

él.

Les éléments
chœur de chambre
Joël Suhubiette

Chœur de chambre les éléments

Dossier pédagogique

Séance scolaire du 12 novembre 2019 à Odysud, Blagnac

Après l'incontournable *Barbier de Séville* créé en 1816, la *Petite Messe Solennelle* est l'œuvre la plus connue de Rossini. Composée à la fin de sa vie, Rossini évoque lui-même dans sa postface le caractère singulier de cette pièce sacrée tout de même très inspirée de l'opéra. Dans sa dédicace pleine d'humour il écrit même : « Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire ou de la sacrée musique ? ».

Initialement écrite pour chœur, solistes, deux piano et un harmonium ; c'est cette version que Joël Suhubiette choisit d'interpréter avec le chœur de chambre les éléments.

Ce dossier contient :

Table des matières

Contexte de création.....	4
Que se passait-il en France au milieu du XIXe siècle ?	4
Qui était Gioachino Rossini ?.....	6
La petite messe solennelle, une pièce originale.....	8
Comment Rossini a-t-il écrit cette pièce ?	8
Les instruments de la pièce.....	9
Les artistes de la production.....	12
• Les solistes :	12
• Le chœur de chambre les éléments	15
• Le directeur musical	16
Pour aller plus loin... ..	17
Glossaire	18

Contexte de création

Que se passait-il en France au milieu du XIXe siècle ?

- *Vie politique*

Rossini compose sa Petite messe solennelle en France dans sa villa de Passy en 1864.

C'est alors Napoléon III qui est au pouvoir en France et à la tête du Second Empire. En effet, à la suite du coup d'état du 2 décembre 1851 Napoléon Bonaparte devient Président de la République. Au début de l'année 1852, Napoléon fait évoluer le statut de Président de la République vers celui d'Empereur.

Portrait d'apparat de Napoléon III réalisé en 1853 par Franz Xaver Winterhalter

- *Vie artistique*

Le XIXe siècle voit naître de nombreux courants artistiques dans différentes disciplines. Le cadre politique strict imposé par l'Empire et la vie culturelle bouillonnante de la France à cette époque donnent lieu à de nombreux scandales.

- **Littérature :**

Gustave Flaubert publie *Madame Bovary, Mœurs de province* en 1857. Ce roman raconte la vie d'Emma Bovary, femme d'un médecin vivant en province. Le roman relate les états d'âmes d'Emma qui rêve de Paris, de luxe et d'une vie mondaine depuis sa campagne normande.

Madame Bovary commet un adultère au cours du roman. Pour cette raison, Flaubert fut attaqué par les procureurs du Second Empire dès la parution de son livre pour « atteinte aux bonnes mœurs ». L'auteur fut finalement acquitté et le roman réimprimé. La couverture médiatique du procès participa au succès du roman.

- Peinture :

Le domaine pictural fut aussi le théâtre de nombreux scandales artistiques au milieu du XIXe siècle. Edouard Manet achève ainsi son *Déjeuner sur l'herbe* en 1863. Le scandale vient ici de la représentation d'une femme entièrement nue regardant le public entourée de deux hommes quant à eux habillés.

Le tableau a d'abord été exposé quelques jours au Salon des refusés avant d'être retiré puis réexposé l'année suivante, non sans scandale !

Edouard Manet, *Le Déjeuner sur l'herbe*, 1863

- Musique :

En décembre 1864 la *Belle Hélène*, opéra bouffe en trois actes de Jacques Offenbach est créé à Paris. C'est l'une des œuvres les plus connues d'Offenbach. Cette pièce parodie l'histoire d'Hélène, fille de Zeus et Léda, mariée au roi Ménélas de Sparte, qui fut enlevée par Pâris, un prince troyen. Cet événement entraîna alors la colère de Ménélas qui déclencha la guerre de Troie.

La pièce est un véritable succès dès sa création, la musique tant que le livret sont salués.

Aujourd'hui encore, cette pièce satyrique fait partie des opéras les plus joués au monde.

Qui était Gioachino Rossini ?

Compositeur d'opéra et fin gourmet, Gioachino Rossini est tout autant à l'origine du Barbier de Séville et de Guillaume Tell que des fameux Tournedos Rossini.

Voici donc une présentation de ce personnage haut en couleurs en cinq points :

1- Italien ou français ?

