

SYMPHONIE N°41

DATE
JEU 29 MARS 14H

DIRECTION MUSICALE
ET PRÉSENTATION
DAVID REILAND

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
SAINT-ÉTIENNE LOIRE

« JUPITER »

WOLFGANG A. MOZART
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Un orchestre symphonique est un ensemble musical formé des quatre habituelles familles d'instruments que sont les cordes, les bois, les cuivres et les percussions et dirigé par un chef d'orchestre.

Les instruments sont placés en fonction de leur éclat sonore (du plus feutré au plus brillant). Les cordes sont placées devant. Derrière elles, on retrouve les bois, puis les cuivres et les percussions. Le nombre de musiciens composant chaque famille de l'orchestre n'est pas fixe. C'est en effet la partition jouée qui détermine le nombre d'exécutants nécessaires.

Ainsi, pour une œuvre donnée, l'orchestre peut aussi bien pour la famille des vents par exemple, ne conserver que les habituels flûtes, hautbois, clarinettes et bassons, que s'élargir largement en incorporant le piccolo, le cor anglais, la clarinette basse ou le contrebasson.

Pour exécuter la partition de *l'Ascension*, 67 musiciens seront sur scène.

LES FAMILLES D'INSTRUMENTS

LES CORDES

Les cordes frottées :

violin, alto,
violoncelle,
contrebasse.

Les cordes pincées :

harpe.

Les cordes frappées :

piano.

LES INSTRUMENTS À VENT

Les bois :

flûte, clarinette,
hautbois, cor anglais,
basson, contrebasson,
saxophone...

Les cuivres :

trompette, trombone,
tuba, cor...

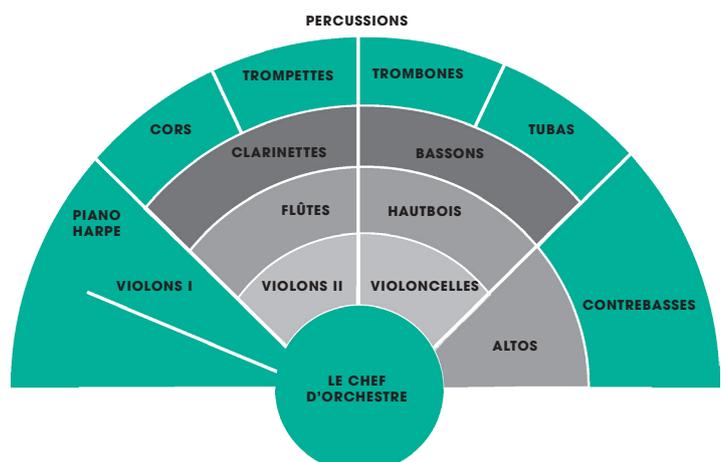
LES PERCUSSIONS

Les

membranophones :
tambour, timbales.

Les idiophones :

cymbales, triangle,
xylophone...

DÉCOUVERTE DE L'ŒUVRE

LA SYMPHONIE N°41

La symphonie n°41 « Jupiter » est l'ultime symphonie de Mozart, composée en 1788, à l'apogée de son génie. À cette époque, le compositeur commence à vivre dans une extrême misère. Il mourra trois ans plus tard, à seulement 34 ans.

Le surnom de cette symphonie, dont l'origine est obscure, fait référence à la fois à la perfection formelle et classique de cette œuvre et à son esthétique lumineuse, solaire et triomphante : elle est comme un manifeste du classicisme.

STRUCTURE ET EFFECTIF ORCHESTRAL

La partition de la *Symphonie n°41* est découpée en quatre mouvements :

- *Allegro vivace*,
- *Andante cantabile*,
- *Menuetto : allegretto*,
- *Finale : molto allegro*.

L'orchestre se compose des :

- cordes : violons, altos, violoncelles, contrebasses,
- bois : 1 flûte, 2 hautbois, 2 bassons,
- cuivres : 2 cors, 2 trompettes,
- percussions : timbales.

