

Guide pour une séance d'écoute en classe

La venue de votre classe à un concert éducatif de l'ONPL s'inscrit dans le cadre du Parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC). Ce parcours se construit de l'école primaire au lycée dans la complémentarité des temps scolaires et périscolaires d'une part, des enseignements et des actions éducatives d'autre part. Il conjugue l'ensemble des connaissances et des compétences que l'élève a acquises, des pratiques qu'il a expérimentées et des rencontres qu'il a faites dans les domaines des arts et de la culture.

Dans ce cadre, et en tant que structure culturelle, l'ONPL offre aux enfants, par le concert, une expérience de rencontre sensible avec l'œuvre, une « situation de rencontre » avec la musique. Afin de vous accompagner dans la préparation de votre classe à cet événement que représente le concert, nous avons, en sus du dossier pédagogique, développé ce guide d'écoute. Avec cet outil, nous souhaitons vous accompagner dans la conduite de ces séances avec votre classe avant et après le concert, mais aussi tout au long de l'année scolaire. Nous vous proposons notamment un répertoire d'extraits de musique classique, mais aussi quelques pistes pour aborder l'écoute de ces extraits avec vos élèves.

QUEL REPERTOIRE ?

Il est important de choisir des œuvres variées, que ce soit par leur style ou par leur époque. Cela peut être des œuvres de votre choix, ou bien des musiques apportées par les élèves. Si vous manquez d'inspiration pour le répertoire classique, vous pouvez, en plus des extraits musicaux déjà proposés dans le dossier pédagogique, piocher dans le tableau d'extraits ci-dessous. Il est judicieux que les extraits ne soient pas trop longs (3 minutes maximum) pour une écoute optimale.

S'APPROPRIER L'ÉCOUTE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

Il est souvent difficile de mettre des mots sur ce que l'on entend. Par manque de vocabulaire musical en partie, mais pas seulement : l'oreille novice entend que deux morceaux sont différents mais ne sait pas toujours reconnaître ce qui a changé. Faire des parallèles avec les autres sens peut aider les élèves à mieux se représenter la musique et ses composants.

Osons une analogie avec la cuisine et coiffons notre compositeur d'une toque de chef. Au menu du jour, la carotte ! Une fois cuite, elle peut être coupée en rondelles, écrasée grossièrement ou finement mixée en veloutée. Dans les trois cas, le goût est le même mais pourtant le ressenti variera lors de la dégustation. Le cuisinier peut même choisir de la servir plus ou moins chaude, selon l'effet recherché. Le compositeur, lui a généralement un thème, une mélodie, comme ingrédient de base. Il joue ensuite sur les articulations (lié/détaché/piqué), le rythme (binaire/ternaire/irrégulier), le tempo (lent/rapide) et les nuances (piano/forte) pour atteindre le rendu souhaité. Lorsqu'il imagine un repas complet, le chef mêle plusieurs ingrédients, varie les textures et les températures pour que chaque plat soit apprécié à sa juste valeur, sans lassitude. De même, le compositeur mêle plusieurs thèmes, alterne les mouvements lents et rapides, les phrases liées ou détachées et varie les nuances pour nous offrir une œuvre complète et équilibrée. La dissonance peut se rapprocher de l'amertume en goût. C'est quelque chose qui nous gêne, qui n'est pas spontanément agréable. Mais à petite dose, on peut aussi l'apprécier, apprendre à l'aimer et elle peut venir équilibrer un plat qui sinon serait peut-être un peu ennuyeux.

Pour comprendre la notion de timbre, appuyons-nous sur la vue. Tout comme une note ne sonne pas de la même façon si elle est jouée par une trompette, un violon ou un chanteur, un même rouge sera perçu différemment selon s'il colore un tissu, un plastique ou un fruit. L'oreille novice peut avoir du mal à reconnaître l'instrument qui joue un morceau, c'est tout à fait normal, elle a besoin d'apprendre ! Nos yeux aussi ont appris à distinguer le plastique du métal ou du bois et ont besoin d'entraînement pour faire la différence entre des matières proches comme le coton et le lin par exemple.

EXPRIMER SON RESENTI MUSICAL : COMMENT TROUVER LES MOTS ?

