

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Concert des enseignants du Conservatoire de Nice

20 décembre 2018

Casse-noisette, suite opus 71 a de **Piotr Ilitch Tchaïkovski**

Direction musicale : Thierry Muller

Casse-noisette, suite opus 71a, 1891-1892 (Piotr Ilitch Tchaïkovski, 1840-1893) :

https://www.youtube.com/watch?v=fA_cvr40MTA

Véritable fable sur le passage de l'enfance à l'adolescence, ce ballet-féerie se base sur le thème immortel de l'amour et des forces du mal, à l'instar du *Lac des cygnes*. L'histoire est inspirée de la version d'Alexandre Dumas du conte d'Hoffmann, intitulée *Casse-Noisette et le Roi des souris* ou *Histoire d'un casse-noisette*. L'intrigue est centrée sur une petite fille allemande du nom de Clara Stahlbaum ou Clara Silberhaus selon les versions. Dans certaines productions du *Casse-noisette*, Clara s'appelle Marie.

La musique de *Casse-noisette* est sans doute l'une des plus célèbres que Tchaïkovski ait écrites. Elle prolonge la tradition romantique et contient quelques-unes des mélodies les plus utilisées à la télévision ou dans les films comme le *Trépak*, la *Valse des fleurs* (également utilisée dans *Fantasia*) ou encore la *Danse de la fée Dragée*.

Typiquement « tchaïkovskienne », la musique de *Casse-noisette* possède de riches harmonies post-romantiques, arrangées à la manière russe, créant d'intenses émotions. Le premier acte comporte néanmoins des références stylistiques de la musique de la fin du XVIIIe siècle, témoignant de l'admiration du compositeur pour Mozart, en particulier dans l'*Ouverture miniature*, la *Marche*, le *Petit galop des enfants* et la *Danse du grand-père*.

La partition fait appel à une profusion d'inventions mélodiques et une palette harmonique, jamais égalées dans un ballet. De fait, *Casse-noisette* contient quelques-unes des mélodies les plus connues du répertoire classique. L'*Ouverture miniature* est originale dans le sens où elle n'utilise que les registres aigus de l'orchestre et qu'elle nous plonge dans une atmosphère féérique. La *Décoration de l'arbre de Noël* confère à la pièce toute l'ambiance de Noël.

Tchaïkovski utilise des instruments jouets pour une scène de l'acte I. Une autre nouveauté dans la partition, bien que Tchaïkovski l'ait déjà utilisée dans sa ballade symphonique, *Le Voïévode* (jouée pour la première fois en 1891) est l'emploi du *célesta*, instrument récemment créé à l'époque de la composition du ballet et qui, par sa couleur tendre et quasi enfantine, évoque à la perfection Clara. Particulièrement connu dans le solo de la *Danse de la Fée Dragée*, le *célesta* apparaît dans d'autres passages de l'acte II. Le son enchanteur de l'instrument suscita l'admiration du public. Pour reproduire le caractère insolite du deuxième acte, il essaie de trouver des effets originaux de timbre.

Emprunts à la chanson populaire française (citation musicale)

Le ballet comprend la transcription pour orchestre des chansons *Bon voyage Monsieur Dumollet* de Marc-Antoine-Madeleine Désaugiers (acte I, 1er tableau, Allegro, après l'entrée des parents) et *Cadet Rousselle* (Acte II, 3e tableau, scène 12/VI - La mère Gigogne et les polichinelles).

- *Bon voyage, Monsieur Dumollet*

<https://www.youtube.com/watch?v=R25wDFTPNAU>

- *Cadet Rousselle*

<https://www.youtube.com/watch?v=xVw74cHnxig>

Instrumentation de <i>Casse-noisette</i>
Bois
3 flûtes (la 3 ^e prend le piccolo), 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes (en si bémol et <i>la</i>), 1 clarinette basse (en si bémol), 2 bassons
Cuivres
4 cors (en <i>fa</i>), 2 trompettes (en <i>la</i> et si bémol), 3 trombones (2 ténors et 1 basse), 1 tuba
Percussions
timbales, grosse caisse, cymbales, tam-tam, tambourin, castagnettes, triangle, glockenspiel, célesta (ou piano)
Chœur
chœur de 24 voix d'enfants ou de femmes (avec de préférence 12 sopranos et 12 altos)
Jouets
hochet, trompettes (en <i>ut</i>), tambours, coucou (en <i>ut</i>), caille (en <i>ut</i>), cymbales
Cordes
2 harpes, premiers violons, seconds violons, altos, violoncelles, contrebasses

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.

Un **orchestre symphonique** ou **orchestre philharmonique** est un ensemble musical formé des quatre familles d'instruments : cordes, bois, cuivres et percussions.

