

ville de **Saint-Étienne**
L'expérience design

SIEGFRIED-IDYLL

DATE
MAR 15 MAI 14H

DIRECTION MUSICALE
SESTO QUATRINI

PRÉSENTATION
**FLORENCE
BADOL-BERTRAND,
MUSICOLOGUE**

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
SAINT-ÉTIENNE LOIRE

RICHARD WAGNER
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

OPÉRA
SAINT-ÉTIENNE

**SAISON
2017-2018**

LA VIE DE WAGNER

EN 10 DATES

- 1813** Naissance à Leipzig
- 1827** Entend pour la première fois la musique symphonique de Beethoven et décide d'être compositeur
- 1843** Création de l'opéra *Le Vaisseau fantôme*, principale source des scénarii de *Pirates des Caraïbes*
- 1845** Création de l'opéra *Tannhauser*
- 1848** Banni d'Allemagne pour son engagement dans la Révolution. Création de l'opéra *Lohengrin* (chevalier de la Table Ronde)
- 1848 - 1874** Élabore les quatre opéras de *L'Anneau des Niebelungen*, principale source de Tolkien pour *Le Seigneur des Anneaux* : *L'Or du Rhin*, *La Walkyrie*, *Siegfried* (composition interrompue pendant 12 ans), *Le Crépuscule des Dieux*
- 1856** Création de l'opéra *Tristan et Isolde*
- 1876** Inauguration du Théâtre de Bayreuth (Bavière/Allemagne = lieu du festival Wagner)
- 1882** Création de l'opéra *Parsifal* (= Perceval : chevalier de la Table Ronde)
- 1883** Mort à Venise

DES OPÉRAS LA WALKYRIE ET SIEGFRIED À SIEGFRIED-IDYLL POUR ORCHESTRE

Siegfried-Idyll est un double cadeau de Noël et d'anniversaire offert par Wagner à sa jeune épouse Cosima le 25 décembre 1870. Les musiciens s'installèrent sans bruit dans l'escalier de leur maison suisse de Tribschen (près de Lucerne) et commencèrent à jouer au petit matin alors que Cosima dormait encore. L'oeuvre célèbre le bonheur du couple et de ses trois enfants, Eva, Isolde et Siegfried, à l'origine Wagner l'avait intitulée *Tribschen Idyll*.

Cette même année, Wagner travaille à la composition du troisième opéra de *L'Anneau des Niebelungen* - *Siegfried* qui met en scène le super-héros de la mythologie nordique (Sigurd), son épée toute puissante, **son cor qui enchante les bêtes sauvages**, sa vaillance sans limite et son invincibilité : grâce à **son cor magique**, Siegfried a attiré le dragon qui garde le trésor du Rhin (l'or, le casque d'invisibilité et de transformation, l'anneau maléfique) et l'a tué dans un combat singulier. En contact avec le sang jailli de la blessure du dragon, Siegfried découvre qu'il comprend le langage **des oiseaux** - il gagne donc un nouveau super-pouvoir. **L'un d'entre eux lui indique** qu'il trouvera une compagne sur un rocher, **Brünnhilde**, la **Walkyrie endormie** par son père Wotan, le Dieu des Dieux, pour lui avoir désobéi en protégeant Siegfried alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Seul un super-héros peut parvenir à libérer Brünnhilde de son sommeil car pour l'atteindre, il faut franchir un mur de flammes. L'histoire de Siegfried et de Brünnhilde se conjugue donc avec celle de *La Belle au bois dormant* (conte connu en Allemagne par les publications des frères Grimm) car lorsque Siegfried découvre Brünnhilde, il est adulte alors qu'elle n'a pas vieilli dans son sommeil. Au départ, elle a donc un peu de mal à comprendre qu'elle a devant elle le "futur bébé" qu'elle a protégé jadis. Devenir la femme de Siegfried induit qu'elle perde son immortalité. Mais **l'amour triomphe** de ses hésitations et l'opéra se termine sur l'immense joie du couple réuni.

