

DOSSIER RESSOURCES

J'écris la Nuit

**ATELIER D'ECRITURE ET DECOUVERTE DE LA MUSIQUE BAROQUE
avec Sébastien Daucé, chef et fondateur de l'ensemble Correspondances**

L'ENSEMBLE CORRESPONDANCES

Sébastien Daucé, direction

Fondé en 2009, l'ensemble Correspondances réunit sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé un groupe de chanteurs et d'instrumentistes, tous passionnés et spécialistes de la musique du 17e siècle.

L'attachement de l'ensemble à faire revivre des compositeurs à la renommée déjà confirmée autant qu'à revivifier l'image de musiciens oubliés a donné naissance à dix-neuf enregistrements avec le label harmonia mundi, distingués par la critique française et internationale.

L'ensemble interprète une musique qui parle à l'auditeur d'aujourd'hui et fait traverser les siècles à un patrimoine vivant, tout en le restituant avec une fidélité musicologique et historique. Correspondances propose des formats de concert originaux, en itinérance dans des zones rurales, en immersion dans des lieux patrimoniaux, ou encore en faisant intervenir le cirque, la magie ou le théâtre dans ses mises en scène.

L'éducation artistique et culturelle au coeur du projet de Correspondances

L'ensemble Correspondances est engagé dans une démarche de sensibilisation et de découverte afin de permettre à des publics de tous horizons de rencontrer des artistes, des créateurs et techniciens, de découvrir la musique, de visiter les coulisses d'un spectacle ou de prendre part à des ateliers participatifs. A travers ces moments de rencontre et de partage, les participants sont invités à s'exprimer, ressentir, développer leur créativité, acquérir de nouvelles connaissances et cultiver leur esprit critique en s'interrogeant sur des sujets variés véhiculés par les oeuvres. L'ensemble favorise les projets interdisciplinaires en créant des synergies avec d'autres champs artistiques (art plastique, patrimoine...).

L'ensemble Correspondances est en résidence artistique au théâtre de Caen. Plusieurs spectacles y ont vu le jour tels que le majestueux et féérique *Ballet royal de la nuit*, recréé pour la première fois sur scène depuis 1653 ou *David et Jonathas* créé en 2023. Depuis 2020, l'ensemble sillonne chaque été les routes de Normandie à vélo lors de « l'Echappée musicale normande » pour faire résonner la musique du 17e au cœur de villages et lieux patrimoniaux d'exception via des itinéraires renouvelés chaque année.

En 2023, l'ensemble s'associe au Centre des monuments nationaux pour créer « Les Heures musicales de la Sainte-Chapelle », une série de concerts organisés au coeur de ce joyau du patrimoine parisien.

Toutes les infos sur www.ensemblecorrespondances.com

L'Ensemble Correspondances à la Grâce de Dieu

Après une première année de projets pédagogiques à la Grâce de Dieu en 2023-24, l'ensemble Correspondances propose en 2024-25 un parcours de découvertes et de rencontre à l'échelle de tout le quartier.

L'ensemble embarquera dans ce parcours des élèves des trois écoles du quartier mais aussi différents groupes intergénérationnels d'habitants qui souhaitent rejoindre le projet, avec le concours du Tunnel et du Centre socio-culturel CAF.

A travers des rendez-vous riches et variés tout au long de l'année (concerts pédagogiques, répétitions ouvertes, ateliers créatifs, visites...), nous invitons les participants à découvrir la musique baroque et ses instruments, rencontrer des artistes et des lieux culturels du centre ville, cultiver un regard critique sur les oeuvres, mais aussi **s'engager dans une grande aventure collective et de participation créative** aux côtés de l'ensemble. Le point d'orgue de ce projet sera la participation pour ceux qui le souhaitent à la **grande Parade Opératique du Millénaire de Caen prévue le 9 mai 2025**, en complicité avec la compagnie d'arts de la rue Le Ballon Vert, précédée d'un grand événement de concert-répétition dans le quartier le 29 avril.

A propos de cet atelier

Introduction :

Qu'elle soit douce et sereine ou au contraire obscure, énigmatique et inquiétante, la nuit a beaucoup inspiré les artistes de toutes les époques, et notamment les compositeurs de l'époque baroque. Dans la musique baroque, le thème de la nuit occupe une place importante, souvent associé à des émotions profondes, mystiques ou introspectives, que ce soit dans l'évocation de la nature ou d'un thème de la mythologie. Musicalement, cela se traduit par des harmonies plus sombres, des rythmes plus lents et des mélodies mélancoliques.

