Opéra Royal de Liège Wallonie

MOZART
SCHUBERT
TCHAÏKOVSKI

AVEC PAOLO ARRIVABENI

CONCERT

STREAMING STREAMING STREAMING

FICHE PEDAGOGIQUE

LE PROGRAMME

Pour ce concert, le maestro Paolo Arrivabeni, Directeur musical de l'Opéra Royal de Wallonie-Liège de 2007 à 2017, a choisi trois œuvres qu'il apprécie tout particulièrement. Très différentes par leurs époques, leurs genres et leurs atmosphères ces trois pièces nous feront voyager durant environ 1heure. Une belle occasion d'apprécier toutes les facettes de notre orchestre tour à tour enjoué, grave ou mélancolique et de (re)découvrir trois compositeurs majeurs de l'Histoire de la musique.

WOLFGANG AMADEUS **MOZART**
Le Nozze di Figaro • Ouverture

FRANZ **SCHUBERT**
Symphonie N°8 en si mineur, D. 759, dite « Inachevée »

PIOTR ILITCH **TCHAÏKOVSKI**
Roméo et Juliette • Ouverture fantaisie

LA DISTRIBUTION

DIRECTION MUSICALE
PAOLO ARRIVABENI

KONZERTMEISTER
JEAN-GABRIEL RAELET

ORCHESTRE
OPÉRA ROYAL DE WALLONIE-LIÈGE

LE NOZZE DI FIGARO (Les Noces de Figaro) • OUVERTURE

MUSIQUE de Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
EFFECTIF: orchestre
DURÉE: +/- 5 min.

QUI EST MOZART ?

En à peine 35 ans, Mozart signe 700 compositions dans des genres aussi variés que la symphonie, la musique de chambre, la musique religieuse et bien sûr l'opéra. Ce chiffre vertigineux s'explique tout simplement par le talent hors du commun de ce compositeur. Fils d'un musicien autrichien qui tient à donner une éducation musicale de qualité à ses enfants, le jeune Mozart joue déjà du clavecin et du violon à l'âge de 4 ans. Tiré vers le haut par sa sœur Nannerl, son aînée, Mozart a réellement un don. Le père organise une tournée dans les cours et les salons d'Europe. À Vienne, Paris, Londres, La Haye, on ne parle que du petit Mozart. Le public est subjugué et impressionné par cet **enfant prodige**, capable d'interpréter des morceaux les yeux bandés ou le clavier recouvert d'un drap. **À 12 ans, il compose un opéra**, *Bastien et Bastienne*, premier d'une longue série. Conscient de la nécessité de consolider ses connaissances, Mozart séjourne trois fois en Italie où il reçoit l'enseignement de professeurs de renom.

1781 marque un tournant dans sa vie. Alors qu'il partageait son temps entre des fonctions de musicien de cour et la composition, il s'installe à Vienne pour mener une carrière de musicien indépendant. Contre l'avis de son père, il épouse Constance Weber. Il rencontre Da Ponte, le librettiste des ***Noces de Figaro*** (1786), ***Don Juan*** (1787), et ***Così fan tutte*** (1790) et Schikaneder, le librettiste de ***La Flûte enchantée*** (1791). Quelques échecs compromettent sa carrière mais Prague, nouvelle capitale européenne de la musique, lui redonne espoir. À ces difficultés viennent se greffer des problèmes financiers et des ennuis de santé qui font vivre Mozart et les siens dans un grand dénuement. Le 5 décembre 1791, **il meurt dans l'ombre**. La grandeur de l'œuvre de Mozart n'est pas seulement liée à la taille de sa production mais aussi à l'art avec lequel il a assimilé deux siècles de courants musicaux. En les synthétisant, il les dépasse. Mozart est inclassable dans l'histoire de la musique. **C'est le génie du 18ème siècle**.

Leopold (le père), Wolfgang Amadeus au clavecin (à l'âge de 8 ans)
et Maria Anna (dite Nannerl) en 1764.

QUE RACONTE L'OPÉRA *LES NOCES DE FIGARO* ?

Figaro va enfin se marier ! Quelques années auparavant, à Séville, il avait aidé son maître, le Comte Almaviva, à conquérir celle dont il était tombé amoureux. Mais les mois ont passés, puis les années, et voilà le Comte lassé de sa belle épouse, la Comtesse... Son regard s'attarde maintenant de plus en plus souvent sur les jeunes femmes qu'il croise. L'une d'entre elles a plus particulièrement retenu son attention : c'est Suzanne, la fiancée de Figaro. Alors, même si les noces se préparent, pourquoi ne tenterait-il pas sa chance ? Un Comte n'est-il pas plus attirant qu'un vulgaire valet ? Une folle journée se profile où rebondissements, ruses et faux-semblants surprendront tous les protagonistes.

