

LES QUATRE SAISONS

Antonio VIVALDI (1678-1741)

L'hiver

L'hiver, comme chacune des trois autres saisons, est un concerto, en trois mouvements, pour violon solo et orchestre à cordes.

Les textes support, correspondant à chaque mouvement, ont été écrits par Vivaldi lui-même.

Remarques d'ordre général après écoute de chaque mouvement :

- faire reconnaître les instruments qui jouent : violons, altos, violoncelles, contrebasse, clavecin (l'accompagnement au clavecin est caractéristique de la période baroque).

- les musiciens qui jouent sont-ils nombreux, peu nombreux ?

- y a t il un instrument qui se détache par rapport aux autres ? Lequel ? (oui, le violon solo)

- l'instrument soliste joue-t-il seul ou avec l'orchestre ? (ça dépend, par moments il est vraiment solo et à d'autres moments, il joue en même temps que l'orchestre ; il y a aussi des endroits où il se tait)

- le tempo de ce morceau est-il lent, moyen, rapide ? Y a t il des changements de tempo (accélération, ralentissement) ?

Premier mouvement : **Allegro non molto**

Texte support : Transi, grelotter dans la froideur des neiges,
Tandis qu'un horrible vent vous transperce
Courir et sans cesse taper des pieds
Claquer des dents parce qu'il gèle...

0'' à 40'' : Introduction

- faire remarquer au début l'ajout progressif des instruments du plus grave vers l'aigu :

0'' → 5'' → 9'' → 12''
contrebasse altos violons 1 violons 2

Ils jouent une note répétée, toujours la même, ce qui produit une musique saccadée, et même inquiétante. On peut même faire compter combien de notes sont jouées avant l'ajout des instruments suivants (8 notes).

- à partir de 9'', faire remarquer le violon solo qui se détache et amener des observations sur la façon dont il joue : il pince les cordes au lieu de les frotter avec l'archet. On dit qu'il joue en **pizzicato**.

Il fait entendre des arpèges et ses interventions sont ponctuelles (on ne l'entend pas en continu). Faire chercher sa fréquence d'intervention. Il est intéressant de remarquer qu'on l'entend précisément toutes les 8 notes (faire compter les enfants).

40'' à 1'02 : Dialogue violon solo/orchestre

- Trait du violon solo, vraiment seul cette fois, jusqu'à 43''. Tempo très rapide.

- à 45'' : accompagnement comme au début (8 notes).

- à 49'' : nouvelle intervention du violon solo dans une dynamique plus forte avec un decrescendo (diminution régulière de l'intensité sonore). Mélodie semblable.

- à 54'' : accompagnement (8 notes)

- à 57'' : violon solo

1'02 à 1'15 : Transition

- On retrouve le même accompagnement.

- Faire remarquer l'entrée du clavecin à 1'07 et le

crescendo jusqu'à 1'15

1'15 à 2'04 :

- Tutti de l'orchestre (tout le monde joue). Dynamique : Forte

- à 1'27 : on entend le violon solo avec un accompagnement du clavecin et des cordes graves (notes répétées).

- de 1'48 à 2'04 : dialogue alterné entre le violon solo et l'orchestre

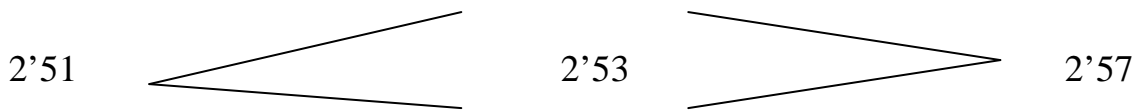
2'04 à la fin :

- Accalmie. On entend à nouveau l'accompagnement en notes répétées rencontré au début du morceau.

- à 2'21 : violon solo accompagné par le clavecin et la contrebasse.

- à 2'30 : violon solo accompagné par les autres cordes (qui font des notes répétées). La mélodie du violon solo est, elle aussi, constituée de plein de notes répétées rapidement.

