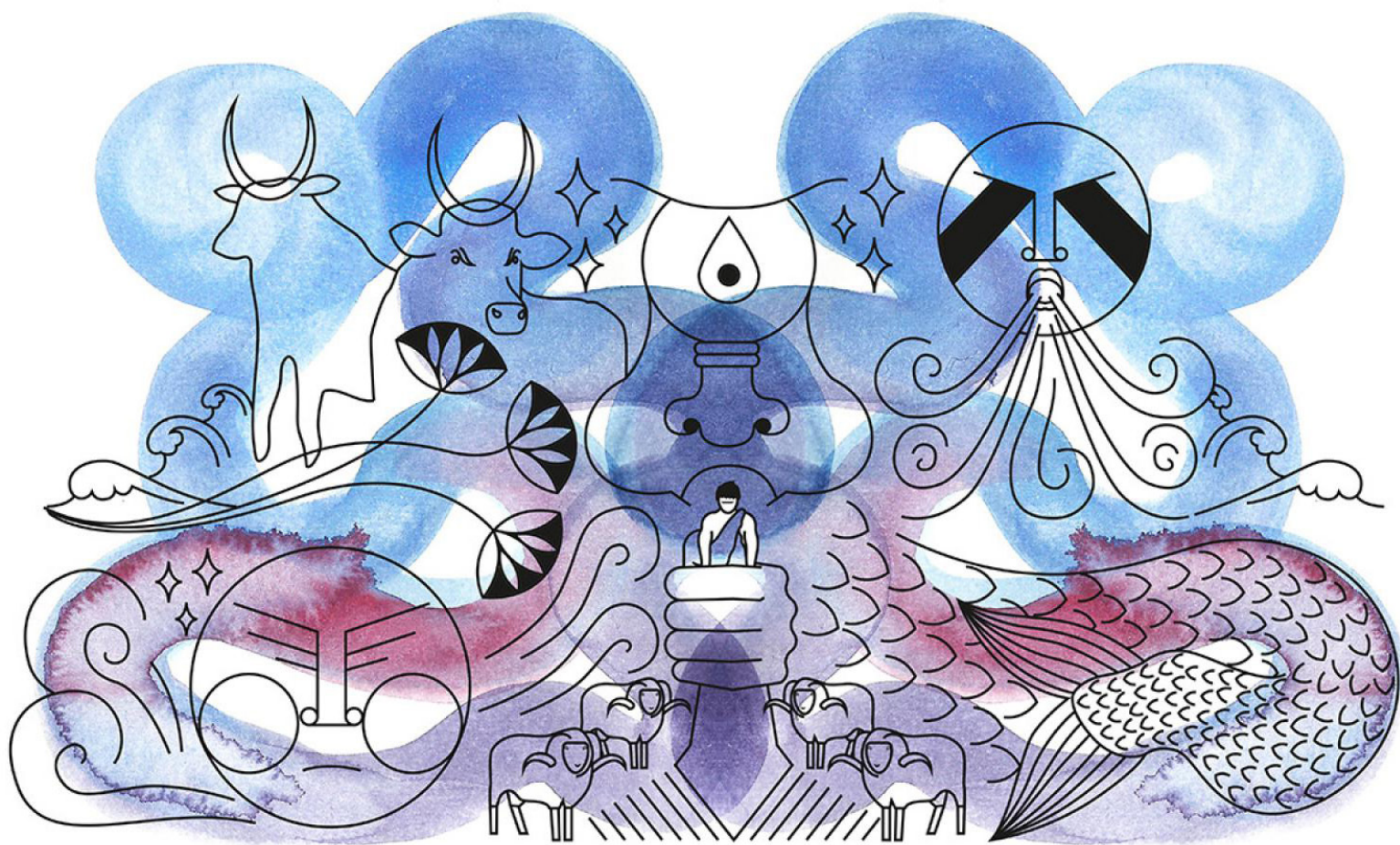

Dossier d'accompagnement
L'ODYSSÉE

UN OPÉRA POUR ET PAR DES ENFANTS

VENIR À UN SPECTACLE

Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Opéra de Limoges !

Ce dossier vous aidera à préparer votre venue avec les élèves. Vous pouvez le diffuser et le dupliquer librement.

Le service d'actions éducatives et culturelles est à votre disposition pour toute information supplémentaire.

N'hésitez pas à nous envoyer tous types de retours et de témoignages.