Dans le répertoire d'extraits ci-dessous, vous trouverez une proposition d'adjectifs pour qualifier chaque pièce musicale. Mais cette liste est subjective ! Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, chacun étant amené à ressentir la musique de façon unique. Vous pouvez l'enrichir de votre propre ressenti et de celui des enfants.

Les compositeurs peuvent choisir des émotions extrêmes, exagérées à dessein pour qu'elles soient facilement reconnaissables et contrastées. Pour les émotions plus mesurées, l'identification peut être plus compliquée car plus dépendante de la personnalité et du vécu de chaque compositeur, interprète... et auditeur ! C'est l'occasion d'échanger sur les ressentis des uns et des autres, d'inciter les élèves à justifier leur choix d'adjectifs en découvrant et s'appropriant petit à petit des notions musicales : instrumentation, mélodie, rythme, tempo, nuance, articulations...

EXEMPLES : Je trouve que la musique est agressive parce que la nuance est fortissimo et qu'il y a des dissonances. / Je trouve cette musique légère parce qu'on entend uniquement la flûte qui joue une mélodie aigue et les cordes qui jouent pizzicato et piano / Ça donne envie de danser car la musique est rythmée.

Cet exercice d'écoute est aussi l'occasion de travailler le vocabulaire des émotions, de choisir le terme qui correspond le mieux à la nuance qu'on veut exprimer. Une discussion peut également être ouverte sur la résultante d'émotions ou sensations différentes :

EXEMPLES : Un élève peut être perturbé de qualifier une musique d'à la fois triste et de rêveuse, c'est l'occasion de découvrir la mélancolie.

Une même musique peut être rapide et lente selon les moments, on va pouvoir parler de contraste.

Quatre émotions fondamentales peuvent être définies selon si l'humeur et l'énergie sont positives et/ou négatives :

Joie (énergie +, humeur +)

Tristesse (énergie -, humeur -)

Sérénité (énergie -, humeur +)

Colère (énergie +, humeur -)

Le graphique de la page suivante propose une classification des adjectifs selon ces balances, permettant ainsi de vous guider dans les choix des adjectifs selon l'énergie et l'humeur ressenties.

