

Dossier pédagogique Ensemble « *les Accents* » - Thibault Noally

1. Présentation de l'ensemble « les Accents »

L'ensemble Les Accents, fondé par Thibault Noally au Festival International d'Opéra Baroque de Beaune en juillet 2014, s'attache à défendre **les répertoires vocaux et instrumentaux des 17e et 18e siècles** ; en particulier **le répertoire sacré italien (Oratorio, Motet)** qui constitue la clef de voûte de son projet artistique.

Thibault Noally, violoniste et directeur musical de l'ensemble, se produit avec des chanteurs de renom sur la scène internationale et dans les festivals les plus prestigieux.

En 2017, Thibault Noally et les Accents entament une collaboration avec le Festival de la Chaise-Dieu notamment autour d'un cycle d'oratorios de Scarlatti qui s'ouvre en août 2019 avec *Il Martirio di Santa Teodosia*, enregistré pour le label Aparté.

Thibault Noally et les Accents enregistrent pour le label Aparté. Leur discographie est saluée par la critique : A violino solo (5 Diapasons), Venezia 1700 (CHOC de Classica), Oratorio avec Blandine Staskiewicz (Classica 5 étoiles). En juin 2020 paraît *Il Martirio di Santa Teodosia* de Scarlatti (Diapason d'Or, 5 étoiles Classica).

Pour en savoir plus : <http://lesaccents.fr>

2. L'époque Baroque :

L'époque Baroque en musique est une époque qui se situe globalement entre 1600 et 1750 (de l'Orfeo de C.Monteverdi à la mort de J.S Bach). Elle succède à la renaissance et précède le classicisme.

Ce mouvement artistique voit le jour en Italie, puis se répand à travers toute l'Europe et au-delà...

Pour aller plus loin :

<https://www.youtube.com/watch?v=rgvqc5rDGDw> (capsule vidéo explicative qui évoque le style, les formes, etc.)

<https://cmbv.fr/fr/decouvrir-le-baroque/un-mouvement-europeen>

https://www.youtube.com/watch?v=hwGfIG6L_Q0 Nicolas Martello (la musique Baroque)

3. L'orchestre baroque et quelques instruments caractéristiques :

L'orchestre naît à l'époque baroque. Les instruments à cordes sont alors prédominants. Violes et violons, luths et archiluths, théorbes, clavecins ou orgues sont quelques-uns des instruments qui le composent.

Pour aller plus loin :

<https://cmbv.fr/fr/decouvrir-le-baroque/l-orchestre>

<https://www.resmusica.com/2017/12/11/lorchestre-baroque-selon-william-christie/>

<https://www.youtube.com/watch?v=e-ZdLtCI80E> (Viola de Gambe – J.F Zygel)

<https://www.youtube.com/watch?v=bt989xTH5xM> (Viola de Gambe – Philharmonie)

<https://www.youtube.com/watch?v=yZbiCFdyEWE> (Luth, Archiluth, Théorbe – Philharmonie)

<https://www.youtube.com/watch?v=qeUcGD4rRRc> (Robert de Visée – Théorbe – Jonas Nordberg)

4. Le style baroque :

La basse continue, la mise en valeur de la ligne mélodique, les ornements, les contrastes (Forte/Piano, Rapide/lent, Majeur/mineur, etc.), l'importance du mouvement et du contrepoint (les parties s'entrelacent...), le développement de l'harmonie, constituent les principales caractéristiques du style baroque.

- a. La basse continue est une innovation stylistique de l'époque Baroque. Elle consiste en un accompagnement harmonique (accords ou arpèges) par un instrument polyphonique (clavecin, théorbe, orgue pour la musique religieuse...), doublé à la basse par un violoncelle ou une basse de viole. Sa réalisation est l'occasion pour l'interprète d'une certaine liberté.

Pour aller plus loin :

https://www.youtube.com/watch?v=0b0hL-Yb_7M Nicolas Martello (définition simple)

<https://www.youtube.com/watch?v=UopjXMHbP78> Nicolas Martello (définition plus complexe)

<https://www.youtube.com/watch?v=ZtbF5SQvyMs> Thibault Noally - sonate pour violon et basse continue

<https://www.youtube.com/watch?v=O1YtWmj4yz4> Marie Van Djin (claveciniste au Arts florissants)

https://www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0&feature=emb_logo

(Pachelbel le « fameux » canon, avec basse continue seule au début, puis développement des parties supérieures)

- b. L'ornementation pourrait se définir comme une décoration de la ligne mélodique par des notes supplémentaires (petites guirlandes de notes...). Il s'agit de renforcer l'expression mais aussi d'offrir de nombreuses possibilités de variations. Cela peut enfin permettre de contourner une difficulté technique pour le clavecin : les sons ne durent que peu de temps, c'est un moyen de tourner autour d'une note, et de la faire durer.

