

DOSSIER RESSOURCES

CONCERTS PÉDAGOGIQUES AVEC L'ENSEMBLE CORRESPONDANCES

7 mai 2024 dans les foyers du théâtre de Caen

ensemble
correspondances
SÉBASTIEN DAUCÉ

REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

an
ct
cités
éducatives

théâtre de Caen

L'ENSEMBLE CORRESPONDANCES

Sébastien Daucé, direction

Fondé en 2009, l'ensemble Correspondances réunit sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé une troupe de chanteurs et d'instrumentistes, tous passionnés et spécialistes de la musique du 17e siècle.

L'ensemble s'installe en Normandie en 2020, après plusieurs années de collaboration avec le théâtre de Caen où il est en résidence depuis 2016. Plusieurs spectacles y ont vu le jour, tels que le majestueux et féérique *Ballet royal de la nuit*, recréé pour la première fois sur scène depuis 1653 ; et *David et Jonathas*, créé en 2023.

En quelques années d'existence, l'ensemble est devenu une référence internationale dans le répertoire de la musique française du 17e siècle. L'identité sonore de Correspondances est reconnue et saluée par la presse. Des chemins normands parcourus à vélo aux grandes étapes de ses tournées internationales, l'ensemble concilie les échelles et les découvertes artistiques.

L'ensemble s'attache à faire découvrir le cheminement musical et historique qui a mené à l'avènement de l'opéra en explorant les formes de spectacle d'une grande inventivité qui l'ont précédé et qui ont connu leurs heures de gloire, telles que le ballet de cour, le théâtre musical, l'oratorio ou encore la tragédie lyrique.

Correspondances propose des formats de concert originaux, pour faire vivre les chefs-d'œuvre musicaux retrouvés : mises en espace, productions scéniques faisant entrer le cirque et la magie dans l'univers du Grand Siècle, concerts hors-les-murs dans des lieux patrimoniaux, tournées rurales, création de petites formes itinérantes... L'ensemble interprète une musique qui parle à l'auditeur d'aujourd'hui et fait traverser les siècles à un patrimoine vivant tout en le restituant avec une fidélité musicologique et historique.

Avec « L'Echappée musicale normande » initiée en 2020, l'ensemble sillonne chaque été les pays normands à vélo, au cœur des villages et communes, pour faire dialoguer la musique du Grand Siècle avec le patrimoine régional, dans des lieux parfois ouverts exceptionnellement pour cette tournée. Autour des concerts, l'ensemble invite le public à le suivre et à partager une étape ou une balade à vélo conviviale et familiale avec les acteurs associatifs du territoire, le temps de regarder autrement le patrimoine historique, artistique et naturel qui nous entoure.

L'ensemble Correspondances s'engage dans la société auprès des citoyens - en herbe ou confirmés - afin de susciter la curiosité, l'écoute, la pratique commune, le désir de découvrir. Dans le cadre de sa résidence au théâtre de Caen, l'ensemble organise des ateliers de découverte et de pratique ainsi que des rencontres (artistes, créateurs, techniciens) et visites à l'adresse du jeune public de la maternelle à l'enseignement supérieur.

LE THÉÂTRE DE CAEN

Dirigé depuis 2001 par Patrick Foll, le théâtre de Caen se démarque par un projet unique en France.

Au fil des saisons, il a construit un univers original et cohérent où figurent tous les genres du spectacle vivant avec l'opéra en tête d'affiche, genre pluridisciplinaire par excellence. Attachées aux titres rares du répertoire comme à ses chefs-d'oeuvre, aux jeunes talents comme aux grands noms de la scène actuelle, au croisement des genres et des univers, ses productions ont inscrit très sûrement le théâtre de Caen dans un réseau lyrique national et international de renom.

