

Surprises !

Vendredi 24 Mars 2023 - 9h et 10h30
Auditorium Henri Dutilleux de Douai

Concerts réservés aux collégiens

DOSSIER DOCUMENTAIRE

Au programme :

- ♪ Canon en ré Majeur > **Johann Pachelbel**
- ♪ Adagio d'Albinoni > **Remo Giazotto** à partir d'une basse chiffrée de **Tomaso Albinoni**
- ♪ Arioso > **Luc Baiwir**
- ♪ *Au matin, la mort d'Ase et la danse d'Anitra*, extraits de la Suite de Peer Gynt > **Edvard Grieg**
- ♪ 1er et 3ème mouvements du Concerto pour violon > **Omar Yagoubi**

Les interprètes :

Présentation > **Alain Raës**

Ensemble Cordes de l'Orchestre de Douai - Région Hauts-de-France

Direction et violon solo > **Gautier Dooghe**

Orchestre de Douai - Région Hauts-de-France

Dossier pédagogique : Surprises !

Concerts du 24 mars 2023 - 9h et 10h30 - Auditorium Henri Dutilleux de Douai

Les instruments à cordes frottées

Nature morte aux instruments à cordes

L'origine des instruments à Cordes

Les tous premiers instruments à Cordes à apparaître furent les arcs musicaux. C'est en tirant leurs flèches que les chasseurs ont remarqué que la corde produisait un son lorsqu'elle vibrait.

La vibration d'une corde se crée lorsque nous la pinçons, grattons, frottons ou frappons.

Puisque d'origine le son est trop faible, il doit donc être amplifié par une caisse de résonance. Il peut s'agir d'un fruit séché ou calebasse, un trou dans la terre ou encore une caisse en bois.

Le son se produit par la vibration des cordes, elles peuvent donc être jouées de plusieurs façons :

- ♫ En les pinçant : en utilisant les doigts ou les ongles, par l'intermédiaire d'un plectre ou d'un mécanisme
- ♫ Par frappement à l'aide de baguettes ou d'un marteau
- ♫ Par frottement, grâce à un archet ou une roue

A l'origine, la corde est faite de fibres végétales, de crin ou de soie, de tendons et de boyaux d'animaux.

Mais depuis le XVIIe siècle, la corde est entourée d'un fil de métal en cuivre, en fer ou en acier ou d'un fil de fibres synthétiques. L'intensité du son de la corde et son timbre est dû à la caisse de résonance. C'est là que l'air est mis en vibration, en en décuplant le son.

Les instruments à cordes frottées les plus connus en Occident -le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse- sont progressivement apparus dans le nord de l'Italie à Crémone au début du XVIe siècle. Les crins de l'archet sont enduits de colophane pour qu'ils puissent adhérer aux cordes et les faire vibrer.

Parmi leurs ancêtres nous retrouvons les vièles et les violes. Ce sont également des instruments à archet. L'archet a lui été importé d'Orient via Byzance vers le Xe siècle et change le style d'un grand nombre d'instruments dont les cordes étaient jusqu'alors pincées. Nous distinguons ces instruments grâce à la présence d'un chevalet, du creusement du corps latéralement et des ouïes.

Les cordes frottées forment la famille la plus importante de l'orchestre. Les cordes frottées sont placées dans la première rangée entourant le chef

d'orchestre. Plus l'instrument est grand, plus son archet est court, de sorte que lorsqu'il appuie, le musicien a plus de puissance.

Le violon

Des bois différents sont utilisés dans la fabrication du violon :

- La table d'harmonie est faite en épicéa ou en pin.
- Le fond, l'éclisse, le manche et la volute sont réalisés en bois dur tel que l'érable, coupé en hiver et laissé à sécher pendant plusieurs années.

- La touche, le cordier et les chevilles sont généralement en ébène, parfois en palissandre.
- Quant aux archets, ils sont en bois de Pernambouc provenant d'Amérique du sud.

Dans un orchestre symphonique on trouve deux voix de violon : les Violons 1 et les Violons 2. Joué avec un archet ou en pizzicato (qui signifie cordes pincées), le violon possède 4 cordes qui sonnent comme tel partant du grave : SOL, RÉ, LA, MI. Les violonistes lisent en clef de SOL uniquement.