MOZART EN 10 DATES

- 1756** Naissance à Salzbourg (Autriche)
- 1762** Accompagné par son père, il se produit pour la première fois en tournée avec sa sœur
- 1764** Mozart compose ses premières symphonies
- 1781** Mozart s'installe à Vienne comme musicien indépendant
- 1782** Création de *L'Enlèvement au sérail*, premier opéra chanté en langue allemande. Mariage avec Constance Weber.
- 1783** Création de la *Messe en ut*
- 1786** Création de l'opéra *Les Noces de Figaro*
- 1787** Mort de son père Leopold
- 1790** Création de l'opéra *Così fan tutte*
- 1791** Création de *La Flûte enchantée*, composition de son *Requiem* (resté inachevé). Mozart meurt à Vienne le 5 décembre, il est inhumé dans la fosse commune.

ACTIVITÉS EN CLASSE

ACTIVITÉ 1 : DÉCOUVERTE DES THÈMES

CYCLE 3 : CM1-CM2-6 ^E			
<p>CHANTER ET INTERPRÉTER</p> <p>Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique</p> <p>Réaliser des projets musicaux dans un cadre collectif, en petit groupe ou seul</p>	<p>ÉCOUTER, COMPARER ET COMMENTER</p> <p>Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical: répétition d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, d'une partie caractéristique...</p>	<p>EXPLORER, IMAGINER ET CRÉER</p> <p>Imaginer les représentations graphiques pour organiser une succession de sons et d'événements sonores</p>	<p>ÉCHANGER, PARTAGER ET ARGUMENTER</p> <p>Apprendre et respecter les conditions d'un travail collectif : concentration, écoute, respect...</p>
			<p>CYCLE 4 : 5^E</p>
			<p>ÉCHANGER, PARTAGER ARGUMENTER ET DÉBATTRE</p> <p>Argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui des autres</p>

OBJECTIF : APPRÉHENDER PAR LE GESTE ET LA VOIX LES DIFFÉRENTS THÈMES AFIN DE LES RECONNAÎTRE

NOTIONS : THÈMES, NUANCES, HAUTEURS, FORME SONATE

MATÉRIEL UTILISÉ : ESPACE SANS TABLE

L'écoute portera sur la version suivante : <https://youtu.be/bnK3kh8ZEgA>

1. Première écoute du premier mouvement, assis, soit sur une chaise, soit sur des tapis, à terre, position en tailleur : **allegro vivace du début jusqu' à 1'32.**

• Question de l'enseignant : a-t-on une impression de fin ?

✓ Réponse des élèves : non.

2. En conséquence on écoute la suite de 1'32 à 2'09.

- Question de l'enseignant : a-t-on une impression de fin ?
✓ Réponse des élèves : non.

3. En conséquence on écoute la suite jusqu'à 3'10.

- Question de l'enseignant : a-t-on une impression de fin ?
✓ Réponse des élèves : oui !

On en conclue que la première partie de ce mouvement peut se diviser en 3 morceaux.

4. On travaillera sur les deux premiers extraits soit ...

... Une écoute du début jusqu'à 0'44 :

- Assis ou debout, l'élève va s'amuser à imiter le chef d'orchestre avec la consigne de prêter attention à la manière dont les bras vont bouger.
✓ Réponse des élèves : notre gestuelle est « sèche », « saccadée », « brutale ».

... et une écoute de 1'34 à 1'56 :

- Même posture, même consigne.
✓ Réponse des élèves : notre gestuelle est plus « posée », « calme », « ondulée ».
- On en déduira ensemble que les gestes traduisent les caractères de ces courts extraits et que ces morceaux s'appellent des thèmes.
- Peut-on rechanter l'un de ces thèmes ou partie de thèmes ?
✓ Oui, la partie liée par exemple : il s'agit du 2e thème, le thème B.
✓ Plus difficilement pour le premier thème qui est plus rythmé.

premier thème brillant et rythmique

deuxième thème léger et chantant

5. Jeux sur les nuances

- On peut s'amuser, après avoir mémorisé les deux thèmes, à demander aux élèves de les chanter *piano*, puis *forte*, à tour de rôle.
- En réécoutant une dernière fois ces deux thèmes, demander aux élèves s'il y a une différence dans la dynamique : on entre dans une écoute fine de la musique et dans la notion d'interprétation.