Depuis janvier 2016, Correspondances est en résidence au théâtre de Caen, ce qui a permis à l'ensemble de faire ses premiers pas dans des projets scéniques à l'occasion, soit, de productions du théâtre de Caen - *Le Ballet royal de la nuit, David et Jonathas* -, soit de coproductions du théâtre de Caen - *Histoires sacrées*, ou encore *Cupid and Death*, et en 2021, *Combattimento, la théorie du cygne noir*.

théâtre de Caen

LA MUSIQUE BAROQUE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

L'histoire de la musique se divise en grandes périodes qui ont chacune leurs caractéristiques.

Période médiévale	Période Renaissance	Période baroque	Période classique	Période romantique	Période Moderne	Période contemporaine
500-1400	1400-1600	1600-1750	1750-1800	1800-1900	1900-1945	Depuis 1945

La période baroque se situe entre **1600** (avec la création de l'œuvre *Orfeo* de Monteverdi) et **1750** (mort de Jean-Sébastien Bach). C'est une période d'important développement de la science, mais aussi de la peinture, de la musique et de la littérature.

Le mouvement baroque est **né en Italie** puis s'est répandu à travers toute l'Europe, dans de nombreux domaines artistiques comme la musique, la sculpture ou encore la peinture.

Le nom « baroque » vient du mot « barroco » qui signifie « perle irrégulière » en portugais. À cette image, son esthétique se caractérise par l'**irrégularité** et le **mouvement**. L'art baroque prône la libération de l'imagination et de l'émotion.

LA MUSIQUE BAROQUE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

La mélodie :

l'une des principales innovations de la musique baroque est la mise en valeur d'une mélodie, interprétée par un chanteur ou un instrumentiste, en tant qu'élément principal de la polyphonie, alors qu'auparavant aucune partie musicale ne prévalait sur une autre.

La basse continue :

accompagnement réalisé par des instruments graves (viole de gambe et clavecin la plupart du temps), qui jouent de manière continue en soutien de la mélodie.

Le style baroque

Le contrepoint :

technique d'écriture musicale qui se développe à la période baroque, où plusieurs lignes musicales s'entrelacent et se répondent.

L'ornementation :

décoration de la mélodie par l'ajout de petites notes. Ces ornements n'étaient pas notés sur les partitions, mais tout le monde les maîtrisait.

Écoutez l'extrait et essayez de distinguer la **mélodie** chantée par la voix et la **basse-continue** jouée par l'instrument.

LA MUSIQUE BAROQUE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

L'opéra :

réunit sur scène théâtre et musique.
Orfeo de Monteverdi est
considéré comme le tout premier opéra.
Les opéras de l'époque
baroque utilisaient souvent des
costumes, décors et mises en
scènes spectaculaires.

Le concerto :

un ou plusieurs instruments
solistes dialoguent avec un orchestre.
(exemple : les *Concertos* de Vivaldi
en Italie)

De nouveaux genres
musicaux apparaissent

La suite :

succession de différents
mouvements de danse.

Autres nouveaux
genres musicaux :
Oratorio
Sonate

LA MUSIQUE BAROQUE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

🔊 Écoutez des extraits d'œuvres de ces compositeurs en cliquant sur leurs portraits.

Claudio Monteverdi
(1567-1643 - Italie)

Jean-Baptiste Lully
(1632-1687 - France)

Marc-Antoine Charpentier
(1643-1704 - France)

Henry Purcell
(1659-1695 - Angleterre)

François Couperin
(1668-1733 - France)

Antonio Vivaldi
(1678-1741 - Italie)

Georg Philipp Telemann
(1681-1767 - Allemagne)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750 - Allemagne)

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Dessus de viole (famille des violes de gambe)

Il existe des violes de gambe de différentes tailles, permettant de jouer des sons plus ou moins aigus : plus l'instrument est gros, plus le son est grave. Le dessus de viole est le deuxième instrument plus aiguë de la famille des violes de gambe, l'instrument est donc plus petit.

