

festival
Saint Denis
Pour les petits

du
29
MAI
au
27
JUN
2024

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Don Quichotte - R. Strauss
29 et 30 mai 2024

SOMMAIRE

À propos du Festival de Saint-Denis [p.4](#)

Avant-propos [p.5](#)

Demandez le programme ! [p.6](#)

Les instruments [p.13](#)

L'art baroque [p.12](#)

Les instruments du concert [p.16](#)

Le concert [p.18](#)

Glossaire [p.19](#)

Quelques activités [p.21](#)

A PROPOS DU FESTIVAL DE SAINT-DENIS

Le Festival de Saint-Denis se déroule **chaque année au mois de juin** et propose, au cœur du patrimoine architectural de Saint-Denis, la découverte de la musique classique grâce à une programmation d'œuvres majeures du répertoire interprétées par des artistes de renommée internationale et par de jeunes artistes prometteurs, tout en s'ouvrant à d'autres esthétiques musicales.

Le Festival a également développé un volet « Métis » consacré aux croisements des musiques classique, traditionnelle ou populaire, musiques du monde, musiques actuelles. Cette manifestation intercommunale se déroule en juillet avec un concert dans chacune des villes de Plaine Commune.

En 2024, pour la première fois, le Festival s'ouvre avec le **Festival de Saint-Denis pour les petits** : une programmation intégralement dédiée aux enfants et aux familles.

Un festival cinquantenaire !

Le Festival de Saint-Denis est né en 1969 après le report de l'édition 1968. Ainsi, en écho à son histoire, le Festival a fêté ses 50 ans en 2019. C'est l'un des rares festivals en Île-de-France à pouvoir s'enorgueillir de cette longévité.

Tout au long de l'année scolaire et depuis 30 ans, le Festival organise des actions pédagogiques autour de la musique en lien avec sa programmation (écoles élémentaires, parcours spécifiques proposés aux collèges, lycées, conservatoires, universités et associations du territoire).

AVANT-PROPOS

Vos élèves vont assister à un concert du Festival de Saint-Denis, édition 2024, spécialement conçu pour eux.

Au-delà d'une sortie au concert, le Festival de Saint-Denis s'attache à vous proposer un projet d'éducation artistique et culturelle pour votre classe. En effet, la sortie au concert est préparée par un atelier d'une heure en classe avec un(e) artiste-intervenant(e) qui, principalement par l'écoute et la pratique, va éveiller la curiosité des jeunes élèves et leur apprendre à écouter activement une œuvre musicale.

Tout ce travail ne peut avoir lieu sans votre complicité, c'est pourquoi nous avons conçu ce dossier pédagogique, vous permettant, si vous le souhaitez, d'engager d'autres aspects du développement des élèves, de stimuler leur imagination et leur créativité. Il a pour vocation de compléter les ateliers du/de la musicien(ne) intervenant(e) en amont du concert, et/ou de permettre aux élèves de réactiver les éléments visuels et sonores vécus lors du concert.

Par ailleurs, nous sommes très friands des retours des élèves, quels que soient les supports et les avis, n'hésitez pas à nous en envoyer !

Nous sommes d'ores et déjà heureux de vous accueillir au Festival de Saint-Denis et souhaitons à votre classe une bonne expérience de concert.

Contact

Béatrice Noiset, responsable des actions de sensibilisation
16, rue de la Légion d'Honneur, 93200 Saint-Denis
01 48 13 12 13 – bnoiset@festival-saint-denis.com

Retrouvez toute la programmation 2024 sur festival-saint-denis.com

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Don Quichotte de Richard Strauss

À la fois chef-d'œuvre des romans de chevalerie et pilier de la littérature des débuts de l'époque moderne, *Don Quichotte* - dont l'écriture nous ramène plus de 400 ans dans le passé - brille de cette aura particulière qui en fait un classique intemporel.

Inspiré par l'histoire de Cervantès, Richard Strauss décide d'adapter les aventures du héros espagnol en poème symphonique qu'il intitule *Don Quixote, Variations fantastiques sur un thème à caractère chevaleresque*. Le compositeur représente les personnages principaux par des instruments solistes de l'orchestre, en attribuant des thèmes musicaux à chacun et met en musique de manière très descriptive et romanesque les chapitres les plus emblématiques du roman.

On retrouve notamment le combat contre les moulins à vent, la bataille contre un troupeau de moutons, la procession de pénitents ou encore l'ultime duel avec le Chevalier de la Blanche lune. La narration de Cervantès est omniprésente dans la musique de Strauss et ce poème symphonique est un magnifique hommage à Don Quichotte et son écuyer, dressant un portrait fidèle et intime de ces deux héros de la littérature. Les multiples degrés d'écoute de Don Quichotte font écho aux multiples degrés de lecture du roman, variant inlassablement entre réalité et imagination du héros.

Durée du spectacle : environ 55 minutes

Note d'intention des artistes

Nous souhaitons faire (re)découvrir ce chef-d'œuvre de Strauss sous un nouvel angle en ouvrant les perspectives du concert classique, et le mettre en résonance directe avec le roman qui l'a inspiré.