Et pour vous, que représente la nuit ?

Objet de l'atelier :

Atelier réalisé avec Sébastien Daucé, chef et fondateur de l'ensemble Correspondances, Laure Ménégos, responsable des actions culturelles de l'ensemble et Patrice Renard, coordinateur du Tunnel.

Dans le *Ballet Royal de la Nuit*, une chanteuse décrit la nuit qui survient (voir page 4). Nous vous proposons d'écrire vos propres paroles sur le thème de la nuit, en gardant la même musique de fond !

Calendrier :

Mercredi 13 novembre 17h-18h (à l'école Vieira da Silva) : rencontre avec Sébastien Daucé : présentation du projet, brainstorming sur le thème de la nuit.

Vendredi 15 novembre - 21h (au Tunnel) : séance nocturne d'inspiration et d'écriture.

Mercredi 18 décembre 16h-18h (au Tunnel) : retours sur les propositions de textes avec Patrice et Laure.

Mercredi 29 janvier 14h-16h (au Théâtre de Caen) : mise en musique de vos textes accompagnés par Sébastien au clavecin et échanges à propos de vos créations.

Préparer la séance du 13 novembre :

Afin de profiter au mieux de cette séance, nous vous encourageons à :

- Vous inscrire à un concert-découverte de l'ensemble Correspondances le 12 novembre à 17h ou le 13 novembre à 14h au Forum de l'Ecole Vieira da Silva (réservation auprès du centre socio-culturel CAF : 02 31 82 34 69)
- Ecouter les extraits présentés dans ce dossier

Liens d'écoute

Découvrez (lien d'écoute ci-dessous) l'extrait du *Ballet Royal de la Nuit* pour lequel nous vous proposerons d'écrire vos propres paroles.

Le *Ballet Royal de la Nuit*, créé en 1653 est un ballet de cour (cf p.10 et 11) dans lequel le roi Louis XIV s'est mis en scène en interprétant lui même le rôle du Roi Soleil, symbolant sa puissance. Ce spectacle raconte l'histoire d'une nuit de manière symbolique. Il est composé de quatre veilles qui correspondent à différentes phases de la nuit (crépuscule, heures sombres, rêves, aube) et d'un grand ballet final. Les textes ont été écrits par Isaac de Benserade. Dans ce passage, la chanteuse Lucile Richardot interprète la Nuit qui surgit.

Paroles

Languissante clarté cachez-vous dessous l'onde,
Faites place à la Nuit la plus belle du monde,
Qui dessus l'Horizon s'achemine à grands pas :
C'est moi de qui l'on prise et la noirceur et l'ombre,
Et j'ai mille agréments dans mon Empire sombre,
Qu'en toute sa splendeur le jour même n'a pas.
[1re strophe du récit des Heures.]

Je descends pour charmer ses yeux et ses oreilles,
Et tout ce qui se passe en mes obscures veilles
Va briller dans ces lieux en différents portraits :
Amans, ne craignez rien de votre Confidente,
Je sais ce qu'il faut taire, et suis assez prudente
Pour ne pas découvrir ici tous mes secrets.
[2de strophe du récit des Heures]

Liens d'écoute

Autres liens d'écoute pour découvrir la place de la Nuit dans la musique baroque :

Richard de La Lande

3e *Leçon de Ténèbre* du Mercredi

Composé pour des offices qui se déroulaient dans l'obscurité de la nuit. Atmosphère de contemplation et de silence qui évoqué la nuit. Ambiance sombre qui illustre les lamentations et la douleur, une sorte de nuit de l'âme, au coeur du thème de cette oeuvre.

William Webb [c. 1600-1657] - *Powerful Morpheus, let thy charms* (extrait de l'album *Perpetual Night*) :

Powerful Morpheus, let thy charms
Powerful Morpheus, let thy charms
Wrap the world in slumber's arms
And Music's soft delicious strains,
Thou that both heart and care doth change
With the sweet composed numbers,
Rock each mortal into slumbers.
So no ear or eye shall know
Where we are or what we do.
Watching Circe, play and sing,
Touch your sweet echanting string
That Phoebus may in Thetis' lap
Outsleep himself but one hour's nap;
Let his bright allseeing fires
Rouse us from our wish'd desires.
Lovers in their stol'n delight
Wish it were perpetual night.