La famille des violes de gambe est cousine de la famille des violons. Tout comme les violons, il s'agit d'instruments à cordes frottées, c'est-à-dire qu'on va jouer en frottant la corde avec un archet. La viole de gambe a également des points communs avec une guitare : on trouve sur le manche un système de frettes, c'est-à-dire de petites cases sur lesquelles placer les doigts pour jouer des accords. Les cordes de violes de gambe sont en boyau d'animal. Elles sont tendues sur une caisse de résonance. L'archet est en crin de cheval.

La viole de gambe est jouée assise, coincée entre les jambes du musicien, ce qui est à l'origine de son nom (gambe = ancien nom de « jambe »). Alors que les violons comportent 4 cordes, les violes en possèdent 6 ou 7.

La viole de gambe est très utilisée pendant la période baroque. Sous le règne de Louis XIV, elle est très présente y compris comme instrument soliste jouant seul ou dialoguant avec un orchestre. L'instrument a disparu à la fin du 18e siècle, principalement parce qu'on lui a préféré des instruments plus sonores tels que le violoncelle, et parce qu'elle était un symbole de l'aristocratie et de la noblesse, mises à mal avec la Révolution.

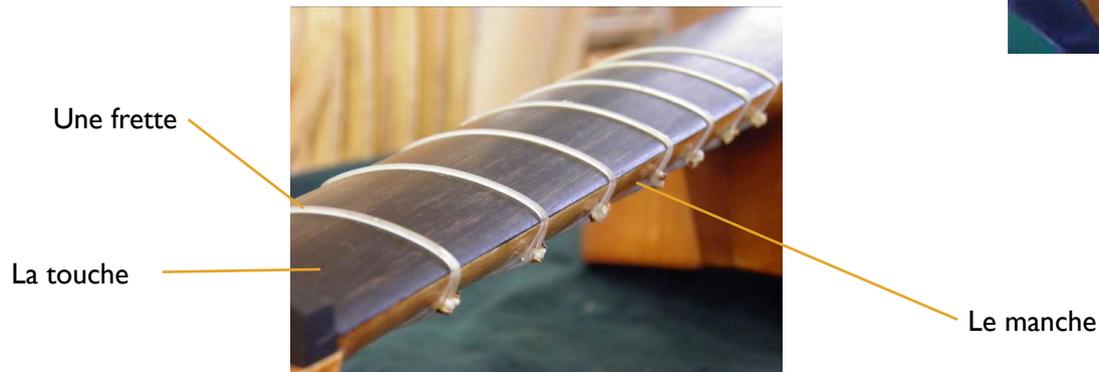
LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Le lirone

Le lirone ou *lira da gamba* est l'instrument le plus aigu et petit de la famille de la lira, populaire à la fin du 16e et au début du 17e siècle. C'est un instrument à cordes frottées, pourvu de 9 à 16 cordes en boyau et d'une touche avec frettes qui sont également en boyau. Les frettes entourent le manche (voir la photo ci-dessous) et servent à améliorer la justesse du jeu.

Pour en jouer, l'instrument est maintenu entre les jambes à la manière d'un violoncelle ou de la viole de gambe.

Le lirone est d'abord utilisé en Italie entre la fin du 14e et le début du 17e siècle – et particulièrement du temps de Claudio Monteverdi – pour fournir le continuo, ou l'harmonie dans l'accompagnement de la musique vocale.

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Le théorbe (famille des luths)

Le luth est un instrument à cordes pincées. Il trouve son origine au Moyen-Orient et existe sous des formes variées dans de nombreux pays du monde depuis l'Antiquité.

Le luth est composé d'une caisse de résonance sur lequel est posée une table percée d'une rosace sculptée et d'un dos bombé qui permet au son de tourner à l'intérieur de l'instrument avant de ressortir. Les cordes sont tendues sur un manche. On joue de cet instrument en appuyant sur la corde et en relâchant la pression. Le répertoire du luth est principalement la musique ancienne dont la musique baroque, mais certains compositeurs contemporains s'intéressent désormais à cet instrument. D'abord composé de 4 cordes, il évolue au 15e siècle vers 5 cordes puis 6. Ces cordes ont ensuite été doublées par un 2e rang appelé les chœurs.