- faire remarquer le crescendo/decrescendo :

- à 2'57 : Tutti comme à 1'15. Dynamique : Forte

- puis à 3'07 : conclusion. La partie jouée par les cordes aiguës est reprise ensuite par les cordes graves.

Faire remarquer le ralenti à la fin.

Deuxième mouvement : Largo

Texte support : Passer auprès du feu des jours calmes
 Et heureux, tandis qu'au dehors
 La pluie inonde tout .

0' à 31'' : Introduction

L'introduction est donnée par le violon solo seul. On a l'impression que le soliste joue assez librement. Faire remarquer que cette introduction commence dans un registre plutôt grave et se termine dans l'extrême aigu.

31'' à la fin : Développement du thème

- à 31'', le violon solo est rejoint par l'orchestre en accompagnement et il expose la mélodie principale de ce deuxième mouvement.

Dans l'accompagnement, les violoncelles et la contrebasse jouent « normalement » (en frottant les cordes avec l'archet), tandis que les violons et les altos jouent en pizzicato.

- faire repérer la conclusion de la mélodie à 1'08 : c'est comme quand on met un point à la fin d'une phrase et qu'on baisse la voix à la fin d'une phrase affirmative.

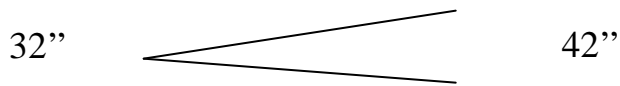
- à 1'10 : faire remarquer que la mélodie reprend, identique au début mais différente par la suite.

- noter le ralenti à la fin

Troisième mouvement : Allegro

Texte support : Cheminer sur la glace
 Avancer à pas lents de peur de tomber
 Virevolter, glisser, tomber
 Sentir tous les vents se faire la guerre.
 C'est cela l'hiver.
 Mais que de joies il apporte !

- de 0'' à 22'' : introduction → on entend le violon solo avec un accompagnement très discret : une note tenue par la contrebasse.
- à 22'' : entrée de l'ensemble de l'orchestre.
- de 32'' à 42'' faire remarquer le changement de dynamique (crescendo) :

- de 45'' à 51'' : faire remarquer les petits motifs mélodiques qui se répètent deux fois : une première fois « forte » et une seconde fois « piano ».
- à 55'' : nouvelle intervention du violon solo avec accompagnement de l'orchestre (notes répétées).
- de 1'05 à 1'15 : faire remarquer que le même motif est répété de plus en plus grave.
- de 1'15 à 1'22 : faire remarquer l'accélération du tempo puis le ralenti ainsi que l'intensité sonore plus forte.
- de 1'36 à 1'41 : on entend le violon solo dans le grave accompagné par le clavecin. Il joue des motifs très saccadés.
- de 1'42 à 1'47 : mélodie descendante conclusive aboutissant à un court silence.
- de 1'49 à 2'33 : mélodie très douce, « piano », jouée à l'orchestre.
- à 2'33 : changement brusque de dynamique (« forte ») et de tempo (rapide). Ce changement est marqué par un accord très bref au clavecin et par le violon solo.
- de 2'37 à la fin : alternance orchestre / violon solo (dialogue)
- Conclusion : on entend tout l'orchestre (tutti) avec un ralenti à la fin.

Prolongements :

- terminer en amenant les enfants à définir ce qu'est un **concerto** :
 - * un instrument soliste dialogue avec un orchestre (ici, c'était un violon mais ça peut être un autre instrument : concerto pour trompette, concerto pour piano, etc.)
 - * le concerto se compose de trois mouvements : un mouvement rapide - un mouvement lent - un mouvement rapide
- Peut-on, en écoutant cette musique, dire à quelle époque elle a été composée ? Faire un parallèle avec le programme d'histoire.
- parler de ce qu'on appelle la musique baroque : époque, instruments les plus fréquemment utilisés, etc.)
- prolonger avec une présentation plus ou moins approfondie des instruments entendus dans cette œuvre.
- garder une trace écrite de cette écoute en réalisant une fiche d'écoute précisant le titre de l'œuvre, son compositeur (nom et dates) et les principaux éléments à retenir.