

ORCH
ESTRE
D E
PARIS

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

PIOTR ILYTCH TCHAÏKOVSKI

Le Lac des Cygnes

Extraits du Ballet opus 20

LE BLANC ET LE NOIR

PHILHARMONIE DE PARIS – GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ

JEUDI 27 AVRIL 2017 – 10H30

Niveau scolaire : CP -6^e

ORCHESTRE DE PARIS

DIRECTION, LUCAS MACÌAS NAVARRO

ARTISTE PEINTRE, PATRICK PLEUTIN

TEXTE, PHILIPPE PEYRAN LACROIX

COMÉDIENNE, JULIETTE ROUDET

2016-2017

SOMMAIRE

I. PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI ET SON TEMPS	p. 4
I.1. Biographie de Tchaïkovski (1840-1893)	
I.2. Œuvre de Tchaïkovski	
I.3. Chronologie artistique, politique et scientifique mondiale (1840 -1893)	
II. LE BALLET	p. 11
II.1. Qu'est-ce qu'un ballet ?	
II.2. L'orchestre symphonique et le rôle du chef d'orchestre	
III. LE LAC DES CYGNES	p. 16
III.1. Contexte de composition de l'œuvre	
III.2. Synopsis	
III.3. Symbolique du cygne	
III.4. Le blanc et le noir	
IV. ANALYSE DE L'ŒUVRE	p. 23
IV.1. Prologue du ballet (écoute complémentaire)	
IV.2. Acte I Scène 1 : « La fête au château » (ouverture du concert)	
IV.3. Acte I Scène 2 : Valse	
IV.4. Acte II Scène 10 : « Le chant du cygne »	
IV.5. Acte II Scène 13 : Danses des cygnes	
IV.6. Acte III Scène 23 : Mazurka	
IV.7. Acte IV Scène finale : Tempête et vol de cygnes sur le lac	
V. PROPOSITION D'ÉCOUTES COMPLÉMENTAIRES	p. 32
VI. CAHIER D'ACTIVITÉS	p. 33
VII. SOURCES ET AUTRES LIENS UTILES	P. 62

EXTRAITS SONORES

01. Accord de l'orchestre et entrée du chef d'orchestre

02. Prologue du ballet

03. Scène I.1

04. Valse I.2

05 Scène II.10

06. Danses des cygnes II.13.I

07. Danses des cygnes II.13.IV

08. Danses des cygnes II.13.V

09. Mazurka

10. Scène IV.28

11. Scène IV.29

Extraits pour la lecture d'un album

12. Extrait 1

13. Extrait 2

14. Extrait 3

15. Extrait 4

16. Extrait 5

Extraits pour la pratique musicale sur la Valse

17. Valse (chant)

18. Valse (percussions)

19. Valse (danse)

20. Valse (enchaînement de la pratique musicale)

I. PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI ET SON TEMPS

I.1. BIOGRAPHIE DE TCHAÏKOVSKI (1840-1893)

Enfance et adolescence

Piotr Ilyitch Tchaïkovski est né le 7 mai 1840 à Votkinsk en Russie, et il est mort à Saint-Pétersbourg le 18 novembre 1893. Votkinsk était un centre métallurgique important : on y fabriquait des locomotives pour les chemins de fer sibériens, des voitures et des bateaux à vapeur. En 1837, la direction de l'usine de Kamsko-Votkinsk est confiée au père de Piotr Ilyitch. C'était un brave homme, débordant d'affection mais peu cultivé. Lorsqu'il était jeune, il jouait de la flûte, se passionnait pour la littérature et les romances en vogue. Veuf et père d'une fille, Zinaïda, il se remarie en 1833 avec Alexandra Andréievna d'Assier. C'était une belle jeune fille, grande, majestueuse et gracieuse. Ils ont six enfants : Nicolaï, Piotr, Alexandra, Hippolyte, et les deux jumeaux, Modeste et Anatole.

La famille Tchaïkovski en 1848

De g.à d. : Piotr, sa mère Alexandra Andréievna, ses sœurs Alexandra (assise) et Zinaïda (debout), ses frères Nikolai (debout) et Hippolyte (assis) et son père Ilya Petrovitch.

Orchestrola

Piotr est un enfant sensible, aimable, studieux, ordonné et déjà passionné par la musique. Dans la maison familiale, il y avait un piano à queue et un *orchestrola* : une grosse boîte à musique qui jouait des airs de *Don Juan* de Mozart, d'opéras de Bellini, Rossini, Donizetti... Piotr actionnait la manivelle, puis il se mettait au piano, pour rejouer et varier les airs qu'il entendait... Sa mémoire était stupéfiante.

Il joue tant du piano, qu'on le lui interdit. Il prend alors l'habitude de tambouriner sur une vitre, que son imagination transformait en clavier de piano... Un soir, il frappe si fort que la vitre se brise, le blessant sérieusement... Ses parents lui font alors prendre des leçons de piano à Votkinsk, puis à Moscou, et à Alapaïevsk, où la famille déménage.

En 1850, ses parents décident qu'il serait juriste. Il réussit brillamment le concours d'entrée de l'École de Droit à Saint-Pétersbourg, où il est accueilli par un tuteur, qui, connaissant sa passion pour la musique, l'emmène à l'opéra voir *Don Juan* de Mozart. C'est une révélation pour le jeune Tchaïkovski :

« La musique de Don Juan est la première qui m'ait bouleversé. Elle a fait naître en moi une extase dont on sait les conséquences. (...) Je dois à Don Juan de m'être voué à la musique... »

À l'école de Droit, il étudie avec application, mais sans passion. Diplômé en 1859, il obtient un poste au Ministère de la Justice. Après le travail, il va souvent au théâtre pour voir l'Opéra italien et surtout les ballets. Rapidement il connaît parfaitement la technique de la danse classique. En 1862, après un an de voyage à l'étranger (Berlin, Hambourg, Bruxelles, Anvers, Paris...), il choisit son avenir. Il s'inscrit en composition, en piano et en flûte au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, tout juste inauguré. L'année suivante, il démissionne pour se consacrer entièrement à la musique. Il vit alors misérablement, donnant quelques leçons, « courant le cachet » dans les soirées, où il accompagne au piano de médiocres chanteurs.

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Les premiers succès et le mal-être

A partir de 1866, Piotr se fixe à Moscou, où il devient professeur d'harmonie au nouveau conservatoire fondé par Nicolas Rubinstein. Il s'entoure de musicologues, d'éditeurs et de grands écrivains. En 1866, il a alors 26 ans, il compose l'*Ouverture en fa majeur*, créée par Rubinstein :

« Ce fut un franc succès. J'ai été rappelé sur l'estrade, accueilli par une tempête d'applaudissements. (...) Je vous en parle car, au fond, c'est mon premier succès public – et cela me fait tellement plaisir !... »

Le succès lui donne du courage et il se met à écrire sa *Première Symphonie « Rêves d'hiver »*. Mais il étouffe dans le cadre classique de la symphonie et se heurte à de nombreuses difficultés :

« J'ai toujours souffert de mon inaptitude à m'assimiler les formes musicales et à les manier correctement. (...) Dans tout ce que j'écris, il y a des masses de fautes qu'un œil tant soit peu vigilant découvre aisément... »

La composition de sa *Symphonie n°1* lui donne énormément de mal, et le conduit au bord de la folie : insomnies tenaces, migraines, états anxieux... Tchaïkovski ne se remettra jamais complètement de cette crise.

A Moscou, il rencontre Balakirev et Rimski-Korsakov, dont le nationalisme exerce une influence sur son inspiration. Entre 1868 et 1875, il compose les *Symphonies n°2* et *3* (la *Deuxième* sur des thèmes populaires ukrainiens), quatre opéras, l'ouverture de *Roméo et Juliette*, le *Premier Concerto* pour piano, de la musique de chambre. Il est de plus en plus

nerveux, sujet aux insomnies, aux paniques injustifiées et aux crises de dépression. Soigneusement dissimulée, sa tendance à l'homosexualité le terrorise. Pour se soigner il épouse une étudiante du conservatoire qu'il n'aime pas et qu'il fuit après deux mois d'union.

Il voyage en Allemagne, en Suisse, en Italie et en France où il se lie d'amitié avec de grands artistes et écrivains : Liszt, Tolstoï, Saint-Saëns, Massenet. L'année 1877 marque un tournant dans sa vie. Il compose son premier Quatuor, créé à Moscou ainsi que **son premier ballet pour le Bolchoï : *Le Lac des Cygnes***.

Madame von Meck

Nadedja Philaretovna von Meck a quarante-cinq ans lorsqu'elle fait la connaissance de Tchaïkovski. Veuve, fortunée, mère de douze enfants, déçue par l'amour, elle retrouve dans la musique de Tchaïkovski un écho à sa douleur :

« Grâce à votre musique, la vie devient plus douce et vaut d'être vécue. »

Nicolas Rubinstein plaide la cause de Tchaïkovski auprès de Madame von Meck et l'incite à le soutenir financièrement. Elle prend alors à sa charge les frais de publication des premières œuvres du compositeur, loue l'orchestre Colonne afin que sa musique soit jouée à Paris, et lui octroie une pension annuelle. Elle devient sa confidente indispensable même si leur relation demeure épistolaire, et qu'ils n'ont jamais cherché à se rencontrer. Cette étrange amitié, si favorable à l'activité de Tchaïkovski, dure treize ans. En 1890, Madame von Meck met fin à cette amitié brutalement et Tchaïkovski n'entend plus parler d'elle. Elle meurt deux mois après lui, en 1894.

Voyages et honneurs officiels

Après une « période creuse » entre 1882 et 1883, il compose plusieurs de ses chefs-d'œuvre : *Manfred*, *La Charmeuse*, la *Symphonie n°5*, *La Belle au Bois dormant*. Puis en 1890, l'opéra *La Dame de Pique*, qui est un véritable succès. À partir de 1887 il devient chef

d'orchestre et dirige ses propres œuvres dans toute l'Europe et bientôt aux Etats-Unis où il inaugure le Carnegie Hall en 1891.

De retour en Russie, il compose le ballet *Casse-Noisette* et son dernier opéra *Iolanthe*. En 1893, tandis qu'il compose la *Symphonie Pathétique*, il entreprend une tournée triomphale en Europe puis est nommé Docteur *Honoris Causa* de l'Université de Cambridge. Il meurt le 25 octobre 1893, soit dix jours après avoir dirigé la première exécution de la *Pathétique*. Ses funérailles sont nationales et majestueuses. Sa mort, digne d'un héros romantique, est encore mystérieuse : on ne sait s'il s'est suicidé ou s'il est mort du choléra.

I.2. L'ŒUVRE DE TCHAÏKOVSKI

Dans l'œuvre de Tchaïkovski, le nationalisme russe alterne avec l'esprit cosmopolite occidental, et l'art symphonique traditionnel avec les formes libres de musique à programme. Beaucoup de ses compatriotes, notamment Stravinsky (1882-1971) et Chostakovitch (1906-1975), voient en lui le musicien le plus slave de cette époque. Pour Chostakovitch, l'œuvre de Tchaïkovski est « une des pierres angulaires de la culture musicale russe ».

Dans sa lettre du 5 mars 1878 à Madame von Meck, Tchaïkovski écrit :

« Concernant l'élément russe dans ma musique, je vous dirai qu'il m'est arrivé de me mettre à composer une œuvre en ayant en vue le développement de tel ou tel chant populaire qui m'a plu. Parfois, comme par exemple dans le final de notre symphonie, ça s'est fait de soi-même, sans que je m'y attende. En ce qui concerne, de façon générale, l'élément russe dans ma musique, c'est-à-dire les tournures harmoniques et mélodiques apparentées au chant populaire, ceci provient du fait que je suis né dans une lointaine province, que dès mon enfance j'ai été imprégné de l'ineffable beauté et des traits caractéristiques du chant russe, que j'aime passionnément l'élément russe dans toutes ses manifestations, et qu'en un mot je suis russe dans la pleine signification de ce terme. »

Henry Barraud, dans *l'Histoire de la musique* dirigée par Roland-Manuel, écrit de Tchaïkovski :

« Il a le sens des vastes architectures, il trouve abondamment des mélodies longues, très expressives, il manipule le folklore du bout des doigts, en aristocrate qui goûte les charmes de la nature mais prend garde de s'y salir. Son orchestre est riche, toujours juste dans le choix des couleurs, ingénieux dans ses combinaisons (le scherzo de la IVe Symphonie est à cet égard un parfait chef-d'œuvre), très efficace dans l'écriture des instruments (...). Bref, c'est un authentique symphoniste, le plus grand incontestablement de l'école russe. »

Quelques œuvres instrumentales de Tchaïkovski

De la chanson populaire à l'opéra, en passant par la musique de chambre ou la musique de ballet qui a consacré sa popularité, Tchaïkovski a abordé tous les genres musicaux de son temps.

