

MUSIQUE
ENTRE LES LIGNES
JAZZ'NOIZET
TCHAIKOVSKI & CO
CONCERT EXPLIQUÉ

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE
www.facebook.com/hemumusiqueentreleslignes/
WWW.HEMU.CH

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	3
CONTEXTE	4
LA MUSIQUE RUSSE	4
REPÈRES CHRONOLOGIQUES.....	6
LA MUSIQUE DE BALLET.....	7
PIOTR ILLICH TCHAÏKOVSKI	9
SA VIE	9
SON ŒUVRE ET SON LANGAGE	10
CASSE-NOISETTE	11
L'HISTOIRE.....	11
LA MUSIQUE.....	14
L'ENFANCE EN MUSIQUE	15
CE QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE.....	16
LE PROJET ARTISTIQUE.....	15
LES ARTISTES	18
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES.....	20
SE PRÉPARER AU CONCERT	20
BRICOLAGES DE NOËL	21
RESSOURCES DOCUMENTAIRES	24

AVANT PROPOS

« On ne naît pas auditeur averti, on le devient ! »

Pourquoi un dossier pédagogique ?

Chaque spectacle de la série MUSIQUE ENTRE LES LIGNES bénéficie d'un dossier de préparation au concert destiné aux enseignants comme aux parents.

Si l'ambition de ce support pédagogique est de proposer une appropriation par différents angles d'approche, il s'agit surtout d'offrir un renforcement de l'expérience artistique des enfants (comme des grands).

Perfectible, ce trait d'union entre le concert et ses auditeurs réclame votre bienveillance, aussi n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions à l'adresse suivante : elsa.fontannaz@hemu-cl.ch

Jazz'Noizet : une invitation au mélange des genres

Classique ou jazz, nous parlons tous le même langage, fait de notes et de rythmes, d'émotions et de sensations : celui de la musique !

Depuis plus de dix ans maintenant, un département Jazz se développe au sein de la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU), accueillant près de 70 étudiants chaque année et participant ainsi à l'identité pluridisciplinaire de l'institution. Le mythique *Casse-Noisette* de Tchaïkovski s'est alors présenté comme étant le terrain de jeu idéal pour une rencontre entre les départements Classique et Jazz au sein de MUSIQUE ENTRE LES LIGNES. Parce que chaussons de danse ou baskets, ce ne sont finalement que des chaussures, non ?

Un concert juste avant Noël

Depuis sa création en décembre 1892, *Casse-Noisette* est devenu un véritable symbole musical lié à Noël. Pour emporter un peu de cette atmosphère féérique chez soi après le concert, pourquoi ne pas réaliser quelques décorations, inspirées de l'univers merveilleux de *Casse-Noisette*, à suspendre autour du sapin ou ailleurs... Découvrez, en pages 21 à 23, trois tutoriels de bricolages à réaliser en classe ou à la maison.

CONTEXTE

LA MUSIQUE RUSSE

Si la Russie possède une tradition de musique folklorique d'une richesse inouïe, la musique classique dite « savante » s'y est développée surtout pendant les périodes romantique et moderne. Il faudra, en effet, attendre la première moitié du XIXe siècle et le compositeur Glinka pour assister au véritable épanouissement de la musique classique russe, de laquelle il est considéré comme le fondateur. Prônant l'utilisation des motifs du folklore russe, sa musique et ses opéras en particulier (*Une Vie pour le Tsar* et *Rouslan et Ludmila*) sont les piliers de toute la tradition d'une musique à l'identité nationale russe.

Mikhaïl Ivanovitch Glinka (1804-1857)

Père de l'école musicale russe, Glinka occupe une place très importante dans l'histoire de la musique en Russie. A l'âge de 10 ans, il commence le violon et le piano. Il côtoie de nombreux professeurs d'Europe centrale lors de ses études musicales, tel que Siegfried Sehn, ancien élève de Beethoven. Très tôt apparaît chez lui la volonté de créer une musique spécifiquement russe fondée sur les chants populaires russes. Il est un contemporain de deux poètes, Alexandre Pouchkine, qui lui fut d'un grand soutien et de Nicolas Gogol, mais aussi du compositeur Balakirev dont il encouragea la vocation. Glinka est également l'auteur du motif de chant national qui fut l'hymne national de la Fédération de Russie de 1991 à 2000.

L'héritage de Glinka a ainsi fortement marqué les compositeurs russes des années suivantes comme Moussorgski, Borodine, ou encore Rimski-Korsakov, qui très souvent dans leurs œuvres choisissaient des sujets en lien avec l'histoire et le folklore russe : *Boris Godounov*, *La Khovantchina* de Moussorgski ; *Prince Igor* de Borodine ; *La Jeune Fille de Pskov*, *Le Coq d'or* de Rimski-Korsakov.

C'est précisément dans cet élan nationaliste que va voir le jour le fameux Groupe des Cinq. Après l'apogée du romantisme, de 1830 à 1850, on observe en effet un phénomène de montée des écoles nationales aussi bien en Europe qu'en Russie. Trois éléments composent ces écoles nationales : l'utilisation des thématiques (mythes, légendes, histoire) et de la musique populaire nationale, ainsi que de la langue du pays.

En Russie le mouvement est d'abord littéraire avec des auteurs comme Pouchkine ou Gogol. Concernant la musique, cinq compositeurs russes post-romantiques, dont l'ambition était de donner naissance à une musique nationale russe, vont ainsi se réunir sous la dénomination de Groupe des Cinq :

- **Mili Balakirev** (1837-1910)
- **Nikolaï Rimski-Korsakov** (1844-1908)
- **Alexandre Borodine** (1833-1887)
- **Modeste Moussorgski** (1839-1881)
- **César Cui** (1835-1918)

De gauche à droite : Balakirev, Rimski-Korsakov, Borodine, Moussorgski, Cui

Se basant sur l'idéal de Glinka, les membres du groupe étaient tous autodidactes car il faut savoir que la professionnalisation des musiciens russes est relativement tardive : jusqu'à environ 1850, les musiciens professionnels exerçant en Russie sont principalement étrangers. C'est la création en 1858 d'une Société musicale russe, puis de deux Conservatoires (Moscou et Saint-Pétersbourg) qui va permettre de changer la donne à ce niveau ; notamment en formant de nombreux interprètes de renommée internationale tels David Oïstrakh (violon), Mstislav Rostropovitch (violoncelle), Sergueï Rachmaninov, Alexandre Scriabine, Vladimir Horowitz, Sviatoslav Richter (piano).