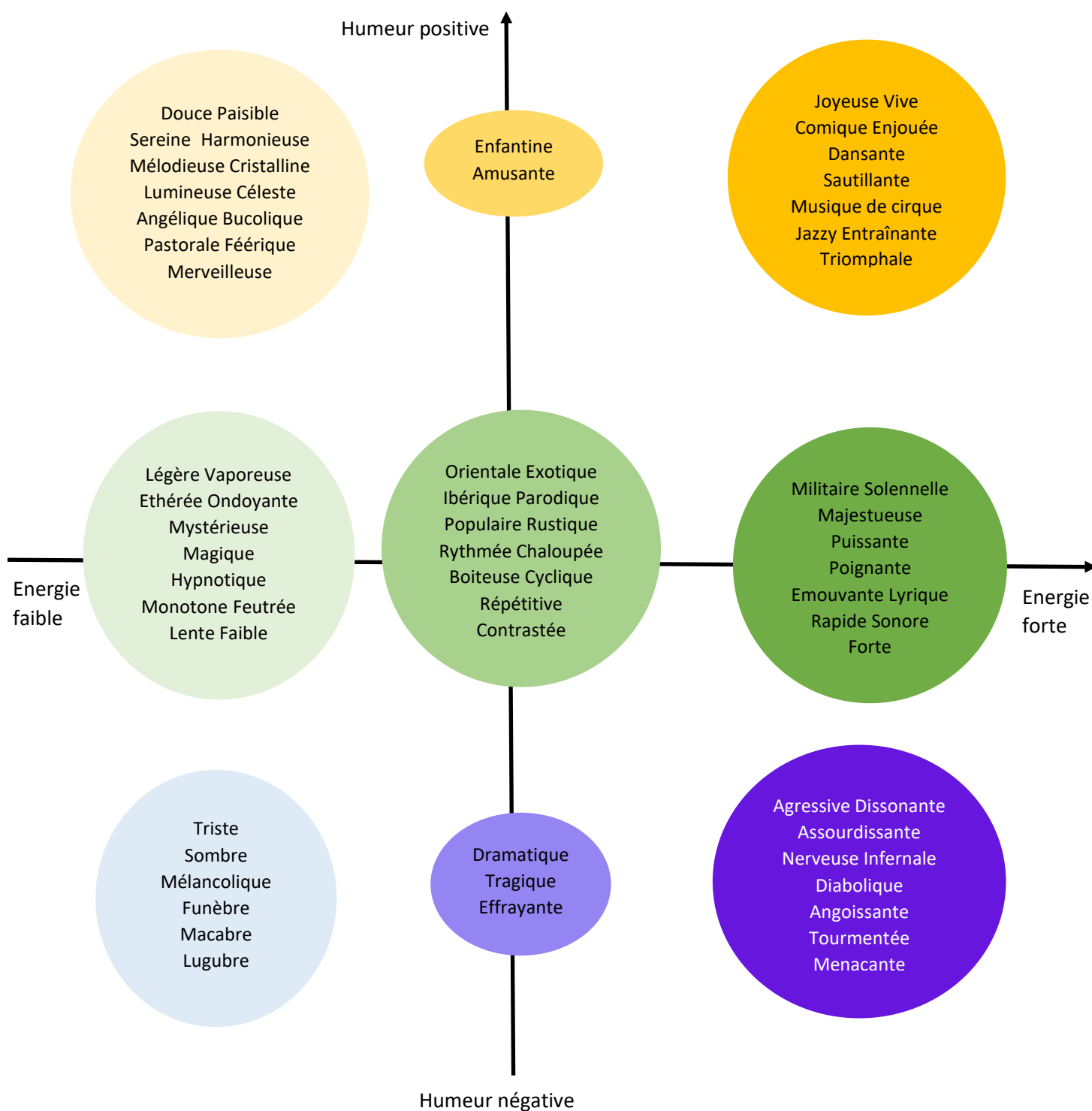

ET SI LA MUSIQUE ETAIT... ?

Vous pouvez aussi piocher dans cette série de questions pour guider les élèves dans leur écoute :

- Si la musique était une émotion ?
- Si la musique était une couleur ?
- Si la musique avait un goût ?
- Si je pouvais « toucher » la musique, elle serait... ?
- Si la musique était un mouvement ou une danse ?
- Si la musique était un personnage ?
- Si la musique était un paysage ?
- Si la musique était un rêve ?

Humeur positive ↑

↓ Humeur négative

LECTURE DU TABLEAU

Cette liste d'extraits n'est pas exhaustive. Nous avons cherché à vous proposer des pièces classiques provenant de différentes époques et dépeignant des atmosphères différentes. Nous vous proposons d'y piocher selon ce que vous souhaitez leur faire écouter, selon la direction que vous souhaitez donner à cette écoute (passive ou active), selon l'humeur ou l'atmosphère que vous souhaitez créer avec votre classe. Nous avons à cet effet ajouté deux pictogrammes dans le tableau. Le correspond aux extraits musicaux particulièrement appropriés à un temps calme (par exemple pour une écoute passive lors d'une activité manuelle). Le marque les extraits pouvant donner un regain d'énergie ou permettant de mettre la classe en mouvement.

A partir du QR code, vous accédez à une vidéo YouTube correspondant à l'extrait musical. Le support visuel peut permettre aux enfants de découvrir l'orchestre, le jeu des instruments, la gestuelle du chef d'orchestre. Mais vous pouvez très bien imaginer une écoute sans vidéo, qui permettra aux enfants de se créer leurs propres images ou d'imaginer quel instrument est en train de jouer (par exemple dans le cadre d'un extrait avec un instrument soliste).