Vendredi 10 juin 2022 – 20h

Samedi 11 juin 2022 – 15h

Chanté en français

Durée : environ 1h20 sans entracte

INFORMATIONS PRATIQUES

La représentation débute à l'heure indiquée.

Nous vous remercions d'arriver au moins 30 minutes à l'avance, afin de faciliter votre placement en salle. Les portes se ferment dès le début du spectacle.

Nous rappelons aux enseignants et accompagnateurs que les élèves sont sous leur responsabilité pendant toute leur présence à l'Opéra. Ces derniers doivent demeurer silencieux pendant la durée de la représentation afin de ne pas gêner les artistes et les autres spectateurs.

Il est interdit de manger et de boire dans la salle, de prendre des photographies, de filmer ou d'enregistrer.

Les téléphones portables doivent être éteints.

Nous vous remercions de bien vouloir faire preuve d'autorité si nécessaire.

Cliquer sur les liens Internet dans le texte et accéder directement aux pages concernées.

AUTOUR DU SPECTACLE

- **Spéciale dédicace « L'odyssée du costume »**
Samedi 4 juin 2022 - 14h. Découvrez les collections du Musée des Beaux-Arts d'un nouvel œil, accompagné de Nelli Vermel, cheffe costumière à l'Opéra. Puis, réalisez votre propre maquette de costume à partir de silhouettes dessinées sur papier, à customiser avec tissus, perles...
Musée des Beaux-Arts de Limoges.
Réservations : 05 55 45 98 10
- **Rencontre avec Jules Matton**
Vendredi 10 juin 2022 - 18h. Foyer du public
- **A lire dans L'Agitateur lyrique :**
entretien avec Jules Matton (p.38)

Nous vous souhaitons une très bonne représentation !

L'ODYSSÉE DE JULES MATTON : Opéra pour 12 paysages, solistes, quatuor à cordes et orphelins

L'Odysée est un opéra en un acte composé par Jules Matton en 2018, sur un livret de Marion Aubert, d'après l'*Odysée* d'Homère.

L'Odysée est mis en scène par David Gauchard. Trois solistes et les enfants chanteurs d'OperaKids sont accompagnés par le Quatuor Debussy.

L'HISTOIRE

Sur la plage, Télémaque, fils d'Ulysse, attend le retour de son père. Il est rejoint par une bande d'enfants, sans doute eux aussi les enfants des marins partis. Avec Mentor, le chef de la bande, et Athéna, une toute jeune déesse, ils consolent Télémaque, lui jouent, chantent et inventent les exploits – mais aussi les échecs, de leurs pères. Ensemble, aidés par la fiction, ils apprennent à grandir.

DISTRIBUTION

Composition : **Jules Matton**
Livret : **Marion Aubert**, d'après Homère
Direction musicale : **Quatuor Debussy**

Idee originale et mise en scène : **David Gauchard**
Assist. à la mise en scène : **Michaël Martin-Badier**
Scénographie : **Fabien Teigné**
Création lumières : **Christophe Chaupin**
Création visuelle et numérique : **David Moreau**
Regard chorégraphique : **Stéphanie Chêne**

Avec **Jeanne Crousaud, Fabien Hyon, Laurent Deleuil**
Enfants chanteurs d'OperaKids (dir. : **Ève Christophe**)

Le Quatuor Debussy : **Christophe Collette** (violon),
Emmanuel Bernard (violon), **Vincent Deprecq** (alto) et
Cédric Conchon (violoncelle)

Commande et production du Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne. Créé le 5 avril 2018 à Compiègne.
Coproducteur : Opéra de Limoges
Avec le soutien du Fonds de Création Lyrique et avec le concours de la compagnie L'unijambiste.

PERSONNAGES, RÔLES ET VOIX

Athéna, Pénélope, Circé, soprano
Télémaque, ténor
Ulysse, baryton

Le chœur d'enfants

L'Odysée intègre sur scène un chœur d'enfants. Le chœur est un ensemble vocal dans lequel les choristes chantent ensemble une partie musicale. Leur ligne de chant se mêle en permanence à celle des solistes.

La particularité d'un chœur d'enfant, en raison de la mue qui n'a pas encore eu lieu, est qu'ils disposent d'une tessiture restreinte qui se limite généralement à deux ou trois voix. Les chœurs d'enfants ont donc un timbre spécifique parce que ces derniers chantent la plupart du temps en voix de tête.

À l'opéra, où la musique est intimement liée à l'histoire, les choristes incarnent généralement une foule. Dans *L'Odysée*, les enfants représentent successivement plusieurs rôles : les **Orphelins**, les **compagnons d'Ulysse**, les **habitants d'Ithaque**.

