

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

JONATHAN NOTT

Directeur musical
et artistique

LE VOYAGE DE NOAH

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

CONCERTS POUR PETITES OREILLES

Dossier pédagogique réalisé par Marie Ernst
OSR 2023

Mécènes

ERNST GÖHNER STIFTUNG

Avec le soutien de

OSR.CH

LE VOYAGE DE NOAH

Conte musical pour récitant et quintette à vents.

Musiques de Jacques Ibert, Edvard Grieg, Béla Bartók, György Ligeti, Gioacchino Rossini, Georges Bizet et Ferenc Farkas.

Avec Marion Fontana, récitante, Emma Bertin, illustratrice et des musiciennes et musiciens de l'Orchestre de la Suisse Romande

Le quintette
à vent
P. 2

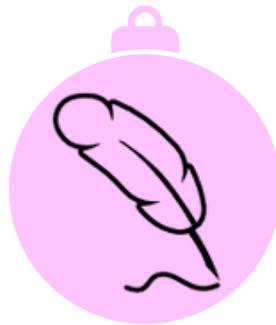
Présentation
des instruments
P. 2 et 3

Présentation de
l'œuvre et résumé de l'histoire
P. 4

Les artistes
du concert
P. 5

Les
compositeurs
P. 6

Les œuvres
du concert
P. 7

Jeux et coloriages
P. 14 à 16

LE QUINTETTE À VENT

Le quintette à vent dans son format actuel est composé d'une flûte, d'un hautbois, d'une clarinette, d'un basson et d'un cor. Bien que des compositeurs tels que Haydn aient écrit pour des ensembles à vents au XVIIIe siècle, ceux-ci étaient de formation variable.

Ce n'est qu'à partir des années 1830 que le format se consolide, grâce au développement de la facture des instruments et à l'amélioration du système à clés, qui permet à l'ensemble une intonation et un timbre homogènes.

Au XXe siècle, le quintette à vent est finalement devenu une formation à part entière et s'est popularisé. Les compositeurs tels que Hindemith, Berio et Schoenberg s'y intéressent et écrivent des pièces pour explorer la sonorité de cette formation.

la flûte traversière

le hautbois

la clarinette

le basson

le cor

Instrument de la famille des CUIVRES

Le cor

est un instrument de musique fascinant avec sa forme arrondie en escargot et son tuyau de 5 mètres de long replié sur lui-même. Comme les autres cuivres, le ou la corniste produit des notes de la gamme en vibrant ses lèvres sur l'embouchure.

En ajustant des palettes avec la main gauche, il ou elle peut changer la hauteur du son, tandis que la main droite est placée dans le pavillon pour soutenir l'instrument.

embouchure de cor

Instrument de la famille des BOIS

La flûte traversière

se tient de travers, d'où son nom. Elle appartient à la famille des bois bien qu'elle soit en métal, car elle était fabriquée en bois à ses débuts. Aujourd'hui elle est en platine, en argent ou parfois même en or. Le son est produit par l'impact du souffle sur une embouchure latérale, sur laquelle l'instrumentiste pose ses lèvres, en tenant la flûte vers sa droite. Avec ses doigts, il/elle bouche ou débouche certains des treize trous percés dans le corps de l'instrument pour produire les notes voulues.

Le hautbois

est le plus court des instruments à anche double, c'est donc lui qui produit les sons les plus aigus. Il est généralement en bois (ébène, buis ou palissandre) et possède un tuyau à perce conique qui se termine par un pavillon. Sa famille comprend également le hautbois d'amour et le cor anglais. Pour produire un son, le musicien doit souffler dans deux petites lamelles de roseau qui vibrent l'une contre l'autre. Cet accessoire indispensable s'appelle une anche double.

La clarinette

est un instrument à anche simple faite en bois de palissandre. Au bout de la clarinette se trouve le pavillon. Sa famille comprend plusieurs instruments, dont la petite clarinette et la clarinette basse. La clarinette est un instrument très polyvalent qui peut produire une grande variété de sons grâce à sa gamme de notes très étendue.

Le basson

est un instrument à anche double, où vibrent 2 morceaux de roseau l'un contre l'autre, comme le hautbois. Le basson, et en particulier le contrebasson, sont les instruments les plus graves de la famille des bois. Le basson est un instrument très polyvalent, capable de jouer des notes graves et douces, mais également des notes aiguës et puissantes.

PRÉSENTATION DE L'ŒUVRE

Ce conte musical emmènera petits et grands à la découverte de musiques évocatrices de différents pays d'Europe. Les enfants suivront les aventures du petit Noah, parti à la poursuite du Père Noël, en écoutant des œuvres originales ou transcrites pour quintette à vent.

Ils apprendront ainsi à reconnaître différents instruments (flûte, hautbois, clarinette, basson, cor), dissimulés dans les illustrations chatoyantes d'Emma Bertin.