Don Quichotte peut être considéré comme une œuvre musicale dense pour de jeunes oreilles. De même, la lecture des aventures de Don Quichotte sera peut-être plus au goût des adultes. Cependant, nous sommes convaincu.es que tout autant que la drôlerie, la poésie, le fantasque, le goût de l'aventure et l'idéalisme de notre héros, les notes de Strauss peuvent toucher un jeune public.

Ainsi, à la manière du célèbre *Pierre et le Loup* de Serge Prokofiev, nous proposons un spectacle mêlant texte et musique, ici accompagnés d'illustrations projetées qui viennent soutenir de façon équilibrée ce qu'il se passe sur scène.

Yan Levionnois et Léa Hennino, co-créateurs du spectacle

Richard Strauss

Richard Strauss fut l'un des chefs d'orchestre les plus fameux de son temps, éminent interprète de ses propres œuvres, mais aussi des opéras de Mozart et de Wagner. Son importance, du point de vue du style et de l'esthétique, fut considérable.

Né à Munich en 1864, Richard Strauss baigne dans la musique dès son enfance, grâce à son père, lui-même musicien à la cour de Louis II de Bavière et corniste solo de l'orchestre de l'opéra de Munich. Le cor marque d'ailleurs beaucoup le compositeur et il occupe une place importante dans son œuvre. Très jeune, Richard Strauss montre des capacités

musicales hors-norme. Il commence à composer à 6 ans et dirige pour la première fois un orchestre à l'âge de 9 ans. Après son bac et des études de philosophie, d'esthétique et d'histoire de l'art, il cumule les fonctions (directeur de la musique de la cour à Munich, maître de chapelle adjoint de la cour à Weimar, premier chef d'orchestre de l'Opéra de Munich...), avant de prendre la tête de l'Orchestre philharmonique de Berlin.

Il compose rapidement des œuvres d'envergure. Il établit d'abord sa réputation par les grands poèmes symphoniques comme *Don Juan*, *Till l'espiègle*, *Ainsi parlait Zarathoustra* ou encore *Don Quichotte*. Ses premiers opéras, *Guntram* et *Feuersnot*, très influencés par la musique de Wagner, rencontrent peu de succès, mais *Salomé*, d'après la pièce d'Oscar Wilde, lui apporte en 1905 une célébrité autant due au caractère novateur de la musique qu'à l'aspect sulfureux du sujet. *Elektra*, en 1909, marque le début d'une longue collaboration avec le poète autrichien Hugo von Hofmannsthal et témoigne d'une violence rarement atteinte dans le domaine de l'opéra.

A 30 ans, il est déjà un compositeur incontournable du paysage musical, dirigeant lui-même ses propres œuvres dans tous les pays. Il impressionne par son génie et rencontre un succès fulgurant. Chaque création de ses œuvres devient un événement mondain et artistique international, nécessitant même parfois des trains supplémentaires. Comme cela se ferait aujourd'hui pour les plus grandes vedettes, des produits dérivés apparaissent lors de la création du *Chevalier à la Rose* et les théâtres majorent largement leurs tarifs. Avec *Le Chevalier à la rose* (1911), Strauss semble s'assagir en revenant à la tradition viennoise de l'opéra de caractère. Dans sa dernière œuvre lyrique, *Capriccio*, composée en 1942, il parvient, à près de 80 ans, à se surpasser. Quelques mois avant sa mort, il compose les *Quatre derniers Lieder* pour soprano et orchestre. Il meurt à Garmisch-Partenkirchen en 1949.

Don Quichotte

Un poème symphonique

Un poème symphonique est une œuvre en un seul mouvement destinée à un orchestre symphonique et inspirée d'un sujet non musical : littéraire, philosophique, historique, poétique, pictural...

Le genre est apparu au milieu du XIXe siècle et a évolué jusqu'au début du XXe siècle, puis il s'est en quelque sorte « dilué » dans l'histoire de la musique occidentale. La première œuvre que l'on peut citer dans ce genre est la *Symphonie n° 6 « Pastorale »* de Beethoven, composée en 1808 qui s'inspire directement de la nature. En 1830, *La Symphonie fantastique* de Berlioz est un autre exemple notable. Inspirée de la vie du compositeur, cette œuvre raconte les égarements d'un artiste en pleine déception amoureuse.

Franz Liszt est le premier à définir les contours du poème symphonique dans plusieurs de ses écrits. Il précise notamment que l'objectif est avant tout de procurer à l'auditeur les mêmes sensations ou les mêmes impressions de poésie qu'à la lecture d'un texte ou lors d'une promenade dans un paysage. Son premier poème symphonique, *Ce qu'on entend sur la montagne* (1849) en est une illustration. La montagne y est le lieu d'une méditation où la nature est prétexte aux questionnements de l'existence.

C'est enfin Richard Strauss qui donnera ses lettres de noblesse au poème symphonique, puisant son inspiration dans le patrimoine littéraire européen. Il en compose ainsi une dizaine dont le plus célèbre est sans doute *Ainsi parlait Zarathoustra* composé en 1896 d'après Nietzsche, choisi plus tard par Stanley Kubrick comme bande originale pour son film *2001 L'Odyssée de l'espace*.

Frantz Liszt (1811-1886)

L'inspiration littéraire : Don Quichotte de Cervantès

Miguel de Cervantes
(1547-1616)

Le *Don Quichotte* de Cervantes est un monument, considéré même comme le tout premier roman de la littérature moderne. Il est composé de deux parties, écrites à 10 ans d'intervalle et narre les aventures d'un chevalier rêveur, éperdu d'héroïsme et d'une vision idéale de la chevalerie, qui déchanté au contact de la réalité.