Le théorbe est une sorte de grand luth, créé en Italie à la fin du 16e siècle. L'originalité principale de l'instrument est qu'il dispose d'un double manche, ce qui permet d'avoir certaines cordes beaucoup plus longues et donc plus graves que les autres.

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

L'orgue positif

L'orgue positif est un instrument qui se compose d'un clavier et de tuyaux. Contrairement aux grandes orgues d'église, il est facile à transporter. Pour le jouer, on appuie sur les touches du clavier, ce qui fait passer l'air à travers des tuyaux pour produire des sons. L'orgue positif a une grande polyvalence de sons, imitant différents instruments de musique.

Le virginal

Le virginal est un instrument à clavier et à cordes pincées de la même famille que les clavecins et épinettes. Le terme « virginale » (employé au féminin comme au masculin) est utilisé en Flandres et en Angleterre pour désigner un instrument plus petit que le clavecin et dont les cordes sont montées perpendiculairement par rapport au clavier. La forme de sa caisse de résonance, le plus souvent rectangulaire, peut également être trapézoïdale ou en aile d'oiseau. Le virginal ne comporte qu'un seul clavier.

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

La harpe baroque

La harpe appartient à la famille des cordes pincées même si certains pédagogues préfèrent utiliser le terme de « tirer » les cordes pour les mettre en vibration. Une des caractéristiques propres à l'instrument (et qui le distingue des lyres) est la disposition du plan des cordes, toujours perpendiculaires à celui de la table d'harmonie. La harpe adopte la forme d'un triangle composé de la caisse de résonance, la console et un pilier, la « colonne ».

À la période baroque, la harpe bénéficie d'une évolution majeure : elle devient entièrement chromatique. Ses trois rangées de cordes (89) permettent de jouer toutes les notes. Une harpe moderne possède 46 ou 47 cordes : ce sont les pédales qui permettront de changer la hauteur des notes.

La harpe baroque est grande d'environ 1m90. Elle est surtout utilisée comme instrument de basse continue (instrument d'accompagnement). Sa tessiture est étendue et peut aller aussi bas que la contrebasse.

La première apparition de la harpe se fera dans l'*Orfeo* de Monteverdi avec la Arpa Doppia en 1607 à Mantova en Italie. *Orfeo* est le premier opéra. Il marquera la transition entre la musique de la renaissance et la musique baroque par l'écriture verticale (en accords) en opposition au contrepoint de la musique de la Renaissance. L'instrument était surtout présent en Italie.

LES VOIX DANS LA MUSIQUE

Le chant occupe une place importante dans la tradition musicale baroque. Les voix sont classifiées selon leur **tessiture**, c'est-à-dire selon si le chanteur chante plus ou moins aigu.

Les voix de femme

- Dessus (= soprano) : les voix de femme les plus hautes
- Bas-dessus (= mezzo-soprano) : voix un peu plus basse que la dessus

Les voix d'homme

- Haute-contre (= ténor) : ténor qui a une tessiture assez élevée. Cette voix est essentiellement utilisée à l'époque baroque pour les rôles de héros dans les dans les tragédies lyriques françaises.
- Taille (ténors ou baryton) : voix masculine de tessiture moyenne. Dans les opéras et oratorios baroques, les rôles des tailles étaient souvent attribués à des personnages nobles ou héroïques.
- Basse-taille (baryton)
- Basse-contre (basse)

LES ARTISTES

Artistes présents le mardi 7 mai
au théâtre de Caen

Ensemble Correspondances Sébastien Daucé, direction et orgue

Sébastien Daucé,
direction et orgue

Perrine Devillers,
dessus

Caroline Dangin-Bardot,
dessus

Caroline Weynants,
dessus

Maud Haering,
dessus

Ariane Le Fournis,
bas-dessus

Madeleine Bazola,
bas-dessus

Étienne Floutier,
dessus de viole et lirone

Gabriel Rignol,
théorbe

Angélie Mauillon,
harpe

PROGRAMME MUSICAL

Lors des concerts pédagogiques, l'ensemble Correspondances interprétera des extraits du programme suivant :

