

VERDI *remix*

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Mardi 2 Mai 2023
Festival de L'Épau

Le Mirifique Orchestra

VERDI *remix*

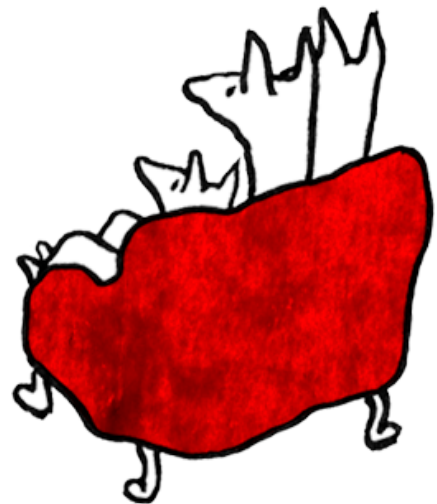
Le projet:

*La fanfare municipale joue dans le kiosque la musique de Monsieur Verdi.
Mais aujourd'hui ça n'est pas comme les autres fois.
Le son de l'orchestre n'est pas tout à fait le même, les couleurs sont différentes, les rythmes ont un peu changé, il se passe quelque chose...*

Dans ce projet du Mirifique Orchestra, les transcriptions de la musique de Verdi sont réalisées par Alban Darche, jazzman, saxophoniste, compositeur et arrangeur au langage moderne, virtuose et cinématographique.

Alors si l'imaginaire de « Oh ! My Love » le précédent album du Mirifique Orchestra, trouvait sa source chez Quincy Jones ou Gil Evans, celui de cet hommage à Verdi serait à chercher du côté d'artistes comme Uri Caine, Django Bates ou Nino Rota.

Les célèbres mélodies des opéras de Verdi sont bien présentes dans ce programme mais elles sont ici le point de départ de digressions musicales poétiques, jubilatoires et virtuoses, chères à Alban Darche.

Le Mirifique Orchestra

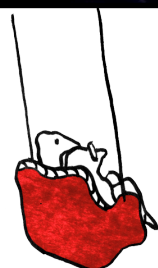
VERDI *remix*

Le Mirifique Orchestra:

Unique, inclassable et multiple, le Mirifique Orchestra est un assemblage de musiciens réunis par Alban Darche et Emmanuel Bénèche.

À la fois orchestre de kiosque et big band, petite harmonie et orchestre symphonique.

Le mirifique orchestra est un ensemble constitué de 7 instruments à vents, d'une guitare et d'une batterie.

VERDI *remix*

Programme:

-Va Pensiero (2'30)

Va, pensiero est un célèbre air pour chœur et orchestre symphonique, composé par Giuseppe Verdi en 1842 pour son opéra Nabucco.

Alban Darche propose ici un arrangement réharmonisée avec une partie centrale dominée par la clarinette et la guitare électrique

Paroles:

« *Va, pensée, sur tes ailes dorées, Va, pose-toi sur les pentes, sur les collines, Où embaument, tièdes et suaves, Les douces brises du sol natal (...) Oh ma patrie si belle et perdue* »

-Valse (15'00)

Cette valse est une petite pièce pour piano de Verdi.

Elle a été orchestrée par Nino Rota pour la musique du film *Le Guépard* de Luchino Visconti avec Claudia Cardinale et Alain Delon.

La valse est pour ce programme arrangée assez simplement dans le style traditionnel de la musique de kiosque (rythmique aux cuivres et thème à la flûte et à la clarinette).

La partie centrale comprend néanmoins un moment dédié à une improvisation de saxophone.

Chanson de la valse: les musiciens apprendront cette chanson aux élèves lors du concert

*Dans l'abbaye de l'Épau
Des enfants vifs et rigolos
Écoutent tout attendri-is i-is
Une mélodie
Du grand Giuseppe Verdi iii*

*Ça fait Tatatatata et puis
Lalalalala et puis
Totototo en écho
co co co co*

*Ça fait Tatatatata et puis
Lalalalala
Avant de descendre tout en bas
C'est fini !*

VERDI *remix*

Programme:

-Verdi à Plovdiv (3'20)

Ce morceau est une composition d'Alban Darche librement inspirée d'une mélodie pour voix et piano de Giuseppe Verdi.

Ici l'arrangeur imagine un voyage du compositeur italien à Plovdiv en Bulgarie.

Il utilise donc pour illustrer ce périple une rythmique asymétrique à 7/8 typique de la musique de ce pays.

-Destino Variations (4'00)

Il s'agit ici de variations sur l'ouverture de La Forza Del Destino, grand opéra de Verdi composé en 1862.

Cette ouverture saisit l'auditeur par son caractère dramatique très prononcé.

Les trois « accords du destin » qui ouvre cette célèbre pièce de Verdi en sont une excellente démonstration.

Les musiciens du Mirifique Orchestra imaginent jouer cette oeuvre dans un kiosque à musique perdu en pleine nature, les trois premiers accords joués fortissimo venant « déranger » de joyeux chants d'oiseaux.