(traduction)

Ô puissant Morphée, que tes charmes
Plongent tout l'univers dans les bras du sommeil
Et les tendres accents d'une douce musique ;
Toi qui peux seul changer les cœurs et les soucis
Par tes suaves mélodies,
Berce chaque mortel jusqu'à ce qu'il s'endorme,
Que nos oreilles ni nos yeux
Ne sachent où nous sommes et ce que nous faisons.
Circé qui veilles, joue et chante,
Doucement fais vibrer la corde enchanteresse,
Pour que Phébus, dans le sein de Téthys,
S'endorme lui aussi ne fût-ce qu'un moment,
De crainte que les feux de ses rayons ardents
À nos soupirs brûlants ne nous viennent ravir :
Car les amants, au sein de voluptés secrètes,
Désirent que la nuit dure éternellement.

Antonio Vivaldi

La Notte (La Nuit) : concerto pour flûte qui relate différents états de la nuit : sénérité, mais aussi agitation des cauchemars.

LA MUSIQUE BAROQUE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

L'histoire de la musique se divise en grandes périodes qui ont chacune leurs caractéristiques.

Période médiévale	Période Renaissance	Période baroque	Période classique	Période romantique	Période moderne	Période contemporaine
500-1400	1400-1600	1600-1750	1750-1800	1800-1900	1900-1945	depuis 1945

La période baroque se situe entre **1600** (avec la création de l'œuvre *Orfeo* de Monteverdi) et **1750** (mort de Jean-Sébastien Bach). C'est une période d'important développement de la science, mais aussi de la peinture, de la musique et de la littérature.

Le mouvement baroque est né en **Italie** puis s'est répandu à travers toute l'Europe, dans de nombreux domaines artistiques comme la musique, la sculpture ou encore la peinture.

Le nom « baroque » vient du mot « barroco » qui signifie « perle irrégulière » en portugais. À cette image, son esthétique se caractérise par **l'irrégularité et le mouvement**. L'art baroque prône l'exaltation des sentiments, les effets de contrastes et l'exubérance des ornements.

LA MUSIQUE BAROQUE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

La mélodie :

l'une des principales innovations de la musique baroque est la mise en valeur d'une mélodie, interprétée par un chanteur ou un instrumentiste, en tant qu'élément principal de la polyphonie, alors qu'auparavant aucune partie musicale ne prévalait sur une autre.

La basse continue :

accompagnement réalisé par des instruments graves (viole de gambe et clavecin la plupart du temps), qui jouent de manière continue en soutien de la mélodie.

Le style baroque

Le contrepoint :

technique d'écriture musicale qui se développe à la période baroque, où plusieurs lignes musicales s'entrelacent et se répondent.

L'ornementation :

décoration de la mélodie par l'ajout de petites notes. Ces ornements n'étaient pas notés sur les partitions, mais tout le monde les maîtrisaient.

Écoutez l'extrait et essayez de distinguer la mélodie chantée par la voix et la basse-continue jouée par l'instrument.

LA MUSIQUE BAROQUE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les genres musicaux qui apparaissent ou se développent

Le ballet de cour :
l'un des genres de spectacle ancêtres de l'opéra, mêlant danse, musique, poésie, arts décoratifs (costumes, décors) et machines (pour les effets spéciaux) représentant autant un divertissement qu'un discours politique autour de la personne du Roi.

L'opéra :
réunit sur scène théâtre et musique. *Orfeo* de Monteverdi est considéré comme le tout premier opéra. Les opéras de l'époque baroque utilisaient souvent des costumes, décors et mises en scènes spectaculaires.

La suite :
succession de différents mouvements de danse.

Le concerto :
un ou plusieurs instruments solistes dialoguent avec un orchestre. (exemple : les *Concertos* de Vivaldi en Italie)

Autres nouveaux genres musicaux :
Oratorio
Sonate

La tragédie lyrique :
genre d'opéra spécifiquement français combinant avec le même niveau d'importance musique, théâtre, chant, danse et machines, autour de récits souvent mythologiques ou héroïques. Il a été inventé par Jean-Baptiste Lully pour se démarquer de l'opéra italien en mettant l'accent sur l'émotion et l'esthétique tandis que l'opéra italien privilégie souvent la virtuosité et les airs solistes.

LA MUSIQUE BAROQUE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

🔊 Écoutez des extraits d'oeuvres de ces compositeurs en cliquant sur leurs portraits.