RÉPERTOIRE D'EXTRAITS A ÉCOUTER EN CLASSE

Période	Compositeur	Titre	Extrait et minutage	Formation musicale	Éléments caractéristiques de l'extrait	Exemples d'adjectifs associés
Baroque	Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759)	<i>Alla Hornpipe</i> , extrait des <i>Water Music</i> (1717)		Pour orchestre de chambre ¹	Cette musique fut écrite pour célébrer le roi George I ^{er} , ami et employeur de Haendel. L'extrait proposé est très rythmé et fait la part belle aux instruments à vent. Dans l'extrait vidéo, on peut remarquer que les musiciens jouent sur des instruments de l'époque baroque. Les claviers, au centre, sont des clavecins. Un des clavecinistes joue et dirige l'ensemble en même temps (joué-dirigé).	Lumineuse, majestueuse, dansante, instrumentale, royale.
	Jean-Sébastien BACH (1685-1750)	 <i>Prélude</i> , de la <i>Suite n°1 pour violoncelle seul</i> (1720)		Pour instrument soliste : le violoncelle	Ces suites ont été composées pour violoncelle seul. Elles sont une succession de danses introduites par un « prélude », que l'on entend dans cet extrait. Le <i>Prélude</i> de la <i>Suite n°1</i> est une succession d'arpèges suivant toujours le même rythme en doubles croches. La musique donne une impression de légèreté et de mouvement ondoyant, prenant de l'ampleur et de la force au fur et à mesure du morceau.	Paisible, légère, mélancolique, instrumentale, rythmée, cyclique.

¹ On entend par **orchestre de chambre** un ensemble orchestral de petite envergure, de 30 à 40 musiciens en général.

	Jean-Philippe RAMEAU (1683-1765)	<i>Forêts paisibles</i> , extrait des <i>Indes Galantes</i> (1735-1736)	 [0'32-3'14]	Opéra-ballet : orchestre, voix et danseurs	Cet opéra-ballet de Rameau emmène le spectateur dans les contrées exotiques à l'époque du XVIII ^e siècle, les « Indes ». <i>Forêts Paisibles</i> , issu de la quatrième entrée de l'opéra, se déroule en Amérique du Nord et dépeint la danse du grand calumet de la paix. Cet extrait est donc une danse. La rythmique est annoncée par le tambour seul, avant d'être repris avec l'ajout de la mélodie par l'orchestre, puis les deux chanteurs solistes et enfin le chœur.	Dansante, rythmée, enjouée, entraînante, triomphale, joyeuse, lumineuse, nerveuse.
Classique	Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)	<i>Lacrimosa</i> , extrait du <i>Requiem</i> (1791)		Pour chœur et orchestre	Mozart compose son <i>Requiem</i> dans la dernière année de sa vie, et est emporté avant de pouvoir achever sa partition. Cette messe, destinée initialement à être jouée lors d'un enterrement ou d'une cérémonie de souvenir, est une œuvre poignante et transcendante. Le <i>Lacrimosa</i> est particulièrement émouvant et douloureux. Les cordes débutent doucement, comme une plainte entrecoupée de soupirs, avant que le chœur annonce avec de plus en plus de force la sentence <i>Lacrimosa dies illia</i> , « Celui-là [sera] un jour de larmes ».	Triste, funèbre, céleste, douloureuse, vocale et instrumentale, lente, faible puis forte, majestueuse, puissante, dramatique.
		<i>Concerto pour clarinette</i> (1791)	 [3'11-6'26]	Pour instrument soliste (clarinette) et orchestre	La forme du concerto met en valeur l'instrument soliste, ici la clarinette, parfois en dialogue ou en opposition avec l'orchestre. Mozart a souhaité mettre en avant toutes les qualités de cet instrument : sa sonorité ronde et tendre ainsi que la fluidité de son jeu. L'extrait proposé marque l'entrée du soliste dans le morceau. La mélodie principale chantée par la clarinette est joyeuse et brillante, accompagnée tout en légèreté et en retenue par l'orchestre. On entend clairement le dialogue qui s'établit entre les deux, même si le soliste semble mener la conversation.	Mélodieuse, lumineuse, contrastée, instrumentale, feutrée, joyeuse, amusante, bucolique, sautillante, virtuose.
	Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)	 <i>Sonate pour piano n°14</i> , dite <i>Sonate au clair de lune</i> (1801)		Pour instrument soliste : le piano	Cette sonate pour piano a été qualifiée au « clair de lune » par un poète allemand qui compara l'effet de cette pièce musicale à celui d'un clair de lune sur un lac suisse. Ce morceau invite en effet à la sérénité et à la contemplation. Le rythme lent et régulier du piano et ses sonorités chaudes en font une page musicale nocturne et méditative.	Paisible, sombre, mystérieuse, mélancolique, monotone, feutrée, lente, solennelle.