C'est donc cette légende que Wagner raconte symboliquement à Cosima comme une déclaration d'amour : il utilise les thèmes qui ont accompagné l'aventure de Siegfried et de Brünnhilde selon un procédé musical nommé « **leitmotive** » qui permet de comprendre le sens même sans les mots, par la simple mise en jeu de la mémoire auditive qui reconnaît les thèmes entendus dans l'opéra.

GUIDE D'ÉCOUTE

STRUCTURE ET EFFECTIF ORCHESTRAL

La surprise matinale et le cadre de la maison familiale conditionnent la présence d'un petit effectif par rapport au nombre de musiciens que Wagner requiert dans ses opéras - jusqu'à 140. Autour des cordes (deux parties de violons, altos, violoncelles et contrebasses), les bois sont "à l'unité" : une flûte, un hautbois, une clarinette, un basson. Du côté des cuivres, on trouve deux cors et une trompette. On pourra donc chercher les erreurs sur l'image ci-contre ! La forme de l'oeuvre n'agence pas de symétrie mais une perpétuelle avancée au fil des **leitmotive** et de la narration implicite. Wagner s'inspire des formes "bar" des trouvères du haut Moyen-Âge allemand, les *Minesänger*.

SIEGFRIED-IDYLL

LES COULEURS CORRESPONDENT AUX LEITMOTIVE

L'oeuvre s'ouvre sur le leitmotive du **sommeil de Brünnhilde**, aux seules cordes - et même au violon solo dans cette version, piano et comme murmuré auquel vient se mêler un premier **leitmotive attribué à Siegfried** (à 1'59, flûte), rejoint très vite par les petites notes répétées (2'42 au basson et aux cors) et les petits trilles **des oiseaux** (violons et petites notes à 3'05) qui se superposent **au thème de Siegfried à la clarinette puis aux violons**.

Une deuxième partie s'élève sur un thème d'une **berceuse allemande** « dors mon bébé, dors, dans le jardin il y a des moutons... » jouée par le hautbois à 4'53 dont on peut imaginer que Cosima la chantait à ses enfants - **les petites notes répétées des oiseaux** reviennent aux cors à 6'28. Un **autre leitmotive de Siegfried** à 7'42 est alors partagé par les bois puis par les cordes à 8'36 qui ramènent le **leitmotive de Brünnhilde endormie** chanté par le hautbois à 9'11. Le **leitmotive de Siegfried** (à partir de 9'39) prend de plus en plus d'ampleur et conduit au long solo de cor à 10'40 qui rappelle "la sonnerie de Siegfried" par la sonorité de l'instrument magique, le leitmotiv est ici celui du **triomphe de l'amour**. Dans cette nouvelle partie, **les oiseaux** se glissent très furtivement à la clarinette et la flûte et le **leitmotive de Siegfried** revient avec force à partir de 11'27 et culmine à la trompette à 12'05. Mais la douceur du **leitmotive du sommeil de Brünnhilde** se fait aussi entendre aux violons à 12'30. La fin, très calme, ramène le **leitmotive du triomphe de l'amour**, toujours au cor solo à 15'22 avec **les oiseaux** (clarinette et flûte) dans un *tempo* très ralenti, comme retenu. Il laisse place à **la berceuse** (hautbois à 15'48 puis cor), et on termine *pianissimo* à 17'07 avec les seules cordes sur le **sommeil de Brünnhilde**, comme si Cosima se rendormait, son rêve terminé.

LIEN YOUTUBE DE LA VERSION
UTILISÉE POUR L'ÉCOUTE :

• *Siegfried Idyll*
<https://youtu.be/ds7sikMNoCk>

ACTIVITÉS EN CLASSE

LIENS YOUTUBE DE LA VERSION
UTILISÉE POUR L'ACTIVITÉ 1 :

- *Siegfried-Idyll*

<https://youtu.be/ds7sikMNoCk>

- *La Walkyrie*

<https://youtu.be/SfcEfYN6PjU>

Acte 3, à 58 minutes 41 secondes

POUR ALLER PLUS LOIN

- *Ma Mère l'Oye, La Pavane de la Belle au bois dormant* de Maurice Ravel

<https://www.youtube.com/watch?v=o3rir1bWTyl>

À comparer avec le sommeil de Brünnhilde : tempo lent, forme en trois petites parties, douceur des sonorités du premier thème à la flûte, deuxième thème à la clarinette et au cor-anglais (à 36 secondes), retour du premier thème à la flûte puis aux violons en sourdine (à 54 secondes).