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

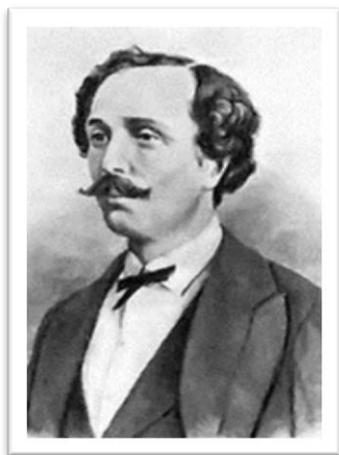
DATES	EVENEMENTS HISTORIQUES	EVENEMENTS ARTISTIQUES	EVENEMENTS MUSICAUX	VIE DE TCHAIKOVSKI	ŒUVRES MAJEURES DE TCHAIKOVSKI	DATES
1840				Naissance à Votkinsk (Russie)		1840
1841			Naissance d'A. Dvorák			1841
1843			Naissance de E. H. Grieg			1843
1844			Naissance de N. Rimski-Korsakov			1844
1848	Point culminant de l'insurrection nationaliste de Prague en Bohême	Fondation du groupe préraphaélite (peintres et écrivains en réaction contre l'académisme)				1848
1852				Tchaïkovski fait son entrée au collège de la jurisprudence de Saint-Petersbourg		1852
1853		Naissance de V. Van Gogh				1853
1854		Naissance d'O. Wilde		Mort de la mère de Tchaïkovski		1854
1855	Alexandre II est tsar en Russie, à l'âge de 36 ans. Il débute un règne de 26 ans					1855
1857			Création du "Groupe des Cinq" (Balakirev, Cui, Moussorgski, Rimski-Korsakov et Borodine)			1857
1859				Tchaïkovski obtient son diplôme de droit et quitte le collège		1859
1860	Fondation à Prague (Bohême) des Sokols, une société sportive : en réalité un groupe politique nationaliste	Naissance d'A. Tchékov				1860
1861	Alexandre II proclame l'émancipation des serfs					1861
1862				Entrée au tout nouveau Conservatoire de Saint-Petersbourg		1862
1863	Alexandre II supprime les châtiments corporels				<i>Symphonie n° 1</i>	1863
1866		Naissance de W. Kandinsky		Départ pour Moscou pour un poste de professeur au Conservatoire		1866
1868		Naissance de M. Gorki				1868
1871		Naissance de F. Kupka	Création du théâtre de Bayreuth			1871
1874		En France, un journaliste crée le terme « impressionnisme » pour qualifier la jeune peinture moderne et notamment <i>Impression soleil levant</i> de Claude Monet	Naissance d'A. Schoenberg		<i>Concerto pour piano n° 1</i>	1874
1875			Naissance de M. Ravel		<i>Symphonie n° 3</i>	1875
1877			<i>Symphonie n° 2</i> - J. Brahms	Début du mécénat de Mme Von Meck	<i>Symphonie n° 4</i>	1877
1879	Développement des mouvements anarchistes et nihilistes en Russie. Le tsar Alexandre II essuie 3 tentatives d'assassinat	Naissance de P. Klee			<i>Première de l'opéra Eugène Onéguine</i> et composition du ballet <i>Le Lac des Cygnes</i>	1879
1881	Assassinat du Tsar Alexandre II, Alexandre III (futur père de Nicolas II) lui succède	Naissance de P. Picasso	Création des <i>Contes d'hoffmann</i> d'Offenbach			1881
1882			Naissance de I. Stravinsky			1882
1883			Mort de R. Wagner			1883
1885		Fabergé crée le premier oeuf de Pâques orné de pierreries pour le tsar	Naissance d'A. Berg		<i>Symphonie "Manfred"</i> commandée Balakirev	1885
1887		Naissance de M. Chagall				1887
1890		Création de l'école de Barbizon		Tchaïkovski rencontre Dvorák lors de sa tournée en Russie	Composition de l'opéra <i>La Dame de Pique</i>	1890
1891	Début de la construction du premier chemin de fer transsibérien, de l'Oural à Vladivostok.	Mouvement Art Nouveau en Europe	Naissance de S. Prokofiev	Voyage aux Etats-Unis		1891
1892			<i>Prélude à l'après-midi d'un faune</i> de C. Debussy		Ballet <i>Casse-Noisette</i>	1892
1893		Naissance de J. Miro		Mort de Tchaïkovski	<i>Symphonie n° 6</i>	1893

LA MUSIQUE DE BALLET

Le ballet doit son invention aux danses présentées à la cour italienne au XVe siècle. Elles accompagnaient alors les festins et suivaient le service des plats.

En 1661, Louis XIV fonde en France l'Académie Royale de la Danse. Ceci marque le début du ballet professionnel et explique que de nombreux termes techniques dans cette discipline soient en français.

Alors que la France contribue à l'essor du ballet à ses débuts, d'autres pays, en particulier la Russie, adoptent un peu plus tard cette nouvelle forme d'art, en tant que danse-spectacle.

Marius Petipa, chorégraphe et pédagogue français, qui passa la plus grande partie de sa vie en Russie, est aujourd'hui considéré comme le représentant du Ballet Académique de cette époque. Il a notamment mis en scène *Le Lac des Cygnes*, *La Belle au Bois Dormant* ou encore *Casse-Noisette*. C'est également à cette période que le tutu fait son apparition et découvre entièrement la jambe de la ballerine. Depuis, le ballet est resté très populaire en Russie et les compagnies du Kirov (actuellement Théâtre Mariinski) ainsi que celle du Théâtre Bolchoï sont encore très appréciées.