Cervantes parodie ici les romans de chevalerie en proposant un héros qui ne correspond pas du tout aux critères habituels de ces œuvres. Don Quichotte est un simple villageois, profondément généreux mais également très naïf qui, un beau matin, part pour agir pour la paix la justice et l'amour à l'exemple des chevaliers errants des romans chevaleresques. Il se lance alors dans un programme disproportionné et en inadéquation totale avec la réalité.

Cela et la personnalité décalée du héros permettent de nombreux ressorts comiques. Le roman raconte donc l'histoire d'Alonso Quijano, un homme oisif passionné de romans de chevalerie qui décide un jour de devenir lui-même un chevalier errant, sous le nom de Don Quichotte de La Manche et de partir à l'aventure avec son cheval et un paysan dont il fait son écuyer : Sancho Panza, dont la principale préoccupation est, comme son nom l'indique, de se remplir la panse. Le but ultime de Don Quichotte est de sauver l'honneur de Dulcinée du Toboso, nom qu'il donne à une paysanne qu'il ne connaît pas vraiment.

Ses aventures ont en réalité deux niveaux : ce qu'il imagine dans sa tête et ce qui se passe dans la réalité. Ainsi, il attaque des moulins à vent qu'il voit comme des géants féroces, s'impose entre deux armées qui ne sont en réalité que deux troupeaux de mouton etc. On comprend vite qu'il perd la tête et vit dans un monde de fantasmes. Après ses aventures plus ou moins glorieuses il rentre dans son village en piteux état.

La mise en musique par Strauss

Richard Strauss a composé beaucoup de pièces inspirées d'œuvres littéraires. Toutefois celle-ci est la plus aboutie et peut même être comparée à une musique de film. Il décide d'utiliser ici la forme « thème et variations » avec une variation par chapitre de l'histoire, en sélectionnant les épisodes les plus importants. L'œuvre est ainsi découpée, presque comme dans un script de cinéma :

Introduction : Après avoir lu de nombreux romans de chevalerie, Don Quichotte perd la raison et décide de devenir lui-même chevalier.

Variation 1 : Don Quichotte et Sancho chevauchent à la conquête de Dulcinée ; épisode des moulins à vent.

Variation 2 : Victoire sur l'armée du grand empereur Ali Fanfaron (bataille contre un troupeau de moutons).

Variation 3 : Conversation entre le chevalier et son écuyer, questions et maximes de Sancho ; paroles apaisantes et promesses du chevalier.

Variation 4 : L'aventure malheureuse de la procession de pénitents.

Variation 5 : Don Quichotte veille sur ses armes et épanche ses sentiments à la lointaine Dulcinée

Variation 6 : Rencontre d'une paysanne dont Sancho fait croire à Don Quichotte qu'il s'agit de Dulcinée envoûtée par un enchanteur !

Variation 7 : La chevauchée à travers les airs.

Variation 8 : Voyage maudit sur la barque enchantée.

Variation 9 : Combat contre les soi-disant enchanteurs, deux pauvres moines sur leurs mules.

Variation 10 : Duel contre le chevalier de la Lune Blanche. Don Quichotte frappé, tombe à terre, dit Adieu à ses armes et rentre chez lui...

Final : Ayant retrouvé la raison, il décide de passer ses jours à méditer. Mort de Don Quichotte.

Les personnages principaux sont interprétés par des instruments de l'orchestre et représentés chacun par un thème musical. Ainsi, le violoncelle joue Don Quichotte, l'alto joue Sancho Panza et le hautbois joue Dulcinée. Parfois le violoncelle et l'alto des deux premiers personnages sont rejoints par d'autres instruments (le cor anglais et le violon pour Don Quichotte, la clarinette basse et la contrebasse pour Sancho Panza). Strauss utilise plusieurs instruments pour figurer la multiplicité de leurs personnalités.

Dans la partie suivante de ce dossier, vous pouvez accéder à des extraits audio illustrés en cliquant sur les boutons en dessous des textes.

Toutes ces ressources sont également disponibles en scannant ce QR code

Les personnages

Don Quichotte

Il est décrit par Cervantes comme « de constitution robuste, sec de corps, maigre de visage, toujours matinal et grand chasseur ». C'est le héros de l'histoire dont la personnalité correspond, dans l'idée de Strauss, au son noble du violoncelle qui est complété par le violon et le cor anglais. Don Quichotte est un grand rêveur, qui veut partir à l'aventure et, on va découvrir qu'il est en réalité un peu fou.