		2 ^{ème} mouvement (<i>Allegretto</i>) de la <i>Symphonie n°7</i> (1812)		Pour orchestre	Cet extrait est issu de la <i>Symphonie n°7</i> de Beethoven. Il s'agit du mouvement lent, qui a été utilisé dans de nombreux films (<i>Le Discours d'un Roi</i> , <i>The Man from Earth</i>) en raison de la tension dramatique qu'il procure. L'extrait commence par un accord lumineux joué par les vents qui attire l'attention de l'auditeur. Puis les cordes débutent doucement dans les graves leur chant mélancolique, avant d'être peu à peu rejoint par les autres instruments de l'orchestre qui enrichissent la mélodie, et renforcent ainsi la charge émotionnelle.	Tourmentée, triste, mélancolique, funèbre, monotone, instrumentale, lente, contrastée, faible puis forte, solennelle, dramatique.
Romantique	Clara SCHUMANN (1819-1896)	Extrait du <i>Concerto pour piano en la mineur op. 7</i> (1833-1835)		Pour instrument soliste (piano) et orchestre	Clara Wieck, qui épousera le compositeur Robert Schumann, est une des (trop) rares compositrices de la période romantique dont les œuvres nous sont parvenues. Prodige du piano, ses talents de compositrices ont aussi été reconnus par ses pairs, tels que Liszt, Mendelssohn ou encore Chopin. Elle débute la composition de son <i>Concerto pour piano</i> alors qu'elle n'a que 13 ans. Elle interprète la partie soliste lors de sa création à Leipzig, sous la direction de Mendelssohn. L'extrait proposé est issu du premier mouvement, <i>Allegro maestoso</i> . La partition du piano est extrêmement virtuose, telle une dentelle de notes courant sur le clavier, tandis que l'orchestre le soutient avec retenue.	Mélodieuse, lumineuse, harmonieuse, entraînante, enjouée, virtuose.
	Georges BIZET (1838-1875)	Extrait de <i>Carmen Suite</i> , ballet orchestré par Schredin en 1967	 [8'39-10'45]	Pour orchestre à cordes et percussions	Schredin s'est inspiré du célèbre opéra de Georges Bizet, <i>Carmen</i> , pour composer cette suite. L'extrait proposé reprend l'air <i>L'amour est un oiseau rebelle</i> , chanté par Carmen dans l'opéra éponyme. La version instrumentale de cette <i>Habanera</i> (danse espagnole qui a donné son nom au rythme chaloupé de cet extrait) nous transporte en Espagne. Les violoncelles et les contrebasses, accompagnés des percussions, donnent le rythme de la danse tandis que les violons chantent l'air de Carmen. Puis ce sont le marimba et le vibraphone qui le chantent, accompagnés d'un contrechant des violons. Les violons reprennent la mélodie, ponctuée de puissantes fins de phrases par l'ensemble de l'orchestre. Cela en fait une pièce pleine de séduction, d'audace et d'énergie.	Ibérique, dansante, rythmée, chaloupée, puissante, contrastée, triomphale.