Après les succès russes de Petipa, un amateur d'art, Serge de Diaghilev, fonde en 1909 la compagnie des Ballets Russes à Paris. Il tient à faire connaître ces nouveaux talents russes de la danse et révéler, par la même occasion, des artistes en marge de l'académisme officiel, désireux ainsi de faire vivre le folklore russe au-delà des frontières.

Le ballet devient alors une fusion de tous les arts mais surtout le fruit d'une étroite collaboration entre musiciens, chorégraphes et parfois même peintres.

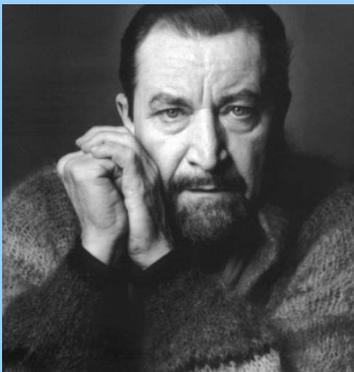
La danse, quant à elle, tend vers de nouvelles formes où l'expression et l'émotion l'emportent sur le seul désir de divertir. C'est le début de la danse contemporaine.

Diaghilev et les membres des Ballets Russes

LES BALLETS RUSSES EN 3 DATES			
La date	L'œuvre	Le compositeur	Et ça raconte quoi?
1910	<i>Schéhérazade</i>	Nikolaï Rimski-Korsakov	Thème oriental, inspiré du recueil de contes persans <i>Les Mille et une nuits</i> .
1911	<i>Petrouchka</i>	Igor Stravinsky	L'histoire de trois marionnettes, manipulées par un saltimbanque, dans une ambiance foraine typiquement russe.
1913	<i>Le Sacre du printemps</i>	Igor Stravinsky	Primitivisme tribal russe. Ce fut un scandale sans précédent à l'époque mais repris par de nombreux chorégraphes plus tard.

En 1920, la compagnie des Ballets Suédois vient ensuite concurrencer les Ballets Russes de Diaghilev. Elle se produit au Théâtre des Champs-Élysées à Paris et sur de nombreuses scènes européennes, ainsi qu'aux États-Unis. Cette troupe, plus ou moins influencée par le rayonnement de la danseuse Isadora Duncan en Suède, répugne à tout académisme et, à l'instar des Ballets russes, apporte en ce début de siècle un renouveau artistique certain en Europe.

Ballet Béjart

Depuis sa création en 1987, le Béjart Ballet Lausanne est une référence dans le monde chorégraphique. Depuis le décès de son fondateur, la compagnie fait vivre l'œuvre de Maurice Béjart en demeurant un espace de création tout en marquant sa volonté de toujours ouvrir le monde de la danse à un large public.

Isadora Duncan VS Loïe Fuller

Venues de l'autre côté de l'océan, ces deux danseuses aux pieds nus, sans corset, ont chacune sidéré le public de la Belle Époque par leur audace, leur manière de danser, leur soif de liberté et leur esprit révolutionnaire. La première ayant totalement éclipsé la seconde.

PIOTR ILLICH TCHAÏKOVSKI

SA VIE

Piotr Ilitch Tchaïkovski naît en Russie le 7 mai 1840 dans un milieu aisé : son père est ingénieur et dirige des mines dans l'Oural, alors que sa mère est aristocrate d'origine française. Dès son plus jeune âge, Tchaïkovski est initié à la musique et comme la plupart des grands compositeurs, il montre déjà des dons musicaux hors du commun. En 1852, il entre à l'école de droit de Saint-Pétersbourg, tout en continuant de prendre des cours de piano. Puis en 1859, à seulement 19 ans, il obtient un poste de secrétaire au ministère de la Justice.

En 1863, il quitte ses fonctions au ministère pour poursuivre des études musicales au conservatoire de Saint-Pétersbourg qui vient d'être créé. Peu de temps après c'est Nicolas Rubinstein, le frère du célèbre pianiste Anton Rubinstein qui crée le conservatoire de Moscou et demande à Tchaïkovski d'y enseigner l'harmonie. Le jeune compositeur passe donc, en trois années, du poste de secrétaire à celui – prestigieux – de professeur d'harmonie du Conservatoire moscovite.

Une généreuse mécène

La riche Mme Von Meck, grande admiratrice de Tchaïkovski, ne se contente pas de lui manifester son affection par correspondance, elle lui alloue une bourse qui le mettra à l'abri des soucis financiers pendant 13 ans. Cette idylle platonique cesse quand elle lui annonce en 1890 qu'elle est ruinée et ne peut plus lui verser sa pension. En réalité, elle a appris l'homosexualité de Tchaïkovski et, blessée dans son idéal, elle rompt avec le musicien, pour lequel elle conserve cependant une grande admiration.

Tchaïkovski est un artiste qui voyage et entretient des contacts fréquents en dehors de la Russie. Cette dimension cosmopolite - qui se reflète parfois dans ses œuvres - est souvent durement critiquée par le Groupe des Cinq qui tient beaucoup à affirmer dans le domaine musical un « style russe » débarrassé des influences occidentales.

En 1891, le compositeur se rend aux États-Unis où il est reçu triomphalement. Il a même l'occasion de participer au concert d'inauguration de la célèbre salle du Carnegie Hall de New-York en y dirigeant ses propres œuvres ! Il meurt, en pleine gloire, le 6 novembre 1893.

SON ŒUVRE ET SON LANGAGE

De la chanson 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.

