

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

ORCHESTRE
LYRIQUE DE RÉGION
AVIGNON PROVENCE

Générale d'un concert symphonique *Les Tréteaux de Maître Pierre* de Manuel de Falla Sensibilisation au concert 2012-2013 Orchestre Lyrique de Région Avignon - Provence

Dossier pédagogique réalisé par Françoise Carret, professeur agrégée d'Education Musicale et responsable du Service Educatif pour l'Orchestre Lyrique de région Avignon Provence à la DAAC

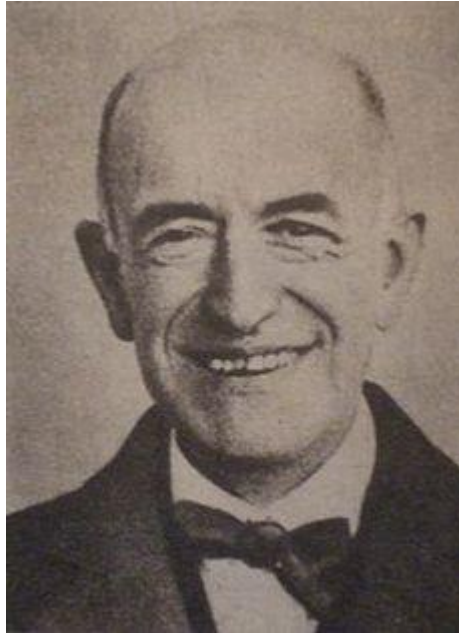

Les musiciens de L'Orchestre d'Avignon (Source le Dauphiné)

Prélude

En choisissant le mois de Juin, l'Orchestre Lyrique de Région Avignon Provence rend un hommage fort à propos, à ce chef d'œuvre que sont *Les tréteaux de Maître Pierre*. Juin 1923 - Juin 2013 : l'œuvre a 90 ans ! Âge honorable pour une pièce rare qui ne se donne pas souvent à voir, ni même à entendre dans sa version concert. Pourtant on peut la qualifier de véritable bijou. Sorti de son écrin, elle se donne sur la scène de l'Opéra d'Avignon pour le concert de clôture de la saison symphonique de l'Orchestre d'Avignon, le 7 Juin 2013, sous la direction de **Jean-François Heisser**, avec **Chantal Perraud** (soprano), **Eric Huchet** (ténor), **Laurent Alvaro** (baryton), en présence de la troupe de marionnettistes *Bambalina teatre practicable*.

1 - Manuel de Falla

Manuel De Falla naît le 23 Novembre 1876 en Espagne, à Cadix, dans une famille de commerçants cultivés. Manuel montre des dons précoces et exceptionnels pour la musique. Pianiste quasiment autodidacte et virtuose, il obtient le Premier Prix de piano au Conservatoire de Madrid. Il reçoit l'enseignement de Felipe Pedrell, compositeur et musicologue, considéré comme le père de la musique espagnole moderne. Pedrell, qui a redécouvert Vittoria, le plus important musicien ibérique de la Renaissance, initie Manuel De Falla au folklore et à la liturgie espagnoles.

Au début du XXème siècle, Richard Wagner est dans l'air du temps. Le jeune Manuel de Falla s'en inspire et compose des zarzuelas, genre hybride d'opérette, expérience qu'il aboutit en 1904, avec sa *Vida breve*. Le compositeur entreprend un voyage en France, à Paris, et s'imprègne de la vie artistique parisienne. Grâce à l'appui de confrères artistes, M.de Falla enseigne le piano dès son arrivée dans la capitale et se lie à Paul Dukas, Maurice Ravel, Isaac Albeniz et Claude Debussy (ce dernier l'influence et l'aide considérablement). Durant la première Guerre Mondiale, le compositeur s'installe à Grenade. Catholique fervent, grand défenseur de la paix et des droits de l'homme, Manuel de Falla quitte l'Espagne de Franco en 1939 et choisit l'Argentine comme ultime destination. Il finira ses jours dans la petite localité d'Alta Gracia, laissant son oratorio *L'Atlantide* inachevé. Sa sépulture se trouve à Cadix.