	Edvard GRIEG (1843-1907)	 <i>Dans l'ancre du roi de la montagne</i> , issu de la <i>Suite n°1</i> de <i>Peer Gynt</i> (1888)		Pour orchestre symphonique	<i>Peer Gynt</i> est un drame poétique et philosophique norvégien, pour lequel Grieg a composé la musique de scène. Il s'agit du voyage initiatique d'un anti-héros en quête de rêve et d'identité. Ce passage correspond au moment où Peer Gynt rejoint le monde des trolls avec le roi de la montagne. La musique sautillante symbolise l'agitation des trolls autour du héros. La pièce est construite sur ce thème unique, joué d'abord par les violoncelles, contrebasses et bassons, puis par les violons hautbois et clarinettes avant d'être repris par tout l'orchestre. La pièce suit le principe de l'accumulation orchestrale, à laquelle s'ajoute un crescendo très progressif et une accélération du tempo.	Rythmée, répétitive, mystérieuse, entraînante, infernale, angoissante, menaçante, sautillante.
		<i>La Chanson de Solveig</i> , issue de la <i>Suite n°2</i> de <i>Peer Gynt</i> (1891)	 [0'15-3'08]	Pour orchestre symphonique	La <i>Chanson de Solveig</i> reprend des sonorités et rythmiques issus des traditions populaires scandinaves. Après une courte introduction s'alternent des parties extrêmement lyriques et mélodiques et d'autres plus dansantes et sautillantes. La harpe et les cors annoncent par quatre accords le début de chaque « couplet ».	Paisible, mélodieuse, vaporeuse, mystérieuse, triste, mélancolique, contrastée, populaire, sautillante.
	Camille SAINT-SAËNS (1835-1921)	 <i>Aquarium</i> , extrait du <i>Carnaval des animaux</i> (1886)	 [8'58-11'25]	Pour orchestre symphonique	Le langage musical du <i>Carnaval des animaux</i>, aussi appelé <i>Grande Fantaisie zoologique</i>, fait la part belle à l'humour et à la légèreté. Dans chacune de ses parties, Saint-Saëns a cherché à caractériser musicalement l'animal associé, parfois avec moquerie et ironie. L'<i>Aquarium</i> est une pièce féérique et ondoyante, presque liquide tellement le mouvement des poissons dans l'eau est palpable. Cet effet est apporté par la dentelle de notes cristallines jouées par le célesta (remplacé par un piano dans l'extrait vidéo proposé), le glockenspiel, le piano et la flûte.	Cristalline, féérique, mystérieuse, merveilleuse, instrumentale, tournoyante.
Moderne	Erik SATIE (1866-1925)	 <i>Gymnopédie n°1</i> (1888)		Pour instrument soliste : le piano	Les <i>Gymnopédies</i> de Satie sont des danses, composées pour piano. La première est caractérisée comme « lente et douloureuse ». La mélodie est très simple, et repose sur le balancement de deux accords alternés, dont la résonnance crée une sorte de halo sonore. Avec cette musique dépouillée, Satie ne recherche ni le contraste, ni la progression et imagine une musique qu'on peut écouter distraitement en fond sonore.	Douce, paisible, éthérée, épurée, mélancolique, monotone, instrumentale, lente, chaloupée.

	Paul DUKAS (1865-1935)	<i>L'Apprenti sorcier</i> (1897)	 [7'30-10']	Pour orchestre symphonique	<i>L'Apprenti sorcier</i> est un poème symphonique, genre musical dont l'idée ou le sujet est littéraire. Popularisée par Disney dans <i>Fantasia</i>, cette pièce musicale donne à imaginer le disciple ensorcelant un balai magique en l'absence de son maître. L'extrait proposé débute avec le contrebasson, au timbre extrêmement grave, bientôt suivi des bassons et clarinettes, comme avançant à tâtons. Le thème principal bien connu est ensuite chanté par les bassons bougonnant, avant d'être intensifié par les différents instruments de l'orchestre dans un tourbillon infernal.	Infernale, angoissante, tourmentée, mystérieuse, magique, contrastée, instrumentale, sonore, comique, dansante, boiteuse, puissante.
	Albert ROUSSEL (1869-1937)	 <i>La Danse de l'éphémère</i> , extrait du <i>Festin de l'araignée</i> (1912)		Ballet pantomime : orchestre symphonique et danseurs	Ce ballet-pantomime de Roussel se présente comme une féerie animalière mettant en scène une immense toile d'araignée tendue pour capturer des insectes-danseurs. Cet extrait débute avec l'envol de l'éphémère, dont le battement d'ailes est symbolisé par le célesta, avant de s'engager dans une danse virevoltante figurée par le violon solo puis la flûte et le hautbois. Le glissando de la harpe annonce le début de la valse de l'éphémère qui profite encore pour un temps de la liberté de ses mouvements.	Nerveuse, cristalline, légère, bucolique, merveilleuse, rapide, vive, enfantine, dansante, virevoltante.
	Modeste MOUSSORGSKI (1839-1881)	<i>Promenade</i> , extrait des <i>Tableaux d'une exposition</i> , version orchestrée par Ravel (1922)	 [0'12-1'50]	Pour orchestre symphonique	Moussorgski a imaginé ses <i>Tableaux d'une exposition</i> comme une déambulation dans l'exposition dédiée à son défunt ami et peintre Viktor Hartmann. Chaque mouvement correspond à une de ses œuvres, entrecoupé de promenades, tel un interlude entre chaque tableau. Cette première <i>Promenade</i> justement introduit cette visite en fanfare. Les trompettes énoncent le thème brillamment, auquel répondent les autres cuivres. Les cordes puis les vents se joignent ensuite à cette ouverture éclatante et solennelle.	Harmonieuse, lumineuse, russe, instrumentale, sonore, solennelle, majestueuse.
	Maurice RAVEL (1875-1937)	<i>Laideronette, impératrice des pagodes</i> , extrait de <i>Ma Mère l'Oye</i> (1911)		Pour orchestre symphonique	Avec <i>Ma Mère l'Oye</i>, Ravel compose des pièces enfantines, initialement pour piano, qui transportent l'auditeur dans l'univers des contes et des rêves de l'enfance. <i>Laideronette, impératrice des pagodes</i> nous transporte immédiatement en Asie. Les sonorités sont surprenantes et virevoltantes, chantées par le piccolo, auquel succède un dialogue entre le hautbois, le cor anglais et la flûte. S'ensuit une partie plus solennelle initiée par les cors et soutenus par le tam (ou gong) qui renforce cette impression d'Orient.	Dissonante, cristalline, magique, orientale, exotique, contrastée, rapide, amusante, vive, sautillante, dansante, solennelle, majestueuse.

