solveig chantant doucement en filant de nouveau »

*Vocalise : mélodie que l'on chante sur une seule voyelle, sans parole.

² Timbre : qualité sonore par laquelle on reconnaît la source d'émission d'un son (voix, instrument). Le timbre détermine la couleur d'un son.

Les deux mélodies principales

A :

8 (Solveig, in sich versunken, hat soeben aufgehört zu spinnen.) (tranneillo)

Der Win-ter mag schei-den, der Früh-ling vergehn, ja der Früh-ling ver-gehn,

sempre tenuto

Str. Orch. *p*

B :

(leise sing) *pp*

Ah!...

56 Allegretto tranquillamente

Une ballade typiquement romantique

La *Chanson de Solveig* s'apparente à une ballade. À l'époque de Grieg, la ballade est une forme poético-musicale où se succèdent plusieurs strophes et qui traite de sujets légendaires ou dramatiques.

Quelques célèbres ballades de l'époque romantiques

pour voix soliste avec accompagnement de piano ou d'orchestre :

- Schubert *Le Roi des Aulnes*
poème de Goethe
- Berlioz *Le Roi de Thulé*
(extrait de *Huit scènes de Faust*)
poème de Gérard de Nerval
- Wagner *Ballade de Senta*
extrait de l'opéra *Le Vaisseau fantôme*,
livret de Wagner d'après les *Mémoires de Monsieur de Schnabelewopski* d'Heinrich Heine

Pistes pédagogiques

Écouter la harpe.

Distinguer les parties A et B, ce qui les différencie. Faire lever la main aux élèves quand ils entendent la musique passer d'une strophe à l'autre.

Après avoir écouté la *Chanson*, écrire d'autres paroles sur la mélodie A selon les impressions ressenties (souvenir, chant d'amour, rêve, etc.)

Pour les élèves apprenant l'allemand, chanter la *Chanson de Solveig* en allemand (📄 texte en annexe)

L'orchestre symphonique

L'orchestre en quelques mots

D'où vient le mot « orchestre » ?

À l'origine, ce mot désignait la partie des théâtres grecs antiques située entre la scène et l'auditoire où se plaçaient les danseurs et les instrumentistes. Par la suite, ce terme a été conservé pour désigner la partie du théâtre réservée aux musiciens : la *fosse d'orchestre*.

Qu'est-ce qu'un orchestre ?

Aujourd'hui, le mot « orchestre » désigne un ensemble d'instruments de musique. Il existe plusieurs sortes d'orchestres qui se distinguent par leur répertoire et par le nombre de musiciens qui les composent :

L'orchestre symphonique

- ◆ Répertoire : musique savante occidentale du XVIIIe siècle à aujourd'hui.
- ◆ Œuvre repère : Grieg, *Peer Gynt*
- ◆ Nombre de musiciens : de 30 à 100

Il comprend quatre familles d'instruments : les cordes, les bois, les cuivres et les percussions

(☞ détails ci-dessous).

Exemple : L'Orchestre National d'Île de France

L'orchestre de chambre

- ◆ Répertoire : musique savante occidentale du XVIIIe siècle à aujourd'hui.
- ◆ Œuvre repère : Bach, *Concertos brandebourgeois*
- ◆ Nombre de musiciens : 10 à 30

Par rapport à l'orchestre symphonique, l'orchestre de chambre est caractérisé par sa petite taille et une moins grande diversité d'instruments. Comme le quatuor à cordes ou le trio, l'orchestre de chambre apparaît à la fin de la Renaissance pour donner des concerts dans les salons aristocratiques, par opposition aux ensembles destinés à la musique de plein air, à l'opéra et à la musique d'église.

Exemple : Les Arts florissants

L'orchestre à cordes

♦ Répertoire : musique des XVIIe et XVIIIe siècles, plus rarement du XIXe siècle à nos jours.

♦ Œuvre repère : Mozart, *Une Petite Musique de nuit*

♦ Nombre de musiciens : 10 à 20

Il appartient à la catégorie des orchestres de chambre. Il est uniquement composé d'instruments à cordes.

Exemple : Les Arts florissants sans les instruments à vents et les percussions

L'orchestre de jazz

♦ Répertoire : standards de jazz du XXe siècle.

♦ Œuvre repère : Duke Ellington, *In a Mellotone*

♦ Nombre de musiciens : 10 à 20

Par rapport à l'orchestre symphonique, l'orchestre de jazz est caractérisé par la rareté voire l'absence des cordes, la présence en grand nombre des cuivres et des saxophones, celle de la batterie qui remplace les percussions. L'orchestre de jazz est apparu dans les années 1920.

Exemple : The Washingtonians, l'orchestre de Duke Ellington

L'évolution de l'orchestre du XVIIe siècle à nos jours

L'orchestre symphonique tel qu'il se compose dans *Peer Gynt* est le fruit de plusieurs siècles d'histoire. En l'espace de quatre cent ans, le nombre de musiciens a été multiplié par quatre et de nouveaux instruments ont été ajoutés.

