

P. I. TCHAIKOVSKI
SYMPHONIE N°5

CONCERT EN FAMILLE +

Dossier pédagogique réalisé par Marie Ernst et Marie-Line Arragon

SYMPHONIE N°5

P-I.TCHAIKOVSKI

Orchestre de la Suisse Romande

1 - Éléments d'introduction au concert :

1. En bref	page 2
2. L'orchestre symphonique et les familles d'instruments	page 3
3. Le rôle du chef d'orchestre	page 4
4. P.I. Tchaïkovski	page 5
5. Les nuances et le tempo	page 6

2 - l'œuvre : pages 7 à 10

3 - Corrigés des activités et jeux (pour les enseignants) page 11

4 - Pages d'activités (pour les élèves) pages 12 à 14

5 - Page annexe (pour les enseignants et les élèves) page 15

7 - Page des écoutes page 16

Le rendez-vous avec l'Orchestre de la Suisse Romande

QUOI ?

Compositeur	Œuvre	Définition courte	Date de	Durée
Piotr Illitch Tchaïkovski	5 ^{ème} symphonie	Œuvre orchestrale est jouée en quatre parties, appelées « mouvements »	1888	48 min

OÙ ?

Au Victoria Hall, qui est sans conteste la plus belle salle genevoise consacrée à la musique.

Il a été construit entre 1891 et 1894, en hommage à la reine Victoria d'Angleterre.

Il comporte près de 1600 places.

Victoria Hall © Nicolas Righetti

QUI ?

L'Orchestre de la Suisse Romande a été fondé en 1918 par Ernest Ansermet et il vient de fêter ses 100 ans !

L'Orchestre de la Suisse Romande c'est...

112 musiciens, 24 nationalités, 22 membres de l'administration, plus de 30 instruments différents, environ 80 concerts par année.

Jonathan Nott en est le directeur musical et artistique depuis janvier 2017.

Manfred Honeck © F. Broede

Le concert sera dirigé par Manfred Honeck et présenté par Marie Ernst

Marie Ernst © E. Pardo

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET LES FAMILLES D'INSTRUMENTS

L'orchestre symphonique est une formation instrumentale composée de quatre familles d'instruments : les **CORDES**, les **BOIS**, les **CUIVRES** et les **PERCUSSIONS**.

Un grand orchestre symphonique compte entre 80 et 110 musiciens.

Écoute 1: l'accord de l'orchestre

- ◆ Que font les instruments ? Ils s'accordent avant l'arrivée du chef d'orchestre sur la note « la » jouée par le hautbois solo.

Depuis 2017, l'Orchestre de la Suisse Romande est disposé sur scène de manière différente qu'un orchestre "traditionnel".

Les contrebasses, les harpes et les violoncelles ont échangé leur place avec les seconds violons. Cela modifie la sonorité de l'orchestre et convient mieux au directeur artistique.

- ◆ Nommer les familles et citer au moins 4 instruments de chacune d'entre elles.

⇒ **Page activités I**

CORDES

Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse
Harpe

BOIS

Flûte traversière
Hautbois
Clarinette
Basson
Cor anglais

CUIVRES

Trompette
Cor
Trombone
Tuba

PERCUSSIONS

Maracas
Grosse caisse
Caisse claire
Timbales
Cymbales
Xylophone
Vibraphone
Tambourin
Triangle
Claves
Célesta

Écoute 2 : les 4 familles d'instruments (Boléro)

- ◆ **Numéroter** de 1 à 4 selon l'ordre d'entrée des familles d'instruments
- ◆ **Numéroter** de 1 à 4 selon la position des familles dans l'orchestre

⇒ **Page activités I**

Brochure interactive de présentation des instruments : <https://bit.ly/2RLX37K>

Lien pour visionner les vidéos en ligne : <https://bit.ly/OSRjeunesse>

Jeux en ligne sur les instruments de l'orchestre : <https://www.osr.ch/fr/decouvrir/espace-ludique>

LE CHEF D'ORCHESTRE

Le chef d'orchestre peut être comparé, la dimension artistique en plus, à un aigilleur du ciel qui doit veiller à donner des départs, à maintenir un espace aérien avec un trafic cohérent, sûr et harmonieux, avec des codes, des règles, comme pour les nuances, le tempo, etc. Il doit posséder une grande indépendance des deux mains.

