

SAISON
2019
2020

ORCHESTRE DE PICARDIE

Orchestre national en région Hauts-de-France

Dossier pédagogique - Felix Mendelssohn, Symphonie n°4 en la majeur « Italienne »
ORCHESTRE DE PICARDIE | AMIENS | Saison 2019-2020

Dossier pédagogique

En quoi les voyages et la découverte du monde peuvent-ils devenir sources d'inspiration au profit de la création ?

Dossier pédagogique réalisé par Peter Ténier, professeur d'éducation musicale et de chant choral, pour le Service Éducatif de l'Orchestre de Picardie - Amiens dans le cadre de la saison 2019-2020.

⊕ Nouvelle saison 2019-2020 à découvrir en vidéo :

[En savoir plus](#)

N'hésitez pas à nous contacter pour concevoir vos projets en lien avec la programmation de cette nouvelle saison 2019-2020 !

Pierre BROUCHOUD

Directeur Général

pierre.brouchoud@orchestredpicardie.fr

Xóchitl DELATTRE

Collaboratrice de Direction - Chargée de l'Éducation Artistique et Culturelle

xochitl.delattre@orchestredpicardie.fr

Peter TÉNIÈRE

Professeur Référent - Service Éducatif - Académie Amiens

peter.teniere@ac-amiens.fr

Felix Mendelssohn

I. Portrait

Compositeur, pianiste et organiste, chef d'orchestre (1809-1847).

Compositeur précoce, pianiste et organiste prolifique, chef d'orchestre international, Felix Mendelssohn est une personnalité incontournable de l'ère Romantique qui a contribué à tous les genres musicaux : musique de chambre, musique symphonique et musique pour chœur.

Enfant prodige, **Felix Mendelssohn** est rapidement remarqué pour ses talents musicaux, et en particulier concernant le violon, le piano ainsi que la composition. Lors de son passage à Paris, il étudie la musique de **Wolfgang Amadeus Mozart** et de **Jean-Sébastien Bach**, deux compositeurs par lesquels il restera fortement influencé tout au long de sa carrière. À l'âge de 16 ans, il compose l'« Octuor à cordes en mi bémol majeur », l'un des premiers du genre, démontrant à son public un talent de composition incontestable.

Malgré une carrière écourtée, Mendelssohn a atteint un grand et rapide succès partout en Europe en tant que compositeur, et plus particulièrement en Angleterre, où sa musique est grandement appréciée par la Reine Victoria et le Prince Albert. Parmi ses contemporains tels que **Franz Liszt**, **Richard Wagner** et **Hector Berlioz**, Mendelssohn fait figure de défenseur d'une musique dite « conservatrice » ; il fonde en 1843 le Conservatoire de Leipzig, lequel devient un véritable bastion de cette musique.

Felix Mendelssohn, d'après un tableau de Carl Jäger © Gallica-BnF

Au-delà de son activité de compositeur, Mendelssohn est également célèbre pour avoir mené la redécouverte de la musique baroque au XIXe siècle, et en particulier des œuvres de **Jean-Sébastien Bach** et de **Georg Friedrich Haendel**. Dans cette optique, il a dirigé la « Passion selon St Matthieu » de Bach à Berlin, la première représentation depuis la mort du compositeur en 1750, et « Israël en Égypte » d'Haendel à Düsseldorf.¹

⊕ En découvrir davantage sur les nombreux talents de Felix Mendelssohn :

[En savoir plus](#)

¹ Extrait de la biographie de la Documentation Musicale de Radio France

Felix Mendelssohn

II. Symphonie n° 4 en la majeur « Italienne »

Crédit photo Peter Ténrière – 2015

Vue du Tibre – Quartier du Trastevere à Rome, Italie

La symphonie dite « Italienne » est composée durant un voyage en Europe du compositeur à l'âge de 20 ans entre 1829 et 1831. Elle est l'une des œuvres les plus acclamées du répertoire de Mendelssohn. Le charme du soleil italien et de sa dolce vita, de son Carnaval, de ses cités-états, des traces de la civilisation passée et de sa richesse artistique transparaissent dans cette composition, ce qui explique sans doute son succès. Durant son voyage en Italie, le compositeur découvre la tarentelle et la saltarelle, et plus particulièrement la joie que ces danses populaires lui inspirent.

