

JMF

Le Rêve d'Ariane

Du baroque au contemporain

CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2

LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE

Les JMF inventent depuis 70 ans la musique accessible à tous et en premier lieu aux jeunes.

Notre mission

Accompagner les enfants et les jeunes dans une découverte active de toutes les musiques (percussions, baroque, chanson, jazz, ensembles instrumentaux, polyphonies, beatbox, soul, musique contemporaine, chant traditionnel, art lyrique, etc.).

Notre action

2 000 concerts et ateliers sur le territoire pour un demi-million de jeunes chaque année.

Notre projet

Contribuer au développement le plus large de nouveaux réseaux musicaux, dans les zones isolées, au service des plus éloignés de l'offre culturelle.

Nos valeurs

L'égalité d'accès à la musique, l'engagement citoyen, l'ouverture au monde.

Aujourd'hui

Les JMF élargissent leur action en faveur du développement musical par un engagement renforcé et innovant : la mobilisation de nouvelles équipes sur le terrain, le repérage d'artistes, les résidences de création, les actions pédagogiques et l'accompagnement des pratiques instrumentales et vocales.

Appuyées sur un formidable réseau de 1 200 bénévoles réunis au sein de 300 délégations locales, les JMF forment avec plus de 60 pays les *Jeunesses Musicales International*, la plus grande ONG dédiée à la musique et reconnue par l'UNESCO.

Premier organisateur de concerts en France, reconnues d'utilité publique, les JMF réaffirment leur valeur fondatrice : la conviction que l'art, et particulièrement la musique, est une cause fondamentale, vecteur de plaisir partagé, d'épanouissement et de citoyenneté.

Hier

Les JMF naissent de l'intuition d'un homme, René Nicoly qui, il y a 70 ans, fait le pari que rien n'est plus important que de faire découvrir la musique au plus grand nombre. Il invente le concert pour tous, et développe, dans toute la France, l'accueil au spectacle des lycéens, des étudiants, puis des enfants. Une grande tradition d'ouverture poursuivie jusqu'à ce jour.

Les JMF : une association engagée, une exigence professionnelle, un projet en mouvement.

Chaque année, les JMF ce sont :

- 50 concerts et spectacles musicaux proposés
- 150 artistes professionnels en tournée
- Un accompagnement pédagogique pour chaque spectacle
- 2 000 représentations organisées
- 400 lieux de diffusion
- Plus de 450 000 spectateurs de 5 à 18 ans

Les JMF reçoivent le soutien du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, du ministère de la Culture et de la communication, de la SACEM, de l'ADAMI, du FCM, de la SPEDIDAM, du CNV et du Crédit Mutuel.

LE DOSSIER PEDAGOGIQUE

Objectifs

Si l'accueil des enfants au concert est le moment privilégié de leur rencontre avec le spectacle vivant et les artistes, profiter pleinement de cette expérience, c'est aussi la préparer, apprendre à « aimer écouter », à découvrir la musique en train de se faire, les musiciens, les œuvres, les instruments... Le plaisir en est multiplié et le souvenir de cette expérience va au-delà d'une simple rencontre et participe à l'évolution de l'élève en tant que « spectateur éclairé ».

Contenu

Le dossier pédagogique offre des informations sur le spectacle et ouvre différentes pistes pédagogiques à destination des enseignants. Il est en lien avec les programmes scolaires en vigueur qui, depuis 2008, intègrent l'enseignement de l'Histoire des arts. Cette année, le dossier pédagogique s'enrichit d'une dimension concrète : une fiche écoute ou pratique vocale sur une pièce musicale du spectacle.

Ressources complémentaires

En lien avec les dossiers pédagogiques, le site s'enrichit progressivement de ressources autour des principaux instruments de musique et courants musicaux des spectacles. Y sont présentés des fiches d'activités dans plusieurs domaines, des photos et des liens vers des extraits sonores permettant une écoute, une analyse et des productions à réaliser en classe.

En vous souhaitant une excellente lecture et de belles découvertes !

SOMMAIRE

..... FICHE 1 - LE SPECTACLE .....

..... FICHE 2 - LES ARTISTES .....

..... FICHE 3 - L'INTERVIEW .....

..... FICHE 4 - LE CONTEXTE ARTISTIQUE ET CULTUREL .....

..... FICHE 5 - FICHE ECOUTE .....

..... FICHE 6 - AUTOUR DU SPECTACLE .....

Avant le spectacle

Pourquoi va-t-on à un concert? Que va-t-on y découvrir? Qui sont les artistes que je vais rencontrer? Quelles règles vais-je devoir respecter? Autant de questions que l'on sera amené à se poser avant de se rendre dans la salle de concert.

Une préparation pertinente au spectacle sera déterminante pour vivre l'expérience du concert en développant des émotions et des acquis. Vous pourrez vous aider pour cela des activités proposées dans le dossier pédagogique et des fiches ressources publiées sur le site Internet des JMF.

