DOSSIER PEDAGOGIQUE

Concert des enseignants du Conservatoire de Nice

21 décembre 2018

Pierre et le loup de **Sergeï Prokofiev**

Direction musicale : Thierry Muller

Ce concert met en scène les instruments de musique de l'orchestre. Il éveille et sensibilise les enfants à la chaleur et à la palette musicale des instruments de musique.

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

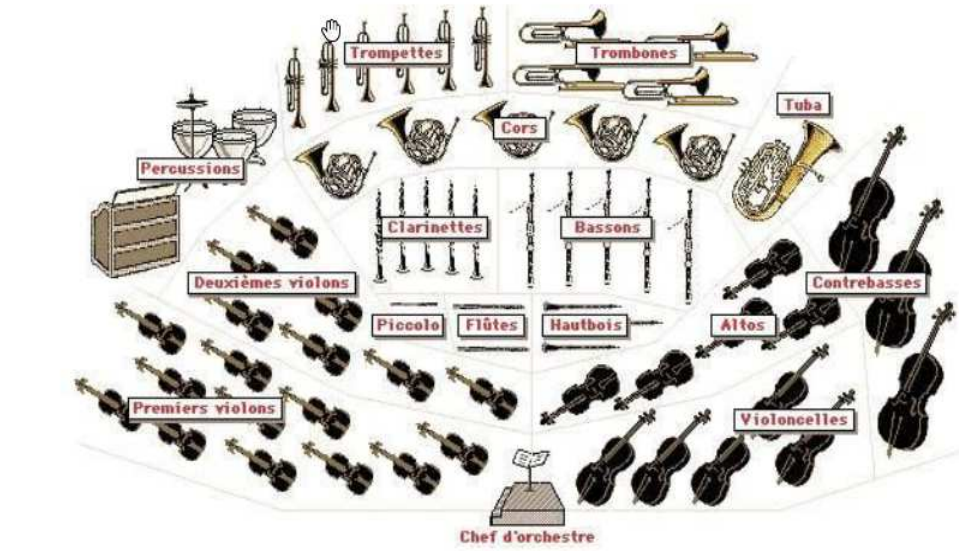
- Il impulse une interprétation personnelle de l'œuvre. A partir de la partition, il analyse sa structure musicale et en dégage sa propre vision, tout en respectant les intentions du compositeur. Il offre aux musiciens et au public son ressenti de l'œuvre.

- 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.

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.

La disposition habituelle des instruments de l’orchestre



Les instruments de l'orchestre

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

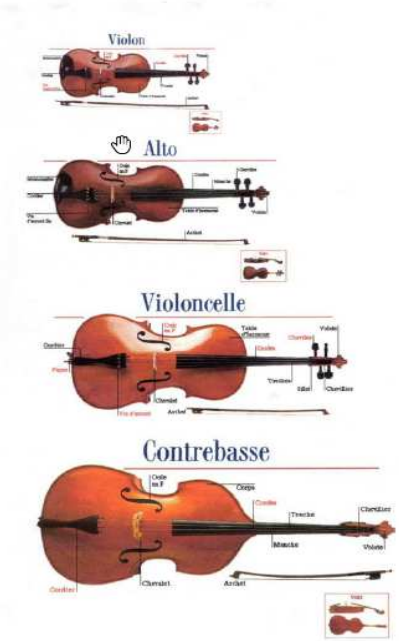
- **Instruments à cordes:** violons, violoncelles, contrebasses
- **Instruments à vent** :
  Bois : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson bois et cuivres
  Cuivres : cors, trompette, trombone
- **Instruments à percussion :** timbales, triangle, castagnettes, tambourin, cymbales, caisses claire,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

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



Un archet

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

    - Instruments les plus retentissants de l'orchestre
    - Formés de tubes métalliques recourbés, de différentes tailles, terminés par une embouchure d'un côté et un pavillon évasé de l'autre.
    - Le son est produit par la vibration des lèvres du musicien quand il souffle dans l'embouchure.
    - Les cuivres sont munis de pistons que les musiciens pressent et relâchent alternativement pour varier le son et produire différentes notes.
    - 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

Cor

- **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.).