Ballets

Le Lac des cygnes Op. 201876

La Belle au bois dormant Op. 661889

Casse-Noisette Op. 711892

Ouvertures

La Tempête Op. 181873

Ouverture 1812 Op. 491882

Le Voïevode Op. 781891

Concertos

3 *Concertos pour piano*, Op. 23, 44 et 751874, 1880, 1893

Concerto pour violon en ré majeur Op. 351878

Musique de chambre

Quatuor n°1 en ré majeur Op. 111871

Souvenir de Florence Op. 701890

Opéras

Eugène Onéguine 1879

La Dame de Pique 1890

Chronologie artistique, scientifique et politique mondiale 1840 à 1872.

Éléments biographiques	Date	Événements artistiques	Événements scientifiques	Événements politiques
Naissance de Tchaïkovski à Votkinsk (Russie)	1840			
	1841	Naissance d'A. Dvorak à Mülhausen (Bohème)		
	1842	Adolphe Sax invente un instrument en cuivre appelé saxophone		
	1843	Naissance de E. H. Grieg à Bergen (Norvège)		
	1844	Naissance de N. Rimsky-Korsakov		
	1847	Naissance aux États-Unis de Graham Bell qui inventa le téléphone en 1876 et le premier disque sur cire.		
	1848	Fondation du groupe préraphaélite (peintres et écrivains en réaction contre l'académisme)		
	1848	France : IIe République. Angleterre : Publication du « manifeste du parti communiste » de Marx et Engels. Bohème : point culminant de l'insurrection nationaliste à Prague.		
Piotr Ilytch fait son entrée au collège de la jurisprudence de Saint Petersburg.	1852			
	1853	Naissance de V. Van Gogh à Groot Zunders (Pays-Bas)		
Mort d'Alexandra Tchaïkovski (mère du musicien)	1854	Naissance d'O. Wilde à Dublin		
	1855	Le Clipper (États-Unis) accomplit la traversée de l'océan atlantique à plus de 33 km/h.		
	1855	Alexandre II est tsar en Russie, à l'âge de 36 ans. Il débute un règne de 26 ans.		
	1857	Création du « groupe des cinq » (Balakirev, Cui, Moussorgski, Rimski-Korsakov et Borodine) visant à créer une musique russe spécifique.		
Obtention du diplôme de droit Tchaïkovski quitte le collège.	1859	J-F. Millet peint l'Angélu. Création du Faust de Gounod.		
	1860	Naissance de Tchekhov en Russie		
	1860	Fondation à Prague (Bohème) des « Sokols » (les Faucons) société sportive ; en réalité un groupe politique nationaliste.		
	1861	Décret d'Alexandre II en Russie, proclamant l'émancipation des serfs.		
Entrée du jeune Piotr au tout nouveau conservatoire de Saint Pétersbourg	1862			
Composition de la première symphonie	1863	Alexandre II supprime les châtimets corporels		
Départ à Moscou ; il est professeur	1866	Naissance de W. Kandinsky à Moscou		
	1867	Naissance d'E. Nolde en Allemagne		
	1868	Naissance de M. Gorki à Nijni-Novgorod		

	1871	Naissance de Kupka à Opoczno (Bohème)
	1872	R. Wagner s'installe à Bayreuth où il construit le « Feestspielhaus » au service de ses opéras.
	1873	«Le tour du monde en 80 jours» de Jules Verne. «Une saison en enfer» d'Arthur Rimbaud.
1e concerto pour piano	1874	En France, un journaliste crée le terme «impressionnisme» pour qualifier la jeune peinture moderne et notamment «Impression soleil levant» de Claude Monet.
3e symphonie	1875	«La danse macabre» de Camille St Saëns et «Carmen» de Bizet à l'opéra-comique.
Début du mécénat de Mme Von Meck – La 4e symphonie lui est dédiée.	1877	
Première de l'opéra Eugène Onéguine. 1er ballet : le lac des cygnes.	1879	Suisse: naissance de Paul Klee
	1879	En Russie, développement des mouvements anarchistes et nihilistes (Bakounine, Netchaïev...). Trois tentatives d'assassinat du tsar Alexandre II.
Mort de Nicolaï Rubinstein	1881	Naissance à Malaga de P Picasso. Création de «Les contes d'Hoffmann» de Jacques Offenbach.
	1881	Assassinat du tsar Alexandre II. Il meurt déchiqueté par une bombe. Alexandre III, futur père de Nicolas II, lui succède. France : Jules Ferry entame le processus menant au statut de l'école gratuite (loi du 16 juin 1881), laïque (loi du 29 mars 1882) et obligatoire.
	1883	A Chicago William Le Baron Jenney crée le premier gratte-ciel à structure métallique (haut de dix étages). Début de l'école d'architecture de Chicago.
	1884	«Manon» : opéra de Jules Massenet.
Symphonie « Manfred » commandée par Balakirev.	1885	En Russie, Fabergé crée le premier œuf de Pâques orné de pierreries pour le Tsar.
	1886	«Carnaval des animaux» de St-Saëns et «Requiem» de G Fauré.
	1887	Naissance à Vitebsk (Russie) de M Chagall et de Joan Gris à Madrid.
	1890	Avènement du mouvement «Art nouveau» en Europe (1890-1910).
Tchaïkovski compose « la dame de pique ».	1890	En France, E Branly invente le radioconducteur qui permettra la réception des ondes de T S F.
Voyage aux Etats-Unis.	1891	Début de la construction du premier chemin de fer transsibérien, de l'Oural à Vladivostok (achevé en
Ballet « Casse-noisette »	1892	«La façade de la cathédrale de Rouen» (série de Claude Monet). «Prélude à l'après-midi d'un faune» de Claude Debussy.
6e symphonie « pathétique ». Mort de Tchaïkovski.	1893	Naissance de J Miro à Barcelone.

II. LE BALLET

II.1. QU'EST-CE QU'UN BALLET ?

Le mot « ballet » vient de l'italien *balletto*, diminutif de *ballo* « danse », en latin *ballo*, *ballare* signifiant « danser ». Le ballet est un genre dramatique dont l'action est figurée par des pantomimes et des danses. Selon les époques et les pays, le spectacle chorégraphique peut intégrer de la musique, du chant, du texte, des décors, des machineries. Il est organisé soit en continu, soit en une succession de numéros ou entrées.

Ses origines remontent à la Renaissance italienne (XVe siècle) : les mariages y étaient somptueusement célébrés, et musiciens et danseurs divertissent leurs invités : des nobles et riches marchands. Le « balletto » est présenté à la cour du Roi de France. On lui adjoint des paroles, des chants, des décors et des costumes, pour en faire un grand spectacle : le ballet. C'est au XVIIe siècle, en France, que le ballet connut ses lettres de noblesse. Louis XIV, passionné par la danse, crée l'Académie royale de danse puis l'Académie Royale de Musique : c'est la naissance de la prestigieuse compagnie connue aujourd'hui sous le nom de Ballet de l'Opéra National de Paris. Un système de notation de la danse est alors mis au point. Au XIXe siècle, le genre décline en Occident, tandis qu'en Russie, il connaît une faveur exceptionnelle.

L'école de ballet russe avait été fondée au début du XVIIIe siècle à Saint-Pétersbourg. Des compositeurs médiocres composent les partitions, jusqu'au moment où Marius Petipa (danseur, maître de ballet et chorégraphe français qui vécut en Russie) décide de faire appel à Tchaïkovski. Celui-ci compose alors *Le Lac des Cygnes*, *La Belle au Bois Dormant*, *Casse-Noisette*. Les Ballets russes, qui vont se produire en France durant vingt années au début du XXe siècle, ont un chef remarquable : Diaghilev. Il va donner un éclat incomparable au genre et faire connaître les grands ballets de Stravinsky : *L'Oiseau de feu*, *Pétrouchka* et *Le Sacre du Printemps*, mais aussi ceux de Ravel (*Daphnis et Chloé*), Debussy, Poulenc, Prokofiev... Après Diaghilev, le ballet n'est plus considéré comme un genre inférieur. Il suscite de nombreuses compositions tout au long de l'époque contemporaine.

II.2. L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET LE ROLE DU CHEF D'ORCHESTRE

Quand est apparu le premier orchestre symphonique ?

L'orchestre symphonique apparaît au XVIIIe siècle. Pour répondre aux besoins de la symphonie, on réunit plusieurs familles d'instruments : les instruments à cordes frottées (violons, altos, violoncelles, contrebasses), les instruments à vent (flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, que l'on appelle les bois, et cors, trompettes, trombones, tubas, que l'on appelle les cuivres), et les percussions.

Au début l'orchestre comprend entre 35 et 40 musiciens. Le pupitre de cordes compte environ 25 musiciens et celui des vents entre 4 et 10 musiciens selon les compositeurs. Entre le XVIIIe siècle et la fin du XIXe, la taille de l'orchestre est multipliée par deux et peut atteindre une centaine de musiciens chez des compositeurs comme Gustav Mahler.

Les familles d'instruments

Les cordes frottées	Les instruments à vent	
	Les bois	Les cuivres
Violons	Flûtes	Cors
Altos	Hautbois	Trompettes
Violoncelles	Clarinettes	Trombones
Contrebasses	Bassons	Tubas

Mannheim (vers 1750) : le berceau de l'orchestre symphonique.

C'est dans cette ville allemande, dès les années 1720, que la musique connaît un essor important. Karl Theodor, Electeur palatin de la Chapelle princière, réunit vers 1750, un ensemble de musiciens sous la direction de Johann Stamitz (1717-1757). Ce cercle musical devient une véritable école où des compositeurs comme Mozart viendront se former.

Les compositeurs de l'Ecole de Mannheim, Stamitz et Christian Cannabich, développent une écriture musicale comprenant des nuances et des coups d'archets notés avec précision, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ils installent la forme de la symphonie classique en quatre mouvements avec l'ajout de quelques instruments à vent : le hautbois, le basson, et le cor.

L'organisation de l'orchestre sur scène

La disposition des instruments de l'orchestre privilégie des considérations acoustiques au profit de la clarté du discours musical. Un instrument comme le triangle, bien que de taille petite, est installé au fond car son timbre traverse la salle, on dit qu'il projette le son. En somme, plus un instrument a un timbre perçant et un potentiel dynamique puissant, plus il est au fond de l'orchestre. Ainsi, les instruments à cordes se situent devant, puis les bois, les cuivres et les percussions.

Sur une partition, au début de chaque ligne appelée portée, il y a une « clé » qui est spécifique pour chaque instrument.

La clé de sol pour les instruments aigus

La clé d'ut pour les instruments medium

La clé de fa pour les instruments graves

Ci-dessous, on voit l'implantation d'un orchestre symphonique sur scène :

Il y a en tout 30 violonistes, 12 altistes, 10 violoncellistes, 8 contrebassistes, 3 flûtistes, 3 hautboïstes, 3 clarinettes, 3 bassonistes (soit 12 bois), 4 cornistes, 3 trompettistes, 3 trombonistes, 1 tubiste, (soit 11 cuivres), 6 percussionnistes, 2 harpistes + 1 piano et un célesta. Au total, 93 musiciens s'apprentent à jouer une symphonie qui sera dirigée par une seule personne, le chef d'orchestre.

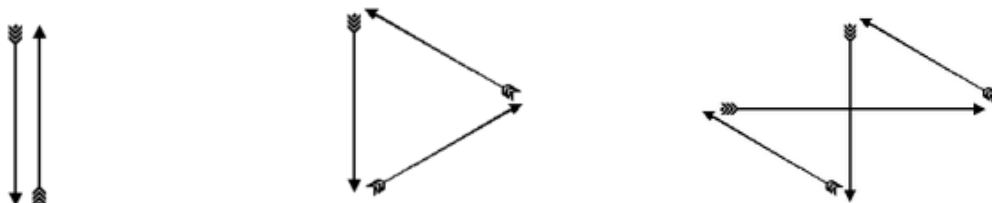
Un chef d'orchestre pour diriger

Le chef d'orchestre a la même fonction qu'un conducteur de bus. Il doit veiller à ce que son orchestre respecte bien les signes écrits sur la partition (notes, nuances, vitesse...). Pour cela il existe des codes comme sur la route, avec des signalisations. Ce sont les gestes du chef appelés « la battue » qui donnent ces indications.

Chaque chef d'orchestre a sa propre lecture de l'œuvre qu'il dirige. Avec ses gestes et/ou sa baguette, il transmet cette sensibilité aux musiciens en leur demandant de faire des nuances ou des changements de tempi qui ne sont pas forcément indiqués sur la partition d'orchestre.

Lorsque l'orchestre était de petite taille, dans la première moitié du XVIIIe siècle, c'était le premier violon solo qui dirigeait avec son archet. A la fin du XVIIIe siècle, le rôle du chef d'orchestre s'est séparé de celui du premier violon solo ; la mèche blanche de l'archet du violoniste qui était un repère pour l'ensemble des musiciens a été matérialisée en baguette blanche, plus visible. D'ailleurs, Edouard Deldevez, chef d'orchestre français du XIXe siècle, appelle la baguette « l'archet du chef d'orchestre » ; il différencie l'archet du bâton du chef qui lui, est de plus grosse facture.

