

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Les quatre saisons

Le premier mouvement du printemps

L'œuvre (ou l'extrait) :

Les 4 saisons sont une suite de 4 brefs concertos pour violon. Chaque saison (concerto) comporte trois mouvements. Un concerto est une composition musicale dans laquelle un ou plusieurs solistes jouent en interaction avec un orchestre.

Dans le cas des concertos des quatre saisons il s'agit d'un orchestre de cordes.

Les concertos des quatre saisons composés quelques années avant 1725 (date de leur édition) furent interprétés à Paris en 1728 au concert spirituel

Chaque saison a été écrite d'après un sonnet que l'on attribue à Vivaldi lui même. Sur la partition Vivaldi a écrit les correspondances avec le Sonnet.

Le style musical : Musique descriptive

On appelle musique descriptive une pièce musicale qui raconte une histoire ou dépeint une scène. Les Quatre Saisons de Vivaldi sont un modèle du genre.

Le compositeur :

Vivaldi, surnommé « le prêtre roux » en raison de sa chevelure rousse, bénéficie très jeune des enseignements musicaux de son père et de la vie musicale qui anime la basilique Saint Marc (Venise). Ordonné prêtre en 1703 il doit renoncer à exercer son ministère à la suite d'une maladie. Il pourra alors se consacrer à la musique et devient un des musiciens (violoniste et compositeur) les plus admirés de son époque. Il a passé une grande partie de sa vie à Venise mais à partir de 1728 sa popularité l'amène à voyager dans le nord de l'Italie et en Europe.

La situation chronologique

Préhistoire antiquité	Moyen-âge			Temps modernes			XIXème siècle	XX ET XXIème SIECLES	
	Chant Grégorien	École notre dame	Ars nova	Renaissance	L'âge baroque	Classicisme	Romantisme	Moderne	Contempo- rain

N.B : La largeur des casses ne reflète pas la durée des périodes historiques

Vivaldi a vécu à l'époque baroque

Le **baroque** couvre une grande période dans l'histoire de la musique et de l'opéra. Il s'étend du début du XVIIe siècle environ au milieu du XVIIIe siècle, de façon plus ou moins uniforme selon les pays. De façon nécessairement schématique, l'esthétique et l'inspiration baroques succèdent à celles de la Renaissance (apogée du contrepoint et de la polymélie) et précèdent celles du classicisme (naissance d'éléments discursifs, comme la phrase musicale ponctuée) : comme dans l'architecture, les « figures » musicales baroques sont soutenues par une « basse continue » très stable (on est à la jonction entre contrepoint et harmonie).

Le mot baroque vient vraisemblablement du portugais barroco qui désigne des perles de forme irrégulière. Il fut choisi pour qualifier, au début de façon péjorative, l'architecture baroque venue d'Italie. Ce n'est que plus tard, en 1951, que le claveciniste français Robert Veyron-Lacroix l'a utilisé pour la première fois pour qualifier la musique qui lui était contemporaine, lorsqu'il créa « L'Ensemble Baroque de Paris ». Toute connotation péjorative a disparu depuis lors, et le terme tend d'avantage maintenant à désigner la période de composition que le caractère de l'œuvre.

(sources : Wikipédia)

Voici d'autres compositeurs de la même époque : Jean Sébastien Bach, Georg Friedrich Haendel, François Couperin, Jean Philippe Rameau, Georg Philipp Telemann, Jean Joseph Mouret, Marc Antoine Charpentier

Une analyse musicale : en lien avec le texte du poème. La structure du premier mouvement du concerto est un rondo (forme couplet/refrain)

Refrain	Couplet 1	Refrain	Couplet 2	Refrain
Chaque phrase musicale (A et B) est répétée deux fois	Solos de violons qui illustrent le chant des oiseaux	La phrase B n'est jouée qu'une fois	L'ensemble de l'orchestre joue pour imiter les fontaines et le vent	La phrase B est jouée mais dans une autre tonalité
Voici le Printemps	que les oiseaux saluent d'un chant joyeux.	Voici le Printemps	Et les fontaines, au souffle des zéphyr, jaillissent en un doux murmure	Voici le Printemps

Couplet 3	Refrain	Couplet 4	Refrain
L'ensemble de l'orchestre joue en dialogue avec un violon pour imiter le tonnerre et l'orage	La phrase B est jouée mais dans une autre tonalité	Solo de violon qui joue avec l'orchestre	La phrase B est répétée deux fois
Ils viennent, couvrant l'air d'un manteau noir, le tonnerre et l'éclair, messagers de l'orage.	Voici le Printemps	Enfin, le calme revenu, les oisillons reprennent leur chant mélodieux.	Voici le Printemps

Des pistes pédagogiques :

- Repérer la structure couplets/refrains en levant la main à chaque fois que l'on entend le refrain ou un élément du refrain
- se déplacer sur le refrain et s'arrêter sur les couplets
- Suivre la musique grâce au poème. On peut donner les fragments du poème dans le désordre et demander de remettre le poème dans l'ordre grâce à la musique
- Créer sa propre composition à partir d'un poème
- Découvrir la famille des instruments à cordes frottées et leurs différents modes de jeux.
- Découvrir les instruments du monde à corde frottées (la famille des vièles) Ex: Le rebec, La viole de gambe, la vielle à roue, le rebab, la vièle kamanché, le sarangi, le nickelharpa,...
- Faire une recherche sur la vie en France à l'époque de Vivaldi

Une mise en réseaux avec d'autres œuvres :

- Écouter les autres concertos : l'Été, l'Automne, l'Hiver
- Écouter quelques œuvres descriptives comme : Le chant des oiseaux de Clément Janequin, la 6ème symphonie « La Pastorale » de Ludwig Van Beethoven, Pacific 231 de Arthur Honneger, La Moldao de Bedrich Smetana, la mer de Claude Debussy
- Proposer aux élèves des œuvres plastiques qui pourraient illustrer les quatre saisons.