Avec une main, il tient la baguette qui lui permet de donner la **battue**, le **tempo**, les **attaques**. Quant à l'autre main, elle lui permet de donner les départs de certains instruments, de guider l'orchestre dans les intensités, les **nuances** et surtout, de transmettre l'**émotion** et d'apporter un rôle **expressif**. Le chef dirige aussi avec son regard et avec tout son corps.

S'exercer à battre la mesure comme un chef d'orchestre

- ◆ À quoi sert un chef d'orchestre?
- ◆ Quelle est son utilité?

Chaque élève choisit un instrument différent (a. ou b.)

a. une percussion corporelle : taper des pieds, frapper les cuisses, claquer des doigts, frapper dans les mains ou les frotter l'une contre l'autre, frapper le torse, claquer la langue, siffler, etc.

b. une petite percussion : tambourins, baguettes chinoises, maracas, cymbalettes, triangles, etc.

Un élève est désigné comme CHEF D'ORCHESTRE :

Il se place devant le groupe de manière à voir et à être vu par tous les élèves qui représentent les musiciens de l'orchestre. Par sa gestuelle, il dirige ses camarades.

Les élèves improvisent sur leur instrument de percussion en suivant les indications du chef :

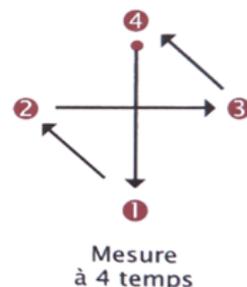
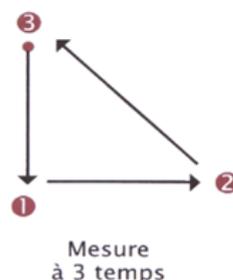
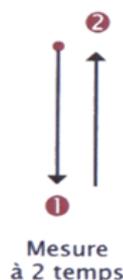
départ, arrêt, **crescendo** (de plus en plus fort) **decrescendo** (de moins en moins fort), changement de **tempo**, mise en valeur d'un groupe d'instrumentistes (solistes), alors que le reste du groupe occupe la place d'accompagnant, etc.

Tous prennent alors conscience de la fonction du chef d'orchestre et de son rôle primordial pour diriger le groupe et créer une cohésion, une unité.

Un autre élève est désigné SOLISTE:

L'élève chef peut faire jouer à tour de rôle le soliste tout seul, l'ensemble de la classe ou tout le monde en même temps en variant les possibilités.

Les gestes de la battue

PIOTR ILLITCH TCHAÏKOVSKI

Piotr Illitch Tchaïkovski est un compositeur russe spécialisé dans les musiques symphoniques pour orchestre.

Bien qu'ayant montré de grandes dispositions pour la musique dès son plus jeune âge, Piotr se destine (bien malgré lui) à une carrière de juriste. A 21 ans, il entreprend des études de musique, et se consacre uniquement à celles-ci dès ses 23 ans.

Il excelle dans les musiques symphoniques et donne ses lettres de noblesse à la musique de ballet, jusqu'alors peu considérée. Il meurt dans des circonstances douteuses à l'âge de 53 ans, et a droit à des funérailles nationales.

Qu'est-ce qu'une symphonie ?

Une symphonie est une pièce de musique classique, qui comporte généralement plusieurs parties, appelées « mouvements ». Ces mouvements sont assez différents les uns des autres par leurs tempos, leurs nuances ou leurs mélodies. Ici, dans la 5e symphonie composée en 1888, il y a quatre mouvements. D'ailleurs, fait assez rare pour être souligné, deux thèmes sont récurrents dans tous les mouvements de la symphonie. Comme elle est très longue (45/50 minutes), il n'est pas possible d'étudier tous les thèmes, mais les extraits proposés sont des clés d'écoute pour permettre aux élèves de repérer les thèmes principaux.

