

DOSSIER PEDAGOGIQUE
POUR CONCERT SCOLAIRE AU CONSERVATOIRE DE NICE

La Création du monde (Milhaud)
La Revue de cuisine (Martinu)

VENDREDI 22 DECEMBRE 2017 A 14h30

Ensemble des enseignants du conservatoire de Nice
Participation des élèves des départements danse et théâtre

Récitant : Jean-Louis Châles

Chef d'orchestre : Thierry Muller (directeur)

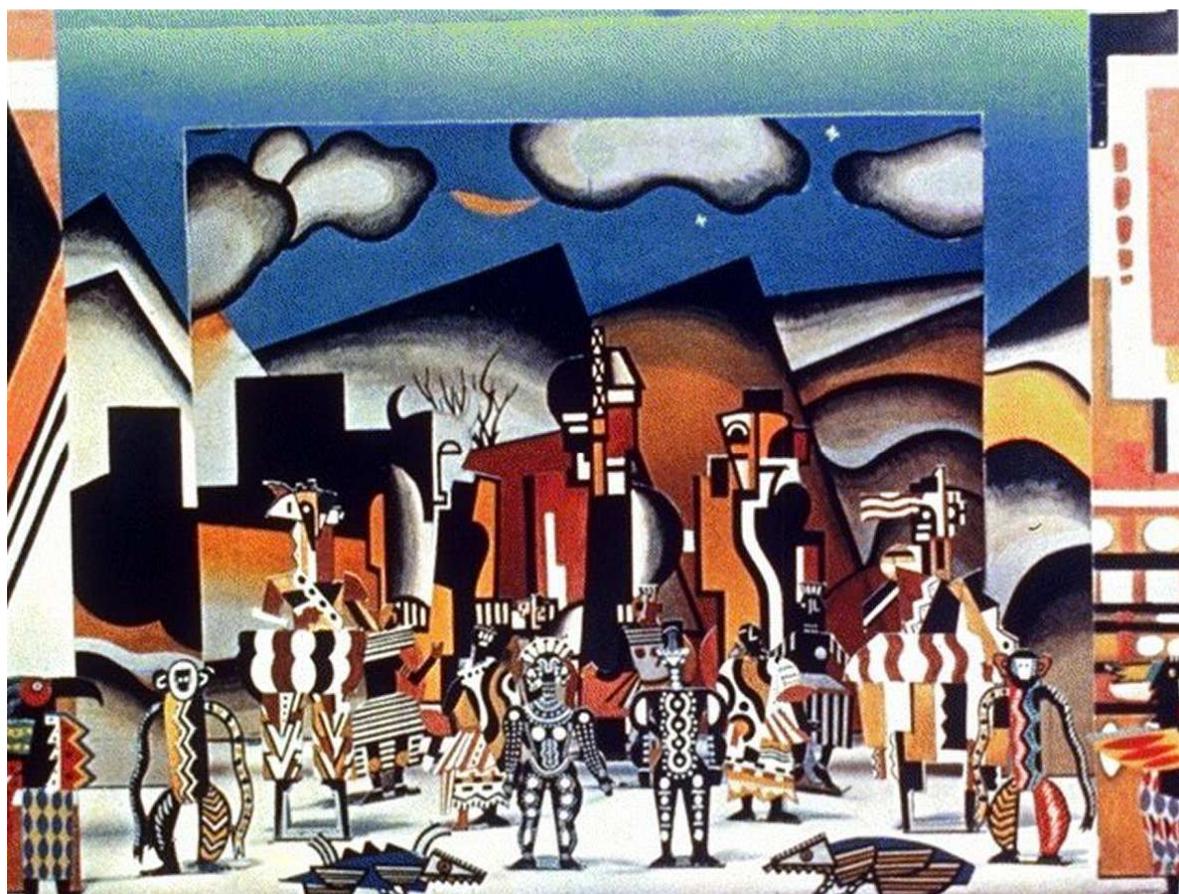
LA CREATION DU MONDE

Musique : Darius Milhaud

Chorégraphie : Jean Börlin

Décors et costumes : Fernand Léger

Livret : Blaise Cendrars

Les créateurs

Le compositeur : Darius Milhaud (1892-1974)

Il est né en 1892 à Marseille et est mort en 1974 à Genève. Il a vécu à Aix-en-Provence et a énormément voyagé.

Darius Milhaud dans les années 1920, à l'époque de la composition du ballet, *La création du Monde*.

Le chorégraphe : Jean Börlin (1893-1930)

Ce danseur et chorégraphe suédois est né à Härnösand le 13 mars 1893 et mort à New York le 6 décembre 1930. Il est très vite engagé aux Ballets suédois.