Rossini est né à Pesaro (Italie centrale) le 29 février 1792. Il commence la musique à Bologne par le chant, et intègre ensuite le *Liceo musicale* à quatorze ans.

Au cours de sa carrière de compositeur, Rossini voyage beaucoup et alterne au grès des mouvements politiques entre villégiatures en France et en Italie.

Il meurt un vendredi 13 à Passy en 1868 et est enterré au cimetière du Père Lachaise avant d'être transporté en Italie vingt ans plus tard

2- Rossini se consacre principalement à la composition d'opéras :

A l'âge de 21 ans, Rossini avait déjà composé dix opéras !

Son opéra *Tancredi* créé à Venise en 1813 marque un tournant dans le genre de l'opéra puisque Rossini y fait le choix d'abandonner les longs récitatifs traditionnellement utilisés.

Le compositeur s'affirme à la fois dans l'*opera buffa* (traitant d'un sujet comique) et dans l'opera seria (au caractère noble et « sérieux »).

Gioachino Rossini, Portrait d'Etienne Carjat

3- Son plus grand chef d'œuvre était un fiasco à sa création :

Son opéra le plus connu, *Le Barbier de Séville* a été composé en seulement deux semaines en 1815 ! Lors de sa création à Rome, le style musical particulièrement novateur de la pièce est loin de faire l'unanimité dans la salle. Ajoutons à cela des problèmes techniques de taille (des guitares désaccordées, un chanteur qui tombe et saigne du nez, l'irruption d'un chat sur scène) et c'est sous les sifflements et huées du public que les artistes quittèrent le théâtre !

4- Un bon vivant et fin gourmet !

Lorsque Rossini s'installe à Paris en 1848, les dîners qu'il organisait dans les plus grands restaurants ou même chez lui deviennent rapidement légendaires. Outre les opéras, il compose aussi de copieuses recettes s'inscrivant dans la gastronomie française : *Tournedos Rossini*, *tarte Guillaume Tell* !

5- Une retraite anticipée :

A 37 ans et sans aucune explication, Rossini dit « Ciao ! » à l'opéra. Il consacre sa longue retraite à voyager, voir ses amis (et manger bien-sûr !). Il ne restera pas totalement inactif puisque c'est pendant ses années de retraite qu'il compose la *Petite Messe solennelle* ainsi que ses *Péchés de vieillesse*, des pièces pour piano et voix aux titres plutôt originaux : *Hachis romantique*, *Valse boiteuse*, *Boléro tartare*...

La petite messe solennelle, une pièce originale

Comment Rossini a-t-il écrit cette pièce ?

Alors que Rossini est âgé de 71 ans et qu'il a officiellement pris sa retraite depuis 34 ans, le comte Alexis Pillet-Will lui commande une pièce pour sa femme Louise. Composée de 1862 à 1864 à la période de ses *Péchés de vieillesse*, la grande liberté artistique dont jouit Rossini constitue l'essence de l'originalité de la pièce. En effet, le compositeur s'est depuis bien longtemps affranchi du cadre strict imposé par les théâtres qui lui commandaient des pièces. C'est dans l'émancipation de ces contraintes que tient l'originalité de cette messe.

La célèbre postface pleine d'humour qu'écrit Rossini permet de cerner le caractère original de sa pièce :

« Bon Dieu. La voilà terminée, cette pauvre petite messe. Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire, ou bien de la sacrée musique ? J'étais né pour l'opéra buffa, tu le sais bien ! Peu de science, un peu de cœur, tout est là. Sois donc béni et accorde-moi le Paradis ».

Rossini a composé très peu de musique sacrée, et cette *Petite messe* a plutôt été écrite pour être donnée dans des salons. La création a en effet eu lieu dans la chapelle privée de l'hôtel particulier du comte Pillet-Will.

Pourquoi donc, le compositeur attribue-t-il l'adjectif « solennelle » à sa pièce ? A cette époque cet adjectif signifie que l'œuvre contient toutes les parties de la messe.

Pourquoi « petite » ? Cette messe est dans un premier temps composée pour quatre solistes, un chœur mixte, deux pianos et un harmonium. Bien loin des messes mobilisant tout un orchestre, la pièce est donc petite quant à l'effectif qu'elle mobilise.

C'est dans cette formation plutôt originelle que le chœur de chambre des éléments interprètera cette « petite » messe.