- 📌 En découvrir davantage sur l'Italie :
[En savoir plus](#)

Felix Mendelssohn

II. Symphonie n° 4 en la majeur « Italienne »

[Cliquez ici pour télécharger la fiche des éléments d'analyse ci-dessus !](#)

Felix Mendelssohn

III. Symphonie n° 4 en la majeur « Italienne » Piste(s) pédagogique(s)

À partir de cette œuvre de référence, différentes pistes pédagogiques sont possibles, notamment autour de la problématique du voyage et de la source d'inspiration et plus largement, de la mise en abîme au profit de la création.

De plus, dans l'optique de préparer une sortie pédagogique à la Maison de la Culture, où sera notamment produite l'œuvre de la compositrice Lili Boulanger, « D'un matin de printemps » par l'Orchestre de Picardie dans le cadre de la thématique de la saison 2019-2020 (les femmes compositrices), nous pouvons envisager de comparer ces deux œuvres. Nous pouvons également envisager l'écoute et l'analyse du 1er mouvement de l'« Italienne » dans le cadre d'une séquence autour de la structure d'une œuvre musicale et la comparaison avec d'autres formes plus simple.

À titre d'exemple, nous vous proposons deux séquences suivant ces deux idées en n'oubliant pas ici de diversifier les écoutes éloignées stylistiquement, géographiquement et historiquement afin de donner davantage d'éléments de comparaison tout en préservant l'envie de découverte propre à un public de collège plutôt qu'une analyse purement musicologique. Bien évidemment, libre à vous d'exploiter l'« Italienne » dans une séquence qui vous est propre.

⊕ Écoute de l'extrait du premier mouvement
Allegro Vivace : [Cliquez ici](#)

⊕ Écoute du début du *Presto* : [Cliquez ici](#)

⊕ Écoute de la symphonie avec la partition :

[Cliquez Ici](#)

⊕ Le concert présentation avec Nicolas Simon :
[Cliquez ici](#)

Exemple de séquence pour le cycle 3

Problématique	Écoutes	Notions	Compétences
<p>En quoi les voyages et la découverte du monde peuvent-ils devenir sources d'inspiration au profit de la création ?</p>	<p>Œuvre de référence : « Italienne », Symphonie n° 4 en La majeur – 1er mouvement</p> <p>Œuvres complémentaires : « L'Égyptien », Concerto pour piano n° 5 – Camille Saint-Saëns (composée à Louxor, ville située sur la rive droite du Nil). « L'invitation au voyage » – Henri Duparc (sur des vers de Baudelaire)</p> <p>Projet musical : Il existe une multitude de chansons sur le thème du voyage. Libre à vous de choisir celles qui vous semblent les plus pertinentes pour votre classe. Dans cet exemple, nous profitons de cette séquence pour susciter la découverte du monde en lien avec le cours de géographie. Ici, nous décidons d'interpréter « Naturel et Mystic » de Walter.</p> <p>Interdisciplinarité possible : Arts Plastiques : invention d'une carte imaginaire ; création de maillages graphiques évoquant la carte ; création de valises paysages, etc.¹</p>	<p>Thème ; musique symphonique</p> <p>Concerto</p> <p>Figuralisme</p> <p>Style ; géographie (Afrique)</p>	<p>Écouter, comparer et commenter : Associer la découverte d'une œuvre à des connaissances construites dans d'autres domaines enseignés. Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.</p> <p>Chanter et interpréter : Mémoriser et chanter par cœur un chant appris par imitation. Interpréter un chant avec expressivité en respectant plusieurs choix et contraintes (nuances et modes de jeux).</p> <p>Échanger, partager et argumenter : Exprimer ses goûts au-delà de son ressenti immédiat.</p>

¹ <http://ien-ronchin.etab.ac-lille.fr/files/2015/06/ARTS-VISUELS-ET-VOYAGES.pdf>

Exemple de séquence pour le cycle 4

Problématique	Écoutes	Notions	Compétences
<p>Comment et pourquoi une œuvre est-elle structurée ?</p>	<p>Œuvre de référence :</p> <p>« Italienne », Symphonie n° 4 en La majeur – 1er mouvement</p> <p>Œuvres complémentaires :</p> <p>Extrait de « Water Music – Suite n° 3 en sol majeur »</p> <p>Rondeau extrait d'Abdelazer de Purcell</p> <p>« Hit The Road Jack » de Ray Charles</p> <p>Projet musical :</p> <p>« What A Wonderful World » : enregistrement en classe puis à l'aide d'un outil numérique, création d'une nouvelle forme de cette chanson.</p> <p>Interdisciplinarité possible :</p> <p>Arts Plastiques : « Le serment des Horaces » de Jacques Louis David</p> <p>Français : « Djinns », Victor Hugo</p>	<p>Forme sonate ; thème</p> <p>Forme ABA'</p> <p>Forme Rondeau</p> <p>Forme ABA'</p> <p>Crescendo / Decrescendo</p>	<p>Écouter, comparer, construire une culture musicale commune :</p> <p>Mobiliser sa mémoire sur des objets musicaux longs et complexes.</p> <p>Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création :</p> <p>Définir les caractéristiques musicales d'un projet puis en assurer la mise en œuvre en mobilisant les ressources adaptées.</p> <p>Construction du geste vocal :</p> <p>Apprécier la qualité de sa production au sein d'un groupe. Présenter les choix artistiques d'un projet. Contribuer à l'élaboration collective de choix d'interprétation ou de création.</p> <p>Explorer, imaginer, créer et produire :</p> <p>Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une courte pièce préexistante à l'aide d'outils numériques.</p>