Giacomo CARISSIMI (1605-1674)

Siam tre miseri piangenti

Ludovico AGOSTINI (1534-1590)

Una si chiara

Ecco col nostro Duca

Quel canto, oimè

Luzzasco LUZZASCHI (ca. 1545-1607)

Aura soave

Non sa che sia dolore

Cor mio, deh non languire

O dolcezze amarissime d'amore

Stral pungente d'Amore

Francesco BIANCIARDI (ca. 1572-1607)

Ave gratia plena a 6

Giuseppe GIAMBERTI (1600-1662)

Similabo eum

Veni electa mea

Bonifazio GRAZIANI (1605-1664)

Justus ut palma florebit

Jacebam in tenebris

Gregorio ALLEGRI (1582-1652)

Miserere à 5

Gregorio ALLEGRI (1582-1652) Antoine BOESSET

(1587-1643) Antonio LOTTI (1667-1740)

Salve Regina

Étienne MOULINIÉ (1599-1676)

Dum esset rex

Antoine BOËSSET (1587-1643)

Anna mater matris redemptoris nostri

Domine salvum fac regem

ANONYME

Ave Maria

Ecce ancilla Domini

Antonio LOTTI (1667-1740)

La Vita caduca

Regina cæli

Crucifixus à 6

Nicolas CLÉRAMBAULT (1676-1749)

Miserere

PROGRAMME MUSICAL

LE CONCERT SECRET DES DAMES

Le parcours pédagogique « Une année lyrique avec Correspondances » avait commencé avec la découverte de la voix dans l'opéra autour de *David et Jonathas* de Marc-Antoine Charpentier. Avec « Le Concert secret des Dames », l'ensemble propose aux élèves de poursuivre leur découverte de la voix dans une forme plus intimiste, dans un programme de musique de chambre de Cour.

Aux prémices de la période « baroque », la Cour de Ferrare en Italie est l'une des plus riches d'Europe. Le duc Alfonso II Ferrare a l'idée de créer des « concerts secrets » réservés à des invités privilégiés triés sur le volet, venant de toute l'Europe. Ces concerts privés se déroulent une fois par semaine dans une petite salle de la Cour. Le duc fait alors venir à sa cour trois artistes féminines **Laura Peperara, Anna Guarini et Livia d'Arco** qui chantent et s'accompagnent au luth, à la viole et à l'épinette.

Femmes jouant de la musique
Maître des demi-figures féminines

Leur maîtrise du contrepoint, de l'ornementation et de l'improvisation en fait des artistes d'exception, dont la renommée fait rapidement le tour de l'Europe. La réputation des Dames de Ferrare dépasse largement les frontières de Ferrare, et pourtant, ces femmes vivent quasiment recluses à la cour, ce qui alimente le caractère secret de cet ensemble.

Les Dames de Ferrare interprètent des œuvres appelées **madrigaux**, composées spécialement pour elles. Toute l'Europe jalouse la beauté et la virtuosité de ces œuvres écrites par Agostini et Luzzaschi et qui inspireront ensuite de célèbres compositeurs. Ces compositions sont jalousement gardées par le Duc de Ferrare qui en interdit toute publication. Mais à la mort du duc, Luzzaschi publie douze des madrigaux.

Le secret et le caractère très intimiste de ces concerts participent largement à la réputation de la Cour musicale de Ferrare et traversera tout le 17e siècle.

PROGRAMME MUSICAL

LE MADRIGAL

Le madrigal est un **genre poétique et vocal**, principalement profane, qui s'est développé en Italie au cours de la Renaissance vers 1520, et au début de la période baroque. Les madrigaux sont écrits dans un **langage polyphonique** et chantés à plusieurs voix a cappella, mais le genre évoluera et la basse-continue fera son apparition dans certaines compositions. Les madrigaux ouvrent la voie à l'opéra.