De l'opéra pour le prince au concert public

L'orchestre baroque

Le développement de l'orchestre débute entre 1600 et 1750 grâce au compositeur Claudio Monteverdi. Dans son *Orfeo*, considéré comme le premier opéra de l'histoire de la musique, un ensemble constitué de cordes (frottées comme le violon et pincées comme le clavecin), de vents et de percussions accompagne les chanteurs.

À partir de cette période, les orchestres deviennent de plus en plus courants ; ils interprètent des opéras, des messes ainsi que de la musique sans chanteurs comme les concertos et les suites. En général, ils sont entretenus par des familles aristocratiques pour des concerts privés.

Compositeurs : Corelli, Vivaldi, Bach, Lully, Haendel

L'orchestre classique

Au XVIIIe siècle, les instruments de musique les plus fréquemment employés dans l'orchestre sont les instruments à cordes, le hautbois, la flûte et le basson pour les instruments à vent. La clarinette est le dernier des bois à intégrer l'orchestre au milieu du XVIIIe siècle, tandis que le clavecin disparaît progressivement. En 1725 s'ouvre en France la première salle de concert publique où tout le monde peut acheter sa place pour écouter un orchestre professionnel.

Compositeurs : Rameau, Haydn, Glück, les fils de Bach, Mozart

L'orchestre romantique

Au cours du XIXe siècle, l'orchestre joue dans des salles de plus en plus grandes. L'effectif augmente proportionnellement : dans la famille des bois, il devient courant d'avoir non plus deux mais trois instruments de chaque type. La section des cuivres se développe pour constituer un pilier de l'orchestre. Dans le sillage de Beethoven, les compositeurs écrivent de vastes symphonies où l'orchestre joue et fait vivre à l'auditeur un drame sans paroles.

Compositeurs : Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Berlioz, Schumann, Brahms, Tchaïkovski.

L'orchestre moderne

Au début du XXe siècle, avec Richard Strauss, l'orchestre atteint son effectif maximum : plus de cent musiciens. De nouveaux instruments à percussions intègrent l'orchestre comme le célesta, le xylophone, certains viennent des musiques extra-européennes, comme le gong chinois appelé tam-tam ou les congas cubains.

Compositeurs : Strauss, Mahler, Debussy, Ravel, Stravinski.

Les circonstances d'exécution ont beaucoup évolué : d'un simple cadre privé à l'époque baroque, nous sommes passés aux concerts publics se déroulant dans de grandes salles. Cette situation va de pair avec le développement de l'orchestre.

De plus en plus de musiciens

Période	Compositeur connu	Nb moyen de musiciens
jusqu'à la fin du XVIII ^e siècle	Mozart	entre 20 et 30
début du XIX ^e siècle	Beethoven	entre 30 et 40
fin du XIX ^e siècle	Grieg	entre 40 et 80
début du XX ^e siècle	Ravel	80

Composition de l'orchestre

première page de la Suite n° 1

SUITE.

I.

Morgenstimmung.

Le matin. — Morning-mood.

Allegretto pastorale. $\text{♩} = 60$.

Edvard Grieg, Op. 46.

BOIS

Flauti.

Oboi.

Clarineti in A.

Fagotti.

CUIVRES

4 Corni in E.

Trombe in E.

PERCUSSIONS

Timpani in

CORDS

Violini I.

Violini II.

Viole.

Violoncelli.

Bassi.

Allegretto pastorale.