1. **Premier mouvement (15 minutes)**
2. **Deuxième mouvement (14 minutes)**
3. **Troisième mouvement - Valse (6 min)**
4. **Quatrième mouvement - Finale (11 min)**

Quelles sont les différences entre une symphonie et un concerto ?

Dans une symphonie, l'orchestre est tout seul sur scène, avec le chef d'orchestre.

Cela peut quand même représenter jusqu'à 100 musiciens, voire plus !

Les différents instruments jouent une partition différente, mais qu'ils jouent en même temps. Tchaïkovski a composé huit symphonies et les plus connues sont la quatrième, cinquième et sixième.

Dans un concerto, il y a aussi un orchestre (plus ou moins grand) mais il y a surtout un artiste qui joue seul devant l'orchestre : c'est le/la soliste. Parfois, il/elle joue avec l'orchestre, parfois, les deux se répondent et jouent d'une manière différée. Le concerto le plus connu de Tchaïkovski est celui pour violon, qui est un immense défi technique pour les musiciens ! Ses concertos pour piano sont également très connus.

Les tempos

Parfois, la musique est rapide et à d'autres moments, plus lente, c'est ce que l'on appelle **le tempo**. On utilise aussi des mots italiens pour désigner les différentes vitesses :

- *Andante* : pour les passages plutôt lents
- *Allegro* : pour les moments plus rapides
- *Vivace* : pour les moments vifs
- *Animato* : pour les moments animés
- *Presto* : pour les moments beaucoup plus rapides

Et vous, connaissez-vous des mots musicaux italiens ?

- ◆ Dire cette phrase selon les tempos donnés par un élève :
« *Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi sèches ?* »

Les nuances

Dans un morceau, la musique est parfois douce, parfois très forte à tel point qu'on ne peut plus s'entendre et parfois, on l'entend comme lorsque l'on parle. C'est ce que l'on appelle des **nuances**.

Essayer de chuchoter avec notre voisin de classe : c'est la nuance *piano*.

Si l'on parle normalement, on appelle cela le *mezzoforte*.

Si l'on parle très fort, c'est le *forte* !

Ce sont des termes italiens, en général, dans la musique classique, on utilise la langue italienne.

Par groupe de deux, essayer de faire deviner la nuance choisie par un élève, en employant les mots italiens connus, même s'ils ne sont pas liés à la musique !

Pour symboliser le fait de jouer de plus en plus fort, on utilise ce symbole sur les partitions.

Et pour jouer de moins en moins fort, on utilise celui-ci :

Essayer de faire ce symbole avec les mains et jouer deux par deux en changeant de nuances !

- ◆ La page annexe, à distribuer aux élèves, pourra être utile à plusieurs reprises dans les exercices proposés dans ce dossier.

⇒ **Page annexe**

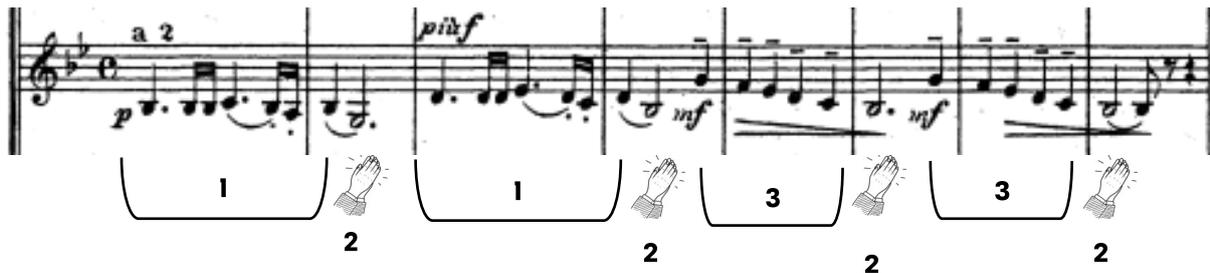
- ◆ Un vocabulaire musical est proposé, avec des exemples d'adjectifs ou des mots associés aux nuances, ou de tempos ou pour décrire le caractère d'extraits musicaux.

PREMIER MOUVEMENT

Le premier mouvement peut être divisé en **trois parties** différentes : **Andante** (une partie relativement calme et tranquille), un **Scherzo Allegro con anima** (une partie un peu plus animée) et un **Molto più tranquillo**, dont le caractère apportera un équilibre aux deux premières parties.

