

FA SI LA LYR' #4

Le journal du Conservatoire de Cavailon

LE TRIO

Qu'est-ce qu'un Trio en musique ?

Lorsque l'on entend le mot « Trio » on pense tout d'abord à un ensemble de trois instrumentistes ou chanteurs. Mais ce terme a de nombreuses autres définitions !

En effet un trio peut correspondre également à :

- Un genre musical / pièce musicale à trois parties simultanées
- Un morceau avec trois parties solistes
- Une œuvre de musique de chambre
- La partie centrale d'une forme ternaire (« menuet et trio » par ex.) ...

Dans ce numéro nous allons parcourir ces diverses définitions, en commençant par le style de musique qui a mis le trio à l'honneur : la musique de chambre.

La musique de chambre, c'est quoi ?

Ses origines remontent à François 1er, qui a régné de 1515 à 1547. A la cour de France, les musiciens du roi se répartissaient en trois formations : la Chapelle (pour les célébrations liturgiques et cérémonies royales), l'Ecurie (ensembles de plein air avec des instruments sonores utilisés pour les festivités, les déplacements du roi, la chasse...) et **la musique de la Chambre** destinée à la musique jouée en intérieur.

Au XVIème siècle, la chambre d'un roi est une pièce qui sert à recevoir ou à traiter des affaires politiques. C'est un lieu fondamental de la vie de cour et la musique y joue un rôle privilégié. La chambre désigne également l'intimité des appartements d'amateurs fortunés, pour agrémenter des moments de rencontre. Ces derniers passaient commande de pièces pouvant être jouées dans les salons avec un effectif instrumental adapté aux circonstances.

On y entend essentiellement des chansons et des pièces instrumentales jouées par les bas-instruments (les flûtes douces et traversières, violes de bras et de jambe, instruments d'intimité, peu sonores).

Un concert de musique de chambre Renaissance par l'ensemble « Douce mémoire »

Touche Ctrl + clic gauche sur le lien pour l'écouter

<https://youtu.be/ACxCNepoPrc>

*Le duo (clavicorde et luth),
d'après Hendrick Goltzius (1558-1617)*

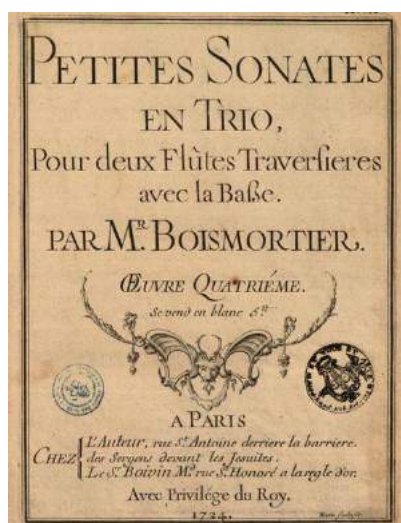
Au XVIIème siècle, la musique règne partout à Versailles. Elle accompagne en outre presque tous les repas, quelques solistes de la musique de la Chambre jouant discrètement à proximité de la table royale. La musique instrumentale se développe à la période baroque et les remarquables perfectionnements des instruments vont enrichir le répertoire de musique de chambre du XVIIème siècle et offrir des pièces avec des combinaisons d'instruments très variées.

Les groupes de musique de chambre consistaient en des formations instrumentales variables, allant du duo (2 instrumentistes) au dixtuor (10 instrumentistes) et, entre les deux : le trio, quatuor, quintette, sextuor, septuor, octuor et nonette (la plus célèbre formation étant le quatuor à cordes). Le nombre de musiciens pouvait aller au-delà selon les dimensions du lieu pour atteindre jusqu'à une quarantaine d'artistes voire plus (on parle alors d'orchestre de chambre).

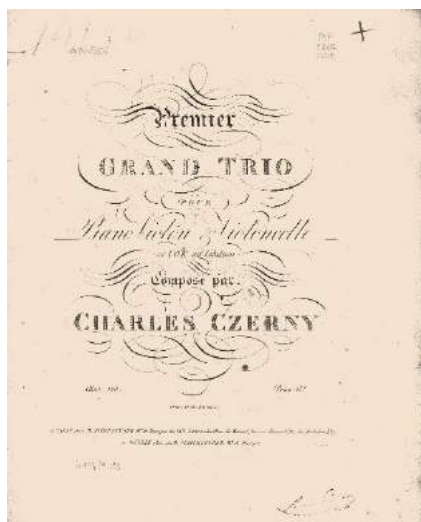

Au milieu du XVIIIème siècle, la distinction entre musique de chambre et musique d'orchestre est encore assez floue. A la fin du XVIIIème siècle, vers 1770, Haydn et Mozart créent une distinction dans leurs compositions entre la musique de chambre tournée vers les amateurs, et les pièces symphoniques jouées en public par des professionnels.