divisi

pp

divisi

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

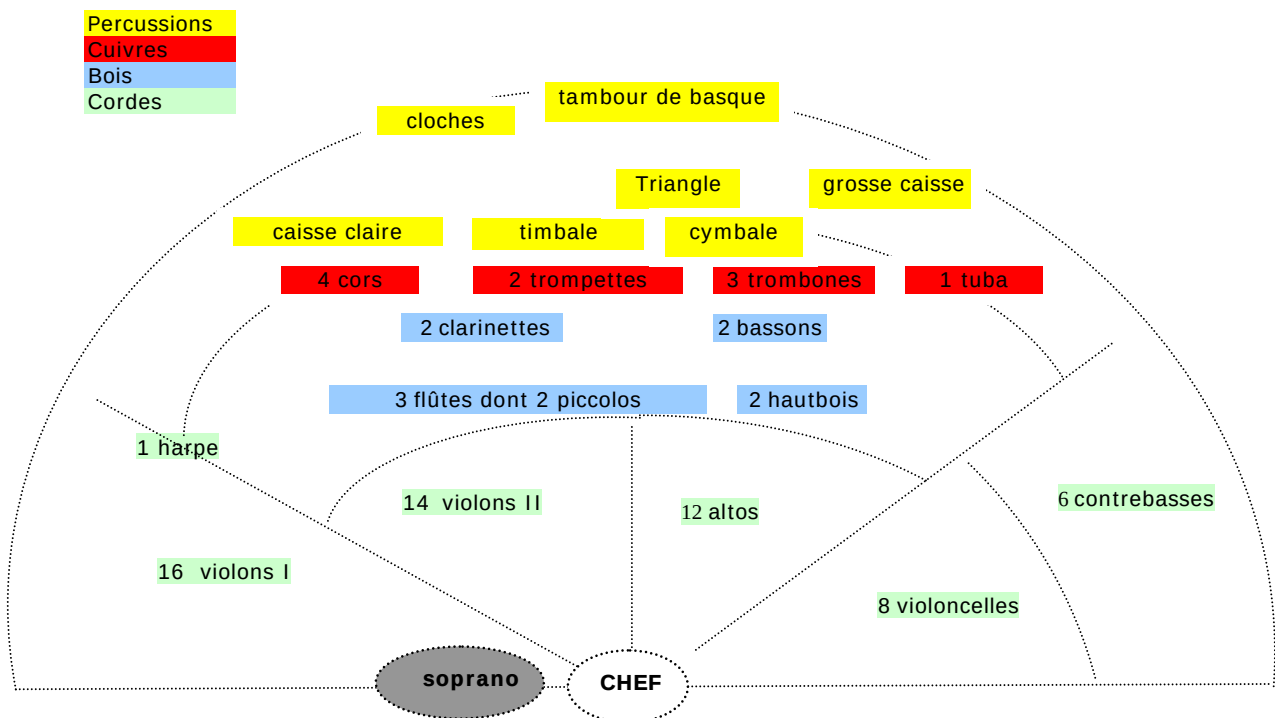
pp

pp

L'orchestre et ses instruments dans *Peer Gynt*

Disposition de l'Orchestre National d'Île de France dans *Peer Gynt*

Dans l'orchestre de *Peer Gynt*, Grieg emploie 13 instruments différents qui seront joués par 86 musiciens lors du concert de l'Orchestre National d'Île de France.

Les quatre familles instrumentales d'un orchestre symphonique

On regroupe ces instruments en quatre familles qui produisent chacune le son d'une façon différente. Dans chaque famille, plus l'instrument est grand, plus le son est grave ; plus l'instrument est petit, plus le son est aigu.

Famille des cordes

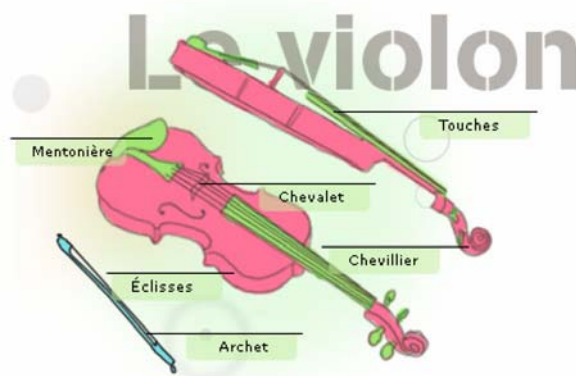
♦ **Nombre d'instrumentistes dans *Peer Gynt* : 60**

♦ **Matériau**

Caisse et touche : bois

Cordes : nylon et métal

Archet : bois et crins de cheval

♦ **Comment produit-on le son ?**

- cordes frottées

Le musicien frotte les cordes avec le crin de l'archet pour les faire vibrer. Le son est amplifié par l'air contenu dans la caisse.

- cordes pincées (harpe)

Le musicien fait vibrer les cordes en les pinçant avec les doigts.

♦ **Comment change-t-on la hauteur des notes ?**

- cordes frottées

La hauteur des notes varie en fonction de l'endroit de la touche où le musicien appuie avec les doigts de sa main gauche. Pour produire un son plus court et plus précis, les cordes peuvent aussi être pincées avec les doigts, sans l'archet, c'est le mode de jeu *pizzicato*.

Pizzicato

(En italien : « pincé »). Au violon, à l'alto, au violoncelle ou à la contrebasse, le musicien pince la corde avec les doigts de sa main droite au lieu de faire vibrer les cordes en les frottant avec l'archet (*arco* en italien). La note produite est très courte et précise.

La harpe

© M. Chassat

- cordes pincées (harpe)

La hauteur des notes varie en fonction de la longueur des cordes : à chaque corde correspond une note.

Sourdine (cf Photo ↓)

Petit accessoire en plastique noir qui s'emboîte sur le chevalet. Elle atténue les vibrations de la corde, ce qui produit un son plus faible et moins coloré.

www.twenga.fr

Le violon

L'alto

Le violoncelle

La contrebasse

Famille des vents

◆ Nombre d'instrumentistes dans *Peer Gynt* : 19

◆ Comment produit-on le son ?