		<i>Boléro</i> (1928)	 [0'34-3'52]	Pour orchestre symphonique	Le <i>Boléro</i> est sans conteste l'une des œuvres les plus populaires du répertoire classique. Amoureux de la danse et de l'Espagne, Ravel choisit pour cette pièce de se baser sur le rythme du boléro, une danse traditionnelle andalouse. C'est ce rythme qui est joué tout au long de l'œuvre par la caisse claire. À cela s'ajoutent deux mélodies distinctes jouées successivement par les instruments solistes. La ritournelle rythmique continue, et grossit en un grand crescendo. Dans l'extrait proposé, on entend d'abord le rythme du boléro à la caisse claire. La première mélodie est jouée successivement par la flûte puis la clarinette, tandis que la deuxième mélodie est ensuite entonnée par le basson puis la petite clarinette.	Mélodieuse, rythmée, ibérique, monotone, instrumentale, joyeuse, populaire, militaire, solennelle, rythmée, répétitive.
	Sergueï PROKOFIEV (1891-1953)	 <i>Danse des chevaliers</i> , extrait de <i>Roméo et Juliette</i> (1935)	 [début à 2'56]	Ballet : orchestre symphonique, danseurs	<i>Roméo et Juliette</i> est une adaptation en ballet puis suite pour orchestre de la célèbre pièce de théâtre de Shakespeare. La scène de la <i>Danse des Chevaliers</i> a lieu lors du grand bal masqué organisé par les Capulet où Juliette rencontre Roméo. C'est aussi lors de ce bal que Tybalt, cousin de Juliette, reconnaît Roméo et le provoque en duel. Cet extrait musical est puissant et angoissant. Les cuivres et percussions martèlent un rythme lent et lourd, tandis que les cordes chantent une mélodie tournoyante et angoissante.	Agressive, menaçante, nerveuse, angoissante, tourmentée, sombre, sonore, chaloupée, puissante.
	Heitor VILLA-LOBOS (1887-1959)	<i>Bachianas Brasileiras n°5</i> (1938)	 [0'20-3'28]	Pour 8 violoncelles et voix (soprano)	Avec ses <i>Bachianas Brasileiras</i> , le compositeur brésilien a cherché à associer les musiques populaires brésiliennes aux formes musicales héritées de Bach, dans lesquelles il voit des affinités fortes. La suite n°5 a une forme particulière, puisque « l'orchestre » est composé de 8 violoncelles. Cet ensemble forme une basse continue, chère à Bach, soutenant la voix de la soprano qui déroule une vocalise sensuelle. Dans la deuxième partie de cet extrait, le violoncelle solo reprend la mélodie dans un lyrisme des plus expressifs.	Mélodieuse, ibérique, mélancolique, vocale, populaire, lyrique, majestueuse.
Contemporain	Olivier MESSIAEN (1908-1992)	<i>Oiseaux exotiques</i> (1956)		Pour orchestre symphonique	Messiaen a consacré plusieurs partitions aux chants des oiseaux. Dans <i>Oiseaux exotiques</i> , il y fait se rencontrer des oiseaux de différentes contrées et continents et les mêle à des rythmes grecs et hindous. Il ne cherche pas seulement à imiter le timbre des oiseaux, mais aussi à figurer leur ramage ainsi que leur plumage. Cette musique déploie énormément de couleurs et de sonorités brillantes et virevoltantes. Les interventions musicales arrivent de toutes parts, tel un chant d'oiseaux chamarré.	Dissonante, saccadée, assourdissante, lumineuse, magique, exotique, contrastée, rapide, enjouée, sautillante.