La battue du chef d'orchestre

Mesure à 2 temps   Mesure à 3 temps   Mesure à 4 temps

Chaque chef d'orchestre lit la partition qu'il dirige avec sa propre sensibilité...

Daniel Harding @William Beaucardet

Aujourd'hui, les orchestres ont un chef attiré nommé pour quelques années. À l'Orchestre de Paris il s'agit de Daniel Harding. Le métier de chef d'orchestre est devenu très spécialisé et nécessite des années d'études qui sont difficiles car il faut savoir jouer de plusieurs instruments y compris du piano et avoir des connaissances sur tous les instruments de l'orchestre. Il faut aussi d'excellentes qualités humaines pour fédérer l'énergie du groupe.

Lucas Macías Navarro

Le Lac des cygnes sera dirigé par Lucas Macías Navarro, qui est l'assistant de Daniel Harding à l'Orchestre de Paris. Lucas Macías Navarro est un hautboïste espagnol. Il a joué au Lucerne Festival Orchestra de Claudio Abbado, et il est hautbois solo du Royal Concertgebouw Orchestra d'Amsterdam.

III. LE LAC DES CYGNES

III.1. CONTEXTE DE COMPOSITION DE L'ŒUVRE

Le Lac des Cygnes a été écrit en 1875 sur un livret de Vladimir Begichev, qui s'inspire d'une légende allemande. Tchaïkovski répond alors à une commande lucrative du directeur du Ballet de Moscou. La première, au Théâtre du Bolchoï, en 1877, reçoit un accueil mitigé. Il faut attendre 1895, avec la chorégraphie de Marius Petipa, pour que *Le Lac des Cygnes* devienne une référence du ballet classique russe. Tchaïkovski ne verra pas cette version, jouée deux ans après sa mort.

Théâtre du Bolchoï à Moscou

L'intention de Tchaïkovski de composer une *suite* à partir du *Lac des Cygnes* (1875) restera irréalisée. C'est après sa mort, en 1900, que son éditeur Jurgenson publie une série d'extraits du ballet. Depuis diverses suites du *Lac des Cygnes* ont été recomposées par les chefs d'orchestre, en fonction de leurs goûts personnels.

[Au concert éducatif du 27 avril 2017, l'Orchestre de Paris jouera les extraits suivants du ballet *opus 20*.](#)

- Scène 1 (Acte I, 1)
- Valse (Acte I, 2)
- Scène 2 (Acte II, 10)
- Danses des cygnes (Acte II, 13 Sections I, IV et V)
- Mazurka (Acte III, 23)
- Scène 3 (Acte IV, 28)
- Scène finale (Acte IV, 29)

III.2. SYNOPSIS

Acte 1

Dans un château, un couple royal organise une grande fête à l'occasion des vingt ans du Prince Siegfried qui devra bientôt choisir une femme au sein de la cour. Le jeune homme est absorbé par d'autres pensées. Il a reçu une arbalète en cadeau ; à la fin du jour il part dans la forêt aux alentours du château.

Acte 2

Le prince arrive près d'un lac et aperçoit un cygne qu'il vise avec son arbalète. Tandis que les derniers rayons du soleil s'éteignent et que la nuit s'étend doucement sur le lac, le cygne se métamorphose en femme. Elle lui raconte son histoire. Cette princesse dénommée Odette a fait l'objet d'un sort du maléfique Rothbart. Elle et d'autres jeunes filles ont été transformées en cygnes. Elles ont toutes tant pleuré que leurs larmes ont formé un lac. Elle ne peut être délivrée de cette malédiction que par celui qui lui donnera son amour. Siegfried succombant à la beauté d'Odette lui propose d'être son sauveur. Le lendemain un bal doit avoir lieu au cours duquel il devra choisir son épouse. Il lui demande de s'y rendre, mais cela est impossible pour Odette qui est un cygne le jour. Siegfried lui jure alors qu'il se mariera avec elle. Au lever du jour, Odette disparaît et le prince est bouleversé.

Acte 3

La fête a lieu au Palais ; Siegfried subjugué par sa rencontre nocturne est indifférent à ce qui se joue autour de lui. Les danses s'enchaînent, et les jeunes filles susceptibles de se marier sont présentées au prince. Il les refuse toutes. Soudain une femme ressemblant à Odette fait son apparition. Persuadé qu'il s'agit de sa bien-aimée, le prince la demande en mariage. Mais il s'agit d'Odile, la fille de Rothbart que celui-ci a transformé en Odette. Le sort en est jeté, Odette ne sera jamais libérée de sa malédiction.

Acte 4

Siegfried s'est rendu compte de son erreur et sombre dans le chagrin. Il erre autour du lac des cygnes où il retrouve Odette. Tous les cygnes sont présents et expriment leur tristesse. Odette pleure son amour perdu. Une tempête se déchaîne. Les deux amants disparaissent, engloutis dans les eaux du lac.

Il existe d'autres fins :

Dénouements heureux :

- L'amour véritable d'Odette et de Siegfried vainc Rothbart : le prince coupe l'aile de Rothbart et il meurt.
- Siegfried parvient à sauver Odette des flots et ils s'enlacent.

Dénouements plus tragiques :

- Siegfried condamne Odette à demeurer un cygne pour toujours. Odette se suicide en se jetant dans les eaux du lac. Le prince se jette lui aussi dans le lac. Cet acte d'amour et de sacrifice détruit Rothbart et ses pouvoirs, et les amants s'élèvent au paradis.
- Siegfried court au lac et supplie Odette de lui pardonner. Il la prend dans ses bras mais elle meurt. Les eaux du lac montent et les engloutissent.

- Odette s’envole sous la forme d’un cygne, et Siegfried s’abandonne dans le chagrin et la douleur.

III.3. SYMBOLIQUE DU CYGNE

Mosaïque du IIIe siècle après J.-C.

- En littérature et en art, le cygne symbolise la blancheur, la puissance, la grâce et la lumière.
- Il fait référence à deux blancheurs, deux lumières : celle du jour, solaire et mâle ; celle de la nuit, lunaire et femelle.
- Il peut être cygne noir, chargé d’un symbolisme occulte et mystérieux.
- Nombreux sont les contes où les cygnes se baignent, dépouillés de leur manteau de plumes, et ont l’apparence de femmes.

On dit que le cygne chante en mourant et meurt en chantant. Il est donc non seulement symbole d’élégance, de noblesse et de courage, mais aussi symbole de la musique et du chant. C’est l’attribut d’Apollon, dieu grec des arts, du chant, de la musique et de la beauté. Il incarne l’amour, la mélancolie, la pureté de l’âme et la belle mort.

Dans la mythologie grecque, Zeus prend la forme d’un cygne pour séduire Lédè, fille de Thestios, roi d’Etolie et épouse de Tyndare, roi de Sparte. De cette union, Lédè conçoit Hélène et Pollux, qui naissent dans un œuf. Clytemnestre et Castor, enfants de Tyndare, naissent dans un autre œuf.

Le mythe de Lédè a inspiré un grand nombre d’œuvres artistiques et littéraires.

Étude pour Lédè et le Cygne (Tableau perdu en 1692)
de Léonard de Vinci (1505)

Lédè et le Cygne, marbre de Jean Thierry (1717)

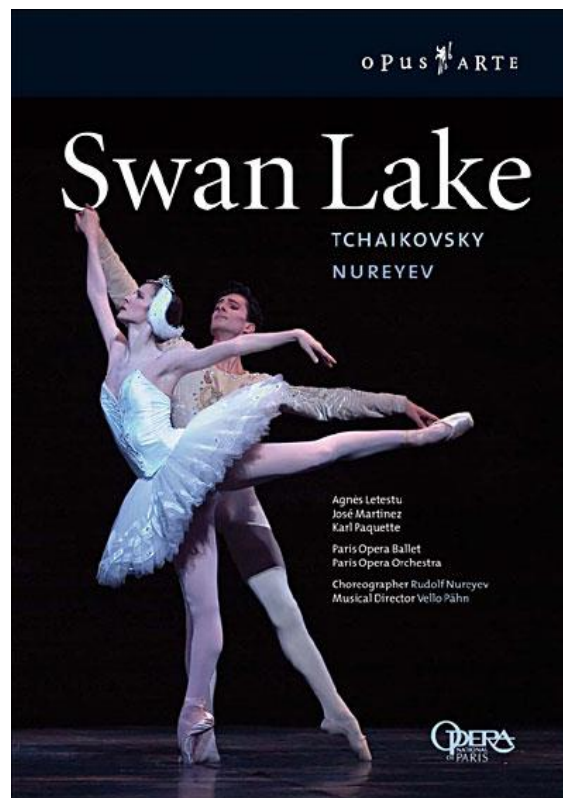
III.4. LE BLANC ET LE NOIR

Cygne blanc contre cygne noir, lumière contre ténèbres, jour contre nuit... Tout au long du *Lac des Cygnes*, le blanc alterne avec le noir.

Odette est le cygne blanc, elle incarne la pureté, avec laquelle Siegfried ne peut avoir de relation charnelle ; ceci serait contraire aux lois humaines. Elle représente la femme aimée, belle et inaccessible. C'est un amour idéalisé et interdit. Pour Rudolf Noureev, chorégraphe auteur d'une nouvelle version du *Lac des Cygnes* en 1984, la partition du *Lac des Cygnes* est une composition révélatrice du tempérament de Tchaïkovski, poursuivi par le sentiment de fatalité et de culpabilité, lié à son homosexualité jamais assumée. Comme pour Siegfried, les amours féminines lui sont interdites. L'œuvre est plus complexe dans la version de Noureev, plus introspective. Il explique :

« Le Lac des Cygnes est pour moi une longue rêverie de Siegfried. Celui-ci, nourri de lectures romantiques qui ont exalté son désir d'infini, refuse la réalité du pouvoir et du mariage que lui impose sa mère. C'est lui qui, pour échapper au destin qu'on lui prépare, fait entrer dans sa vie la vision du lac, cet « ailleurs » auquel il inspire. Un amour idéalisé naît dans sa tête avec l'interdit qu'il représente. Le cygne blanc est la femme intouchable, le cygne noir en est le miroir inversé. Aussi, quand le rêve s'évanouit, la raison du prince ne saurait y survivre. »¹

Rudolph Noureev

Les costumes des danseurs sont blancs, noirs ou colorés, selon le caractère et le rôle du personnage.

¹ <http://www.noureev.org/rudolf-noureev-choregraphie/rudolf-noureev-le-lac-des-cygnes>

Odette est le cygne blanc tandis qu'Odile est le cygne noir.

Les amies d'Odette sont les cygnes blancs, tandis que le père d'Odile, Rothbart, est le prince noir :

Le costume de Siegfried est tantôt blanc, tantôt noir, tantôt noir et blanc, marquant son déchirement

Les amis et la famille de Siegfried ont des costumes colorés, comme s'ils étaient les seuls à être bien vivants, et comme si tous les autres personnages étaient des créations de l'esprit de Siegfried :

Les décors sont tantôt noirs, tantôt blancs, tantôt colorés, selon l'atmosphère désirée :

Pendant la malédiction de Rothbart, ou à chacune de ses apparitions, le décor est noir : Même si les scènes sont alors toujours nocturnes, le lac est teinté de blanc.

En revanche le château et le parc, où se déroulent la fête et le bal, sont très colorés :

Que symbolisent ces couleurs ?

Le blanc et le noir symbolisent l'opposition entre le bien et le mal. Odette, le cygne blanc, est du côté du bien, tout comme Siegfried : ils forment le couple de héros. Au contraire, Rothbart et sa fille Odile sont des personnages noirs, néfastes. C'est aussi une évocation d'émotions et de sentiments positifs (le blanc) ou négatifs (le noir). Tout au long de l'analyse des pièces, on essaiera de montrer quelles émotions ou quels sentiments se dégagent de la musique, et si on se situe plutôt du côté du blanc ou du noir.

Comment la musique évoque-t-elle le blanc et le noir ? Comment Tchaïkovski fait-il naître un univers fantastique où s'opposent le blanc et le noir ?

On s'attachera également à étudier comment la musique évoque le blanc (le bien, les émotions positives) ou le noir (le mal, les émotions négatives). On pourra aussi chercher à quel moment la musique devient angoissante : est-elle très contrastée (du noir au blanc) ou est-elle tout en nuances et dégradés (du blanc au noir en passant par les nuances de gris) ?

L'originalité du concert éducatif du 27 avril 2017

Le concert donné par l'Orchestre de Paris, sous la direction de Lucas Macias Navarro, sera accompagné de textes dits par la comédienne et danseuse Juliette Roudet. L'artiste-peintre Patrick Pleutin illustrera la musique du ballet en direct.