Après la révolution, la musique de chambre sort des salons privés. La musique savante peut désormais être appréciée par tous, indépendamment de son rang social. C'est la naissance de la musique de chambre au sens moderne. Avec la fin du mécénat aristocratique, de nombreux musiciens professionnels se produisent en récital public, introduisant la musique de chambre dans la salle de concert. A la fin du XVIIIème, on assiste à la fondation des premiers « quatuors » de professionnels (notamment par Ignaz Schuppanzigh).

Haydn faisant de la musique de chambre

Grand Trio avec piano n° 1 en mi bémol majeur op. 105 (Carl Czerny) Collection de la bibliothèque de l'Académie de France à Rome - Villa Médicis.

Tout au long du XIXème siècle, beaucoup de compositeurs écrivent de la musique de chambre, parmi lesquels : Beethoven, Schubert, Weber, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Smetana, Dvořák, Tchaïkovski, Saint-Saëns, César Franck...

Classique Trio Bleu 2017
Olivier Boissinot

Au XXème siècle certains compositeurs ont continué à écrire pour les ensembles instrumentaux traditionnels, en introduisant des harmonies nouvelles (dissonances) et en associant des instruments qui ne l'étaient pas habituellement.

Particularités de la musique de chambre

Parmi les aspects caractéristiques de la musique de chambre : pas de chef d'orchestre ! D'autre part, dans ces petits ensembles chaque partie est écrite pour un seul instrumentiste. Écoute, intimité, dialogue, alchimie, complicité, échange musical et humain sont les maîtres mots de cette pratique musicale. Joseph d'Ortigue (1802-1866, critique musical et historien de la musique française, né à Cavailon) écrit dans un article sur le quatuor à cordes, publié en juin 1861 : « *C'est tantôt une conversation de famille où la parole passe successivement de l'un à l'autre, où ceux qui écoutent se contentent d'approuver à voix basse ; c'est tantôt un dialogue vif et animé, tantôt une discussion serrée, où les répliques partent, se croisent avec une verve intarissable...* »

En résumé : cette expression "musique de chambre" définit un répertoire pour petits groupes d'instrumentistes solistes, mais aussi des formations instrumentales qu'on appelle "groupes de musique de chambre", ainsi qu'un art de jouer de la musique basée sur l'écoute et la communication entre les musiciens.

Le trio dans la musique de chambre

Le trio s'impose plus particulièrement dans la musique de chambre au XVIIIème siècle. Haydn notamment en composa 43 pour clavier violon et violoncelle.

Dans la première moitié du XIXème siècle, un nouvel engouement pour la virtuosité apparaît. Vers 1830, le répertoire s'enrichit d'œuvres pour trio, genre dans lequel les violonistes, violoncellistes peuvent rivaliser avec la virtuosité des pianistes (les parties pour clavier étant très pointilleuses). Cette musique étant alors souvent jouée par des amateurs comme nous l'avons vu précédemment, le répertoire est au départ peu joué en public. Cependant durant le XIXème siècle cela évolue, notamment en Allemagne, sous l'influence de pianistes virtuoses et d'un répertoire remarquable, porté par des compositeurs comme Schubert, Schumann et Mendelssohn.

Drittes
TRIO
(G. moll)
für Pianoforte, Violine und Violoncell
NIELS W. GADE
angeordnet
VON
R. SCHUMANN.
Op. 110.
Eingetragener bei Legelck.
Kreipzig bei Breitkopf & Härtel.
Nr. 3 Thaler.
4200
Begründer der Musikverlage.

2 (90)
Schumann's Werke.
DRITTES TRIO
für Pianoforte, Violine und Violoncell
VON
ROBERT SCHUMANN.
Op. 110.
Nicht W. Gade eingewidmet.
Serie 3. N° 3.
Cresc. dim. I.
Cresc.
Cresc. dim.
Cresc.