Quelques œuvres majeures de Tchaïkovski			
Les Ballets	<i>Le Lac des Cygnes</i>	Opus 20	1876
	<i>La Belle au bois dormant</i>	Opus 66	1889
	<i>Casse-Noisette</i>	Opus 71	1892
Les Ouvertures	<i>La Tempête</i>	Opus 18	1873
	<i>Ouverture 1812</i>	Opus 49	1882
	<i>Le Voïévode</i>	Opus 78	1881
Les Concertos	<i>Concerto n°1 pour piano</i>	Opus 23	1875-1879
	<i>Concerto pour violon en Ré majeur</i>	Opus 35	1878
La Musique de chambre	<i>Quatuor n°1 en Ré majeur</i>	Opus 11	1871
	<i>Souvenir de Florence</i>	Opus 70	1890
Les Opéras	<i>Eugène Onéguine</i>	Opus 24	1879
	<i>La Dame de Pique</i>	Opus 68	1890

Tchaïkovski commence par composer des œuvres au caractère proche de celles du Groupe des Cinq, mais il sent rapidement que cette esthétique ne lui permet pas d'exprimer le drame qui l'inspire et se tourne alors vers une esthétique plus germanique, notamment dans la tradition de Beethoven. Cependant il dépasse largement les horizons de ce dernier en incorporant tour à tour des éléments mélodiques typiquement russes, des développements plus construits et plus expressifs.

Son style se divise en au moins trois grands ensembles. Le premier regroupe ses œuvres de jeunesse, fortement marquées par le folklore de son pays. Cet aspect s'illustre notamment par ses trois premières symphonies ou ses pièces pour piano. Le second ensemble concerne ses œuvres marquées par une dimension dramatique dans lesquelles l'idée de fatalité, ou de Destin, est omniprésente. Au point culminant de ces considérations se trouvent la *Cinquième* et la *Sixième* symphonie. Le dernier ensemble est marqué par la continuation de la vie, malgré les drames et les souffrances. Il s'agit donc d'œuvres joyeuses, vivantes, dansantes, mélodiques, néanmoins marquées par une certaine ironie. Ces sentiments s'illustrent en particulier dans ses ballets et ses concertos pour piano.

Adulé lors de son vivant pour presque chacune de ses créations, Tchaïkovski est pourtant tombé dans une certaine désuétude au milieu du XXe siècle dans l'univers occidental. Sa renommée internationale n'a retrouvé toute sa gloire justifiée que dans le troisième tiers du XXe siècle.

CASSE-NOISETTE

C'est en 1876, que Tchaïkovski reçoit la commande d'un ballet sur le thème de *Casse-Noisette* pour le théâtre impérial. Le sujet ne séduit ni Tchaïkovski ni Petipa le chorégraphe et ensemble ils refusèrent la commande. Petipa jugeait que l'histoire ne se prêtait pas à un brillant spectacle et ne convenait pas à la danse classique, car le personnage principal : une enfant, pouvait difficilement servir de support à un rôle pour une danseuse. Quand à Tchaïkovski, il trouvait le sujet beaucoup trop mièvre. Avec le temps cependant, le compositeur se piqua sans doute au jeu, puisqu'il écrivit : « Je m'accorde chaque jour un peu plus avec mon travail ».

Casse-Noisette voit donc le jour le 6 décembre 1892 sur la scène du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Malheureusement, cette œuvre est à l'époque très mal reçue et restera absente du répertoire des ballets de Russie durant de nombreuses années.

L'HISTOIRE

L'histoire de *Casse-Noisette* s'inspire de la version d'Alexandre Dumas du célèbre conte d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822)

Ecrivain, compositeur, mais également dessinateur et juriste allemand, Hoffmann est né en 1776 en Prusse-Orientale. Connu sous le nom d'« E. T. A. Hoffmann », il est l'auteur de nombreux contes comme : *L'Homme au sable*, *Les Mines de Falun* ou *Casse-Noisette et le Roi des souris*. Ses histoires inspirent de nombreux artistes, en Europe comme dans le reste du monde. Par exemple, Jacques Offenbach écrit l'opéra fantastique en cinq actes *Les Contes d'Hoffmann* en hommage à l'univers du grand romantique allemand.

Autoportrait par E.T.A Hoffmann

Toute la famille de Clara est réunie pour le réveillon. La petite fille reçoit en cadeau un beau casse-noisette en forme de soldat. Elle est heureuse, mais son frère, jaloux, brise son cadeau. Heureusement son oncle réussit à réparer le jouet et lui dit : « Tu sais Clara, ce casse-noisette n'est pas une poupée ordinaire, c'est un jeune homme qui se cache à l'intérieur... ».

Il n'est pas loin de minuit, Clara décide d'aller voir comment se porte son casse-noisette qu'elle avait soigneusement rangé, mais quelque chose cloche... Des souris... Il y a des souris qui empêchent Clara de passer. La fillette, effrayée, essaie de fuir mais elle se retrouve en pleine bataille entre Casse-Noisette et les souris. Elle ne peut rester là sans rien faire et lance son chausson sur la tête du roi des souris pour sauver son casse-noisette.

Aussitôt, la magie opère et le casse-noisette se transforme en un magnifique Prince. Ensemble, ils se rendent au Palais du Royaume des délices, où les attend la fée Dragée. Le paysage est féérique : les chemins sont en caramel, il y a des maisons en nougat et des escaliers en biscuit jusqu'au palais de la fée tout en choux à la crème, qui se dresse comme une immense pièce montée.

- Allez, installez-vous, dit la fée Dragée. Vous allez goûter en assistant au plus beau spectacle que je puisse vous offrir...

Et d'un coup de baguette magique, elle appelle les artistes : Prince Chocolat exécute d'abord une danse espagnole endiablée puis vient ensuite le café d'Arabie, le thé de Chine, de petits bonbons russes à la menthe qui avaient préparé d'incroyables acrobaties et pour finir, arrive une cascade de fleurs en sucre qui effectuent ensemble une valse délicate.

Le lendemain, lorsque Clara ouvre les yeux, elle est dans son lit. Casse-Noisette, son petit bonhomme en bois, à ses côtés....

Pourquoi un casse-noisette ?

On raconte qu'un riche fermier allemand organisa un concours promettant une récompense à qui lui proposerait le meilleur objet pour ouvrir ses noix. Ce fut un fabricant de marionnettes qui l'emporta avec une adaptation de ses propres poupées. Il reçut alors une forte somme d'argent avec laquelle il ouvrit une boutique où il continua à fabriquer ces casse-noix originaux, des figurines en bois parfois de très grande taille, représentant des soldats, des gendarmes ou encore des notables du pays, et dont la mode se propagea très vite.