Juliette Roudet © Olivier Allard

Ce concert veut briser les codes : ne pas associer la musique à la danse, mais à la peinture. Pour ce faire, Patrick Pleutin peindra en direct des décors tout en blanc et noir, évoquant la musique du *Lac des Cygnes* : sa narration, mais aussi les sentiments évoqués

Patrick Pleutin

IV. ANALYSE DE L'ŒUVRE

IV.1. PROLOGUE DU BALLET (ÉCOUTE COMPLÉMENTAIRE) FICHER AUDIO 02

Le prologue est une pièce musicale qui ouvre le ballet, avant le début de l'histoire (souvent joué avant le lever du rideau). Il ne fait pas partie de la *Suite opus 20*, et ne sera pas joué au concert éducatif. Mais il est intéressant de l'écouter et de l'analyser pour comprendre l'évolution musicale du blanc au noir.

La belle Odette se promène, en toute quiétude, et ramasse des fleurs. Vêtue d'une longue robe blanche, elle est insouciante. Elle est tout à coup frappée par la malédiction de Rothbart. Elle essaie de s'enfuir, mais elle est progressivement transformée en cygne.

La musique est tout d'abord très douce et paisible : le hautbois joue une mélodie tranquille, peut-être déjà teintée de mélancolie avec ses grands intervalles descendants. La clarinette lui répond, tandis que les cordes soupirent, puis c'est le tour des violoncelles, accompagnés par les arpèges des bois en triolets piqués. Lorsque les cordes s'envolent dans l'aigu, soutenu par un *crescendo*, c'est un véritable élan lyrique : espoir ? Aspiration à un idéal inaccessible ?

La musique devient peu à peu dramatique (1'14) : appel des cors (rondes accentuées pianissimo) ; motif tournoyant que répètent les altos et le basson : *poco a poco strigendo* (en serrant) ; accélération ; *fortissimo*, cymbales, triangle, timbales. Suit alors une mélodie pesante, dont les premières notes annoncent le chant du cygne (2'03). Elle est jouée par les trompettes (avec roulement de tambour) puis par les cordes (avec roulement de timbales). Tout s'évanouit dans un *decrescendo* : c'est le renoncement d'Odette face à sa destinée tragique.

Couleurs	Le blanc	Le noir
Personnages et éléments de décors	Odette, les fleurs, Odette métamorphosée en cygne	Rothbart et le décor
Moyens musicaux	Mélodie calme, au tempo et à la nuance modérée. Instruments doux (hautbois, clarinette), mélancoliques (violoncelles) ou lyriques (violons).	Accélération, crescendo, répétitions, accents, arpèges, trémolos. Instruments guerriers : cuivres et percussions (tambour, grosse caisse, triangle, cymbales, timbales)
Sentiments, émotions	Paisible, doux, tranquille. Quiétude, insouciance, pureté.	Dramatique, inquiétant, angoissant, effrayant, sinistre, terrifiant. Malédiction, renoncement, fatalité.

IV.2. ACTE I SCENE 1 : « LA FETE AU CHATEAU » (OUVERTURE) FICHER AUDIO 03

C'est la fête au château : le prince Siegfried a réuni ses amis pour la dernière soirée avant sa majorité. Les jeunes gens dansent joyeusement (A). Une foule de paysans vient féliciter le prince (B). Son gouverneur, Wolfgang, les engage à égayer le prince par leurs danses. Les paysans consentent. Le prince ordonne de les régaler de vin. On donne aux femmes des fleurs et des rubans.

Cette pièce est brillante, pleine de couleurs : elle met à l'honneur la jeunesse, l'amitié et la fête. Un roulement de timbales ouvre le morceau. Les cors, les bois et les cordes lancent une longue montée éclatante, qui aboutit à une mélodie très gaie et très dansante jouée en tutti et rythmée par la grosse caisse (A). C'est l'univers du cirque, du spectacle, de l'opéra bouffe, de la fête villageoise, de la bacchanale.

Suit un épisode plus calme (B à 1'23) : le thème est joué par le hautbois, accompagné par la clarinette et par un bourdon des bassons, rappelant la musique villageoise. Il est repris par la flûte, accompagnée par le triangle, les cordes en *pizzicati*, et le bourdon des bassons.

C'est ensuite la réexposition du thème A (2'03) qui, toujours autant enjoué, annonce du suspens et beaucoup d'aventures.

Guide d'écoute

Minutage	Thème	Instruments
0'	A	Tutti
1'23	B	Bois
2'03	A	Tutti

Couleurs	Multicolore
Personnages et éléments de décors	Le décor : devant le château ; les amis, les jeunes femmes, le prince.
Moyens musicaux	Instruments du plein air : les cuivres éclatants, les roulements de timbales, la grosse caisse. Instruments champêtres : le hautbois, la clarinette et la flûte, le bourdon des bassons. Rythmé par la grosse caisse, très accentué, nuance forte, tempo rapide, envolées et gammes vertigineuses.
Sentiments	Joyeux, gai, insouciant. Fête, jeunesse, danse, amitié.

IV.3. ACTE I SCENE 2 : VALSE FICHER AUDIO 04

On célèbre au château l'anniversaire du prince Siegfried. Un bal somptueux est donné. Une valse est jouée pour l'ouverture de la fête.

Tchaïkovski nous fait entendre une valse dans la tradition aristocratique du XIXe siècle. Après une brève introduction (cordes en *pizzicati*), on entend une succession de cinq thèmes différents entendus plusieurs fois. Tchaïkovski varie les couleurs de chacun de ces thèmes en changeant l'orchestration.

Le premier thème (A à 0'15) est confié aux violons ; le son, dans les graves de l'instrument, est noble et intime. Le tempo *allegro* nous fait entendre le tournoiement des robes des danseuses. Plus loin (0'43), l'orchestre entier fait son entrée sur le deuxième thème B dans une nuance *forte*, invitant les danseurs à plus d'intensité. Le troisième thème (C à 1'12) met en valeur les bois dans un motif qui semble ne plus avancer. Un accord est répété dans une association de timbres qui rappelle l'orgue. Des guirlandes de notes jouées par les cordes graves relancent le mouvement d'un groupe de danseurs. Le quatrième thème (D à 3'26) est très insouciant, presque enfantin. On retrouve l'atmosphère de la fête foraine, d'un manège enchanté : alternance entre un thème léger joué en question/réponse par les violons et les bois et accompagné par le triangle très délicat, et un thème plus campagnard joué par les trompettes. Le dernier thème (E à 4'36) est plus mystérieux et envoûtant.

Guide d'écoute

Minutage	Thème	Instruments
0'15	A-A	Cordes
0'43	B	Tutti
1'12	C	Bois
2'28	A-A	Cordes
2'57	B	Tutti
3'26	D	Violons/bois
4'36	E	Violons
5'53	Coda	Tutti

Couleurs	Multicolore
Personnages et éléments de décors	le château – Les invités, le couple royal
Moyens musicaux	L'orchestration, très riche et très variée, donne toutes les couleurs à cette pièce.
Sentiments	Joie, contentement, satisfaction, plénitude, quiétude.

La valse

La valse est une danse à trois temps, qui suggère un mouvement de danse circulaire. A la fin du XIXe siècle, la valse est progressivement sortie des cours princières pour être dansée dans les bals populaires. Dans trois tableaux, Auguste Renoir a peint des couples qui dansent la valse, à la campagne et en ville.

Triptyque d'Auguste Renoir (1883) Danse à Bougival / Danse à la campagne / Danse à la ville

IV.4. ACTE II SCENE 10 : « LE CHANT DU CYGNE » FICHER AUDIO 05

Le prince Siegfried arrive près d'un lac, quand soudain il aperçoit un cygne au loin. Il se prépare à tirer une flèche, lorsqu'il se rend compte que ce cygne est une femme-cygne magnifique. Elle lui raconte son histoire : elle s'appelle Odette et a été victime de la malédiction de Rothbart. Comme d'autres femmes, elle a été transformée en cygne. Elle ne sera délivrée de son sort que par celui qui lui donnera son amour éternel.

Le thème est entendu deux fois intégralement et gagne en ampleur au fur et à mesure que la musique se développe. La première fois, c'est le hautbois qui illustre le chant du cygne et son déplacement gracieux. Plus loin, tout l'orchestre, soutenu par les cuivres et les timbales, reprend la mélodie dans une nuance *forte* (0'54). Les cordes poursuivent la deuxième partie du thème (1'17) avant que tout l'orchestre ne les rejoigne. Enfin, la coda (2'10), la partie conclusive, est jouée par le tutti puis par le hautbois, sur le début de la première phrase, de moins en moins fort et en s'évanouissant, comme marquée par le renoncement.

Guide d'écoute

Minutage	Thème	Instruments
0'	A1	Hautbois
0'27	A2	Hautbois
0'54	A1	<i>Tutti</i>
1'17	A2	Cordes puis <i>tutti</i>
2'10	coda	<i>Tutti</i> puis hautbois

Figuralisme de cette scène

Le figuralisme désigne une figure musicale qui illustre un élément non musical, un sentiment, un personnage, un paysage, un objet.

Le hautbois symbolise le chant du cygne, mélancolique et gracieux. La mélodie lyrique illustre le déplacement silencieux et fluide de l'animal qui glisse sur l'eau. La harpe (en arpège au début) illustre le mouvement ondulant de l'eau du lac. Les trémolos des cordes, que l'on entend dès le début, traduisent le reflet de la lumière scintillant sur le lac.

En complément, on pourra écouter le 13e mouvement du *Carnaval des animaux* de Camille Saint-Saëns, « le cygne », où le piano joue lui aussi des arpèges, sur lequel le violoncelle glisse.

Le thème est-il blanc ou noir ?

La rencontre amoureuse d'Odette et de Siegfried est pleine d'espoir : Siegfried a enfin rencontré l'être aimé désiré et Odette pourra être délivrée de son sort s'il l'aime pour toujours ; mais elle est aussi marquée par la fatalité et le drame : sans l'amour infini de Siegfried, Odette restera un cygne pour l'éternité.

La musique exprime à la fois l'espoir et le désespoir : l'espoir est figuré par la deuxième phrase du thème, ascendante et soutenue par un crescendo ; le désespoir est marqué par la descente finale, inéluctable, par l'instrumentation (lourdeur des cuivres graves à la reprise du thème) et par la tonalité (si mineur). Le thème exprime la force du destin, de la fatalité, du *fatum*, souvent évoqué par Tchaïkovski :

Le fatum est « une force inéluctable qui empêche l'aboutissement de l'élan vers le bonheur, qui veille jalousement à ce que le bien-être et la paix ne soient jamais parfaits ni sans nuages, qui reste suspendue au-dessus de notre tête comme une épée de Damoclès et empoisonne inexorablement et constamment notre âme. Elle est invincible et nul ne peut la maîtriser. »²

En comparaison, on pourra étudier les thèmes du destin de Tchaïkovski lui-même dans la *Quatrième Symphonie*, ou de Beethoven dans la *Cinquième Symphonie*, les œuvres de Victor Hugo, Molière ou Mozart, par exemple (Voir cahier d'activités).

Ce thème, devenu très célèbre, est donc à la fois « noir » et « blanc », car il exprime des sentiments contraires. On le retrouve dans la scène finale. D'abord très dramatique et lyrique (3'25), il est finalement majorisé (si majeur) et brillant (4'42) : enfin dans la lumière blanche !

Couleurs	Blanc	Noir
Personnages et éléments de décors	Odette, le cygne blanc ; le prince Siegfried ; le lac dans la lumière de la Lune.	Le désespoir et la fatalité.
Moyens musicaux	la mélodie du hautbois, les arpèges de la harpe, la phrase ascendante.	les cuivres pesants, les timbales, la descente finale, la tonalité de si mineur.
Sentiments	Amour, espoir/désespoir, destinée, fatalité	

² Extrait de la lettre écrite à Madame von Meck par Tchaïkovski entre le 17 février et le 1er mars 1878.

IV.5. ACTE II SCENE 13 : DANSES DES CYGNES FICHER AUDIO 06 - 08

Sur le lac, les cygnes dansent.

Des sept pièces des *Dances des cygnes* du IIe acte du ballet, nous retrouvons dans la *suite* les pièces I, IV et V.

I. Tempo di Valse FICHER AUDIO 06

La première pièce est une valse (danse à trois temps) légère et très colorée. On y entend tous les timbres de l'orchestre : la flûte, le hautbois, la clarinette, le basson, les cordes, les cors, les trompettes, les percussions (timbales, cymbales).

Accompagnés par les bois et les cors sur les deuxièmes et troisièmes temps, les cordes jouent un premier thème (A) auquel répondent tour à tour la flûte, le hautbois, la clarinette et le basson, dans une cascade de trilles. Le deuxième thème (B à 0'53) est plus jovial, avec l'apparition des trompettes et des cymbales. Le premier thème revient (1'30) plus coloré, avec un étoffement des bois et des timbales.