Voici quelques caractéristiques du Violon :

- ♪ C'est l'instrument le plus petit et le plus aigu de la famille des instruments à cordes
- ♪ Dans l'orchestre, ce sont en général les Violons 1 qui jouent le chant et les Violons 2 le contre-chant ou l'accompagnement
- ♪ Pour jouer, le violoniste positionne l'instrument entre son épaule gauche et son menton

L'alto

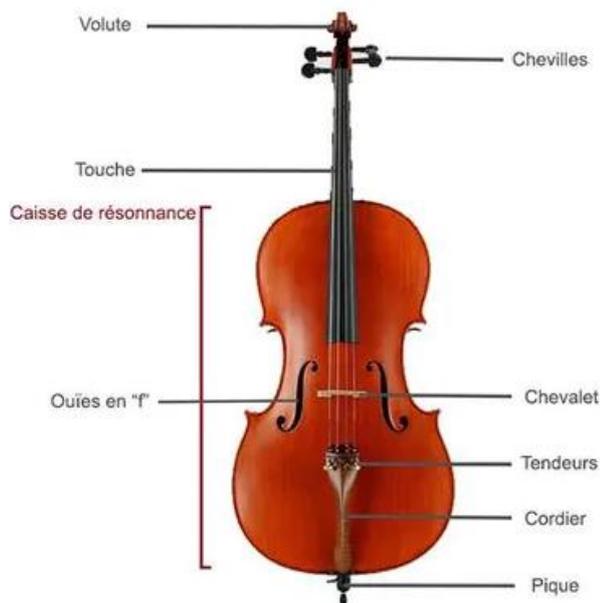
L'alto est un instrument un peu plus gros que le violon, et il n'est pas rare de confondre les deux. Et tout comme le violon, il est membre du quatuor à cordes. L'alto a également 4 cordes, à savoir : DO, SOL, RÉ et LA.

Les altistes lisent principalement en clef d'UT 3e ligne mais parfois en clef de SOL.

Voici quelques caractéristiques de l'Alto :

- ♪ l'Alto est joué de la même manière que le Violon, la différence se trouve au niveau de la taille
- ♪ Dû à sa taille un peu plus grande, l'Alto émet un son plus grave
- ♪ Son timbre est plus doux, moins sonore
- ♪ Il est souvent utilisé pour jouer les « batteries » dans l'orchestre, c'est-à-dire un accompagnement qui se répète

Le violoncelle

Le Violoncelle, instrument également membre du quatuor à cordes, est placé au sol sur sa pique. Le

Violoncelle comporte aussi 4 cordes qui sonnent DO, SOL, RÉ, LA en allant du grave à l'aigu. Il se joue avec un archet ou en pizzicato. Les violoncellistes lisent principalement en clef de FA, mais également en clef d'UT 4 et en clef de SOL.

Voici quelques caractéristiques du Violoncelle :

- ♫ Comparé au Violon, le Violoncelle est plus gros de plus d'un mètre
- ♫ Le violoncelliste place l'instrument entre ses genoux et appuie son manche sur son épaule gauche
- ♫ Le son d'un Violoncelle est beaucoup plus grave que celui du Violon, et son timbre est plus chaud
- ♫ Une pique en métal dépasse de l'instrument et permet de le caler sur le sol.

La contrebasse

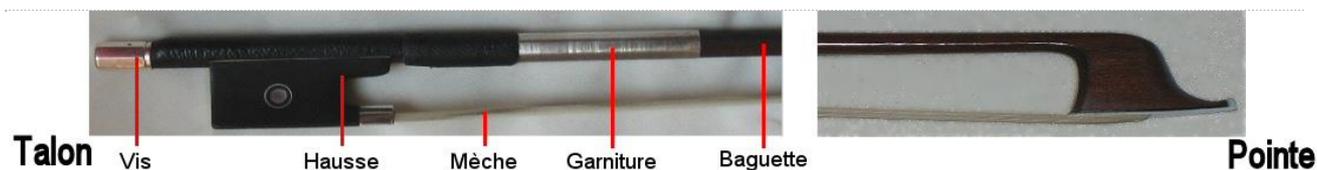
La contrebasse est l'instrument le plus imposant. Il ne fait pas partie du quatuor à cordes traditionnel, mais joue un rôle crucial dans l'orchestre symphonique. Comme le violon, l'alto ainsi que le violoncelle, il se joue avec un archet mais aussi en pizzicato. Les notes des cordes de l'instrument sont, en partant du grave : MI, LA, RÉ et SOL.

