

LES QUATRE SAISONS

Jeudi 30 Janvier 2025
9h00 et 10h30

Auditorium Henri Dutilleux de Douai

Concerts réservés aux Collégiens

ELEMENTS PEDAGOGIQUES

Programme :

- ♪ Les Quatre Saisons > Antonio Vivaldi
 - Concerto en mi Majeur (le Printemps)
 - Concerto en sol mineur (l'Eté)
 - Concerto en fa Majeur (l'Automne)
 - Concerto en fa mineur (l'Hiver)

Orchestre de Douai – Région Hauts-de-France
Direction et violon solo > Gautier Dooghe

Les 4 Saisons Antonio Vivaldi

Compositeur : Antonio Vivaldi – 1678-1741 – Italien

Œuvre : Les quatre saisons (1724) forment un ensemble de 4 concertos composés pour un violon principal → **Le soliste**

La formation : Quatuor à cordes et clavecin

Le concerto : Morceau pour un soliste avec accompagnement d'orchestre en 3 mouvements

Audition

1. Le Printemps :

1er mouvement : Le Printemps est revenu. Les oiseaux l'accueillent joyeusement de leurs chants. Les sources coulent et murmurent sous la caresse de la brise. Mais l'orage survient (éclairs et tonnerre). Après l'orage, les oiseaux reprennent leurs chants.

2ème mouvement : bercé par l'aimable murmure des frondaisons, un chevrier sommeille, son chien fidèle est à ses côtés.

3ème mouvement : Au son de la musette, les nymphes et les bergers saluent le retour du printemps en dansant allègrement.

2. L'Été

1er mouvement : Hommes, arbres et bêtes languissent sous la lourde chaleur du soleil. Le coucou chante, la tourterelle et le chardonneret lui répondent. Le vent d'élève et l'inquiétude naît chez le berger qui redoute l'orage.

2ème mouvement : Les membres las du berger cherchent le repos. Mais il ne le trouve pas car il craint toujours l'orage. Les insectes l'agacent.

3ème mouvement : L'orage se déchaîne et gronde. La grêle décapite les épis.

3. L'Automne

1er mouvement : Les villageois célèbrent, par leurs chants et leurs danses, leur abondante récolte. Mais le breuvage échauffe les esprits et les réjouissances sombrent dans un lourd sommeil.

2ème mouvement : L'oubli bienheureux des dormeurs

3ème mouvement : Le matin, les chasseurs partent avec leurs cors, leurs fusils et leurs chiens. Les fusils claquent. La bête, effrayée, fait front mais tombe blessée.

4. L'Hiver

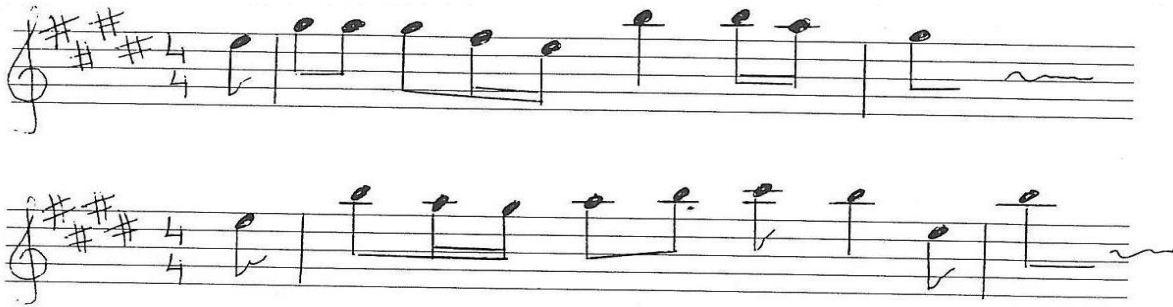
1er mouvement : Les gens qui grelottent, claquent des dents et tapent des pieds dans la froideur de l'hiver tandis qu'un vent glacé les transperce.

2ème mouvement : Il évoque la douce chaleur du foyer et le froid sec de l'hiver.

3ème mouvement : Cheminer sur la glace, glisser, tourner, entendre le vent souffler. C'est l'hiver !
Mais un hiver qui apporte la joie.