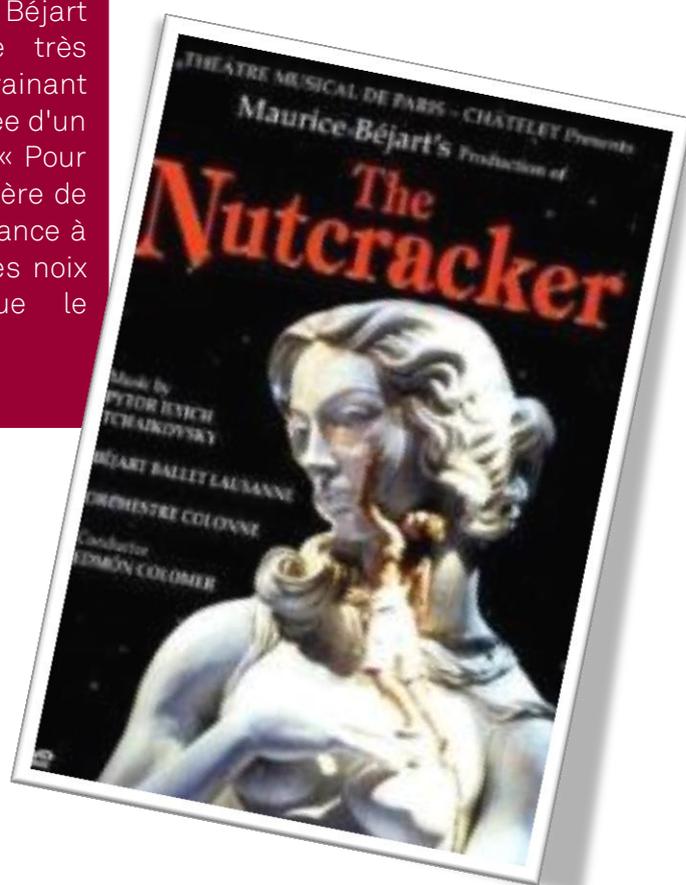

De tous les ballets du répertoire, Casse-Noisette est peut-être celui dont il existe le plus grand nombre de versions. Dans la plupart, on retrouve une allusion à une romance naissante entre Clara et le Prince, chacun recadrant l'histoire à sa façon.

La version Béjart

Hanté par la mort de sa mère, Maurice Béjart signe à son tour une chorégraphie très autobiographique en 1998, nous entraînant dans un cirque où c'est la maman décédée d'un enfant qui reprend vie un soir de Noël. « Pour moi, *Casse-Noisette* a la saveur particulière de la madeleine de Proust. J'y vois mon enfance à Marseille, les treize desserts de Noël, les noix que j'aimais tant casser », explique le chorégraphe.

LA MUSIQUE

Dans *Casse-Noisette*, Tchaïkovski prend un soin tout particulier à évoquer en musique le monde de l'enfance et des contes de fées. Dans l'Acte I, il utilise même un instrumentarium¹ composé de jouets d'enfants pour évoquer les chamailleries de ces derniers. Il utilise également pour la toute première fois en Russie le célesta pour évoquer le monde féérique de Confiturembourg dans la « Danse de la fée Dragée ».

L'instrument des fées...

C'est en 1891 à Paris que Tchaïkovski découvre un instrument extraordinaire : le célesta, un petit piano aux sons clairs et scintillants. Enchanté par ses sonorités magiques, le compositeur russe étudie l'instrument en secret... Pas question en effet, que son rival Nicolaï Rimski-Korsakov mette la main dessus et écrive avant lui pour ce fabuleux instrument !

A son retour de voyage, Tchaïkovski veut surprendre le public russe en donnant à cet instrument une place de choix dans son ballet *Casse-Noisette*. Et c'est ainsi la ravissante Fée Dragée qui s'anamera aux sons merveilleux du célesta.

C'est donc à la fois le timbre des instruments qui crée cet univers magique, mais aussi les jeux de contrastes et d'oppositions brusques de registres (grave/aigu) et de durée des notes (courtes/longues) qui participent à la mise en place de ce décor mystérieux.

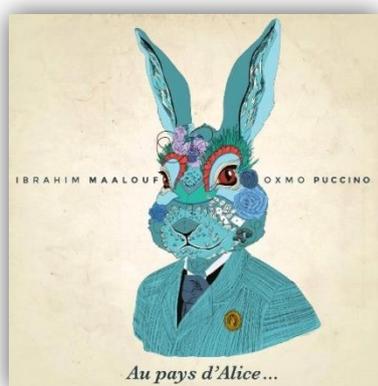
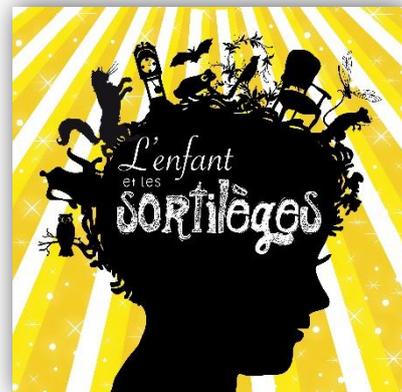
Décor original de Constantin Ivanov pour l'Acte II de Casse-Noisette en 1892 «Le pays de Confiturembourg»

¹ Ensemble des instruments utilisés pour une œuvre

L'ENFANCE EN MUSIQUE

De tous temps, l'univers de l'enfance fut une immense source d'inspiration pour les artistes. Poètes, écrivains, peintres et bien sûr compositeurs ont ainsi imaginé des œuvres dans lesquelles le personnage principal est un enfant :

L'Enfant et les Sortilèges écrit par Colette et mis en musique par Maurice Ravel, raconte l'histoire d'un enfant qui, après avoir été puni par sa mère, se venge en martyrisant les objets qui l'entourent. Un sortilège permet à ces derniers de venir à la vie pour punir à leur tour l'enfant de sa méchanceté.

Oxmo Puccino et Ibrahim Maalouf ont, quant à eux, repris en musique façon jazz et slam l'histoire d'*Alice au Pays des Merveilles* de Lewis Carroll, qui suit les aventures d'Alice lorsqu'elle se met à la poursuite d'un étrange lapin blanc.