IV. Allegro moderato FICHER AUDIO 07

La deuxième pièce est une danse à deux temps dans un tempo modéré. La mélodie, confiée au hautbois, est mélancolique, et pourrait faire penser à une mélodie populaire russe. Le choix du hautbois permet d'illustrer le cygne à l'allure noble mais triste. Les contretemps sont nombreux et donnent du rythme à la pièce, tout comme l'accompagnement répétitif du basson.

V. Andante FICHER AUDIO 08

La troisième pièce a un caractère très différent. Les timbres des hautbois et des clarinettes se mélangent, pour donner une sonorité ressemblant à celle de l'orgue. La harpe égrène des arpèges et des accords dans ce qui ressemble à une cadence de *concerto*. Suit un solo très émouvant du violon. On reconnaît la beauté des passages du *Concerto pour violon* de Tchaïkovski, empreints d'émotion. Un mouvement plus rapide suit : le solo du violon se poursuit, plus virtuose, sur un tapis de velours des cordes en *pizzicati*.

IV.6. ACTE III SCENE 23 : MAZURKA FICHER AUDIO 09

Au château, un bal est donné pour permettre à Siegfried de rencontrer une fiancée. On joue alors une danse hongroise, une danse espagnole, une danse napolitaine, et une mazurka.

Pendant le concert éducatif, seulement un extrait de la *Mazurka* sera joué. C'est une danse de couple d'origine polonaise, à trois temps, au caractère vif et très rythmé. La structure fait entendre un thème qui revient régulièrement :

Introduction	A	B	A	C	D	A	B	A
Minutage	5''	36''	1'08	1'24	2'13	2'49	3'4	3'20

IV.7. ACTE IV SCENE FINALE : TEMPETE ET VOL DE CYGNES SUR LE LAC

FICHER AUDIO 10

Sur les berges du lac, Siegfried retrouve Odette qui est désespérée. Il implore son pardon. Odette lui annonce qu'ils ne se reverront plus. Siegfried l'empêche alors de rejoindre les cygnes. Il saisit la couronne sur sa tête et la jette dans le lac en furie. Les deux jeunes gens sont engloutis dans les eaux. La tempête se calme et un vol de cygnes blancs apparaît sur le lac.

Le finale tragique incarne l'amour impossible entre Odette et Siegfried. La musique décrit la narration.

1. Le désespoir d'Odette (IV.28-0')

La musique est instable et agitée. Un motif chromatique passe d'un pupitre à l'autre en commençant par les cordes.

2. Le pardon de Siegfried – le refus d'Odette (IV.28-1'13)

Le tempo ralentit, le caractère devient plus intime. Un thème lyrique est joué par la clarinette au timbre doux et mélancolique.

3. La tempête qui engloutit les amants (IV.28-1'50)

Le tonnerre se fait entendre (roulement de timbales). Les éléments se déchaînent. Puis la tempête prend forme au son des cuivres qui jouent un rythme guerrier.

4. L'accalmie et le vol de cygnes blancs (IV.29)

La tempête se calme et un vol de cygnes blancs apparaît sur le lac. Tout l'orchestre accompagne les violons puis les cuivres dans un thème victorieux, presque hollywoodien. Les éléments se calment progressivement, la nuance baisse, les instruments disparaissent, laissant la harpe seule.

5. Une coda éblouissante (1'23)

On entend une réminiscence du chant du cygne joué par le hautbois (1'23), puis en tutti (3'22). C'est grandiose, héroïque, éblouissant, guerrier... Puis, plus rien (5'44). Dans un pianissimo féérique, la harpe et les cordes ressurgissent.

La dernière phrase ascendante soutenue par un crescendo très progressif, nous suggère un « happy end » merveilleux.

V. PROPOSITIONS D'ÉCOUTES COMPLÉMENTAIRES POUR DES ÉLÈVES DE CYCLES 2 ET 3

Le cygne

Le Carnaval des animaux (13e mouvement : le cygne ou « La mort du cygne »), Camille Saint-Saëns

Le poids du destin ou *fatum*

Symphonie IV (premier mouvement), Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Symphonie V (premier mouvement), Ludwig van Beethoven

La tempête

La tempesta di mare (concerto pour flûte), Antonio Vivaldi

Symphonie VI « Pastorale » (quatrième mouvement), Ludwig van Beethoven

L'Apprenti Sorcier, Paul Dukas

La valse

Casse-Noisette « La valse des fleurs », Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Casse-Noisette

La Belle au Bois Dormant

Concerto pour violon II en ré mineur

Concerto pour piano I en sib mineur

VI. CAHIER D'ACTIVITÉS

SOMMAIRE

AUTOUR DE TCHAÏKOVSKI

Activité n°1 : Compléter une biographie.

Activité n°2 : Compléter une frise chronologique.

AUTOUR DE L'ORCHESTRE ET DU CHEF D'ORCHESTRE

Activité n°3 : Écouter l'accord de l'orchestre et l'entrée du chef d'orchestre.

Activité n°4 : Relier chaque instrument à sa famille.

Activité n°5 : Se repérer dans l'orchestre.

AUTOUR DE LA NARRATION ET DE LA DANSE

Activité n°6 : Raconter l'histoire du *Lac des cygnes*.

Activité n°7 : Lire et écrire : vignettes séquentielles.

Activité n°8 : Réécrire la fin du ballet.

Activité n°9 : Lecture en histoire des arts : *La Danseuse Papillon*, Alwett et Luky

Activité n°10 : Histoire des arts : *Petite danseuse de 14 ans*, Degas

Activité n°11 : Histoire des arts : la danse, œuvres d'art des XIXe et XXe siècles

AUTOUR DES EXTRAITS MUSICAUX

Activité n°12 : La valse : pratique vocale, instrumentale et dansée

Activité n°13 : Le chant du cygne : pratique vocale, histoire des arts et littérature

Activité n°14 : Danses des cygnes : pratique vocale

Activité n°15 : Mazurka : danse

Activité n°16 : Scène finale : création sonore

CAHIER D'ACTIVITÉS

AUTOUR DE TCHAÏKOVSKI

► Activité n°1 : Compléter une biographie

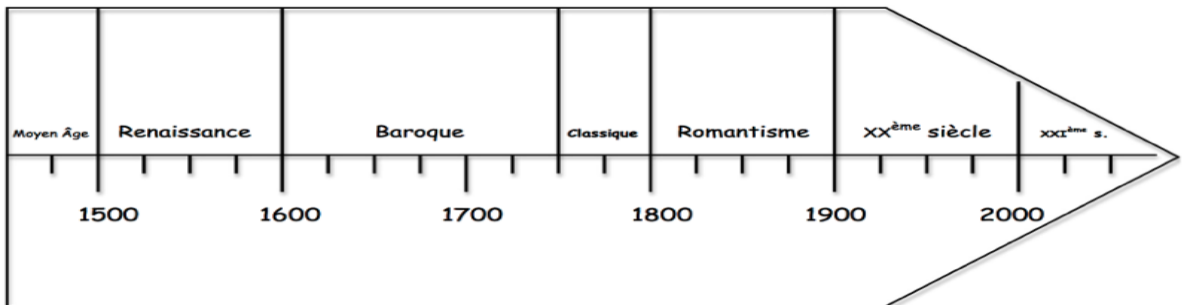
Piotr Ilyitch Tchaïkovski (1840-1893) est un compositeur _ _ _ _ _⁽¹⁾. Enfant, il a appris le piano et il était passionné pour la musique. Il a commencé ses études musicales à 22 ans, au Conservatoire de S _ _ _ _ _ - P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _⁽²⁾. Il fut ensuite professeur au Conservatoire de M _ _ _ _ _⁽³⁾, chef d'orchestre et compositeur. Madame von Meck, sa _ _ _ _ _⁽⁴⁾, lui a permis de se consacrer à la composition sans avoir de souci matériel. Mais malgré les succès, la renommée et ses nombreux voyages, Tchaïkovski était un homme mélancolique. Son art symphonique exprime toutes ses émotions.

Tchaïkovski a écrit.....
 .....
 .....
 .....⁽⁵⁾

Solution :
 1. russe – 2. Saint-Pétersbourg – 3. Moscou – 4. mécène – 5. Des opéras, trois ballets (*Le Lac des cygnes*, *Casse-Noisette*, *La Belle au Bois dormant*), 6 symphonies, des œuvres chorales, des mélodies, de la musique de chambre, un concerto pour violon et 3 concertos pour piano...

► Activité n°2 : Compléter une frise chronologique.

Ecrire les dates de naissance et de mort de Tchaïkovski, et la date de composition du *Lac des Cygnes*, sur la frise chronologique ci-dessous.

Solution :
 Piotr Ilyitch Tchaïkovski est Né en 1840. Il est mort en 1893. Il a écrit le *Lac des Cygnes* en 1875

AUTOUR DE L'ORCHESTRE ET DU CHEF D'ORCHESTRE

► **Activité n°3 : Écouter l'accord de l'orchestre** FICHER AUDIO 01

Que font les instruments ? Quel instrument entend-on le plus ?

Réponse :

Les musiciens accordent leur instrument sur la note *la* qui est jouée au hautbois. C'est l'instrument que l'on entend le plus car il est la référence de l'orchestre.

Ensuite, le public applaudit, pourquoi ? Entourer la bonne réponse :

- A- Il applaudit les musiciens qui s'accordent.
- B- Il commence à s'impatienter.
- C- Le chef entre sur scène.
- D- Il est content.

Vous aussi, en classe, essayez de vous accorder !

Un élève propose une note tenue sur « ou » et les autres doivent l'imiter.

► **Activité n°4 : Relier chaque instrument à sa famille.**

La trompette

•Les bois

Le hautbois

•Les cuivres

Le basson

•Les percussions

Le cor

Le violon

•Les cordes frottées

Les timbales

► **Activité n°5 : Se repérer dans l'orchestre.**

Relie chaque instrumentiste entouré au nom de son instrument. Retrouve ensuite à partir des couleurs le nom des différentes familles d'instruments de l'orchestre (les cordes, les bois, les cuivres et les percussions).

VIOLONCELLE

CYMBALES

TUBA

TIMBALES

CONTREBASSE

COR

VIOLON

VERT _____

JAUNE _____

ROUGE _____

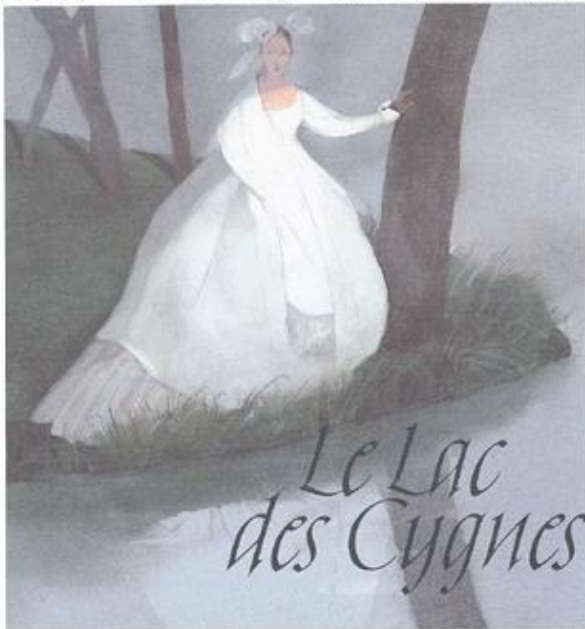
ROSE _____

AUTOUR DE LA NARRATION ET DE LA DANSE

► **Activité n°6 : Raconter l'histoire du Lac des cygnes.**

Voici une proposition de texte à lire aux élèves sur la musique. Les extraits proposés figurent dans le dossier « fichiers audio ». On peut montrer un album aux élèves pour illustrer l'histoire. Celui qui nous a servi de support est le livre de Michael Neugebauer, illustré par Lisbeth Zwerger, aux éditions Nord-Sud. A chaque paragraphe correspond une illustration du livre, les illustrations ci-après font donc référence à l'ouvrage précité.

PIOTR I. TCHAIKOVSKI · LISBETH ZWERGER

Éditions Nord-Sud

Illustration 1

En ce temps-là vivait un prince, jeune et charmant, qui, comme tous les princes de son âge, pensait que la vie n'était faite que de plaisirs. Quoi de plus normal ? La journée, il passait le plus clair de son temps à s'amuser et à rêver, et le soir, il s'en allait danser au bal. Ainsi s'écoulaient les années, pour son plus grand bonheur.

🎵 **FICHER AUDIO 12 : 0'27 → 0'44 - La fête au château (ouverture du concert)**

Le jour de ses vingt ans approchait cependant, et pour l'occasion, une grande fête fut organisée au palais. Dès la veille, le prince invita des amis, et ils dansèrent gaiement sous les arbres du parc avec les jeunes filles du village.