Trio en Sol m Op 110 pour piano violon et violoncelle de R. Schumann

Cela inspire les compositeurs Français des XIXème et XXème siècle qui vont composer de belles pages musicales, tels que Saint-Saëns, Fauré (avec son Trio en ré mineur pour piano, violon et violoncelle op.120 qui est l'un des sommets de sa production), Debussy, Ravel ou Roussel. Le trio évolue dans sa forme et sa composition, pour se généraliser en quatre mouvements et s'affranchir pour certains du trio avec piano.

Les diverses formations en trio

Voici quelques formations en trio parmi la multitude de combinaisons instrumentales :

Trio d'instruments à vents : Trio d'anches

Trio piano, violon, violoncelle

Trio pour piano, clarinette et violoncelle

Trio trompette, cor, orgue

Trio pour cor, violon piano

Okanagon de Giacinto SCELSI (1905-1988) est une formation étrange : c'est un trio pour harpe, contrebasse et tam-tam

https://youtu.be/VRPeSF_8f14

Vous pourrez l'écouter en suivant le lien ci-dessus

Arrêtons-nous un instant pour écouter quelques trios de musique de chambre

[J.HAYDN : Trio N° 1 en Do M HB. IV/1 "London"](#)

[W.A MOZART: Divertimento KV 563](#)

[F. SCHUBERT, Trio op.100 - Andante con moto](#)

Après avoir écouté ce magnifique Trio de Schubert, tu peux répondre à quelques questions en cliquant sur le lien ci-dessous :

<https://learningapps.org/3046283>

[F.MENDELSSOHN : Trio pour piano et cordes N° 1 op. 49 Andante con moto tranquillo](#)

[M. RAVEL : Trio en la m pour piano, violon et violoncelle](#)

[J. BRAHMS : Trio pour cor, violon et piano en Mib M op. 40](#)

[L.Van BEETHOVEN : Trio L'Archiduc Op. 97](#)

[L.Van BEETHOVEN : Trio N°4 en Sib M op. 11 pour piano, clarinette et violoncelle](#)

[F. POULENC : Trio pour piano, hautbois et basson](#)

Le Trio en tant que forme musicale

La « *sonate a tre* » ou la sonate en trio est au XVIIème siècle la forme la plus importante et la plus répandue de la musique de chambre. Le genre est né en Italie et désigne une écriture à trois voix (2 voix mélodiques et une basse continue). La sonate en trio atteint son apogée avec A. Corelli vers 1680.

A cette époque, un timbre instrumental pouvait facilement en remplacer un autre : ainsi une sonate en trio pouvait être réalisée par un seul instrument. L'appellation « trio » est ici liée à l'écriture musicale à trois parties du morceau et non pas au nombre d'instrumentistes. Par exemple, l'orgue pouvant jouer à lui tout seul 3 voix (deux claviers, un pédalier) des compositeurs tels que J.-S. Bach ont composé des sonates en trio pour orgue. Chaque voix étant fortement individualisée par la registration, l'écriture en est très contrapuntique (superposition de plusieurs lignes mélodiques).

On peut aussi avoir ces 3 parties jouées par :

- Deux musiciens (un instrument mélodique et un instrument à clavier).
Au début du XVIIIème siècle, les sonates en trio de Telemann se

composent d'un violon et un clavecin, celui-ci comptant pour deux voix.

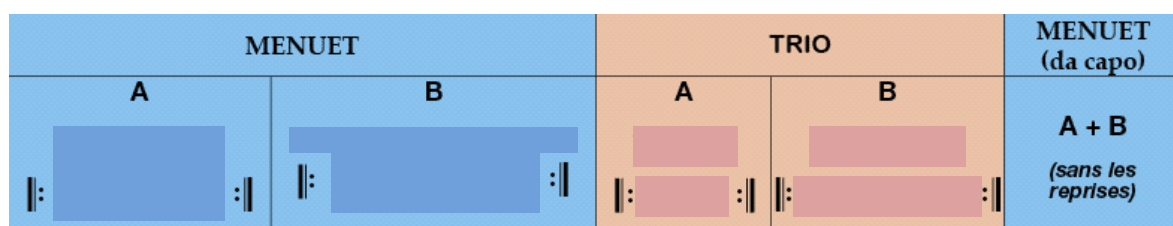
- Quatre musiciens, dans ce cas il y a 2 violons pour les parties supérieures, un violoncelle ou une viole de gambe pour la basse continue qui était en plus assurée par un clavecin (voire le luth ou l'orgue) qui jouent des accords. Ici, le clavecin, ne faisant que réaliser l'harmonie sous entendue dans la basse, n'entrait pas en compte dans le nombre de parties réelles.
- Cinq musiciens, la « sonate en trio » est alors écrite pour trois instruments mélodiques et une basse continue, cette dernière étant jouée par une basse mélodique (viole de gambe, violoncelle, basson...) et un ou plusieurs instruments polyphoniques (théorbe, guitare, épinette, clavecin, positif, orgue...).