En 2015, Une comédie musicale a été imaginée autour du conte de la petite fille aux allumettes d'Andersen à Paris.

Actuellement, le Ballet du Palais d'hiver de Saint-Petersbourg crée un ballet s'inspirant de l'histoire *Le Petit Prince* de Saint-Exupéry.

CE QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE

LE PROJET ARTISTIQUE

Universelle et actuelle, la musique du ballet *Casse-Noisette* a inspiré de nombreux compositeurs et musiciens de tous horizons.

En 1960, le pianiste, compositeur et chef d'orchestre américain Duke Ellington a arrangé plusieurs pièces de l'œuvre de Tchaïkovski pour ensemble de jazz. Enregistré pour le label Columbia, ce « Nutcracker Suite » propose une véritable réécriture jazz de la pièce classique : ça swingue de la valse des fleurs à la danse de la fée dragée !

S'il ne s'inscrit pas directement dans l'esthétique proposée par Duke Ellington, le projet de « Jazz'Noizet » vise toutefois à démontrer – si tant est qu'il faille le faire ! – que la musique de Tchaïkovski est plus que jamais dans l'air du temps. C'est ainsi une réinterprétation de l'œuvre de Tchaïkovski que « Musique entre les lignes » a souhaité proposer pour ce concert ; avec des arrangements jazz, mais aussi classiques, dans lesquels ces deux styles dialoguent, se chamaillent parfois..., mais surtout : s'amuse !

L'ORCHESTRATION DE JAZZ'NOIZET	
QUINETTE DE JAZZ	Contrebasse
	Batterie
	Célesta / piano
	Bugle
	Saxophone alto
QUINETTE A VENTS	Flûte
	Hautbois
	Clarinette
	Basson
	Trombone
QUINETTE A CORDES	Violon 1
	Violon 2
	Alto
	Violoncelle
	Contrebasse
INSTRUMENT mystère...	Harpe

La durée totale du ballet étant de plus de 1h30, toutes les pièces ne seront pas jouées.
Voici comment sera construite l'histoire :

Titre	Action	Style
Ouverture miniature	Pièce très originale dans le sens où elle n'utilise que les registres aigus de l'orchestre et qu'elle nous plonge dans une atmosphère féerique. Tout est ainsi mis en oeuvre par Tchaïkovski pour faire entendre la fraîcheur et la naïveté de l'enfance.	Mixte
Marche	Les enfants ont reçu leurs cadeaux, l'atmosphère est donc à la fête. Le rythme pointé évoque le pas sautillant de Clara ravie d'avoir reçu une nouvelle poupée.	Classique puis arrangement Jazz
Clara reçoit le Casse-Noisette	Monsieur Drosselmayer, le vieux conseiller, sort un casse-noisette de sa poche et la musique exprime l'enchantement de Clara lors de sa rencontre avec cet objet insolite.	Classique
La Nuit	Les invités s'en vont et une berceuse indique que le moment d'aller se coucher est venu. Progressivement, la musique devient plus mystérieuse et agitée, comme si quelque chose se préparait...	Classique / Mixte
Bataille	Après le cri de la sentinelle scandé par le hautbois, la bataille entre les souris et les jouets se met en place au son d'un roulement de tambour mécanique. Le combat est illustré par les éléments suivants : les roulements de tambour d'enfant, le rythme de cavalerie joué par le hautbois, les notes très aigües qui rappellent le son des fifres de l'infanterie et le rythme de chevauchée joué par les cordes.	Classique / Mixte
Danse arabe	Tchaïkovski s'inspire d'une berceuse géorgienne «lav, nano» pour cette danse arabe. La musique fait entendre un orientalisme caractéristique du XIXe siècle. Il s'agit-là plus d'un effet exotique que de la musique orientale authentique et la mélodie ondulante rappelle un peu celle des charmeurs de serpents.	Mixte
Danse chinoise	Là encore, il s'agit d'une évocation de la Chine qui se traduit par des sonorités bien choisies et la mélodie très courte, construite de notes rapides jouées en gamme ou en trille, évoque le chant du rossignol chinois.	Mixte
Danse de la Fée Dragée	Grâce à un jeu d'orchestration subtil et un choix de timbres audacieux, Tchaïkovski parvient à faire entendre toute la féerie du personnage : les cordes introduisent la danse en égrenant la pulsation en pizzicato dans un caractère mystérieux avant que le célesta, lumineux et aérien, fasse son entrée.	Classique
Danse russe (Trepak)	D'origine cosaque, le trepak, ou tropak, est une danse traditionnelle ukrainienne de la région de Slobozhan. Elle est caractérisée par un tempo rapide à 2 temps et par un accompagnement simple faisant alterner deux accords.	Jazz
Danse des Mirlitons	Si le mot « mirliton » désigne, en langage familier, un air de musique de mauvaise qualité, le mirliton est également un instrument de musique ressemblant au kazou. Cette danse est ainsi de caractère léger et naïf.	Mixte
Valse des fleurs	Cette valse a quelque chose de solennel et majestueux et symbolise l'amour qui réunit finalement Clara et le Prince.	Mixte

LES ARTISTES

Les musiciens de la Haute Ecole de Musique de Lausanne – HEMU

Engagés dans des conditions professionnelles, les musiciens qui participent à ces concerts sont étudiants à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Ainsi, « Musique entre les lignes » permet l'éveil des futurs professionnels aux enjeux pédagogiques de demain, tout en leur donnant de réelles opportunités de pratiques.

Thierry Weber, médiation et direction d'orchestre

Thierry Weber est professeur au sein de la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Chef d'orchestre de formation, il découvre et se passionne rapidement pour le monde lyrique, avant d'enchaîner les directions d'orchestres et les productions diverses.