Pour chaque concert

- Un chant ou l'écoute d'une œuvre est à préparer en classe ;
- L'affiche du spectacle peut être exploitée afin que les élèves puissent s'interroger sur ce qu'ils vont entendre ;
- L'interview des artistes permet aux élèves de faire leur connaissance ;
- La charte du jeune spectateur présentée sur le site permet d'aborder en classe les conditions d'une belle écoute durant le concert.

Après le spectacle

Différentes pistes présentées dans le dossier pédagogique peuvent aussi être exploitées de retour en classe.

- Il sera important de procéder à une restitution du concert. Exprimer son ressenti (à l'écrit, à l'oral, par le dessin...) et argumenter celui-ci font partie intégrante de la formation du jeune spectateur ;
- Une trace du concert (photos, enregistrements, dessins, écrits, etc.) sera laissée afin que les élèves puissent garder une mémoire de leur parcours culturel ;
- Une carte du spectacle est offerte à chaque enfant à l'issue du concert pour l'usage de son choix ;
- Les élèves peuvent envoyer leurs commentaires du spectacle sur le site Internet des JMF, dans la rubrique « Donnez-nous votre avis ! ». Une sélection de messages est mise en ligne.

Le Rêve d'Ariane

Le quatuor à cordes raconté aux enfants CP-CM2

« Un quatuor, c'est comme des équipiers qui se choisissent pour traverser l'Atlantique sur un frêle esquif ».

Le Rêve d'Ariane retrace avec poésie et humour les fondements du quatuor à cordes. L'intrigue se noue autour d'une petite fille qui, un soir qu'elle se sent triste, se réfugie dans son cerisier au fond du jardin.

La nuit tombe et elle s'endort, glissant dans un rêve nous menant tout droit à la rencontre de grandes figures de la musique : l'incontournable papa Haydn et son protégé, Mozart ; le grand Beethoven, qui donna au quatuor ses lettres de noblesse au XIXe siècle ; la poésie de Schubert, la couleur et l'exotisme de Debussy... Sans oublier que le quatuor est aussi musique de film, jazz et musique d'aujourd'hui, et que ses interprètes passent par tous les états, du labeur quotidien aux disputes, du trac aux fous rires !

Sur une idée originale du Quatuor Alfama, ce spectacle fin, délicat, et d'une limpidité rare, permet aux enfants de découvrir la formation sans doute la plus prodigieuse et mystérieuse de l'histoire de la musique.

Le programme

Joseph Haydn

Quatuor op 76 n°4, Le lever de soleil, 1er mvt
Le beau danube bleu

Le cavalier, quatuor op. 74

Ludwig van Beethoven

Opus 133, grande fugue

Op. 132 allegro Appassionato

Le chant de reconnaissance d'un guéri à la divinité

Op. 132 en la mineur

Op. 18 n°3, L'Amour !

Op. 95 serioso : « la colère!

Op. 95 serioso larghetto, La tristesse?

Alla danza opus 130, La joie ?

Franz Schubert

Quatuor La truite

Quatuor La jeune fille et la mort

Claude Debussy, Quatuor

Maurice Ravel, Le Boléro

Dimitri Chostakovich, Quatuor n°8, mvt 3, 2, et 5

LES ARTISTES

Quatuor Alfama :

Elsa de Lacerda, premier violon

Céline Bodson, second violon

Kris Hellemans, alto

Renaat Ackaert, violoncelle

Ariane Rousseau, récit

Ariane Rousseau

Elle suit une formation de comédienne au Conservatoire de Mons, dans la classe de Frédéric Dusienne. Parallèlement, elle se forme en voix avec la méthode Serge Wilfart, et en chant à l'Académie d'été et au Jazz Studio à Anvers. Elle chante avec le groupe Loki Djili puis fait une tournée en Chine avec Mathieu Ha et les Istes. Avec Julie Leyder et Muriel Legrand, elle forme le trio Tibidi, groupe polyphonique qui se produit en concert en Belgique et en France. On la retrouve aussi dans les mises en scènes de Frédéric Dusienne (*Trop loin de la mer*, *Hommage à Dalida*, *L'uomo dal fiore in bocca à la Monnaie*, *Affabulazione* de Pasolini au Rideau de Bruxelles), de Xavier Lukomski (*Tokyo Notes* de Oriza Hirata) ou de Charlie Degotte (*Dju !*). Elle fait partie de la Compagnie Les Orgues et des deux premières mises en scènes de Peggy Thomas : *Bobby Fisher vit à Pasadena*, de Lars Noren (Théâtre les Tanneurs, Festival de Strasbourg), et *Babel* (théâtre Varia, Festival de Naples). Elle fait partie de la nouvelle création de Fabrice Murgia, *Les irréprochables enfants de la tour de garde*, qui s'est jouée à Vidy Lausanne en avril 2012.

