

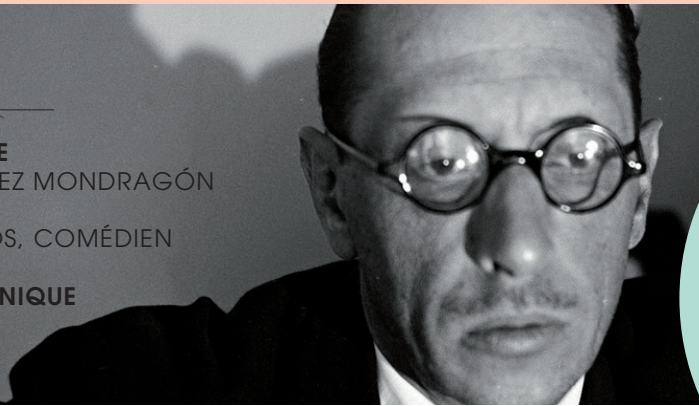
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

AUTOUR DE *L'OISEAU DE FEU*
D'IGOR STRAVINSKY

JEU 18 MAI 14H

DIRECTION MUSICALE
JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ MONDRAGÓN
PRÉSENTATION
FLORIAN DOS SANTOS, COMÉDIEN

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
SAINT-ÉTIENNE LOIRE

UNE ŒUVRE NARRATIVE

Chaque mouvement de *L'Oiseau de feu* entraîne l'auditeur dans un décor nouveau. Le langage musical tout entier, par la courbe mélodique, les rythmes employés, les *tempi*, les nuances, écrit à chaque nouvelle page l'aventure d'Ivan...

IGOR STRAVINSKY EN 10 DATES

- 1882** Naissance à Oranienbaum (Russie)
- 1890** Âgé de huit ans, Stravinsky assiste au ballet *La Belle au bois dormant* de Tchaïkovski
- 1891** Le jeune Stravinsky s'initie au piano sur lequel il aime improviser
- 1902** Rencontre avec Rimski-Korsakov qui l'encourage à devenir compositeur
- 1909** Stravinsky fait la rencontre déterminante de Diaghilev, directeur des Ballets russes
- 1910** Création de *L'Oiseau de feu* à l'Opéra Garnier, Paris
- 1913** Création du *Sacre du printemps* au Théâtre des Champs-Élysées, Paris
- 1920** Création de *Pulcinella* à l'Opéra Garnier, Paris
- 1951** Création de *The Rake's Progress* à Venise
- 1971** Mort à New York (États-Unis)

L'OISEAU DE FEU OU L'ENVOLEE SPECTACULAIRE D'UN JEUNE COMPOSITEUR

Paris, 1909. Serge de Diaghilev vient de remporter un succès retentissant avec sa jeune troupe des Ballets russes. L'imprésario élabore alors trois projets de ballets pour la saison suivante : *Carnaval* de Schumann, *Shéhérazade* de Rimski-Korsakov et une œuvre nouvelle et inédite, *L'Oiseau de feu*, commandée au jeune Stravinsky dans un très court délai. De caractère féérique et composé sur un sujet typiquement russe, *L'Oiseau de feu* remporte un immense succès lors de sa création, le 25 juin 1910 à l'Opéra de Paris. D'illustres noms demeurent attachés à cette date historique : Gabriel Pierné (qui assure la direction d'orchestre), Michel Fokine (qui signe la chorégraphie), Alexandre Golovine et Léon Bakst (qui conçoivent décors et costumes), mais surtout celui de Stravinsky, dont la renommée devient immédiate à travers l'Europe.

STRUCTURE ET EFFECTIF ORCHESTRAL

Initialement conçu comme un ballet, *L'Oiseau de feu* est remanié en une **suite d'orchestre** en 1911, puis réorchestré en 1919. Du ballet initial, la version de 1911 conserve cinq numéros, auxquels s'ajoutent deux numéros en 1919. La version désormais fixée comporte ainsi sept numéros : « Introduction », « L'Oiseau de feu et sa danse », « Variation de l'Oiseau de feu », « Ronde des princesses », « Danse infernale du roi Kastchei », « Berceuse », et « Final ». L'orchestre se compose d'un piccolo, de deux flûtes, deux hautbois, un cor anglais, deux clarinettes, deux bassons, quatre cors, deux trompettes, trois trombones, un tuba, des timbales, des cymbales, une grosse caisse, un xylophone, un piano et célesta, une harpe et l'ensemble des cordes (violons, altos, violoncelles, contrebasses).