Vers le milieu du XVIIIème siècle, parallèlement à la sonate en trio où les trois parties avaient la même importance apparaît un nouveau type de composition. Celle-ci à trois parties également, met en jeu une partie principale (violon 1) et deux parties d'accompagnement (violon 2 et basse).

Le Trio est également le volet central du menuet (qui est une danse traditionnelle française intégrée dans la période classique aux grands genres instrumentaux) ou du scherzo (de même structure que le menuet mais d'un tempo plus rapide).

Un menuet est composé de trois parties : menuet-trio-menuet. La 2ème partie (partie centrale) contraste toujours avec la partie 1 et 3, principalement par le timbre. Elle est composée pour un trio. Elle est de caractère plus mélodique.

Structure d'un Menuet - Trio - Menuet

Trios d'hier et d'aujourd'hui

Le trio n'est pas limité à la musique savante, bien heureusement ! On trouve des trios partout en musique et encore de nos jours. Quelques exemples :

Les Trios rock

Même si les trios ne constituent pas la majorité des formations de musique rock, le fameux « guitare - basse - batterie » a produit des groupes qui ont marqué l'histoire du rock. Citons « The Police » avec Sting à la basse, « Jimi Hendrix » et son trio avec Noel Redding et Mitch Mitchell, le groupe « Nirvana » avec Kurt Cobain au chant et à la guitare, et plus récemment les groupe « Placebo » et « Muse »

Le groupe « The Police »

Le groupe « Muse »

Les Trios Jazz

Le trio de jazz piano, contrebasse et batterie est la formation instrumentale fondamentale du jazz un peu comme la « basse continue » dans la musique baroque. La contrebasse joue la ligne de basse qui soutient l'ensemble du morceau, la batterie amène le swing dans la rythmique et le piano apporte la mélodie à la main droite et l'harmonie à la main gauche.

Olivier Boissinot

Chacun des musiciens peut improviser sur la grille harmonique du thème. Le piano peut parfois être remplacé par un autre instrument harmonique comme par exemple une guitare, un accordéon... le point commun étant que cet instrument puisse jouer des accords et ainsi amener l'harmonie. Certains ont essayé de s'affranchir de cette harmonie malgré son importance, pour explorer d'autres possibilités : ainsi plus rarement peut-on trouver des trios jazz composés d'un instrument mélodique (saxophone, voix) accompagné simplement d'une basse et d'une batterie. Il existe là aussi comme dans le trio de musique de chambre diverses combinaisons !

Quelques formations de trio jazz :

- Saxophone, guitare, violon
- Clarinette, contrebasse, batterie
- Chant, batterie, contrebasse
- Saxophone, batterie, contrebasse
- Chant, piano, batterie
- Chant, guitare, contrebasse

Le Trio vocal

Il a sa place dans l'opéra ou la cantate, lorsqu'il faut exprimer une situation à laquelle trois personnages participent. Des trios vocaux célèbres apparaissent dans la musique dramatique du XVIIIème siècle, par exemple le trio des « Parques », dans l'opéra « Hippolyte et Aricie » de JP. Rameau
Écoute du trio à 1mn 37 <https://youtu.be/FaZYIgiDyc>

Ou dans Don Juan de Mozart trio fin de l'acte I
<https://youtu.be/X7j2ghsyLhU>

- D'autres exemples de trios vocaux

The Andrews Sisters (Les Sœurs Andrews) sont un célèbre trio de chanteuses américaines de jazz des années 1940

Trio Esperança : groupe vocal brésilien formé par les sœurs Correa

LEJ : Trio musical chant, percussion, violoncelle formé en 2013

Zouk Machine : Trio féminin de Zouk. Ce trio connaît le succès dès leur 1er album en 1986