Elsa de Lacerda

Elle commence ses études musicales à l'âge de 7 ans avec Nadine Wains. Lauréate des concours Charles de Bériot, Jeunes Talents, Jeunes Solistes, Horlait Dapsens. Elle remporte à l'âge de 15 ans le concours du Crédit Communal, ce qui lui vaut de jouer en soliste avec l'Orchestre Philharmonique de Liège sous la direction de Pierre Bartholomé. Elle se perfectionne ensuite auprès de Jerrold Rubenstein. En 1994, après une audition au CNSM de Paris, elle est admise parmi les 8 finalistes européens pour le stage *Eastern Music Festival* en Caroline du Nord. Elle remporte en 1998 une bourse pour l'Accademia Chigiana de Sienne en Italie avec Boris Belkin. Au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, elle obtient son Diplôme Supérieur de violon dans la classe d'Endré Kleve. Elle est également titulaire d'un Premier Prix de musique de chambre et de violon. Elsa de Lacerda se consacre ensuite à l'étude du Quatuor à cordes et se produit en Belgique et à l'étranger : au Palais des Beaux-Arts, à Flagey, à l'Académie de Saintes, au Palais Royal de

Bruxelles, au Festival de Stavelot, au Festival des Midis-Minimes, à la Radio diffusion de Lisbonne... Elsa de Lacerda présente et produit aussi des émissions de musique classique sur Musiq'3, RTBF.

Céline Bodson

Elle commence le violon dès l'âge de 5 ans. Elle étudie le violon au Conservatoire de Maastricht et la musique de chambre au Conservatoire de Liège. Puis, elle poursuit sa formation lors de divers Master classes en Belgique et à l'étranger avec, entre autres, L.Prunaru, P.Hirschhorn et H.Krebbers. Elle obtient son Master Degree dans la classe de M.Kugel au Conservatoire de Gand et se spécialise dans l'enseignement du violon pour les jeunes enfants. Elle crée l'école de violon Twinkle à Bruxelles, qui initie les enfants à l'instrument dès l'âge de 4 ans. Chambriste dans l'âme, elle multiplie les occasions de se produire en trio (elle fonde le trio Sarrasine), en quatuor et en quintette. Elle approfondit ses connaissances du répertoire avec Eberhard Feltz, Heime Müller et les membres du quatuor Danel, qui lui transmettent leur passion pour le quatuor à cordes. Elle décide alors de se consacrer au quatuor à cordes et elle est, depuis 2008, second violon du quatuor Alfama. Céline Bodson est membre de la Fondation Carlo van Neste, qui soutient les jeunes artistes dans leur parcours professionnels. Elle joue sur un violon du luthier belge Matthieu Devuyt daté de 2009, le *Valentine*.

Kris Hellemans

Originaire de Heist-op-den-Berg, il commence ses études musicales par l'apprentissage de l'accordéon à l'âge de 6 ans. Quelques années plus tard, il découvre l'alto et tombe sous le charme de la sonorité ample et chaleureuse de cet instrument. Après avoir été lauréat de Axion Classics, il fait ses études à l'institut Lemmens de Louvain avec Marc Tooten. Il obtient son Diplôme Bachelor au conservatoire de Maastricht et son Diplôme Master à Louvain. (...)

LES ARTISTES (SUITE)

Kris Hellemans (suite)

(...) Il suit les cours d'interprétation de Paul Silverthorne, Vladimir Mendelssohn, Paul Coletti, Andreyi Viytovich et Tabea Zimmermann, et se perfectionne à Paris avec Bruno Pasquier pendant un an. Depuis 2006, il est chef de pupitre du Symfonieorkest Vlaanderen et est amené à jouer régulièrement dans plusieurs orchestres belges tels que la Beethoven Academie et I Fiamminghi, l'orchestre de la Monnaie, le Collegium Instrumentale, Brussels Philharmonic... Dès ses premières années au conservatoire, Kris Hellemans accorde une grande place à la musique de chambre. Son répertoire fait la part belle aux partitions contemporaines, où il acquiert autant d'aisance que dans le répertoire classique. Avec le quatuor à cordes Blindman strings (actuellement Arsis4), il est admis à l'Institut Orpheus de Gand. Depuis 2008, il est membre du Quatuor Alfama. Il a suivi les master classes de musique de chambre dispensées entre autres par le Quatuor Artemis, le Quatuor Danel, le Quatuor Spiegel, Heime Müller, Eberhard Feltz, Philippe Graffin, Jeroen Reuling, Roger Chase et Renaud Capuçon.

Renaat Ackaert

Il fait ses études musicales au Conservatoire de Gand, où il obtient le diplôme de maîtrise dans la classe de violoncelle de France Springuel. Il se spécialise ensuite à Anvers dans la classe d'Illia Laporev. Il est lauréat du concours *Jong Tenuto* et obtient un Premier Prix au Concours National du Crédit Communal. Rennat Ackaert est chef de pupitre de l'Orchestre Symphonique de Flandre et a travaillé avec divers orchestres et ensembles, notamment avec la Beethoven Academie et I Fiamminghi. En tant que chambriste, il a suivi les cours de maîtrise sous la direction d'Alexander Lonquich en Italie. Il a acquis une belle expérience au sein du quatuor à clavier Con Spirito, du trio à clavier Feniks et de l'ensemble Walter Boeykens. Renaat Ackaert est actuellement professeur de violoncelle et d'ensemble instrumental, et il est chef d'orchestre de l'ensemble Da Capo.