🎵 **FICHER AUDIO 13 : 0'11 → 0'43 - La valse**

Mais sa mère était loin de partager la joie de son fils. « Mon fils, dit-elle, quand cesseras-tu donc de t'amuser ainsi ? Te voilà presque majeur, et tu n'es toujours pas marié. Demain, plusieurs princesses seront invitées au bal que nous donnerons en ton honneur. Tu épouseras l'une d'elles ! » Le prince se dit : « Demain est un autre jour, ne gâchons pas cette belle soirée pour autant ! Allons chasser ! », cria-t-il à ses amis. Armés d'arbalètes et de flèches, les hommes se lancèrent à la poursuite de cygnes sauvages.

Illustration 2

Le prince, pris de vertiges, ralentit et s'arrêta au bord d'un lac pour se reposer un peu.

Illustration 3

Soudain, la berge fut inondée de lumière et sous les yeux émerveillés du prince, une jeune femme apparut. Elle était très belle.

🎵 **FICHER AUDIO 14 : 0' → 2'46 - Chant du cygne.**

Lire sur la musique, à partir de 0'29 :

« Qui êtes-vous ? » lui demanda le prince, bouleversé à sa vue. Tremblante, la jeune femme recula. Avait-il parlé trop fort ? Ou était-ce la présence de son arme qui l'effrayait ? Elle se mit à parler : « Je suis Odette, la Princesse des cygnes. Le cygne que tu voulais tuer n'était autre que moi. » Sa robe en effet, autant que ses cheveux, était parsemée de longues plumes blanches.

(0'55) « Comment est-ce possible ? » l'interrogea le prince. Et elle lui raconta son histoire.

(1'17) Un terrible enchanteur, le maléfique Rothbart, l'a métamorphosée en cygne, ainsi que ses compagnes. Chaque soir, à minuit, chacune reprend son apparence humaine, mais dès l'aube, l'envoûtement refait d'elles de grands oiseaux blancs. La princesse soupira. « Seul l'amour pourra briser ce sortilège, un amour sincère et plus fort que tout. » « Alors vous serez délivrée, s'écria le prince, tombant à ses genoux, car je vous aime, vous seule, et pour toujours. »

Le prince, Odette et ses amies dansèrent toute la nuit.

FICHER AUDIO 15 : 0' → 0'55 - Danse des cygnes

Illustration 4

Mais au petit matin, Odette et ses amies se métamorphosèrent en cygnes. Le prince n'aurait pu le croire, s'il ne l'avait vu de ses propres yeux.

Illustration 5

A la nuit tombée, le bal fut ouvert au château. Le prince saluait toutes les jeunes filles qui s'étaient faites plus belles que jamais. « Qu'elles s'en aillent, toutes ces demoiselles, pensait-il. Cela m'est bien égal. » Il n'avait de pensées que pour sa bien-aimée. Les danses folkloriques s'enchaînaient, et les jeunes filles étaient présentées au prince. Il les refusa toutes.

Illustration 6

C'est alors qu'à minuit sonnant, la salle du trône fut soudain plongée dans l'obscurité. Les danseurs s'immobilisèrent. Tous les regards se portèrent vers la grande porte vitrée qui venait de s'ouvrir sur la nuit. Là, deux nouveaux invités apparurent, vêtus de noir de la tête aux pieds : un prince et sa fille, d'une éclatante beauté.

Se précipitant vers la belle, le prince lui baisa les mains. Elle était bien étrange, ce soir, tout en elle était différent de la veille : cette robe de cygne noir et ce regard fier déconcertèrent quelque peu le prince, mais rien ne parvint à voiler son bonheur. « Voilà celle que j'aime, dit-il en s'adressant à sa mère, elle seule, et pour toujours. »

La porte s'ouvrit à nouveau. Et voici qu'apparut une seconde jeune fille, toute de blanc vêtue, d'un blanc immaculé. C'était la princesse des cygnes. Voyant le prince tenant une autre qu'elle dans ses bras, elle s'enfuit en larmes dans la nuit, meurtrie au plus profond d'elle-même.

Illustrations 7, 8 et 9

Le prince, comprenant son erreur, fou de douleur, s'élança derrière la princesse.

FICHER AUDIO 16 : (1'23 → 6'40 avec coupe) - Finale

Lire sur la musique

Le prince erra autour du lac. Tous les cygnes étaient dans une incroyable tristesse.

Odette pleurait son amour perdu. Le prince la retrouva : « Quoi qu'il advienne, je resterai près de toi, murmura le prince. Mon amour pour toi est plus fort que tout, aucun danger ne m'y fera renoncer. »

0'38 Aussitôt le lac se déchaîna, l'eau se mit à monter, monter de plus en plus, et les flots furieux envahirent la berge. Une tempête se déchaîna.

Illustration 10

1'45 (montage audio) Le prince parvint à sauver sa bien-aimée des flots. Le sortilège était rompu, la princesse et ses compagnes retrouvèrent leur apparence humaine, et le prince et la princesse se marièrent. La mariée et ses demoiselles d'honneur refusèrent de porter une robe blanche et des plumes dans les cheveux. On leur choisit donc une tenue

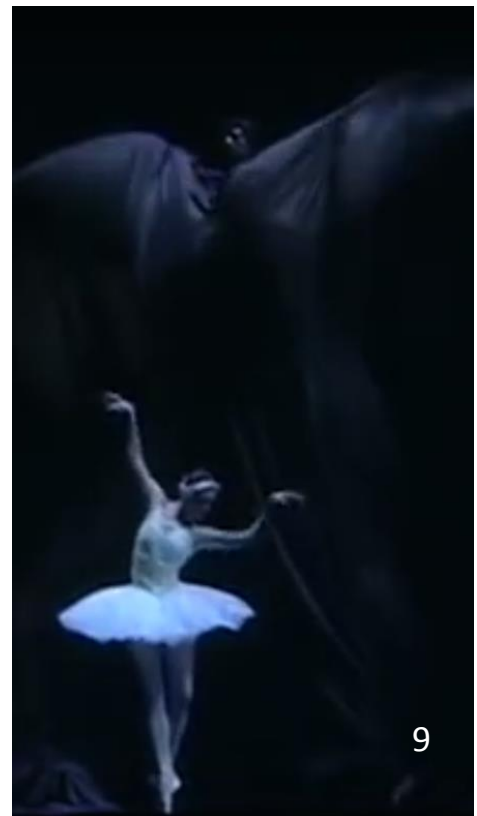
vert tendre, et la mariée apparut dans une élégante robe de soie pâle. Le prince et la princesse vécutent encore longtemps, dans la joie et le bonheur.

► **Activité n°7 : Lire et écrire : vignettes séquentielles.**

On pourra demander aux élèves de remettre les vignettes dans l'ordre de l'histoire. Avec des élèves de cycle 2, on pourra coller une petite phrase qui résume l'épisode. Avec des élèves de cycle 3, on pourra compléter le travail par un travail d'écriture, en leur faisant écrire la phrase de résumé.

Découpe les photos du ballet de la page suivante, ainsi que les phrases du tableau ci-dessous ; associe-les et colle-les dans l'ordre du ballet.

Odette a été transformée en cygne par Rothbart.
Siegfried sauve sa bien-aimée et le sortilège est rompu.
Le lendemain soir, c'est le bal au château.
Au château, c'est la veille de l'anniversaire du prince Siegfried.
Les cygnes dansent toute la nuit.
Le prince rencontre Odette et ils tombent amoureux l'un de l'autre.
Une tempête se déchaîne.
Odette est perdue à jamais et Siegfried inconsolable
Odile, le cygne noir, la fille de Rothbart se fait passer pour Odette

Solutions activité n° 7 :

Odette a été transformée en cygne par Rothbart. (image 9)

Au château, c'est la veille de l'anniversaire du prince Siegfried. (image 6)

Le prince rencontre Odette et ils tombent amoureux l'un de l'autre. (image 5)

Le prince, Odette et ses amies dansent toute la nuit. (image 7)

Le lendemain soir, c'est le bal au château. (image 4)

Odile, le cygne noir, la fille de Rothbart, se fait passer pour Odette. (image 8)

Odette est perdue à jamais, et Siegfried inconsolable. (image 1)

Une tempête se déchaîne. (image 3)

Siegfried sauve sa bien-aimée et le sortilège est rompu. (image 2)

► **Activité n°8 : Réécrire la fin du ballet.**

Il existe d'autres fins :

Des fins heureuses :

- L'amour véritable d'Odette et de Siegfried vainc Rothbart : le prince lui coupe une aile et il meurt.
- Siegfried parvient à sauver Odette des flots et ils s'enlacent.

Des fins plus tragiques :

- Siegfried condamne Odette à demeurer un cygne pour toujours. Odette se suicide en se jetant dans les eaux du lac. Le prince se jette lui aussi dans le lac. Cet acte d'amour et de sacrifice détruit von Rothbart et ses pouvoirs, et les amants s'élèvent au paradis.
- Siegfried court au lac et supplie Odette de lui pardonner. Il la prend dans ses bras mais elle meurt. Les eaux du lac montent et les engloutissent.
- Odette s'envole sous la forme d'un cygne, et Siegfried s'abandonne dans le chagrin et la douleur.

Avec une classe de cycle 3, on pourra imaginer ces fins et en inventer d'autres.

► **Activité n°9 : Lecture en histoire des arts : La Danseuse Papillon, Alwett et Luky,**

Conte : La danseuse de ballet

Je lis :

Il était une fois un papillon, prénommé Emma, qui vivait à Paris. Un jour, celui-ci fut transformé en jeune fille. Un homme vit Emma et la prit pour une danseuse égarée. Il l'emmena à l'Opéra. Là, le maître de danse lui demanda de danser...

« Au milieu, Mademoiselle, et démontrez-nous l'étendue de vos talents ! » Alors Emma fit étalage de sa grâce et de sa légèreté. Ses jambes enchaînèrent les battements sous son tutu blanc, comme s'ils avaient fouetté la plus légère des chantilly. Entrechats, pliés, grands jetés...

De saut en saut, à l'allure du galop, Emma **éclipsa** chacune des danseuses présentes. Les éclipsées lui en tinrent **solide** rancune, mais se tinrent coites. Le talent d'Emma était si évident que la jalousie se fit amie du silence. [...] Il fut rapidement conclu qu'Emma était digne de la grande scène de l'Opéra. On décida de la faire danser en public. Une pirouette, un entrechat et le grand soir fut là.

VOCABULAIRE :

Egaré : perdu

L'étendue : l'ensemble

Faire étalage : montrer

Un tutu : une jupe de danseuse

La chantilly : une crème fraîche fouettée et sucrée

A l'allure du galop : très vite

Eclipser : faire oublier, faire disparaître

Tenir solide rancune : en vouloir beaucoup

Se tenir coi : rester silencieux

L'opéra : célèbre théâtre construit au XIXe siècle et situé à Paris.

Le foyer de la danse à l'Opéra, Edgar Degas, 1872

Questions :

Observe et repère :

- 1) De quel ouvrage ce texte est-il extrait ?
- 2) Quel est le thème de l'histoire ?
- 3) Observe les premiers mots de l'introduction. A quel type de texte appartient cette histoire ?
- 4) Quel artiste a réalisé les deux œuvres d'art ?
- 5) De quels types d'œuvres d'art s'agit-il ?
- 6) Où se passe la scène peinte dans la première œuvre ?

Lis et comprends :

- 1) En quoi Emma, le papillon, est-elle transformée ?
  - 2) A quoi les jambes d'Emma sont-elles comparées ?
  - 3) Quel est le sentiment des autres danseuses ?
  - 4) Avec quoi la scène est-elle éclairée ?
  - 5) Quel danger l'éclairage fait-il courir aux danseuses ?
  - 6) Quelle est la réaction des spectateurs ?
- Question d'expert* : qu'est-ce que le « grand soir » pour Emma ?

Je lis +

Dans les coulisses, en attendant le spectacle, les habilleuses apprêtaient Emma. Sshhh, sshhh, le peigne caressait un fabuleux chignon. Frrr, frrr, une demoiselle étalait une poudre jaune sur jupon.

- Mais que faites-vous ? demanda Emma.

- Je vous protège, répondit la demoiselle. La gaze des tutus s'enflamme trop facilement au contact des becs de gaz qui éclairent la scène. Quand on s'aventure sous les feux de la rampe, mieux vaut ne pas trop s'en approcher !

- Cette poudre m'empêchera donc de m'embraser ? Eh bien...d'accord. Mais quel dommage qu'elle ternisse mon costume !

- Pas d'inquiétude. Ce n'est pas votre tutu, mais vos battements et grands jetés que les gens sont venus admirer. [...]

Quand le pied enrubanné d'Emma se posa sur scène pour la première fois, dans la salle, chacun des spectateurs eut un coup au cœur. Bien sûr Emma connaissait sa chorégraphie sur le bout des pas, mais elle avait gardé la fragilité et la douceur de ses vols cahotants d'autrefois.

Au résultat, la danse d'Emma était pleine d'une majestueuse poésie. Comme si son secret avait été dévoilé, on commença à chuchoter : « Un papillon ! C'est un papillon ! »

La danseuse Papillon, Editions Soleil / Alwett / Luky, 2010

VOCABULAIRE :

Apprêter : préparer.

