

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Le vent tourbillon, conte de Roger Landy, musique de **Claude Bolling**

« C'est classique... mais pas sérieux »

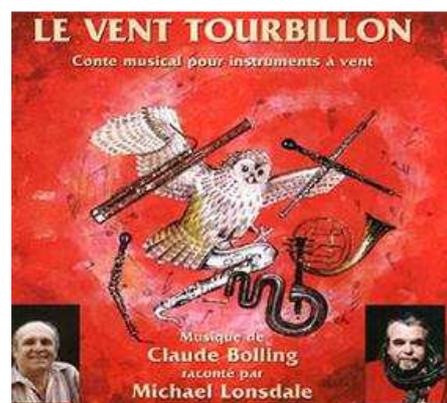
« Un spectacle musical ludique et facétieux autour d'œuvres du répertoire classique, introduites gaiement par un récitant et joyeusement interprétées par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Nice. » (Opéra)

Ce spectacle musical ludique d'une heure, avec récitant et voix chantée, met en scène les instruments à vent (flûte, hautbois, clarinette, basson et cor) accompagnés par le piano, la contrebasse et la percussion.

Il éveille et sensibilise les enfants à la chaleur et à la palette musicale des instruments de l'orchestre.

Instruments : flûte, flûte piccolo, hautbois, cor anglais, clarinette, clarinette basse, basson, contrebasson, cor d'harmonie, piano et contrebasse, batterie et percussions : vibraphone, marimba, glockenspiel, timbales, tambourin, maracas.

Chef d'orchestre : Frédéric Deloche

<https://www.youtube.com/watch?v=EbAnUxm52pU>

Le compositeur : Claude Bolling

Claude Bolling, né le 10 avril 1930 à Cannes, est un pianiste de jazz, chef d'orchestre, compositeur et arrangeur français. Bien que né à Cannes, il a toujours vécu à Paris.

Pianiste, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre, **Claude Bolling** est sans doute actuellement l'un des musiciens français les plus réputés dans le monde, dans les domaines allant du jazz à la variété et la musique de film.

Dès les premières leçons de piano, il trouve dans la musique la passion de sa vie, l'univers idéal où sa sensibilité artistique peut donner libre cours à sa créativité.

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 dans cette oeuvre

Flûte, flûte piccolo, hautbois, cor anglais, clarinette, clarinette basse, basson, contrebasson, cor d'harmonie, piano et contrebasse, batterie et percussions : vibraphone, marimba, glockenspiel, timbales, tambourin, maracas.

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

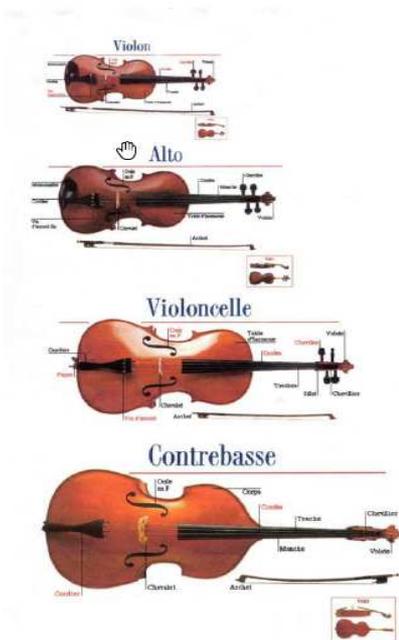

Image fournie par D'Aloma Valéva

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

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

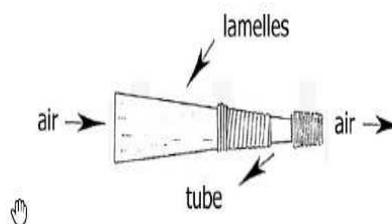
- o **La flûte piccolo** est un instrument de musique à vent appartenant à la famille de la flûte traversière. Elle est également appelé "petite flûte".

- **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 XVIIIe 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 XVIe 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).

- **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.
- 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

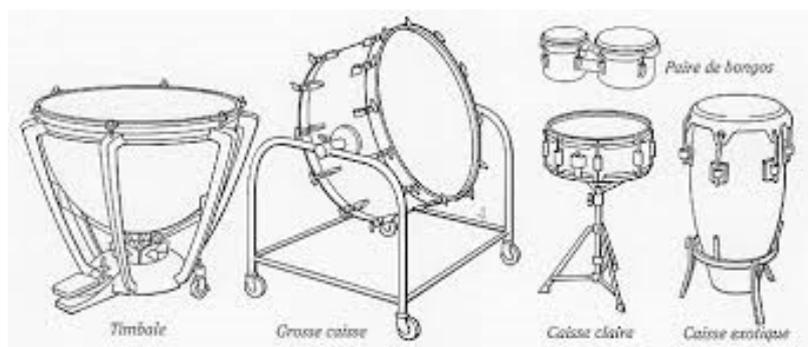
La Caisse claire

Le triangle

Les cymbales

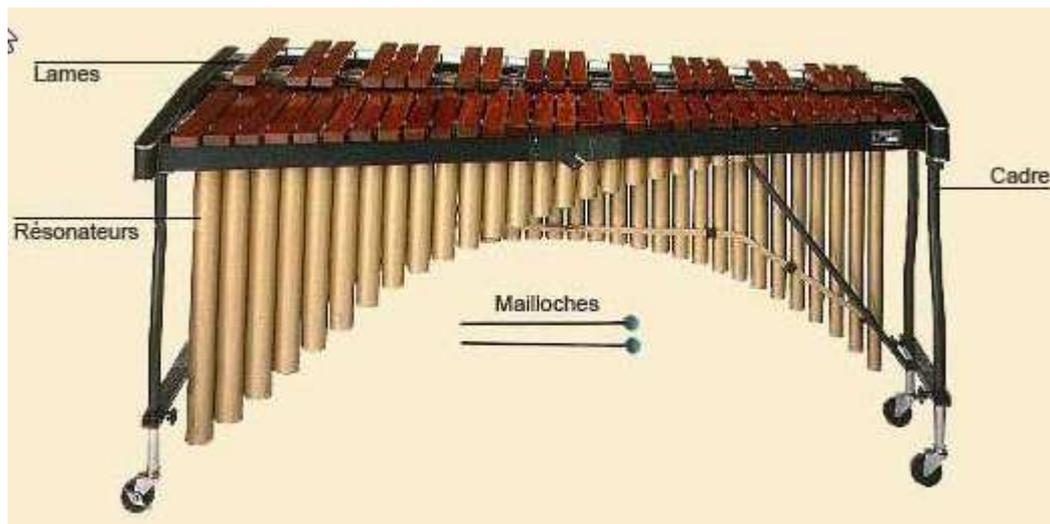

Le celesta

Le 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.

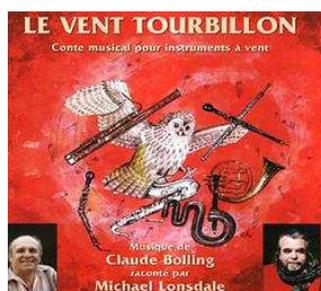

Le glockenspiel

Bonne préparation du concert !

Hélène Raynaud CPD Musique DSDEN 06