HOMÈRE

On possède peu de renseignements sur Homère. On pense qu'il a vécu au VIIIe siècle avant J.-C. et qu'il serait né dans l'île de Chio, près de la côte d'Asie Mineure.

On se le représente comme un aède barbu, pauvre et aveugle, un de ces poètes chanteurs qui allaient de village en village pour réciter ou chanter de longues histoires, accompagnés à la lyre.

Portrait d'Homère, d'après une copie romaine d'un original grec du Ve siècle av. J.-C., conservé à la Glyptothèque de Munich.

LES ŒUVRES D'HOMÈRE : L'ILIADÉ ET L'ODYSSÉE

On attribue à Homère les deux premières œuvres écrites de la littérature occidentale : l'*Iliade*, qui raconte la dernière année de la guerre de Troie (ville d'Asie Mineure appelée aussi Ilios), et l'*Odyssée*, qui raconte le retour du héros grec Odyssée, roi d'Ithaque, dans sa patrie. Odyssée, que l'on connaît mieux sous le nom d'Ulysse, a donné son nom à l'œuvre.

En Grèce, puis dans l'Empire romain, aucune œuvre ne fut plus récitée ni plus admirée que l'*Odyssée*. Dans les écoles, des passages entiers sont appris par cœur tandis que des extraits en sont donnés en dictée. Aujourd'hui, plusieurs siècles plus tard, ces récits continuent de fasciner et constituent l'un des piliers de notre culture.

L'ODYSSÉE, UNE ÉPOPEE

L'*Odyssée* est un long poème écrit en langue grecque, constitué de vingt-quatre chants, de 12 000 vers environ.

L'*Odyssée* est une épopée, une longue histoire qui conte les aventures d'un héros. Le terme *épopée* vient du mot grec *épos*, qui signifie « la parole » : en effet, les épopées étaient à l'origine des poésies orales faites pour être dites par un aède. Elles ont été ensuite fixées par écrit et ont conservé certaines marques de l'oralité (nombreuses répétitions destinées à aider la mémoire du récitant).

UNE MYTHOLOGIE DE L'ERRANCE

Dans l'*Iliade*, chaque jour est un jour nouveau pour les héros, qui n'envisagent pas le temps comme une projection dans l'avenir. L'*Odyssée*, en revanche, chante un retour et s'inscrit dans une temporalité précise. Ulysse apparaît comme le héros d'une épopée de l'absence, de la perte, du retour qui ne cesse d'être repoussé. Lors de la dernière étape de son voyage, chez Alcinoos le roi des Phéaciens, Ulysse a perdu tous ses compagnons, n'a plus rien. Il est devenu « Personne » comme il l'a annoncé, par ruse, au Cyclope. Ce n'est qu'en entendant sa propre histoire de la bouche d'un autre, l'aède Phéacien Démococ, qu'il reconquiert pleinement son identité : il se trouve devant l'Ulysse passé, celui qui inventa la ruse du cheval de Troie, et peut ainsi mettre en perspective sa propre existence. Chaque épisode tracé sur la carte du voyage d'Ulysse construit un élément de réponse à cette question augurale qui est celle de la pensée grecque à son commencement.

Ulysse est celui qui essaie de construire l'humain en cherchant ses limites, en réaffirmant sa continuité dans un projet de fidélité, de mémoire à lui-même et à ses origines, mémoire qui réside entièrement dans la langue. C'est dans le discours que se construit l'humain : en ce sens, l'*Odyssée* est bien un texte fondateur qui se prête à d'inépuisables relectures (Héraclite, Eustathe, Bérard...).

Chant I

Assemblée des dieux

Les dieux assemblés décident du retour d'Ulysse. Athéna se rend à Ithaque et conseille à Télémaque d'aller à Pylos et à Sparte pour chercher son père. Le fils d'Ulysse rassemble les prétendants de Pénélope pour le lendemain.

Chant II

Assemblée d'Ithaque et départ de Télémaque

L'assemblée a lieu mais les Ithaciens refusent de quitter le palais d'Ulysse et repoussent la demande de Télémaque. Télémaque part seul, sous la protection d'Athéna.

Chant III

Séjour de Télémaque à Pylos

Télémaque rencontre Nestor et lui demande ce qu'il sait de son père ; Nestor lui raconte le retour des Achéens mais il n'a pas de nouvelles d'Ulysse. Télémaque part le lendemain matin, par la terre, pour Lacédémone (Sparte).