Subtilité, élégance et dynamisme sont les marques du **Quatuor Alfama**, qui compte désormais parmi les jeunes formations les plus en vue du paysage musical belge. Après cinq ans d'existence, Alfama poursuit son travail avec les précieux conseils du Quatuor Danel. Sélectionné par le Centre Européen de musique de chambre ProQuartet en 2006, le Quatuor Alfama a suivi les enseignements de Walter Levin du Quatuor Lasalle et Rainer Schmidt du Quatuor Hagen, et il se perfectionne cette année auprès de Heime Müller (Quatuor Artemis) et Eberhard Feltz. Le Quatuor Alfama a enregistré, en compagnie du guitariste Denis Sung-Hô (Rising Star 2004/2005), le quintette de Léo Brouwer pour Fuga Libera, ainsi que l'intégrale des œuvres pour quatuor à cordes de Frédéric Devreese pour le label Kalidisc. Ces deux enregistrements ont été unanimement salués par la critique belge et internationale. Le Quatuor Alfama vient de sortir son troisième CD pour le label Fuga Libera, intitulé *Quartettsatz*. Le Quatuor Alfama multiplie les engagements en Belgique (Festival de l'Ete mosan, Brussel Summer Festival Ostbelgienfestival, Festival de Wallonie...) et à l'étranger (Festival du prieuré de Chirens, les heures musicales de Cunault, les musicales du Golfe; Jeudis musicaux de Royan...), en compagnie notamment du jeune pianiste français Guillaume Coppola.

Avec Elsa de Lacerda, violoniste

Quelqu'un a-t-il particulièrement marqué votre parcours musical ?

« Mon premier professeur de violon, Nadine Wains, m'a appris à découvrir cet instrument, l'aimer, le respecter. Elle m'a donné la passion du son, toutes ces couleurs que l'on peut faire sortir de son instrument. Elle m'a aussi donné le goût du travail, de l'effort, et le plaisir de pouvoir transmettre des émotions. »

Comment s'est fait le choix de votre programme ?

« Nous voulions retracer l'histoire du quatuor à cordes de ses origines à la musique d'aujourd'hui, en proposant un panel large d'ambiances, de styles et d'époques, avec Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Debussy, Ravel, Shostakovitch, Devreese (musique de film) et une composition originale pour quatuor à cordes et voix. Notre comédienne Ariane Rousseau est aussi chanteuse. »

Quelles sont les clés pour y entrer ?

« Nous voulions un spectacle qui ne soit pas purement didactique et surtout pas infantilisant. Après des mois de travail et de discussion, nous avons décidé de laisser faire notre comédienne, Ariane Rousseau. Elle a écrit un texte sous forme de conte. Elle nous emmène dans son jardin, sous son cerisier, et elle s'endort. L'histoire commence... Elle découvre, en même temps que les enfants qui assistent au spectacle, l'histoire du quatuor : les quatre instruments, leurs sons, leurs rôles, mais aussi les compositeurs qui ont marqué l'écriture du quatuor. Les musiciens ne parlent qu'à travers leur instrument. Ils disent « oui, non, bonjour, ... » »

Comment vous y prenez-vous pour composer votre musique ?

« Nous avons choisi des œuvres phares du répertoire de quatuor à cordes et nous avons toujours été très soucieux d'apporter au spectacle un véritable contenu. Chaque pièce a été travaillée durant toute la saison avec soin et précision. Le quatuor est un laboratoire. La recherche de la rhétorique, du style et des choix musicaux se fait entre les quatre musiciens et demande un travail assidu. »

Quelle est pour vous la dimension importante à développer en éducation musicale à l'école ?

« Apporter l'excellence aux enfants. Si un spectacle est bien construit et que les musiciens sont de qualité, l'enfant est captivé. Un travail mené par les enseignants en amont du spectacle permet aux enfants d'être préparé à l'écoute du spectacle. Enfin, la musique vivante, en live est irremplaçable, il faut multiplier ces expériences, elles sont uniques pour les enfants. »

Y a-t-il un message que vous voudriez transmettre aux jeunes spectateurs ?

« Que la musique est pour tous, que c'est une école de créativité, de liberté, et qu'elle nous rend meilleurs, plus respectueux et plus ouverts sur le monde. »

Quelles références artistiques souhaiteriez-vous communiquer ?

« Nous pouvons établir une liste des œuvres jouées et conseiller des références discographiques ».