Les instruments de la pièce

La tradition musicale veut que les messes soient généralement écrites pour *chœur mixte*, petit orchestre (instruments à cordes, instruments à vents et percussions) et parfois orgue.

Dans sa *Petite messe solennelle*, Rossini bouleverse ces codes en utilisant seulement deux instruments pour accompagner le chœur : deux pianos et un harmonium.

- *Les pianos*

Les deux pianos utilisés pour le concert à Odysud datent de la deuxième moitié du XIXe siècle et ont été joués par Chopin pour l'un et Liszt pour l'autre. Ils ont respectivement été retrouvés dans un hangar et dans une brocante, il fallut beaucoup de patience et de savoir-faire à Gérard Fauvin pour les restaurer !

Piano Pleyel 204cm

Piano Erard 212cm

- *L'harmonium*

Ce qui fait la grande particularité de la *Petite Messe* est l'utilisation d'un harmonium.

L'harmonium est un instrument à l'allure de piano comportant aussi un clavier avec des touches noires et des touches blanches. Cependant, le son produit par l'harmonium se rapproche plus de celui de l'accordéon que du piano !

La différence des sons produits par le piano et l'harmonium s'explique par les mécanismes différents des deux instruments. Le piano est un instrument à cordes frappées tandis que l'harmonium est un instrument à vent.

L'inventeur de cet instrument est un français nommé Alexandre-François Debain qui fit breveter l'instrument en 1842. C'est donc avec un instrument très récent que Rossini compose sa *Petite messe solennelle* en 1864.

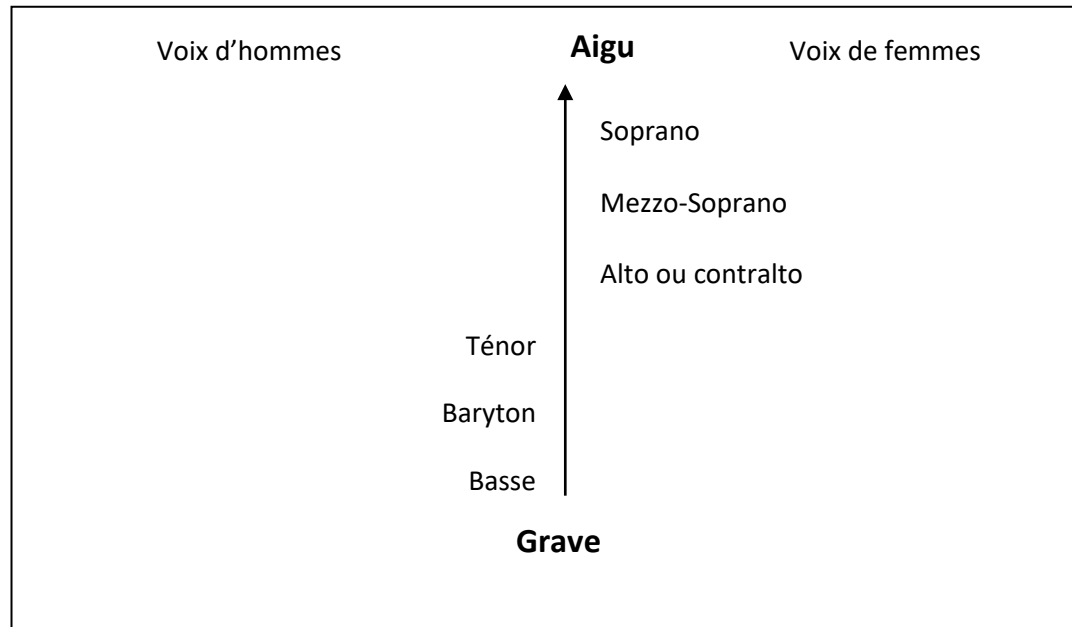
Harmonium réalisé dans les ateliers Debain probablement à la fin du XIXe siècle.

- *La voix, instrument au cœur de l'œuvre*

Généralement, dans les œuvres avec chœur les autres instruments tiennent le rôle d'accompagnement. *La Petite messe*, composée pour quatre solistes et un chœur n'y fait pas exception.

Les nombreuses possibilités de la voix sont exploitées dans cette messe avec des passages en chœur, solo, duo ou quatuor. Les différentes tessitures de voix permettent de chanter en polyphonie, c'est-à-dire chanter plusieurs parties musicales en même temps.