Chant IV

Séjour de Télémaque à Lacédémone

Télémaque rencontre Hélène et Ménélas : ce dernier lui raconte qu'Ulysse est vivant et séjourne dans l'île de Calypso. Pendant ce temps, les prétendants apprennent le départ de Télémaque et lui préparent une embuscade pour son retour.

Chant V

La grotte de Calypso

Lors d'une nouvelle assemblée des dieux, Athéna obtient le retour d'Ulysse. Hermès informe Calypso de l'ordre de Zeus.

Ulysse construit un radeau en 4 jours et arrive 17 jours après dans l'île des Phéaciens après que Poséidon a déchaîné une violente tempête qui a brisé son radeau.

Chant VI

Arrivée d'Ulysse chez les Phéaciens

Ulysse rencontre Nausicaa, fille d'Alcinoos, roi des Phéaciens. Il s'arrête dans le bois sacré d'Athéna et implore la déesse.

Chant VII

Ulysse chez Alcinoos

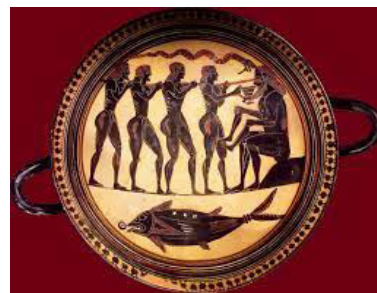
Ulysse raconte son naufrage. Le roi lui promet de le faire reconduire dans son pays.

Chant VIII

Ulysse devient l'hôte des Phéaciens.

Chant IX

Ulysse raconte son périple depuis son départ de Troade. Il relate ses aventures au cours de ses différentes étapes : Cicones, Lotophages, Cyclope.

Ulysse et ses compagnons aveuglant Polyphème. Coupe laconienne du Peintre du Cavalier, Sparte, vers 560-550 av. J.-C. © Bibliothèque nationale de France

Chant X

Éole, les Lestrygons, Circé la magicienne (Hermès aide Ulysse)

Chant XI

Ulysse chez Hadès

Au royaume des Morts, il rencontre Tirésias le devin, Anticléa sa mère, Agamemnon, Achille.

Chant XII

Les Sirènes, Scylla, Charybde, les bœufs du Soleil

Ulysse résiste aux Sirènes et passe entre Charybde et Scylla, perdant des compagnons. Zeus déclenche une tempête après que les compagnons d'Ulysse ont mangé les bœufs du Soleil : seul Ulysse échappe au naufrage, dérivant pendant neuf jours pour arriver sur l'île de Calypso.

Chant XIII

Ulysse quitte les Phéaciens et arrive en Ithaque

Comblé de présents et déposé dans le port de Phorcys, à Ithaque, par les Phéaciens, Ulysse ne reconnaît pas sa patrie et se croit trahi. Athéna, sous les traits d'un jeune pâtre, vient le soutenir et lui donne un nouveau visage, celui d'un vieillard mendiant, pour son retour auprès des siens.

Ulysse et les Sirènes. Détail d'un stamnos attique à figures rouges du Peintre de la Sirène (vase éponyme), vers 480-470 av. J.-C.

Chant XIV

Ulysse s'entretient avec Eumée

Le porcher attend le retour de son maître et déplore l'attitude des prétendants. Ulysse, méconnaissable et peu convaincant, lui assure que son maître sera bientôt là.

Chant XV

Télémaque revient à Ithaque

Rappelé par Athéna, Télémaque rentre en toute hâte à Ithaque, aborde au sud de l'île et se rend chez Eumée.

Chant XVI

Télémaque reconnaît son père

Alors qu'Eumée part annoncer à Pénélope le retour de son fils, Athéna profite du face-à-face entre le père et le fils pour rendre un instant à Ulysse son aspect coutumier, provoquant ainsi une scène de reconnaissance : tous deux se concertent sur le meurtre des prétendants.

Chant XVII

Ulysse entre au palais en mendiant

L'entrée du faux mendiant soulève une querelle dans la salle du palais envahie par les prétendants ; Ulysse est raillé par Antinoos et reçoit un tabouret sur la tête. Pénélope prend la défense de l'hôte.

Chant XVIII

Affrontement entre vrai et faux mendiants

Le mendiant Iros, jaloux, souhaite chasser Ulysse : ce dernier remporte une première victoire sous le regard des prétendants avides de bataille ; il prédit le retour de l'absent et les représailles qui l'accompagneront.