Au 16e siècle, les compositeurs s'attachent à lier plus intimement le texte et la musique des œuvres chantées. Ils cherchent à souligner le texte, à le mettre en valeur, par des moyens spécifiquement musicaux, appelés **figuralismes**. Le madrigal devient alors un genre privilégié pour mettre au point ce nouveau style d'écriture. Des effets rythmiques et mélodiques seront alors utilisés pour évoquer un sentiment ou une émotion particulière (amour, désespoir, rédemption, colère).

Le madrigal est la plus importante forme de **musique profane** de la Renaissance. La musique *profane* regroupe les genres musicaux qui ne sont pas associés à une pratique religieuse, aux musiques dites *sacrées* (messe, requiem). L'opéra est un autre genre de musique profane.

Le madrigal atteint son apogée dans la seconde moitié du 16e siècle.

Le compositeur italien Claudio Monteverdi (1567-1643) apporte une contribution majeure au genre. De 1587 à 1638, il écrit environ 200 madrigaux, publiés en huit livres.

Madrigal de Luzzasco Luzzaschi

À TOI DE JOUER !

QUESTIONS

Quizz musical Entoure la bonne réponse

Question n°1 : Dans quel pays est née la période baroque ?

- 1/ En France   2/ En Italie
3/ En Allemagne   4/ En Chine

Question n°2 : Qui est le compositeur qui a écrit 200 madrigaux ?

- 1/ Monteverdi   2/ Bach
3/ Stravinsky   4/ Mozart

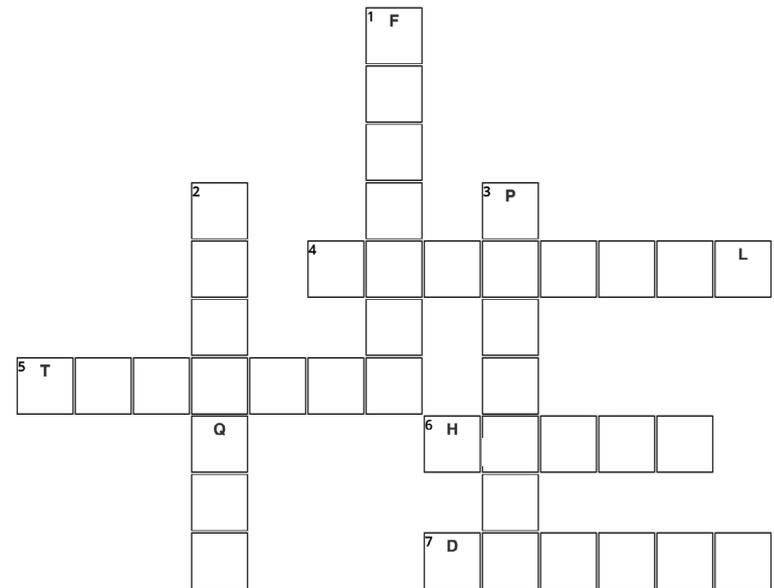
Question n°3 : Le dessus de viole est un instrument :

- 1/ À cordes pincées ?   2/ À cordes frottées ?

Question n°4 : Comment s'appelle la partie instrumentale (souvent jouée par un clavecin ou un théorbe) qui accompagne la mélodie d'un morceau ?

- 1/ La basse-continue   2/ La polyphonie

Mots croisés musicaux

Vertical

- Cour d'Italie connue pour l'organisation de ses « concerts secrets »
- Période de l'histoire de la musique se situant entre 1600 et 1750
- Mot contraire de « sacré »

Horizontal

- Genre musical prédominant en Italie au XVIe siècle, mêlant poésie et chant polyphonique
- Instrument à cordes pincées, de la famille du luth
- Instrument à cordes pincées, en forme de triangle, se jouant entre les jambes
- Voix de femme la plus aigüe

À TOI DE JOUER !