On distingue donc différentes catégories de voix :

Un chœur est composé de quatre voix : basse et ténor (voix d'hommes) ainsi qu'alto et soprano (voix de femmes).

Les quatre parties de solistes de la petite messe sont écrites pour soprano, contralto, ténor et basse.

Les artistes de la production

Il est maintenant temps de faire connaissance avec les différents artistes de la production. Voici donc une brève présentation pour apprendre à connaître ceux que vous verrez sur scène !

• Les solistes :

Julia Wischniewski (soprano) :

Julia commence la musique par le piano et le violon alto. Elle étudie ensuite le chant au conservatoire national supérieur de Lyon. Aujourd'hui, elle chante tout autant en chœur qu'en soliste, à l'opéra ou dans des programmes *a cappella*. Cette année, Julia jouera même le rôle de Michaëlla dans *Carmen*.

© Studio Ledroit-Perrin

Lise Nougier (mezzo-soprano pour le concert de Tours) :

Lise commence la musique par le piano à l'âge de sept ans, puis découvre le chant lyrique à l'âge de 17 ans. Parallèlement à sa formation de chanteuse, Lise suit une formation en lettres modernes et Arts du Spectacle.

Rossini est un compositeur qui lui est familier puisqu'elle a déjà joué le rôle de Rosine dans *Le Barbier de Séville*.

Sarah Jouffroy (mezzo soprano pour le concert de Blagnac) :

Sarah débute son apprentissage musical par le violoncelle et commence le chant lyrique à l'âge de 20 ans. Elle chante dans bon nombre d'opéras de périodes différentes : *Dialogue des Carmélites* de Poulenc, *Manon* de Massenet... Outre l'opéra, Sarah chante également en récital des lieder et mélodies françaises.

© Alix Laveau

Ricardo Romeo (ténor) :

Ricardo est né en Allemagne à Augsburg. Il commence ses études de musique à Francfort et les continue aujourd'hui au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe d'opéra. Il a déjà interprété plusieurs rôles à l'opéra dont celui de Monostatos dans La

Olivier Déjean (basse) :

Olivier étudie le chant au Conservatoire de Montpellier puis au Conservatoire Supérieur de Lyon. Il incarne chante aujourd'hui dans les opéras les plus célèbres tels que *La Flûte enchantée*, *Tosca*, ou encore *Les Contes d'Hoffman*. Olivier est déjà familier des œuvres de Rossini puisqu'il a déjà chanté *La Petite Messe Solennelle* et le *Stabat Mater*.

• Les instrumentistes

© Isabelle Nègre

Nathalie Steinberg (piano) :

Formée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Nathalie est aujourd'hui chef de chant dans différents théâtres. Elle joue aujourd'hui dans les salles les plus prestigieuses avec les chefs les plus reconnus.

Depuis 2013 elle enseigne au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Emmanuel Mandrin (harmonium) :

Emmanuel reçoit une formation d'organiste et se produit aujourd'hui avec les ensembles vocaux les plus prestigieux. Il participe aujourd'hui à plusieurs émissions de télévision et de radio et enregistre régulièrement des disques avec différents labels.

Mary Olivon (piano) :

Après avoir obtenu ses diplômes de piano au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Mary remporte plusieurs concours internationaux. Elle joue aujourd'hui en France comme à l'étranger, seule ou en formation de musique de chambre.

• Le chœur de chambre les éléments

Les éléments

Depuis sa création en 1997 à Toulouse, **du répertoire ancien à la création contemporaine, le chœur de chambre les éléments poursuit, sous l'impulsion de son fondateur Joël Suhubiette, un projet musical exigeant.**

Une approche de la musique ancienne nourrie par la recherche musicologique des dernières décennies, l'interprétation du grand répertoire choral du XXème siècle, les commandes passées annuellement aux compositeurs d'aujourd'hui, la diversité même des formes abordées par l'ensemble - *le répertoire a capella, le « concerto vocale » en ensemble de solistes et instruments, l'oratorio ou encore l'opéra* - sont autant de sujets d'exploration qui confèrent aux éléments **une « identité propre » dans le paysage choral français.**

Ensemble de l'année aux Victoires de la Musique classique en 2006, le chœur de chambre est régulièrement remarqué par la critique pour sa capacité à maîtriser les différents répertoires, porté par la précision et la conviction de Joël Suhubiette, toujours soucieux « *de conjuguer fidélité au texte et émotion* ».