Toutefois, certaines contrebasses possèdent 5 cordes ou bien un rajout sur la corde de MI (corde grave) pour jouer des sons plus graves.

Voici quelques caractéristiques de la Contrebasse :

- ♫ C'est l'instrument le plus gros et le plus grave de la famille des Cordes frottées jouées à l'orchestre
- ♫ Dû à sa taille imposante de 2 mètres, le contrebassiste doit jouer debout ou assis sur un tabouret

L'archet

L'archet se compose d'une baguette (en bois de Pernambouc Brésil), qui comporte une pointe et d'une hausse réglable permettant de tendre l'ensemble des crins (150-250 crins). On passe de la

colophane sur les crins (résine, en usage depuis le XIIIe siècle) pour qu'ils adhèrent mieux aux cordes. Jusqu'au XVIIe siècle, on réglait encore la tension des crins par la pression des doigts, ce qui facilitait

l'exécution des doubles cordes mais limitait le volume sonore.

François Xavier Tourte (1747-1835) inventa l'archet moderne de forme concave, avec vis de réglage.

Le luthier

C'est le fabricant d'instruments à cordes ; aujourd'hui, ce terme désigne essentiellement les fabricants d'instruments de la famille du violon. La lutherie est l'art du luthier, mais elle désigne également l'ensemble des instruments fabriqués par le luthier.

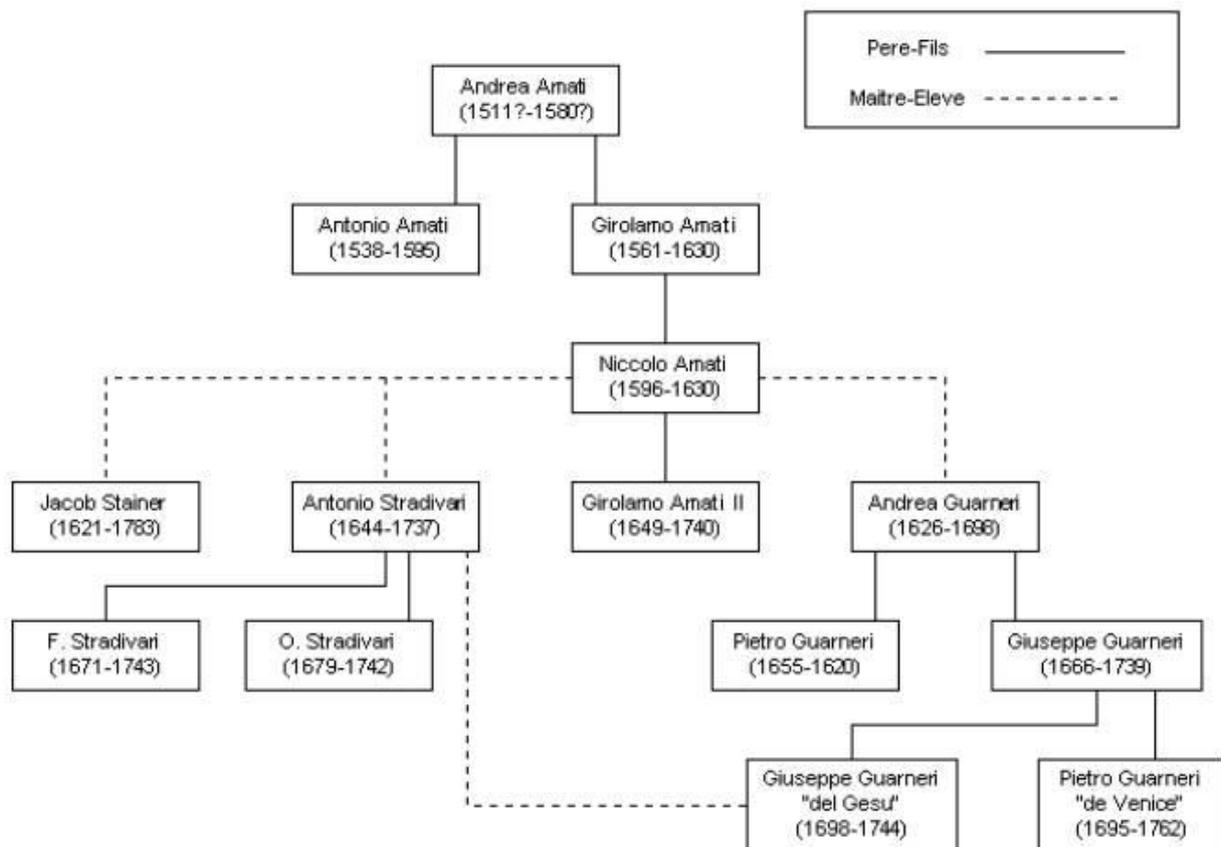
Les luthiers de Crémone :