Voici le thème principal que l'on peut reconnaître grâce à ce rythme et que l'on retrouve dans chacun des quatre mouvements de la symphonie :

🎧 Écoute 3 : thème 1, 1er mouvement

♦ Créer une chorégraphie corporelle sur ce rythme.

1. **Frapper** les 2 mains en alternance sur le torse en suivant le rythme de la mélodie
2. **Frapper** dans les mains (sur la ♩)
3. **Frotter** les mains en alternance sur les cuisses (sur les ♩)

Voici un autre thème important, que l'on peut reconnaître à plusieurs reprises dans ce mouvement :

🎧 Écoute 4 : Thème 2, 1er mouvement

♦ **Ecouter** l'extrait et compter combien de fois ce thème apparaît: 5x

♦ Quel **instrument** soliste entend-on au début ? *Le basson*

♦ Le **thème** est-il chaque fois joué au même tempo? *Non, il varie d'une fois à l'autre*

♦ **Frapper** le rythme de la mélodie avec les mains alternées sur les cuisses et/ou le tempo

🎧 Écoute 5: 1er mouvement en entier

Il y a de nombreux autres thèmes durant ce long mouvement, essayez de les repérer et de découvrir ceux qui sont différents des thèmes 1 et 2 ci-dessus.

DEUXIÈME MOUVEMENT

Le deuxième mouvement peut aussi être divisé en trois parties : un **Andante cantabile, con alcuna licenza** (un passage lent et très chantant), un **Non allegro** (moment pas très rapide), et un **Andante maestoso con piano** (un passage calme mais majestueux qui se termine doucement).

Qu'est-ce qu'un solo ?

Écoute 6 : Solo de cor

Dans une symphonie, nous avons vu que l'orchestre complet jouait, parfois ensemble, parfois famille d'instruments par famille d'instruments, et parfois, en solo. On dit qu'un instrument a un solo (ou joue un solo), lorsqu'il joue la mélodie et qu'il est accompagné par l'orchestre. On entend très bien l'instrument et le musicien peut montrer toute la beauté du son de son instrument.

Qu'est-ce que le cor ?

Le cor fait partie des instruments à vent, dans la famille des cuivres. Les premiers cors ont été construits avec des cornes et c'est cela qui a donné son nom à cet instrument.

Clément Charpentier-Leroy, corniste à l'OSR, vous présente son instrument

Cliquer ici pour accéder à la vidéo ou sur le lien suivant:

<https://bit.ly/3e5AZil>

Écoute 7 : second thème, 2e mouvement

Après le grand solo de cor, le second thème de ce mouvement est très romantique et chantant

♦ **Écouter** les différents extraits où il apparaît et les comparer:

Est-il chaque fois joué avec la même nuance? *Non, il est toujours joué un peu plus fort..*

♦ Donner plusieurs **adjectifs** pour qualifier cette musique (avec l'aide de la page annexe)

Page annexe

Écoute 8 : second mouvement en entier

♦ Dessiner un paysage inspirant sur cette musique

TROISIÈME MOUVEMENT

Le troisième mouvement, assez court, est une valse. Son rythme dansant est vif (*Allegro moderato*) mais pas trop non plus... il faut pouvoir danser dessus !

Exercices de rythme et mouvement sur la valse

Écoute 9 : Valse (—> 1.30')

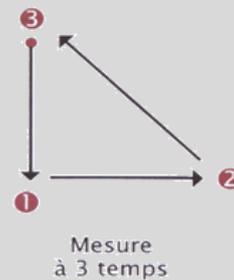
! aux fréquents changements de tempo et ralentis!