Pour aller plus loin :

<https://www.youtube.com/watch?v=yoynkqkKCmE> Benjamin Allard (Les ornements)

https://www.youtube.com/watch?v=WuUkwya_dK8 Nicolas Martello (Capsule vidéo explicative)

- c. Le contrepoint est une technique de composition qui permet d'entrelacer des lignes musicales. Les voix et les instruments dialoguent entre eux, se répondent. Cette technique se développe à l'époque Baroque.

Pour aller plus loin :

<https://www.youtube.com/watch?v=c33B4mokZiA> Explication du terme par J.F Zygel.

5. Les formes musicales baroques :

La période Baroque a vu naître de nouvelles et nombreuses formes musicales, profanes ou sacrées.

Ainsi, **la suite** fait se succéder différents mouvements de danses. **Le concerto** fait dialoguer, lutter, un soliste ou petit groupe de solistes avec l'orchestre. **La sonate** est une pièce destinée à faire « sonner » un petit nombre d'instruments par opposition à **la cantate** qui est chantée (de l'italien, *cantare* = *chanter*). **L'opéra** constitue la naissance du théâtre musical. Il est composé de récitatifs (de l'italien, *recitar cantando*, qui imite en chantant les inflexions de la voix parlée), d'airs, de chœurs et parfois de danses avec accompagnement d'orchestre. **L'oratorio**, proche de l'opéra, généralement sacré, sans mise en scène, dans lequel les solistes peuvent avoir plusieurs rôles. Et enfin, **Le motet**, plus ancien, qui évolue à l'époque Baroque vers une forme proche de la cantate.

Pour aller plus loin :

<https://lamusiquebaroque.wordpress.com/les-nouvelles-formes-musicales/>

Quelques formes musicales et un exemple en vidéo...

<https://www.youtube.com/watch?v=mkrXiXlrJ6Q> Bach & CO, les concertos allemands de Bach et ses contemporains avec Thibault Noally

<https://www.youtube.com/watch?v=ZtbF5SQvyMs> Sonate pour violon et basse continue, Thibault Noally sur France Musique

<https://www.youtube.com/watch?v=PPrEKTb2IXg> *Il Martirio de Santa Teodosia*, Oratorio d'A. Scarlatti, air de Teodosia (*Spiriti Beati*)

<http://www.ars-classical.com/l-opera-baroque.html> L'opéra baroque

<https://cmbv.fr/fr/decouvrir-le-baroque/l-opera> L'opéra baroque (autre site).

6. **Les castrats** :

Un castrat est un chanteur (de sexe masculin) dont la voix n'a pas mué parce que ses glandes génitales ont été 'castrées', c'est-à-dire retirées par opération chirurgicale entre l'âge de 7 et 12 ans. Son appareil vocal ne s'est pas développé tandis que le reste de son corps a bien grandi pour atteindre sa taille adulte.

Jusqu'au XIXe siècle, les femmes ne sont pas autorisées à chanter dans **les églises**. Il revient donc aux hommes (enfants ou adultes) d'interpréter les lignes aiguës des partitions religieuses. Certains utilisent leur voix de tête, dite de fausset (on les appelle les falsettistes), tandis que d'autres se soumettent à une solution plus radicale : la castration.

Au 17e et 18e siècle, en Italie tout particulièrement, le public vient à l'opéra pour applaudir des performances vocales, et les compositeurs s'emploient à mettre en valeur les couleurs de la voix, les ornements et les vocalises. Le timbre si particulier des castrats est alors une formidable matière première, un ovni musical à explorer.

Pour aller plus loin :

<https://www.francemusique.fr/musique-baroque/petite-et-perturbante-histoire-des-castrats-58565> Petite et perturbante histoire des castrats

Le film Farinelli, sorti en 1994, de G. Corbiau, est une biographie romancée d'un des plus célèbres castrats de l'histoire.

<https://www.youtube.com/watch?v=pHP1QL4sKE4> A. Moreschi – *Cruxifixus*,
Petite messe solennelle de C.Gounod, mort en 1922, mais dont la voix a pu
être enregistrée. Autre lien : <https://www.youtube.com/watch?v=KLjvfqnD0ws>

**Liens avec les programmes d'éducation musicale et propositions
pédagogiques**

Liens avec les programmes :

➤ **Domaines du socle commun mobilisés :**

Domaine 1.1 : Les langages pour penser et communiquer / Langue Française

Domaine 1.4 : Les langages pour penser et communiquer / Langages des Arts et
du corps

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen

Domaine 5 : Les représentations du monde et de l'activité humaine.