Crémone, située dans le Nord de l'Italie accueillit pendant plusieurs siècles les meilleurs luthiers du monde, dont le célèbre Antonio Stradivari. En effet, c'est lui qui a donné au violon sa forme et ses qualités définitives. En France, Jean-Baptiste

Vuillaume s'est imposé au XIXe siècle comme le meilleur luthier de sa génération. Plusieurs écoles perpétuent une lutherie de qualité. Citons en Italie à Crémone, en Allemagne à Mittenwald, en France à Mirecourt.

Antonio Stradivari dans son atelier

L'école de Crémone

Orchestre de Douai - Région Hauts-de-France

Dossier pédagogique : Surprises !

Concerts du 24 mars 2023 - 9h et 10h30 - Auditorium Henri Dutilleux de Douai

Le programme

Johann Pachelbel (1653-1706)

CANON EN RE MAJEUR

Le *Canon de Pachelbel* ou *Canon en ré* ou *Canon per tre Violini e Basso* (titre original) de **Johann Pachelbel** fait partie d'une pièce de musique de chambre baroque, composée vers 1680 en deux mouvements : un canon et une gigue, pour trois violons et basse continue, par le compositeur allemand Johann Pachelbel (1653-1706). Il est une de ses compositions les plus célèbres, d'origine inconnue, qui a peut-être été jouée pour le mariage du 23 octobre 1694, de son élève Johann Christoph Bach III, frère aîné de Jean-Sébastien Bach, avec Johanna vom Hofe.

L'œuvre, qui n'est rien d'autre qu'une série de « variations, en canon » (sur une basse obstinée), représente « un témoignage tardif de l'art [populaire]

des ménétriers » (les *Stadtpfeifer*, littéralement « musiciens de ville » jouant sur instruments à vent de plein-air, mais aussi musiciens populaires jouant de divers instruments). C'est le développement de ces variations qui amène l'idée d'amplification : la vivacité peut s'élargir ou devenir flamboyante.

Le style instrumental est aussi à rapprocher des contredanses anglaises de John Playford, parues de 1651 à 1726 dans *The English Dancing Master*.

Très populaire, ce morceau a été vulgarisé et arrangé pour les instruments les plus divers et dans les styles les plus variés, oubliant souvent sa forme de canon et son écriture polyphonique.

En variété française, l'enchaînement harmonique du canon est utilisé notamment en 1969 dans *Pardon* de Claude François, en 1973 dans *La Maladie d'amour* de Michel Sardou, dans *Tout pour ma chérie* de Michel Polnareff, en 1997 dans *Je me souviens* de Ménélik, et plus récemment *Feuille d'Automne* d'Indila et *La petite marchande de porte-clefs* d'Orelsan

Remo Giazotto (1910-1998) à partir d'une basse chiffrée de Tomaso Albinoni (1671-1751)

ADAGIO D'ALBINONI

L'*Adagio* d'Albinoni n'a jamais été écrit par Albinoni ! Cet adagio est en fait beaucoup plus récent et a été composé seulement dans les années 1950 par un musicologue italien nommé Remo Giazotto.

En 1958, les éditions milanaises Ricordi publient une partition intitulée *Adagio en sol mineur pour cordes et orgue de Remo Giazotto sur un thème et une basse chiffrée de Tomaso Albinoni*. Dans la préface de la partition il est indiqué que Remo Giazotto a écrit cet adagio à partir d'un fragment de partition d'Albinoni retrouvé dans les décombres de la bibliothèque de Dresde. Une ville martyre de la Seconde Guerre Mondiale détruite dans sa

quasi-totalité en 1945 suite à des bombardements anglais et américains. Une ligne de basse, quelques accords

Orchestre de Douai - Région Hauts-de-France

Dossier pédagogique : Surprises !

