

LIVRET PÉDAGOGIQUE

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Document proposé par l'Orchestre
Symphonique Divertimento, partenaire du
Festival Classiq'à Stains

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DIVERTIMENTO

LE COMPOSITEUR

Né à Bonn en Allemagne le 17 décembre 1770, Ludwig Van Beethoven est le deuxième d'une fratrie de sept enfants. Son père, qui est lui-même musicien, veut faire de lui un enfant prodige et lui enseigne très tôt la musique. C'est à douze ans qu'il publie sa première pièce et est rémunéré comme musicien.

En 1784, à tout juste quatorze ans, il est nommé organiste à la cour du Prince-Électeur de Cologne et rencontre d'autres grands compositeurs comme Haydn ou Mozart. Il devient rapidement un pianiste et compositeur hors pair. Malheureusement, à l'âge de 26 ans, Beethoven perd l'audition progressivement. Au lieu de renoncer à la musique, il affronte son destin et signe des chefs d'œuvre comme *L'Hymne à la joie*, *Missa solemnis* ou *La Troisième symphonie*. En 1826, il contracte une pneumonie et meurt en 1827 à Vienne, en Autriche. Beethoven incarne aujourd'hui la figure majeure de la musique symphonique. Il a exprimé la perfection classique au début de sa carrière et a inauguré l'ère du romantisme à la fin de sa vie.

LES DIFFERENTES PERIODES DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

1600 - 1750	Epoque baroque
1750 - 1830	Epoque classique
1830 - 1910	Epoque romantique
1910 - 1950	Epoque moderne
1950 - à nos jours	Epoque contemporaine

PROGRAMME

Orchestre Symphonique
Divertimento
Zahia Ziouani, direction

Symphonie n°5 en do mineur, op. 67

Concerto n°5 pour piano et orchestre
en mi bémol majeur, Op. 73 dit
l'Empereur

A RETENIR

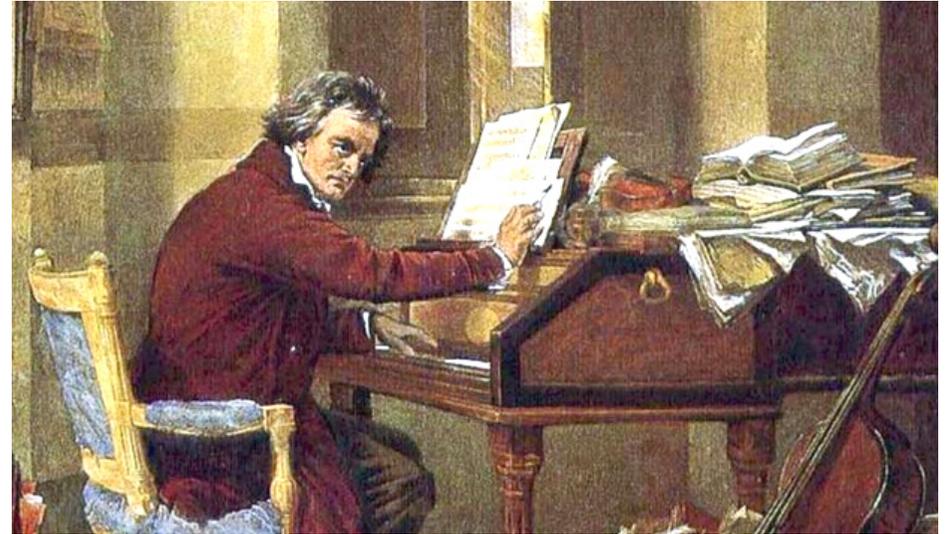
- 1770 Naissance de Beethoven à Bonn
- 1784 Beethoven est nommé organiste à la cour de Cologne
- 1808 Composition de la *Symphonie n°5*
- 1810 Composition du *Concerto n°5*
- 1824 Composition de la *Symphonie n°9*
- 1827 Beethoven meurt à Vienne

LA FORME MUSICALE

QU'EST CE QU'UNE SYMPHONIE ?

Elle est la forme la plus prestigieuse à laquelle se consacrent de nombreux compositeurs. Il s'agit d'une composition faisant appel à tout l'orchestre. A l'époque classique la symphonie devient un genre musical à part entière, et Haydn en fixera la structure en quatre parties. (1° mouvement rapide, 2° mouvement lent, 3° mouvement "menuet" ou scherzo inspiré de la danse, 4° Finale mouvement rapide). Chaque mouvement a un caractère propre. Certains compositeurs, à la période romantique, intègrent de nouveaux éléments : un chœur, un soliste, un 5ème mouvement. Parfois certains mouvements s'enchaînent et les formes deviennent de moins en moins conventionnelles.