➤ **Compétences mobilisées en éducation musicale / cycle 3 :**

Compétence 1 : Chanter et interpréter

Compétence 2 : Écouter, comparer et commenter

Compétence 3 : Explorer, imaginer et créer

Compétence 4 : Échanger, partager et argumenter

➤ **Compétences mobilisées en éducation musicale / cycle 4 :**

Compétence 1 : Réaliser des projets d'interprétation ou de création

Compétence 2 : Écouter, comparer, construire une culture commune

Compétence 3 : Explorer, imaginer, créer et produire

Compétence 4 : Échanger, partager, argumenter et débattre

Pistes de mise en œuvre pédagogique :

Proposition 1 :

- **Produire** : Chanter et interpréter (C3), Explorer, imaginer et créer (C3)
Réaliser des projets d'interprétation (C4), Explorer, imaginer, créer et produire (C4)
 - **Chant : Une jeune fillette** (timbre de la renaissance - voir partition en annexe)
- **Percevoir** : Écouter, comparer, commenter (C3), Échanger, partager et argumenter (C3)
Écouter, comparer, construire une culture (C4), Échanger, partager, argumenter et débattre (C4)

- ❖ **Écoutes** : À partir de différents **extraits musicaux baroques du thème « une jeune fillette »** il est possible de comparer divers effectifs vocaux et instrumentaux, différentes écritures et styles, de faire émerger du vocabulaire spécifique (polyphonie, chœur, solistes, registres vocaux...). L'occasion de prendre conscience de la notion de timbre (ici dans le sens d'air célèbre qui traverse les siècles).

<https://www.youtube.com/watch?v=tP4xmqVu6s> (vidéo dans laquelle 3 versions se succèdent)

Version 1 : Version arrangée par Jordi Savall extraite du film « Tous les matins du monde » (mélodie accompagnée avec Luth et Basse de viole)

Version 2 : Par l'ensemble Clément Janequin (polyphonie – chœur de solistes et mélodie accompagnée avec soliste)

Version 3 : En allemand Von Gott will ich nicht lassen BWV 417 J.S BACH (Paroles changées : De Dieu je ne me séparerai point... Ici dans une cantate).

<https://www.youtube.com/watch?v=r1giCQRIDP8> (G.Frescobaldi – *Variations sur La Monica* = une jeune fillette).

<https://www.youtube.com/watch?v=VMLxOqBn6BU> (M.Corrette *Sinfonia IV* sur le timbre d'une jeune Fillette, version purement instrumentale avec basse continue – orgue - et cordes).

https://www.youtube.com/watch?v=n9_ih5qr6C0 (F. Turini, *Une jeune Fillette* : une voix de contreténor en introduction qui présente le thème – dont la tessiture se rapproche de celle du castrat. S'enchainent ensuite les différentes variations avec basse continue et cordes frottées.)

On pourrait développer d'autres écoutes autour de timbres célèbres (*Dies irae*, *La Folia*, etc), dans des versions différentes.

Proposition 2 :

- **Produire** : Chanter et interpréter (C3), Explorer, imaginer et créer (C3)
Réaliser des projets d'interprétation (C4), Explorer, imaginer, créer et produire (C4)
 - **Chansons du patrimoine arrangées par Bruno Fontaine** sur le **site musique Prim** pour le cycle 3 et 4 :
<https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html>
Ces chansons sont arrangées dans différents styles musicaux (baroque, classique, romantique etc...)

Exemples : **Le roi a fait battre tambour** (Cycle 3), **La fille dans la barque** (cycle 4) etc.
- **Percevoir** : Écouter, comparer, commenter (C3), Échanger, partager et argumenter (c3)
Écouter, comparer, construire une culture (C4), Échanger, partager, argumenter et débattre (C4)

À partir d'une première écoute du **premier mouvement du concerto le printemps des quatre saisons de Vivaldi**, je propose ici **différentes versions pour comprendre la notion de style** et pouvoir comparer. Ainsi, le printemps sera arrangé dans une première version en gigue irlandaise, puis sera proposé en version Jazz et enfin dans l'esprit de la musique répétitive.

- ❖ **Les quatre saisons de Vivaldi** (le printemps – 1er mouvement – Allegro) du Baroque vers un autre style...

Version originale :

https://www.youtube.com/watch?v=w3hoPEuN6MQ&list=PLr0MsaDpKsY_NZe1IlfASeQlsRDXiAoml (Notions : Le concerto, la forme rondo – couplets, refrain-, mouvement, époque baroque...).