2 - Les tréteaux de Maître Pierre

2-1-Dans le contexte des années 20

A cette époque, Paris est un véritable creuset des arts, une sorte de passage artistique obligé. Dans tous les domaines, musique, littérature, peinture, théâtre et danse, la production artistique est intense, les échanges souvent très riches. Parmi les artistes les plus actifs, on peut citer Les Ballets Russes, Pablo Picasso, Igor Stravinsky, Maurice Ravel, Francis Poulenc, Paul Dukas, Claude Debussy, les musiciens du Groupe des Six. C'est dans ce contexte que Manuel de Falla, ami intime de Garcia-Lorca, d'Arthur Rubinstein et de Serge Diaghilev conçoit *Les tréteaux de Maître Pierre*. Ce n'est pas la première œuvre montée avec des marionnettes, puisqu'à la fin du XIXe siècle, au Théâtre des Pantins, Alfred Jarry, Claude Terrasse et Pierre Bonnard en avaient fait l'expérience, avant que leur œuvre ne soit interdite par la censure.

Les Tréteaux de Maître Pierre sont une commande de Winnaretta Singer, Princesse Edmond de Polignac. D'abord présentée en version concert à Séville le 23 Mars 1923, l'œuvre est ensuite créée dans le Salon de musique de la Princesse de Polignac le 25 juin 1923. *Les tréteaux de Maître Pierre* viennent, après *Renard* d'Igor Stravinsky et *Socrate* d'Eric Satie, compléter la série d'œuvre vocale de petit format composées pour le Salon de la Princesse. La première représentation a des parrains prestigieux, de grands artistes de l'époque qui contribuent à la fabrication des marionnettes, à la peinture du rideau de scène ou des décors. La Princesse de Polignac est elle-même au clavecin.

2-2-Un théâtre dans le théâtre

Cette œuvre décline plusieurs niveaux de mise en scène, plusieurs cadres scéniques, qui s'emboîtent les uns dans les autres comme des poupées russes ou comme un retable qui, une fois ouvert donne à voir d'autres scènes, d'autres niveaux (à titre d'exemple, voir la version dirigée par Josep Vicent et mise en scène par Enrique Lanz).

1er niveau : Au premier plan, l'orchestre constitue le premier niveau, celui qui englobe tous les autres. L'orchestre et les chanteurs interprètent l'œuvre de Manuel De Falla, *Les Tréteaux de Maître Pierre*, sur la scène d'un théâtre.

Palais des Beaux Arts 6/02/2010 - Coproduction: [Bozar Music](#) | [La Monnaie](#) | [Instituto Cervantes](#)

Une générale d'un concert symphonique

2ème niveau : Dans ce cadre scénique, le metteur en scène ouvre un nouvel espace, celui de la scène dans l'auberge, avec des marionnettes grand format. Il y est question d'un spectacle imaginé par Manuel De Falla, à partir de l'œuvre du dramaturge espagnol Miguel de Cerventès, *L'ingénieux hidalgo Don quichotte de la Manche*, publiée en 1605.

Miguel de Cerventès

Source <http://www.conservatoire-italien.net/retablo.html>

"Attention, seigneurs, je vais commencer": Maître Pierre annonce ainsi à la prestigieuse assemblée réunie dans une petite auberge de la Manche d'Aragon, que la représentation de son spectacle de marionnettes va commencer. Prestigieuse assemblée sans doute, puisque Don Quichotte lui-même et son serviteur Sancho Pança sont attablés dans l'auberge. Maître Pierre installe ses tréteaux, et la musique commence. Le récitant, un jeune enfant de la troupe, s'installe sur un tonneau et prend son grand livre. De sa jeune

Une générale d'un concert symphonique

et innocente voix, il explique aux spectateurs ce que va représenter le petit théâtre de marionnettes.