Le musicien souffle dans l'instrument à travers une embouchure pour faire vibrer l'air ou « le vent ».

◆ Comment change-t-on la hauteur des notes ?

La hauteur des notes varie en fonction de la longueur du tube ou « corps ». Pour jouer des notes graves, le musicien bouche les trous en appuyant avec ses doigts sur des clés ou des pistons afin que l'air se propage dans le tube entier.

On distingue deux familles parmi les vents : les bois et les cuivres.

Bois

♦ Matériau

Corps : bois (ébène le plus souvent)

(la flûte est en métal ; elle fait pourtant partie de la famille des bois car jusqu'à la fin du XIXe siècle, elle était en bois)

Clés : métal

Anche : roseau

Le piccolo

La flûte traversière

Le hautbois

Anche
(Lamelles de roseau)

Clés pour changer
de note

La clarinette

Le basson

Cuivres

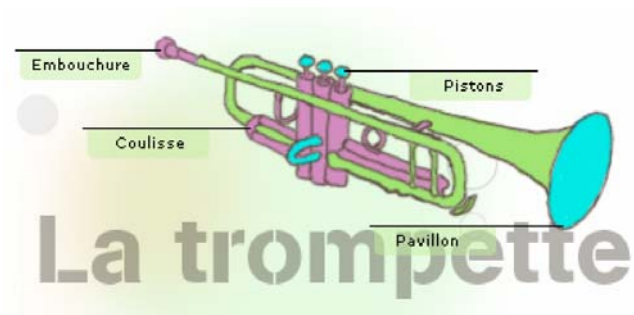
♦ Matériau

Corps : cuivre

Clés et piston : cuivre

Embouchure : cuivre

Le cor

La trompette

Le trombone

Le tuba

Famille des percussions

♦ Nombre d'instrumentistes dans *Peer Gynt* : 5

♦ Instruments à percussion employés dans *Peer Gynt* :

Idiophones	Membranophones
Le son est produit par la vibration du corps de l'instrument que l'on percute par la main, par un marteau ou par des baguettes.	Le son est produit par la vibration d'une membrane tendue sur l'instrument. La membrane est frappée par la main ou par des baguettes.
timbales grosse caisse tambour de basque caisse claire	cymbales triangle cloches

♦ Matériau

Corps : bois, peau,

Baguettes : coton, feutre, bois, liège, éponge

♦ Quel est le rôle des percussions dans l'orchestre ?

- marquer le rythme
- ponctuer les mélodies pour leur donner plus d'ampleur
- créer des effets dramatiques

Les cymbales

La grosse caisse

La timbale

Le triangle

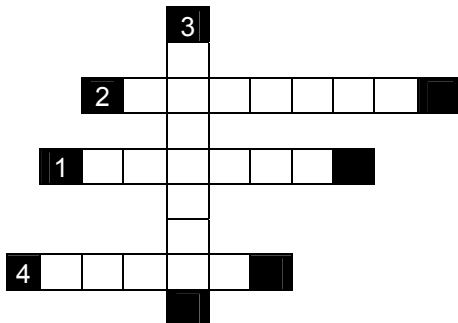
Jeux

Mots cachés

C	O	M	P	O	S	I	T	E	U	R	I	T
L	R	E	I	P	E	B	E	R	G	E	N	H
A	C	L	A	E	D	S	N	B	V	G	S	E
R	H	O	N	R	F	E	S	S	D	I	T	A
I	E	D	O	A	G	N	U	Y	T	S	R	T
N	S	I	L	U	T	H	I	E	R	S	U	R
E	T	E	J	H	G	K	T	T	Y	E	M	E
T	R	E	A	R	C	H	E	T	N	U	E	P
T	E	U	Q	I	T	N	A	M	O	R	N	A
E	G	E	V	R	O	N	R	O	M	E	T	R
P	E	E	R	G	Y	N	T	T	Y	U	J	I
C	H	E	F	E	N	O	H	P	O	X	A	S

Ibsen	Compositeur
Régisseur	Saxophone
Clarinette	Norvège
Luthier	Instrument
Orchestre	Archet
Mélodie	Bergen
Piano	Suite
Romantique	Rome
Théâtre	Chef
Peer Gynt	Paris

Mots fléchés

1. Quel est le prénom de Grieg ?
2. Quel est le personnage qui tombe amoureux de Peer Gynt ?
3. Quel est le pays d'origine de Grieg ?
4. Qui a écrit l'histoire de Peer Gynt ?