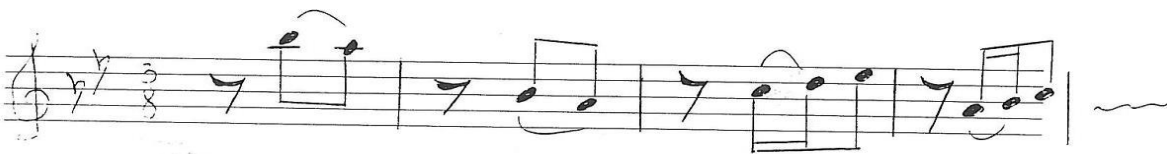
1. Le Printemps

Thèmes 1 et 2 (1er mouvement) :

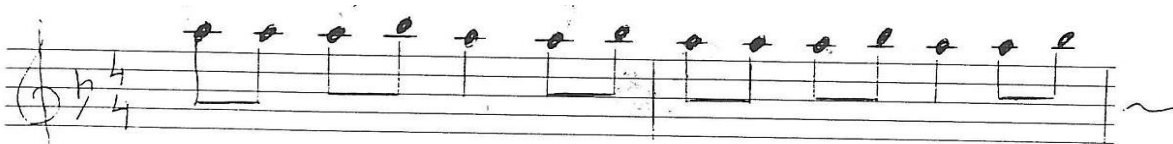
2. L'Eté

Thème 3 (1er mouvement) :

3. L'Automne

Thème 4 (1er mouvement) :

Thème 5 (3ème mouvement) :

4. L'Hiver

Thème 6 (2ème mouvement) :

Les instruments à cordes

1 Mentonnière
 2 Cordier
 3 Réglage fin (mi)
 4 Esse
 5 Chevalet
 6 Manche
 7 Silllet

8 Cordes
 9 Volute
 10 Cheville
 11 Collet
 12 Filet
 13 Caisse
 14 Contre-éclisse

15 Barre d'harmonie
 16 Arme
 17 Fond
 18 Éclisse
 19 Boulon
 20 Tasseau de dernière
 21 Selle

Violon
 Alto

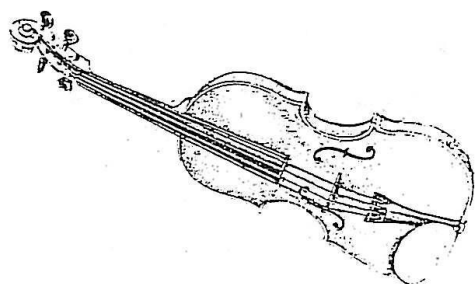
Au début du XVIIIe siècle - l'époque des grands luthiers tel Antonio Stradivarius -, le violon avait déjà une histoire longue de plus de deux siècles. Malgré quelques améliorations, cet instrument n'a guère changé au fil du temps. Son proche parent, l'alto, est de facture identique mais sa sonorité est plus grave.

LA CONTREBASSE

LE VIOLONCELLE

LE VIOLON

Le Clavecin :

Instrument à cordes métalliques pincées et à clavier.

La famille des cordes frottées :

- ♪ Le violon
- ♪ L'alto
- ♪ Le violoncelle
- ♪ La contrebasse

Le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse sont des instruments à cordes que l'on frotte avec un archet.

L'archet : baguette en bois tendue de crins, qui sert à faire vibrer, par frottement, les cordes du violon, de l'alto, du violoncelle et de la contrebasse.

Le soliste est un musicien qui exécute un solo accompagné par un orchestre.

Le pizzicato : pincement des cordes d'un instrument à archet.

Les sonnets

L'œuvre est accompagnée de quatre sonnets attribués à Vivaldi décrivant le déroulement des saisons. Sur la partition, le compositeur précise les correspondances avec les poèmes, explicitant même certains détails (abolements de chien, noms d'oiseaux : coucou, tourterelle, pinson...)

Concerto n° 1 en mi majeur, op. 8, RV 269, «La primavera» (Le Printemps)

Allegro

Giunt'è la Primavera e festosetti
La salutan gl'augei con lieto canto,
E i fonti allo Spirar de'zefiretti
Con dolce mormorio Scorrano intanto;

Vengon' coprendo l'aer di nero amanto
E Lampi, e tuoni ad annunziarla eletti
Indi tacendo questi, gli Augelletti;
Tornan di nuovo al lor canoro incanto:

Largo

E quindi sul fiorito ameno prato
Al caro mormorio di fronde e piante
Dorme 'l Caprar col fido can a lato.

Allegro

Di pastoral Zampogna al suon festante
Danzan Ninfe e Pastor nel tetto amato
Di primavera all'apparir brillante.

Allegro

Voici le Printemps,
Que les oiseaux saluent d'un chant joyeux.
Et les fontaines, au souffle des zéphyr,
Jaillissent en un doux murmure.

Ils viennent, couvrant l'air d'un manteau noir,
Le tonnerre et l'éclair messagers de l'orage.
Enfin, le calme revenu, les oisillons
Reprennent leur chant mélodieux.

Largo

Et sur le pré fleuri et tendre,
Au doux murmure du feuillage et des herbes,
Dort le chevrier, son chien fidèle à ses pieds.

Allegro

Au son festif de la musette
Dansent les nymphes et les bergers,
Sous le brillant firmament du printemps.