El Pais, Lunes 26 de Enero de 2009 Santi Burgos

3ème niveau Dans l'auberge, se déroule à présent le spectacle de marionnettes avec des personnages de taille plus petite. L'histoire écrite par Manuel De Falla, s'inspire ici des romans épiques et de la Chanson de Roland: la belle Mélisandre a été enlevée par le Roi maure Marsilio, qui la retient captive à Sansuena, l'antique nom de Saragosse. Son époux, Don Gayferos, vient la délivrer à cheval, mais le Roi Marsilio lance l'armée sarrasine à leur poursuite. Rattraperont-ils les amants ? Voyant la fuite éperdue de Mélisandre et Gayferos, Don Quichotte n'y tient plus. Confondant fiction et réalité, il s'élance pour tirer les amants des griffes des Sarrasins. De son épée il combat l'armée du Roi Marsilio ... et met en pièces le théâtre de marionnettes du malheureux Maître Pierre (source : <http://www.conservatoire-italien.net/retablo.html>).

Don Quichotte met le théâtre de marionnettes en pièces

2-3-Structure de l'oeuvre

Qualifiée d'opéra de chambre, et parfois d'intermezzo, l'oeuvre est conçue sur le principe du **format réduit** : la durée (28 minutes environ), la structure (un seul acte), les rôles (seulement 3 rôles récités), l'orchestre (20 musiciens environ), des marionnettes. Ce parti-pris s'inscrit à contre-courant de l'imposant et solennel concert symphonique et du faste de l'opéra très en vogue jusqu'au début du XXème siècle.

Une générale d'un concert symphonique

L'œuvre est en **un acte et huit fragments**

- 1- *El Pregon* introduit *La Sinfonia de Maese Pedro*
- 2- Scène 1 *la Corte de Carlo Magno*
- 3- Scène 2 *Melisendra*
- 4- Scène 3 *El suplico del Moro*
- 5- Scène 4 *Los Pirineos*
- 6- Scène 5 *La fuga*
- 7- Scène 6 *La persecucion*
- 8- *Final*

Elle nécessite un orchestre de chambre (une vingtaine de musiciens), dans lequel pratiquement tous les instruments ont des rôles de solistes.

Le terme de *Retablo* présent dans le titre, a été traduit par *Tréteaux*. Si le côté « théâtre ambulant » est ainsi restitué, le côté pictural et la fonction pédagogique qu'a pu avoir le retable se trouvent atténués. Les parallèles avec la peinture paraissent pourtant assez évidents – peinture visible puisque les marionnettes sont généralement peintes - mais aussi audible, surtout dans l'orchestration d'une richesse extraordinaire, tout en finesse avec les nombreuses **touches de couleurs**, les doublures, les effets surprenants du début à la fin de l'œuvre. Ces nuances du coloris orchestral participe de la structure-même de l'oeuvre.

Celle-ci se déroule sur le principe de l'alternance

- Alternance de parties vocales (personnages au 2nd niveau, Maître Pierre, l'enfant et Don Quichotte) et de parties instrumentales pour illustrer l'action qui vient d'être énoncée et qui se joue dans le théâtre de marionnettes au 3ème niveau.
- Alternance de passages vigoureux - où cors, tambours et trompettes sonnent le départ de l'armée des Sarrasins, où les cavalcades du clavecin accompagnent des départs à cheval - et de passages tendres quand harpe et bois évoquent les retrouvailles amoureuses de Mélisendre et Don Gafeyros.

Cette alternance conduit à une accumulation de la densité orchestrale et vocale dans le final.

Une générale d'un concert symphonique

2-4-Référence Discographique

Ce cahier pédagogique se réfère à la version du London Sinfonietta Orchestra dirigé par Simon Rattle. Cet enregistrement comporte l'avantage d'être exécuté en continu et celui d'être accessible en libre écoute.