Solutions

Mots cachés

C	O	M	P	O	S	I	T	E	U	R	I	T
L	R	E	I	P		B	E	R	G	E	N	H
A	C	L	A	E		S				G	S	E
R	H	O	N	R		E	S			I	T	A
I	E	D	O	A		N	U			S	R	T
N	S	I	L	U	T	H	I	E	R	S	U	R
E	T	E					T			E	M	E
T	R		A	R	C	H	E	T		U	E	P
T	E	U	Q	I	T	N	A	M	O	R	N	A
E	G	E	V	R	O	N	R	O	M	E	T	R
P	E	E	R	G	Y	N	T					I
C	H	E	F	E	N	O	H	P	O	X	A	S

Mots fléchés

[illegible]

QUESTIONNAIRE

A. Quelques questions sur le compositeur

1. Quelle est la nationalité de Grieg ?
Française ☐ Allemande ☐ Russe ☐ Norvégienne ☐
2. À quelle période musicale appartient-il ?
Romantique ☐ Classique ☐ Contemporaine ☐
3. Grieg est compositeur mais il pratique également un instrument. Lequel ?
Piano ☐ Clarinette ☐ Percussions ☐ Harpe ☐
4. Quelle est l'année de naissance d'Edvard Grieg ?
1863 ☐ 1843 ☐ 1883 ☐ 1823 ☐

B. Quelques questions sur l'œuvre

1. À quel genre musical appartient l'œuvre *Peer Gynt*?
opéra ☐ musique de scène ☐ ballet ☐
2. *Peer Gynt* est au départ tiré d'une histoire, d'un drame écrit. Qui en est l'auteur ?
Perrault ☐ Ibsen ☐ les frères Grimm ☐
3. Quelle est la date de composition de *Peer Gynt* ?
1865 ☐ 1875 ☐ 1885 ☐ 1895 ☐
4. *Peer Gynt* est-il :
Un personnage ☐ Un paysage ☐ Un animal ☐

Solutions :
A. Norvégienne/Romantique/Piano/1843
B. Musique de scène/Ibsen/1875/Personnage

Les interprètes

Yoel LEVI, chef d'orchestre

Né en Roumanie, Yoel Levi grandit en Israël et étudie à l'Académie de musique de Tel Aviv. Il perfectionne ensuite sa technique à l'Académie de musique de Jérusalem, auprès de Mendi Rodan, puis à Sienne et Rome au côté de Franco Ferrara, aux Pays-Bas sous l'égide de Kiril Kondrashin, ainsi qu'à la célèbre Guildhall School of Music and Drama de Londres. Il décroche le premier prix lors du Concours international de chefs d'orchestre de Besançon et est pendant six ans l'assistant de Lorin Maazel à la tête de l'Orchestre de Cleveland, en qualité de chef résident.

De 1988 à 2000, Yoel Levi assume la charge de directeur musical de l'Orchestre symphonique d'Atlanta, qu'il élève durant cette période au rang d'ensemble de classe mondiale. Il est par ailleurs, jusqu'en 2007, chef permanent de l'Orchestre de la Radio flamande.

Yoel Levi est nommé chef principal de l'Orchestre National d'Île de France en septembre 2005 pour quatre ans, et vient d'être reconduit dans ses fonctions jusqu'en 2012. Il dirige la formation dès la saison 2004/2005, notamment pour le concert de célébration des trente ans de l'orchestre avec une brillante interprétation de la *Deuxième Symphonie* de Mahler. Au cours de la saison 2005/2006, il dirige l'orchestre pour l'ouverture de la saison (*Sixième Symphonie* de Mahler), lors d'une tournée en Espagne, puis donne le *Requiem* de Verdi dans plusieurs villes d'Île-de-France avant de participer au Festival de Saint-Denis en juin 2006. Au début de la saison 2006/2007, Yoel Levi célèbre le retour de l'orchestre à la Salle Pleyel, un véritable succès public et critique.

En septembre 2007, il emmène l'orchestre en tournée en Europe centrale (Prague, Gyor, Budapest) et le dirige ensuite dans cinq autres programmes symphoniques ou lyriques donnés à Paris (Salle Pleyel, Cité de la musique, Théâtre du Châtelet) et en Île-de-France.

Yoel Levi entame la saison 2008/2009 au Stade de France, avec la direction de *Nabucco*, fresque lyrique universelle qui fit la gloire de Verdi, avant de lancer la saison en Île-de-France avec *Peer Gynt* d'Edvard Grieg, dans le cadre du Festival d'Île de France. La saison se poursuivra avec deux autres séries La Pathétique et La Mer données à la Salle Pleyel, chacune faisant l'objet d'une large tournée en Île-de-France.

Yoel Levi est par ailleurs chef invité principal de l'Orchestre philharmonique d'Israël, avec lequel il est récemment parti en tournée au Mexique. À venir également, une grande tournée avec le New Zealand Symphony Orchestra.