CONTEXTE ARTISTIQUE ET CULTUREL

Le quatuor à cordes est une formation pour deux violons, un alto et un violoncelle. La division en parties reprend le découpage des quatre groupes (soprano, alto, ténor, basse) dans l'art vocal de la Renaissance. D'ailleurs, jusqu'au XVIIe siècle, les compositions à quatre parties sont exécutées indifféremment par les instruments ou les chanteurs. Au XVIIe siècle, parallèlement à la naissance de la symphonie, l'individualisation des instruments et l'évolution de l'écriture favorisent l'émergence de ce nouveau genre. Comme pour la symphonie, c'est Joseph Haydn qui donnera au quatuor ses lettres de noblesse, avec des étapes aussi décisives que l'opus 20 (*Quatuors du soleil*), l'opus 33 (*Quatuors russes*) et l'opus 76. Le quatuor devient alors le genre le plus en vogue du répertoire de musique de chambre, célébré pour sa beauté formelle et sonore. Mozart dédie ses six quatuors à Haydn. Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Schumann, Brahms ont consacré une part importante de leur art au quatuor. A la fin du XIXe siècle, les compositeurs continuent à développer ce genre musical : Borodine, Smetana, Dvorak, Janacek, Tchaïkovski, Saint-Saëns, Fauré, Debussy, Shostakovitch et Ravel.

Au XXe siècle, Schoenberg et Berg de l'Ecole de Vienne composent des quatuors. Avec Bartók, Hindemith, Pizzetti, Malipiero, Petrassi, on connaît peut-être les derniers quatuors puisant leur forme dans la tradition classique.

La structure du quatuor a adopté, sur le plan formel, la forme sonate (exposition des thèmes, développement, réexposition des thèmes). On peut considérer le quatuor comme une sonate pour quatre instrumentistes. Les quatre parties qui composent le quatuor à cordes dialoguent sur un pied d'égalité et dans une grande homogénéité sonore.

Compositeurs et œuvres :

- Joseph Haydn (1732-1809) : 83 quatuors
- Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : quatuors à cordes pour piano et cordes, pour flûte et cordes
- Ludwig van Beethoven (1770-1827) : 16 quatuors
- Franz Schubert (1797-1828) : 15 quatuors
- Felix Mendelssohn (1809-1847) : quatuor à cordes
- Robert Schumann (1810-1856) : 3 quatuors
- Claude Debussy (1862-1918) : *Quatuor op.10* (1893)
- Maurice Ravel (1875-1937) : *Quatuor en Fa majeur* (1903)
- Béla Bartók (1881-1945) : 6 quatuors

FICHE ECOUTE

Extrait du *Quatuor op 76, « Lever de soleil » 1er mvt*

Joseph Haydn

> www.lesjmf.org/#content=/spectacles/detail/293/

Cette oeuvre sera interprétée par les artistes durant le spectacle

Genre musical	Musique de chambre Musique classique
Type de formation	Quatuor à cordes et récitant
Structure	Début du 1 ^{er} mouvement joué et ponctué par des interventions du récitant (présentation des caractéristiques du quatuor à cordes sur la trame narrative du conte du <i>Rêve d'Ariane</i>)
Éléments musicaux retenus	Quatuor, famille d'instruments, récitant, timbres, mélodie.
Compétences visées	Être capable de : <ul style="list-style-type: none"> • Reconnaître un type de formation instrumentale ; • Reconnaître, nommer, puis dissocier les timbres de trois instruments à cordes (violon, alto, violoncelle) parmi d'autres ; • Acquérir quelques termes musicaux spécifiques (quatuor, legato,...).

FICHE ECOUTE (SUITE)

Éléments d'analyses retenus

Proposer une première écoute partielle de l'extrait sans en donner le titre
(Jusqu'à 0.56' « ils me disent quelque chose »)

Après plusieurs écoutes complètes

Repérer des timbres d'instruments dans la grande famille des instruments à cordes

Pistes pédagogiques

- Travailler sur le registre des émotions par rapport à l'ambiance du début de l'extrait :

Dessiner sur la musique, confronter des dessins, s'interroger collectivement, débattre sur l'histoire que l'on va écouter en argumentant. Impressions personnelles et ressentis des élèves, à quoi peut-on s'attendre en entendant cet extrait ?; pourrait-on essayer de trouver un titre à cet extrait ? (chaque élève pourra inscrire un titre sur l'ardoise)

- A l'issue de cette phase, l'enseignant proposera une écoute entière de l'extrait, puis demandera à ses élèves de présenter leur titre. Enfin il donnera le titre réel de l'œuvre *Lever de soleil*.

Un lexique commun puis musical, pourra être développé à partir de cet extrait, permettant ainsi d'illustrer ce titre et les émotions ressenties.

Ambiance calme puis plus animée. La mélodie qui inaugure l'œuvre évoque le début d'une nouvelle journée, forcément joyeuse et inoubliable, due à une accélération scintillante. On retiendra les termes « Allegro con spirito », « legato » (notes tenues et longues), voix parlée « récitant », « quatuor »

- Repérer les mots-clés de la narration avec l'ensemble de la classe :
« grosse voix, plus aigüe, ils sont quatre, deux petits, un moyen, un gros, deux violons, un alto, un violoncelle, ils me disent quelque chose, jouer pour toi, Ariane, un rêve, c'est magnifique... »

Rechercher à l'aide des TICE des illustrations permettant de comparer les instruments. Comparer la taille des instruments et le son produit.

On pourra proposer aux élèves d'effectuer des manipulations à partir de :

* bambous (souffler)
* bouteilles (souffler)
* boomwackers (frapper) } de 3 tailles différentes
(cf Fuzeau et Lugdivine)

On pourra ainsi faire émerger la notion de hauteur :

* plus l'instrument est grand, plus le son est grave,
* plus l'instrument est petit, plus le son est aigu.