- Le leitmotif de la Princesse Leïla dans *Star wars* de John Williams, thème joué par le cor :

✓ Version avec orchestre : <https://www.youtube.com/watch?v=HoMfL2MYIa8>

✓ Version avec images : <https://www.youtube.com/watch?v=KrRW2zZtGXl&t=8s>

ACTIVITÉ 1 : AUTOUR DU SOMMEIL DE BRÜNNHILDE QUI OUVRE SIEGFRIED-IDYLL

OBJECTIF : PERCEVOIR ET IDENTIFIER LES LEITMOTIVE

NOTIONS : LE LEITMOTIVE

ŒUVRES : SIEGFRIED-IDYLL, OPÉRA LA WALKYRIE

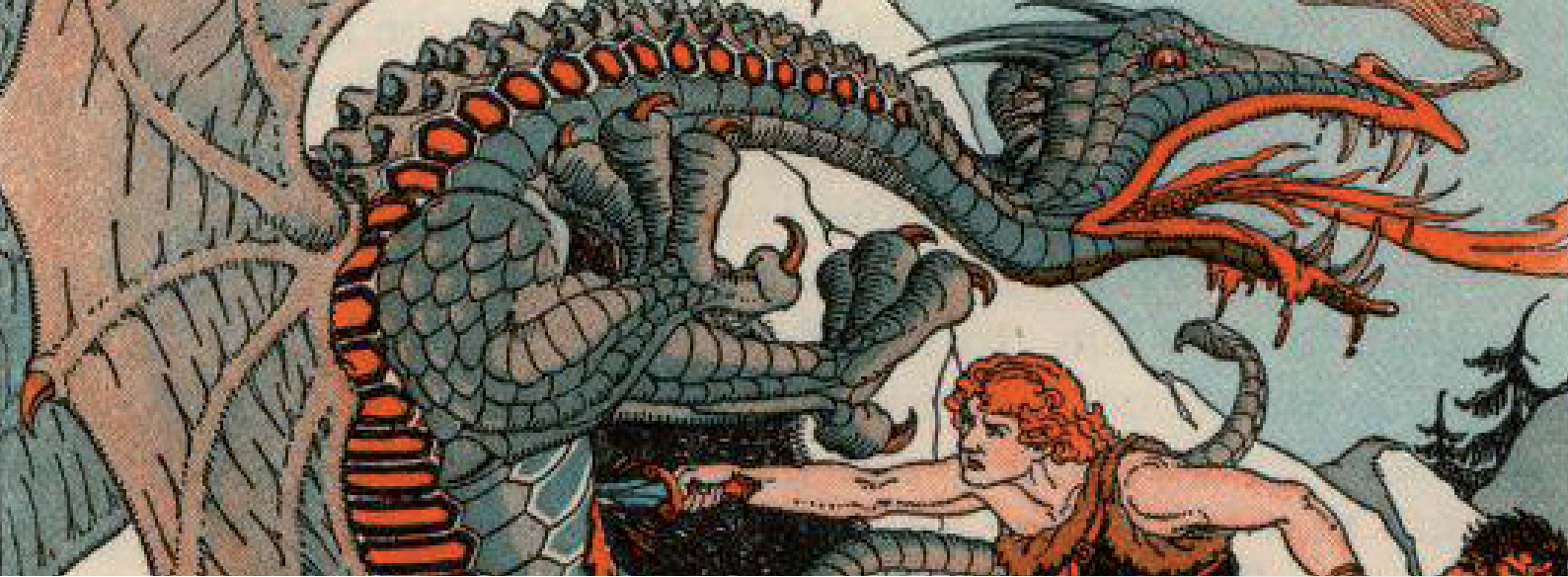
1. Écouter le début de *Siegfried-Idyll*. Puis, écouter et voir le passage de l'opéra *La Walkyrie* dans lequel Wotan endort sa fille Brünnhilde :