- 1) **Frapper** un pied par terre (1er temps), puis frapper dans les mains (2e et 3e temps)
- 2) Idem avec le 1er temps sur les cuisses, puis frapper dans les mains (2e et 3e temps)
- 3) **Séparer** la classe en deux groupes avec tambourins et/ou claves (ou avec deux gestes différents)

CLAVES

TAMBOURIN

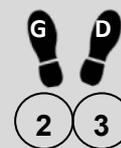
- 4) **Variante** avec les mains:

- 1er temps: frapper paume contre paume
- 2e temps: glisser la paume droite sur la paume gauche
- 3e temps: snaps des deux mains

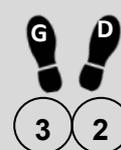

Danser la valse (2 par deux)

1. Pied droit du côté droit
2. Le pied gauche rejoint le pied droit (2 petits pas)

3. Pied gauche du côté gauche
4. Le pied droit rejoint le pied gauche (2 petits pas)

Et ainsi de suite...

Écoute 9 : 3e mouvement en entier

Ecouter le mouvement en entier et repérer la partie au milieu du mouvement très rapide et différente de la valse

QUATRIÈME MOUVEMENT

Le quatrième et dernier mouvement de la symphonie est le plus contrasté de tous. Contrasté signifie qu'il y a de nombreuses et de grandes différences de nuances ou de tempos. On a même l'impression qu'il y a différentes ambiances... D'ailleurs, il peut être séparé en cinq parties : un **Andante maestoso** (une lente partie majestueuse), un **Allegro vivace** (une partie vive et rapide), un **Poco piu animato et molto vivace** (une partie plus animée et plus rapide), un **Molto assai et molto maestoso** (partie majestueuse) et pour finir, un **Presto** qui conclut la symphonie d'une manière très vive et joyeuse.

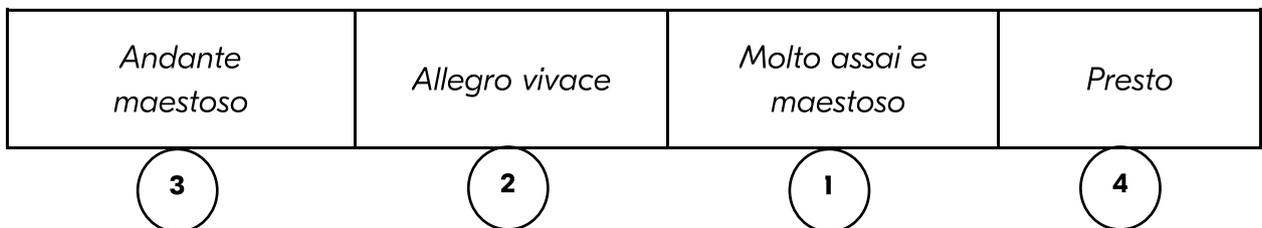

Écoute 10 : extraits avec différents tempi

- ♦ **Écouter** les extraits ci-dessous et deviner à quelle partie du mouvement ils correspondent. **Numéroter** de 1 à 4.

⇒ [Page activités II](#)

Écoute 11 : extraits (familles instruments)

- ♦ **Numéroter** les images de 1 à 4 selon les familles d'instruments entendues.

⇒ [Page activités II](#)

3

2

1

4

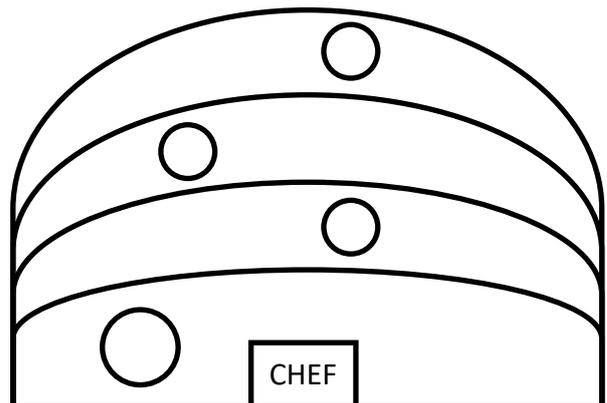
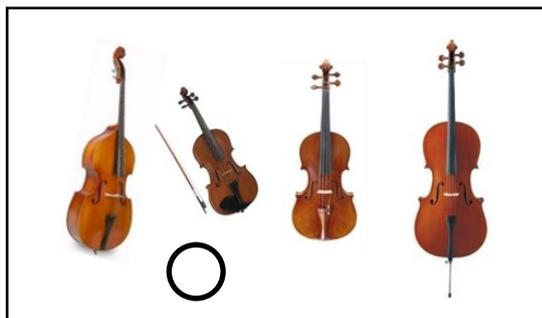
Écoute 12 : 4e mouvement en entier