	Kaija SAARIAHO (née en 1952)	<i>Jardin des oiseaux</i> , extrait de <i>L'aile du songe</i> (2001)	 [2'42-6'02]	Pour instrument soliste (flûte) et orchestre symphonique	Cette œuvre contemporaine cherche elle aussi à dépeindre le chant des oiseaux. Cette fois, c'est la flûte qui y est entièrement associée. La compositrice invite l'auditeur à découvrir la diversité de jeux du flûtiste, en jouant habilement sur le son et le bruit que cet instrument peut produire : timbre franc et pur, chuchotement, souffle percussif. Dans l'extrait proposé, la flûte interagit avec chaque instrument de l'orchestre, pris individuellement, et crée un univers fluide et aérien.	Dissonante, éthérée, vaporeuse, mystérieuse, effrayante, sonore, vive, rythmée.
	Péter EÖTVÖS (né en 1944)	 <i>Speaking drums</i> (2012-2013)	 [0'49-3'49]	Pour instrument soliste (percussions) et orchestre symphonique	Le compositeur hongrois propose ici un concerto pour percussions, mêlant musique et déclamation de quatre poèmes en hongrois et en sanskrit. La prestation du percussionniste est spectaculaire. Seul face à des dizaines de percussions, il joue, frappe, déclame et se déplace pour faire de ce concerto une véritable œuvre scénique. L'orchestre prolonge le jeu scénique et musical du soliste. Dans l'extrait proposé, on le voit jouer de ses baguettes sur deux caisses claires, en dialogue avec le public et l'orchestre. Si vous souhaitez le voir jouer sur d'autres percussions, passez à 6'03.	Comique, dansante, rythmée, hypnotique, rythmée, contrastée, puissante, sonore, agressive, effrayante.
	Rumen BOYADZHIEV (né en 1975)	<i>Concerto pour marimba et orchestre</i>	 [22'56-26']	Pour instrument soliste (marimba) et orchestre symphonique	La percussion est également mise à l'honneur dans cette pièce orchestrale, une œuvre du compositeur bulgare Boyadzhiev. Il s'agit ici d'un concerto pour une percussion unique, le marimba. Ce clavier aux lames en bois, très utilisé dans les musiques d'Amérique latine, a une sonorité douce et riche. On peut voir sur la vidéo que la percussionniste tient dans chaque main deux baguettes. Ici encore, la prestation de la percussionniste est spectaculaire dans ses dimensions musicales et scéniques. La musicienne fait corps avec l'instrument et la rythmique, dans une danse survoltée. La musique peut faire penser aux musiques de films, notamment aux œuvres de John Williams écrites pour le cinéma hollywoodien.	Dansante, sautillante, lumineuse, harmonieuse, rythmée, expressive.

CONTACTS

INSPECTION ACADEMIQUE

Pascale ROPERCH – CPEM Maine et Loire

ce.cpdmusique49@ac-nantes.fr

Françoise JAMIN-PROU – CPEM Loire-Atlantique

Francoise.Jamin-Prou@ac-nantes.fr

Véronique BENALOUANE – Référente Arts et Culture à la DDEC 44

vbenalouane@ec44.fr

ACTION CULTURELLE ET TERRITORIALE DE L'ONPL

Pauline GESTA – Déléguée à l'action culturelle et territoriale

mediation@onpl.fr | 02 41 24 16 93 | 06 14 60 23 12

Alix ILINCA – Chargée de l'action culturelle et territoriale

ailinca@onpl.fr | 02 41 24 11 27 | 07 78 35 03 24

Clémence SEINCE – Chargée de l'action culturelle et territoriale

cseince@onpl.fr | 02 51 25 20 35 | 06 32 81 84 07