QU'EST-CE QU'UNE OUVERTURE ?

Comme son nom l'indique, l'ouverture sert à ouvrir, c'est-à-dire à introduire un opéra. Elle est interprétée par l'orchestre seul et crée une atmosphère avant même que les chanteurs ne montent sur scène et que l'action ne commence. C'est donc en quelque sorte la préface d'un opéra. L'ouverture peut être un moment musical à part entière ou une sorte de teaser des meilleurs moments à venir qui prépare l'auditeur à ce qu'il va entendre.

L'ouverture des *Noces de Figaro* est quant à elle brillante, effervescente. Son rythme effréné «Presto» tourbillonne et se termine par un crescendo vertigineux, à l'image de la folle journée que s'apprêtent à vivre Figaro et tout son entourage.

Un TUBE des *Noces de Figaro* à écouter

☞ L' air de Chérubin: « Voi che sapete »

Le Nozze di Figaro sur notre scène en 2018, avec Jodie Devos et Leon Košavić.

SYMPHONIE N°8 EN SI MINEUR D.759 dite «INACHEVÉE»

MUSIQUE de Franz SCHUBERT (1797-1828)
EFFECTIF: orchestre
DURÉE: +/- 25 min.

QUI EST SCHUBERT ?

Schubert naît dans une petite banlieue de Vienne le 31 janvier 1797. **Il est le douzième d'une famille de 14 enfants**. Son père est instituteur et sa mère est cuisinière. Dans la famille, on aime la musique. Papa Schubert joue du violoncelle et les frères de Franz pratiquent le piano et le violon. Mais le plus doué, dès son plus jeune âge, c'est Franz ! Il apprend le violon, l'orgue, l'alto ainsi que le chant et compose dès l'âge de 13 ans. Fortement **influencé par Haydn, Mozart, mais surtout par Beethoven**, il écrit sa **première symphonie à seulement 17 ans**. Mais c'est dans le Lied que Schubert va s'imposer avec des œuvres telle *Marguerite au rouet D118*. Le Lied, écrit pour une voix accompagnée par un piano ou un ensemble instrumental, est un court poème chanté en langue germanique. Schubert est considéré comme le **père du Lied romantique allemand**. Il en compose pas moins de 600 s'inspirant particulièrement des poèmes du célèbre auteur allemand Johann Wolfgang von Goethe (*Le Rois des Aulnes*...). Ses tentatives d'écriture d'un opéra furent par contre un échec.

Excepté quelques voyages en Autriche, Schubert passe l'essentiel de sa courte existence à Vienne et vit la plupart du temps chez des amis. Il **dédie sa vie entière à la musique**, mais **tombe malade très jeune** de la syphilis. Il **tire de son malheur une musique de plus en plus profonde et émouvante**.

A 31 ans, Schubert décède mais laisse une énorme production : un peu plus de **1000 œuvres** (musique de chambre, quatuors, symphonies et de nombreuses pièces pour piano). **Il a tout du mythe de l'artiste romantique : génie précoce, mort prématurée, manque d'argent et mélancolie !**

Un TUBE de SCHUBERT

☞ L' « Ave Maria »

QU'EST-CE QU'UNE SYMPHONIE ?

Une symphonie est une œuvre musicale composée pour un orchestre. Elle compte la plupart du temps 4 parties différentes, que l'on appelle aussi « mouvements » : *Allegro* (mouvement vif et animé), *Adagio* (mouvement lent), *Menuet ou Scherzo* (mouvement dansant) et *Final* (mouvement enjoué et brillant).

Haydn (grand compositeur de l'époque classique de la musique) est considéré comme le père de la symphonie. Il en a écrit 104, entre 1759 et 1795. S'il n'a pas complètement inventé le genre, il le développe en ajoutant des instruments à l'orchestre: une flûte, un basson, deux trompettes et des timbales. Mozart écrira 41 symphonies, entre 1764 et 1788, et introduira quant à lui la clarinette dans l'orchestre. Enfin, Beethoven en composera 9, entre 1800 et 1823. Avec lui, la forme de la symphonie va considérablement bouger : il rajoute de nombreux instruments, notamment des percussions, ajoute des mouvements... et annonce la période romantique, avec des œuvres dramatiques et puissantes.