Wotan, le chef des Dieux, doit punir sa fille préférée la Walkyrie Brünnhilde car elle lui a désobéi en sauvant une jeune femme qui attend un enfant - il portera le nom de Siegfried. Wotan décide donc de l'endormir, on entend le **leitmotif du sommeil de Brünnhilde**, très expressif aux cordes (comme dans *Siegfried-Idyll*). Une fois qu'elle est endormie, il appelle le dieu du feu Loge pour l'entourer d'un cercle de flammes afin que personne ne vienne la réveiller. Seul un héros d'un très grand courage pourra franchir cette épreuve et en la réveillant, il pourra la prendre pour femme. L'opéra se termine sur le **leitmotif de Brünnhilde endormie** qui se répète inlassablement. **C'est ce leitmotif que Wagner utilise aux cordes également pour commencer la partition de *Siegfried-Idyll*.**

2. En réécoutant le tout début de *Siegfried-Idyll*, mimer le sommeil lorsqu'on entend ce leitmotif : prendre corporellement conscience de sa lenteur et de son calme. **Puis, chanter ce leitmotif** qui commence par une octave comme "Là haut sur la montagne". **Enfin, ajouter des paroles** : "je suis la Walkyrie qui dort, qui est endormie, qui est endormie".

Je suis la Walkyrie qui dort qui est en-dor-
mie qui est en-dor-mie

Identifier le fait qu'il n'y a que les cordes, au départ, pour jouer ce leitmotif.

ACTIVITÉ 2 : AUTOUR DU CHANT DES OISEAUX ET DU COR MAGIQUE DE SIEGFRIED

OBJECTIF : PERCEVOIR ET IDENTIFIER LES LEITMOTIVE

NOTIONS : LE LEITMOTIVE

ŒUVRES : SIEGFRIED-IDYLL, OPÉRA SIEGFRIED

1. Écouter le leitmotif des oiseaux dans Siegfried-Idyll (à 2'42). Quels instruments sont associés aux oiseaux ? Ce sont les bois : ici, flûte et clarinette. Ce leitmotiv pourra être comparé à celui de l'opéra Siegfried (voir ci-dessous).

À quel instrument est associé Siegfried ? Au cor : il le porte, d'ailleurs, toujours à sa ceinture. C'est l'instrument du Romantisme allemand utilisé dans les contes par les héros ou les chasseurs. Le son du cor permet de retrouver son chemin dans la forêt lorsqu'on est perdu et désespéré. Il représente le pouvoir de la musique - comme la lyre d'Orphée dans l'Antiquité grecque ou la flûte dans l'opéra *La Flûte enchantée* de Mozart.

2. Écouter et voir le passage de l'opéra Siegfried dans lequel Siegfried attire le dragon avec son cor, le tue et comprend le chant des oiseaux grâce au sang du dragon. **Faire identifier le leitmotiv du sommeil de Brünnhilde** à la fin de l'extrait.

Siegfried est devenu un jeune homme. Il a été recueilli et élevé par le gnome Mime, forgeron qui vit au milieu de la forêt. Il donne une épée brisée à Siegfried pour la reforgier. Mime lui-même n'a jamais eu assez de force pour y parvenir. Il pousse Siegfried à le faire car il espère qu'armé de cette épée, il tuera le dragon qui garde un trésor à l'entrée d'une grotte : Mime veut s'approprier le trésor qui comprend l'or, le casque d'invisibilité et de transformation et l'anneau qui donne le pouvoir. L'épée réparée, Siegfried part à la découverte du monde et commence par visiter la forêt.

