

Après avoir abordé les principales caractéristiques du ballet, il s'agit d'étudier l'une des œuvres emblématiques du genre artistique en question :

Casse-noisette de Tchaïkovski.

RECIT :

La 1ère partie se déroule le soir de Noël ; Clara et sa famille sont en train de réveiller. L'oncle offre à tous les enfants des cadeaux originaux, quelque peu mystérieux.

Clara reçoit un beau casse-noisette. Son frère est jaloux, prend l'objet et le brise. Mais heureusement, l'oncle le répare rapidement. Clara retrouve donc son casse-noisette et peut dès lors le cajoler.

Le réveillon est terminé, tout le monde part se coucher. Cependant Clara se lève pour chercher son jouet. Alors que l'horloge sonne minuit, elle entend les souris qui grattent. Elle essaie de fuir, mais les souris l'en empêchent. Le casse-noisette prend vie et, avec les objets de Noël, déclare la guerre aux rongeurs pour défendre la fillette. Après une bataille longue et difficile, le Roi des souris finit par mourir, Clara est ainsi sauvée. C'est alors que Casse-noisette, triomphant, se transforme en prince.

La 2ème partie : Clara et son prince charmant se trouvent dans un monde merveilleux, *Confiturembourg*, le royaume des délices et des sucreries. Ils rencontrent tout un ensemble de personnages les plus surprenants, tels que la fée dragée

...LE CASSE-NOISETTE -> UN CONTE !

A la lecture du récit, l'on peut en déduire que Tchaïkovski s'est inspiré d'un conte (celui de *Casse-noisette et le roi des souris* d'Hoffmann, écrit en 1816).

Or, dans les programmes de français en 6ème, il est prévu un chapitre dédié à l'étude de contes et de ses principales caractéristiques.

Ainsi, nos séances de musique s'inscrivent dans la continuité de ce qui est étudié en français, le tout, en offrant une toute autre approche... par la musique !

Les éléments du récit se rattachant au conte :

- Le côté imaginaire, irréel, féérique, magique, surnaturel du genre littéraire
  - Les cadeaux des enfants sont particuliers : durant la nuit, ils s'animent (ils se font la guerre, le casse-noisette de Clara se transforme en prince charmant).
  - Les lieux : Confiturembourg qui est un monde à la fois imaginaire et paradisiaque.
- Tout semble imprécis, indéterminé... ce qui laisse une large part à l'imagination
  - Au début, la scène se passe à Noël, mais aucune date n'est indiquée.
  - Les lieux manquent de précision : Il n'est question que de « forêt de sapins enneigés » et de « Confiturembourg ».

ET LA MUSIQUE ? PARTICIPE-T-ELLE A LA CREATION DE L'UNIVERS PARTICULIER DU CONTE ?

Oui !!

Si le récit correspond pleinement à celui du conte, la musique contribue elle aussi pleinement, mais à sa manière, à créer l'univers féérique, imaginaire du ballet.

Etudions plusieurs passages significatifs de *Casse-noisette* en portant notre intention sur les subtilités compositionnelles de Tchaïkovski, et observons comment la musique participe à l'univers du conte.

- Le choix d'instruments étranges est déterminant
- Mais c'est aussi la façon de les utiliser.
- Enfin, les moyens musicaux (le tempo, la nuance, les hauteurs ...).

♪ DANSE DE LA FÉE DRAGÉE

(Clara et son prince rencontrent la fée dragée à Confiturembourg).

Il s'agit de l'extrait de *Casse-noisette* le plus connu. Si célèbre, qu'il a été repris dans divers contextes (publicités, films...).

L'univers musical est pleinement imaginaire, féérique.

- Le célesta : Tchaïkovski fait le choix d'intégrer cet instrument particulier.
  - ↳ Sa sonorité est magique, cristalline, céleste, aigüe.
  - ↳ Celle-ci semble inédite pour l'auditeur, si ce n'est inouïe. Et pour cause, si le son diffère de manière significative des autres instruments de l'orchestre, le célesta est aussi très rarement utilisé. Tchaïkovski est même le 1er compositeur classique à l'intégrer dans une œuvre. Il l'a découvert lors d'un voyage à Paris et a été immédiatement séduit par sa sonorité singulière.
    - ⇒ Il a fallu utiliser un instrument rare, parfait pour donner l'impression d'un univers sortant de l'ordinaire.
- La façon d'utiliser les instruments, de jouer les notes de musique.

Les notes sont jouées sous un mode de jeu piqué et sous une nuance *piano*.