3 - Proposition d'analyse et de pistes pédagogiques

Titres	Repères	Éléments du langage musical	Instruments	Pistes pédagogiques
El Pregon	Début	Mélodie populaire issue du folklore espagnol Bourdon Ostinato rythmique Ornements	Hautbois Timbales	Exécuter un ostinato rythmique Interpréter un chant sur bourdon
	0'31''		Cloche	
	0'35''	Voix ténor		
La Sinfonia de Maese Pedro	1'01'' Chiffre (4)		Cor Trompette Clavecin	

Une générale d'un concert symphonique

	2'40'' (9)	Voix ténor « Siéntense todos ! Atención, senores, que comienzo » (Asseyez- vous, Messieurs, ça commence !)		Réciter cette phrase en espagnol en voix parlée dans un premier temps (s'imprégner de la prononciation)
			Pupitre des percussions (précédant l'entrée de la soprano)	
	3'16'' (11)	Personnage de l'enfant Voix soprano Recto tono Accents à la 3 ^{ce} supérieure Chant a cappella		Reprendre la phrase travaillée précédemment et imaginer une récitation recto tono avec accents à la 3 ^{ce} (s'imprégner auparavant du passage à 3'16'')
Cuadro 1 La Corte de Carlo Magno	4'16'' (14)	Son dans l'esprit d'une cavalerie Triolet	Trompette Cor	
	5'23'' (16)	La soprano transforme le son de sa voix pour distinguer son rôle d'enfant-récitant de celui du personnage à qui elle donne soudain la parole		Réciter la même phrase avec 2 timbres de voix différents, en imaginant qu'il y a deux personnages « Siéntense todos ! Atención, senores, que comienzo »
	5'47'' (17)	Accompagnement rythmique sur la voix	1 tom 1 timbale	Inventer un accompagnement rythmique à partir d'une pulsation donnée. Réciter la phrase 2 fois (dans deux directions différentes)
			Appel de trompette Précède l'entrée de Charlemagne	
	6'22'' (19)	Mélodie modale, lente, douce, noble. Est-elle issue du répertoire de la musique espagnole ancienne ? Ou le compositeur s'est-il inspiré de ce	Harpe et bois (fl, hb, clar)	Chanter la mélodie sur la syllabe LOU (tessiture de quarte) Inventer des mouvements avec les bras en suivant le rythme de la musique, puis avec tout le corps

Une générale d'un concert symphonique

		répertoire pour la composer ? La pièce est probablement issue du répertoire de musique de danse		en se déplaçant – comme une marionnette. Réfléchir sur le fonctionnement d'une marionnette en imaginant le travail du marionnettiste) et la mise en musique (notamment les changements ou arrêts de mouvement sur les trilles)
	(20)	Couleur Orchestration	Clavecin + clarinette + cordes	
	8'55 (24)	Son de cavalerie		
	9'57 (28)	Voix accompagnée formant une polyrythmie (durée = 10'')		Utiliser les mots de la phrase, comme si c'était des sonorités d'instruments (éventuellement désarticuler le texte pour ne garder que ses sonorités) + accompagnement rythmique
Cuadro 2 Melisendra	10'26 (30)	Mesure composée Tempo très lent Solistes	Trompette Flûte Alto Trompette Cor anglais Violon Trompette Clarinette	Dessiner la musique en changeant de couleur chaque fois qu'un instrument nouveau est soliste (1 ^{er} degré). Travail sur le climat et sur l'opposition (doux/violent) avec le passage suivant. Identifier la cellule mélodique (la chanter) et ses transformations
	13'05''	1 ^{er} Glissando	Flûte	Travail sur le climat
	13'43 (38)	Voix baryton (Don Quichotte)- (style opératique)		
Cuadro 3 El supplico del Moro	14'34'' (41)	Alternance des accents temps / contretemps Effet qui crée le mouvement (chevauchée)	Orchestre	Echauffement : tenir une pulsation sans accélérer, puis en 2 groupes, une pulsation lente avec le contretemps (2 timbres