Concerts du 24 mars 2023 - 9h et 10h30 - Auditorium Henri Dutilleux de Douai

et une ligne de violon sauvés des décombres, voilà ce qui a servi de point de départ à Remo Giazotto pour composer cet adagio.

L'*Adagio d'Albinoni* n'est donc pas une œuvre baroque. Il s'agit plutôt d'une œuvre néobaroque, un pastiche inspiré par des fragments de partitions attribués à Albinoni. Mais le fait que l'on ait jamais trouvé la partition originale et que Remo Giazotto soit décédé en 1998 font qu'il est très difficile de savoir quel élément est d'Albinoni dans cette partition que l'on devrait donc plutôt appeler l'Adagio de Remo Giazotto.

Luc Baiwir (né en 1958)

ARIOSO

Luc Baiwir est un compositeur belge né à Liège en 1958, où il fait ses études musicales au Conservatoire de Liège et à l'Université de Liège comme psychologue. Il obtient un premier prix de piano et se dirige très vite vers la composition. Ses premières œuvres pour piano seul le conduisent à découvrir le monde de la musique électronique et la musique de film.

Pourtant en 1987, il obtient le premier prix international de composition « Prix François de Roubaix » (en hommage au célèbre compositeur de musique de film), pour une œuvre

symphonique appelée *Seasong*, au Festival Mondial de l'Image Sous-Marine d'Antibes devant des compositeurs venus de tous horizons.

Sa carrière de compositeur s'en ressent positivement avec de nombreuses commandes, notamment de télévisions internationales et surtout de réalisateurs de documentaires sous-marins et animaliers. Depuis plusieurs années, Luc Baiwir est actif dans la composition classique à la demande de nombreux interprètes virtuoses, orchestre et chambristes.

Edvard Grieg (1843-1907)

AU MATIN, LA MORT D'ASE ET LA DANSE D'ANITRA, EXTRAITS DE LA SUITE DE *PEER GYNT*

Peer Gynt est un drame poétique devenu pièce de théâtre de l'auteur norvégien Henrik Ibsen sur une musique du compositeur Edvard Grieg. Elle est jouée pour la première fois au Christiania Theatre d'Oslo le 24 février 1876 et reçoit un accueil triomphal auquel la scénographie vivante et surtout la musique apportent leur concours.

La Suite s'ouvre sur une évocation du jour qui se lève (*J'imagine*, disait l'auteur, *le soleil qui perce les nuages au premier forte*) : *Au matin* (Allegro pastorale à 6/8 en mi Majeur). Cette page célèbre fait penser bien plus au soleil du Nord qu'au Maroc (où est

sensée se dérouler l'action).

La mort d'Ase (Andante doloroso en si mineur, à 4/4) est une mélodie poignante et dépouillée, une plainte désolée qui accompagne la mort de la mère de Peer Gynt.

Sur un tempo de mazurka, *la Danse d'Anitra* (la mineur à 3/4) ramène l'auditeur dans l'Afrique du Nord : Peer, pris pour un prophète, est l'invité d'un sheik et la belle Anitra danse pour le séduire.

Orchestre de Douai - Région Hauts-de-France

Dossier pédagogique : Surprises !

Concerts du 24 mars 2023 - 9h et 10h30 - Auditorium Henri Dutilleux de Douai

Omar Yagoubi (né en 1957)

EXTRAITS DU CONCERTO POUR VIOLON :

♪ 1er mouvement : Les chemins de Gabriel

♪ 3ème mouvement : Danse de Lalo

Omar Yagoubi, compositeur et pianiste français, vient au monde à Lens en 1957 d'une mère polonaise et d'un père algérien.

Ses œuvres reflètent le lien entre orient et occident. On lui doit un Stabat Mater, cinq concertos, deux pour piano, un pour violon, un pour percussions ainsi que pour l'accordéon, deux oratorios, une cantate, un poème symphonique d'après « Mémoires Hadrien » de Marguerite Yourcenar, de la musique de chambre, une symphonie et des œuvres pour piano

solo. Les Sentiers de l'espace dédié aux astronautes et à Thomas Pesquet, ainsi que « Trois regards sur l'enfant autiste » complètent cette production hors norme.