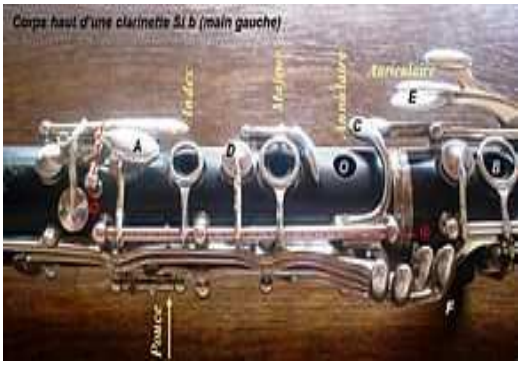
- **Bois** : flûtes, hautbois (instrument de référence pour l'accord de tous les instruments de l'orchestre), clarinettes, bassons, saxophones.

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

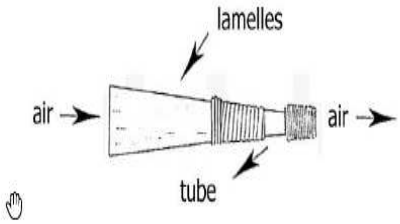
Flûte traversière

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

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



Bec de clarinette avec son anche



Anche double

- **La clarinette basse** est une clarinette sonnant exactement à l'octave inférieure de la clarinette en si dont l'origine remonte à la deuxième moitié du XVIII^{e} siècle. Elle possède les mêmes caractéristiques de registre que la clarinette en si.

- **Le basson** est un instrument de musique de la famille des bois, qui apparaît à la fin du XVI^{e} siècle en Italie sous le nom de *fagotto*.

- **Le contrebasson** est parent du basson et sonne à l'octave inférieure de celui-ci.

- **Le cor anglais** est un hautbois, mais il est en fa, à la quinte juste inférieure (Alto de la famille).

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 :
    - 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 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).