6. Jeux sur la hauteur

- On peut prêter attention à la notion de hauteur également, en proposant quelques exercices d'échauffement vocal qui portent sur des « sirènes » à produire en fonction du geste de l'enseignant :

- Proposer aux élèves de prendre le rôle du chef !

7. La forme sonate

- Pour les collégiens, on peut aborder la structure de ce mouvement. Attention à ne pas confondre la « sonate » - qui est un genre en soi, comme la symphonie - et la « forme sonate », qui est une structure utilisée par les compositeurs pour le premier mouvement de leur œuvre instrumentale (qui peut être une sonate, une symphonie, un concerto).

La forme sonate se décline en trois parties :

- Exposition : 3 thèmes (dont les deux premiers travaillés précédemment)
- Développement
- Réexposition

À travers l'écoute qui devra cependant être sur des moments plus longs, les élèves repéreront le développement et le retour des thèmes assez facilement car ils les auront déjà écoutés dans les activités précédentes.

L'exemple du travail sur les thèmes peut s'effectuer également sur les 4 thèmes du quatrième mouvement :

THÈME A : à 23'54

THÈME B : à 26'00

THÈME C : à 27'32

THÈME D : à 27'47

ACTIVITÉ 2 : « DANS'SONS ! »

CYCLE 3 : CM1-CM2-6 ^E			CYCLE 4 : 5 ^E
CHANTER ET INTERPRÉTER	ÉCOUTER, COMPARER ET COMMENTER	EXPLORER, IMAGINER ET CRÉER	ÉCHANGER, PARTAGER ARGUMENTER ET DÉBATTRE
Réaliser des projets musicaux dans un cadre collectif, en petit groupe ou seul	Mettre en lien des caractéristiques musicales d'œuvres différentes, les nommer et les présenter un lien avec d'autres savoirs construits par les enseignements	Associer la découverte d'une oeuvre à des connaissances construites dans d'autres domaines enseignés	Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation S'investir dans l'activité de comparaison
Mobiliser son corps pour interpréter, le cas échéant avec des instruments			

OBJECTIF : APPRÉHENDER PAR LE GESTE ET LES MOUVEMENTS DU CORPS LA DIVISION MUSICALE DU TEMPS PAR TROIS, METTRE EN COMPARAISON DES MUSIQUES AUX MESURES À 2 TEMPS

NOTIONS : MESURE À TROIS TEMPS OU MESURE TERNAIRE, MENUET, MESURE BINAIRE

MATÉRIEL UTILISÉ : ESPACE SANS TABLE, TENUE CONFORTABLE

L'activité tournera autour de deux axes :

- la danse : <https://www.youtube.com/watch?v=UAUvz6G-Qos>
- le chant : <https://www.paroles.net/zazie/paroles-j-voie-valser>

1. Apprentissage par répétition et mémorisation du chant « J'envoie valser » de Zazie (voir lien ci-dessus). Échauffement corporel, réveil du corps : on s'étire, on baille, on frotte ses mains, ses bras, ses jambes, on roule les poignets et les chevilles. Mémorisation mélodique de la partie du couplet sur bouche fermée :

- En faisant ce travail, **on ajoute progressivement les paroles et un accent sur les temps forts de la musique** en s'aidant du texte par un balancement sur pied droit et gauche.

J' en VOIS des qui s'DONNENT donnent des biJOUX dans le COU

- Former un groupe d'élèves "percussionnistes" qui ne feront que le balancement du corps en claquant des doigts sur les temps "faibles" qui correspondent à la division du temps en trois, soit :

1 2 3
pied droit clac clac

1 2 3
pied gauche clac clac

2. Mise en mouvement chorégraphié sur *Don Juan* de Glück. **Visionnage du début jusqu'à 1'10. Lien utilisé : <https://youtu.be/x8bjlCzlwic>**

- Y-a-t-il quelque chose de commun entre la chanson de Zazie et ce morceau de musique ?