L'Oiseau de feu, illustration d'Ivan Billbine, 1899

GUIDE D'ÉCOUTE

1. VARIATION DE L'OISEAU DE FEU

Troisième numéro de la partition, la *Variation de l'oiseau de feu* ne présente pas de thème musical propre. En effet, elle vise à exprimer le vol libre et fantaisiste de l'oiseau merveilleux, retranscrit par une musique d'apparence improvisée.

Les instruments aigus sont principalement sollicités, violons et bois, tandis que violoncelles et altos assurent, par leur **pizzicati**, la rythmique nécessaire à la danse. Des élans de cordes appuyés suggèrent que l'oiseau nargue Ivan tout en cherchant à lui échapper. La moquerie se confirme dans un motif sautillant, en contretemps et notes répétées des flûtes et clarinettes, avant que le **tutti** ne se lève puis s'éteigne subitement.

NOTION MUSICALE N°1 : ÉCOUTER, COMPARER ET ARGUMENTER

2. RONDE DES PRINCESSES

Ce quatrième numéro entre en réel contraste avec le précédent. Lente et délicate, cette *Ronde des princesses* renvoie davantage au ballet romantique en tutu, que la surprenante danse de caractère de l'oiseau.

La musique exprime ici l'éveil amoureux d'Ivan, par un thème délicat et tranquille, issu du folklore russe, joué par le hautbois accompagné de la douceur de la harpe. La reprise du thème par les cordes redouble de volupté, tandis que le motif initial de flûte conduit vers la réexposition de l'ensemble.

Enfin, un développement vient transformer le matériau initial, transfigurant le sentiment amoureux par la combinaison de thèmes et de timbres qui s'entremêlent, tandis que les différents bois s'adressent un dernier regard.

NOTION MUSICALE N°2 : LE THÈME

3. DANSE INFERNALE DU ROI KASTCHEI

Débutant par un accord du *tutti* joué **fortississimo**, et qui réapparaîtra régulièrement, ce cinquième numéro emporte l'auditeur dans l'ancre de l'infâme roi Kastchei. À la sauvagerie de cet accord, s'ajoute l'angoisse d'un motif grave et rampant, présenté aux bassons et cors, enrichi des trombones puis des trompettes : nul doute qu'il s'agit de Kastchei et sa horde. Un motif fuyant intervient alors aux cordes, flûtes et piano, traçant le parcours accidenté d'Ivan, que soulignent les interventions furtives et imprévisibles du xylophone. Enfin, les princesses semblent elles aussi s'exprimer dans la courbe suppliante des cordes, aux allures de rengaine.

Une section centrale accroît la tension générale en faisant entendre les sarcasmes diaboliques du xylophone et du trombone, relançant l'angoisse et la fuite d'Ivan tandis qu'un flot de notes brèves et répétées trahissent sa suffocation. Lorsque ce vaste tissu orchestral se fend, c'est pour mieux se reconstruire, bribes après bribes, jusqu'à l'étourdissement...

NOTIONS MUSICALES N°3 ET 4 : LA MASSE SONORE, LE MOTIF RYTHMIQUE

SCÉNARIO MUSICAL

Chargé de surveiller le pommier d'or des jardins royaux, Ivan surprend un oiseau éblouissant et le capture.

Contre sa liberté, l'oiseau offre une de ses plumes magiques, capable de protéger Ivan de tout danger.

Tombant amoureux d'une princesse détenue par le terrible Kastchei, Ivan est capturé et sera changé en pierre. Mais il parvient à agiter la prodigieuse plume.

L'oiseau de feu surgit, rompt le sortilège et les délivre tous.

ACTIVITÉS EN CLASSE

ACTIVITÉ 1

NIVEAU : CM-5ÈME

COMPÉTENCE : IDENTIFIER ET NOMMER
RESSEMBLANCES ET DIFFÉRENCES DANS
DEUX EXTRAITS MUSICAUX

OBJECTIF : ÉCOUTER, COMPARER
ET ARGUMENTER

MATÉRIEL UTILISÉ : TAPIS DE SOL

LIEU : SALLE DE CLASSE OU SALLE DE
MOTRICITÉ

• 1ÈRE ACTIVITÉ

Placer les élèves en îlots à
même le sol ou bien sur un tapis.

Attribuer une fonction à
quelques élèves.

Dans chaque groupe, il faut :

- Un scribe : il note les informations de son groupe (papier ou ordinateur).
- Un ambassadeur : il présente le travail réalisé par son groupe.
- Un gardien du temps : il veille à respecter le temps imparti pour travailler et insuffle un rythme de travail.
- Un secrétaire de séance : il établit un compte rendu de chaque groupe à la fin de l'activité (éventuellement sur vidéoprojecteur).