La gaze : un tissu très léger.

Un bec de gaz : une lampe qui fonctionne au gaz

La rampe : la rangée de lumière au bord de la scène.

S'embraser : prendre feu, s'enflammer.

Ternir : rendre moins lumineux.

Une chorégraphie : un ensemble de pas et de mouvements de danse.

Cahotant : qui se balance un peu dans tous les sens.

Enrichis ton vocabulaire :

- 1) Relève au moins cinq mots qui appartiennent au domaine de la danse.
- 2) Trouve un nom de la même famille qu' « éclipser ».
- 3) Donner un autre sens du nom « rampe ».
- 4) A partir de quel mot est formé l'adjectif « enrubanné » ?
- 5) Question d'expert : Quel est le sens de l'adjectif « solide » ? Cherche ses autres sens à l'aide du dictionnaire.

Exprime-toi !

A l'oral : Décris le tableau de Degas. Compare le texte et le tableau. Quels éléments ont-ils en commun ?

A l'écrit : Fais le portrait d'une danseuse en t'aidant du texte et de la statue de Degas.

Vers l'histoire des arts...

Ce conte s'inspire d'une histoire vraie, celle d'Emma Livry, danseuse de ballet à l'Opéra de Paris au XIXe siècle. Recherche des informations sur cette danseuse et sur l'Opéra.

Extrait du manuel *Lectures en histoire des arts*, cycle 3, Hachette, 2014

► **Activité n°10 : Histoire des arts : Petite danseuse de 14 ans, Degas**

Histoire des arts : *Petite danseuse de 14 ans* de Degas (1880)

Statue en bronze avec patine aux diverses colorations, tutu en tulle, ruban de satin rose dans les cheveux, socle en bois (hauteur 98 cm), Paris, Musée d'Orsay.

Petite danseuse de 14 ans

A la mort de Degas, en 1917, on trouva dans son atelier 150 sculptures en cire ou en terre. Du vivant de l'artiste, l'ensemble était demeuré à peu près inconnu du public, à l'exception de la *Danseuse de 14 ans*, que Degas montra à l'exposition impressionniste de 1881.

Colorée au naturel, coiffée de vrais cheveux, vêtue d'un tutu et de véritables chaussons, elle témoigne d'un hyperréalisme, d'un vérisme poussés à l'extrême. Présentée dans une vitrine à la manière d'un spécimen de museum, elle révèle un Degas presque anthropologue ou naturaliste. Les critiques ne s'y trompèrent pas : l'oeuvre fut violemment accusée de représenter la fillette de manière bestiale ; on la compara à un singe ou un aztèque ; on lui trouva un visage "où tous les vices impriment leurs détestables promesses, marque d'un caractère particulièrement vicieux".

Degas poussait ainsi à bout la logique du réalisme, si en vogue par ailleurs, en dépeignant sans fard ni hypocrisie, de manière quasi scientifique, la société de son temps. L'édition en bronze qui fut faite après sa mort, dont la statuette du musée d'Orsay est un exemplaire, tenta de préserver au mieux les caractéristiques de la cire. La cage de verre est le seul élément voulu par Degas lui-même, affirmant le statut d'oeuvre d'art de la *Danseuse*.

Séquence d'arts visuels sur *La Petite danseuse de 14 ans* (Académie de Rennes) :

Objectifs	
Rencontrer une oeuvre de la période	XIX ^e siècle (sculpture) Degas : artiste cité dans la liste de référence
Mettre en évidence la caractéristique plastique principale retenue dans l'oeuvre	La tension entre l' immobilité du moment représenté et la capacité au mouvement ; entre ce qu'on sait de la danse et ce qu'on voit ici ; lié à la notion de temps (avant, pendant, après)
Mettre en évidence d'autres caractéristiques plastiques	Couleurs, matières, volume Posture (faire prendre la pose ; corriger) Taille de l'original, socle
Acquérir des éléments de lexique	Vocabulaire passif : posture, corps, danseuse, tulle, attente, repos, modèle, portrait en pied, regard, réalisme Vocabulaire actif envisagé : sculpture, socle, bronze, modeler / modelage, mouvement, immobilité
Construire une trace de l'activité	Textes et dessin

Déroulement	
<p>Découverte de l'image Orienter les réactions 1 - vers le ressenti</p> <p>2 – vers la description de ce qui est visible</p>	<p><i>(cacher le titre, le cartel)</i> Où est-elle ? Qu'est ce qu'elle regarde ? Qu'est ce qu'elle va faire ou a fait A quoi pense-t-elle? Qu'est ce qu'on entend ?</p>
<p>Hypothèses sur l'œuvre présentée 1 - la nature de l'œuvre (genre...) 2 – la réalisation de l'œuvre (SMOG, opérations plastiques), l'intention de l'artiste</p>	<p>Noter que l'œuvre présente une image de l'art sur un autre art</p>
<p>Elaboration de la trace 1 – chaque élève écrit une phrase personnelle pour se rappeler de cette œuvre 2 – chaque élève dessine un élément dont il veut se souvenir 3 – élaboration d'une trace collective, à partir des mots clés (à souligner en couleur) 4 – dater l'œuvre (par période)</p>	<p>Petit format (sur un feuillet A6) Temps limité (1 à 2 minutes)</p> <p>On peut préférer extraire les mots clés (dans un index)</p>
<p>Présentation d'œuvres en réseau Présentant des similitudes formelles (caractéristiques plastiques, ou autres caractéristiques reconnaissables / transposables)</p>	<p>Contraste avec le mouvement dans « La danse » d'Henri Matisse (1909-1910) Couleur, ombre/lumière, profondeur, ouverture sur l'horizon Eventuellement, écoute d'extrait de Hector Berlioz, Symphonie fantastique, 2e mvt « un bal »(1830)</p>

Vocabulaire autour de l'œuvre	
Vocabulaire en gras : celui qu'on souhaite faire utiliser par l'élève (à l'oral et/ou à l'écrit), mots clés.	
<p>SPECTATEUR ressenti / émotions hypothèses sur le sens</p>	<p>immobilité, attente, repos, grâce légèreté / tonicité attitude, pose, modèle</p>
<p>OBJET (œuvre)</p> <p>Quoi ?</p>	<p>Genre : sculpture ; socle ; statue <i>Qui ? (sujet de l'oeuvre)</i> Danse, danseuse opéra <i>Constituants plastiques :</i> <u>couleurs</u> : bronze, blanc, beige <u>matières</u> : bronze, tulle, bois, cire <u>formes</u> : corps, mouvement, immobilité <u>composition</u> : portrait en pied</p>

<p>ARTISTE</p> <p>Qui ?</p>	<p><i>Statut :</i> sculpteur impressionnisme, réalisme, naturalisme</p> <p>Comment ? Actions, outils techniques</p> <p><u>SMOG</u> : modeler, modelage, bronze, cire perdue</p> <p><u>Opérations plastiques</u> :</p> <p><i>Isoler</i> : une posture</p> <p><i>Associer</i> : des matières</p>
-----------------------------	---

Prolongements

<p>Une activité plastique proposée, cohérente avec la caractéristique qu'on veut transposer</p>	<p>Faire danser la danseuse...</p> <p>« Avec ce qui est à votre disposition...faites danser la danseuse. »</p> <p>support / medium : une feuille 21X21 (format carré contenu dans le A4)</p> <p>Matériel à disposition : papier, ciseaux, colle, fil, crayon, feutre noir...</p> <p>Lors de la verbalisation/évaluation du 1er jet, mettre en évidence différents moyens de donner un mouvement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dessin : le déséquilibre, le jeu sur les diagonales, la dissymétrie, le flou, la décomposition et la répétition du dessin, la trace du mouvement (dans l'esprit des dessins de BD) - - découpage/collage, pliage (sculpture) : le mouvement du support lui-même (mobile), réalisation de flip books... <p>On n'est pas obligé de dessiner la danseuse !</p> <p>Cette séance peut être reprise pour une production encore plus riche.</p>
---	--

► Activité n°11 : Histoire des arts : la danse, œuvres d'art des XIXe et XXe siècles

- Observer les peintures de la page suivante et comparer les manières d'illustrer la danse à travers les âges : (couleurs, mouvements, plans, situations des personnages dans le décor).

Pour préparer au mieux cet exercice, on pourra visiter le site de l'académie de Nice

Histoire des arts : la danse (Académie de Nice) :

<http://www.ac->

[nice.fr/ia06/eac/file/PDFAV/Matise%20et%20la%20danse%20Danse%20et%20Arts%20Visuels.pdf](http://www.ac-nice.fr/ia06/eac/file/PDFAV/Matise%20et%20la%20danse%20Danse%20et%20Arts%20Visuels.pdf)

La classe de danse, Degas, 1871

Petite danseuse de 14 ans, Degas, 1880

Mouvement de danse, Rodin, 1911

Deux danseurs, Matisse, 1938

La tristesse du roi, Matisse, 1952

La danse pour la paix, Picasso, 1961

Sans titre, Keith Haring, 1985

AUTOUR DES EXTRAITS

► **Activité n°12 : La valse : pratique vocale, instrumentale et dansée**

La Valse a pour structure **AAB-CAA-BDE**. On pourra travailler sur le début (AABCAAB) avec les élèves. Sur la partie A, on chantera la mélodie. Sur la partie B, on jouera des percussions. Enfin, sur la partie C, on apprendra une chorégraphie.

- Chanter deux fois la mélodie (avec la fin légèrement différente)
- puis deux fois la partie de percussions (avec la fin légèrement différente)
- la danse une fois.
- Reprendre la mélodie deux fois et la partie de percussions deux fois.

Le tout peut être enchaîné si les enfants sont dès le début debout, les instruments à la main. Avant de danser, ils ont le temps de poser les instruments loin derrière eux, au sol. Ils les reprennent après la danse.

Pratique vocale : FICHER AUDIO 17 ou FICHER AUDIO 04 - de 0' à 0'45 (partie A)

Paroles :	Chantons, chantons, Tournons, tournons, Dansons, dansons, Nous valsons.
	Recommençons tous bien en rond, Mais cette fois il faut faire attention, Faire un p'tit bond.

Pratique instrumentale : FICHER AUDIO 18 ou FICHER AUDIO 04, de 0'45 à 1'13 (partie B)

Sur cette partie (B), on jouera avec des couronnes de cymbalettes, des triangles, des tambourins, et des cymbales. La pratique commence juste après «*Mais cette fois, il faut faire un p'tit bond*». Cette partition met en valeur les rythmes, les accents et l'instrumentation du passage.

Pratique dansée : FICHER AUDIO 19 ou FICHER 04, de 1'13 à 2'28 (partie C)

8 mesures d'introduction pour se mettre en position de ronde. Chaque mouvement dure 8 mesures. **Il faut le faire deux fois**, car chaque partie dure 16 mesures.

- A** 4 mesures ronde SAM³ + 4 mesures ronde SIAM. **x2**
- B** Les danseurs marchent vers le centre de la ronde (4 mesures = 4 pas) puis reculent (4 mesures = 4 pas). **x2**
- C** Les danseurs se lâchent les mains. Chaque danseur tourne sur lui-même (SAM sur 4 temps puis SIAM sur 4 temps). **x2**
- D** Chaque danseur se lève sur la pointe des pieds (4 fois) puis 2 mesures pour se redonner les mains en ronde.
- E** Les danseurs marchent vers le centre de la ronde en levant les bras, comme une vague (4 mesures = 4 pas), puis reculent en baissant les bras (4 mesures = 4 pas). **x2**

³ SAM : sens des aiguilles d'une montre – SIAM : sens inverse des aiguilles d'une montre.

valse

Piano

5
Chan - tons chan - tons tour - nees tour - nons

9
dan - sons dan - sons Nous val sons

13
Re - com - men - çons tous bien en rond

2
valse

17
Mais cette fois il faut faire at - ten - tion

21
faire un p'tit bon

Pno.

Pno.

Pno.

Pno.

Pno.

Valse

Partie B

Musical score for four percussion instruments in 3/4 time. The instruments are Cymbalettes, Triangle, Tambourin, and Cymbales. The score consists of 9 measures. The Cymbalettes and Triangle parts feature a melodic line of quarter notes with a slur over the first three measures. The Tambourin part consists of a steady eighth-note pattern. The Cymbales part features a steady eighth-note pattern with a single quarter note in the third measure.

Musical score for four percussion instruments in 3/4 time, starting at measure 10. The instruments are Cymbalettes, Triangle, Tambourin, and Cymbales. The score consists of 10 measures. The Cymbalettes and Triangle parts feature a melodic line of quarter notes with a slur over the first three measures. The Tambourin part consists of a steady eighth-note pattern. The Cymbales part features a steady eighth-note pattern with a single quarter note in the third measure.