Chant XIX

Entretien entre Pénélope et Ulysse

Ulysse-mendiant annonce à Pénélope le retour imminent de son époux, pendant qu'Euryclée, nourrice d'Ulysse, le reconnaît à une blessure qu'il porte à la jambe. Pénélope décide d'un concours entre les prétendants : elle deviendra la femme du vainqueur.

Chant XX

La veille du massacre des prétendants

Alors que Zeus envoie des présages à Ulysse, Athéna reconforte le héros et l'aide à vaincre son insomnie.

Chant XXI

L'épreuve de l'arc

Pénélope promet d'épouser l'homme qui parviendra à bander l'arc de son époux. Les tentatives des prétendants restant infructueuses, Ulysse, toujours déguisé en mendiant, participe au concours, qu'il réussit.

Chant XXII

Le massacre des prétendants

Télémaque et Ulysse, soutenus par Athéna changée en hirondelle, éliminent les prétendants et les servantes traîtresses, n'épargnant que l'aède Phémios et le héraut Médon.

Chant XXIII

Pénélope reconnaît Ulysse

À son réveil, Pénélope, sceptique, apprend le retour d'Ulysse et le massacre des prétendants. Recouvrant son vrai visage grâce à Athéna, Ulysse se présente à elle. Il est ensuite reconnu par son père Laërte.

Chant XXIV

Entre les Enfers et la paix

Hermès conduit aux Enfers les âmes des prétendants. Une fois la nouvelle du massacre répandue, les partisans du père d'Antinoos vont attaquer Ulysse chez son père ; Athéna interrompt la bataille en donnant la victoire à Ulysse et en favorisant la paix entre les deux partis.

Les épisodes de l'*Odyssee* abordés dans l'opéra

- Les Lotophages
- La magicienne Circé
- Le Cyclope
- La mise à l'épreuve des prétendants de Pénélope

Certains passages de l'*Odyssee* voire de l'*Iliade* ne sont qu'évoqués dans le livret : la ruse du Cheval de Troie, le royaume des morts, Charybde et Scylla, Achille, le chant des sirènes, la tapisserie de Pénélope.

Tous ces épisodes sont commentés par Télémaque, qui dialogue avec son père, le met en garde contre les épreuves qui l'attendent ou lui demande de rentrer...

Les personnages du livret

Télémaque, fils d'Ulysse qui raconte l'histoire, de son regard d'enfant abandonné.

Ulysse, père absent de Télémaque, dont on conte les exploits.

Athéna, jeune déesse de la guerre et de la sagesse, qui redonne espoir et confiance à Télémaque.

Pénélope, épouse fidèle d'Ulysse, qui met tout en œuvre pour ne pas épouser l'un de ses prétendants.

Les compagnons d'Ulysse

Circé

*Elle les conduisit vers les sièges et les fautenils,
puis leur mêla du miel, de la farine et du fromage
dans du vin de Pramnos, ajoutant ensuite au mélange
un philtre qui devait leur faire oublier la patrie.
Elle avança la coupe, qu'ils vidèrent ; peu après,
sur un coup de baguette, ils étaient bouclés dans les tects. Des*

*cochons, ils avaient les groins, les grognements, les soies, tout enfin,
sauf l'esprit, qui resta esprit de mortel.*

Odyssee, X, 233-240

Le Cyclope

[...] mes compagnons étaient autour de moi ; un dieu nous insufflait un grand courage. Eux, s'emparant du pieu d'olivier acéré, l'enfoncèrent dans l'œil ; moi, appuyant par en dessous, je tournai, comme on fore une poutre pour un bateau [...] ainsi, tenant dans l'œil le pieu affûté à la flamme, nous tournions, et le sang coulait autour du pieu brûlant. Partout sur la paupière et le sourcil grillait l'ardeur de la prunelle en feu ; et ses racines grésillaient.

Odyssee, IX, 380-390

Les habitants d'Ithaque

Ulysse et Télémaque tuant les prétendants. Christophe Degeorge, 1812, musée d'art Roger-Quilliot, Clermont-Ferrand

Certains personnages comme les habitants d'Ithaque ou les compagnons d'Ulysse sont « joués » par les enfants orphelins qui racontent l'histoire, et donc interprétés par le chœur d'enfants. Certains personnages sont simplement mentionnés et ne sont pas incarnés, comme Argos le chien.