Trouver d'autres exemples en recherche collective à partir de cordes, d'élastiques, lames métalliques, bois, tuyau,...

- A partir du coffret *Musique à la carte* de chez Fuzeau ou *Instruments à la carte* de chez Lugdivine, faire reconnaître le timbre de différents instruments aux élèves. Pendant l'écoute de courts extraits, les élèves sélectionnent dans une banque d'images celles correspondant aux instruments entendus et les placent dans l'ordre dans lequel ils sont apparus : un violon, puis une guitare, puis une harpe. Utiliser un support papier à 3 cases et colorier la case ou poser un jeton dans l'extrait qui correspondra au timbre du violon

Puis un autre extrait :

Le piano – le violon- le luth

FICHE ECOUTE (SUITE)

Éléments d'analyses retenus

Repérer les timbres et le nom des instruments dans la famille des instruments à cordes frottées

Pistes pédagogiques

- Approfondir ses connaissances autour des instruments de cette famille, Cf. Fiches pédagogiques du site des JMF
- Découverte du violon, de l'alto, du violoncelle et de la contrebasse.
- Réaliser des fiches que l'on pourra coller dans le cahier des arts ou musique de chaque élève.
- Un exemple vous est proposé, il est adaptable, transformable pour cet instrument et les 2 autres violon et alto).

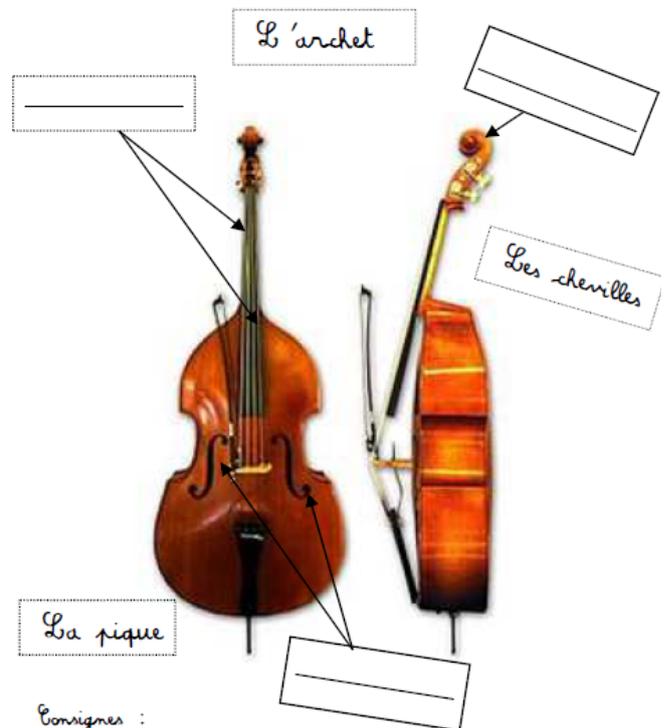
Ce que nous avons appris :

Le violoncelle est un instrument à ..... , il est fabriqué en .....

Pour en jouer , il faut utiliser un ..... pour frotter ses 4 cordes ou alors les pincer pour faire des .....

Il se joue assis et tenu entre les jambes.

On dit que c'est l'instrument le plus proche de la ..... de l'homme .

Consignes :

Ecris dans les cadres les mots manquants : les cordes, la volute, les ailes.

Relie en rouge l'étiquette à la bonne partie de l'instrument.

Ecouter divers types de formation et isoler des extraits sonores représentatifs d'un quatuor à cordes.

- Reconnaître un quatuor dans différentes œuvres.
- Support pédagogique à utiliser : Les instruments à la carte « 96 duos, trios et quatuors » Lugdivine

En éducation musicale

- **Connaître la formation du quatuor à cordes et son origine.**

Formé de deux violons, d'un alto et d'un violoncelle, le quatuor à cordes prend son essor dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, à l'époque du classicisme viennois. C'est la forme la plus complète de musique de chambre. Il se caractérise par un ton de confiance, une intimité. Ce répertoire est considéré comme le grand genre de la musique de chambre.

Écouter des œuvres pour quatuor à cordes de périodes différentes :

Période classique : *Op. 74 n°3 Le Cavalier* de Haydn
Mozart, Beethoven

Période romantique : Schubert, Brahms

Période contemporaine (XXe siècle) : Debussy, Ravel, Fauré

- **Étudier un quatuor à cordes d'Haydn : *Quatuor op. 76, n°2 Les quintes***

Référence : *Quatuors op. 76, n° 1, 2 Les quintes et L'empereur* de Joseph Haydn, Quatuor Prazac, Praga Digital, 1991

Haydn a mis au point la forme définitive du quatuor à cordes. C'est lui qui a libéré le violoncelle et l'alto des rôles subordonnés qui étaient les leurs dans les premiers quatuors, et qui a fait évoluer le menuet, hérité des suites de danses, vers le scherzo, d'essence symphonique.

