

Zénith

Création musicale Jean-Baptiste Robin / Orchestre des pays de Savoie

La commande artistique

Dans le cadre des *Escapades baroques dans les Alpes,* la Fondation Facim a passé une commande musicale à l'Orchestre des Pays de Savoie, lequel a confié à l'artiste J-B Robin la composition d'une œuvre musicale selon le cahier des charges suivant :

- la composition devait interroger «l'esprit baroque» par un regard contemporain. Qu'est-ce que le baroque *aujourd'hui*?
- d'une durée de moins de 10 minutes, elle se devait d'être accessible et "populaire" au meilleur sens du terme.
- Après une période d'exclusivité réservée à l'OPS, l'œuvre devait pouvoir être interprétée par des amateurs ou élèves dans le cadre de l'éducation musicale et plus largement des pratiques amateurs.

L'œuvre: Zénith

L'œuvre a été composée en 2019-2020, pour un orchestre à cordes et 2 hautbois.

D'une durée d'environ 8 minutes, l'œuvre Zénith dévoile la vision du compositeur d'une montagne majestueuse, à la fois belle et dangereuse, fascinante et menaçante. La découverte des paysages calmes et paisibles laisse place à une instabilité rythmique, pressante, évoquant une menace imminente, suscitant un sentiment d'angoisse Le pièce s'achève sur un retour au calme dont on se doute qu'il n'est que temporaire.

L'ostinato* des cordes accentuent le caractère d'urgence.

Les grandes phrases lyriques apaisent l'auditeur mais la menace de l'ostinato de la basse continue rôde comme pour rappeler qu'en montagne, le danger n'est jamais très loin. (Voir proposition d'analyse musicale en fin de document)

* L'ostinato: procédé de composition musicale consistant à répéter obstinément une formule rythmique, mélodique ou harmonique. Les partitions sont éditées par Gérard Billaudot Éditeur.

Le compositeur : Jean-Baptiste ROBIN

Né à Clamart (France) le 5 octobre 1976, Jean-Baptiste ROBIN est un organiste et compositeur. Il effectue ses études supérieures au Conservatoire national supérieur de musique de Paris où il a obtenu cinq premiers prix et deux diplômes de formation supérieure dans les classes d'écriture, d'orgue et d'orchestration. Il y étudie l'écriture notamment avec Jean-François Zygel.

Il se perfectionne ensuite dans la classe de composition de George Benjamin au King's College de Londres où il obtient un master

Nommé à 23 ans cotitulaire du grand orgue historique François-Henri Clicquot de la cathédrale de Poitiers de 2000 à 2010, il est par la suite nommé organiste par quartier à la Chapelle royale du château de Versailles. Il est actuellement professeur d'orgue et d'écriture au Conservatoire à rayonnement régional de Versailles.

En tant qu'interprète, il donne des récitals en soliste dans de nombreux pays d'Europe, au Japon, en Chine, en Corée du Sud, en Israël, en Russie, au Canada et dans une trentaine d'États des États-Unis. Auteur d'une cinquantaine d'œuvres, allant de l'instrument soliste au grand orchestre symphonique, Jean-Baptiste Robin est le premier musicien lauréat de la Fondation. En 2018, il remporte le grand prix lycéen des compositeurs pour son œuvre *Mechanic Fantasy*.

Ses pièces ont été exécutées notamment par l'Orchestre national de France, l'Orchestre des Pays de Savoie, et par des artistes tels que Marin Alsop, Pierre Boulez, Laurent Petitgirard, Nicolas Chalvin, Romain Leleu, François Salque, et des organistes de nombreuses nationalités dont Vincent Warnier, Todd Wilson, Frédéric Champion, Isabelle Demers ou François Espinasse. Ses œuvres sont éditées chez Gérard Billaudot Éditeur.

http://www.jbrobin.com

Quelques-unes de ses œuvres

Zenith (2020) pour orchestre à cordes et 2 hautbois (Ed. Gérard Billaudot), 8 min - Commande de la Fondation Facim et de l'Orchestre des Pays de Savoie.