LE LIVRET

Qu'est-ce qu'écrire un livret ? Quelle place laisser dans l'écriture à la musique ? Quel rythme imprimer ? Et qu'est-ce que ça veut dire écrire un opéra porté par un chœur d'enfants et trois solistes ? Et le quatuor à cordes, quelle place lui donner ? Et qu'est-ce que ça signifie écrire à partir de l'œuvre d'Homère ? Doit-on faire une adaptation ? Préserver les moments les plus emblématiques de l'œuvre ? Jouer avec la mémoire collective de l'*Odyssée* ? N'y a-t-il pas quelque plaisir à retrouver le Cyclope ? Les sirènes ? Circé ? À quel endroit cette œuvre nous touche aujourd'hui ?

Après quelques jours de réflexion, nous avons choisi de faire une œuvre de création, traversée par le souvenir d'Homère. Et d'axer notre travail sur le personnage de Télémaque.

Télémaque, seul sur la grève, attend le retour de son père... et se pose, lui aussi, des questions : « C'est quoi grandir sans figure paternelle ? Pourquoi son père est-il parti ? Et ce père ? Qui est-il ? À qui s'identifier ? Comment grandir ? »

Sur la plage, une bande d'enfants. Les enfants orphelins – peut-être eux aussi les enfants des marins partis, Mentor, le chef de la bande, et Athéna, une toute jeune déesse. Ensemble, ils consolent Télémaque, lui jouent, et chantent, et inventent les exploits – mais aussi les échecs de leurs pères. Et ensemble, aidés par la fiction, ils apprennent à grandir.

LA MUSIQUE

Télémaque et une vingtaine d'enfants sont sur une plage. Du haut de son chagrin, Télémaque pleure l'absence de son père. Les enfants tâchent de le reconforter en lui montrant comment leurs pères, menés par Ulysse, vivent héroïquement leurs aventures.

Ces aventures, ils les miment à Télémaque pour lui montrer comment est grand son père, comment Télémaque ne doit pas le blâmer de l'avoir laissé à Ithaque. Athéna se joint aux enfants pour contredire sa tristesse et lui expliquer comment tout ceci était nécessaire. Télémaque, peu à peu, se laisse gagner par l'amour et l'espoir de revoir Ulysse, son père.

La musique alternera entre harmonies ambiguës, violentes, ou plus claires, plus diaphanes. Le chœur comportera quelques solistes portés par un langage incisif, direct et enfantin, en dialogue avec les trois adultes. Le quatuor à cordes constituera la lame de fond des textures successives. Alternent passages tutti, soli et les intermédiaires. Alternent également aux voix, air soli, en duo et en trio, en dialogue ou non avec le chœur et le quatuor. Ainsi, un ensemble contrasté permettra de mettre en relief l'histoire et les différents et successifs états d'âme des personnages.

LA MISE EN SCÈNE

La pièce parle depuis l'enfance. L'enfance de l'écriture. L'enfance de Télémaque. Celle des interprètes. Et le souvenir de nos propres enfances. La scénographie, les paysages, seront eux aussi travaillés par cette enfance. Nous la voudrions libre, ludique : un cheval de Troie, la grotte du Cyclope, l'île d'Ithaque, seront autant de terrains de jeu, de feuilles à dessiner.

L'ODYSSÉE SUR SCÈNE

© Vincent Pontet

© DR

LE QUATUOR À CORDES : ENSEMBLE INSTRUMENTAL ET FORME MUSICALE

Le quatuor à cordes est tout d'abord une formation instrumentale constituée de deux violons, un alto et un violoncelle, et par extension la partition écrite pour lui. Genre considéré comme le plus parfait et le plus équilibré de la musique de chambre, il est véritablement une création de l'époque classique (XVIIIe siècle). Ces instruments ont tous quatre cordes, accordées différemment, que le musicien doit faire vibrer grâce à un archet. Ces techniques de jeu comparables permettent au quatuor à cordes d'avoir un « timbre homogène ».

Déjà à la Renaissance, les instruments à cordes remplacent souvent une ou plusieurs parties de la polyphonie vocale à quatre voix. La musique polyphonique à quatre instruments fait ses premiers pas.

À L'ÉPOQUE BAROQUE

Les instruments à cordes sont obligatoirement soutenus par une basse continue*. La ligne de basse et les accords sont joués le plus souvent au clavecin pour la musique profane et à l'orgue pour la musique religieuse. La ligne de basse est doublée généralement par une viole de gambe (ancêtre du violoncelle).