Faire entendre 2 extraits
musicaux à la suite. Demander aux
élèves de relever les ressemblances
et différences entre les deux oeuvres
(laisser à chaque groupe 5 minutes de
réflexion) :

- 1ère écoute : *Variation de l'Oiseau de feu* de Stravinsky,
 - 2ème écoute : *101ème Symphonie* de Joseph Haydn, 2ème mouvement- L'Horloge.
- Faire entendre une deuxième fois,
laisser 10 minutes. Si besoin faire
entendre une troisième fois les deux
extraits.

• 2ÈME ACTIVITÉ

L'ambassadeur de chaque groupe
restitue les impressions. Le secrétaire de
séance prend note.

Les remarques étant toutes relevées,
**demander aux élèves ce qu'ils trouvent en
commun dans chaque groupe concernant
la 1ère œuvre** : orchestre, caractère joyeux,
pulsation difficile à relever, sons aigus...

Faire de même avec la 2ème œuvre :
orchestre, tempo régulier, balancement...

• 3ÈME ACTIVITÉ

**Demander aux élèves de s'éparpiller
dans la salle et de se déplacer en suivant le
tempo de l'extrait 1, puis celui de l'extrait 2.**
On remarquera une difficulté à évoluer sur le
tempo de la 1ère œuvre.

**Montrer la vidéo du 1er
extrait** : [https://www.youtube.com/
watch?v=mz6ZdzqxoyM](https://www.youtube.com/watch?v=mz6ZdzqxoyM). Malgré le caractère
non pulsé de cette œuvre il y a bel et
bien une pulsation, le chef d'orchestre le
confirme pas sa gestuelle.

**Que souhaite transmettre le
compositeur par ce flou métrique : un
sentiment, un personnage, une action ?**
Ici en l'occurrence, le vol libre d'un oiseau
« Variation de l'Oiseau de feu ».

À ÉCOUTER AUSSI

• **Camille Saint-Saëns, *Le Carnaval des animaux*, « Volière »** :

[https://www.youtube.com/
watch?v=9aN5XgOLhQY](https://www.youtube.com/watch?v=9aN5XgOLhQY)

• **Jean-Philippe Rameau, *La Poule*** :

[https://www.youtube.com/
watch?v=xcXY7dyK7eQ](https://www.youtube.com/watch?v=xcXY7dyK7eQ)

ACTIVITÉ 2

NIVEAU : CM-5ÈME

OBJECTIF : S'APPROPRIER LE THÈME PRINCIPAL DE L'EXTRAIT ET LE METTRE EN LIEN AVEC L'HISTOIRE

NOTION: LE THÈME

MATERIEL UTILISÉ : SA VOIX, SON CORPS, DES CRAYONS DE COULEURS

LIEU : SALLE DE MOTRICITÉ /SALLE DE CLASSE ET TAPIS DE SOL

• 1ÈRE ACTIVITÉ

Les élèves sont invités par l'enseignant à le rejoindre. L'enseignant se place au centre de la pièce et commence à chanter la tête du thème (le début) en boucle.

Les élèves doivent assimiler rapidement le thème et le reproduire en même temps que l'enseignant; cet exercice peut se faire en déambulant dans la salle.

À l'aide d'une gestuelle l'enseignant indique aux élèves de s'arrêter en arc de cercle, face à lui, afin de vérifier si le thème est bien mémorisé.

Première écoute : « la Ronde des princesses », de 4'35 à 9'30, allongé sur les tapis de sol.

Laisser les élèves livrer leurs impressions en position assise (en tailleur) : musique calme, douce, reposante ; sons aigus ; reconnaissance du thème mémorisé en début de séance...

• 2ÈME ACTIVITÉ

Deuxième écoute : du début jusqu'à 5'00.

Lever la main dès l'apparition du thème (exercice qui permet à l'enseignant de vérifier si chaque élève a réussi à entendre le moment de l'énoncé du thème).

À votre avis quels sont les sentiments que le compositeur évoque à travers ce numéro ? Pourquoi ? Donner le titre du numéro : « Ronde des princesses ».

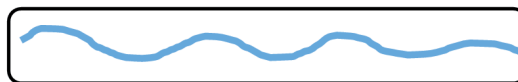
• 3ÈME ACTIVITÉ

Troisième écoute : de 4'35 à 6'13, debout.