IV. Glossaire

• **Allegro Vivace** (gai et vif): indication de tempo en italien.

• **Forme sonate** : forme majeure de l'Histoire de la musique apparue avec le classicisme et initialement destinée aux seuls 1er mouvements Allegro des sonates. La forme sonate a rapidement été oubliée dès la fin du XVIIIe siècle, pour finalement se retrouver dans une grande majorité de compositions. Elle se compose de plusieurs parties. Bien souvent, son plan formel est le suivant : une Exposition, suivie d'un Développement et d'une Réexposition. Nous pouvons résumer cette forme à 'ABA'. Le plan complet d'une forme sonate est le suivant :

1. L'Exposition d'un thème « A » dans la tonalité principale.

Transition ou pont dans la tonalité de la dominante.

Thème « B » dans la tonalité de la dominante (trois phrases b, b', b'').

Conclusion (cadence) dans la tonalité principale.

2. Le Développement à partir des deux thèmes.

3. La Réexposition du thème « A ».

Transition dans la tonalité principale.

Thème B dans la tonalité principale.

Conclusion (cadence) dans la tonalité principale (coda).

• **Le Romantisme musical** : par « musique romantique », on désigne la musique composée au cours du XIXe siècle. Felix Mendelssohn fait partie, avec Robert Schumann (1810-1856), Franz Liszt (1811-1886) et Frédéric Chopin (1810-1849), de la « génération de 1810 ». Ces quatre compositeurs ont, entre autre, innové dans le domaine de la forme musicale avec des cycles constitués de multiples petites pièces chez Schumann (« Carnaval », « Scènes d'enfants », etc.) ou au contraire en créant de grandes œuvres en un seul mouvement, dans lesquelles le discours musical ne s'interrompt pas (« Sonate en si » de Franz Liszt). Malgré tout, ils ont aussi emprunté des formes éprouvées comme le concerto de soliste, qui devient alors encore plus virtuose que pendant la période classique.

• **Mélodie** : succession de notes formant un tout que l'on peut reconnaître.

• **Mouvement** : longue partie d'une composition musicale jouée de façon continue. Dans une symphonie, les différents mouvements sont séparés par des pauses.

• **Ostinato** : motif mélodique ou rythmique qui se répète.

• **Presto** (rapide) : indication de tempo en italien.

• **Saltarelle** : danse populaire traditionnelle.

• **Symphonie** : composition musicale destinée à être jouée, en plusieurs mouvements, par un orchestre symphonique.

• **Thème** : mélodie servant de base à l'ensemble d'une œuvre musicale.

Felix Mendelssohn

V. Felix Mendelssohn en six dates

- **1816** : premier voyage à Paris
- **1819** : étude de la composition et du contrepoint sous la direction de Carl Friedrich Zelter
- **1821** : rencontre avec Johann Wolfgang von Goethe, lequel compare Mendelssohn à Mozart
- **1829** : arrangement et direction par Mendelssohn de « La Passion selon St Matthieu » de Bach, à Berlin
- **1841** : installation à Berlin, sur la demande de Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse
- **1843** : fondation du conservatoire à Leipzig

VI. Felix Mendelssohn en six œuvres

- **1824** : « Symphonie n° 1 en ut mineur », op.11
- **1825** : « Octuor à cordes en mi bémol majeur », op.20
- **1830-1832** : « Les hébrides », ouverture, op.26
- **1833** : Symphonie n° 4 « Italienne »
- **1844** : [« Richte mich, Gott », Der 43. Psalm MWV B 46](#)
- **1846** : « Elias », oratorio

SAISON
2019
2020

ORCHESTRE DE PICARDIE

Orchestre national en région Hauts-de-France

Dossier pédagogique

ORCHESTRE DE PICARDIE | AMIENS | Saison 2019-2020