À L'ÉPOQUE PRÉ-CLASSIQUE

En 1750, à la fin de l'époque baroque, la basse continue disparaît progressivement. La suppression du clavecin fait apparaître un ensemble constitué uniquement d'instruments à cordes. En Italie, en 1725, Alessandro Scarlatti compose six quatuors intitulés *Sonates sans clavecin* et Giovanni Sammartini (1700 ou 1701/1775) écrit vingt quatuors à cordes. En Allemagne, l'école de Mannheim développe en parallèle la symphonie et le quatuor à cordes.

À L'ÉPOQUE CLASSIQUE

On attribue à Joseph Haydn (1732-1809) le mérite d'avoir vraiment créé le quatuor à cordes. Dans ses 77

quatuors, il en fixe la structure en quatre mouvements, utilisant la forme sonate*, forme classique par excellence. Si dans ses premiers quatuors, le premier violon a le rôle mélodique prédominant, le rôle des instruments se trouve distribué de manière relativement équilibrée dans ses dernières œuvres.

En France, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, de nombreux quatuors voient le jour avec Gossec (musicien connu pour ses partitions au service de la Révolution et du Consulat), Le Chevalier Saint-Georges, ... L'école française essaie de garder le rôle mélodique et concertant des deux violons tout en renforçant les rôles de l'alto et du violoncelle.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) composa 23 quatuors écrits dont six dédiés à Haydn. S'il n'en révolutionne pas l'écriture, Mozart apporte une nouvelle dimension au genre en révélant la véritable capacité d'expression de ces quatre instruments.

Enfin, en Italie, Luigi Boccherini, violoncelliste, compose plus de cent quatuors en mettant en valeur son instrument et fonde à Milan un quatuor avec les instrumentistes à cordes et compositeurs Manfredi, Nardini et Cambini.

LE QUATUOR À CORDES : ENSEMBLE INSTRUMENTAL ET FORME MUSICALE

Ludwig van Beethoven (1770-1827) marque l'histoire de ce genre avec ses 16 quatuors. Le compositeur attribue un rôle égal à chaque instrument, constituant sans doute le modèle le plus accompli d'une écriture fusionnelle entre les quatre voix. Ses derniers quatuors témoignent d'une très grande liberté, qu'il s'agisse du nombre des mouvements (de 4 à 7) ou de leur disposition, des changements de tempo au sein d'un même mouvement. C'est à partir de Beethoven que le quatuor sera donné en concert alors que la musique de chambre est jusque-là jouée en privé dans des salons.

À L'ÉPOQUE ROMANTIQUE

Franz Schubert (1797-1828) a écrit 15 quatuors dont quelques-uns reprennent les thèmes de ses lieder, comme *La jeune fille et la mort*. Au XIXe siècle, les compositeurs s'essayaient presque tous au quatuor à cordes : Mendelssohn, Schumann, Brahms puis Tchaïkovski, Dvorák, Janáček, Smetana.... Cette forme devient pour les compositeurs un exercice d'école dans lequel ils affirment chacun leur propre style.

À L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Certains compositeurs comme Milhaud et Bartok écrivent respectivement 18 et 6 quatuors en prolongeant la tradition. D'autres les composent avec leur style, se détachant définitivement des modèles : Debussy et Ravel d'une part, Berg, Schönberg et Webern avec une écriture atonale (sans tonalité) voire dodécaphonique*, Boulez, Penderecki dans une esthétique sérielle*.

Dans *L'Odyssée*, c'est le quatuor Debussy qui interprète la partition avec un rôle central : il est sur scène et il crée les atmosphères des douze paysages.

La place du quatuor sur scène s'explique pour le jeu des équilibres sonores entre les composantes musicales de la partition à savoir : les solistes, le chœur d'enfants et le quatuor. Lorsqu'un orchestre accompagne un opéra, il est généralement situé dans la fosse pour donner la possibilité aux solistes, qui chantent sans micros, de porter leur voix au-dessus de l'orchestre. Avec seulement quatre musiciens, le quatuor peut ici jouer à côté des chanteurs pour communiquer plus simplement avec eux.

*LEXIQUE

Plan du quatuor classique (à partir d'Haydn) :

1er mouvement : allegro de forme sonate

2e mouvement : lento ou adagio, de forme ABA ou thème et variations

3e mouvement : menuet, avec ou sans trio

4e mouvement (Finale) : allegro de forme sonate ou rondo (alternance de couplets avec un refrain).

Forme sonate : construction d'une pièce ou d'un mouvement à partir de deux thèmes contrastés, A et B, qui sont exposés, puis développés et réexposés dans une tonalité proche suivant des règles précises. La forme sonate existe depuis l'époque classique dont elle est emblématique.