Accompagner le thème avec un geste de la main, du bras, soit en marchant, soit immobile.

Mettre du vocabulaire sur les gestes réalisés précédemment : lent ; ça monte, ça descend ; c'est rond ; ça se suit...

L'enseignant invite un élève à se rendre au tableau pour laisser une trace « graphique » de ce geste musical :

• 4ÈME ACTIVITÉ

Dernière écoute : de 4'35 à 6'13.

L'enseignant propose pour conclure ce travail de se mettre au groupe de 5 afin de réaliser une chorégraphie. Travail en autonomie (environ 15 minutes ou plus...).

Restitution de leur chorégraphie devant la classe ; éventuellement filmer pour avoir un regard critique sur son travail.

Visionner la chorégraphie de Maurice Béjart (*cf lien dans « à écouter et à voir aussi »*) : cette musique est un ballet.

À ÉCOUTER ET À VOIR AUSSI

• **Serge Prokofiev, Roméo et Juliette** : <https://www.youtube.com/watch?v=-mjPmSadubl>

• **I. Stravinsky, Le Sacre du Printemps, « Les Augures Printaniers »**, : <https://www.youtube.com/watch?v=VOgh2EwbQm4> (Chorégraphie : Maurice Béjart)

ACTIVITÉ 3

NIVEAU : CM-5ÈME

OBJECTIF : PERCEVOIR ET PRODUIRE UNE GESTUELLE ET/OU UN MOUVEMENT DU CORPS POUR TRADUIRE DES ÉLÉMENTS DE L'ÉCRITURE ORCHESTRALE D'UNE ŒUVRE

NOTIONS : LE RYTHME, L'ACCENTUATION, LE TEMPO

MATÉRIEL UTILISÉ : SALLE DE MOTRICITÉ

CETTE ACTIVITÉ PORTE SUR L'ÉCOUTE DE LA DANSE INFERNALE DU ROI KASTCHEÏ :
<https://www.youtube.com/watch?v=Ze3qJkCXug>

• 1ÈRE ACTIVITÉ

L'enseignant propose aux élèves de s'allonger ou de rester assis, en tailleur. **Cet extrait est assez long, on commencera par faire écouter du début jusqu'à 2'28 (en baissant le son progressivement).**

Première écoute : sans consignes.
Laisser les élèves s'exprimer sur ce qu'ils viennent d'entendre. On entre dans la discussion en leur demandant si cette musique peut donner envie de danser (si cela n'a pas été évoqué au préalable par un élève).

On leur propose alors de se lever, de prendre l'espace de la salle.

Deuxième écoute du même extrait : les élèves doivent bouger en fonction de ce qu'ils entendent.

Ils vont ressentir les accents, le côté assez rapide du tempo, le motif plutôt rythmique, le côté énergique mais aussi des passages plus légers (0'32 à 0'40) voire plus calmes et doux (0'48) pour autant avec le même tempo rapide. On distingue alors deux mouvements : la marche ou le pas rapide qui traduit le tempo.

Demander aux élèves de changer de direction quand cela leur semble opportun. On se rend compte que la musique comporte des accentuations ; visionner l'extrait proposé via youtube ci-joint : comment l'image traduit-elle ces accents ?

Le personnage (qui représente le roi) en théâtre d'ombre sursaute et change.

La gestuelle des bras traduit le côté léger et doux.

Troisième écoute : de 1'31 à 2'30.
Combiner cette marche à une gestuelle, qui va varier au fur et à mesure.

La musique donne à entendre des « effets » différents car elle raconte une histoire : ainsi cet extrait fait se succéder 6 moments :

KASTCHEI	TRANSITION	L'OISEAU DE FEU
Les cuivres marquent la danse du Roi.		Son vol ample et gracieux contraste avec les démons.
Sous l'emprise de l'oiseau les pas du démon se sont allégés.		

KASTCHEI	LES PRINCESSES	KASTCHEI
La danse s'intensifie, devient plus énergique.	Elles s'invitent dans la danse.	La danse reprend dans le calme et finit en tourbillon.
On entend des moqueries (effets joués aux trombones par exemple).	Elles interviennent en faveur d'Ivan.	Le roi et ses sujets sont épuisés.
Pupitre des vents.	Pupitres des cordes.	Ainsi, grâce à l'oiseau Ivan sauve la princesse et anéantit le démon.
Kastcheï est sarcastique au sujet d'Ivan.	Les démons les rejoignent.	

Quatrième écoute : de 2'34 à 3'40 (en baissant le son progressivement).