Carole Frederick, Jean-Jacques Goldman, Michael Jones : Célèbre trio vocal de variété française, actif de 1990 à 1996

Bee Gees : groupe anglo-australien formé en 1958

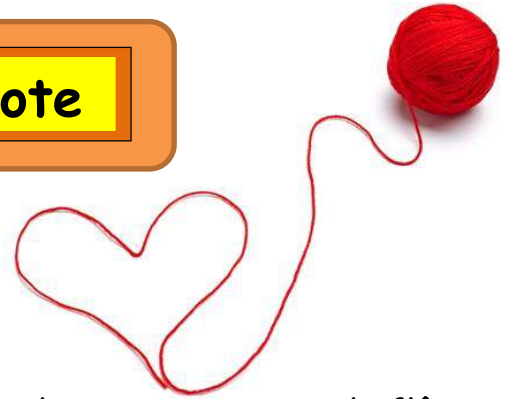

Les trois ténors : Plácido Domingo, José Carreras et Luciano Pavarotti

I Muvrini : groupe corse créé à la fin des années 1970

L'orchestre en pelote

Œuvre composée par **Bernard Magny**, Professeur de composition et de flûte traversière au conservatoire de Cavillon. Cette composition sera produite en concert, dans le cadre de la saison artistique du conservatoire (concert jeune public), le **vendredi 2 décembre 2022 à 18h30 au moulin Saint Julien à Cavillon.**

Entretien avec **Bernard Magny** sur la création de son œuvre « **L'orchestre en pelote** »

1. **Bernard, pourquoi avoir choisi comme titre « L'orchestre en pelote » ?**

Parce que les instruments se déroulent les uns après les autres (comme une pelote de laine) en restant ensuite présents. Ils font grossir la pelote qui nous ramène peu à peu vers un retour massif de l'ensemble de cet orchestre en réduction. Concrètement la pièce est construite de la manière suivante :

- Ouverture par tous les instruments
- Présentation par le récitant des différentes familles d'instruments et du rôle du chef d'orchestre
- Les bois débutent : clarinette, saxophone, hautbois, flûte, accordéon (situé dans les vents volontairement) et concluant avec eux l'épisode bois.
- Les cuivres : trompette et tuba
- Les cordes pincées : Guitare et Harpe
- Les cordes frottées : violon, alto, violoncelle (présentées en formation trio)
- Les claviers : Piano (4 mains)
- Les percussions : le glockenspiel, les timbales, la batterie
- Retour de tout l'orchestre pour une fin festive et endiablée

2. Pourquoi avoir créé une pièce sur la présentation de l'orchestre, pourquoi avoir choisi ce thème ?

C'est une pièce qui a été créée en juin 2022 pour le centenaire de la naissance d'Yves-Marie BRUEL (1922-2006), pianiste et compositeur, professeur de piano au Conservatoire d'Avignon et professeur de José ARRUÉ, directeur du Conservatoire de Cavaillon.

La pièce est construite entièrement à partir d'un thème du Rouergue, qui avait servi de base à Yves-Marie BRUEL pour composer une pièce pour piano.

3. Quelle est ton intention artistique au travers de cette œuvre ?

La vocation de cette pièce est avant tout une présentation des instruments et de leur famille respective. L'effectif représente toutes les familles d'instruments : Les bois - les cuivres - les cordes pincées - les cordes frottées - les claviers - la percussion.

L'ensemble est relié par un texte conté par José ARRUÉ qui en est l'auteur, et qui permet avec une bonne pointe d'humour et de truculence, de mettre en lumière et en valeur chaque instrument lors de son entrée en scène.

La pièce outre sa vocation pédagogique, peut se concevoir avec ou sans récitant, s'envisager avec des arrêts pour mettre plus en lumière chaque instrument lors d'une présentation avec des scolaires... mais peut être également jouée en version de concert d'une seule traite. Elle met en lumière le caractère des instruments et brosse un tableau coloré mariant les styles et les univers.

JEUX

A vous de jouer !

Connais-tu les différentes formations de musique de chambre ?

Comment nomme-t-on un groupe de :

2 musiciens = un

3 musiciens = un

4 musiciens = un

5 musiciens = un

6 musiciens = un

7 musiciens = un

8 musiciens = un

9 musiciens = un

10 musiciens = un

Le mot caché

Trace les mots que tu trouves. Ces mots peuvent se lire dans les deux sens, à l'endroit ou à l'envers, horizontalement, verticalement, mais pas en diagonale. Certaines lettres peuvent être utilisées deux fois.