Certains compositeurs écrivent des symphonies à programmes. Elles « racontent » une histoire. H. Berlioz signe une des symphonies à programme les plus célèbres avec la Symphonie Fantastique, ainsi que Richard Strauss avec la Symphonie alpestre.

QUELQUES SYMPHONIES EMBLEMATIQUES

- Symphonies n°5 et 9 de Beethoven
- Symphonie n°9 « du nouveau monde » de Dvorák
- Symphonie « Italienne » de Mendelssohn
- Symphonie « La Grande » de Schubert
- Symphonie « Pathétique » de Tchaïkovsky
- Symphonie Fantastique de Berlioz

LA FORME MUSICALE

QU'EST-CE QU'UN CONCERTO ?

Le concerto est une œuvre pour soliste accompagné d'un orchestre.

Au XVIIIème siècle, il prend sa forme classique en trois mouvements avec Mozart : Premier mouvement, deuxième mouvement et troisième mouvement.

Les compositeurs écrivent beaucoup de concertos pour le piano, le violon et le violoncelle. Mais il existe dans toute l'histoire de la musique des concertos valorisant tous les instruments.

Certains compositeurs écrivent pour plusieurs solistes : Double concerto de J. Brahms, Triple Concerto de L. van Beethoven, Konzerstück pour quatre cors et orchestre de R. Schumann...

Il existe d'autres œuvres concertantes qui valorisent un soliste : symphonie concertante, poème symphonique où un instrument soliste qui tient le rôle principal.

QUELQUES CONCERTOS EMBLEMATIQUES

- Concerto pour violon de Mendelssohn
- Concerto pour piano n°5 « L'Empereur » de Beethoven
- Concerto pour violoncelle et orchestre de Dvorák
- Concerto pour piano n°2 de Brahms
- Concerto pour violon et orchestre de Tchaïkovsky
- Concerto pour clarinette et orchestre de Mozart
- Concerto pour guitare et orchestre « Aranjuez » de Rodrigo
- Concerto pour hautbois et orchestre de Strauss
- Concerto pour cor et orchestre n°3 de Mozart

