

LES QUATRE SAISONS ANTONIO VIVALDI

Compositeur : Antonio Vivaldi
(1678 – 1741)

Origine : Italie, 1725

Genre : Musique baroque, concerto grosso

Instruments : Orchestre de cordes, basse continue.

Extrait sélectionné : Allegro du concerto n° 1 en mi majeur, « Le Printemps »

Niveau : C2

Objectifs :

- Distinguer couplet et refrain
- Comprendre les caractéristiques de la musique descriptive en cherchant les images évoquées par la musique.

Le compositeur

Ordonné prêtre en 1703, Antonio Vivaldi n'exerça que deux années son ministère. Il se consacra à la composition, à l'organisation de concerts ou à la mise en place de ses opéras dans toute l'Europe et à l'enseignement musical dans une école pour jeunes filles orphelines. En dehors de ses voyages, Vivaldi vécut à Venise jusqu'en 1740, date à laquelle il partit pour Vienne où il mourut dans un complet dénuement et le plus profond oubli, oubli qui dura plus d'un siècle.

L'œuvre

Écrit en 1725, les Quatre Saisons est à ce jour certainement l'œuvre la plus célèbre de Vivaldi. Elle se compose de quatre concertos indépendants pour violon (le Printemps, l'Été, l'Automne et l'Hiver) organisés sous la forme classique :

- 1er mouvement rapide (allegro)
- 2ème mouvement lent (largo ou andante)
- 3ème mouvement rapide (allegro)

Pour chaque concerto, Vivaldi composa un sonnet qui décrit le contenu de sa musique. Il s'agit en effet de musique descriptive.

L'extrait proposé

Il s'agit du premier mouvement (allegro) du concerto n°1 « Le Printemps ».

Voici la partie du sonnet écrit par Vivaldi se rapportant à cette musique.

Allegro	Ils viennent, couvrant l'air d'un manteau noir,
Voici le Printemps,	Le tonnerre et l'éclair messagers de l'orage.
Que les oiseaux saluent d'un chant joyeux.	Enfin, le calme revenu, les oisillons
Et les fontaines, au souffle des zéphyr,	Reprennent leur chant mélodieux.
Jaillissent en un doux murmure.	

Ce mouvement une structure de rondo (refrain et couplets) :

Structure du mouvement		Correspondance avec le sonnet
Refrain	Il est composé de 2 thèmes (A et B), chacun répété deux fois. Cette mélodie est jouée par tout l'orchestre.	Mélodie du printemps
Couplet	Joué par les violons solos.	... que les oiseaux saluent d'un chant joyeux.
Refrain	Thème B seul joué une fois.	Mélodie du printemps
Couplet	Joué par l'orchestre.	Et les fontaines, au souffle des zéphyr, Jaillissent en un doux murmure.
Refrain	Thème B du refrain joué une fois.	Mélodie du printemps
Couplet	Le violon soliste est utilisé cette fois pour illustrer les éclairs alors que la contrebasse raisonne en tonnerre.	Ils viennent, couvrant l'air d'un manteau noir, Le tonnerre et l'éclair messagers de l'orage.
Refrain	Thème B, tout en nuance, comme un peu craintif et saisi par les événements qui viennent de se produire.	Mélodie du printemps
Couplet	Joué par les violons solos.	Enfin, le calme revient...
Refrain	Thème A du refrain	Mélodie du printemps
Couplet	Joué par les violons solos.	Les oisillons reprennent leur chant mélodieux.
Refrain	Thème B du refrain joué 2 fois	Mélodie du printemps

Démarche proposée :

Séance 1

- Ecoute globale de l'allegro du Printemps et remarques des élèves.
- Réécoute guidée par des questions pour :
 - Repérer l'alternance entre l'orchestre et un ou quelques violons.
 - Repérer le refrain. Dire que ce refrain représente le printemps.
- Présenter et distribuer l'image du printemps aux élèves (voir images jointes).
Les élèves montrent l'image à chaque fois qu'ils entendent le refrain.
Combien de fois entend-on ce refrain ? (6 fois)
Attention : l'avant dernier refrain est difficile à distinguer car il reprend le thème A contrairement aux autres qui reprennent le thème B.

Séance 2

- Réécoute globale de l'allegro
- Que se passe-t-il entre les refrains ? (d'autres musiques)
- Dire que Vivaldi à chercher à évoquer dans cette musique une histoire avec des oiseaux, les sources et le vent, l'orage, le calme qui revient et les oiseaux qui chantent à nouveau.
- Montrer les images et faire dire ce qu'elles évoquent. Pourquoi y-a-t-il 6 images du printemps ? (refrain)
- Placer les 6 images du refrain et chercher par groupe, en réécoutant la musique, ce qui est évoqué dans les couplets.
- Echanges, justification des réponses, réécoute pour vérification.
- Lecture du sonnet de Vivaldi pour validation.

Les images sont à la fin de cette fiche d'écoute.

Glossaire :

Un **concerto** est une forme musicale composée généralement de trois mouvements (un rapide, un lent, un rapide), où un ou plusieurs solistes dialoguent avec un orchestre.

Le Printemps des Quatre Saisons est un **concerto grosso**. Très répandu à l'époque baroque, il consiste en un dialogue entre, d'une part les instruments solistes (généralement deux violons et un violoncelle) et les autres instruments à cordes qui interviennent dans les passages « tutti » (ensemble de l'orchestre). Les différentes parties, solistes et « tutti », sont soutenues par le groupe de la **basse continue** (ordinairement basse de viole, clavecin).

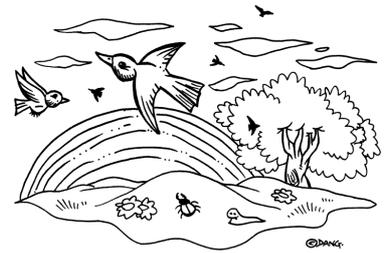
Dans sa forme moderne, le concerto comporte un seul soliste.

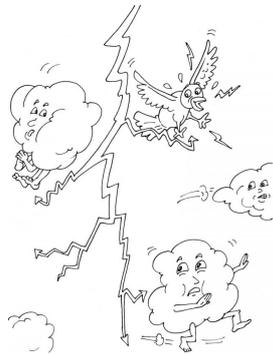
Les oiseaux chantent.

Les fontaines jaillissent.

Le calme revient.

C'est l'orage.

Voilà le printemps !

Voilà le printemps !

Voilà le printemps !

Voilà le printemps !

Voilà le printemps !

Voilà le printemps !

Les oiseaux chantent.