Concerto n° 2 en sol mineur, op. 8, RV 315, «L'estate» (L'Été)

Allegro non molto - Allegro

Sotto dura Staggion dal Sole accesa
Langue l'huom, langue 'l gregge, ed arde il
Pino;
Scioglie il Cucco la Voce, e tosto intesa
Canta la Tortorella e 'l gardelino.

Zeffiro dolce Spira, mà contesa
Muove Borea improvviso al Suo vicino;
E piange il Pastorel, perche sospesa
Teme fiera borasca, e 'l suo destino;

Adagio - Presto - Adagio

Toglie alle membra lasse il Suo riposo
Il timore de' Lampi, e tuoni fieri
E de mosche, e mossoni il Stuol furioso!

Presto

Ah che pur troppo i Suo timor Son veri
Tuona e fulmina il Ciel e grandioso
Tronca il capo alle Spiche e a' grani alteri.

Allegro non molto - Allegro

Sous la dure saison écrasée de soleil,
Homme et troupeaux se languissent, et s'embrase le
pin.
Le coucou se fait entendre, et bientôt d'une seule voix,
Chantent la tourterelle et le chardonneret.

Zéphyr souffle doucement, mais, tout à coup,
Borée s'agite et cherche querelle à son voisin.
Le pâtre s'afflige, car il craint
L'orage furieux, et son destin.

Adagio - Presto - Adagio

À ses membres las, le repos est refusé :
La crainte des éclairs et le fier tonnerre,
Et l'essaim furieux des mouches et des taons.

Presto

Ah, ses craintes n'étaient que trop vraies,
Le ciel tonne et fulmine et la grêle
Coupe les têtes des épis et des tiges.

Concerto n° 3 en fa majeur, op. 8, RV 293, «L'autunno» (L'Automne)

Allegro

Celebra il Vilanel con balli e Canti
Del felice raccolto il bel piacere
E del liquor de Bacco accesi tanti
Finiscono col Sonno il lor godere.

Adagio molto

Fa ch'ogn'uno tralasci e balli e canti
L'aria che temperata dà piacere,
E la Staggion ch' invita tanti e tanti
D' un dolcissimo Sonno al bel godere.

Allegro

I cacciator alla nov'alba à caccia
Con corni, Schioppi, e canni escono fuore
Fugge la belua, e Seguono la traccia;

Già Sbigottita, e lassa al gran rumore
De' Schioppi e canni, ferita minaccia
Languida di fuggir, mà oppressa muore.

Allegro

Par des chants et par des danses,
Le paysan célèbre l'heureuse récolte
et la liqueur de Bacchus
Conclut la joie par le sommeil.

Adagio molto

Chacun délaisse chants et danses :
L'air est léger à plaisir,
Et la saison invite
Au plaisir d'un doux sommeil.

Allegro

Le chasseur part pour la chasse à l'aube,
Avec les cors, les fusils et les chiens.
La bête fuit, et ils la suivent à la trace.

Déjà emplie de frayeur, fatiguée par le fracas des armes
Et des chiens, elle tente de fuir,
Exténuée, mais meurt sous les coups.

Concerto n° 4 en fa mineur, op. 8, RV 297, «L'inverno» (L'Hiver)

Allegro non molto

Aggiacciato tremar trà nevi algenti
Al Severo Spirar d'orrido Vento,
Correr battendo i piedi ogni momento;
E pel Soverchio gel batter i denti;

Largo

Passar al foco i di quieti e contenti
Mentre la pioggia fuor bagna ben cento

Allegro

Caminar Sopra 'l ghiaccio, e à passo lento
Per timor di cader gersene intenti;

Gir forte Sdruzziolar, cader a terra
Di nuove ir Sopra 'l ghiaccio e correr forte
Sin ch'il ghiaccio si rompe, e si disserra;

Sentir uscir dalle ferrate porte
Sirocco Borea, e tutti i Venti in guerra
Quest'è 'l verno, ma tal, che gioja apporta.

Allegro non molto

Trembler violemment dans la neige étincelante,
au souffle rude d'un vent terrible,
Courir, taper des pieds à tout moment
Et, dans l'excessive froidure, claquer des dents;

Largo

Passer auprès du feu des jours calmes et contents,
Alors que la pluie, dehors, verse à torrents;

Allegro

Marcher sur la glace, à pas lents,
De peur de tomber, contourner,

Marcher bravement, tomber à terre,
Se relever sur la glace et courir vite
Avant que la glace se rompe et se disloque.

Sentir passer, à travers la porte ferrée,
Sirocco et Borée, et tous les Vents en guerre.
Ainsi est l'hiver, mais, tel qu'il est, il apporte ses joies.