1

GUIDE D'ECOUTE

SYMPHONIE N°5

INSTRUMENTATION

CORDES : violons 1 et 2, altos, violoncelles, contrebasses

BOIS : 1 piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 1 contrebasson

CUIVRES : 2 cors, 2 trompettes, 3 trombones

PERCUSSIONS : timbales

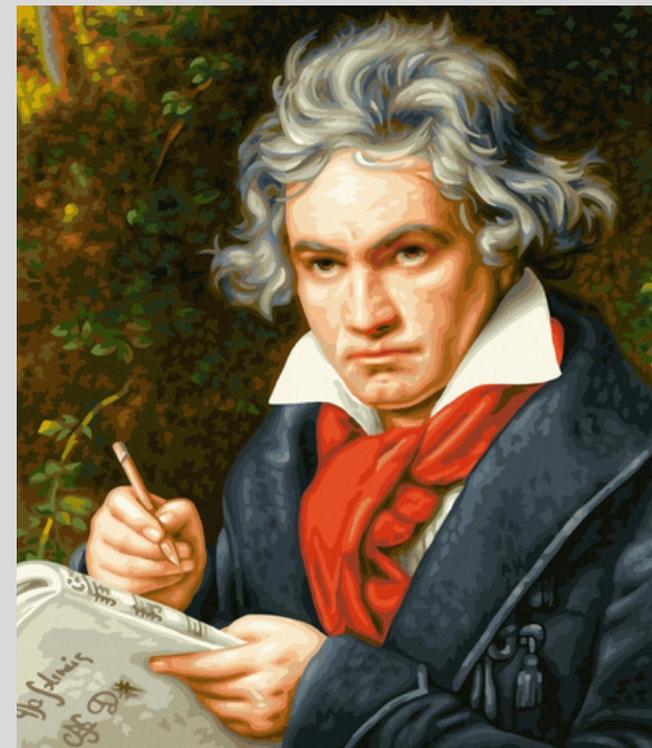
CONTEXTE D'ECRITURE

La Cinquième Symphonie, dite « Symphonie du Destin » figure parmi les œuvres les plus célèbres et les plus jouées du compositeur. L'admiration qu'elle suscite tient probablement à son caractère impressionnant, sa très grande densité et expressivité. Composée entre 1804 et 1808, même si l'essentiel du travail de composition a lieu au printemps 1807, la Cinquième Symphonie est créée le 22 décembre 1808 à Vienne, sous la direction du compositeur lui-même. L'œuvre s'inscrit directement dans le sillage de la Troisième Symphonie, « Héroïque », et se veut elle aussi révolutionnaire, fouguese, dans son écriture, sa compréhension mais aussi sa destination. La grande originalité de cette symphonie tient dans le motif initial de quatre notes appelées « coups du destin » : trois notes brèves suivies d'une longue. Beethoven affectionne cette formule qu'il a déjà utilisée dans des œuvres antérieures mais il lui donne ici une fonction primordiale. Véritable stratège musical, il développe et articule sa symphonie autour de l'omniprésence de ce motif. Ces quatre premières notes, déterminant toutes les autres, sont pour Beethoven la traduction musicale de la pensée du poète allemand Schiller et témoignent de la victoire de l'homme sur la souffrance et sur la mort.

La 5ème Symphonie comporte
quatre mouvements

- 1er mouvement, *Allegro*
- 2ème mouvement, *Andante*
- 3ème mouvement, *Scherzo*
- 4ème mouvement, *Final*

SYMPHONIE N°5

2

GUIDE D'ECOUTE

CONCERTO N°5 DIT "L'EMPEREUR"

INSTRUMENTATION

SOLISTE: PIANO

CORDES : violons 1 et 2, altos,
violoncelles, contrebasses

BOIS : 2 flûtes, 2 hautbois, 2
clarinettes, 2 bassons

CUIVRES : 2 cors, 2
trompettes

PERCUSSIONS : timbales

CONTEXTE D'ECRITURE

Beethoven commença son Concerto pour piano en 1808, en même temps que les préparatifs de guerre de l'Autriche contre Napoléon, un événement qui influença certainement l'atmosphère militaire de cette œuvre. Le titre de «Concerto Empereur » n'a pas été choisi par le musicien. Il semble en définitive que cet intitulé lui ait été donné par un compositeur allemand installé en Grande-Bretagne et ami du musicien : J. B. Cramer. Également facteur de pianos et éditeur de musique, celui-ci voulut probablement souligner que le dernier concerto de Beethoven était le plus grand, l'« Empereur ».

Bien que le concerto fût achevé dès 1809, la première exécution n'eut lieu que bien plus tard, le 28 novembre 1811- sans doute à cause des troubles qui marquèrent cette période.

Du fait de sa surdité, Beethoven fut incapable d'interpréter lui-même son concerto, comme il en avait l'habitude pour la première, et dut écrire l'intégralité de la partie solo.

Le concerto n°5 est celui qui préfigure tous les grands concerti de la période romantique. Il a été écrit pour un grand piano de concert, avec des ambitus très larges et une écriture virtuose. Beethoven inscrit ainsi l'utilisation du grand piano de concert dans la tradition musicale.

Le Concerto n°5 comporte trois mouvements

- 1er mouvement, *Allegro*
- 2ème mouvement, *Adagio*
- 3ème mouvement, *Rondo*

CONCERTO N°5

2

GUIDE D'ECOUTE

CONTEXTE D'ECRITURE

Beethoven a principalement composé pour orchestre et musique de chambre. Il a beaucoup écrit pour piano seul ainsi que des sonates pour piano-violon et piano-violoncelle. On peut citer deux sonates emblématiques :

- Les sonates pour violon et piano avec par exemple la sonate « Le printemps », composée en 1802.
- Les sonates pour violoncelle et piano avec par exemple la sonate pour violoncelle et piano n°3 op.69 en La Majeur, composée en 1807.

Beethoven a beaucoup développé l'écriture de musique de chambre pour le trio et le quatuor :

- Les trios avec piano avec par exemple le Trio n°1 op.1 (classique) composé en 1795 et le trio Les Esprits (romantique) composé en 1808.
- Les Quatuors à cordes avec le Quatuor à cordes op.33 n°1 en Fa Majeur (classique) composé en 1801 et La Grande Fugue en si bémol majeur pour quatuor à cordes, opus 133 (romantique) composée en 1825.

Enfin, il a également écrit pour le septuor (composé pour violon, alto, violoncelle, contrebasse, clarinette, basson et cor)

Oeuvre qui appartient à la période classique de Beethoven

- Septuor pour cordes et vents de Beethoven composé en 1800.

