

PISTES DE TRAVAIL AUTOUR DES ŒUVRES

« 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)

Le point commun entre ces différentes œuvres musicales est l'humour et la dérision, selon divers procédés utilisés par les compositeurs.

- *Symphonie des jouets* de **Leopold Mozart**
- *La Poule* de **Jean-Philippe Rameau**
- *Symphonie N°94, La Surprise* de **Joseph Haydn**
- *Une petite musique de nuit* de **Wolfgang Amadeus Mozart**
- *Une Plaisanterie musicale* de **Wolfgang Amadeus Mozart**
- *Symphonie N°45, Les Adieux* de **Joseph Haydn**
- *Symphonie pastorale pour cor des Alpes et cordes* de **Léopold Mozart**

1) **Symphonie des jouets de Leopold Mozart (père de Wolfgang Amadeus, 1719-1787)**

<https://www.youtube.com/watch?v=TIG-J5q5kys>

Symphonie en trois mouvements (composition instrumentale savante, de proportions généralement vastes, comprenant plusieurs mouvements, et faisant appel aux ressources de l'orchestre symphonique):

- *Allegro*
- *Menuet*
- *Allegro*

Instrumentation

Cordes (frottées) : violons 1 et 2, violoncelles, contrebasses

Jouets musicaux : trompette à une note, tambour d'enfant, triangle, coucou, rossignol, crécelle-hochet

Les instruments sont atypiques, imitant le chant du coucou, du rossignol, avec en plus une crécelle et un triangle. La tonalité très simple de *do* majeur occasionne très peu de surprises harmoniques : il s'agit avant tout d'une musique de divertissement, ou de circonstance aux caractéristiques musicales surprenantes.

Proposition de pistes pédagogiques

- Laisser les élèves s'exprimer sur le caractère de la musique et sur les instruments
- Laisser les élèves évoquer les images que suscite l'audition
- Découvrir et repérer les jouets musicaux
- Lever la main à chaque fois que l'on entend un « instrument » en particulier
- Écouter le timbre particulier de chacun d'entre eux

2) *La Poule* de Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

https://www.youtube.com/watch?v=MtjTpL0_JJs

Parmi les pièces de clavecin de Rameau, *la Poule* est certainement l'une des plus célèbres. Elle illustre parfaitement le style du clavecin français du XVIIème et du XVIIIème siècles, caractérisé par l'emploi de nombreux ornements (trilles par exemple), le souci du pittoresque et les intentions descriptives, ainsi que la suprême élégance et le raffinement de la mélodie.

Proposition de pistes pédagogiques

- Faire deviner aux élèves l'animal évoqué par la musique de Rameau
- Repérer le thème qui imite le cri de la poule et le picotement du bec
- Frapper le rythme du thème
- Écouter les accords à la main gauche qui illustrent une sorte de piétinement qui peut donner à penser que Rameau évoque là plus un automate (très à la mode à l'époque) qu'un oiseau de basse-cour
- Lever la main à chaque fois que l'on entend le thème
- Repérer les trilles
- Écouter le timbre particulier du clavecin
- Découvrir cet instrument de la famille des cordes pincées
- Faire écouter *Poules et coqs* dans *Le Carnaval des animaux* de Camille Saint Saëns pour comparer

3) *Symphonie N°94, La Surprise* de Joseph Haydn (1732-1809)

<https://www.youtube.com/watch?v=eVXalu0p1wo>

(1. *Adagio - Vivace assai* (Leonard Bernstein))

Instrumentation

- Cordes
- 2 flûtes
- 2 hautbois
- 2 bassons
- 2 cors
- 2 trompettes
- timbales

La Surprise a été composée en 1792. Elle est la deuxième des douze symphonies dites « londoniennes ». La forme de cette symphonie est celle de la symphonie classique.