Écrits en 1797, les 6 quatuors op. 76 de Haydn forment l'une des plus prestigieuses séries de quatuors du compositeur. Ces œuvres concentrent l'expérience de toute une vie, mais comme toujours, ouvrent de nouveaux horizons.

L'œuvre tire son surnom des deux quintes descendantes entendues dès le début et qui imprègnent le quatuor tout entier :

- *allegro*, concentré et austère
- *andante o piu tosto allegretto*, en ré majeur, en forme de lied avec épisode central en mineur
- *menuetto : allegro ma non troppo*, parfois appelé « menuet des sorcières »
- *finale : vivace assai*, page nettement « à la hongroise », prouvant que l'esprit mélodique et les tournures de la musique populaire sont devenus partie intégrante de la pensée et de l'expression de Haydn.

Repères historiques et musicaux : le quatuor à cordes

Les mots suivis d'une * sont expliqués dans le glossaire ci-dessous.

- Le quatuor à cordes est tout d'abord une formation instrumentale constituée de deux violons, un alto et un violoncelle, et par extension la partition écrite pour lui. Genre considéré comme le plus parfait et le plus équilibré de la musique de chambre, il est véritablement une création de l'époque classique (XVIIIe siècle).

- **Petit historique :**

Dès la Renaissance, les instruments à cordes remplacent souvent une ou plusieurs parties de la polyphonie vocale à quatre voix. La musique polyphonique à quatre instruments fait ses premiers pas.

A l'époque baroque

Les instruments à cordes sont obligatoirement soutenus par une basse continue*. La ligne de basse et les accords sont joués le plus souvent au clavecin pour la musique profane et à l'orgue pour la musique religieuse ; la ligne de basse est doublée généralement par une viole de gambe (ancêtre du violoncelle).

A l'époque pré-classique

En 1750, à la fin de l'époque baroque, la basse continue disparaît progressivement. La suppression du clavecin fait apparaître un ensemble constitué uniquement d'instruments à cordes. Ainsi, en Italie en 1725, Alessandro Scarlatti compose six quatuors intitulés *Sonates sans clavecin*, et Giovanni Sammartini (1700 ou 1701 / 1775) écrit vingt quatuors à cordes. En Allemagne, l'école de Mannheim (avec les Stamitz notamment) développe en parallèle la symphonie et le quatuor à cordes.

A l'époque classique

* On attribue à Joseph Haydn (1732-1809) le mérite d'avoir donné ses lettres de noblesse au quatuor à cordes. Dans ses 77 quatuors, il en fixe la structure en quatre mouvements, utilisant la forme sonate*, forme classique par excellence (cf. sous-partie « Plan du quatuor classique »). Si dans ses premiers quatuors, le premier violon a le rôle mélodique prédominant, le rôle des instruments se trouve distribué de manière relativement équilibrée dans ses dernières œuvres.

AUTOUR DU SPECTACLE (SUITE)

* En France, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, de nombreux quatuors voient le jour avec Gossec (musicien connu pour ses partitions au service de la révolution et du consulat) et Le Chevalier Saint-Georges, Jean-Baptiste Bréval. L'école française essaie de garder le rôle mélodique et concertant des deux violons, tout en renforçant les rôles de l'alto et du violoncelle.

* Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) compose 23 quatuors écrits, dont six dédiés à Haydn. S'il n'en révolutionne pas l'écriture, Mozart apporte une nouvelle dimension au genre en révélant la véritable capacité d'expression de ces quatre instruments.

* Enfin, n'oublions pas en Italie Luigi Boccherini, brillant violoncelliste qui compose plus de cent quatuors mettant en valeur son instrument, et qui fonde à Milan un quatuor avec les instrumentistes à cordes et compositeurs Manfredi, Nardini et Cambini.

* Voici les mouvements du quatuor classique les plus souvent utilisés à partir de Haydn :

- 1er mouvement : *Allegro* de forme sonate*
- 2nd mouvement : *Lento* ou *Adagio*, de forme A B A ou thème et variations
- 3ème mouvement : menuet, avec ou sans trio
- 4ème mouvement (appelé Finale) : *allegro* de forme sonate ou rondo (alternance de couplets avec un refrain)

* Ludwig van Beethoven (1770-1827) marque l'histoire de ce genre avec ses 16 quatuors. Le compositeur attribue un rôle égal à chaque instrument, constituant sans doute le modèle le plus accompli d'une écriture fusionnelle entre les quatre voix. Ses derniers quatuors témoignent d'une très grande liberté, qu'il s'agisse du nombre des mouvements (de 4 à 7) ou de leur disposition, des changements de tempo au sein d'un même mouvement. Certains de ses derniers quatuors étant considérés à la première audition comme trop compliqués, Beethoven répondit aux attaques : « Ce n'est pas pour vous, c'est pour les temps à venir ».

C'est à partir de Beethoven que le quatuor sera donné en concert alors que la musique de chambre est jusque-là jouée en privé dans des salons.