Une générale d'un concert symphonique

				différents)
Cuadro 4 Los Pireneos	15'54'' (50)	Couleur orchestrale Légèreté malgré la densité	Orchestre quasi complet Touches de trompette, cor, cor anglais, rôle important du clavecin	Continuer l'expérience ci-dessus. Les élèves doivent trouver une solution musicale pour alléger la texture (nuances, staccato, légèreté du geste, ...)
	16'50'' (57)	Récitation recto tono (sib) (avec accents = sib do sib sol) sur toison orchestrale	Orchestre	Frapper le rythme des timbales □ □ □ régulier et en déphasage avec le rythme de la récitation, sauf quand il fait parler le personnage de l'histoire « Caballero, si a Francia ides, por Gayferos preguntade »
	17'19''			
Cuadro 5 La fuga	18' (62)	Climat doux, statique Orchestration Assemblage de timbres	Clavecin solo + touches de cordes	
	18'46'' (65)		Violon solo	
			Cor solo+harpe Puis flûte	
	20'18''	2 nd glissando Contraste : passage animé (chevauchée- poursuite)	flûte	Juxtaposer la mélodie modale chantée sur LOU et une des expériences rythmiques
Cuadro 6 La persecucion	20'22'' (67)	Accents	Clavecin	
Final	22'50'' (78)	Accélération du rythme interne : les voix se répondent, écriture plus dense	Quasiment tout l'orchestre Rôle dynamique du clavecin	Rapport texte-musique : destruction du théâtre de marionnettes. Les deux personnages (D.Q. et M.P.) sont dans un état d'esprit différent, ce que rendent la musique et les voix
	24'09'' (86)	Accalmie		
	25'24''	Changements de		
	26'18''	climats		

4 - Récapitulatif pour la construction d'une séquence

Les tréteaux de Maître Pierre de Manuel de Falla sont une œuvre riche qui peut prendre plusieurs sens dans l'activité d'écoute faite en classe. Nous préconisons de l'aborder avec des classes de cinquième, pour la claire référence au Moyen-Âge, pour le travail autour de la voix, de la musique de danse ainsi que l'art consommé de l'orchestration. (L'œuvre est aussi envisageable avec des classes de troisième, l'emploi de la langue espagnole et la référence au contexte culturel du début du XXème siècle étant en lien avec leur programme).

Objectifs généraux

Percevoir : Distinguer les timbres dans l'orchestre et quelques procédés d'orchestration. Identifier plusieurs styles d'écriture vocale (récitation)

Produire : Expérimenter différentes situations mettant en jeu des écritures et des techniques d'émission vocale différentes

Construire une culture : La musique et les autres arts au début du XXème siècle

Compétences visées : Timbre et espace / Voix et geste / Successif et simultané

Œuvre de référence : Les tréteaux de Maître Pierre (El Retablo de Maese Pedro) de Manuel De Falla

Projet Musical : Création d'une récitation

Question transversale : Musique et arts visuels

Œuvres complémentaires : L'enfant et les sortilèges « L'arithmétique » de Maurice Ravel / L'Histoire du soldat « Marche du soldat » (1ère et 2nde) d'Igor Stravinsky / « Naissance » extrait de *La Princesse Kofoni* de Marc-Olivier Dupin

Vocabulaire : (Timbre) Orchestration, couleur sonore, densité sonore, soliste, glissando, accents, temps contretemps, (Voix) Récitation recto-tono, accentuation, ténor, soprano, baryton, a cappella, (Autre) ostinato, mélodie populaire, bourdon

Histoire des Arts : Paris 1920' (Echanges artistiques – Pluridisciplinarité)

Problématique : L'œuvre, la musique et les autres arts / L'œuvre et son organisation
Comment le compositeur rend-il l'aspect théâtral de l'œuvre (lié au fait qu'il s'agisse d'un spectacle visuel) ? Quels moyens musicaux le compositeur a-t-il mis en œuvre ? Comment la musique s'accorde-t-elle au sens du texte ? Qu'apporte-t-elle en plus ?

5 - Les interprètes

L'Orchestre Lyrique de Région Avignon-Provence fêtera bientôt son bicentenaire. Le site <http://www.orchestre-avignon.com> permet de découvrir cet orchestre, sa structure, son programme et son histoire.