  - ↳ Ainsi, le compositeur obtient un sentiment de légèreté, indispensable à l'univers de Confiturembourg.

WALSE DES FLOCONS DE NEIGE

L'univers sonore est aussi féérique, irréel. Tchaïkovski utilise les mêmes moyens dans cet extrait que dans la *Danse de la fée dragée*.

- La prédominance des aigus
- La nuance *piano*
- Les notes jouées de façon piquée.

Cependant, il existe bien des différences.

Tchaïkovski doit traduire musicalement un tourbillon de neige.

- Le ciel est rempli d'un nombre incalculable de petits flocons.
- Restant très légers, ces flocons virevoltent très rapidement au moindre petit coup de vent. Ils suivent une trajectoire totalement imprévisible.

La tâche n'est pas si simple pour Tchaïkovski : il faut combiner densité et légèreté, deux éléments qui semblent opposés.

Tchaïkovski utilise un grand orchestre avec de nombreux instruments.

- C'est pour obtenir une quantité innombrable de petites notes qui composent cet extrait musical. Cela donne donc bien l'impression d'un tourbillon de flocons de neige.
- Malgré le grand nombre d'instruments, il évite toute lourdeur, toute puissance qui ne serait pas adaptée au passage en question. La finesse, la légèreté sonore, est préservée par miracle, le tout sous une nuance souvent *piano*, si ce n'est *pianissimo* (avec quelques passages en *forte*).
  - ☞ C'est encore une fois le choix des instruments qui est déterminant, mais aussi la manière de les utiliser

...Des instruments aux sons fins, délicats et aigus

Deux harpes

Tchaïkovski a un goût prononcé pour cet instrument : ce dernier exprime la délicatesse, l'élégance, la féminité, la douceur. Les deux musiciens, jouant de cet instrument, effectuent des guirlandes très rapides de notes, du grave à l'aigu.

Des flûtes aigües...

Les flûtistes réalisent des petits groupes de notes vives qui illustrent la furtivité des flocons de neige sous l'effet du vent.

Les violons... en pizzicatos.

Les violonistes jouent la plupart du temps avec l'archet, mais ici il leur arrive de pincer les cordes avec les doigts, ce qui donne des notes piquées très légères.

Un chœur d'enfants... sans paroles : original !

Ceci offre un côté aérien, très limpide, clair.

D'autres instruments tels que le triangle, un glockenspiel (proche du xylophone), des cloches.

WALSE DES FLOCONS DE NEIGE

L'univers sonore est aussi féérique, irréel. Tchaïkovski utilise les mêmes moyens dans cet extrait que dans la *Danse de la fée dragée*.

- La prédominance des aigus
- La nuance *piano*
- Les notes jouées de façon piquée.

Cependant, il existe bien des différences.

Tchaïkovski doit traduire musicalement un tourbillon de neige.

- Le ciel est rempli d'un nombre incalculable de petits flocons.
- Restant très légers, ces flocons virevoltent très rapidement au moindre petit coup de vent. Ils suivent une trajectoire totalement imprévisible.

La tâche n'est pas si simple pour Tchaïkovski : il faut combiner densité et légèreté, deux éléments qui semblent opposés.

Tchaïkovski utilise un grand orchestre avec de nombreux instruments.

- C'est pour obtenir une quantité innombrable de petites notes qui composent cet extrait musical. Cela donne donc bien l'impression d'un tourbillon de flocons de neige.
- Malgré le grand nombre d'instruments, il évite toute lourdeur, toute puissance qui ne serait pas adaptée au passage en question. La finesse, la légèreté sonore, est préservée par miracle, le tout sous une nuance souvent *piano*, si ce n'est *pianissimo* (avec quelques passages en *forte*).
  - ☞ C'est encore une fois le choix des instruments qui est déterminant, mais aussi la manière de les utiliser

...Des instruments aux sons fins, délicats et aigus

Deux harpes

Tchaïkovski a un goût prononcé pour cet instrument : ce dernier exprime la délicatesse, l'élégance, la féminité, la douceur. Les deux musiciens, jouant de cet instrument, effectuent des guirlandes très rapides de notes, du grave à l'aigu.

Des flûtes aigües...

Les flûtistes réalisent des petits groupes de notes vives qui illustrent la furtivité des flocons de neige sous l'effet du vent.

Les violons... en pizzicatos.

Les violonistes jouent la plupart du temps avec l'archet, mais ici il leur arrive de pincer les cordes avec les doigts, ce qui donne des notes piquées très légères.