Version quai n°1 (dans l'esprit d'une gigue irlandaise) :

<https://www.youtube.com/watch?v=FKHsPrd1jq8>

Version Christophe Monniot (version jazz – comparer l'instrumentation, les parties – thème, improvisations – thème, etc) :

https://www.youtube.com/watch?v=PRjk3Hq0rrk&list=OLAK5uy_IRMC6Y4MPrzKoTUh_m2Fb8dSoU2Rnu1IM&index=7

Version Max Richter : Réécriture dans le style minimaliste.

https://www.youtube.com/watch?v=DLdvbnK_Sqk

Proposition 3 :

- **Produire** : Chanter et interpréter (C3), Explorer, imaginer et créer (C3)
Réaliser des projets d'interprétation (C4), Explorer, imaginer, créer et produire (C4)
 - **Chant(s) : Chansons des Beatles** Penny Lane (C4), Help (C4), Hey Jude (C4), Michelle (C3 et 4) etc.

- **Percevoir** : Écouter, comparer, commenter (C3), Échanger, partager et argumenter (c3)
Écouter, comparer, construire une culture (C4), Échanger, partager, argumenter et débattre (C4)

À partir de thèmes des chansons des Beatles, prendre conscience de l'idée de réécriture dans un autre style.

❖ **Beatles go baroque...** du rock vers le baroque :

Penny Lane : https://www.youtube.com/watch?v=GVm_-3D_g0c

Help : https://www.youtube.com/watch?v=Yp_x5Jdc9HM

Hey Jude : <https://www.youtube.com/watch?v=hnSH0UCIUSY>

❖ **D'un style à un autre :**

Michelle (Beatles - arrangé par Luciano Berio)

<https://www.youtube.com/watch?v=LPgPzAmc94>

Lo foliairé (traditionnel Auvergnat – Arrangé par Luciano Berio)

<https://www.youtube.com/watch?v=D7Mw4cTZczE> Version 1

<https://www.youtube.com/watch?v=Oy8L6D2tuiE> Version 2

Take On Me by a-ha, arranged and performed LIVE on cello, piano, and with chamber ensemble by Brooklyn Duo and Ensemble Connect.

<https://www.youtube.com/watch?v=DHbLulxw3y4>

Proposition 4 :

- **Produire** : Chanter et interpréter (C3), Explorer, imaginer et créer (C3)
Réaliser des projets d'interprétation (C4), Explorer, imaginer, créer et produire (C4)
 - **Chant** : *Lascia ch'io pianga* – Air de G.F Haendel tiré de l'oratorio *Il trionfo del Tempo e del Disinganno* (« Le Triomphe du Temps et de la Désillusion »)
- **Percevoir** : Écouter, comparer, commenter (C3), Échanger, partager et argumenter (C3)
Écouter, comparer, construire une culture (C4), Échanger, partager, argumenter et débattre (C4)

Écoute principale : Oratorio de G.F Haendel – *Le Messie* Extrait : *Alleluia* (vocabulaire : contrepoint, registres vocaux, oratorio, effectif instrumental, musique sacrée...)

<https://www.francemusique.fr/emissions/klassiko-dingo/histoire-du-messie-de-haendel-musique-et-religion-10567> (histoire du *Messie* de G.F Haendel)

<https://www.francemusique.fr/emissions/musicopolis/1742-georg-friedrich-handel-creation-du-messie-de-handel-a-dublin-75194> (présentation et extraits du *Messie* de G.F Haendel)

http://cache.media.education.gouv.fr/file/jeu_ouie/39/7/presentation_travail_pedagogique_alleluia_extrait_du_messie_856397.pdf (Analyse et proposition d'exploitation pédagogique)

Écoutes complémentaires :

<https://www.youtube.com/watch?v=PJcrZEibXOg> *Stabat mater* de **A. Vivaldi** (voix de contreténor – interprète David Daniels et Fabio Biondi)

<https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0> *Miserere* de **G. Allegri**, (Soliste, chœur de soliste, chœur mixte, musique sacrée...superbe !).

<https://www.francemusique.fr/emissions/musicopolis/rome-1638-gregorio-allegri-compose-le-miserere-77243> (histoire du *Miserere* de G. Allegri)

Chant : G.F Haendel - *Lascia chio Pianga* - partie A – (Partition en annexe) pour participation avec les artistes de l'ensemble les accents (La mélodie provient de l'opéra de G.F Haendel *Almira*, datant de 1705, il s'agit d'une sarabande présente dans l'acte III. Haendel a ensuite utilisé cette mélodie pour l'aria *Lascia la spina, cogli la rosa* (« Laisse l'épine, cueille la rose ») entonnée par la personnification du Plaisir (Piacere) dans la deuxième partie de son oratorio *Il trionfo del Tempo e del Disinganno* (« Le Triomphe du Temps et de la Désillusion »), datant de 1707 (qui devint plus tard *Il trionfo del Tempo e della Verità*).