Basse continue : caractéristique de l'époque baroque. Sur une partition, une ligne mélodique dans le grave (la basse) est écrite en clé de fa, surmontée de chiffres et de codages musicaux. Un claveciniste ou organiste joue cette basse à la main gauche – doublé d'un instrument à cordes au registre grave et "réalise" les accords et enchaînements d'après les chiffres à la main droite.

Dodécaphonisme : procédé d'écriture développé par l'école de Vienne dans les années 1920 et suivantes. Les douze demi-tons de la gamme sont tous égaux et doivent être entendus chacun une fois avant de poursuivre la partition. Ils sont organisés par série.

Sérialisme : écriture découlant du dodécaphonisme, inventé par Arnold Schönberg, et qui remet en question le principe de la tonalité. À partir des années 1950, on applique son principe à tous les paramètres de la musique (hauteurs, rythmes, timbres, nuances...) en créant des séries qu'on doit entendre en entier avant d'en commencer une autre. Boulez et Stockhausen sont des maîtres du sérialisme.

ECOUTER, VOIR, LIRE

OUVRAGES

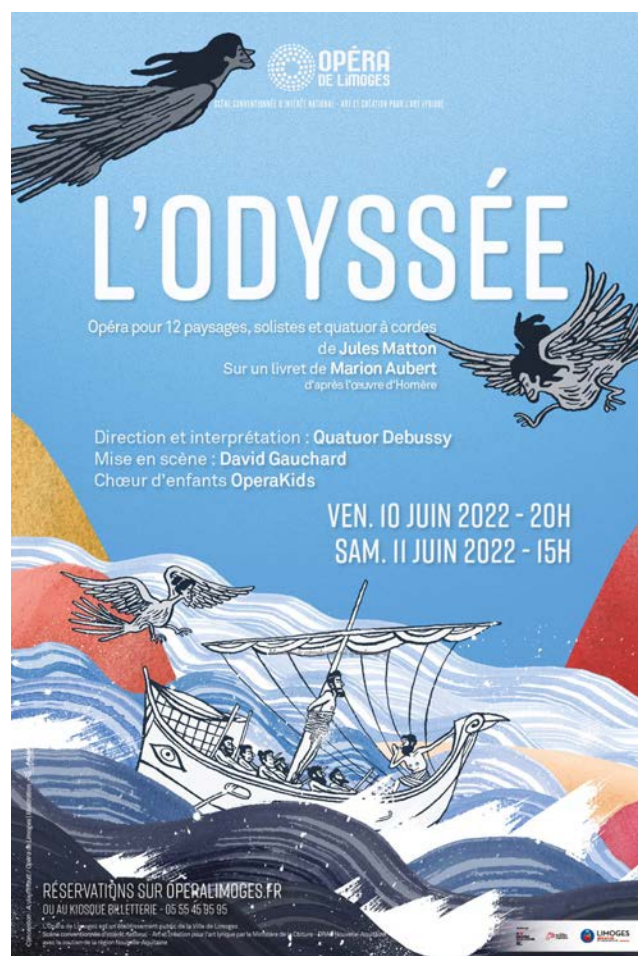
- Homère, *L'Odyssée*, texte abrégé, L'école des Loisirs, 2018
- Homère, *L'Odyssée*, trad. P. Jaccottet, La Découverte, 2017
- *Guide de l'opéra*, Fayard, « Les indispensables de la musique », 2000
- *Dictionnaire encyclopédique de la musique*, R. Laffont, « Bouquins », 1998
- P. Dulac (sous la dir.), *Inventaire de l'opéra*, Universalis, « Inventaires », 2005

LIENS

- *Homère, sur les traces d'Ulysse*, exposition de la Bibliothèque Nationale de France, 2007 :
<http://expositions.bnf.fr/homere/pedago/05.htm>
<http://expositions.bnf.fr/homere/index.htm>
- Vidéos de présentation du spectacle : <https://www.youtube.com/watch?v=hDpSRz7FA1Q&t=2s>
<https://www.youtube.com/watch?v=fI5GTb-5EmU>
- Extraits du livret et pistes pédagogiques, dossier pédagogique, Opéra de Lille : <https://www.opera-lille.fr/spectacle/lodyssée/>

AFFICHE

OPÉRA DE LIMOGES

Anne Thorez

Actions éducatives et culturelles / accessibilité

05.55.45.95.11

anne.thorez@operalimoges.fr

www.operalimoges.fr