LA MUSIQUE DE CHAMBRE

COMMENT ÉCOUTER LES OEUVRES ?

LA MÉLODIE

C'est la partie de la musique faite de différents thèmes que l'on peut fredonner, siffler ou chanter. Certaines mélodies bondissantes sont difficiles à chanter, mais faciles à jouer sur un instrument comme le violon. Vous n'auriez probablement aucun mal à chanter le début de la mélodie de la 5ème symphonie de Beethoven.

LA PULSATION

C'est la partie de la musique qui permet de taper du pied. Les mesures les plus courantes regroupent deux, trois ou quatre battements, appelés temps. Essayez de suivre la mesure en écoutant la musique.

LE TEMPO

C'est la vitesse d'exécution de la musique, qui peut varier du très lent au très rapide. On utilise généralement des termes italiens pour décrire le tempo : par exemple, adagio veut dire très lentement; andante, modérément; allegro, vivement; presto, très vite. Beethoven demande que le premier mouvement de la 5ème symphonie soit joué allegro, et le second andante.

LA DYNAMIQUE ou INTENSITÉ

La dynamique désigne les variations du volume sonore (fort ou bas) auquel la musique doit être jouée. Dans le premier mouvement de la 5ème symphonie, Beethoven joue avec les contrastes, passant de fortissimo (qui signifie très fort en italien) au silence.

CLÉS D'ÉCOUTE POUR DÉCRYPTER LES OEUVRES

LE TIMBRE

C'est la sonorité propre à chaque instrument. Le son aigu du violon diffère sensiblement de celui, plus grave, de l'alto et de la voix profonde du violoncelle, même si les trois jouent exactement la même note.

L'HARMONIE

Derrière la mélodie, on peut entendre des groupes de notes appelés accords, qui ont chacun leur son propre. Ces accords peuvent se suffire à eux-mêmes ou appuyer une mélodie. Le compositeur les emploie pour créer le climat qu'il veut établir à chaque moment.

ZOOM SUR L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO

A QUOI SERT UN CHEF D'ORCHESTRE ?

C'est Zahia Ziouani, la chef d'orchestre qui dirige l'œuvre par signes avec ses mains et sa baguette. Elle donne le signal du début et de la fin. Elle règle l'allure (tempo/vitesse) et bat la mesure, tout en indiquant à ses musiciens les nuances (fort ou doux). Elle guide l'interprétation de la musique et est placée au centre de l'orchestre pour que tous les musiciens la voient bien. Avec son visage et tout son corps, elle transmet l'expression musicale.

ZAHIA ZIOUANI

Elle est l'une des rares femmes chefs d'orchestre en France. Formée auprès du célèbre Maestro Sergiù Celibidache, elle crée à 23 ans l'Orchestre Symphonique Divertimento. Elle se produit régulièrement aux côtés de solistes de renom.

Très engagée en faveur de l'accès à la musique symphonique pour tous les publics, elle est directrice du festival Classiq'à Stains qu'elle fonde en 2008 parallèlement à l'Académie Divertimento permettant de proposer des ateliers de pratique musicale au jeune public.

Son parcours atypique s'illustre à travers une autobiographie La Chef d'orchestre aux éditions Anne Carrière et un ouvrage iconographique D'une Rive à l'Autre aux éditions ART, retraçant son engagement artistique et pédagogique sur le territoire de la Seine-Saint-Denis..

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO

L'Orchestre Symphonique Divertimento réunit 70 musiciens professionnels issus de Seine-Saint-Denis, Paris et l'Île-de-France. Il est conduit par la chef d'orchestre Zahia Ziouani qui en assure la direction musicale. En résidence à la Ville de Stains depuis 2005 et depuis 2011 à l'Espace Paul Éluard, la production de l'Orchestre Symphonique Divertimento s'établit en moyenne à 50 concerts par an.

Son répertoire éclectique est puisé dans les œuvres symphoniques des XVIIIème, XIXème et XXème siècles, la création contemporaine, l'opéra, la musique française et européenne, les patrimoines musicaux traditionnels, mais aussi les musiques écrites pour les productions cinématographiques. Ces esthétiques créent une diversité artistique d'une grande richesse, développant la sensibilité musicale de chaque auditeur. De grandes personnalités du monde musical français et international sont associées à sa programmation.