Vidéo:

(teaser avec chants d'oiseaux dessiné par Cécile Pruvot)

Le thème lent et mélancolique qui suit cette puissante entrée en matière apporte quant à lui un contraste très théâtral.

Notons que ce thème a été utilisé par le compositeur Jean-Claude Petit dans les films Jean de Florette et Manon des Sources de Claude Berri.

VERDI *remix*

Programme:

-Libiamo ne' lieti calici (15'00)

Libiamo ne'lieti calici est un air extrait d'un des plus grands opéras de Verdi La Traviata.

L'idée du Mirifique Orchestra est ici de proposer des variations joyeuses qui bousculent un peu la si célèbre version de Verdi.

On entend presque la musique d'un manège qui deviendrait fou.

Les musiciens de l'orchestre proposeront aux élèves de réaliser une chorégraphie avec eux sur ce morceau.

- Variations sur la Marche Triomphale d'Aïda (4'00)

Voici un des morceaux les plus célèbres de l'oeuvre de Verdi qui se transforme en vaste terrain de jeu pour le Mirifique Orchestra et son arrangeur Alban Darche.

En effet, le thème que l'on reconnaît toujours malgré tout est ici déstructuré et soutenu par une basse rythmique très éloignée de l'accompagnement original.

Autant d'éléments qui permettent à l'auditeur de perdre et de retrouver pour son plus grand bonheur une mélodie qu'il connaît depuis toujours.

VERDI *remix*

Giuseppe Verdi

Giuseppe Verdi est un compositeur de musique italien né à Roncole, le 10 octobre **1813**.

C'est un immense compositeur « dramatique ». Ses opéras sont connus dans le monde entier.

Issu d'une famille modeste d'agriculteurs, il a réussi à suivre sa vocation de compositeur grâce à sa bonne volonté et son désir d'apprendre. Sa rencontre avec le riche négociant, Antonio Barezzi, va être déterminante. En effet, Barezzi deviendra son mécène et l'aidera financièrement à poursuivre ses études.

Verdi se mariera d'ailleurs avec la fille de son bienfaiteur, Margherita Barezzi, en **1832**.

Son œuvre *Nabucco* est le départ d'une fulgurante carrière, et Verdi écrit dès lors un opéra par an, pendant une décennie.

Il définit cette période comme ses « *années de galère* », tant le rythme de travail était élevé et ne permettait pas une véritable inspiration.

Suit en **1843** *Ernani*, œuvre qui lui permet d'approfondir la caractérisation de certains personnages et de s'approcher de l'influence des grands compositeurs du début du XIXe siècle comme Rossini ou Bellini.

En **1847**, il présente *Macbeth*, considéré comme son premier chef-d'œuvre.

La consécration vient en **1851** avec *Rigoletto* puis *Il Trovatore* (*Le Trouvère*) (1853) et *La Traviata* (**1853**), pour un ensemble appelé *La Trilogie populaire*.

Dès lors, Verdi est considéré comme le plus grand compositeur de son époque, et les années suivantes sont celles de la maturité.

Il vit longtemps à Paris, où il compose *Don Carlos* (**1867**), puis *Aïda* (**1871**), un autre chef-d'œuvre.

Il meurt à Milan le 27 janvier **1901**.

VERDI *remix*

Jeux:

-Mots mêlés

L	J	H	A	R	M	O	N	I	E	R	Q	S	U
C	B	F	L	Ù	T	E	W	T	F	I	L	C	I
Z	I	P	E	T	P	O	G	H	A	H	M	A	A
M	R	L	I	P	K	C	O	K	S	I	V	L	F
I	O	O	T	B	M	B	C	P	S	I	D	A	D
L	A	V	A	J	V	I	B	O	É	O	N	M	C
A	D	D	L	O	E	O	R	N	R	R	Q	V	D
N	I	I	I	V	E	R	D	I	N	S	A	V	E
Q	N	V	E	Y	I	H	A	N	F	V	D	S	S
S	A	X	O	P	H	O	N	E	L	I	B	P	T
J	A	Z	Z	N	J	M	R	C	P	O	Q	Q	I
F	E	Z	V	F	Z	C	W	J	C	J	D	U	N
N	G	U	I	T	A	R	E	T	U	B	A	N	E
D	O	E	N	O	Y	G	I	U	S	E	P	P	E

Retrouve les mots suivants (horizontalement, verticalement et en diagonale dans un sens comme dans l'autre)

1. Cors
2. Flûte
3. Italie
4. Milan
5. Opéras
6. Saxophone
7. Tuba
8. Destin
9. Giuseppe
10. harmonie
11. Jazz
12. Mirifique
13. Plovdiv
14. Scala
15. Verdi
16. Guitare