✓ *Oui, le balancement par trois avec le temps fort bien accentué.*

- **Demander aux élèves de constituer des binômes et de créer une chorégraphie sur ce court extrait**, en donnant l'accent grâce à leur geste sur le premier temps.

Diviser ce travail en plusieurs parties, allant de 5 à 10 minutes de création en fonction des consignes données :

- Conception des déplacements, prise de l'espace des deux danseurs.
- Positionnement des deux danseurs : face à face, à côté, dos à dos...
- Ajout d'une gestuelle aux déplacements prévus lors du premier point de travail...
- Réaliser une version filmée pour chaque groupe.

Faire en groupe classe un débat autour de chaque prestation. Auto-évaluation de chacun des participants d'un groupe; évaluation des autres groupes, en utilisant un vocabulaire adapté pour justifier ses choix ou justifier son avis sur le choix des camarades.

3. Faire un lien avec le 3e mouvement de la symphonie « Jupiter » de Mozart.

Assis sur sa chaise ou sur des tapis au sol, écouter l'extrait de 19'28 à 23'50.

Lien utilisé : <https://youtu.be/bnK3kh8ZEgA>

- Retrouve-t-on ce balancement sur trois temps ?

✓ *Les élèves devraient repérer cette mesure à trois temps.*

Dans le cas échéant, porter alors l'écoute des élèves particulièrement sur les cordes qui marquent par un large coup d'archet le premier temps. Le faire faire par chacun, à la manière d'un chef d'orchestre ou en se mettant à la place d'un violoniste, en mimant le jeu du bras de l'archet.

Ce troisième mouvement s'appelle un menuet, danse traditionnelle de la musique baroque ; c'était la danse préférée de Louis XIV et de sa cour. Il fut intégré dans des opéras par Jean-Baptiste Lully.

Vous pouvez aussi les comparer...

... au **"carillon viennois"** dans *Háry János* de Zoltán Kodály

<https://www.youtube.com/watch?v=R0ws0tATJLg>

... au **"Chœur des gamins"** dans *Carmen* de Georges Bizet

<https://youtu.be/bKHYJZligqE> ou en version scénique

<https://youtu.be/HVvtN7TJcpc>

... à *La Marseillaise* de Rouget de Lisle

Ou encore à tout extrait d'une marche comme, par exemple, **"Marche turque"** dans la *Sonate pour piano n°11* de Wolfgang A. Mozart

https://youtu.be/S_ESdzyxcll

POUR ALLER PLUS LOIN...

Le ballet d'action ou ballet-pantomime est un spectacle chorégraphique narratif.

Il naît au XVIIIe siècle, sous l'influence de l'opéra-ballet et de la comédie ballet que Lully, Molière et Beauchamp, sous le règne de Louis XIV, ont porté sur les scènes d'Europe.

Jean-Georges de Noverre, éminent théoricien de la danse préconise le vocable "ballet d'action", plus noble que celui de ballet-pantomime en 1807 dans ses *Lettres sur la danse*.

ACTIVITÉ 3 :

TIMBRE DE MASSE / TIMBRE DE SOLISTE

CYCLE 3 : CM1-CM2-6 ^E		CYCLE 4 : 5 ^E	
CHANTER ET INTERPRÉTER	ÉCOUTER, COMPARER ET COMMENTER	EXPLORER, IMAGINER ET CRÉER	ÉCHANGER, PARTAGER ARGUMENTER ET DÉBATTRE
<p>Domaine de la voix et du geste : l'élève prend conscience du timbre de sa voix ; il est capable de le modifier de façon à lui donner différents caractères</p> <p>Réaliser des projets musicaux dans un cadre collectif, en petit groupe ou seul</p>	<p>Domaine des styles : l'élève est capable de percevoir le rôle expressif du timbre dans des répertoires divers (savant, populaire, religieux, extra-européen)</p>	<p>Apprendre et respecter les conditions d'un travail collectif : concentration, écoute, respect...</p> <p>Faire ses choix sur des critères d'interprétation ciblés</p>	<p>Argumenter un jugement Sur une musique tout en respectant celui des autres et notamment sur ses propres choix et les confronter aux choix de ses camarades</p>