► **Activité n°13 : Le chant du cygne : pratique vocale, histoire des arts et littérature**

• **Pratique vocale :**

- Lire une poésie de Sully Prudhomme « Le Cygne »
- Chanter le thème avec les paroles du poème

Le Cygne
(extrait)

*Sans bruit, sous le miroir des lacs profonds et calmes ;
Le cygne chasse l'onde avec ses larges palmes,
Et glisse. Le duvet de ses flancs est pareil
A des neiges d'avril qui croulent au soleil ;
Mais, ferme et d'un blanc mat, vibrant sous le zéphire,
Sa grande aile l'entraîne ainsi qu'un blanc navire.
Il dresse son beau col au-dessus des roseaux,
Le plonge, le promène allongé sur les eaux,
Le courbe gracieux comme un profil d'acanthé,
Et cache son bec noir dans sa gorge éclatante.*

Sully Prudhomme (1839-1907)

Le cygne blanc

Tchaïkovsky
Sully Prudhomme

Soprano

Piano

S

Pno.

S

Pno.

Sous le miroir des lacs profonds et calmes
Le cygne chasse l'onde avec ses palmes,
Le duvet de ses flancs est pareil
A des neiges d'avril
Mais, ferme et d'un blanc mat, vibrant sous le zéphire,
Sa grande aile l'entraîne ainsi qu'un blanc navire.
Il dresse son beau col au-dessus des roseaux,
Et cache son bec noir dans sa gorge éclatante.

S ¹²

phire, sa grande aile l'en - traîne ain - si qu'un blanc na - vire, il dres - se son

Pno.

S ¹⁵

beau col au des-sus des ro-seaux, Et ca - che son bec noir dans sa gorge é - cla-

Pno.

S ¹⁹

tante

Pno.

• Histoire des arts et littérature : quelques pistes de travail autour du thème du destin

On a vu dans l'analyse que le chant du cygne exprime la force du destin, de la fatalité, du *fatum*, souvent évoqué par Tchaïkovski dans ses œuvres. On pourra étudier d'autres œuvres où s'exprime le destin.

1. La *Symphonie n° 5* de Beethoven (1808)

La *Symphonie n° 5* de Beethoven tient sa grande popularité à son premier mouvement, et à son légendaire motif de quatre notes, trois brèves identiques et une longue, souvent appelé « thème ou motif du destin ». A Schindler, qui le questionnait sur la signification des quatre notes fatidiques de ce motif, Beethoven aurait répondu : « *So pocht das Schicksal an die Pforte* » (Ainsi le destin frappe à la porte).

On peut évidemment trouver des ressemblances entre « le Destin qui frappe à la porte » de Beethoven et « le *fatum* » de Tchaïkovski. Les deux compositeurs ont les mêmes aspirations métaphysiques, mais, tandis que Tchaïkovski est défaitiste : « Indifférents, les autres vous ignorent, vous laissent à votre solitude, à votre angoisse. », Beethoven, lui, veut se montrer héroïque : « Je prendrai le destin à la gorge. Il ne me fera pas plier, il n'aura pas raison de moi » écrit-il à Franz Gerhard Wegeler, son ami d'enfance. Face au destin, Beethoven serait le stoïcien⁴, et Tchaïkovski le fataliste.

2. *Don Juan* de Molière (1665) et *Don Giovanni* de Mozart (1787)

On connaît l'attachement de Tchaïkovski pour le *Don Giovanni* de Mozart : « J'aime à tel point la musique de *Don Juan* qu'à l'instant où je vous écris, j'ai envie de pleurer d'attendrissement et d'émotion. (...) Personne n'a jamais su exprimer en musique avec autant de beauté le sentiment d'une tristesse résignée et sans recours. »⁵ Le grand personnage de Don Juan, poussé par son destin, qui l'entraîne inéluctablement vers son châtiement, ne pouvait qu'attirer Tchaïkovski. Une de ses scènes préférées était la scène finale, lorsque Don Juan, non repent, se retrouve devant le redoutable spectre : devant la statue du Commandeur.

⁴ « Le stoïcisme considère l'univers comme un tout gouverné par la raison, prône l'accord avec le destin, et notamment, l'acceptation de la douleur et de la mort. » (*Petit Larousse 2005*)

⁵ A Madame von Meck, 16 mars 1878.

Don Juan ou le festin de pierre, Molière

Scène IV. - Don Juan, Sganarelle.

Sganarelle : Monsieur, quel diable de style prenez-vous là ? Ceci est bien pis que le reste, et je vous aimerais bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut ; mais c'est maintenant que j'en désespère : et je crois que le ciel, qui vous a souffert jusques ici, ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur.

Don Juan : Va, va, le ciel n'est pas si exact que tu penses ; et si toutes les fois que les hommes...

Scène V. - Don Juan, Sganarelle ; un spectre, en femme voilée.

Sganarelle : (apercevant le spectre.) Ah ! Monsieur, c'est le ciel qui vous parle, et c'est un avis qu'il vous donne.

Don Juan : Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement, s'il veut que je l'entende.

Le spectre : Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel ; et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue.

Sganarelle : Entendez-vous, Monsieur ?

Don Juan : Qui ose tenir ces paroles ? je crois connaître cette voix.

Sganarelle : Ah ! Monsieur, c'est un spectre, je le reconnais au marcher.

Don Juan : Spectre, fantôme, ou diable, je veux voir ce que c'est.

(Le spectre change de figure, et représente le Temps, avec sa faux à la main.)

Sganarelle : O ciel ! Voyez-vous, Monsieur, ce changement de figure ?

Don Juan : Non, non, rien n'est capable de m'imprimer de la terreur ; et je veux éprouver avec mon épée si c'est un corps ou un esprit.

(Le spectre s'envole dans le temps que don Juan veut le frapper.)

Sganarelle : Ah ! Monsieur, rendez-vous à tant de preuves, et jetez-vous vite dans le repentir.

Don Juan : Non, non, il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive, que je sois[...] »

Don Juan : O Ciel, que sens-je ? un feu invisible me brûle, je n'en puis plus, et tout mon corps devient un brasier ardent ! Ah !

(Le tonnerre tombe avec un grand bruit et de grands éclairs sur don Juan. La terre s'ouvre et l'abîme ; et il sort de grands feux de l'endroit où il est tombé.)

3. L'Anankè de Victor Hugo

Anankè est la déesse de la destinée, de la nécessité et de la fatalité. Au XIXe siècle, le terme retrouve une actualité nouvelle chez Victor Hugo. En 1866, Victor Hugo a indiqué que trois de ses principaux romans sont unis par le même thème : « anankè des dogmes (*Notre-Dame de Paris*), anankè des lois (*Les Misérables*), anankè des choses (*Les Travailleurs de la mer*) ». Il ajoute : « À ces trois fatalités qui enveloppent l'homme se mêle la fatalité intérieure, l'anankè suprême, le cœur humain ».

Le héros des *Travailleurs de la mer*, Gilliatt, ressemble aux héros de Tchaïkovski : il se bat contre le destin. On pourra lire ce passage en classe, et relever les mots qui indiquent que le héros se bat contre une force inéluctable et invincible, que nul ne peut maîtriser. On comprendra que la mer est ici une métaphore de sa propre destinée, une volonté contre laquelle lutte sa conscience.

« Une immense mauvaise volonté entourait Gilliat. Il avait des brûlures et des frissons. Le feu le mordait, l'eau le glaçait, la soif l'enfiévrant, le vent lui déchirait ses habits, la faim lui minait l'estomac. Il subissait l'oppression d'un ensemble épuisant. L'obstacle, tranquille, vaste, ayant l'irresponsabilité apparente du fait fatal, mais plein d'on ne sait quelle unanimité farouche, convergeait de toutes parts sur Gilliat. Gilliat le sentait appuyé inexorablement sur lui. Nul moyen de s'y soustraire. »

Pour compléter, on montrera l'œuvre de Victor Hugo qu'il a intitulée « Ma destinée » :

Ma destinée, Victor Hugo, plume et lavis (1867)

► **Activité n°14 : Danses des cygnes : pratique vocale**

Danse des Cygnes

Tchaïkovsky
B. FAucher

The image displays a musical score for the 'Danse des Cygnes' (Swan Dance) by Tchaikovsky, arranged by B. FAucher. The score is presented in three systems, each containing a vocal line and piano accompaniment. The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 4/4. The piano part features a characteristic waltz-like accompaniment with a steady bass line and a more active treble line. The vocal line is a simple melody with lyrics in French. The first system starts with a vocal rest followed by the lyrics 'Une deux trois quatre nous sommes sur un'. The second system continues with 'lac cinq six sept huit et puis l'eau s'a - gite Oui res - tons calmes'. The third system concludes with 'a - vec nos palmes Il suf - fit que le vent se lève et'. The piano accompaniment consists of a repeating eighth-note pattern in the bass and a more complex eighth-note pattern in the treble, often with a triplet feel.

Piano

Une deux trois quatre nous sommes sur un

lac cinq six sept huit et puis l'eau s'a - gite Oui res - tons calmes

Piano

a - vec nos palmes Il suf - fit que le vent se lève et

7

nous n'sommes pas ra - vis Car c'quon pré - fere c'est quand le lac est

9

lisse car on n'a pas d'hélices Une deux trois quatre nous sommes sur un

11

lac cinq six sept huit et puis l'eau s'a-gite Oui res-tons calmes — a-vec nos palmes

Un, deux, trois, quatre, nous sommes sur un lac
cinq, six, sept, huit, et puis l'eau s'agite,
Oui, restons calmes, avec nos palmes
(x 2)

Il suffit que le vent se lève et nous n'sommes pas ravis,
Car c'qu'on préfère, c'est quand le lac est lisse,
car on n'a pas d'hélices,

Reprendre : un, deux, trois, quatre, nous sommes sur un lac....

► **Activité n°15 : Mazurka : danse**

• **Apprendre un pas de mazurka⁶**

On apprendra séparément les trois pas, d'un côté puis de l'autre, en scandant les mots. Puis, on pourra les enchaîner, d'abord lentement, et enfin au tempo.

Le premier pas est « MA-ZUR-KA » (= 3 temps) :

2 petits pas (G-D) et lever le pied gauche, ou 2 petits pas (D-G) et lever le pied droit.

Le deuxième pas est « MARCHE-MARCHE-MARCHE » :

3 pas (G-D-G) ou 3 pas (D-G-D)

Le troisième pas est « MARCHE-STOP » :

2 pas (G-D) ou (D-G) et rien sur le 3e temps

• **Enchaînement à scander en dansant :**

« MA-ZUR-KA, MARCHE-MARCHE-MARCHE, MA-ZUR-KA, MARCHE-STOP »

G-D-lèveG, G-D-G, D-G-lèveD, D-G.

Puis le contraire : D-G-lèveD, D-G-D, G-D-lèveG, G-D.

► **Activité n°16 : Scène finale : création sonore**

Atelier de création d'une tempête sonore

Dispositif :

En groupe classe ou par groupe de 5 élèves. Chaque groupe dispose de :

- Une percussion mélodique (type carillon)
- Une percussion secouée (maracas ou bâton de pluie)
- Une percussion frappée (tambourin ou claves)
- Une percussion frottée (Güiro)

Consigne :

En suivant le plan en trois parties : A – B – A, inventer une tempête sonore.

A : Crescendo

B : en contraste avec la partie A (plus lent, plus doux, plus grave), puis revenir à partie A

Chaque partie ne doit pas excéder 10 secondes.

Restitution : écouter chaque groupe

---

⁶ Tutoriel en ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=SOMAKkDINZU>

VII. SOURCES ET AUTRES LIENS UTILES

• LITTÉRATURE

- *Tchaïkovski*, Nina Berberova, Actes Sud.
- *Tchaïkovsky*, Vladimir Vollkoff, Julliard/L'Age d'Homme.
- *Dictionnaire des compositeurs*, Roland de Candé, Seuil.
- *Guide de la musique symphonique*, François-René Tranchefort, Fayard.

• SUR LA MUSIQUE ET L'ORCHESTRE

- *Figures de notes* : « *Que la musique soit dans vos cordes ou pas, découvrez les instruments de l'orchestre symphonique grâce aux vidéos présentées par les musiciens de l'Orchestre de Paris. Testez vos connaissances avec le jeu interactif.* »

<http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/>

- La partition du ballet *Le Lac des Cygnes*, et de la suite
imslp.org

• SUR LA DANSE ET LES ARTS VISUELS

- Visionner le ballet intégral du *Lac des Cygnes* joué au Théâtre de la Scala à Milan, direction James Tuggle

<https://www.youtube.com/watch?v=6LKyWPmtX7Y>

- Notice du Musée d'Orsay sur la *Petite danseuse* de Degas

<http://www.musee-orsay.fr> (collections, œuvres commentées)

- Séquence d'arts visuels sur la *Petite danseuse* de Degas (Académie de Rennes)

<http://www/ia22.ac-rennes.fr> (éducation artistique et culturelle/arts visuels)

- Séquence d'histoire des arts sur la danse (Académie de Nice)

<http://www.ac-nice.fr> (danse, Matisse, arts visuels)