Fondé à la fin du XVIIIème siècle, l'Orchestre Lyrique de Région Avignon Provence appartient à ces orchestres qui, depuis longtemps, structurent la vie musicale française et y accomplissent les missions de service public. Fort de ses deux cents ans d'existence, il est une vitrine culturelle incontournable de la Ville d'Avignon, de la Communauté d'Agglomération

du Grand Avignon, du Département de Vaucluse et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comme tous les autres orchestres permanents en France, l'Orchestre Lyrique de Région Avignon Provence eut d'abord une tutelle unique (la Ville d'Avignon). Depuis 1982, il est devenu orchestre régional et, régi par le statut associatif, il assume une triple mission :

- Dans la fosse de l'Opéra d'Avignon, il participe à toutes les saisons lyriques de l'Opéra-Théâtre du Grand Avignon.
- À Avignon et dans toute la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il réalise une ample activité de concerts à destination de tous les publics, notamment auprès des jeunes générations.
- En outre la création du département Nouveaux Publics en 2009 permet aujourd'hui à plus de 20 000 jeunes, de la maternelle à l'université, d'assister aux concerts de l'Orchestre.

Dans chacune de ces trois missions, il interprète toute l'histoire de la musique orchestrale, de la musique baroque aux musiques d'aujourd'hui, notamment Pascal Dusapin, Marcel Landowski, György Ligeti, Toru Takemitsu et Éric Tanguy.

Grâce à ses directeurs musicaux, l'Orchestre Lyrique de Région Avignon Provence offre une profonde intelligence musicale et une rare souplesse dans l'approche des œuvres, quels que soient leur époque et leur style.

En octobre 2010, il a été invité en Corée du Sud dans le cadre du Festival International d'Orchestre de Daejeon. Il était en Inde en février et mars 2013 pour une tournée organisée par l'Institut Français et l'Ambassade de France en Inde dans le cadre de l'année de la France en Inde.

Une générale d'un concert symphonique

Soutenu par la Ville d'Avignon, la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon, l'État (au travers du Ministère de la Culture et de la Communication), le Conseil Général de Vaucluse et le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Orchestre Lyrique de Région Avignon Provence apporte son concours à un territoire régional dont le patrimoine culturel et l'histoire musicale, tant passés que présents, sont parmi les plus riches d'Europe. Sous l'impulsion de Philippe Grison, son Directeur Général, l'Orchestre Lyrique de Région Avignon Provence rayonne désormais sur son territoire, en France et à l'international.

© Crédits Photo : Sébastien Voerman

Le chef d'orchestre : voir la page consacrée à Jean-François Heisser sur le site de l'Orchestre http://www.orchestre-avignon.com/Saison-Orchestre-Avignon/Saison-symphonique/Spectacle/1_Concert-de-cloture/Intervenant/Heisser

Les solistes

Chantal Perraud, soprano (voir le site de l'artiste <http://www.chantalperraud.com>)

Eric Huchet, ténor (voir le lien http://www.orchestre-avignon.com/Saison-Orchestre-Avignon/Saison-symphonique/Spectacle/1_Concert-de-cloture/Intervenant/Huchet)

Laurent Alvaro, baryton (voir le lien http://www.orchestre-avignon.com/Saison-Orchestre-Avignon/Saison-symphonique/Spectacle/1_Concert-de-cloture/Intervenant/Alvaro)

Bambalina teatre practicable (voir le lien http://www.orchestre-avignon.com/Saison-Orchestre-Avignon/Saison-symphonique/Spectacle/1_Concert-de-cloture/Intervenant/Bambalina-teatre-practicable)

6- Annexes

Références vidéo

Version pour marionnettes dirigée par Josep Vicent et mise en scène par Enrique Lanz <http://www.bozar.be/activity.php?id=9085>

Version pour marionnettes et acteurs utilisant des masques <http://www.youtube.com/watch?v=7cuUvzKzqsY>