OBJECTIF : DIFFÉRENCIER UN TIMBRE INSTRUMENTAL D'UN TIMBRE VOCAL

NOTIONS : TIMBRE DE MASSE OU DE SOLISTE, HAUTEUR, COULEUR, NUANCES, TEMPO

MATÉRIEL UTILISÉ : ESPACE SANS TABLE

L'activité peut se dérouler autour d'un chant :

- *La marche de la tortue* de Pierre-Gérard Verny pour le cycle 3

https://youtu.be/F_rEWBlfsSM

- "Bienvenue à Halloween", tiré du film *L'étrange Noël de M. Jack* de Tim Burton, pour le cycle 4

<https://youtu.be/4voeUXDWKLO>

1. Échauffement. On se met debout, jambes tendues, position du corps neutre (bras le long du corps). On s'étire, le bras tendus puis on roule les poignets, les chevilles, on tapote ses membres, son visage, on masse le cou, les cervicales... On réveille le corps !

- Quelques « oh » en notes tenues ; respiration abdominale : on lâche le son « oh » donné en exemple, lentement pour le faire durer le plus longtemps possible. **Même exercices pour les plus grands en deux groupes à deux voix.**

- Même exercice sur « oh » en demandant aux élèves de « changer », « transformer » la production de cette note sur « oh » tout en la conservant (garder la même hauteur du son). Certains mettront leurs mains arrondies devant leur bouche (sorte de sourdine), d'autres peuvent se pincer (légèrement !) le nez (comme un canard) ou en murmurant (beaucoup de souffle dans la voix)...

2. Apprentissage du/des chant(s).

- Par mémorisation : le professeur donne l'exemple, le but est de mémoriser rapidement les paroles et la mélodie.

- **En groupe classe, réflexion sur le texte et sa signification** afin de découvrir qu'il met en scène différents personnages. Les lister et faire des groupes de 4/5 élèves en leur attribuant un personnage.

• **Travail de groupe** : suivant son personnage, chaque groupe devra modifier sa voix afin de s'approcher au maximum du personnage à représenter. Laisser environ une dizaine de minutes aux groupes.

• **Présentation des idées de chaque groupe au reste de la classe** : amorcer une discussion sur ce qui marche ou pas.

En tirer les conclusions et déterminer quels éléments ont pu varier le son de sa voix :

Changement de hauteur : plus aigu, plus grave

- Changement de couleur : prendre une voix nasillarde (émission du son par le nez par exemple) / une « grosse voix » / une voix de « petite fille »...

- Changement d'intensité (nuances) : plus fort, moins fort

- Changement de tempo : plus ou moins vite.

EXEMPLE POUR LES CHANTS : "Bienvenue à Halloween"

"Chœur des Ombres

- Voulez-vous voir un monde étrange
Où l'on aime les démons mais pas les anges ?

Ombres Siamoises

- Suivez-nous, venez visiter
Notre magnifique cité

Chœur des Citrouilles

Voici Halloween, voici Halloween
Les citrouilles vont mourir de trouille !

Fantômes

C'est ça Halloween, tout le monde a mauvaise mine
C'est normal ! C'est pour terroriser les fripouilles !
Minuit sonne... C'est l'heure du crime
Bienvenue à Halloween !

Créature sous le lit

Moi, je me cache sous votre lit le soir
Mes dents, mes yeux brillent dans le noir

Créature sous l'escalier

Moi, je me cache sous votre escalier
Doigts de serpents et cheveux d'araignées"

On peut donc parler dans ce travail du timbre de la voix. Un exercice pour comprendre ce qu'est le timbre : grâce à lui, nous distinguons alors des personnages juste à l'écoute.

• **On peut finir ce travail par un petit exercice** qui consiste à mettre un élève dos à la classe et de demander à un autre élève de dire « bonjour ! » par exemple. On constatera que l'élève qui tourne le dos à la classe reconnaît aisément son camarade grâce à son timbre de voix.