En parallèle à son activité artistique, le désir de transmettre et d'enseigner la musique demeure une puissante motivation. Ainsi, son ouverture au monde de l'autre l'entraîne progressivement vers une approche personnelle de la musique, notamment dans un désir de partage et de sensibilisation artistique pour tous. Pédagogue hors pair, il s'inspire de ses rencontres et collaborations, qui lui permettent avec simplicité et talent d'aller au contact de tous ces gens qui pensent que la musique classique n'est pas faite pour eux !

Micaël Vuataz, saxophoniste jazz et compositeur

Né en 1990 à La Tour-de-Peilz, Micaël Vuataz débute très tôt l'étude du saxophone grâce auquel il développe sa passion pour la musique jazz et rock pendant toute son adolescence. C'est également à cette période qu'il s'essaie à la composition. Jouant sur ces deux tableaux, Micaël intègre alors la Haute Ecole de Musique de Lausanne et se lance dans un master en composition où il explore aussi bien l'écriture classique que la musique de film tout en se perfectionnant dans l'écriture jazz et contemporaine. Egalement passionné par la pédagogie, il entreprend actuellement un second Master en pédagogie Instrumentale et rejoint l'équipe des professeurs de l'Ecole de Musique du Mont-sur-Lausanne à la rentrée 2017.

Sur scène, il est actif avec son projet personnel *Caporal Decibels* avec lequel il s'apprête à sortir son premier album. Il organise des sessions d'improvisation libre sous le nom de *Power Feeling* et participe à de nombreux autres projets de musiciens suisses ou français explorant des styles variés allant du vieux swing à l'électro en passant par le jazz, le blues, le rock ou encore la musique contemporaine.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

SE PRÉPARER AU CONCERT

Contes de Noël mis en musique

- Lire ensemble le livre *Des histoires en musique* reprenant l'histoire du Casse-Noisette, racontée par Elodie Fondacci et illustrée par Colonel Moutarde.
- Découvrir l'histoire de *La petite fille aux allumettes*, conte d'Andersen et comédie musicale : <http://bit.ly/2hcVDo1>

Sur Tchaïkovski

- Livre pour enfant *Piotr Ilyich Tchaïkovski*, aux éditions Didier Jeunesse, retrace l'enfance du compositeur à travers ses compositions (avec CD).
- Écouter *The Nutcracker Suite*, d'après Tchaïkovski arrangé pour ensemble de jazz par Duke Ellington : <http://bit.ly/2fBfGap> et <http://bit.ly/2zt62D0>

La musique de Tchaïkovski aujourd'hui

- Le film *Le Concert* avec Mélanie Laurent, sur un orchestre russe reprend le concerto pour violon du compositeur : <http://bit.ly/2iWNkgC>
- Le dessin-animé de Disney *La Belle au bois dormant* reprend la musique du même nom, composée par Tchaïkovski. <http://bit.ly/2zgv9bY>
- Une partie du dessin-animé *Fantasia*, de Walt Disney reprend la musique de *Casse-Noisette* sur fond de féerie : <http://bit.ly/1InCW22>

Pour participer au concert

- S'entraîner à la body percussion pour aider Casse-Noisette à chasser le Roi des souris (vidéo disponible prochainement sur notre page facebook : <https://www.facebook.com/hemumusiqueentreleslignes/>)