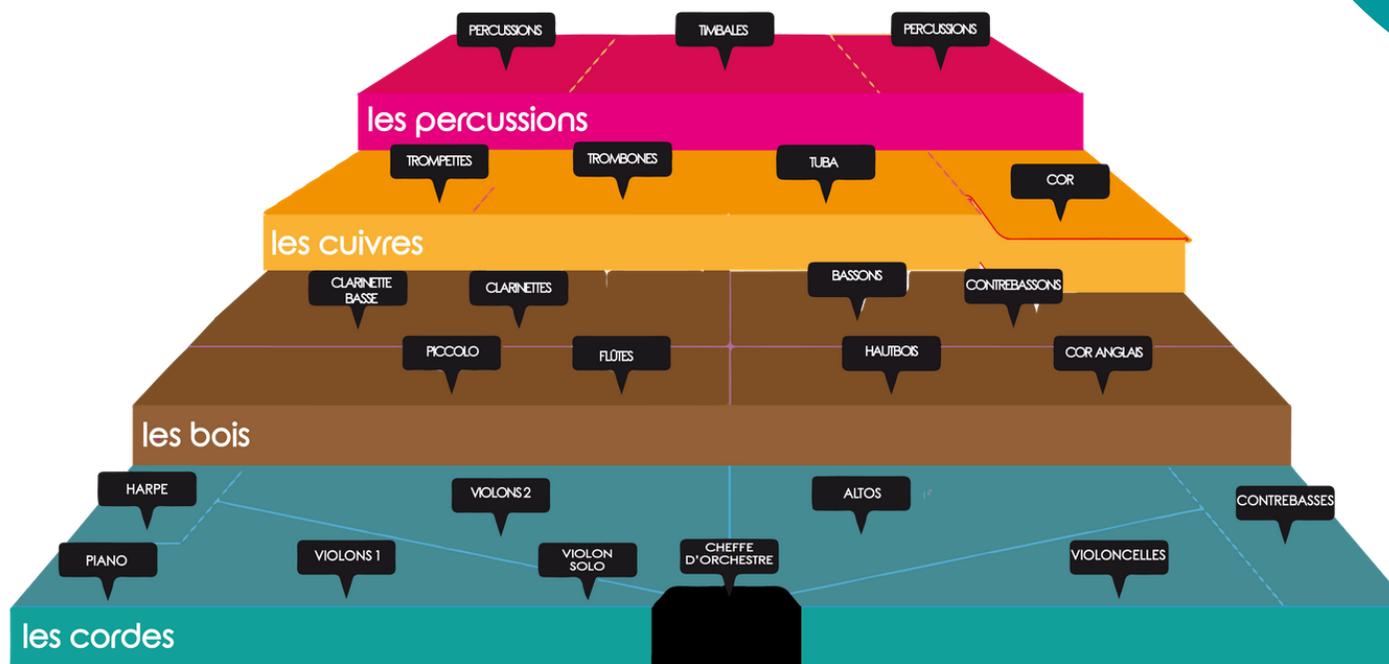
Cet ensemble symphonique mène une politique engagée pour la démocratisation de la musique symphonique. De nombreuses actions éducatives, de sensibilisation et de pratique musicale sont menées en direction des plus jeunes...

ZOOM SUR L'ORCHESTRE

LES CORDES

La famille des cordes est celle qui compte le plus de musiciens au sein de l'orchestre symphonique. Elle comprend les cordes frottées, qui se jouent avec un archet, réparties en demi-cercle devant le chef d'orchestre selon cinq pupitres : les premiers violons, les seconds violons, les altos, les violoncelles et les contrebasses. On y intègre également le piano (cordes frappées) et la harpe (cordes pincées).

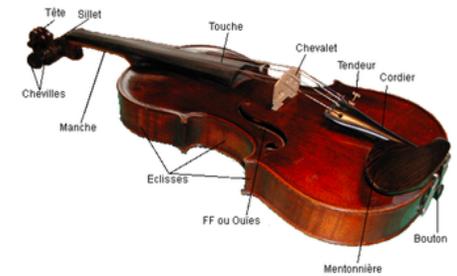
LA DISPOSITION SCENIQUE DE L'ORCHESTRE

ZOOM SUR LES INSTRUMENTS

Anatomie de l'alto

LE VIOLON

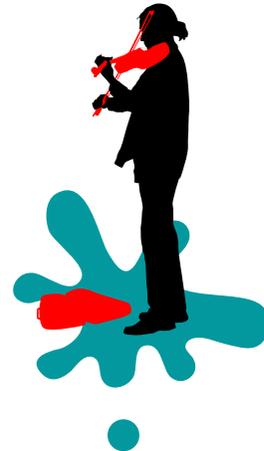
Apparu en 1523, tout comme les instruments de la famille des cordes frottées, le violon possède quatre cordes qui sont frottées grâce à un archet, mais que l'on peut aussi pincer (pizzicato). Il est beaucoup utilisé dans les orchestres et la musique de chambre, mais aussi, aujourd'hui, dans la variété, le jazz, la musique contemporaine. Les cordes sont en acier et la caisse de résonance en bois, souvent d'épicéa.