Disposition traditionnelle des instruments de l'orchestre

La disposition de l'orchestre

Les instruments de l'orchestre

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

- **Instruments à cordes:** violons, violoncelles, contrebasses
- **Instruments à vent :**
 - Bois :** flûte traversière, hautbois, clarinette, basson bois et cuivres
 - Cuivres :** cors, trompette, trombone
- **Instruments à percussion :** timbales, triangle, castagnettes, tambourin, cymbales, caisses claire, grosse caisse

1) 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

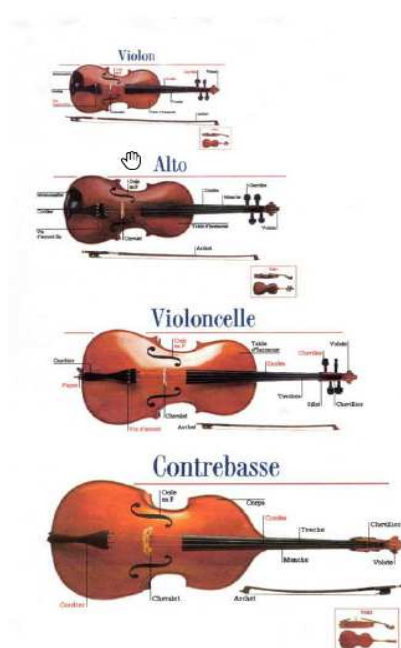

Image fournie par Paloma Valera.

Un archet

Famille des cordes frappées : le piano

Cordes pincées : la harpe

- La harpe possède 47 cordes tendues de longueurs décroissantes, dont les plus courtes donnent les notes les plus aiguës et 7 pédales qui permettent de monter chaque note d'un $\frac{1}{2}$ ton.
- Elle n'est pas forcément dans l'orchestre habituel.

2) 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.

Cor

Trompette

- o **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.).

- **Bois** : flûtes, hautbois, clarinettes, bassons

- o **La flûte** (traversière) est en métal, pourtant, elle fait partie de la famille des bois, car jusqu'à la fin du XIXème siècle, elle était en bois.

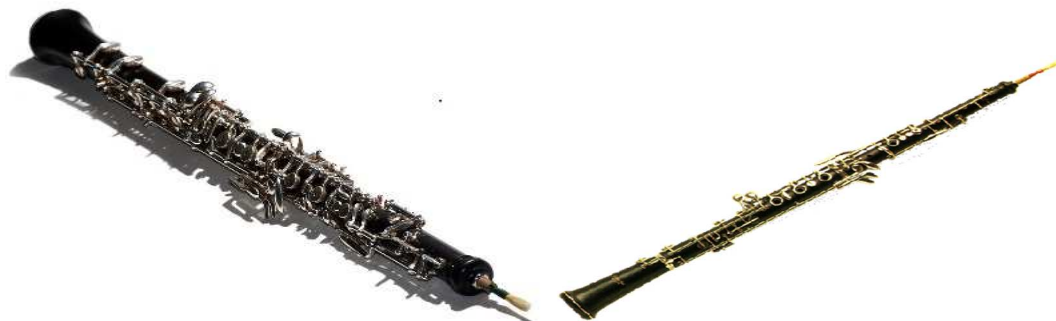

Flûte traversière

- o **La flûte piccolo** est un instrument de musique à vent appartenant à la famille de la flûte traversière. Elle est également appelé "petite flûte".

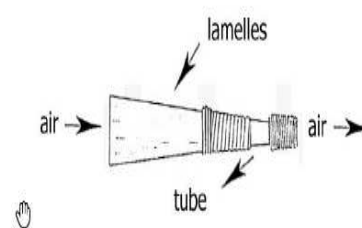
- o Le **hautbois** est l'instrument de musique de référence pour l'accord de tous les instruments de l'orchestre. Il est conique et le son est créé par la vibration d'une anche double au passage du souffle. Son timbre peut être puissant et sonore ou doux et charmeur, clair ou plein de rondeur et de chaleur. Le joueur de cet instrument est un hautboïste.

- o **La clarinette** est en bois (corps de l'instrument), en métal (clés) et en roseau (anches).

Bec de clarinette avec son anche

Anche double

- o **Le basson** est un instrument de musique qui apparaît à la fin du XVIe siècle en Italie sous le nom de *fagotto*.

- o **Le contrebasson** est un instrument de musique à vent de la famille des bois, de perce conique et à anche double, parent du basson et sonnant à l'octave inférieure de celui-ci. Son étendue est toutefois moins importante.

3) 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.
- Les percussions regroupent plusieurs sortes d'instruments :
 - o Cymbales, triangle : 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).
 - o Timbales, tambour de basque, 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).