Murmures de la forêt (1h50) : les chants d'oiseaux se propagent et environnent le jeune promeneur (clarinette, flûte, hautbois)... mais Siegfried ne peut pas comprendre leur langage. Il cherche à fabriquer un appeau pour leur parler et taille un roseau mais il n'en fait sortir qu'un son discordant (le cor-anglais dans la fosse d'orchestre fait semblant de très mal jouer). Siegfried renonce mais les oiseaux insistent. Alors il se rappelle qu'il a son cor à la ceinture... Il le fait sonner (1h56) mais surprise... **La sonnerie de son cor** laisse apparaître Fafner le Dragon - écoutez les sons très graves et rampants joués par les trombones et le tuba, ils font entendre l'arrivée du dragon. Il est de fort mauvaise humeur et grogne car Siegfried l'a réveillé et il veut le dévorer. Ils combattent et Siegfried blesse le dragon qui rugit.

LIENS YOUTUBE DE LA VERSION
UTILISÉE POUR L'ACTIVITÉ 2 :

• *Siegfried-Idyll*
<https://youtu.be/ds7sikMNoCk>

• *Opéra Siegfried*
<https://youtu.be/7Y2-aiKrvAw>
Acte 2

POUR ALLER PLUS LOIN AUTOUR DES OISEAUX

- L'oiseau (la flûte) dans **Pierre et le loup** de Prokofiev (à 1'15)
<https://youtu.be/BljCbMRkefE>

- **Le réveil des oiseaux** de Messaien
https://youtu.be/sgNeH9_8l0w

L'idéal serait de faire comprendre aux enfants qu'ils peuvent dialoguer avec les oiseaux lors d'une ballade en forêt par exemple, avec des appeaux ou en sifflant. Imaginer des chants d'oiseaux et une conversation improvisée en chantant à la manière des oiseaux.

POUR ALLER PLUS LOIN AUTOUR DU COR

- Différents thèmes joués au cor par le quatuor **HORNormes**
<https://youtu.be/Azs65y9JAsI>

- **Jurassic Park** de John Williams par le Sinfonia Pop Orchestra (à 1h48 et 41 secondes)
<https://youtu.be/W0SlnN9ciMM>

Avant de mourir, le dragon reprend son allure humaine : c'est le géant Fafner qui s'était transformé en dragon pour garder l'or du Rhin caché dans la grotte dont il surveillait l'entrée. Avant de rendre son dernier souffle, Fafner révèle toute l'histoire de l'or volé à Siegfried et lui fait savoir que l'or et l'anneau sont maudits et portent malheur à tous ceux qui se l'approprient : lui-même est allé jusqu'à assassiner son frère bien aimé, le géant Fasold, pour en être le propriétaire. Découvrant qu'il a affaire à Siegfried, Fafner comprend que la malédiction de l'or s'accomplit car il savait depuis longtemps que Siegfried serait celui qui lui donnerait la mort. En arrachant son épée du corps du géant, Siegfried se coupe et quelques gouttes du sang du géant entrent dans sa blessure : il se rend alors compte qu'il comprend **le chant de l'oiseau qui de sa petite voix aigüe** (soprano) lui révèle que l'or est caché dans la grotte avec le casque d'invisibilité et l'anneau qui le rendra maître du monde... mais il ne lui (re)dit pas que le trésor est maudit.

Mime, le gnome forgeron, qui a élevé Siegfried dans le seul but de profiter de sa force pour récupérer l'or, veut alors lui faire boire un breuvage pour l'endormir afin de récupérer l'or avant lui. Siegfried le tue à son tour mais il est désespéré car il est désormais totalement seul et ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. C'est alors que **l'oiseau lui explique** où est Brünnhilde (**2h27 mn**) : protégée par un cercle de flammes, elle dort en attendant qu'un homme au courage surhumain vienne la réveiller et la prenne pour femme. Siegfried est au comble du bonheur et suit le chemin indiqué par l'oiseau. On commence à entendre **le thème du sommeil de Brünnhilde**.