Un conte pour rêver et apprendre en s'amusant avec les yeux et les oreilles

Ce conte est le fruit d'une collaboration interdisciplinaire entre l'artiste Calypso Michelet, le quintette Altra et la dessinatrice Emma Bertin.

Certaines œuvres qui illustreront musicalement le conte "Le voyage de Noah" ont été écrites originalement pour quintette à vent (comme celles d'Ibert, Ligeti et Farkas), d'autres ont été écrites pour piano (Bartók) et puis orchestrées.

Les autres pièces font partie du répertoire orchestral ou d'opéra (Grieg, Bizet et Rossini), transcrites pour quintette à vent.

Pour se procurer ou acheter le livre CD

LES ARTISTES DU CONCERT

Raphaëlle Rubellin
flûte

Nora Cismondi
hautbois

Michel Westphal
clarinette

Francisco Cerpa Roman
basson

Alexis Crouzil
cor

Marion Fontana
récitante

Emma Bertin
illustratrice

Calypso Michelet
texte

LES COMPOSITEURS

A map of Europe is centered on the page, with colored dots and arrows indicating the birthplaces of several composers. The dots are color-coded by nationality: blue for France, green for Italy, yellow for Norway, and red for Hungary. Small flags of these countries are placed near their respective dots. Surrounding the map are portraits of the composers, each with a callout bubble containing their name and dates. The callouts are also color-coded to match the dots on the map.

- France (Blue):** Georges Bizet (1838-1875) and Jacques Ibert (1890-1962).
- Italy (Green):** Gioachino Rossini (1792-1868).
- Norvège (Yellow):** Edvard Grieg (1843-1907).
- Hongrie (Red):** György Ligeti (1923-2006) and Béla Bartók (1881-1945).
- Other:** Ferenc Farkas (1905-2000).

France ●

Italie ●

Norvège ●

Hongrie ●

LES ŒUVRES QUE VOUS ENTENDREZ AU CONCERT

Jacques Ibert

Trois pièces brèves pour quintette à vent - Allegro et Andante

Edvard Grieg

Peer Gynt, Suite N° 1

*I. Au matin / II. Danse d'Anitra /
V. Dans l'ancre du Roi de la montagne*

Béla Bartók

Danses roumaines

I. Danse du bâton / V. Polka roumaine / VI. danse rapide

György Ligeti

Six Bagatelles pour quintette à vent - I. Allegro

Gioacchino Rossini

Le Barbier de Séville - Ouverture

Georges Bizet

Carmen, Suite N° 1 - Les dragons d'Alcala, Aragonaise

Ferenc Farkas

Danses hongroises du XVIIIe siècle pour quintette à vent

I. Allegro Moderato / III. Allegro

JACQUES IBERT

Trois pièces brèves pour quintette à vent

Allegro et Andante

Ces trois pièces, composées vers 1930, sont inspirées de la musique de scène, l'un des genres musicaux préférés du compositeur. Seules les deux premières seront jouées lors du concert.

Allegro

Quel est le caractère de cet extrait ?

Rapide, vif, rythmé, joyeux, etc.

Bouger librement (danse ou marche)
en suivant le rythme de la musique

Andante

Quel est le caractère de cet extrait ?

Lent, calme, rêveur, doux, etc.

Dessiner un paysage enneigé en
écoutant cette musique

EDVARD GRIEG

Peer Gynt, Suite N° 1

Extraits

Peer Gynt est à l'origine une pièce de théâtre écrite par Henrik Ibsen, qui raconte l'histoire d'un vagabond à la fois fou et orgueilleux, qui part à la découverte du monde. Ce personnage a pour principal défaut de chercher à aller toujours plus haut et plus loin, ce qui ne cesse de lui causer des problèmes. Ibsen a sollicité Grieg pour composer la musique de sa pièce de théâtre, et ce dernier a ensuite créé sa Suite N° 1 en sélectionnant plusieurs morceaux de l'œuvre originale.

Au matin

Quel est le caractère de cet extrait ?
Lent, calme, rêveur, doux, etc.

Fermer les yeux en imaginant la neige tomber.

Imiter le mouvement des flocons de neige qui tombent au rythme de la musique avec les doigts

Danse d'Anitra

Quel est le caractère de cet extrait ?
Rapide, léger, dansant, joyeux, etc.

Danser en se balançant au rythme de la musique et imaginer les flocons qui tombent

Dans l'antre du roi de la montagne

Cette pièce en mineur est une marche qui engendre une tension croissante en atteignant un grand crescendo-accelerando.

La mélodie repose sur un ostinato rythmique et mélodique répété sur quatre mesures.