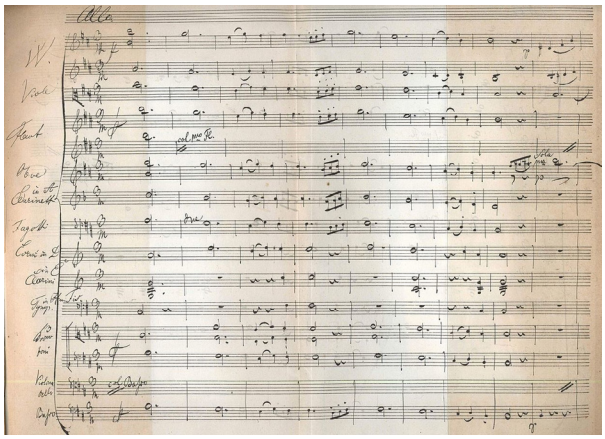
Un TUBE symphonique

☞ La Symphonie n°5 de Beethoven
(pom pom pom pom, ça vous dit quelque chose ?)

POURQUOI QUALIFIE-T-ON LA SYMPHONIE N°8 DE SCHUBERT D'«INACHEVÉE» ?

Si la Symphonie Inachevée est l'une des œuvres les plus jouée au monde, elle est aussi l'une des plus mystérieuses de l'Histoire de la musique. En tête de la partition, Schubert a écrit la date du 30 octobre 1822, jour où il aurait commencé à composer sa symphonie. Il est alors âgé de 25 ans. Il écrit les deux premiers mouvements puis s'interrompt. Nul ne sait vraiment pourquoi. L'hypothèse la plus probable est qu'il s'investit dans la composition d'une autre œuvre, pour honorer une commande plus rémunératrice, puis qu'il n'aurait plus retrouvé l'énergie sombre et désespérée du début de sa composition. On ne peut néanmoins pas exclure que Schubert lui-même considérait sa symphonie n°8 terminée, même si elle ne comptait que deux mouvements (au lieu des quatre mouvements habituels).

Quoi qu'il en soit, le titre « Inachevée » n'est pas de Schubert. Les manuscrits de cette musique ont été retrouvés plusieurs années après sa mort: les deux premiers mouvements achevés et deux premières pages d'un morceau qui était peut-être l'esquisse du troisième mouvement (Un «scherzo», morceau musical vif et gai). Ce n'est qu'en 1865 que l'œuvre sera interprétée, et depuis, les tentatives pour l'achever ont été nombreuses ! Ainsi, par exemple, à l'occasion du 100ème anniversaire de la mort de Schubert, un concours est organisé pour terminer la symphonie, mais le résultat tombe vite dans l'oubli. Des musicologues tentent également de réutiliser des bribes de partitions et d'esquisses du compositeur pour reformer les 2 derniers mouvements, sans grand succès. Plus récemment, en 2019, le constructeur chinois de téléphone Huawei a créé une suite à l'œuvre inachevée grâce à la technologie de son nouveau smartphone et l'intervention d'un compositeur contemporain. Le résultat est peu convaincant et ne ressemble d'ailleurs pas au style de Schubert.



Le mystérieux manuscrit du «Scherzo», retrouvé avec les deux premiers mouvements achevés de la symphonie.

OUVERTURE FANTAISIE DE ROMÉO ET JULIETTE

MUSIQUE de Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
EFFECTIF: orchestre
DURÉE: +/- 20 min.

QUI EST TCHAÏKOVSKI ?

Piotr Ilitch Tchaïkovski **naît en Russie** le 7 mai 1840 dans un milieu aisé : son père est ingénieur et sa mère aristocrate d'origine française. À 5 ans, il commence l'apprentissage du piano et **dès l'âge de 6 ans, il lit en français et en allemand des poèmes ou des romans**. Son père le destine à une carrière juridique et l'envoie étudier le droit à Saint-Pétersbourg. Après deux années de vie professionnelle, Tchaïkovski envisage une réorientation de carrière dans la musique et reprend en parallèle ses études au conservatoire où il **suit les cours de piano, flûte, orgue, chant, composition et orchestration**. Il apprécie tout particulièrement la musique de Mozart. Son diplôme en poche, on lui propose le poste prestigieux de professeur d'harmonie au Conservatoire de Moscou.

Tchaïkovski, d'une nature très sensible, n'est hélas **pas toujours compris** par son public et ses amis compositeurs. Son célèbre ballet ***Casse-Noisette***, par exemple, est à l'époque très mal reçu lors de sa première création. En 1875 entre dans sa vie une riche veuve, enthousiasmée par sa musique et qui lui propose d'être son mécène. Il entame avec elle une correspondance de 14 années sans jamais la rencontrer. En 1877, espérant se départir de son homosexualité qu'il vit mal, il épouse une étudiante du conservatoire complètement folle de lui. Le mariage se révèle d'emblée catastrophique.