Didier SANDRE, récitant

Depuis trente ans, Didier Sandre participe aux grandes aventures du théâtre subventionné avec Dasté, Hermon, Sobel, Lavelli, Miquel, Vincent, Béjart, Strehler, Chéreau, Bondy et Vitez. En 1987, le Syndicat de la critique lui décerne le prix du meilleur acteur pour *Madame de Sade* de Mishima, *Le Mariage de Figaro* de Beaumarchais et *Le Soulier de Satin* de Claudel. En 1996, il a reçu le Molière du meilleur acteur pour le rôle d'Arthur Goring dans *Un Mari idéal* d'Oscar Wilde. Il joue régulièrement dans des productions du théâtre privé.

Récemment il a joué dans *Bérénice* de Racine avec Kristin Scott Thomas, *Le Laboureur de Bohême* de Johann von Saaz au TNP mis en scène par Schiaretti. *Monsieur Chasse* de Feydeau, *La Femme d'avant* de Schimmelpfennig au Théâtre des Célestins de Lyon mis en scène par Cl. Staviski, *Ma Vie avec Mozart* de Schmitt au Théâtre Montparnasse mis en scène par Lidon, *La Danse de mort* de Strindberg avec Charlotte Rampling mis en scène par Cloos au théâtre de la Madeleine à Paris. En 2009, il est à l'affiche de *La Cerisaie* de Tchekhov monté par Françon au Théâtre National de la Colline à Paris.

Au cinéma, on a pu le voir récemment dans *Petits arrangements avec les morts* de Pascale Ferrand, *Conte d'automne* d'Éric Rohmer et le *Mystère Paul* d'Abraham Segal.

Il joue dans de nombreux téléfilms dont *Passion interdite*, *Deux frères*, *L'Enfant éternel*, *Une Famille formidable*, *Saint-Germain* ou *La Négociation* de Gérard Corbiau, *Le Sang noir* de Peter Kassovitz...

Didier Sandre participe régulièrement à de nombreux concerts qui intègrent un récitant dans des œuvres de répertoire ou construits spécifiquement pour la scène.

Il a travaillé avec l'Orchestre des Concerts Padeloup, l'Orchestre de Paris, l'Ensemble Intercontemporain, l'Orchestre de Poitou-Charentes, l'Orchestre National de Lyon sous la direction de Pierre Boulez, Myung Wung Chung, David Robertson, Franz Brüggen, Sylvain Cambreling, Jean-François Heisser, Jean-Claude Pennetier, Hervé Niquet, Michaël Levinas...

Il travaille également avec des musiciens tels qu'Abdel Rahman El Bacha, Alexandre Tharaud, Jeff Cohen, Pascal Rogé, Jean-Marie Sénia, Michel Béroff, Marie-Josèphe Jude, Thierry Eschach ou des formations de musique de chambre telles que le Quatuor Ludwig ou Sine Nomine ou le chanteur François Leroux.

Didier Sandre est Chevalier des Arts et Lettres et Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

L'Orchestre National d'Île de France

Fiche technique

Nombre de musiciens permanents : 95

Âge du plus jeune instrumentiste : 23 ans

Nombre de personnes travaillant à l'administration et la technique : 24

Nombre de concerts donnés en 2007 :

- 86 en Île-de-France, dont 22 éducatifs
- 4 en province et 4 à l'étranger !

Nombre de spectateurs en 2007 : 53 341

Nombre d'heures de musique diffusées : 120 heures

(soit environ : 726 515 795 324 578 512 214 588 125 doubles-croches jouées !)

Signes distinctifs

L'orchestre a beaucoup de cordes à son arc : tous instruments confondus, l'orchestre totalise 27 cordes de do, 54 de sol, 54 de ré, 54 de la, et 34 de mi, sans compter les harpes qui, elles, ont de tout...

Les anches passent : hautbois, clarinettes et bassons usent plus d'une centaine d'anches simples ou doubles par an.

L'orchestre écrit beaucoup : le chrono courrier de l'orchestre enregistre 2122 départs et 2841 arrivées.

Il téléphone : 19 874 unités par an.

L'administration consomme 145 kg de café par an.

L'orchestre roule beaucoup : 10 943 km en 2005/2006.

Il se déplace avec des pupitres, des chaises, des tabourets de contrebasses, des planches de violoncelles, des instruments (du plus léger, le triangle – 500 g – jusqu'au célesta – 150 kg), sans compter les pianos, harmoniums, harpes, percussions, des estrades, une trousse de secours, soit 4 tonnes, en moyenne, à chaque déplacement.

Mais surtout :

L'Orchestre National d'Île de France est le messenger de la musique symphonique en Île-de-France.

Ressources documentaires

Découvrir la Norvège

www.norvege-fr.com et www.visitnorway.com

Contes et légendes

P. Asbjornsen, *Contes de Norvège*, deux tomes, Esprit Ouvert, 1994, 256 p.

> plus de cinquante contes recueillis au cours du XIXe et du XXe siècle.

Découvrir Grieg

John Horton, *Edvard Grieg*, Fayard, 1989, 300 p.