Les élèves s'assoient, en tailleur ; le dos droit : proposer de frapper lors de cette quatrième écoute le motif qu'on reconnaît dans cet extrait (le même motif rythmique qu'au début de l'œuvre) et de chanter les quelques notes qui l'accompagnent sur « PAM ». On propose aux élèves de se s'allonger à nouveau pour finir d'écouter cette danse de 3'40 jusqu'à la fin.

À ÉCOUTER ET À VOIR AUSSI

• Comparer avec d'autres musiques qui ont été chorégraphiées comme la chanson « Around the world » des Daft Punk où chaque mouvement est associé à un motif musical : <https://www.youtube.com/watch?v=7exajMfNiFQ>

• Faire un lien avec l'analyse d'un tableau par exemple avec la peinture de Corinne Mercadier : *Black Screen Drawing #5, 2008* – encre et crayon de couleur sur papier.

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'Oiseau de feu*, 72 musiciens seront sur scène.

LES FAMILLES D'INSTRUMENTS

LES CORDES

Les cordes frottées : violon, alto, violoncelle, contrebasse.

Les cordes pincées : harpe.

Les cordes frappées : piano.

LES INSTRUMENTS À VENT

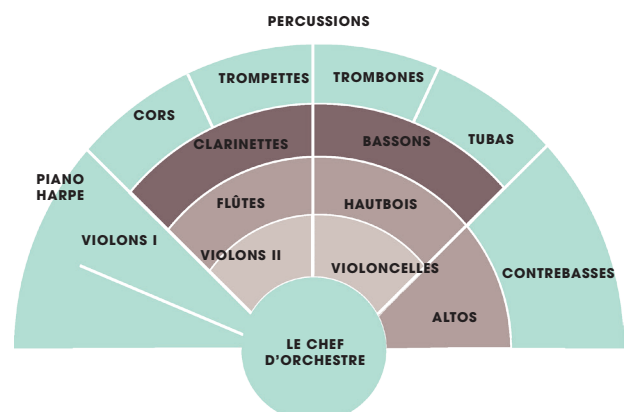
Les bois : flûte, clarinette, hautbois, cor anglais, basson, contrebasson, saxophone...

Les cuivres : trompette, trombone, tuba, cor...

LES PERCUSSIONS

Les membranophones : tambour, timbales

Les idiophones : cymbales, triangle, xylophone...

POUR ALLER PLUS LOIN...

• LA VERSION DE *L'OISEAU DE FEU*
CHORÉGRAPHIÉE PAR MAURICE BÉJART :
<https://www.youtube.com/watch?v=hANdWg3OCN0>

• UNE VERSION DE *L'OISEAU DE FEU*
MISE EN IMAGES POUR «FANTASIA 2000» :
https://www.youtube.com/watch?v=3eG_O1wEJ40

4 POINTS DE VOCABULAIRE

FORTISSISSIMO

Terme italien désignant une nuance d'intensité sonore et signifiant « très très fort ».

PIZZICATI

Terme italien désignant les notes jouées sur instruments à cordes en pinçant la corde avec le doigt plutôt que de la froter avec l'archet.

SUITE D'ORCHESTRE

Pièce musicale écrite pour orchestre symphonique, la suite d'orchestre comporte, à la différence de la symphonie, un programme sous-jacent : texte poétique ou simple légende, récit, illustré par la musique.

THÈME

En musique, un thème est une mélodie possédant une identité définie par un certain nombre de paramètres (carrure, rythme, tonalité, harmonie, nuance...). En modifiant un de ces paramètres, le compositeur peut donner un nouveau visage au thème tout en le conservant identifiable.

TUTTI

Terme italien qui désigne un groupe instrumental mobilisé dans son ensemble pour jouer un passage musical donné.

OPERA.SAINT-ETIENNE.FR

CONTACT

• **AUDE MONASSE**

RESPONSALE 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

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

ÉRIC BLANC DE LA NAULTE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

JARDIN DES PLANTES - BP 237

42013 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 2

DOSSIER RÉALISÉ SOUS LA DIRECTION

D' OUMAMA RAYAN

COORDINATION

CLARISSE GIROUD

RÉDACTION DES TEXTES

JONATHAN PARISI

RÉDACTION DES ACTIVITÉS

VALÉRIE DA ROS,

SANDRINE PEREIRA

MAQUETTE ET RÉALISATION

SERVANE CROSSOUARD

DOCUMENT DISPONIBLE

EN TÉLÉCHARGEMENT SUR :

WWW.OPERA.SAINT-ETIENNE.FR