Le thème de Don Quichotte

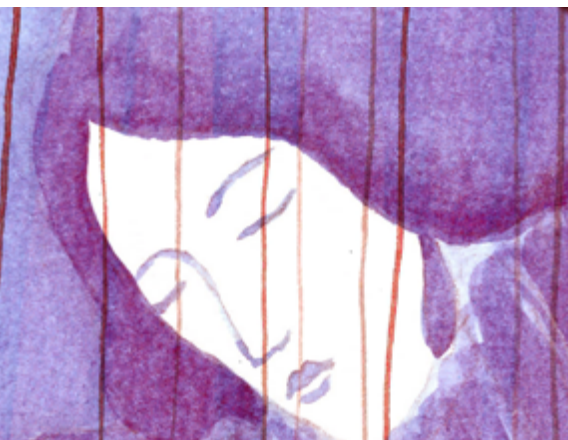
Sancho Panza

C'est l'écuyer de Don Quichotte qui l'accompagne dans sa grande aventure. Très bavard, il ne pense qu'à manger et s'occupe du cheval de Don Quichotte, Rossinante. Lui-même se déplace à dos d'âne. Il est joué par l'alto qui est considéré comme moins noble que le violoncelle. Quand ses propos sont plus terre à terre, l'alto est rejoint par la clarinette basse et la contrebasse

Le thème de Sancho Panza

Dulcinée

C'est la princesse imaginaire de Don Quichotte. Il la voit partout et part à l'aventure pour elle. Dans le roman, elle est une simple paysanne du village. Elle est douce et délicate comme le son du hautbois dont la sonorité lyrique et romantique correspond très bien au personnage.

Le thème de Dulcinée

Et beaucoup d'autres...

Tout au long de leur aventure, Don Quichotte et Sancho Panza vont croiser une multitude de personnages hauts en couleurs que Richard Strauss décrit en musique.

La musique descriptive

Dans cette œuvre, Strauss utilise ce qu'on appelle de la musique descriptive. C'est-à-dire qu'il utilise la musique pour recréer les sons qu'entendent les personnages de l'histoire, un peu comme les bruitages dans un film. Voici quelques exemples :

- **L'aventure avec les moulins à vent**

Don Quichotte se retrouve face à une armée de moulins à vent qu'il perçoit comme des géants. La musique fait alors entendre le bruit des ailes des moulins.

Var. 1 : Les moulins à vent

- **La Bataille contre les moutons**

Ici, la musique fait entendre les bêlements des moutons

Var. 2 : Les moutons

- **Conversation entre le chevalier et l'écuyer**

Lorsque Don Quichotte et Sancho Panza discutent, les thèmes des deux personnages se coupent la parole comme lors d'un débat animé. Don Quichotte excédé expose ses grandes idées chevaleresques lors d'une longue envolée lyrique.

Var. 3 : La conversation

- **L'aventure avec les pénitents**

Sur leur route, les deux héros croisent un cortège de pèlerins que Don Quichotte prend pour de dangereux bandits.

Var. 4 : Les pénitents

- **Le bateau enchanté**

Appercevant une barque au bord d'une rivière, Don Quichotte décide de partir à l'aventure sur l'eau. Mais rapidement la barque se renverse et les deux héros se retrouvent à l'eau. Lorsque que Don Quichotte et Sancho Panza sortent de la rivière trempés, le violoncelle et l'alto jouent en pizzicatti pour faire entendre les gouttes qui coulent de leurs vêtements.

Var. 8 : Le bateau

- **Combat contre deux sorciers**

Don Quichotte aperçoit deux terribles sorciers qui s'avèrent n'être que de simples moines trébuchants. Le basson et le cor anglais jouent des petites notes qui font entendre le trébuchement.

Var. 9 : Les moines

- **Le chevalier de la lune blanche**

À la fin de son périple, Don Quichotte affronte le terrible chevalier de la Lune Blanche. Il perd le duel et se laisse ainsi convaincre de rentrer chez lui.

Var. 10 : Le chevalier

La folie

Don Quichotte est en réalité présenté comme un fou qui a de nombreuses hallucinations. Dans chaque scène de l'œuvre, il observe une situation banale qu'il transforme dans sa tête en scène épique : les moulins à vents deviennent de terribles géants, les troupeaux de moutons se métamorphosent en deux armées prêtes à se battre, une simple paysanne apparaît sous les traits de la noble Dulcinée... Tous ces moments sont symbolisés par Strauss avec un thème musical qui revient sans cesse. Dans le spectacle, ces moments sont mis en évidence par les illustrations qui deviennent roses lorsque l'on voit les hallucinations du héros.

Le thème de la folie

- **La rencontre avec Dulcinée**

Don Quichotte plein d'espoir, croit apercevoir Dulcinée arrivant face lui. Mais elle s'avère finalement n'être qu'une paysanne à dos d'âne qui passait par là.

Var. 6 : Dulcinée

À la fin de l'œuvre, Don Quichotte rentre chez lui et Strauss fait entendre tous les thèmes qui résument ses aventures.

On perçoit le thème de la folie qui s'évapore petit à petit. Même la mort du héros est mise en musique par un filet de violoncelle qui cloture l'œuvre, comme le dernier soupir du personnage.

Final : La mort de Don Quichotte

LES INSTRUMENTS

Les cordes

Le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse sont deux instruments de la famille des cordes frottées, qui fonctionnent de la même manière : ils ont chacun 4 cordes tendues le long d'un manche, et le son résonne dans une grande caisse de résonance grâce à deux ouïes qui font entrer les vibrations dans le corps de l'instrument.

Le violon

Le violon apparaît au début XVIe siècle, dans les milieux populaires. Il intègre l'orchestre à la fin du siècle et devient au XVIIe siècle l'épine dorsale de toute formation instrumentale. Les violons existent aujourd'hui en 4 tailles : violon, alto, violoncelle et contrebasse. Mais au XVIIe siècle cette famille est bien plus nombreuse : dessus de violon, haute-contre de violon, taille de violon, quinte de violon, basse de violon.