Emmanuel Krivine, Jérémie Rhorer, Louis Langrée, Josep Pons sont parmi les chefs d'orchestre de renom qui apprécient de collaborer avec l'ensemble, lui reconnaissant « *souplesse et disponibilité* » autant que « *beauté de son, pureté et transparence* ».

L'Opéra Comique et le Théâtre des Champs-Élysées le sollicitent également pour des productions scéniques.

Chaque saison, les éléments se produisent ainsi à Paris et sur les principales scènes françaises, dans les festivals, lors de tournées à l'étranger et, bien sûr, à **Toulouse et dans la région Occitanie** où le chœur de chambre est accueilli **en résidence** à Odysud-Blagnac depuis 2001 et à l'Abbaye-école de Sorèze depuis 2006.

Sous la direction de Joël Suhubiette ou invités au disque par d'autres chefs, les éléments enregistrent la polyphonie ancienne a cappella, les grands oratorios baroques et classiques, les œuvres des XXème et XXIème siècles pour les maisons de disque *L'empreinte digitale, Hortus, Virgin Classics, Ligia Digital et Naïve*.

© Laurent Pascal

© François Passerini

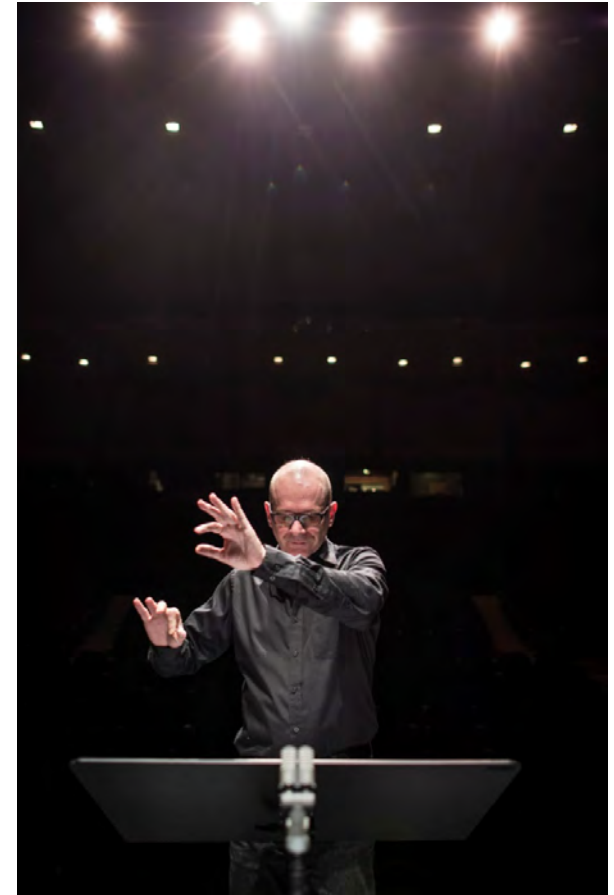
• Le directeur musical

Joël Suhubiette, chef de chœur :

Du répertoire a cappella à l'oratorio, de la musique de la renaissance à la création contemporaine, en passant par l'opéra, travaillant en relation avec des musicologues, allant à la rencontre des compositeurs d'aujourd'hui, Joël Suhubiette consacre l'essentiel de son activité à la direction de ses ensembles, le chœur de chambre toulousain les éléments qu'il a fondé en 1997 et l'ensemble Jacques Moderne de Tours dont il est le directeur musical depuis 1993.

© Laurent Pascal

© Laurent Pascal

Pour aller plus loin...