L	J	H	A	R	M	O	N	I	E	R	Q	S	U
C	B	F	L	Ù	T	E	W	T	F	I	L	C	I
Z	I	P	E	T	P	O	G	H	A	H	M	A	A
M	R	L	I	P	K	C	O	K	S	I	V	L	F
I	O	O	T	B	M	B	C	P	S	I	D	A	D
L	A	V	A	J	V	I	B	O	É	O	N	M	C
A	D	D	L	O	E	O	R	N	R	R	Q	V	D
N	I	I	I	V	E	R	D	I	N	S	A	V	E
Q	N	V	E	Y	I	H	A	N	F	V	D	S	S
S	A	X	O	P	H	O	N	E	L	I	B	P	T
J	A	Z	Z	N	J	M	R	C	P	O	Q	Q	I
F	E	Z	V	F	Z	C	W	J	C	J	D	U	N
N	G	U	I	T	A	R	E	T	U	B	A	N	E
D	O	E	N	O	Y	G	I	U	S	E	P	P	E

(Correction)

VERDI *remix*

Jeux:

-Connais-tu bien Verdi ?

1. Quelle est la nationalité de Giuseppe Verdi ?

- a. Italien
- b. Allemand
- c. Français

2. À quel siècle a-t-il vécu ?

- a. XVII
- b. XVIII
- c. XIX

3. Il a principalement composé:

- a. Des symphonies ?
- b. Des opéras ?
- c. Des concertos ?

4. Dans quelle ville est-il né ?

- a. Berlin
- b. Le Mans
- c. Roncole

5. Comment s'appelait sa femme ?

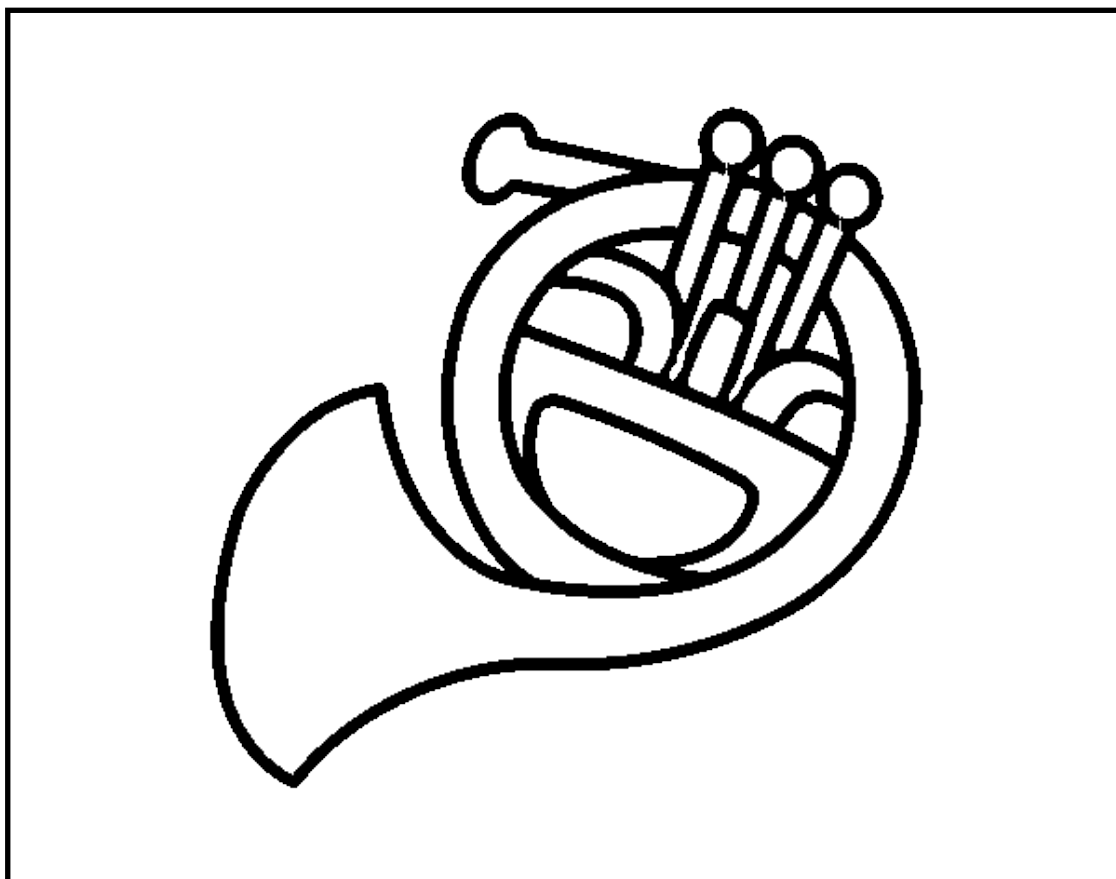
- a. Giulietta
- b. Margherita
- c. Zerlinetta

VERDI *remix*

Jeux:

-Coloriage:

Le cor est un instrument de la famille des cuivres comme la trompette ou le tuba. Il y en a deux dans le Mirifique Orchestra.

VERDI *remix*

Référent pédagogique pour le Mirifique Orchestra:

Emmanuel Bénèche:

beneche.emmanuel@gmail.com

06 27 64 32 07