Le violon peut se jouer de plusieurs manières différentes : avec un archet, qui est fait en crins de cheval et permet de frotter les cordes pour produire le son, ou bien en pinçant les cordes avec les doigts. Dans ce cas, on dit qu'on joue pizzicato.

À l'époque baroque, les plus petits violons se tenaient sur l'épaule et non collés sous le menton comme aujourd'hui. Les archets étaient beaucoup plus recourbés et tenus plus légèrement.

L'alto

L'alto a des dimensions légèrement plus grandes que celles du violon (entre 38 et 45 centimètres). Son registre est un peu plus grave, mais moins que celui du violoncelle. Il se joue debout ou assis, posé sous le menton (comme le violon), avec un archet. Il est composé de 4 cordes (do, sol, ré, la)

Sa forme moderne date du XIXe siècle. Longtemps considéré comme un instrument d'accompagnement, d'orchestre et de musique de chambre, il faut attendre le XXe siècle pour qu'un répertoire soliste lui soit enfin consacré.

Le violoncelle

Le violoncelle est plus grand que le violon et l'alto, et donc plus grave. Contrairement à ces derniers, il se joue assis, positionné entre les genoux. Sa forme actuelle a été fixée par le grand luthier du XVIe siècle Andrea Amati. La pique permettant de stabiliser l'instrument a été ajoutée au milieu du XIXe siècle. En effet, avant cette date, et donc à l'époque baroque, l'instrument se jouait posé directement sur les mollets, mais le développement de la virtuosité a nécessité une plus grande stabilité. Le violoncelle s'est développé quelques temps après la viole de

gambe, et a peu à peu pris le dessus. À l'origine instrument d'accompagnement, en basse continue avec le clavecin, il est devenu un instrument virtuose, notamment avec la période romantique. De nos jours, le violoncelle a même trouvé sa place dans la musique actuelle, et même le rock.

La contrebasse

La contrebasse est l'instrument le plus grave de la famille des cordes frottées et aussi le plus grand, à l'exception de l'octobasse qui est très rarement utilisé.

La contrebasse est apparue vers 1620, plus tardivement que les autres instruments de sa famille. Elle est aussi composée de 4 cordes : mi-la-ré-sol (les mêmes que celles du violon). La contrebasse est beaucoup utilisée dans le jazz, le plus souvent en pizzicato mais elle peut aussi se jouer avec un archet. On la retrouve aussi régulièrement dans les orchestres symphoniques.

Les vents

Les instruments à vent sont tous ceux dont le son est produit grâce à la vibration de l'air envoyé par l'instrumentiste à l'intérieur de leur corps résonant. Ils se divisent en deux grandes catégories : les bois (comme la flûte traversière, le hautbois ou la clarinette) et les cuivres (tels que la trompette, le trombone ou le tuba).

Leur son est produit par le souffle de l'interprète, ou l'air créé lorsqu'il joue (dans le cas de l'accordéon par exemple). Leur polyvalence les rend indispensables dans divers genres musicaux, des orchestres aux ensembles de jazz.

La flûte et le piccolo

La flûte traversière et le piccolo sont deux instruments à vent de la famille des bois, caractérisés par leur son clair et brillant.

La flûte traversière est fabriquée en métal ou en bois, dotée d'une embouchure en forme de biseau et de clés pour produire différentes notes. Elle est jouée en position horizontale, et le son est produit en soufflant de l'air à travers l'embouchure tout en manipulant les clés. La flûte traversière est connue pour son agilité et sa capacité à jouer des mélodies rapides et complexes.

Le piccolo, quant à lui, est une version plus petite et aiguë de la flûte traversière. Généralement en bois, il produit un son plus brillant et perçant en raison de sa petite taille et de son embouchure plus étroite. Le piccolo peut produire des notes très aiguës et est souvent utilisé pour ajouter de la brillance et de l'éclat à l'ensemble orchestral. Il est également utilisé dans les fanfares militaires et les ensembles de musique traditionnelle.

La clarinette

La clarinette est un instrument à vent de la famille des bois, apprécié pour sa sonorité riche et expressive.

Fabriquée en bois, en plastique ou en métal, la clarinette se compose d'un corps principal cylindrique percé de trous et d'un bec à anche simple. Son son est produit lorsque l'interprète souffle de l'air dans le bec, faisant vibrer l'anche, ce qui crée des oscillations d'air à l'intérieur du corps de l'instrument. En manipulant les clefs et les trous, l'interprète peut produire une gamme étendue de notes.

La clarinette est réputée pour sa capacité à exprimer une grande variété d'émotions musicales, grâce à sa capacité à jouer des mélodies douces et lyriques ainsi que des passages virtuoses et dynamique.

Le hautbois

Le hautbois, instrument à vent du groupe des bois, appartient, comme le cor anglais, le basson et le contrebasson, à la famille des anches doubles, dont il est l'instrument le plus aigu. Le hautbois moderne se présente sous la forme d'un tube conique d'une soixantaine de centimètres de longueur, généralement en ébène, doté de quinze clefs dont trois sont doubles.