Le créateur des décors et des costumes : Fernand Léger (1881-1955)

Fernand Léger est né le 4 février 1881, à Argentan (Orne) et mort le 17 août 1955, à Gif-sur-Yvette (Essonne). Il est un peintre français, également créateur de cartons de tapisseries et de vitraux, décorateur, céramiste, sculpteur, dessinateur, illustrateur. Il a été l'un des premiers à exposer publiquement des travaux d'orientation cubiste.

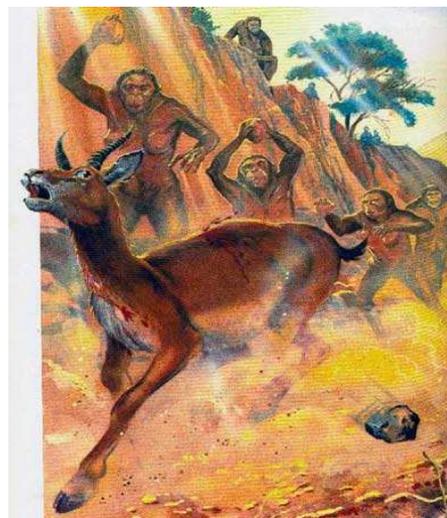
L'écrivain : Blaise Cendrars (1887-1961)

Frédéric Louis Sausser, dit Blaise Cendrars, est un écrivain d'origine suisse, naturalisé français, né le 1er septembre 1887 à La Chaux-de-Fonds (Suisse) et mort le 21 janvier 1961 à Paris.

La Création du monde, 1923, opus 81

Cette musique de ballet pour petit ensemble de 17 instruments (avec une partie soliste pour saxophone), est fortement inspirée du jazz, genre que Milhaud a découvert à Londres en 1920 puis à Harlem, New York. Elle a été créée le 25 octobre 1923, au Théâtre des Champs Élysées, pour les ballets suédois dirigés par Rolf de Maré, dans une chorégraphie de Jean Börlin, avec des décors et des costumes de Fernand Léger.

Darius Milhaud a voulu exprimer **les forces barbares des origines de l'humanité.**

La version ci-dessous est interprétée par l'Orchestre National de France, sous la direction de Leonard Bernstein, les 8-9 novembre 1976, au Théâtre des Champs-Élysées de Paris :

<https://www.youtube.com/watch?v=h3GPtgY9hSQ>

Le ballet repose sur un argument africain de Blaise Cendrars :

<https://www.youtube.com/watch?v=4AXGgvxlJu0>

L'œuvre (environ 15 mn) se compose de six parties jouées en un seul mouvement :

- *Ouverture*
- *Le chaos avant la création*
- *La naissance de la flore et de la faune*
- *La naissance de l'homme et de la femme*
- *Le désir*
- *Le printemps ou l'apaisement*

Il existe un arrangement postérieur pour piano et quatuor à cordes.

LA REVUE DE CUISINE

Musique : Bohuslav Martinu

Le compositeur : Bohuslav Martinu (1890-1959)

Bohuslav Martinu est un compositeur tchèque, naturalisé américain, né le 8 décembre 1890 à Polička (Bohême), mort le 28 août 1959 à Liestal (Suisse). Marqué à ses débuts par la musique française, celle de Maurice Ravel, Albert Roussel, Paul Dukas et surtout Claude Debussy, il reste toute sa vie enraciné dans la culture et le folklore tchèque, tout en revendiquant l'héritage des autres compositeurs. Il a composé une œuvre considérable.

La Revue de cuisine, 1927

Ce sextuor pour **clarinette, basson, trompette, violon, violoncelle, piano** et un récitant, est un conte musical humoristique.

Chaque instrument symbolise un ustensile de cuisine, la casserole, le couvercle, le fouet, le torchon et le balai.

Le mariage de la casserole et du couvercle est menacé par le fouet. La casserole succombe à la flatterie du fouet et le torchon essaie de séduire le couvercle, mais il est défié en duel par le balai. La casserole est en manque des câlins du couvercle, qui a disparu. Puis il réapparaît brusquement, et la casserole et le couvercle reforment leur couple, tandis que le torchon et le balai se mettent ensemble.

Ce ballet chorégraphique en dix tableaux s'inspira à la fois du jazz et des compositeurs du début du XXème siècle (environ 20 mn) :

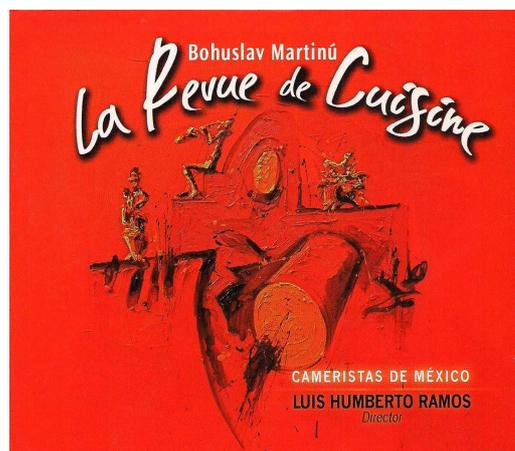
1. Prologue
2. Introduction
3. Danse du moulinet autour de la casserole
4. Danse de la casserole et du couvercle
5. Tango (Danse d'amour)
6. Duel
7. Entracte (Lamentation de la casserole)
8. Marche funèbre
9. Danse radieuse
10. Fin du drame