◆ **Nomme** les 4 familles et cite au moins 4 instruments dans chacune d'elles

◆ **Numérote** de 1 à 4 selon l'ordre d'entrée des familles d'instruments
Numérote de 1 à 4 selon la position des familles dans l'orchestre (du plus près du chef au plus loin)

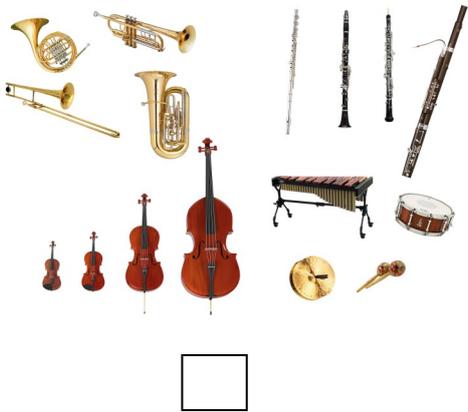

- ◆ **Écoute** les extraits ci-dessous et devine à quelle indication de tempo ils correspondent.
- ◆ **Numérote** de 1 à 4.

<i>Andante maestoso</i>	<i>Allegro vivace</i>	<i>Molto assai e maestoso</i>	<i>Presto</i>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

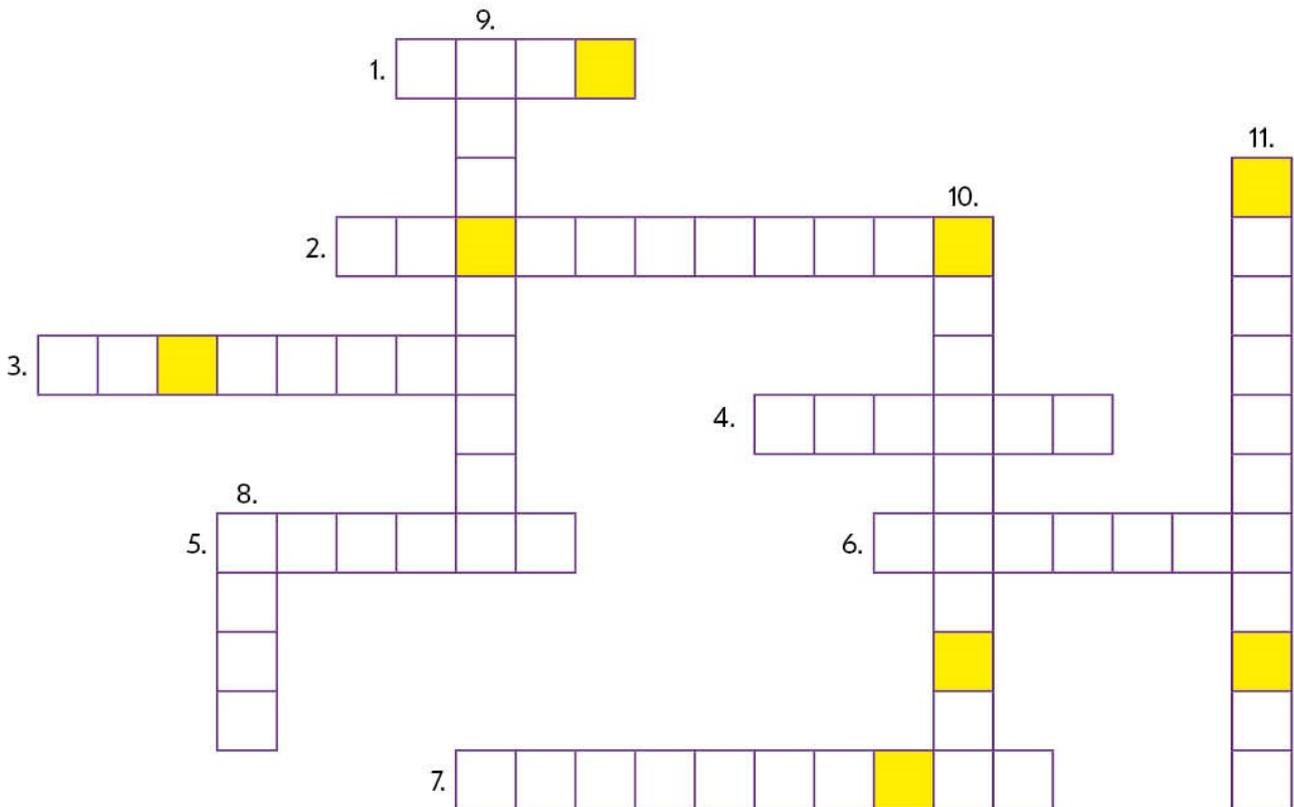

- ◆ **Numérote** les images de 1 à 4 selon les familles d'instruments entendues.

♦ Trouve les **mots** correspondants aux définitions et devine le **mot mystère** avec l'aide des lettres grisées!

Mot mystère

Y

1. Ensemble d'instruments... qui fait aussi penser à la forêt
2. Nom du compositeur de l'œuvre
3. Les instruments d'une même catégorie sont regroupés dans des ...
4. Geste que fait le chef d'orchestre pour diriger les musiciens
5. Ensemble d'instruments joués avec des archets
6. Ensemble d'instruments brillants qui fait penser à de l'or
7. On appelle comme cela les différentes parties d'un concerto ou d'une symphonie
8. Nom de la personne qui dirige un orchestre
9. Ensemble des instruments réunis pour l'exécution d'une œuvre musicale
10. Les musiciens jouent très bien de leur ...
11. Ensemble d'instruments qui aide beaucoup pour les rythmes

Le **TEMPO** désigne la vitesse à laquelle s'exécute une pièce musicale.

Il est mesuré en nombre de battements (pulsations) par minute à l'aide d'un métronome.

Les indications de **tempo** les plus fréquentes sont (nombre de pulsations à la minute) :