R	T	R	O	M	P	E	T	T	E	S	O
T	I	M	B	A	L	E	S	E	R	O	C
O	E	T	T	E	N	I	R	A	L	C	Y
M	E	H	A	R	P	E	G	N	O	G	M
S	B	A	S	S	O	N	A	L	T	O	B
H	A	U	T	B	O	I	S	T	U	B	A
C	E	N	O	H	P	O	L	Y	X	T	L
V	I	O	L	O	N	C	E	L	L	E	E
E	S	S	A	B	E	R	T	N	O	C	S
R	T	R	O	M	B	O	N	E	T	A	M
N	O	L	O	I	V	H	E	T	U	L	F

Basson

Clarinette

Flûte

Hautbois

Cor

Trombone

Trompette

Tuba

Cymbales

Gong

Tam

Timbales

Toms

Xylophone

Alto

Contrebasse

Harpe

Violon

Violoncelle

Le mot caché est:

Le message codé

Remplace les signes par les lettres pour trouver le mot codé.

⚙ = A ☀ = E ♣ = I ♦ = O ♥ = U ✚ = L ◆ = R ☆ = T
 ♠ = Q ♣ = C ❄ = H ▲ = N ♠ = M ✖ = B ♣ = D
 * = S ■ = P) = V X = Q

✚ ◆ ◆ ♣ ❄ ☀ * ☆ ◆ ☀ ☀ * ☆
 □ , □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

✚ ☀ ▲ * ☀ ♠ ✖ ✚ ☀ ♣ ♣ ☀ *
 □ , □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

♣ ▲ * ☆ ◆ ♥ ♠ ☀ ▲ ☆ * X ♥ ♣
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

■ ⚙ ◆ ☆ ♣ ♣ ■ ☀ ▲ ☆ ⚙
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

✚ ♣ ▲ ☆ ☀ ◆ ■ ◆ ☀ ☆ ⚙ ☆ ♣ ◆ ▲ ♣ ♥ ▲ ☀
 □ , □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ , □ □ □

◆ ☀ ♥) ◆ ☀ ♠ ♥ * ♣ ♣ ⚙ ✚ ☀
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Réponse Message codé : L'orchestre est l'ensemble des instruments qui participent à l'interprétation d'une œuvre musicale

✚ Ecoute les extraits sonores et place les images qui leur correspondent

<https://learningapps.org/126434>

Clique sur le lien ci-dessus en appuyant sur la touche « Ctrl » + un clic gauche

✚ Petit moment détente : colorie le mandala ci-dessous

LES DATES À RETENIR

Vendredi 25 Novembre
18h30 entrée libre

Moulin St Julien
Concert par les professeurs du Conservatoire
Trio de « si » trio de « la »

Vendredi 2 Décembre
18h30 entrée libre

Moulin St Julien
L'Orchestre en pelote
Ou l'Orchestre expliqué aux enfants
Concert jeune public

Dimanche 4 Décembre
15h30 10€ / 5€

Théâtre la Garance
Concert
Orchestre symphonique du Conservatoire
Au profit du Téléthon

Samedi 10 Décembre
À partir de 15h00
Entrée libre

Verrière de l'Hôtel de Ville
Le Conservatoire fête Noël
Chœur d'enfants, Batucada
Ensembles instrumentaux du Conservatoire

Vendredi 27 Janvier
18h30 entrée libre

Moulin St Julien
Concert par les professeurs du Conservatoire
Hommage à Francis Poulenc

Jeudi 2 Février
18h entrée libre

Moulin St Julien
Audition des élèves du Conservatoire

Vendredi 10 Février
18h30 entrée libre

Moulin St Julien
Concert Musiques Actuelles
Par les professeurs du Conservatoire

Vendredi 10 Mars
18h30 entrée libre

Moulin St Julien
Concert Trio Hautbois, Basson, Piano

Jeudi 17 Mars
De 17h30 à 20h00
Entrée libre

Médiathèque de Cavillon
Moments musicaux
Dans le cadre du Printemps des poètes

Un grand merci à Madame Françoise NOUGUIER
Pour la conception et la réalisation de FA SI LA LYR'#4