Par l'Ensemble Télémaque :

<https://www.youtube.com/watch?v=IJHkFwdj8oQ>

Par Halcyon Chamber Series :

<https://www.youtube.com/watch?v=yCKAw5kLmbU>

L'orchestre

- Le mot « *orchestre* » vient du grec « *orchestra* » qui désignait la partie semi-circulaire du théâtre antique, séparant la scène des spectateurs.
- Un orchestre est un ensemble de plusieurs musiciens dont la composition dépend du répertoire joué.
- Les musiciens jouent rarement tous en même temps, sauf pour obtenir un effet sonore imposant. Ils interviennent parfois seuls ou à tour de rôle, comme dans un dialogue. Chaque son doit être prévu et réglé, afin de créer une harmonie entre tous les musiciens. Chacun joue précisément sa partition et suit attentivement celles des autres à travers les gestes et les indications données par le chef d'orchestre.

Le chef d'orchestre

- Il impulse une interprétation personnelle de l'œuvre. A partir de la partition, il analyse sa structure musicale et en dégage sa propre vision, tout en respectant les intentions du compositeur. Il offre aux musiciens et au public son ressenti de l'œuvre.
- Il coordonne les musiciens pour qu'ils jouent ensemble. Dans un orchestre, chaque musicien lit sa propre partition écrite spécialement pour son instrument. Le chef d'orchestre possède une partition qui rassemble les partitions de tous les instruments. Il sait ce que doivent jouer tous les musiciens, et surtout, à quel moment chacun doit intervenir. Il indique ainsi aux musiciens les moments où ils doivent jouer, à l'aide d'une baguette ou de grands gestes. Le chef donne le signal du départ et le *tempo* (vitesse) de la musique. Il indique également aux musiciens les nuances à suivre (fort, très fort, faible, etc).

La disposition habituelle des instruments de l'orchestre

La disposition de l'orchestre

Les instruments de l'orchestre

Flûtes, Hautbois, Clarinettes, Basson, Trompettes, Cor, Trombone, Piano, Percussions, Violons, Saxophone, Violoncelle, Contrebasse

Les instruments représentent trois familles d'instruments qui produisent chacune le son d'une façon différente :

- Instruments à cordes
- Instruments à vent
- Instruments à percussion
-

Famille des cordes (frottées) (la plus grande de l'orchestre) : violons, altos, violoncelles, contrebasses

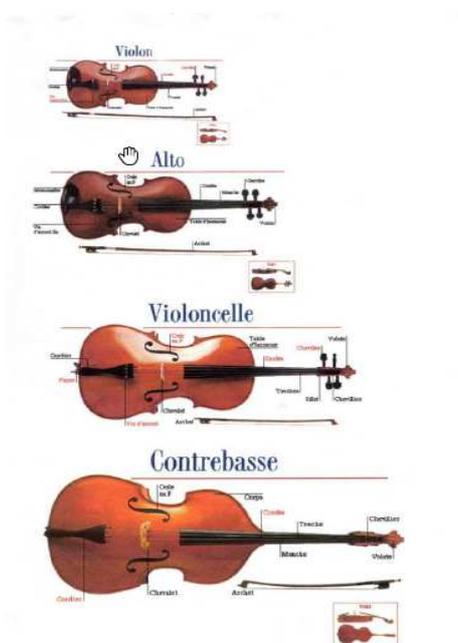
- Tous les instruments à cordes (bois) sont munis de quatre cordes (nylon ou métal).
- C'est la vibration des cordes qui produit le son. L'instrument est creux, ce qui permet au son de se libérer et de s'amplifier.
- L'instrumentiste peut produire le son de deux façons : soit en frottant un archet (bois et crins de cheval) sur les cordes, soit en les pinçant avec ses doigts (*pizzicati*).
- Plus l'instrument est gros, plus il produit un son grave (le son du violon est le plus aigu, celui de la contrebasse est le plus grave).
- Le premier violon de l'orchestre dirige l'accord des cordes en leur transmettant le « la » et vérifie que chacun s'accorde correctement avant l'arrivée du chef d'orchestre.