Qu'en est-il des instruments ? Ont-ils un timbre comme les voix humaines ?

3. Écoute du second mouvement : *andante cantabile* de 11'15 à 11'36 ; L'écoute porte sur la version suivante : <https://youtu.be/bnK3kh8ZEgA>.

• Peut-on imaginer plusieurs personnes représentées par les instruments de l'orchestre dans ce court extrait ?

✓ *Certainement, au début une seule personne : on entend les violons, seuls. Puis ils sont rejoints par d'autres instruments. C'est comme si une personne prenait la parole et que d'autres personnes acquiesçaient ; ce schéma est représenté deux fois de suite dans ce début de thème (piano, forte ; piano, forte).*

• **Écoute de ce début jusqu'à 14'20 par exemple** : on s'amuse à essayer de percevoir comment la discussion est répartie. On pourra commenter au fur et à mesure de l'écoute :

- **11'15** : une personne seule : réponse courte des autres.
- **11'57** : un autre personnage représenté par les bois (les flûtes traversières que les élèves repéreront facilement)
- **12'08** : deux personnes qui superposent leur paroles entre le registre des cordes graves dans un premier temps et aigu ensuite.
- **12'44** : plusieurs personnes qui superposent leurs conversations, chaque « motif » (discussion) étant très différent.
- **13'38** : Impression de question-réponse entre les personnages, etc.

4. On peut à ce moment du travail faire l'association des timbres avec les familles d'instruments qui constituent l'orchestre et faire écouter d'autres extraits de pièces symphoniques où l'on entend tout l'orchestre par exemple pour l'opposer à ce début de second mouvement et ainsi comparer le timbre de « soliste » avec le timbre de « masse orchestrale ».

5. On peut également aborder le sujet des tempi qui caractérisent les mouvements d'une symphonie. Ici, second mouvement = tempo lent ; faire une comparaison avec le premier ou quatrième mouvement et constater que les tempi s'intercalent pour caractériser ces mouvements :

- Mouvement 1 : *Allegro vivace* (rapide)
- Mouvement 2 : *Andante cantabile* (lent)
- Mouvement 3 : *Menuetto : allegretto* (dansant, entre *andante* et *allegro*)
- Mouvement 4 : *Finale : molto allegro* (rapide)

POUR ALLER PLUS LOIN...

• **Écoute d'un second mouvement** :

- "*Adagio lamentoso*" de la *Symphonie Pathétique* de Piotr Ilitch Tchaïkovski

https://youtu.be/BGIL_yyT3wl

• **Pour renforcer le travail sur le timbre** :

- *Toupie Tambour* du groupe Hadouk Trio.

<https://youtu.be/qvxi543Qcj8>

- *Chant de la pluie des Aborigènes d'Australie du Nord*

<https://youtu.be/85vVSQSReZc>

Le timbre nasal des voix donne un caractère populaire à cette danse traditionnelle scandée par des frappements de mains et des percussions.

- *Moines tibétains en prière*

<https://youtu.be/tpjoX8YGJE>

Le timbre guttural et le chant diphonique mettent en évidence le caractère spirituel de cette prière (presque du domaine de l'au-delà !)

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

JARDIN DES PLANTES - BP 237
42013 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 2

ÉRIC BLANC DE LA NAULTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ARTISTIQUE

DOSSIER RÉALISÉ SOUS LA DIRECTION
D'**OUMAMA RAYAN**
COORDINATION
CLARISSE GIROUD
RÉDACTION DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
VALÉRIE DA ROS,
ENSEIGNANTE RELAI-MUSIQUE
MAQUETTE ET RÉALISATION
SERVANE CROSSOARD

CONTACT

AUDE MONASSE
RESPONSABLE DU PÔLE
DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS
04 77 47 83 31
AUDE.MONASSE@SAINT-ETIENNE.FR

CLARISSE GIROUD
CHARGÉE DE LA MÉDIATION
ET DE L'ACTION CULTURELLE
04 77 47 83 34
CLARISSE.GIROUD@SAINT-ETIENNE.FR

AVEC LE SOUTIEN DE