A partir de 1880, le compositeur connait enfin la consécration. Il est considéré comme **le plus grand musicien national russe** et partage son temps entre la composition et ses nombreux voyages dans toute l'Europe et en Amérique. Ses œuvres les plus célèbres sont, entre autres, le ballet ***Le Lac des cygnes***, le *1er Concerto pour piano et orchestre*, le *Concerto en ré majeur pour violon* ou l'opéra *Eugène Onéguine*. Malheureusement, ses dernières années sont marquées par la **dépression** qui le ronge continuellement. Les circonstances de sa mort restent encore assez floues. Officiellement, Tchaïkovski serait mort le 6 novembre 1893 du choléra, mais d'autres sources envisagent plutôt un suicide du compositeur tourmenté.

Un TUBE de TCHAÏKOVSKI

☞ La « Valse des Fleurs» du ballet *Casse-Noisette*

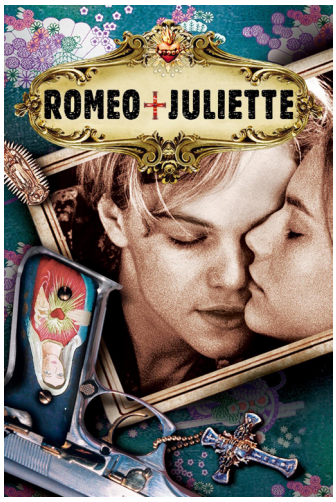
QUE RACONTE *ROMÉO ET JULIETTE* ?

À Vérone, en Italie, Roméo et Juliette tombent amoureux. Leurs deux familles rivales, les Montaigu et les Capulet, se vouent une haine féroce. Le lendemain de leur rencontre à un bal, les jeunes gens demandent à Frère Laurent de les marier en secret. Le cousin de Juliette, Tybalt, provoque en duel Roméo, qui refuse de combattre. Son ami, Mercutio, le remplace et meurt. Roméo le venge, tue Tybalt et est banni de la ville. Lorsque le père de Juliette décide de la marier à Pâris, elle supplie Frère Laurent de l'aider. Il lui donne une potion destinée à l'endormir pour faire croire à sa mort. Il s'engage à avertir Roméo du stratagème. Hélas... Roméo n'est pas prévenu à temps. Pensant que Juliette est morte, il avale un poison et meurt à son tour. Lorsqu'elle se réveille, Juliette voit son bien-aimé étendu à ses côtés. Désespérée, elle se saisit d'un poignard et met fin à ses jours pour le rejoindre dans l'au-delà. Les pères des deux jeunes gens, accablés de douleur, se réconcilient.

Si cette histoire d'amour tragique remonte à l'Antiquité, la première véritable ébauche de l'intrigue apparaît au 15ème siècle en Italie. Une version traduite en anglais par l'écrivain Arthur Brooke est publiée au 16ème siècle, mais c'est lorsque le poète et dramaturge anglais William Shakespeare (1564-1616) apporte sa touche personnelle que le conte devient mythique. Le public sera toujours séduit par les nombreuses adaptations de l'histoire des amoureux de Vérone: opéras, œuvres symphoniques, ballets, films, comédies musicales, chansons pop ou de variété, bandes dessinées, mangas...

QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DE CETTE OUVERTURE?

Bien des compositeurs se sont inspirés du chef d'œuvre de Shakespeare pour en faire une symphonie (Berlioz), un opéra (Bellini, Gounod), un ballet (Prokofiev)... Tchaïkovski, pour sa part, préfère condenser toute la substance et les émotions de cette pièce de théâtre dans une ouverture. Cette ouverture est une œuvre de jeunesse fougueuse mais elle est retravaillée à 3 reprises avant d'obtenir un franc succès auprès du public. Le compositeur lui-même, habituellement très critique vis-à-vis de ses œuvres, n'hésite pas à dire que c'est une de ses plus belles partitions. Elle est bâtie autour de deux thèmes opposés: la discorde (entre les deux familles, évoquant combats, poursuites, chocs métalliques des épées) et l'amour (avec la passion de Roméo et la tendresse de Juliette). Entre les deux, celui de la mort. Très «visuelle», cette musique nous permet de décrypter une atmosphère tantôt sombre jouée par les instruments à vent, tantôt mystérieuse et féerique grâce à la harpe, tantôt violente au moyen de roulements de timbales. Elle nous fait vivre des silences inquiétants qui s'opposent à l'emportement de tout l'orchestre.



Film de Bar Luhrmann, 1996

Pièce de William Shakespeare, 1597

Manga de Yumiko Igarashi, 2013

TOUTE NOTRE OFFRE DE STREAMING À DÉCOUVRIR SUR WWW.OPERALIEGE.BE

ethias soutient les projets d'accès à la Culture de l'Opéra Royal de Wallonie-Liège