Violon

Violoncelle

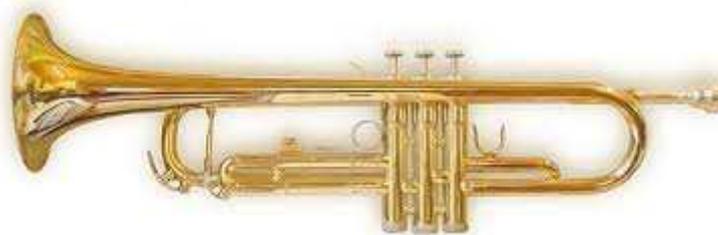

Famille des cordes frappées : le piano

Famille des vents

- Il s'agit essentiellement de tubes percés de trous. Le musicien souffle dans le tube, tout en bouchant certains trous pour produire différentes notes.
- Il peut souffler de plusieurs manières : soit directement dans le trou (flûte) avec les doigts ou par l'intermédiaire de clés, soit dans une anche (languette de jonc) simple (clarinette), soit dans une anche double (hautbois et basson). Une fois introduite dans le bec de l'instrument, l'anche vibre sous le souffle du musicien.
- La plupart des instruments à vent sont en bois (à part la flûte).
- Comme pour les cordes, plus l'instrument est gros, plus il produit un son grave (le son du piccolo, petite flûte traversière, est le plus aigu, celui du basson est le plus grave).
- **Cuivres** : cors, trompettes, trombones, tubas
 - o Instruments les plus retentissants de l'orchestre
 - o Formés de tubes métalliques recourbés, de différentes tailles, terminés par une embouchure d'un côté et un pavillon évasé de l'autre.
 - o Le son est produit par la vibration des lèvres du musicien quand il souffle dans l'embouchure.
 - o Les cuivres sont munis de pistons que les musiciens pressent et relâchent alternativement pour varier le son et produire différentes notes.
 - o Les musiciens utilisent parfois une sourdine, insérée dans le pavillon de l'instrument, pour atténuer le son ; les cornistes peuvent en faire autant avec leur main.

Trompette

- **Le saxophone** a été inventé par le Belge Adolphe Sax et breveté à Paris le 21 mars 1846. Il est généralement en laiton, mais il en existe en cuivre, en argent, en plastique ou plaqués en or.

Il existe 7 sortes de saxophones différents : selon leur taille, leur tessiture diffère (soprano, alto, ténor, basse, etc.).

Famille des percussions

- Les instruments à percussion sont fabriqués dans des matériaux qui offrent naturellement une bonne résonance, comme le cuir (peau), le bois et le métal.
- Le percussionniste frappe (percute) l'instrument parfois à l'aide de baguettes de différentes tailles (en coton, feutre, bois, liège ou éponge), pour produire un son.
- Les percussions servent à marquer le rythme.
- Elles ponctuent les mélodies pour leur donner plus d'ampleur et de caractère.
- Elles créent des effets dramatiques.
- Dans Babar, les percussions regroupent plusieurs sortes d'instruments :
 - cymbales, triangle, fouet, klaxon : le son est produit par la vibration du corps de l'instrument que l'on percute par la main, un marteau ou des baguettes (idiophones).
 - timbales, tambour de basse, caisse claire, grosse caisse, tambour : le son est produit par la vibration d'une membrane tendue sur l'instrument. La membrane est frappée par la main ou par des baguettes (membranophones).

Les Timbales

La Grosse Caisse

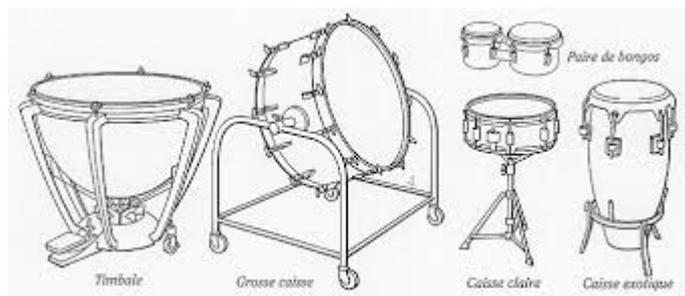
La Caisse claire

Le triangle

Les cymbales

1 celesta

« Des univers musicaux assez proches, influencés par l'arrivée du jazz en ce début de XXème siècle, l'attrance de deux compositeurs pour les musiques populaires et un goût commun pour l'humour et le sens de la dérision, c'est ce qui rassemble les deux œuvres de Bohuslav Martinu et Darius Milhaud.

Au-delà de ces points communs pourtant, deux arguments bien dissemblables !

Une sombre histoire passionnelle entre une poêle à frire, une cuillère en bois, un press-purée... pour *La Revue de cuisine*, conte musical délirant autour d'un improbable fourneau ; et *La Création du monde*, ballet inspiré par l'art « nègre » du début du XXème siècle et qui allie une sorte de rituel tribal à un esprit « jazz » d'une grande force évocatrice ». (Conservatoire)

Bonne préparation du concert !