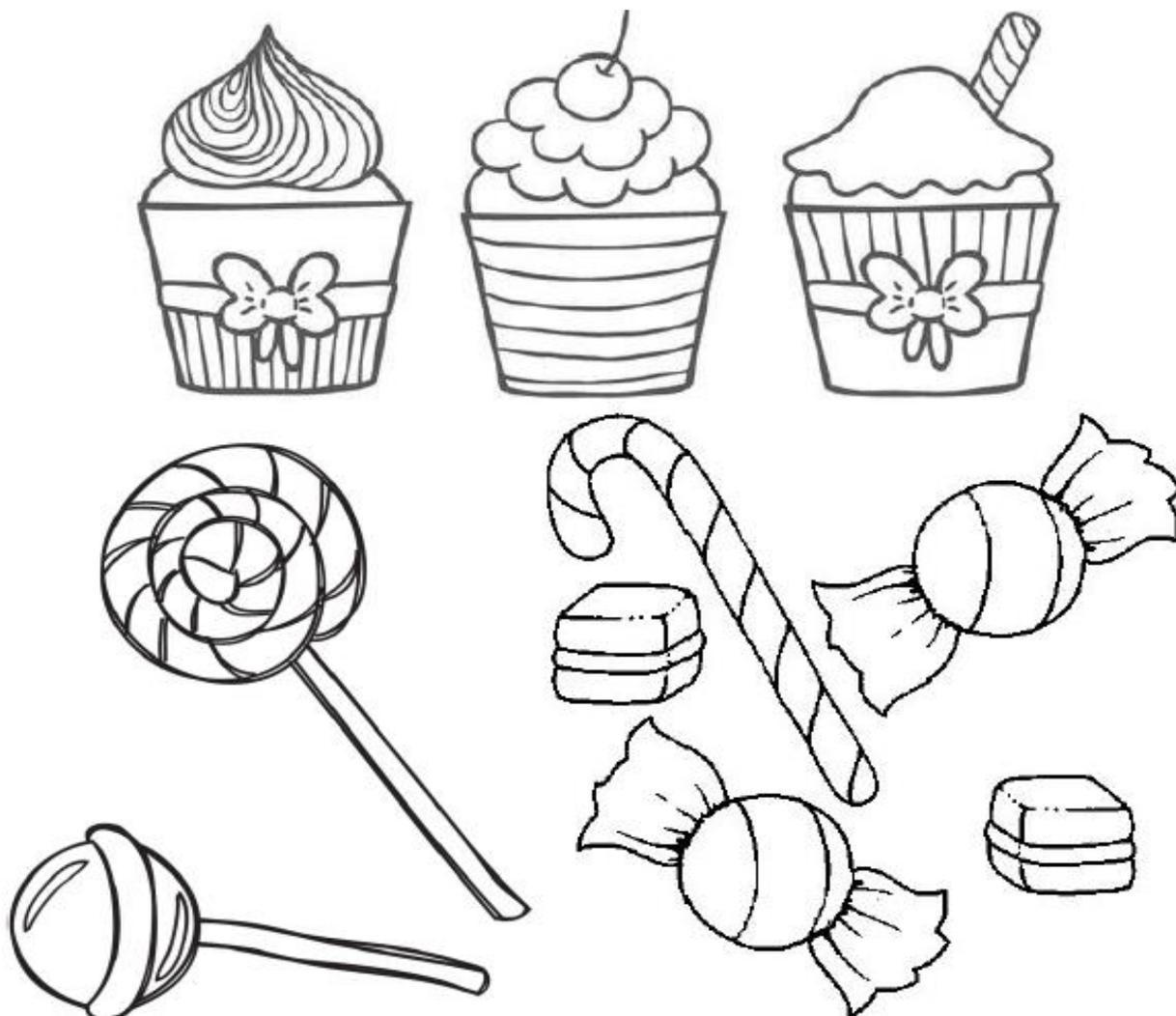
BRICOLAGES DE NOËL

Dans la mise en scène originale du ballet, au tout début de l'Acte I, lorsque le rideau se lève et dévoile le décor, Clara, son petit frère Fritz, et leurs parents terminent de décorer l'arbre de Noël, avant de recevoir les invités pour fêter le réveillon.

Afin de prolonger un peu la magie du spectacle « Jazz'Noizet », voici quelques idées de décoration à accrocher au sapin, ou ailleurs, durant les fêtes de fin d'année qui approchent...

*à découper et à colorier
pour une guirlande à croquer!*

UN Casse Noisette EN pâte à sel

pour la pâte à sel :

- mélanger 2 verres de farine et 1 verre de sel
- verser 1 verre d'eau tiède et malaxer

1

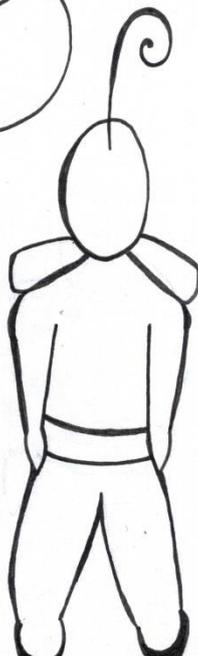
2

on écarte les bras,
on ajoute les
épaulettes et
les jambes !

3

on assemble
les différentes
parties et on
plante un fil
de fer pour
le crochet

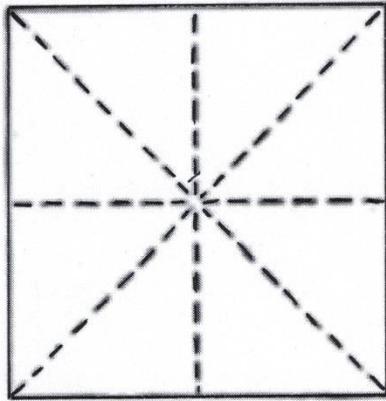
4

à vos pinceaux
pour colorier
votre Casse-Noisette !

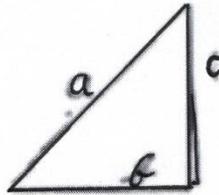

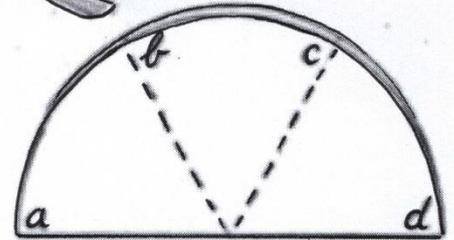
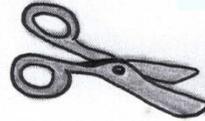
Un flocon de neige en papier

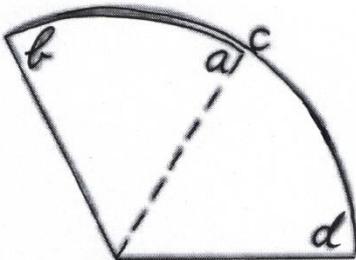
1. couper une feuille de papier en carré

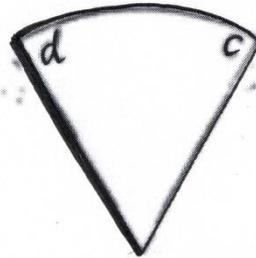
2. plier le carré en deux en suivant la diagonale

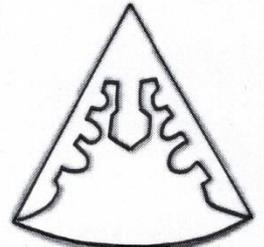
3. couper la feuille en demi-cercle

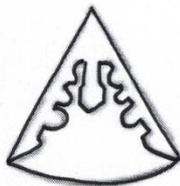
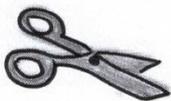
4. plier la feuille pour que la pointe a se retrouve sur la pointe c

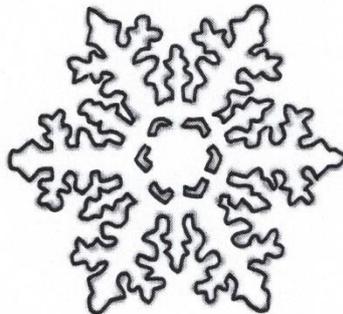
5. plier la feuille pour que la pointe d se trouve sur la pointe b

6. dessiner une forme comme sur le modèle

7. couper la feuille en suivant le dessin

8. Déplier la feuille et

tadam!

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- HOFFMANN E.T.A, *Casse-Noisette*, illustré par Maurice Sendak, Paris : Gallimard Jeunesse, 1985
- MOUNTFIELD David, *Tchaïkovski*, adaptation française de Claude Dovaz, Paris : Editions Gründ, 1990
- Sonic Solveig en collaboration avec « Les Clés de l'Ecoute », *Casse-Noisette, Application pour smartphone et tablette*, téléchargeable en ligne : <http://www.lesclesdelecouste.org/les-applications/casse-noisette-app/>

Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU)

Musique entre les lignes

Rue Côtes-de-Montbenon 22

1003 Lausanne

T. +41 (0)21 321 82 01