RÉPONSES

Ces différents jeux sont à proposer selon l'âge de vos élèves.

Quizz musical

Question n°1 : Dans quel pays est née la période baroque ?

1/ En France

2/ En Italie

3/ En Allemagne

4/ En Chine

Question n°2 : Qui est le compositeur qui a écrit 200 madrigaux ?

1/ Monteverdi

2/ Bach

3/ Stravinsky

4/ Mozart

Question n°3 : Le dessus de viole est un instrument :

1/ À cordes pincées ?

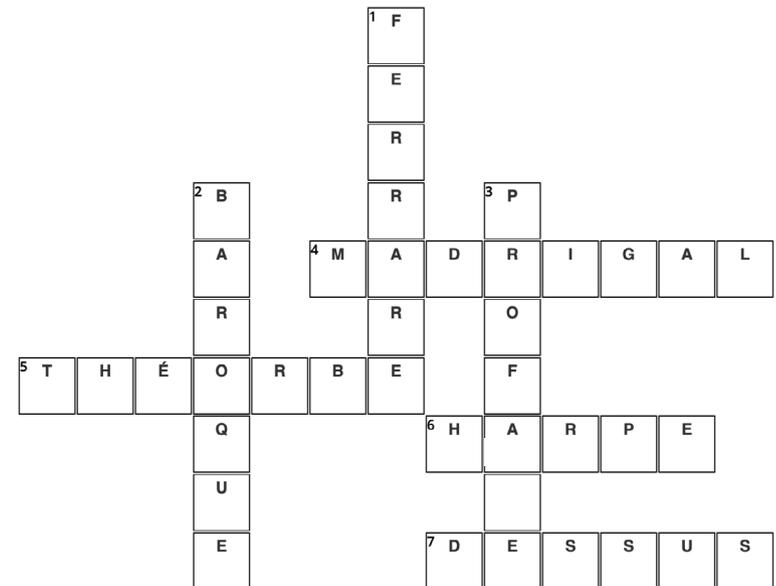
2/ À cordes frottées ?

Question n°4 : Comment s'appelle la partie instrumentale (souvent jouée par un clavecin ou un théorbe) qui accompagne la mélodie d'un morceau ?

1/ La basse-continue

2/ La polyphonie

Mots croisés musicaux

Vertical

- Cour d'Italie connue pour l'organisation de ses « concerts secrets »
- Période de l'histoire de la musique se situant entre 1600 et 1750
- Mot contraire de « sacré »

Horizontal

- Genre musical prédominant en Italie au XVIe siècle, mêlant poésie et chant polyphonique
- Instrument à cordes pincées, de la famille du luth
- Instrument à cordes pincées, en forme de triangle, se jouant entre les jambes
- Voix de femme la plus aigüe

CONTACT :

Laure Ménégos, responsable de l'éducation artistique et culturelle

laure@ensemblecorrespondances.com - 06 51 71 26 19

Correspondances est en résidence au théâtre de Caen. Il est ensemble associé au Musée du Louvre. Il reçoit le soutien en résidence de création de la vie brève – Théâtre de l'Aquarium.

Correspondances est soutenu par le Ministère de la Culture – DRAC Normandie, la Région Normandie, le Département du Calvados, la Ville et le théâtre de Caen.

L'ensemble est aidé par la Fondation Correspondances qui réunit des mélomanes actifs dans le soutien de la recherche, de l'édition et de l'interprétation de la musique du XVIIème siècle.

Il reçoit régulièrement le soutien de l'Institut Français, de l'ODIA Normandie et du Centre National de la Musique pour ses activités de concert, d'export et d'enregistrements discographiques. L'ensemble Correspondances est membre d'Arviva – Arts vivants, Arts durables, et s'engage pour la transition environnementale du spectacle vivant. L'ensemble est membre de la FEVIS, du Profedim et du Réseau Européen de Musique Ancienne.