Un chœur d'enfants... sans paroles : original !

Ceci offre un côté aérien, très limpide, clair.

D'autres instruments tels que le triangle, un glockenspiel (proche du xylophone), des cloches.

Après avoir abordé les principales caractéristiques du ballet, il s'agit d'étudier l'une des œuvres emblématiques du genre artistique en question :

..... de .....

RECIT :

La 1ère partie se déroule le soir de ..... ; ..... et sa famille sont en train de réveillonner. L'oncle offre à tous les enfants des cadeaux originaux, quelque peu mystérieux.

Clara reçoit un beau casse-noisette. Son frère est jaloux, prend l'objet et le brise. Mais heureusement, l'oncle le répare rapidement. Clara retrouve donc son casse-noisette et peut dès lors le cajoler.

Le réveillon est terminé, tout le monde part se coucher. Cependant Clara se lève pour chercher son jouet. Alors que l'horloge sonne minuit, elle entend les ..... qui grattent. Elle essaie de fuir, mais les souris l'en empêchent. Le casse-noisette prend vie et, avec les objets de Noël, déclare la ..... aux rongeurs pour défendre la fillette. Après une bataille longue et difficile, le Roi des souris finit par ....., Clara est ainsi sauvée. C'est alors que Casse-noisette, triomphant, se transforme en .....

La 2ème partie : Clara et son prince charmant se trouvent dans un monde merveilleux, ..., le royaume des délices et des sucreries. Ils rencontrent tout un ensemble de personnages les plus surprenants, tels que la fée .....

...LE CASSE-NOISETTE -> UN ..... !

A la lecture du récit, l'on peut en déduire que Tchaïkovski s'est inspiré d'un conte (celui de *Casse-noisette et le roi des souris* d'....., écrit en 1816).

Or, dans les programmes de ..... en 6ème, il est prévu un chapitre dédié à l'étude de contes et de ses principales caractéristiques.

Ainsi, nos séances de musique s'inscrivent dans la continuité de ce qui est étudié en français, le tout, en offrant une toute autre approche... par la musique !

Les éléments du récit se rattachant au conte :

- Le côté imaginaire, irréel, féérique, magique, surnaturel du genre littéraire
  - Les cadeaux des enfants sont particuliers : durant la nuit, ils s'animent (ils se font la guerre, le casse-noisette de Clara se transforme en prince charmant).
  - Les lieux : Confiturembourg qui est un monde à la fois imaginaire et paradisiaque.
- Tout semble ....., indéterminé... ce qui laisse une large part à l'imagination
  - Au début, la scène se passe à Noël, mais aucune date n'est indiquée.
  - Les lieux manquent de précision : Il n'est question que de « ..... de sapins enneigés » et de « Confiturembourg ».

ET LA MUSIQUE ? PARTICIPE-T-ELLE A LA CREATION DE L'UNIVERS PARTICULIER DU CONTE ?

Oui !!

Si le récit correspond pleinement à celui du conte, la ..... contribue elle aussi pleinement, mais à sa manière, à créer l'univers féérique, imaginaire du ballet.

Etudions plusieurs passages significatifs de *Casse-noisette* en portant notre intention sur les subtilités compositionnelles de Tchaïkovski, et observons comment la musique participe à l'univers du conte.

- Le choix d'..... étranges est déterminant
- Mais c'est aussi la ..... de les utiliser.
- Enfin, les moyens musicaux (le tempo, la nuance, les hauteurs ...).

♪ DANSE DE .....

(Clara et son prince rencontrent la fée dragée à Confiturembourg).

Il s'agit de l'extrait de *Casse-noisette* le plus ..... Si célèbre, qu'il a été repris dans divers contextes (publicités, films...).

L'univers musical est pleinement imaginaire, féérique.

- Le ..... : Tchaïkovski fait le choix d'intégrer cet instrument particulier.
  - ⇒ Sa sonorité est magique, cristalline, céleste, ...
  - ⇒ Celle-ci semble inédite pour l'auditeur, si ce n'est inouïe. Et pour cause, si le son diffère de manière significative des autres instruments de l'orchestre, le célesta est aussi très rarement utilisé. Tchaïkovski est même le 1er compositeur classique à l'intégrer dans une œuvre. Il l'a découvert lors d'un voyage à ..... et a été immédiatement séduit par sa sonorité singulière.
    - ⇒ Il a fallu utiliser un instrument ....., parfait pour donner l'impression d'un univers sortant de l'ordinaire.

La façon d'utiliser les instruments, de jouer les notes de musique.