- * **Adagio** : à l'aise (50/60 pulsations moyennes)
- * **Andante** : modéré (60/70 pulsations moyennes)
- * **Allegro** : allègre, vif (116/144 pulsations moyennes)
- * **Presto** : très vite (144/184 pulsations moyennes)
- * **Molto assai maestoso** : Assez rapide et majestueux
- * **Allegro vivace**: allegro assez vif

La **NUANCE** correspond au degré de force du son.

Notée sur la partition, elle permet au compositeur de préciser l'intensité voulue.

Les nuances et indications d'intensité les plus fréquentes sont :

- * **Pianissimo (pp)** : le son est joué très doucement
- * **Piano (p)** : le son est joué doucement
- * **Mezzo forte (mf)** : le son est joué moyennement fort
- * **Forte (f)**: le son est joué fortement
- * **Fortissimo (ff)** : le son est joué très fortement
- * **Crescendo (<)** : augmenter progressivement le son.

Adjectifs possibles pour qualifier le caractère d'une musique:

Gai	Joyeux	Léger	Comique	Bizarre	Effrayant	Dansant
Dynamique	Énergique	Animé	Sautillant	Rythmé	Endiablé	
Nerveux	Vif	Rapide	Triomphal	Éclatant	Majestueux	Furieux
Festif	Mélancolique	Triste	Sombre	Dramatique	Rêveur	
Romantique	Calme	Paisible	Mélodieux	Monotone	Champêtre	
Doux	Élégant	Nostalgique

LISTE DES ECOUTES

Ecoute 1 : accord de l'orchestre

Ecoute 2 : familles d'instruments (dans le Boléro)

Ecoute 3 : thème rythmique, 1er mouvement

Ecoute 4 : thème 2, 1er mouvement

Ecoute 5 : 1er mouvement en entier

Ecoute 6 : solo de cor

Ecoute 7 : thème 2, second mouvement

Ecoute 8 : second mouvement en entier

Ecoute 9 : 3e mouvement en entier

Ecoute 10 : extraits différents tempi

Ecoute 11 : extrait familles d'instruments

Ecoute 12 : 4e mouvement en entier