- Article de blog [La Petite Messe Solennelle Rossini \(1792-1868\)](#)
- [Joël Suhubiette parle de la Petite Messe Solennelle](#)
- Les éléments chantent Rossini à l'opéra comique : [Le Comte Ory](#)
- DVD du Comte Ory à l'Opéra Comique paru en 2019 et qualifié de « Chef d'œuvre » par Télérama
- Pour en lire davantage sur Rossini :
 - *La Vie de Rossini* de Stendhal, publiée en 1823
 - *Rossini : l'opéra lumière* de Damien Colas (Gallimard Découverte, 1992)
 - *Rossini* de Gérard Denizéau (Bleu nuit, 2009)
- La Petite Messe en concert à [Odysud](#) et au festival [Concerts d'automne](#) à Tours

Glossaire

A cappella	Expression de la musique vocale indiquant qu'un chant ou une partie d'un chant, à une ou plusieurs voix, est exécutée sans accompagnement instrumental.
Le Barbier de Séville	Opéra en deux actes (le plus connu de Rossini), d'après la comédie de Beaumarchais. A Séville, le comte Almaviva est épris de Rosine et tente de la séduire. La belle vit chez son tuteur, le sieur Bartholo qui s'est mis en tête de l'épouser. Le comte croise Figaro, son ancien valet qui s'est tout juste établi comme Barbier à Séville. Il demande l'aide de Figaro pour s'introduire chez Bartholo et séduire Rosine. Figaro va donc mettre en place des ruses ingénieuses pour aider le comte à arriver à ses fins...
Chœur mixte	Ensemble musical, de nature exclusivement vocale, dont les membres, appelés choristes, chantent collectivement les différentes parties musicales destinées à ce type de formation. Le chœur mixte est constitué de deux parties chantées par des hommes (basse et ténor) et deux parties chantées par des femmes (alto et soprano).
Chef de chant	Musicien, généralement pianiste (parfois claveciniste ou organiste) chargé d'aider un chanteur à la préparation d'une œuvre vocale en vue d'un spectacle, d'un opéra ou d'un récital.
Chef de chœur	Dans la musique classique, un chef de chœur est un musicien chargé de préparer et de coordonner le chant des différentes parties du chœur.
Conservatoire de Paris	Le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris est un établissement public qui dispense un enseignement professionnel de musique. Il s'agit de l'institution la plus reconnue en France dans l'enseignement de la musique.
La Flûte enchantée	Opéra en deux actes composé par Mozart. La pièce raconte l'histoire du Prince Tamino qui est chargé par la Reine de la Nuit de délivrer sa fille Pamina du grand mage Sarastro. Aidé de l'oiseau Papageno et d'une flûte magique, Tamino se rend compte au cours de l'intrigue que les apparences sont parfois trompeuses et doit redoubler de courage pour sauver la princesse.
Guillaume Tell	Opéra de Rossini en quatre actes, racontant l'histoire de Guillaume Tell ayant rassemblé les Suisses contre les Autrichiens au XIVE siècle.
Harmonium	Instrument à air, à anches libres, sans tuyaux, muni d'un système de soufflerie, d'un clavier et de registres. (Ecoute d'une pièce pour harmonium disponible sur YouTube : Bizet- 3 esquisses musicales, <i>Sérénade</i>)

Lieder	Poème chanté en allemand accompagné par un piano ou un ensemble instrumental.
Mélodies françaises	Dans la musique française, forme musicale chantée sur un texte généralement emprunté à une œuvre poétique. La mélodie française doit beaucoup au lied allemand.
Musique de chambre	Une œuvre de musique de chambre est composée pour un petit groupe de musiciens. Par opposition aux grands ensembles jouant dans les salles de concerts, la musique de chambre était originellement destinée à être jouée dans des petites espaces (chez les nobles).
Opera buffa	Genre de l'opéra italien au sujet comique et léger. Contrairement à l'opéra-comique, l'opera buffa est entièrement chanté.
Opera seria	Opéra en langue italienne traitant de sujets nobles et « sérieux ».
Récitatif	Chant déclamé dont la mélodie et le rythme correspondant à la langue parlée.
Salon des refusés	Salon d'exposition ouvert en marge du Salon officiel à la demande de Napoléon III lui-même qui trouvait le jury officiel trop sévère.
Stabat Mater	Chant liturgique XIIe siècle évoquant la souffrance de Marie lors de la crucifixion de son fils Jésus. Ce texte a été maintes fois mis en musique depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. La version de Pergolèse du XVIIe siècle est l'une des plus célèbres.
Tarte Guillaume Tell	Dessert copieux composé de sucre d'œufs de farine... et de pommes bien sûr !
Tessiture	Ensemble des notes convenant le mieux à une voix.
Tournedos Rossini	Recette gourmande composée de tournedos de bœuf, truffes et foie gras.