Adagio Vivace assai

- Ce mouvement respecte la structure sonate et est précédé d'une introduction lente. L'exposition présente les trois thèmes qui sont variés dans le développement. Le mouvement se termine par une récapitulation des thèmes.
- La symphonie fut créée le 24 mars 1792. L'auditoire avait été particulièrement frappé par un soudain coup de timbale, dans le deuxième mouvement. C'est de là que lui vient

son surnom. Au lendemain de la création, un critique a dit : « La surprise qu'il contient peut être comparée à celle ressentie par une belle bergère que le murmure éloigné d'une cascade aurait endormie et qu'un coup de fusil tiré par un chasseur réveille en sursaut. »

Proposition de pistes pédagogiques

- Laisser les élèves s'exprimer sur le caractère de la musique et sur les instruments
- Laisser les élèves évoquer les images que suscite l'audition
- Découvrir et repérer les instruments
- Lever la main à chaque fois que l'on entend un « instrument » en particulier
- Écouter le timbre particulier de chacun d'entre eux
- Faire proposer des explications par rapport au titre de l'œuvre

4) Une petite musique de nuit de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

<https://www.youtube.com/watch?v=7WZV49khprw>

Une petite musique de nuit est une sérénade pour quintette à cordes (deux violons, un alto, un violoncelle et une contrebasse). Son premier mouvement débute par l'un des thèmes les plus connus de la musique classique. Elle est la dernière sérénade de Mozart.

L'œuvre est datée du 10 août 1787, année de la création de son opéra *Don Giovanni* et de la mort de son père. Bien qu'écrite pour quintette à cordes, la partition ne comporte en fait que quatre parties, la contrebasse doublant à l'octave inférieure le violoncelle sur l'intégralité de la pièce.

Forme

- *Allegro*
- *Romance (Andante)*
- *Menuet et trio (Allegretto)*
- *Rondo (Allegro)*

Proposition de pistes pédagogiques

- Laisser les élèves s'exprimer sur le caractère de la musique et sur les instruments
- Laisser les élèves évoquer les images que suscite l'audition (liens avec certaines publicités ?)
- Découvrir et repérer les instruments
- Lever la main à chaque fois que l'on entend un « instrument » en particulier
- Écouter le timbre particulier de chacun d'entre eux

5) Une Plaisanterie musicale de Wolfgang Amadeus Mozart

<https://www.youtube.com/watch?v=wdbPD13pBMU>

Le compositeur a indiqué dans son catalogue d'œuvres avoir terminé la composition de cette œuvre le 14 juin 1787, la pièce a été créée à Vienne. La musique étant volontairement écrite pour être drôle, elle imite une composition maladroite et répétitive avec certains passages conçus pour retrouver le même rendu sonore que des pièces avec des notations inexacts. La

pièce a tout de suite été reçue comme satirique. Les critiques pouvaient déclarer que « [ses] gaffes harmoniques et rythmiques servent à parodier le travail de compositeurs incompetents ».

Instrumentation

Cette pièce est pour 2 cors (en fa) et un quatuor à cordes : 2 violons, 1 alto et 1 violoncelle.

Forme

- *Allegro* (en forme sonate)
- *Menuet et Trio*
- *Adagio cantabile*
- *Presto* (forme rondo)

Proposition de pistes pédagogiques

- Laisser les élèves s'exprimer sur le caractère de la musique et sur les instruments
- Laisser les élèves évoquer les images que suscite l'audition
- Découvrir et repérer les instruments
- Lever la main à chaque fois que l'on entend un « instrument » en particulier
- Écouter le timbre particulier de chacun d'entre eux
- Faire proposer des explications par rapport au titre de l'œuvre

6) Symphonie N°45, Les Adieux de Joseph Haydn

<https://www.youtube.com/watch?v=KXctarOxRz8>

La symphonie N°45 de Haydn est le fruit d'une commande de son principal mécène, le prince Esterhazy. Elle est célèbre pour son dernier mouvement, qui lui a valu son surnom « Les Adieux »... En effet, les instruments s'en vont progressivement, et ne restent à la fin que les deux violons solistes... Pourquoi cela? Haydn aurait voulu faire comprendre au prince que ses musiciens étaient fatigués à la fin d'une saison qui ne semblait plus finir, et qu'ils avaient envie de rentrer chez eux voir leur famille... Il semble que l'opération ait réussi, l'orchestre ayant pu rentrer chez lui dès le lendemain.