> biographie complète, lecture facile

www.musicologie.org/Biographies/g/grieg_edvard.html

> Biographie résumée et illustrée

www.troldhaugen.com

> Le musée Edvard Grieg à Trolldhaugen, contient des pages en français.

www.bergen.folkebibl.no

> La collection Edvard Grieg à la Bibliothèque de Bergen (en français)

Peer Gynt, texte et musique

Le poème dramatique

Peer Gynt, Flammarion, 1999, 339 p.

La partition

- Musique de scène : éditions Peters

- Suites : éditions Eulenburg

Les enregistrements

- *Musique de scène*

Estonian National Symphony Orchestra, dir. Paavo Järvi, Virgin Classics, 2005

- *Suites n° 1 et 2*

Academy of St Martin of the Field, Neville Marriner, dir., Hanssler 98.995

Peer Gynt, Livre musical

texte adapté par Sophie Humann, Actes Sud Junior, 2003

L'orchestre

Le Grand Livre de l'orchestre, Bordas, 1988, 244 p.

La Musique des instruments, Gallimard jeunesse Collection Les racines du savoir, 1993, 45 p.

Guide de la musique symphonique, Fayard, 1986, 896 p.

www.Artsvivants.ca.

www.artsculture.education.fr

Histoire de la musique

La Musique, Nathan Collection Grands horizons, 1997, 125 p.

Histoire de la musique, sous la dir. de Marie-Claire Beltrando-Patier, Larousse-Bordas, 1998

Histoire de la musique occidentale, sous la dir. de Jean et Brigitte Massin, Fayard, 1985

Histoire de la musique en bandes dessinées, Van de Velde, 1996, 144 p.

Liens internet : www.Artsvivants.ca.

Annexes

Peer Gynt (1867)

Résumé de la pièce d'Henrik Ibsen

Acte I : Norvège

Jon Gynt a dépensé tout l'argent de son père en festoyant et en vivant dans le faste. Il laisse sa femme Aase et son fils Peer couverts de dettes. Aase espère que son fils pourra regagner la fortune perdue, mais Peer s'avère incapable d'effectuer des tâches concrètes, il est un peu poète et très vantard.

Au début de la pièce, Peer raconte l'histoire d'un chasseur de rennes qui a mal tourné. Sa mère méprise son imagination débordante et le raille parce qu'il a rate l'occasion d'épouser Ingrid, la fille d'un riche fermier. Peer se rend immédiatement là où doit avoir

Peer Gynt, dessin de Peter Nicolai Arbo
(no.wikipedia.org)

lieu le lendemain le mariage d'Ingrid dans le but d'enlever la future mariée. Aase tente de le suivre pour l'empêcher de répandre la honte sur la famille.

Au mariage, les invités se moquent de Peer. Peer rencontre alors Solveig, qui vient d'arriver avec sa famille d'une autre vallée. Il tombe sous son charme et l'invite à danser, elle refuse car la réputation de Peer l'a précédé. Peer boit, il enlève Ingrid et passe la nuit avec elle dans les montagnes.

Acte II : Norvège

Peer est alors banni. Alors qu'il erre dans les montagnes, sa mère, Solveig et son père partent à sa recherche. Pendant ce temps, Peer vagabonde seul. Durant cet exode, il rencontre trois filles de laiterie amoureuses qui attendent d'être courtisée par des trolls. Il s'enivre avec elles toute la soirée et se retrouve seul le lendemain, malade. Sa tête se cogne contre un rocher, il s'évanouit.

La suite du deuxième acte raconte le rêve de Peer.

Illustration moderne pour *Peer Gynt*
dans *l'antre du Roi des montagnes*
du peintre norvégien Jarle Rosseland (1952)

Il rencontre par hasard une femme vêtue de vert qui se trouve être la fille du roi de la Montagne. Ensemble, ils se rendent dans l'ancre du roi. Ce dernier offre la possibilité à Peer de devenir un troll s'il épouse sa fille. Peer accepte dans un premier temps mais finalement se rétracte. La fille du roi attend un enfant, Peer nie, il doit s'enfuir.

Acte III : Norvège

Comme il est hors-la-loi, Peer tente de se construire une petite maison dans la montagne. Solveig le retrouve et insiste pour vivre avec lui. Elle lui déclare qu'elle a fait son choix et qu'elle ne reviendra pas dessus. Peer est enchanté de sa venue, mais lorsque Solveig entre, une vieille femme apparaît vêtue d'une robe verte avec un garçon boitant à ses côtés. C'est la femme en vert de l'ancre des montagnes. Elle lui demande de se souvenir de tous ses péchés passés devant Solveig. Peer ne peut le supporter et part. Il revient suite à la mort de sa mère puis s'en va à l'étranger.