A l'époque romantique

Franz Schubert (1797-1828) a écrit 15 quatuors, dont quelques-uns reprennent les thèmes de ses lieder, comme *La jeune fille et la mort*.

Au 19e siècle, les compositeurs s'essayaient presque tous au quatuor à cordes. Citons Mendelssohn, Schumann, Brahms puis Tchaïkovski, Dvorak (le Quatuor américain), Janacek, Smetana. Cette forme devient

pour les compositeurs un quasi exercice d'école dans lequel ils affirment chacun leur propre style.

A l'époque contemporaine

Des compositeurs comme Milhaud et Bartók écrivent respectivement 18 et 6 quatuors en prolongeant la tradition. D'autres composent avec leur style, se détachant définitivement des modèles : Debussy et Ravel d'une part, Berg, Schönberg et Webern avec une écriture atonale (sans tonalité) voire dodécaphonique*, Boulez, Penderecki dans une esthétique sérielle*.

* Le saviez-vous ? L'hymne de l'Allemagne est issu du quatuor à cordes *L'Empereur op. 76 n°3* de Haydn. Cette pièce était aussi l'hymne impérial autrichien, et Haydn en tire quatre variations dans son quatuor.

Glossaire

Basse continue : Mode d'écriture inauguré en Italie, au début du XVIIe siècle avec les premiers opéras, et généralisé partout ensuite, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, avant de disparaître totalement vers 1775. La basse continue, jouée au clavecin et à la viole de gambe offre généralement un socle harmonique et rythmique aux solistes ou à l'orchestre.

Forme sonate : Forme structurelle découlant de la sonate, elle se compose de trois grandes parties : exposition des thèmes, développement d'un ou plusieurs thèmes et réexposition des thèmes.

Musique dodécaphonique : Système inventé par Arnold Schönberg dans les années 1910 pour rompre totalement avec un système harmonique touchant à ses extrêmes possibilités. Le dodécaphonisme donne aux 12 notes de la gamme une égale importance, comme si nous donnions aux 26 lettres de l'alphabet un rôle égal. Une série dodécaphonique est l'énonciation de ces 12 notes avant la répétition d'une d'elles.

Musique sérielle : Du dodécaphonisme est née cette notion de série de 12 notes. Mais le principe pouvait s'étendre aux autres paramètres que les hauteurs de notes. La musique sérielle s'est donc développée en créant des séries d'enchaînement de nuances (intensité), de notes (hauteurs), d'instruments (timbres), de rythme (durée), et ce toujours sans hiérarchie. L'unique hiérarchie et règle devient la série. Quand une série comprend tous les paramètres, on appelle cela du sérialisme intégral.

REFERENCES

Ouvrages

FOURNIER, Bernard. *L'Histoire du quatuor à cordes*, Ed. Hachette, 2010

FOURNIER, Bernard. *L'Esthétique du quatuor à cordes*, Ed. Hachette, 1999

CD

CD interprétés par les artistes

QUATUOR ALFAMA, Leo Brouwer, Concierto Elegiaco, Denis Sung-Hô,

QUATUOR ALFAMA, Quartettsatz

QUATUOR ALFAMA, Frédéric Devreese, Divertimenti

Quatuors de référence

QUATUOR TALICH. Intégrale des quatuors à cordes, Ludwig van Beethoven, Caliope, 2000

QUATUOR EBENE. Quatuors à cordes, Ravel- Debussy-Fauré, Virgin, 2008

QUATUOR MOSAÏQUES. Quatuors à cordes, opus 20, Joseph Haydn, Astrée, 1992

QUATUOR PRAZAC. Quatuors op. 76, n°1, 2 « Les quintes » et « L'empereur », Joseph Haydn, Praga Digital, 1991

Sites

> www.lesjmf.org

Venez découvrir les JMF, la présentation des spectacles, les dossiers pédagogiques, des extraits en écoute...

> www.quatuoralfama.com/new/fr/index.php

> www.arts-scene.be/asd-artistes,Quatuor-Alfama

Sites des artistes

> www.impressionniste.net

> www.grandspeintres.com/mouvements/impressionnisme.php

Sites sur le mouvement impressionniste et ses plus grands peintres

> www.histoiredesarts.culture.fr

Retrouvez 3000 œuvres d'art en ligne, classées selon le programme d'enseignement d'Histoire des arts.

Direction artistique et pédagogique : Anne Torrent / Géraldine Aliberti

Coordination des dossiers pédagogiques : Sandrine Roesch, conseillère pédagogique des JMF.

Rédaction : Sandrine Roesch et les membres du comité pédagogique que nous remercions chaleureusement pour leur précieuse participation à la conception et à la rédaction des dossiers : Gérard Blanchet, Monique Ducasse, Corinne Girard, Danièle Labat, Evelyne Lieu ; avec la participation des artistes.

Conception graphique et réalisation : Camille Cellier, Olivia Godart

Photo ©Julien Claessens

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette documentation est interdite en dehors de la préparation aux concerts et spectacles des JMF.

Jeunesses Musicales de France - 20 rue Geoffroy l'Asnier - 75004 Paris - www.lesjmf.org

---