L'humour combiné du compositeur et du chef d'orchestre donne un résultat assez amusant...

Instrumentation

- **Bois** : 2 hautbois, 1 basson
- **Cuivres** : 2 cors
- **Cordes** : violons 1 et 2, altos, violoncelles, contrebasses

Forme

Comme la plupart des symphonies de Haydn, la *Symphonie n° 45* se découpe en quatre mouvements :

- *Allegro*

- *Adagio*
- *Menuet*
- *Presto*

Le premier mouvement, un *Allegro* fougueux, présente un thème joué avec fracas lors de l'exposition. Accompagné des cordes frémissantes, il couvre une grande tessiture, avec des sauts d'intervalles importants et des rythmes endiablés. Un deuxième thème, plus mélodique et contrastant avec le premier, apparaît lors de la partie centrale. Il n'est pas repris dans la troisième partie, qui fait à nouveau entendre exclusivement le premier thème plein de dynamisme.

L'*Adagio* débute avec thème chanté, en sourdine, par les cordes, les seules protagonistes de ce mouvement. Seules quelques rares interventions des hautbois et cors viendront ponctuer leur discours dans les fins de phrases. Notons que la tonalité inhabituelle de *do* dièse mineur se fait entendre dans la partie centrale de ce mouvement.

Le *Menuet*, *allegretto* en *fa* dièse majeur, présente un effet de surprise comme Haydn les affectionne : un accord avec un *ré* bécarré à la basse, n'appartenant pas à l'harmonie et qui sonne comme une fausse note ! La partie centrale de ce mouvement débute sur un appel délicat des cors solistes.

Le *Presto* final, tout en rapidité, revient à la tonalité d'origine de *fa* dièse mineur, avec un thème dynamique énoncé dès les premières mesures. Mais c'est dans la tonalité apaisante de *la* majeur que se termine le mouvement, *adagio*. Chaque instrument quitte la scène, l'un après l'autre : d'abord premier hautbois puis second cor, basson, second hautbois et premier cor. Seules demeurent les cordes, avant que ne s'éclipsent successivement contrebasses, violoncelles, 2e violons et altos. Ne restent plus sur scène que les 1er violons divisés en deux parties, et qui terminent seuls, en sourdine, dans une nuance de plus en plus piano.

Proposition de pistes pédagogiques

- Laisser les élèves s'exprimer sur le caractère de la musique et sur les instruments
- Laisser les élèves évoquer les images que suscite l'audition
- Découvrir et repérer les instruments
- Lever la main à chaque fois que l'on entend un « instrument » en particulier
- Écouter le timbre particulier de chacun d'entre eux
- Comprendre et repérer la perte de la masse sonore par la baisse d'intensité (du fait du nombre d'instruments qui diminue en réalisant un *decrescendo*)
- Faire visualiser la scène par la vidéo (départ des musiciens)
- Faire écouter *Le Boléro* de Maurice Ravel (opposé par le procédé de l'accumulation et donc du *crescendo* produit)

7) *Symphonie pastorale pour cor des Alpes et cordes* de Léopold Mozart

<https://www.youtube.com/watch?v=ljSTN1wFSm4>

En 1756, Léopold Mozart composa une *Sinfonia pastorella* pour cordes et cor. A l'origine, cette pièce fut écrite pour un cor de berger, mais elle peut tout aussi bien être interprétée sur un cor des Alpes ou sur un autre type de cor, comme le *didgeridoo* (trompe en bois, instrument de musique à vent de la famille des cuivres).