ACTIVITÉ 3 : TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN

OBJECTIF : PERCEVOIR ET IDENTIFIER LES LEITMOTIVE

NOTIONS : LE LEITMOTIVE

ŒUVRES : SIEGFRIED-IDYLL, SYMPHONIE N°1 DE MAHLER

1. Identifier le Leitmotiv de la berceuse jouée par le hautbois (à 4'53).

Dors mon bé - bé dors dors dors dors mon bé - bé dors dors dors dans le pré les mou - tons veillent
dans le pré les mou - tons veillent et le ber - ger s'en - dort

Chanter sur ses paroles "dors mon bébé dors, dors/dors mon bébé dors, dors/dans le pré les moutons veillent, dans le pré les moutons veillent/ et le berger s'endort".

2. Identifier les outils d'expression de la joie en musique.

✓ Différencier majeur et mineur avec le thème de Frère Jacques en mineur dans la Première Symphonie de Mahler que le contrebassiste doit faire exprès de jouer maladroitement. Il est repris ensuite par tout l'orchestre comme une marche funèbre : les animaux enterrent le chasseur.

✓ Chanter l'hymne à la joie de la 9e Symphonie de Beethoven : mélodie conjointe et facile à entonner.

✓ Chanter le thème du triomphe de l'amour de Siegfried et Brünnhilde dans *Siegfried-Idyll* à 10'40 sur les paroles : "Soyons joyeux, chantons l'amour"... Puis, inventer des paroles pour la suite du leitmotiv : quatre vers de huit pieds.

19
Soy - ons joy - eux chan - tons - l'a - mour
25
30

Prendre conscience de son allure de marche rapide en marchant et en frappant des mains ou en utilisant des petites percussions.

3. Écouter et voir le passage de l'opéra dans lequel Siegfried réveille Brünnhilde puis leur joie lorsqu'ils ont décidé d'accepter leur amour.

LIENS YOUTUBE DE LA VERSION UTILISÉE POUR L'ACTIVITÉ 3 :

• *Siegfried-Idyll*

<https://youtu.be/ds7sikMNoCk>

• *Symphonie n°1*

<https://youtu.be/cQFjDBFXN58>
à 25'30

LIENS YOUTUBE DE LA VERSION UTILISÉE POUR L'ACTIVITÉ 3 :

- **Siegfried**

<https://youtu.be/uOjBYI711qw>
Acte 3

POUR ALLER PLUS LOIN AUTOUR DE LA MARCHÉ/ VALSE

- Différencier le thème d'une marche binaire d'un thème de valse ternaire en écoutant la *Valse des fleurs* de *La Belle au bois dormant* de Tchaïkovski : <https://youtu.be/4Eic22lrXfM>
- Mimer la marche/mimer la valse.
 - ✓ Marcher en mesure sur *La Marseillaise*
 - ✓ Danser en mesure sur *La Valse des fleurs* ou faire des gestes circulaires
- Imaginer comment le chef d'orchestre donne la battue de la marche et celle de la valse
- Deviner à partir d'exemples complémentaires s'il s'agit d'une marche ou d'une valse
- Jacques Brel, *La Valse à mille temps* : https://www.youtube.com/watch?v=EWIdT2Y2Hyl&ab_channel=HalgurdSamad (lien ne fonctionne pas)

* John Williams, *Star wars*, Marche de l'Empire : <https://youtu.be/hNv5sPu0C1E>

ACTE 3

Grâce à l'oiseau, Siegfried a trouvé le chemin qui mène au rocher sur lequel est endormie Brünnhilde. Wotan essaie de s'interposer pour l'empêcher de franchir le cercle de feu (27mn). Il franchit le cercle, **on entend sa sonnerie jouée par tous les cors de l'orchestre**. Le feu se dissipe et il aperçoit **Brünnhilde endormie (31mn et 40 sec) - on entend son leitmotive -** qui se mêle à celui de Siegfried (**couper à 32 mn et 43 sec**). Il aperçoit le corps étendu et croit que c'est un homme. Il lui enlève son casque de guerrier et son armure et Brünnhilde s'éveille. Siegfried a très peur pour la première fois de sa vie car il n'a jamais vu de femme auparavant. Brünnhilde est également très impressionnée par la vaillance de ce héros qui a bravé les flammes. Quand il lui explique qu'il est Siegfried, Brünnhilde a du mal à comprendre puisqu'elle a été endormie avant sa naissance. Mais elle sait qu'elle doit devenir la femme de celui qui l'aura libérée du sommeil. Comme lui, elle est terriblement amoureuse mais elle sait aussi qu'en devenant la femme de Siegfried, elle perdra son immortalité et son statut de déesse pour devenir une femme mortelle. Mais l'amour triomphe des hésitations et le bonheur les transporte (1h14) : **le leitmotive de la joie de l'amour éclate**, l'un et l'autre le chantent avec une folle énergie. **L'opéra se termine sur ce thème que Wagner fait jouer au cor solo dans *Siegfried-Idyll* à 10'40.**