Ses grands interprètes sont Aldo Ciccolini, Aïko Miyamoto, Marie-Josèphe Jude, Françoise Gneri, Alain Raës, Marie Cantagrill, Fernand Iaciu, Anna Kubanova, Antonio Rosado, le quatuor Fractales, le quatuor Lalo, Bogdan Nesterenko, L'Orchestre National de Lille (Jean Claude Casadesus), l'Orchestre National de Kyoto (Naoto Ôtomo), l'Orchestre Philharmonique d'Ukraine (Yuriy Yanko) entre autres.

Il compose également pour le cinéma, la télévision et la radio, notamment pour Jean Marboeuf, Philippe Venault, François Boucq, Bruno et Rémi Vouters, Xavier Prévost, Bruno Letort.

Le plateau artistique

Gautier Dooghe > violon et direction

Gautier Dooghe est un boulimique ... boulimique de musique ! Le violon est son arme pour assumer brillamment une carrière de soliste, de chambriste, ou de pédagogue. Il a été *Konzermeister* de plusieurs grands orchestres français et étrangers.

C'est au Conservatoire de Lille qu'il débute l'instrument sous la houlette de Yolande Leroy. Il intègre rapidement la classe de Boris Garlitsky puis de Jean-Jacques Kantorow au CNSM de Paris, études couronnées d'un 1er prix à l'unanimité en 2000 ainsi que d'un 1er prix de musique de chambre dans la classe de Christian Ivaldi et Ami Flammer. Il suit Jean-Jacques Kantorow au Conservatoire Supérieur de musique de Rotterdam et reçoit les

conseils de Tibor Varga, de Quatuor Ysaÿe et du Trio Wanderer.

En 2003, il entre comme violon-solo de l'Orchestre de Douai- Région Hauts-de-France, avec lequel il se produit régulièrement en soliste ainsi qu'avec d'autres orchestres tels que l'Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, l'Ensemble de Basse-Normandie, le Valentiana Orchestra, l'Ensemble Cordes 21 ou l'Orchestre de chambre de Lille...

Il se produit avec des musiciens comme Alexander Paley, Maurizio Baglini, Olaf John Laneri, Michel Dalberto, Vanessa Benelli-Mosell, Alain Raës, Silvia Chiesa, Jean-Luc Votano, Denis Simándy...

Il fait partie du Trio Johanna (piano, violon et cor) et est également à l'origine, avec Denis Simándy, d'un ensemble à géométrie variable « La Notta Bleue ».

Il a enregistré avec le pianiste Alain Raës les Sonates de Jacques de la Presle, Paul Paray et Claude Delvincourt dans un disque intitulé *Sonates de la Côte d'Albâtre* (Azur Classical) récompensé par un coup de cœur Classica. Toujours chez Azur Classical, un disque du Trio Johanna autour d'œuvres de musique de chambre de Charles Koechlin et du compositeur belge Luc Baiwir est sorti en 2020 ainsi que l'intégrale de l'œuvre pour violon seul de Nicolas Bacri au printemps 2021.

Passionné de pédagogue, il enseigne au CRR de Douai depuis 2014.

Il joue un violon français du XVIIIème de Jacques Bocquay et un archet de Jean-Marc Panhaleux.

Orchestre de Douai - Région Hauts-de-France

Dossier pédagogique : Surprises !

Concerts du 24 mars 2023 - 9h et 10h30 - Auditorium Henri Dutilleux de Douai

L'Orchestre de Douai Région Hauts-de-France

1971	Fondation de l'Orchestre par Henri Vachey.
2001	Trentième anniversaire sous la direction de Georges Prêtre.
2007	Millième concert de l'Orchestre : <i>Carmina Burana</i> de Carl Orff.
2009	Création d' <i>Entre terres</i> de Nicolas Bacri et Philippe Murgier.
2012	Création du <i>Concerto pour saxophone et orchestre</i> de Laurent Petitgirard.
2013	Nomination de Jean-Jacques Kantorow, chef d'orchestre principal.
2016	Création de <i>l'Île aux oiseaux-serpents</i> de Marc-Olivier Dupin et Yvan Grinberg. 15 ^{ème} enregistrement : CD Lalo-Roussel pour le label allemand <i>arcantus</i> , récompensé par 4 étoiles décernées par le magazine <i>Classica</i> .
2017	1.500 ^{ème} concert.
2018	Création des concerts-découvertes.
2019	16 ^{ème} enregistrement : CD Wissmer pour le label suisse <i>claves</i> .
2021	50 ^{ème} anniversaire de l'Orchestre.
60	Concerts par an.
201	Communes de la région Hauts-de-France ont accueilli l'Orchestre.
1.600	Concerts depuis sa création.
30.000	Auditeurs chaque année.