Les notes sont jouées sous un mode de jeu piqué et sous une nuance *piano*.
Ainsi, le compositeur obtient un sentiment de ....., indispensable à l'univers de Confiturembourg.

L'univers sonore est aussi féérique, irréel. Tchaïkovski utilise les mêmes moyens dans cet extrait que dans la .....

- La prédominance des .....
- La nuance .....
- Les notes jouées de façon .....

Cependant, il existe bien des différences.
Tchaïkovski doit traduire musicalement un tourbillon de neige.

- Le ciel est rempli d'un nombre incalculable de petits flocons.
- Restant très ....., ces flocons ..... très rapidement au moindre petit coup de ..... Ils suivent une trajectoire totalement .....

La tâche n'est pas si simple pour ..... : il faut combiner densité et légèreté, deux éléments qui semblent opposés.

Tchaïkovski utilise un grand ..... avec de nombreux instruments.

- C'est pour obtenir une quantité innombrable de petites ..... qui composent cet extrait musical. Cela donne donc bien l'impression d'un tourbillon de flocons de neige.
- Malgré le grand nombre d'instruments, il évite toute lourdeur, toute ..... qui ne serait pas adaptée au passage en question. La finesse, la légèreté sonore, est préservée par miracle, le tout sous une nuance souvent *piano*, si ce n'est *pianissimo* (avec quelques passages en *forte*).
☞ C'est encore une fois le choix des ..... qui est déterminant, mais aussi la ..... de les utiliser

...Des instruments aux sons fins, délicats et aigus

- Deux .....
Tchaïkovski a un goût prononcé pour cet instrument : ce dernier exprime la délicatesse, l'élégance, la féminité, la douceur. Les deux musiciens, jouant de cet instrument, effectuent des guirlandes très rapides de notes, du grave à l'aigu.
- Des ..... aigües...
Les flutistes réalisent des petits groupes de notes vives qui illustrent la furtivité des flocons de neige sous l'effet du vent.
- Les violons... en .....
Les violonistes jouent la plupart du temps avec l'....., mais ici il leur arrive de ..... les cordes avec les doigts, ce qui donne des notes ..... très légères.
- Un chœur d' ..... sans ..... : original !
Ceci offre un côté aérien, très limpide, clair.
- D'autres instruments tels que le ....., un glockenspiel (proche du xylophone), des cloches.

L'univers sonore est aussi féérique, irréel. Tchaïkovski utilise les mêmes moyens dans cet extrait que dans la .....

- La prédominance des .....
- La nuance .....
- Les notes jouées de façon .....

Cependant, il existe bien des différences.
Tchaïkovski doit traduire musicalement un tourbillon de neige.

- Le ciel est rempli d'un nombre incalculable de petits flocons.
- Restant très ....., ces flocons ..... très rapidement au moindre petit coup de ..... Ils suivent une trajectoire totalement .....

La tâche n'est pas si simple pour ..... : il faut combiner densité et légèreté, deux éléments qui semblent opposés.

Tchaïkovski utilise un grand ..... avec de nombreux instruments.

- C'est pour obtenir une quantité innombrable de petites ..... qui composent cet extrait musical. Cela donne donc bien l'impression d'un tourbillon de flocons de neige.
- Malgré le grand nombre d'instruments, il évite toute lourdeur, toute ..... qui ne serait pas adaptée au passage en question. La finesse, la légèreté sonore, est préservée par miracle, le tout sous une nuance souvent *piano*, si ce n'est *pianissimo* (avec quelques passages en *forte*).
☞ C'est encore une fois le choix des ..... qui est déterminant, mais aussi la ..... de les utiliser

...Des instruments aux sons fins, délicats et aigus

- Deux .....
Tchaïkovski a un goût prononcé pour cet instrument : ce dernier exprime la délicatesse, l'élégance, la féminité, la douceur. Les deux musiciens, jouant de cet instrument, effectuent des guirlandes très rapides de notes, du grave à l'aigu.
- Des ..... aigües...
Les flutistes réalisent des petits groupes de notes vives qui illustrent la furtivité des flocons de neige sous l'effet du vent.
- Les violons... en .....
Les violonistes jouent la plupart du temps avec l'....., mais ici il leur arrive de ..... les cordes avec les doigts, ce qui donne des notes ..... très légères.
- Un chœur d' ..... sans ..... : original !
Ceci offre un côté aérien, très limpide, clair.
- D'autres instruments tels que le ....., un glockenspiel (proche du xylophone), des cloches.