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Un orchestre symphonique est un ensemble musical formé des quatre habituelles familles d'instruments que sont les cordes, les bois, les cuivres et les percussions et dirigé par un chef d'orchestre.

Les instruments sont placés en fonction de leur éclat sonore (du plus feutré au plus brillant). Les cordes sont placées devant. Derrière elles, on retrouve les bois, puis les cuivres et les percussions. Le nombre de musiciens composant chaque famille de l'orchestre n'est pas fixe. C'est en effet la partition jouée qui détermine le nombre d'exécutants nécessaires.

Ainsi, pour une œuvre donnée, l'orchestre peut aussi bien pour la famille des vents par exemple, ne conserver que les habituels flûtes, hautbois, clarinettes et bassons, que s'élargir largement en incorporant le piccolo, le cor anglais, la clarinette basse ou le contrebasson.

Pour exécuter la partition de *l'Ascension*, 67 musiciens seront sur scène.

LES FAMILLES D'INSTRUMENTS

LES CORDES

Les cordes frottées :

violin, alto,
violoncelle,
contrebasse.

Les cordes pincées :

harpe.

Les cordes frappées :

piano.

LES INSTRUMENTS À VENT

Les bois :

flûte, clarinette,
hautbois, cor anglais,
basson, contrebasson,
saxophone...

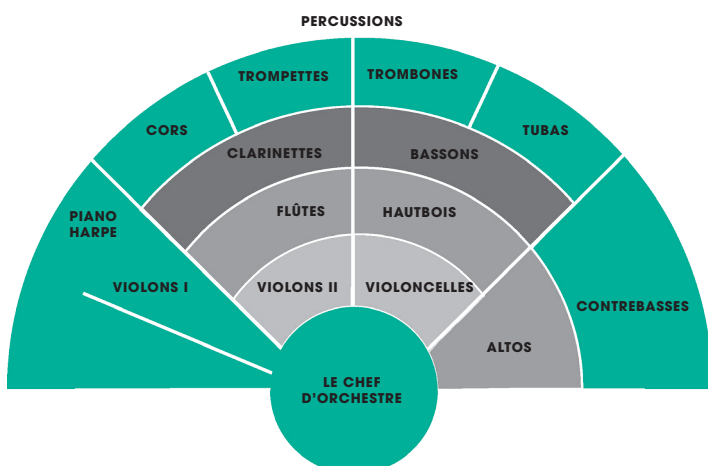
Les cuivres :

trompette, trombone,
tuba, cor...

LES PERCUSSIONS

Les
membranophones :
tambour, timbales.

Les **idiophones** :
cymbales, triangle,
xylophone...

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

JARDIN DES PLANTES - BP 237
42013 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 2

ÉRIC BLANC DE LA NAULTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DOSSIER RÉALISÉ SOUS LA DIRECTION
D'**OUMAMA RAYAN**
COORDINATION
CLARISSE GIROUD
RÉDACTION
FLORENCE BADOL-BERTRAND
MAQUETTE ET RÉALISATION
SERVANE CROSSOULARD

CONTACT

AUDE MONASSE
RESPONSABLE DU PÔLE
DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS
04 77 47 83 31
AUDE.MONASSE@SAINT-ETIENNE.FR

CLARISSE GIROUD
CHARGÉE DE LA MÉDIATION
ET DE L'ACTION CULTURELLE
04 77 47 83 34
CLARISSE.GIROUD@SAINT-ETIENNE.FR