Le hautbois est composé de trois parties : le corps supérieur, le corps inférieur et le pavillon, qui est légèrement évasé. Son anche est formée de deux fines lamelles de roseau. Sa tessiture atteint près de trois octaves. 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.

Les plus anciens hautbois datent de l'Antiquité ! De nombreux vestiges offrent par exemple des représentations de joueurs de hautbois égyptiens. Aujourd'hui, c'est un instrument phare de l'orchestre : c'est lui qui donne le « la » pour que tous les autres s'accordent.

Le basson

Le basson est un bois, réputé pour sa sonorité profonde et expressive. Comme son nom l'indique, c'est un instrument grave qui peut jouer dans les registres basses et ténors, comme le violoncelle. On peut le considérer comme la basse du hautbois.

Le première référence au basson remonte au tout début du XVIIe, en Italie, où on l'appelle fagotto car il est composé de deux morceaux de bois liés (ou fagottés) ensemble. Les premiers instruments sont assez rudimentaires : il n'y a pas encore de clefs et les emplacements des trous sont définis sans calculs précis. Le basson va donc évoluer progressivement. Au XVIIIe siècle il devient un instrument soliste. On commence alors à réfléchir au clétage et à une meilleure position des mains sur l'instrument.

Le basson est connu pour sa capacité à jouer une large gamme de notes, allant des graves profonds aux aigus délicats. Sa sonorité caractéristique lui permet d'ajouter une profondeur et une couleur unique à n'importe quelle formation musicale. Il n'est pas tout à fait le même selon son pays d'origine : français, allemand ou anglais.

Le cor

Le cor est un instrument à vent de la famille des cuivres. Il est caractérisé par son embouchure, sa perce conique qui lui confère un son doux et riche, son large pavillon et un ensemble de palettes permettant de modifier la longueur, et donc l'accord, de l'instrument.

Le musicien qui joue du cor est un corniste (à ne pas confondre avec le cornettiste qui joue du cornet à piston ou le choriste qui fait partie d'une chorale).

Le cor est présent dans les orchestres symphoniques, de nombreux ensembles de musique de chambre et dans les orchestres d'harmonie ; il est par ailleurs souvent sollicité dans les musiques de films de toutes sortes, pour les dessins animés et les bruitages. Il est utilisé plus rarement dans le jazz.

L'embouchure du cor est de petite taille et de forme intérieure conique, différente de celles de la trompette et du trombone qui sont hémisphériques et plus larges. Cette perce donne de la douceur au son, contrairement à la perce cylindrique des cuivres comme la trompette, qui produit un son plus brillant.

Le piano

Le piano est à clavier, de la famille des cordes frappées. Le son est produit lorsque l'on appuie sur des touches noires ou blanches, grâce à l'action d'un marteau tapant la corde correspondant au placement de la touche et au son désiré. Il permet de jouer plusieurs notes en même temps : on dit que c'est un instrument polyphonique (plusieurs sons). C'est pourquoi il est très pratique dans plein de situations,

notamment en accompagnement pour remplacer un orchestre.

Il existe deux sortes de pianos :

- Les pianos droits avec les cordes verticales
- Les pianos à queue, avec les cordes horizontales.

Les percussions

Les instruments à percussion, sont des instruments dont l'émission sonore résulte de la frappe ou du grattage d'une membrane ou d'un matériau résonnant. Les instruments de percussion ont probablement constitué les tout premiers instruments de musique et font partie intégrante de la plupart des genres musicaux. On les trouve en effet depuis la musique traditionnelle jusqu'à la musique classique.

Si dans un groupe de musique (rock, folk, pop, jazz, etc.) le batteur n'utilise généralement que quelques éléments de percussions (tambours, cymbales), le percussionniste détient une place à part entière dans les orchestres symphoniques, étant donné la variété des instruments à sa disposition (certaines œuvres peuvent de ce fait nécessiter plusieurs percussionnistes). Utilisés la plupart du temps en complément rythmique, ils sont parfois mis à l'honneur en solistes comme dans la *Musique pour cordes, percussion et célesta* de Béla Bartók et dans *l'Ionisation* d'Edgard Varèse.

CONCERT

- C comme... cordes** Les instruments à cordes sont nombreux et très variés. Dans ce concert, tu en entendras trois de types différents : des cordes frottées avec le violon et le violoncelles et des cordes pincées avec le clavecin. La guitare est également un instrument à cordes pincées et le piano quant à lui est instrument à cordes frappées.
- O comme... opéra** L'opéra est un genre musical bien particulier qui regroupe plusieurs arts : principalement la musique et le théâtre, mais aussi la danse, la confection de décors et de costumes...
- N comme... note** A priori, il y en a beaucoup dans un concert. Les notes sont écrites sur une portée et forment la partition. Si l'on compare un livre et une partition, les notes sont les lettres, les portées sont des lignes, et la partition est le livre.
- C comme... chef** Un ensemble musical est dirigé par une personne qui a de nombreux rôles : donner aux musicien(ne)s le bon tempo, les bonnes indications d'intensité, les départs, et également faire en sorte que le son de l'ensemble soit équilibré et harmonieux. Dans le cas de ce concert, il n'y aura pas de chef car à trois musiciens on n'a pas besoin de quelqu'un pour diriger l'ensemble.
- E comme... écoute** Il est important d'écouter ce que les musicien(ne)s nous racontent avec leurs instruments pour profiter pleinement du concert. Contrairement aux idées reçues, l'écoute d'un concert n'est pas forcément passive, frontale ou unilatérale : en s'appropriant les œuvres données et en connaissant le contexte, l'écoute du concert peut être bien plus active et ponctuée d'échanges avec les artistes.
- R comme... regarder** En plus d'écouter, il y a toujours beaucoup à regarder lors d'un concert : les différents instruments, les mouvements des interprètes, la manière dont ils produisent les sons, la salle, les gens autour de soi...
- T comme... tempo** Le tempo définit la vitesse à laquelle une œuvre est jouée. C'est la plupart du temps le ou la chef qui donne le tempo, et il est nécessaire que tout le monde soit au même tempo pour que la musique soit jouée correctement.