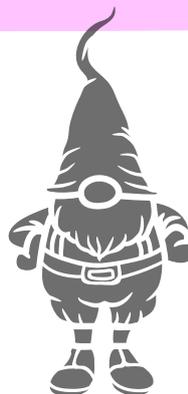

La neige continue de tomber, elle arrive maintenant jusqu'au genoux.
Faire semblant d'enfiler des bottes de neige et marcher au rythme de la musique.

Attention, la musique va de plus en plus vite !

Frapper le tempo dans les mains en suivant l'accélération de la musique

Un troll est un être de la mythologie nordique, incarnant les forces naturelles ou la magie, caractérisé principalement par son opposition aux hommes et aux dieux.

BÉLA BARTÓK

Danses roumaines

Extraits

La Suite de Danses roumaines de Bartók est un véritable chef-d'œuvre musical. Composée de six danses traditionnelles de la région de Transylvanie, elle est empreinte de l'histoire et de la culture du peuple roumain. Les rythmes enjoués et les mélodies poignantes de cette suite sont une véritable invitation à la danse et à la célébration.

Danse du bâton

En continuant la promenade sur la neige, la fatigue commence à se faire sentir.

Pour se reposer, se coucher sur le dos et s'imaginer dans la neige en dessinant un ange (bouger les bras et les jambes au rythme de la musique)

Polka roumaine

La neige s'est arrêtée de tomber.

Voici une Polka !

Marcher au tempo de la musique en avançant chaque fois de 8 pas et en reculant de 8 pas

Danse rapide

Quel est le caractère de cette danse ?
Très rapide, vif, joyeux, fort, dansant, etc.

Courir sur place ou en se déplaçant avec de tous petits pas

GYÖRGY LIGETI

Six Bagatelles pour quintette à vent

Extrait

L'Allegro fait partie des Six Bagatelles de Ligeti et a été composé à Budapest après la guerre. Bien que Ligeti soit connu pour son style avant-gardiste, cette œuvre a un style classique et conservateur, en raison des restrictions imposées aux artistes en Europe de l'Est à cette époque. Malgré ce style «classique», les pièces ont été interdites pendant plusieurs années car elles étaient considérées comme trop modernes.

Quel est le caractère de cette pièce ? Est-ce plutôt calme ou agité ?

Agité, très rapide

Danser librement sur la musique

GIOACCHINO ROSSINI

Le Barbier de Séville - Ouverture (Extrait)

Cette transcription pour quintette à vent d'une partie de la célèbre Ouverture de Rossini a été réalisée par J. Linckelmann.

Le Barbier de Séville, créé en 1816 à Rome, est considéré comme l'un des opéras comiques les plus marquants de l'histoire.

Ouverture (extrait)

arrangement quintette à vents

Ouverture (extrait)

orchestre (version originale)

écouter et comparer les deux versions

Dans la version originale pour orchestre, ce sont les violons qui jouent la mélodie au début. Quel est cet instrument dans la version pour quintette à vent?

La flûte.

GEORGES BIZET

Carmen, Suite No 1 - Extraits

Les dragons d'Alcalá et l'Aragonaise font partie de la première suite orchestrale de Carmen, composée par Georges Bizet.

Cette création est une collection de mouvements instrumentaux de l'opéra, compilée après la mort du compositeur par son ami Ernest Guiraud.

Les dragons d'Alcalá

Quel instrument joue le thème au début ? *Le basson*

Frapper le rythme ci-dessous sur la musique plusieurs fois de suite

long

long

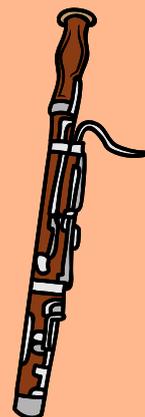
court

court

long

Aragonaise

Quel est le caractère de cette pièce ? *Dansant, rapide, rythmé, gai, etc*

Bouger au rythme de la musique en imitant une danse espagnole.

Cette danse se fait souvent en jouant des castagnettes.

Connaissez-vous cet instrument ?

FERENC FARKAS

Dances hongroises du XVIIIe siècle pour quintette à vent

Les pièces ont été initialement composées pour le piano dans les années 1940, puis transcrites pour quintette à vent en 1959 par le compositeur. Fasciné par les airs et les danses hongroises anciennes, Farkas a voulu leur donner une seconde vie.

N°19

Allegro moderato

Frapper la pulsation en suivant les nuances (fort ou doux) de la musique. On peut par exemple frapper fort sur les cuisses lorsque la musique est plus forte et piano (doucement) sur la tête ou avec les doigts lorsque la musique est jouée plus doucement.

N°20

Allegro

Quel est le caractère de cette pièce ? *Rapide, joyeuse, rythmée, etc.*

Imiter le Père Noël conduisant son traineau avec ses rennes !

COLORIAGES

JEU DU LUTIN

Relie les points pour découvrir un joli petit lutin.