Forme de l'aria da capo (ABA'), la reprise de la première partie (A' donc) est ornementée par rapport à la première.

<https://vimeo.com/257250781> (Extrait tiré du film *Farinelli* – voix de castrat reconstituée à partir d'un enregistrement d'une voix de contreténor et d'une voix de contralto - Possibilité d'aborder le thème des Castrats)

<https://www.youtube.com/watch?v=KxnBjAaJWCc> (Version P. Jaroussky – Voix de contreténor)

<https://www.youtube.com/watch?v=pYPVn0wURt4> (Voix d'enfant, accompagnement Luth et contrebasse... **superbe**).

Proposition 5 :

- **Produire** : Chanter et interpréter (C3), Explorer, imaginer et créer (C3)
Réaliser des projets d'interprétation (C4), Explorer, imaginer, créer et produire (C4)
 - **Chorégraphies** sur différentes musiques.

- **Percevoir** : Écouter, comparer, commenter (C3), Échanger, partager et argumenter (C3)
Écouter, comparer, construire une culture (C4), Échanger, partager, argumenter et débattre (C4)

Écoute principale : **J.B Lully** - *Marche pour la cérémonie des Turcs* – tiré de la comédie-ballet *le bourgeois gentilhomme* (chorégraphie par deux, avec différentes démarches pour incarner des personnages différents, en suivant la pulsation de la musique, prolongement avec danse de la pavane de la renaissance, *belle qui tient ma vie*, tirée de L'orchésographie de Thoinot Arbeau).

Forme Binaire Ax2, Bx2

<https://www.youtube.com/watch?v=X54Btzutlj0> *Marche pour la cérémonie des Turcs* – J.B Lully

https://prim14.discip.accaen.fr/IMG/pdf/marche_pour_la_ceremonie_des_turcs_lully_cpdem.pdf Analyse et pistes pédagogique

7. Échanges avec les artistes :

Afin de préparer au mieux l'échange avec les artistes, **chaque classe inscrite devra apprendre la partie A du *Lacia Ch'io pianga* de G.F Haendel** (dont la partition

se trouve en annexe). Il s'agit d'un temps de partage avec les artistes avec une participation active des élèves.

Annexes :

Lascia ch'io pianga (Rinaldo de Haendel)

ARIA Largo

Las — cia ch'io ga mia cru — da sor — te,
E che so — spi — ri la li — i — ber — tà! E che so —
spi — ri, e che so — spi — ri la li — ber — ta!
Las — cia ch'io ga mia cru — da sor — te,

19

E che so — spi — ri — la — li — ber — tà!

25

Fine

31

Il duo — lo — in — fran — ga — ques — te — ri — tor — te

35

De' miei mar — ti — ri — sol per pie — tà i'

39

De' miei — mar — ti — ri — sol per pie — tà.

D.C. al Fine

UNE JEUNE FILLETTE

Chanson de la Renaissance

The musical score is written in G minor, 3/4 time, and consists of four staves of music. The first staff begins with a treble clef and a key signature of two flats. The melody is simple and features a mix of quarter and eighth notes. Chords are indicated above the staff: Gm, Dm, Eb, and D7. The lyrics are: "1. U - ne jeu - ne fil - let - te de no - ble coeur, Plai -". The second staff continues the melody with chords Gm, Dm, Eb, and D7. The lyrics are: "sante et jo - li - et - te de grand' va - leur.". The third staff starts with a repeat sign and has chords b♭, F7, B♭, and F. The lyrics are: "Ou - tre son gré on l'a ren - du' non - net - te Ce -". The fourth staff concludes the piece with chords Gm, Dm, C, D7, and Gm. The lyrics are: "la point ne luy haic - te dont vit en grand' dou - leur.".

2. Mon pauvre coeur soupire incessamment,
Aussi ma mort désire journellement.
Qu'à mes parents ne puis mander n'escire,
Mabeauté fort empire, je vis en grand tourment.

3. Que ne m'a-t-on donnée à mon amy,
Qui tant m'a désirée ay-je moy luy,
Toute la nuit my tiendroit embrassee
Me disant la pensee et moy lamienne a luy.

Dossier réalisé par Christophe DURAND

Contact : christophe.durand@ac-clermont.fr