Le triangle

Les cymbales

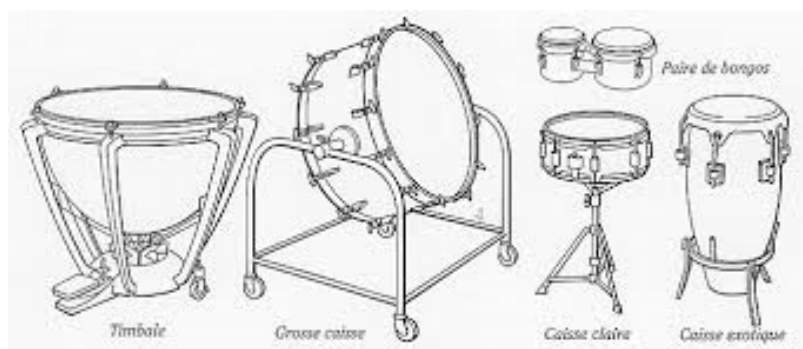
Les Timbales

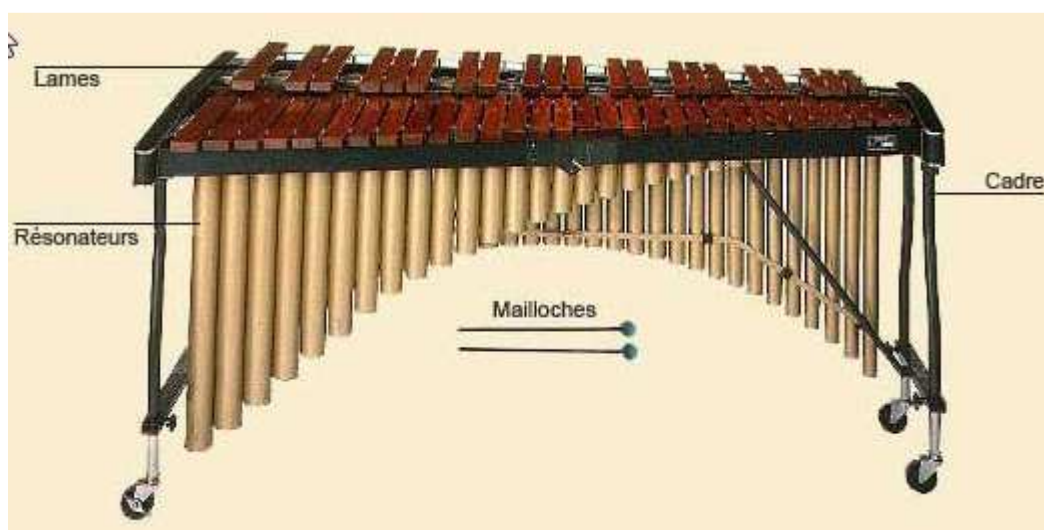
La Grosse Caisse

La Caisse claire

Le *marimba*

Comme le xylophone, le **marimba** d'orchestre a des lames en bois que l'on frappe avec des mailloches. Les lames sont disposées comme les touches noires et blanches d'un clavier de piano. Le *marimba* d'orchestre est une variante des modèles latino-américains.

Idiophone : le son est produit par le matériau dans lequel l'instrument est fabriqué, et non par l'utilisation de cordes ou d'une peau tendue.

Le vibraphone

Le **vibraphone** comprend des lames en métal que l'on frappe à l'aide de 2 maillets. Il ressemble au xylophone, mais le son en est très différent. En effet, le vibraphone possède des ventilateurs électriques qui produisent un effet de *vibrato*, d'où le nom de l'instrument. Ce son pulsé et syncopé se retrouve à la fois dans le jazz et la musique classique.

Le celesta

Le xylophone

Le glockenspiel

Le **glockenspiel** est un instrument de musique à percussion de la famille des idiophones, composé de lames de métal mises en vibration à l'aide d'un maillet ou d'un clavier. En allemand, *glockenspiel* signifie carillon (littéralement : « jeu de cloches »). Cet instrument étant à l'origine composé de clochettes.

Le chef d'orchestre : Thierry Muller
(directeur du Conservatoire de Nice depuis février 2016)

- 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.)

1 Avant le spectacle, à l'école :

Je m'informe et je me prépare

- Je regarde des photos ou des extraits de vidéos.
- J'écoute des extraits sonores.

2 Le jour du spectacle :

J'entre dans la salle

- Je vais aux toilettes, je jette mon chewing-gum, je range mon goûter et j'éteins mon portable.
- Je m'installe et j'observe la salle, la scène, les projecteurs, le décor.

3 Pendant le spectacle :

J'écoute et je regarde

- Je reste assis(e) et je profite du spectacle.
- Je respecte l'attention et le plaisir de mes camarades.
- Je respecte les artistes en gardant le silence.
- Je participe si les artistes m'y invitent.
- Je ris, je souris, j'ai peur ou je pleure car le spectacle est plein d'émotions !

4 A la fin du spectacle :

Je remercie

- J'applaudis les artistes pour les féliciter et les remercier.
- Si le spectacle m'a beaucoup plu, je demande un « Bis » en frappant dans les mains.

5 Après le spectacle, à l'école :

Je me souviens

- Je m'exprime sur le spectacle par la parole, le dessin, l'écriture...
- Je raconte à ma famille et mes amis ce que j'ai vu et entendu.

Hélène RAYNAUD CPD Musique DSDEN 06

Bonne préparation du concert !