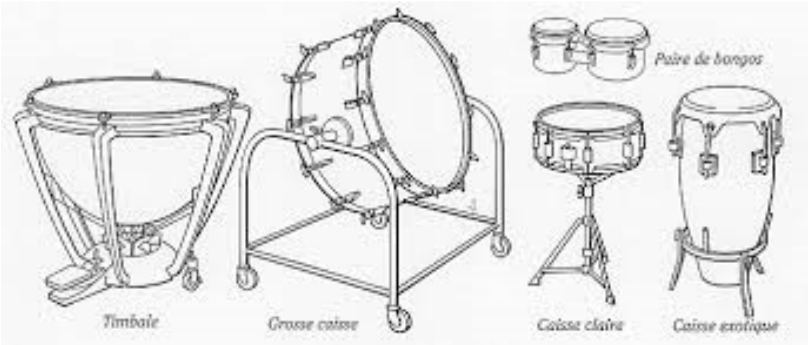
Les Timbales

La Grosse Caisse

La Caisse claire

Le triangle

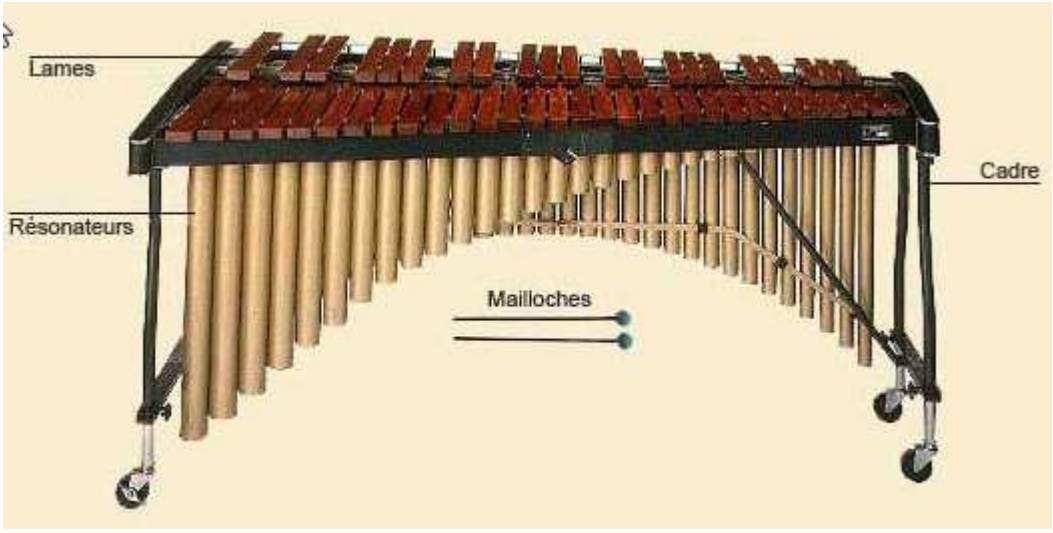
Les cymbales



Le celesta

Le xylophone

Le *marimba*

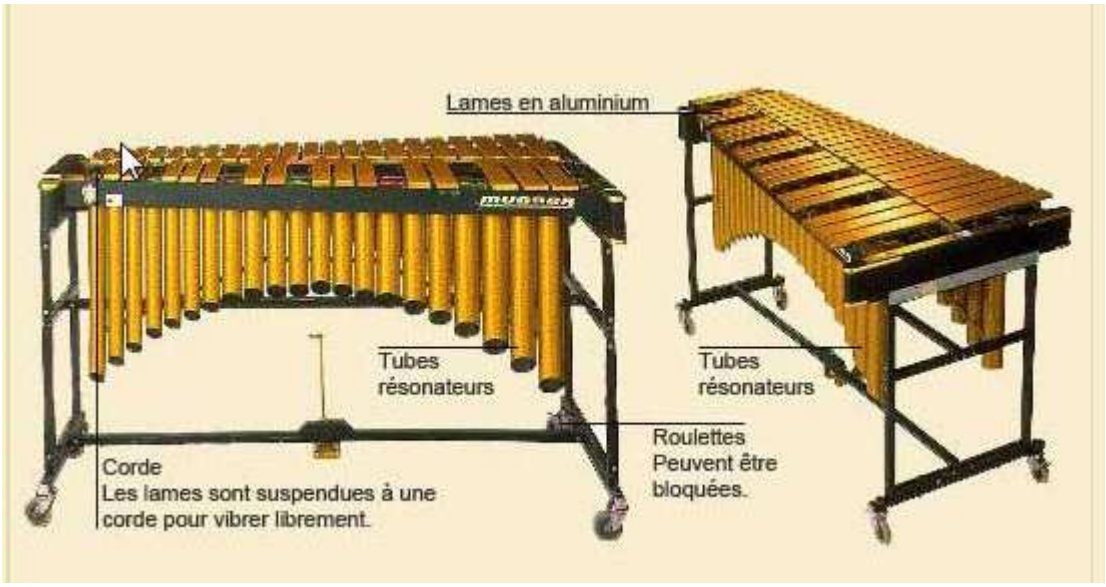


Comme le xylophone, le ***marimba*** d'orchestre a des lames en bois que l'on frappe avec des mailloches. Les lames sont disposées comme les touches noires et blanches d'un clavier de piano. Le *marimba* d'orchestre est une variante des modèles latino-américains.

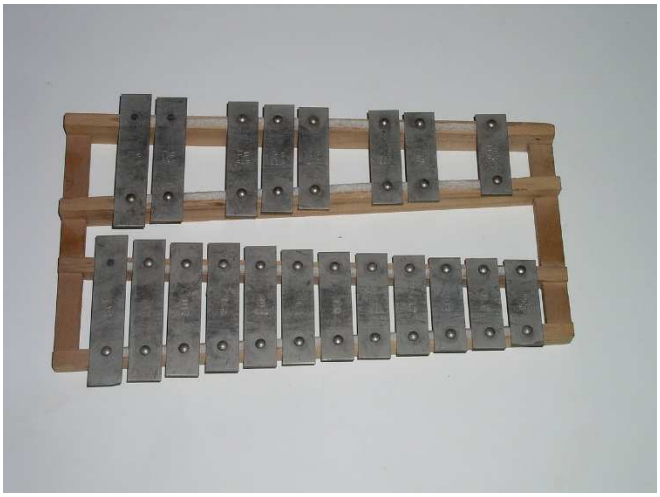
On le classe dans la catégorie des idiophones : le son est produit par le matériau dans lequel l'instrument est fabriqué, et non par l'utilisation de cordes ou d'une peau tendue.