Claudio Monteverdi
(1567-1643 - Italie)

Jean-Baptiste Lully
(1632-1687 - France)

Marc-Antoine Charpentier
(1643-1704 - France)

Henry Purcell
(1659-1695 - Angleterre)

François Couperin
(1668-1733 - France)

Antonio Vivaldi
(1678-1741 - Italie)

Georg Philipp Telemann
(1681-1767 - Allemagne)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750 - Allemagne)

A PROPOS DU BALLET DE COUR

Le ballet de cour

Le *Ballet royal de la Nuit*, dont est extrait l'air de la Nuit est assimilé au genre du « ballet de cour », l'une des formes de spectacles ayant précédé l'opéra.

Le ballet de cour était un spectacle alliant de la danse et de la musique et du théâtre. Ce ballet était donné à la cour du roi, c'est-à-dire dans son château en présence des personnes riches et influentes du Royaume qui vivaient à ses côtés. Il réunissait des chanteurs et des danseurs professionnels mais aussi le roi lui-même et les nobles (personnes possédant un rang spécial dans la société grâce à son titre comme « comte » ou « duc » et à ses terres), qui participaient également au spectacle en dansant ou en récitant des vers.

A l'époque, la danse était considérée comme nécessaire à l'« honnête homme » car elle montrait son éducation, son élégance et sa maîtrise des bonnes manières. Savoir danser en société avait donc un fort enjeu social et politique.

Abraham Bosse, *Le Bal*, vers 1634
Gravure - Bnf, département des estampes.

Accompagné par un orchestre réduit composé d'une viole de gambe et de deux violons, un couple s'avance en dansant, paré de beaux costumes et de souliers fleuris. De chaque côté, hommes et femmes sont également habillés de manière très recherchée. Ils conversent en attendant de se joindre aussi à la danse.

A PROPOS DU BALLE DE COUR

Le roi Henri IV (né en 1553, mort en 1610) a institutionnalisé un ballet de cour qui avait lieu chaque année à l'époque du Carnaval et qui est devenu un véritable rituel monarchique durant lequel le roi se mettait en scène pour symboliser sa puissance et asseoir son pouvoir. A travers ses spectacles, et sous prétexte de divertissement, le ballet de cour permettait d'exalter la grandeur de la monarchie et servait comme un véritable outil de propagande au service du pouvoir royal.

Tout au long du 17e siècle, les mises en scène sont devenues de plus en plus ambitieuses, grâce à des « machines » de décors aux techniques innovantes venues d'Italie.

Au début des années 1650, le ballet de cour a évolué vers un art plus organisé et spectaculaire, intégrant des éléments de théâtre, de musique et de danse avec une mise en scène structurée en plusieurs parties. Une plus grande attention était donnée aux détails artistiques et à la représentation du roi comme figure centrale et divine, renforçant ainsi son image de pouvoir absolu.

Louis XIV (1638-1715) a beaucoup contribué au développement de cette nouvelle forme du ballet de cour. Le souverain aimait beaucoup la danse et a appris à danser dès son plus jeune âge.

Ballet royal de la Nuit, Louis XIV en Apollon, anonyme, 1653 ©Photo RMN-Grand Palais - Bulloz

CONTACT :

Laure Ménégos, responsable de l'éducation artistique et culturelle

laure@ensemblecorrespondances.com - 06 51 71 26 19

Correspondances est en résidence au théâtre de Caen. Il est ensemble associé au Musée du Louvre. Il reçoit le soutien en résidence de création de la vie brève – Théâtre de l'Aquarium.

Correspondances est soutenu par le Ministère de la Culture – DRAC Normandie, la Région Normandie, le Département du Calvados, la Ville et le théâtre de Caen.

L'ensemble est aidé par la Fondation Correspondances qui réunit des mélomanes actifs dans le soutien de la recherche, de l'édition et de l'interprétation de la musique du XVIIème siècle.

Il reçoit régulièrement le soutien de l'Institut Français, de l'ODIA Normandie et du Centre National de la Musique pour ses activités de concert, d'export et d'enregistrements discographiques. L'ensemble Correspondances est membre d'Arviva – Arts vivants, Arts durables, et s'engage pour la transition environnementale du spectacle vivant. L'ensemble est membre de la FEVIS, du Profedim et du Réseau Européen de Musique Ancienne.