Fondé en 1971, à l'initiative d'Henri Vachey, l'Orchestre de Douai - Région Hauts-de-France regroupe aujourd'hui près de 70 musiciens professionnels issus de la région. Sous la direction de Jean-Jacques Kantorow ou de chefs invités renommés comme Georges Prêtre, Gianandrea Noseda, Laurent Petitgirard, Nicolas Giusti, Olivier Grangean... avec le concours de concertistes réputés, l'Orchestre ne cesse d'affirmer sa vocation d'ambassadeur culturel. Ainsi s'est-il produit, au fil de 1.600 concerts, dans 201 communes de sa région mais également dans de nombreux pays européens : Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Autriche, Italie, Espagne, Pologne... Chaque année, ce sont donc près de 30.000 auditeurs qui assistent à ses concerts. Parmi ces derniers figurent de nombreux écoliers, collégiens et étudiants (au total plus de 17.000 jeunes), en direction desquels l'Orchestre mène, en collaboration étroite avec l'Education Nationale, des actions éducatives. Prix d'Honneur de la Ville de Vienne, Premier Prix de la Ville de Stresa, l'Orchestre s'est exprimé à de nombreuses reprises sur les ondes de Radio France ainsi que sur les principales chaînes de télévision nationales.

DES SOLISTES ET DES CHEFS D'ORCHESTRE INTERNATIONAUX

L'Orchestre de Douai - Région Hauts-de-France se produit très régulièrement avec des concertistes de renommée internationale : les pianistes François-René Duchâble, Brigitte Engerer, Marc Laforêt, Jean-Claude Pennetier, Pierre-Alain Volondat, Alexandre Kantorow, Bruno Rigutto, Muza Rubackyte, Jacques Rouvier, les violonistes Régis Pasquier, Svetlin Roussev, Akiko Yamada, Amaury Coëtaux, les violoncellistes Gary Hoffman, Marc Coppey, Dimitri Maslennikov, Aurélien Pascal, les sopranos Elizabeth Vidal, Isabelle Cals, Ewa Podles, le ténor Jean-Pierre Furlan, le baryton Michel Piquemal, les flûtistes Philippe Bernold, Sarah Louvion, Maxence Larrieu, Luc Mangholz, le clarinetriste Michel Lethiec, les harpistes Isabelle Moretti, Emmanuel Ceysson, les trompettistes Guy Touvron, Romain Leleu, les organistes Thierry Escaich, Philippe Lefebvre...

RENDRE LA MUSIQUE CLASSIQUE ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE

L'Orchestre de Douai - Région Hauts-de-France affirme sa volonté de s'adresser à tous les publics au moyen d'une programmation large et variée qui mêle des œuvres phares du répertoire classique, romantique et moderne à des œuvres plus rares ou contemporaines.

Soucieux également de sensibiliser le jeune public, il organise chaque année une vingtaine de concerts pour les élèves de l'école maternelle et élémentaire ainsi que pour les collégiens et les lycéens avec des programmes spécifiques de contes musicaux ou de répétitions commentées.

Il s'attache également à diversifier son public en organisant des concerts pour les plus démunis, ou encore par une diffusion dans des lieux de zone rurale ou des salles plus inhabituelles. Il propose également des « Concerts-découvertes » animés par les solistes de l'orchestre en formation de musique de chambre, et présentés, pour permettre au public d'appréhender l'univers des compositeurs programmés dans la saison symphonique. Ainsi, il réunit près de 30.000 auditeurs lors d'une soixantaine de concerts annuels.

Orchestre de Douai - Région Hauts-de-France

Dossier pédagogique : Surprises !

Concerts du 24 mars 2023 - 9h et 10h30 - Auditorium Henri Dutilleux de Douai