GUIDE D'ÉCOUTE

Voici quelques questions pour aider à la réflexion après le concert

- Qu'as-tu entendu lors du concert ?
- Qu'as-tu vu sur scène ?
- Quelle(s) émotion(s) t'a donné l'écoute de ce concert ? (De la joie, de la peur, de l'ennui, de la colère, de l'inquiétude... tout est possible !)
- As-tu entendu un ou plusieurs instruments ? Lesquels ?
- La musique a-t-elle été lente ? Rapide ?
- La musique t'a-t-elle fait penser à quelque chose, ou une situation, un sentiment, une histoire ? Saurais-tu dire pourquoi ?
- Comment te sens-tu après l'écoute de ces morceaux ? Pourquoi ?

GLOSSAIRE

- Accord** Un accord est un ensemble de notes jouées ensemble et en même temps. Si les notes sont jouées les unes après les autres, il s'agit d'un arpège.
- Aigu** Registre supérieur d'une voix ou d'un instrument. Un son aigu est un son qui est en haut de l'échelle des sons. Le contraire d'aigu est grave.
- Archet** Un archet est une baguette de bois sur laquelle sont tendus des crins. En les frottant contre les cordes des instruments comme le violon, ils font vibrer les cordes et produisent le son.
- Arpège** Accord dont les notes sont jouées l'une après l'autre, rapidement, du grave à l'aigu.
- Arrangement** Un arrangement désigne le fait de recomposer ou réécrire une musique pour l'adapter à un autre effectif musical que celui prévu au départ.
- Chef·fe d'orchestre** Le ou la chef·fe d'orchestre est la personne qui dirige un groupe d'instruments pour exécuter une œuvre.
- Compositeur·ice** Personne qui élabore de la musique en organisant une succession de notes musicales seules ou groupées sous forme d'accords, en s'appuyant ou pas sur les règles d'une théorie musicale.
- Cordes** Il existe de nombreux instruments et de nombreuses sous-familles dans la famille des cordes. Dans ce concert, vous entendrez des cordes frottées, des cordes pincées, des cordes grattées... et des cordes vocales !
- Crescendo** Quand il y a un crescendo, les musicien·nes jouent de plus en plus fort ! Si c'est l'inverse, on appelle cela decrescendo. Comme souvent dans la musique, ces mots sont issus de la langue italienne.
- Diapason** Un diapason est un petit objet en métal qui résonne en donnant la note « la ». C'est très pratique pour que les instrumentistes s'accordent, c'est-à-dire s'assurent de tous jouer la même note à la même hauteur. C'est aussi très utilisé par les chanteurs et chanteuses pour trouver leur note quand ils chantent a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement.
-
- Festival** Un festival est une manifestation culturelle qui est saisonnière et régulière (en général une fois par an). Un festival de musique propose plusieurs concerts sur une période plus ou moins longue allant de 2 jours à près de deux mois. Le Festival de Saint-Denis s'étend sur un mois.
- Générale** La répétition générale est pour les musicien(ne)s la dernière répétition avant le spectacle. En général il s'agit d'un filage, c'est-à-dire que l'on joue tout sans s'arrêter.

Grave	Registre inférieur d'une voix ou d'un instrument.
Harmonie	En musique, l'harmonie est le fait que divers sons perçus ensemble concordent ou sonnent bien ensemble : par exemple, lorsque la musique jouée par plusieurs instruments semble harmonieuse.
Hauteur	Le son émis par la voix ou un instrument est plus ou moins aigu. On dit qu'il est plus ou moins haut. La hauteur est l'un des paramètres du son lié à sa fréquence (les autres paramètres étant le timbre, l'intensité, la durée et l'attaque).
Instrumentation	L'instrumentation est l'effectif musical utilisé pour interpréter une œuvre.
Intervalle	Le mot intervalle désigne l'espace entre deux notes.
Interprète	Dans le domaine musical, un interprète est un musicien (chanteur, instrumentiste, chef d'orchestre ou chef de chœur) dont la spécialité est de réaliser un projet musical donné, planifié par un autre musicien, appelé compositeur.
Mesure	La mesure est la division d'un morceau de musique en parties d'égale durée. Cette division s'indique au moyen de barres verticales sur la portée, appelées barres de mesure.
Opus	Terme qui, suivi d'un numéro, sert à situer une œuvre dans la production d'un compositeur. (Souvent abrégé op.)
Partition	Une partition est une feuille de papier sur laquelle est retranscrite une des parties d'un morceau de musique ou le morceau complet. La musique est écrite sur la portée grâce à des notes et des indications afin d'être interprétée par le/la musicien(ne).
Polyphonie	Caractère de toute musique écrite pour plusieurs voix ou plusieurs instruments.
Pulsation	En musique, c'est l'accent marqué régulièrement au début de chaque temps. C'est la pulsation régulière qui marque le rythme.
Registre	Ensemble des sons émis dans une même gamme de sons (un registre aigu/medium/grave...)
Rythme	Le rythme est l'un des trois principaux éléments qui définissent une musique. Les deux autres sont la mélodie et l'harmonie.
Tempo	Le tempo est la vitesse à laquelle une œuvre est jouée. Il est indiqué par des mots, la plupart du temps en italien (andante, allegro, moderato...), mais aussi par un nombre, qui correspond au nombre de pulsations par minute (40, 80, 120...).
Timbre	Ensemble des caractéristiques qui permettent de qualifier un son ou une voix. Par exemple, un timbre rond, nasillard, perçant, clair, rauque, chaud, doux, éraillé, voilé, métallique...