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 glockenspiel



***Pierre et le loup* (1936),**
de Serge Prokofiev (1891-1953)
https://www.youtube.com/watch?v=w7-ZuXsiHMA

Serge Prokofiev (1891-1953), compositeur russe

Le musicien a écrit ce conte musical pour les enfants en 1936. Déjà, l'année précédente, il avait écrit douze pièces pour piano destinées aux enfants et travaillait à une autre œuvre pour le jeune public qu'il termina en 1939, ce qui montre son goût persistant pour les œuvres destinées à faire découvrir la richesse des instruments de musique au jeune public. La partition de l'artiste a rencontré un franc succès dès sa parution.

Serge Prokofiev avait été élevé à la campagne, il avait deux fils et un chien et connaissait l'impact des animaux sur les enfants. Il a donc choisi un jeune garçon comme héros de son histoire, accompagné de curieux compagnons, comme un oiseau, un canard, un chat, et un loup.

Un récitant raconte les péripéties de l'histoire, en présentant aux auditeurs les principaux instruments de l'orchestre symphonique. Chaque personnage a un thème caractéristique particulier, qui apparaît à chacune de ses entrées dans l'histoire, ainsi que l'écrit le compositeur :

« *Chacun des personnages de ce conte est représenté par un instrument de l'orchestre :* ***l'oiseau par la flûte***, ***le canard par le hautbois***, ***le chat par la clarinette*** *staccato dans le registre grave,* ***le grand-père par le basson***, ***le loup par les trois cors, les fusils des chasseurs par les timbales et la grosse caisse***, ***Pierre enfin par le quatuor à cordes****. Avant l'exécution, il est préférable de présenter ces divers instruments aux enfants et de leur jouer les leitmotive. De cette façon, ils apprendront sans effort à identifier les divers instruments de l'orchestre* ». (Prokofiev)
L'orchestre est constitué de :

- Cordes : **Violons** 1 et 2, **Violoncelles, Contrebasses**
- Vents :
    - Bois : **Flûte traversière**, **Hautbois**, **Clarinette**, **Basson**
    - Cuivres : **Cors**, Trompette, Trombone
- Percussions : **Timbales**, Triangle, Castagnettes, Tambourin, Cymbales, Caisse claire, **Grosse caisse**
- Un récitant

- **Le *quatuor* à cordes : Pierre**

  Ensemble de 4 instruments à cordes frottées avec un archet (2 violons, 1 alto, 1 violoncelle) menant leur voix indépendamment de celle des autres.

- **La flûte traversière : l'oiseau**

  C'est l'un des instruments à vent les plus agiles et les plus gracieux, au son cristallin dans l'aigu et chaud dans le grave. Il s'agit de l'instrument à vent le plus ancien : d'abord fabriqué en os ou en roseau.
  La flûte traversière apparaît plus tard.

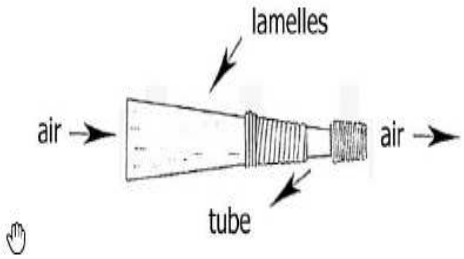
- **Le hautbois : le canard**

Le timbre du hautbois est plutôt nasillard. Il est moins virtuose que la flûte. Contrairement à la flûte, pour jouer, on fixe une « anche » en roseau sur le bec (qu'on met dans la bouche).

- **La clarinette : le chat**

C'est l'instrument à vent qui possède le plus grand nombre de notes possibles. Son timbre est chaud dans les graves et percutant dans les aigus. Pour jouer, on fixe également une « anche » en roseau sur le bec.

Bec de clarinette avec son anche



Anche double

- **Le basson : le grand-père**

Il est l'instrument le plus grave de la famille des bois. Son étendue est large, allant du grave à l'aigu, aux sonorités très riches et variées.

- **<u>Les 3 cors : le loup</u>**

  Le nom du cor vient des cornes avec lesquelles les premiers cors ont été fabriqués. Il est enroulé sur lui-même. Les sonorités de l'instrument sont chantantes et charmeuses, son timbre est envoûtant, mais il peut devenir violent dans les nuances de forte intensité. On peut mettre une « sourdine » dans le pavillon du cor, ou la main, pour étouffer le son.

- **<u>Les timbales et la grosse caisse : les fusils des chasseurs</u>**

  Les fusils des chasseurs sont illustrés par ces instruments à percussion qui jouent des rythmes.

CHARTE DU SPECTATEUR

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 !