Henrik Klauen dans le rôle de Peer en 1876 (wikipedia.org)

Décor pour *Peer Gynt*, 1911,
Nicolas Roerich
(ganeshabreizh.unblog.fr)

Acte IV : Maroc, Egypte

Derek Jacobi dans le rôle Peer Gynt
mise en scène, Royal Shakespeare Company
(enotes.com)

Peer est parti de Norvège depuis de nombreuses années. Il a notamment été marchand sur la côte marocaine. Il explique sa vision de la vie. Il a été missionnaire, marchand d'esclaves, et bien d'autres choses. Ses amis l'ont volé et il se retrouve seul. Il trouve alors les vêtements d'un bédouin. Il se fait passer pour un prophète auprès d'une tribu locale et tente de séduire Anitra, la fille du chef, mais elle s'en va.

Il décide alors de devenir historien et voyage à travers l'Égypte. Dans le désert, il rencontre le directeur d'un asile, lui-même fou. Il acclame Peer comme étant le détenteur d'une sagesse divine. Peer le suit à l'asile et comprend que tous les patients vivent dans leur propre monde sans se soucier des autres. Dans sa jeunesse, Peer avait rêvé de devenir empereur. Dans cet endroit, il a finalement réussi à se hisser à ce statut.

Acte V : Sur un bateau - Norvège

Finalement, devenu vieux, sur le chemin du retour vers la Norvège, Peer fait naufrage. Parmi les passagers du bateau, il rencontre un passager étranger. Le passager étranger veut se servir du corps de Peer afin de découvrir où se situe le siège des rêves. Peer, effrayé, débarque, démuné de tout : c'est un vieil homme pitoyable et grognon.

De retour en Norvège, Peer Gynt assiste à des enchères où il brade tout ce qui fit sa vie passée. Peer est seul et se trouve confronté à tout ce qu'il n'a pas fait. Sa mère revient et déclare que son lit de mort ne l'a pas menée au ciel. Peer s'échappe et se trouve confronté au Fondateur de bouton qui estime que l'âme de Peer doit être coulée, avec d'autres marchandises ratées, dans la cuiller à fondre, s'il ne peut dire à quel moment de sa vie il a été "lui-même". Peer proteste. Il désespère en comprenant que sa vie est perdue et qu'il n'est rien. Mais au même moment, Solveig se met à chanter dans la cabane qu'il avait construite.

Peer a toujours été lui-même, lui assure-t-elle - dans la fidélité, l'espérance et l'amour qu'elle lui vouait. Peer hurle et appelle sa mère,

il cache sa tête dans ses genoux. Solveig chante pour lui une berceuse, et nous pouvons penser que Peer meurt dans cette dernière scène.

Dans un coin, le Fondateur de bouton, envoyé par Dieu, attend toujours et dit : « Peer, nous nous retrouverons au dernier carrefour, et là nous verrons si... je n'en dirai pas plus. »

Illustration d'Edvard Munch pour *Peer Gynt*
(no.wikipedia.org)

La Chanson de Solveig

Traduit du norvégien vers l'allemand par Christian Morgenstern (1871-1914)

source : www.recmusic.org/lieder

Kanske vil der gå både Vinter og Vår,
og næste Sommer med, og det hele År,
men engang vil du komme, det ved jeg vist,
og jeg skal nok vente, for det lovte jeg sidst.

Gud styrke dig, hvor du i Verden går,
Gud glæde dig, hvis du for hans Fodskammel står.
Her skal jeg vente til du kommer igjen;
og venter du hist oppe, vi træffes der, min Ven!

*Der Winter mag scheiden, der Frühling vergehn,
der Sommer mag verwelken, das Jahr verwehn,
Du kehrst mir zurück, gewiß, du wirst mein,
ich hab es versprochen, ich harre treulich dein.*

*Gott helfe dir, wenn du die Sonne noch siehst.
Gott segne dich, wenn du zu Füßen ihm kniest.
Ich will deiner harren, bis du mir nah,
und harrest du dort oben, so treffen wir uns da!*

Contacts

> Orchestre National d'Île de France

19 rue des Écoles

94 140 Alfortville

www.orchestre-ile.com

Service des actions éducatives et culturelles

Julie David, responsable des actions éducatives et culturelles

01 41 79 03 43, julie.david@orchestre-ile.com

Violaine Daly-de Souqual, chargée des actions éducatives et culturelles

01 41 79 02 49, violaine.desouqual@orchestre-ile.com

Camille Vier, coordinatrice pédagogique

01 41 79 39 30, camille.vier@orchestre-ile.com

Le dossier pédagogique a été réalisé par Julie David, Camille Vier, Violaine Daly-de Souqual et Audrey Bajolet. Pour toutes questions, merci de nous contacter.

> ADIAM

Domaine départemental Chérioux

4, route de Fontainebleau

94400 Vitry-sur-Seine

www.adiam94.org

Agnès Vallée, responsable des actions

01 41 73 11 79, agnes.vallee@adiam94.org

Julie Messenger, assistante

01 41 73 11 80, julie.messenger@adiam94.org