L'ALTO

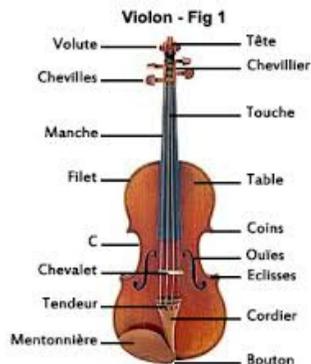
Apparu en 1520, l'alto est un instrument à cordes que le musicien frotte pour produire un son à l'aide d'un archet ou d'une pince. **Il mesure entre 65 et 67 cm.**

Il dispose de quatre cordes disposées de gauche à droite. L'alto produit un son qui se différencie de celui produit par le violon classique. Selon le jeu qui en est fait, il peut produire un son proche de celui du cor anglais. Ainsi, l'alto peut être plus chaud et rond dans les graves, un son aigu ou en sourdine. L'obtention de ces différents sons est possible du fait de la technique d'utilisation de l'alto. Les écarts de doigts sont ici plus importants que dans le cas du violon classique. Il peut jouer plusieurs rôles dans un orchestre : chanter des mélodies étincelantes et vibrantes, compléter l'harmonie en s'unissant aux cors, réaliser des accompagnements, ou jouer des basses.

Le violon appartient à la famille des cordes frottées, qui comprend aussi le l'alto, le violoncelle et la contrebasse.

Anatomie du violon

L'alto est un instrument de musique de la famille cordes frottées. S'il ressemble au violon classique, il produit toutefois un son différent.

ZOOM SUR LES INSTRUMENTS

Le piano appartient à la famille des cordes frappées car le son est produit par des marteaux qui frappent ses 264 cordes.

LE VIOLONCELLE

Apparu en 1530, l'instrument en bois mesure environ 1,40 m et se joue assis, tenu entre les genoux, maintenu au sol grâce à une pique. Le violoncelle possède quatre cordes de la plus grave à la plus aigüe. Ces cordes sont tendues sur une caisse creuse et le violoncelliste les frotte avec un archet, baguette en bois à laquelle est attachée une mèche de crins de chevaux.

Avant de jouer, le musicien tend la mèche à l'aide d'une vis située à l'extrémité de la baguette. Le violoncelliste peut aussi pincer les cordes avec les doigts de la main droite : c'est le pizzicato..

Le violoncelle appartient à la famille des cordes frottées, qui comprend aussi le violon, l'alto, et la contrebasse.

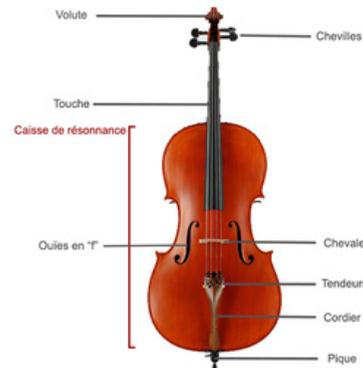
LE PIANO

Le piano figure comme instrument d'orchestre seulement depuis la fin du XIXe siècle.

L'étendue de notes et de nuances qu'il peut produire font de lui un instrument très expressif. Il est donc l'un des instruments les plus utilisés par les compositeurs dans la musique classique occidentale. Mais la musique populaire et le jazz le mettent également en avant.

Le piano était très répandu au XIXème siècle dans les salons. On avait coutume de se rassembler autour d'un piano pour chanter et écouter de la musique avant que des inventions plus technologiques n'apportent la musique à domicile.

Anatomie du violoncelle

LIVRET PÉDAGOGIQUE
LUDWIG VAN
BEETHOVEN

NOUS CONTACTER

Adélie BLAVETTE
Coordinatrice de l'action culturelle
Tél. : 01 58 28 96 89
adelie.blavette@losd.fr

NOUS ECRIRE

Orchestre Symphonique Divertimento
42, rue des 7 arpents
93500 Pantin
Pavillon O - 2ème étage

© Orchestre Symphonique Divertimento / OSD_éducation
réalisation et contenus pédagogiques

+ d'info sur www.losd.fr