QUELQUES ACTIVITÉS

Le jeu du chef d'orchestre

But du jeu : deviner qui est le chef d'orchestre

Mise en place : les joueurs sont debout en cercle

Déroulement : un volontaire sort du cercle et s'isole quelques instants. Pendant ce temps, un « chef d'orchestre » est choisi, il minera successivement plusieurs instruments de l'orchestre que les élèves devront imiter fidèlement mais discrètement. Le volontaire revient et se place au centre. Il observe et doit découvrir grâce aux changements de gestes qui est la personne qui guide l'ensemble du groupe : le chef d'orchestre. On lui accorde plusieurs essais. Le chef d'orchestre sort à son tour quand on l'a désigné et un nouveau chef d'orchestre est nommé.

Passé-passe à la voix

But du jeu : garder une même note du début à la fin du cercle

Mise en place : les enfants et professeurs sont debout dans un même cercle.

Matériel : n'importe quel objet pouvant tenir dans une main

Déroulement : le professeur ou intervenant chante une note d'une durée et hauteur bien déterminées et passe l'objet à l'élève situé à sa droite qui, dès que l'objet est entièrement entre ses mains, reproduit exactement la même note, puis passe l'objet à son voisin de droite et ainsi de suite. Quand l'objet passe entre les mains du professeur de nouveau, la note doit être la même.

Jeu de domino

But du jeu : reproduire fidèlement le son entendu et en inventer un autre (domino en musique)

Mise en place : les enfants sont assis en rond et possèdent deux instruments.

Matériel : 2 instruments par enfants pouvant être des instruments simples ou faits maison

Déroulement : un enfant joue deux sons différents avec les instruments ou la voix (rythme, hauteur). Le suivant reproduit le deuxième son entendu et en produit un nouveau et ainsi de suite. Les enfants doivent donc être très attentifs pour permettre d'entendre les sons joués.

Mots mêlés

Ç	B	S	E	U	Q	I	N	O	H	P	M	Y	S	G
M	S	T	R	A	U	S	S	J	L	X	Z	O	K	G
M	Z	P	T	R	U	E	T	I	S	O	P	M	O	C
N	F	M	T	U	Z	Ç	J	C	K	F	L	K	E	F
N	Y	P	N	I	S	E	T	N	A	V	R	E	C	Z
W	U	R	A	A	X	M	T	M	B	Z	X	T	P	O
C	M	G	E	R	G	L	E	C	U	C	D	T	S	A
S	L	N	T	I	T	N	K	S	O	N	S	O	N	F
Ç	L	F	E	S	L	I	L	R	U	G	Ç	H	M	T
D	G	L	R	D	A	A	T	D	C	R	Ç	C	K	Ç
C	R	R	U	P	Ç	N	V	I	C	V	E	I	O	U
R	C	V	T	W	R	R	C	E	O	B	E	U	D	R
R	C	G	A	I	E	Ç	P	H	H	N	Ç	Q	H	Ç
A	G	H	R	H	N	Ç	Y	V	O	C	M	N	W	I
N	Y	J	E	A	I	I	B	O	H	C	P	O	U	I
O	G	R	T	E	C	R	N	H	S	I	C	D	I	L
L	O	U	T	T	L	M	N	O	S	S	A	B	O	T
O	W	C	I	U	U	K	T	E	W	M	T	X	X	D
I	D	K	L	L	D	N	U	S	I	E	M	E	O	P
V	W	Z	V	F	U	B	G	J	D	X	E	G	A	V

- BASSON
- CHEVALIER
- PARTITION
- MESURE
- POEME
- DULCINEE
- HEROS
- LITTERATURE
- DON QUICHOTTE
- CERVANTES
- STRAUSS
- COMPOSITEUR
- SYMPHONIQUES
- SANCHO
- VIOLON
- COR
- FLUTE

Festival de Saint-Denis

16, rue de la Légion d'honneur - 93200 Saint-Denis

www.festival-saint-denis.com

Présidente : Alice Rascoussier

Direction générale & programmation : Nathalie Rappaport

Contact actions de sensibilisation pour les scolaires : Béatrice Noiset • бноiset@festival-saint-denis.com