24 études de trompette (2020) - Éd. Gérard Billaudot).

La destruction du temps (2020) pour orgue (Ed. Gérard Billaudot), 9 min 30 s - Commande de Radio France.

Tic-tac (2019) pour piano et violon (Ed. Gérard Billaudot), 10 min 30 s - Commande de Versailles Grand Parc.

Les rouages du temps (2019) pour flûte, violoncelle et orgue, 4 min 30 s - Commande de l'ensemble Ctésibios.

Click Time (2019) pour saxophone (Ed. Gérard Billaudot), 2 min 30 s - Composé pour Nicolas Prost.

Le Chant du Ténéré (2019-2020) pour grand orgue (Ed. Gérard Billaudot), 6 min 30 s - Commande de l'abbaye de Sylvanès.

La lame des heures, pour grand orchestre (2019) (Ed. Gérard Billaudot), 11 min - Commande Musique Nouvelle en liberté.

Tic-Tac, pour soprano et piano (2018) (Ed. Gérard Billaudot), 4 min - Commande du festival de chant de Mâcon.

L'horloge, pour baryton (ou basse) et piano (2018), 5 min - Commande du festival de chant de Mâcon.

The Hands of Time, pour grand orgue (2018), 11 min - Commande de l'American Guild of Organists.

Bagatelle, pour violoncelle seul (2017), 6 min - Commande des Musicales de Bagatelle.

L'orchestre des Pays de Savoie

L'œuvre Zénith diffusée résulte d'une prestation de l'Orchestre des Pays de Savoie, ayant fait l'objet d'enregistrement réalisé les 17 et 18 juillet 2020 à la Cité des arts de Chambéry en présence du compositeur.

L'orchestre est alors composé de 10 violons / 3 violoncelles / 5 altos / 1 contrebasse + 2 hautbois solistes (dont Hugues Lachaize).

Fondé en 1984, l'Orchestre des Pays de Savoie a pour vocation de se produire sur l'ensemble des scènes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que dans les salles de concert les plus prestigieuses.

Près de 80 concerts chaque année font le bonheur de milliers d'auditeurs, notamment à l'occasion de nombreux festivals d'été, tels le Festival Berlioz

à la Côte-Saint-André, les Rencontres Musicales d'Êvian, les Arts Jaillissants à Montsapey, les estivales du Château de Clermont.

Sous l'impulsion de Nicolas Chalvin depuis 2009, l'orchestre aborde un répertoire varié, de Bach aux créations les plus contemporaines. Il joue avec la complicité de solistes et chanteurs Internationaux dont Renaud Capuçon. Le chef N. Chalvin laissera sa place à compter de la saison 2021/2022 à Pieter-lelle de Boer est pianiste, organiste et compositeur.

L'orchestre est composé de 23 musiciens permanents (19 cordes, 2 hautbois, 2 cors), lesquels s'investissent également dans leur mission pédagogique lors de multiples concerts et actions de sensibilisation (dans les écoles de musique, maisons de retraite, en milieu scolaire, carcéral ou hospitalier).

http://orchestrepayssavoie.com/orchestre/

La musique baroque

La musique baroque préconise l'art du mouvement, la mobilité harmonique et instaure une nouvelle fonction expressive de la dissonance, excite les lignes mélodiques par la magie de l'ornementation. L'art baroque cherche à saisir l'auditeur par son émotion.

Perspective du mouvoir et de l'émouvoir: invention de codes pour traduire littéralement les mouvements intérieurs de l'âme. Toute la palette des sentiments est explorée: amour, haine, jalousie, effroi vont trouver leur correspondance musicale.

Face aux arts de la vue, la musique baroque s'impose alors avec une supériorité manifeste car, avec son pouvoir de s'adresser en même temps au corps et à l'esprit, avec sa capacité donc de toucher le physique et le métaphysique, elle entraîne tout entier l'homme de l'intérieur vers l'extérieur de luimême.

Caractéristiques de la musique de l'époque baroque

Mouvements, contrastes et illusions s'unissent dans un même but : placer l'homme en tant que sujet de perception.

- > Raffinement des compositions
- ➤ Basse continue / puissance des piliers que sont les accords harmoniques: La nouvelle architecture sonore s'élabore à partir d'un socle, dont le principe de fondation est la basse continue: les puissants piliers les accords de l'harmonie Ceci afin de mettre la perspective sonore en mouvement, par la mélodie et l'ornementation mélodique.
- > Représentation des passions / goût du contraste/ alternance des mouvements vif-lent-vif
- Mouvement / perspective sonore en mouvement / illusion du mouvement
- Détail ornemental / ornementation mélodique : réelle science de l'ornementation qui est au centre du discours musical baroque. Dès lors, les interprètes sont appelés à faire la preuve de leur savante virtuosité qui ajoute au luxe de la musique.

Quelques compositeurs de l'époque baroque

- Monteverdi Cruda Amarilli / Duo Serphum
- Purcell Funeral For Queen Mary
- Rameau *La Poule/Les Indes galantes*
- Haendel Music for the Royal Fireworks
- Bach Art de la fugue
- Vivaldi Concerto grosso en la mineur

Quelques éléments historiques

Les compositeurs de la période baroque vivent à une époque de forte expansion culturelle et leurs œuvres traduisent l'optimisme et l'énergie d'une Europe confiante en son avenir.

Le développement commercial de l'époque l'émergence d'une riche classe de marchands, augmentant d'autant le nombre de personnes instruites et fortunées, dotées d'une sensibilité cosmopolite, et enclines au mécénat. Le contexte est donc extrêmement favorable au développement des arts, de l'artisanat et de la musique.

Le XVIIe siècle est le siècle le plus élitiste de toute la musique européenne. Il n'y a pas de marché de la musique. Le mécénat est l'institution sociale principale assurant un rapport stable et sûr entre le musicien et son employeur ou protecteur. Le musicien compose et joue pour un auditoire bien défini qu'il connaît bien, pour des occasions familières et pour des lieux et ensembles qu'il connaît. Dans ces conditions, la majorité des œuvres sont des œuvres de circonstance. A l'image de *Music for the Royal Fireworks* de Haendel, les compositeurs baroques travaillent principalement sur commande, passées par l'Eglise, les puissants et les rois, afin de célébrer un événement ou un public particuliers. Presque toutes les compositions de l'époque portent dédicace à un patron, un mécène.

Proposition d'analyse de l'œuvre musicale

- 1. Petits piqués des cordes (violons et alto) évoquent une marche lente vers la montagne, mouvement allant
- 2. découverte du paysage grandiose par l'entrée de l'ensemble de l'orchestre / très beau contrechant du violoncelle. Installation d'une instabilité rythmique.
- 3. l'introduction des lignes mélodiques en basse continue au violoncelle (et alto?) laisse apparaître discrètement le danger qui reste masqué par la ligne mélodique principale très joyeuse jouée par les violons. Hautbois très *legato*, gai, léger. Contrebasse en *pizzicato*.
- 4. Ostinato des graves: Le danger se fait de plus en plus pressant. La ligne mélodique monte en puissance/ rythmique instable et notée saccadées par les hautbois / le pizzicato des cordes accentue la sensation du cœur qui s'affole face au danger qui approche. La basse continue sourde est jouée aux percussions / Nuances de plus en plus forte.
- 5. Retour à un calme apparent alterne avec les piqués joués par le hautbois toujours sur ses gardes. Mélange de lignes mélodiques et de mesures régulières et irrégulières.
- 6. Calme avec grandes phrases mélodiques des cordes mais retour de l'ostinato à la basse continue jouée par les violoncelles signale que le danger est toujours présent. La menace monte jusque dans les aigus du répertoire des cordes. Retour au fortissimo mais moins pesant qu'à la première apparition. Retour du thème léger au hautbois. Impression de fin avec des accords menaçants.
- 7. L'œuvre s'achève sur le thème léger du début mais le final rappelle la présence constante du danger.

