

Chefs-d'œuvre à la carte

3e cycle du primaire

Monique Bouchard-Vermette
Danielle Martin

Table des matières

Bach, Jean Sébastien	1
Beethoven, Ludwig van	9
Corelli, Arcangelo	16
Papathanassiou, Vangelis	16
Elgar, Edward	24
Gershwin, Georges	29
Moussorgski Modeste	36
Rachmaninov, Sergueï	43
Paganini, Niccolò	43
Ravel Maurice	47
Wagner, Richard	56

SPÉCIMEN

L'orgue à tuyaux

L'orgue à tuyaux est le plus gros des instruments de musique (A). C'est un instrument à vent et à clavier.

Autrefois, avant l'invention de l'électricité, une ou plusieurs personnes actionnaient des soufflets pour remplir le réservoir d'air. Aujourd'hui, les orgues modernes sont toutes pourvues d'une soufflerie électrique.

Le principe de fonctionnement de l'orgue est simple. Tout comme le flûtiste qui remplit ses poumons d'air et qui souffle pour produire les notes, l'organiste, en enfonçant les touches du clavier, libère dans les tuyaux l'air emmagasiné dans un réservoir.

Un orgue possède de 1 à 5 claviers manuels comprenant de 48 à 64 notes (B) reliées à des tuyaux de bois (D) ou de métal (E) permettant une multitude de sonorités que l'on appelle « jeu ». Le musicien actionne les tirants (C) selon son choix de jeux.

En plus de maîtriser ses deux mains sur plusieurs claviers, l'organiste doit aussi maîtriser ses deux pieds sur le pédalier (F). Ainsi, il doit lire la musique sur trois portées : une en clé de sol pour la main droite, une autre en clé de fa pour la main gauche et une dernière en clé de fa pour les pieds.

La pièce à écouter

7e symphonie Allegretto

La 7e symphonie a été créée le 8 décembre 1813 à l'occasion d'un concert-bénéfice pour les soldats blessés. Beethoven dirigeait alors un orchestre de musiciens de Vienne, très renommés, regroupés pour cette occasion.

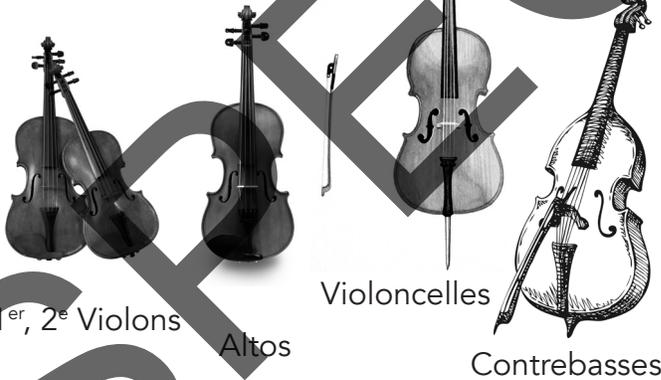
L'*Allegretto* est essentiellement une série de variations rappelant une marche funèbre. Après un large accord en la mineur joué par les vents, les cordes graves amorcent le thème 1, un ostinato rythmique. Beethoven voulait que le rythme demeure au premier plan.

Thème 1

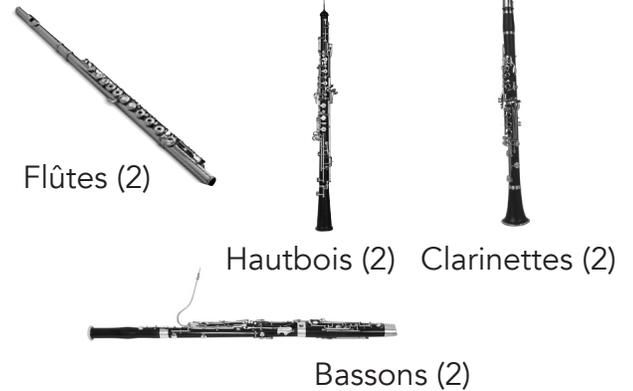

Instruments requis pour l'interprétation de la 7e symphonie de Beethoven

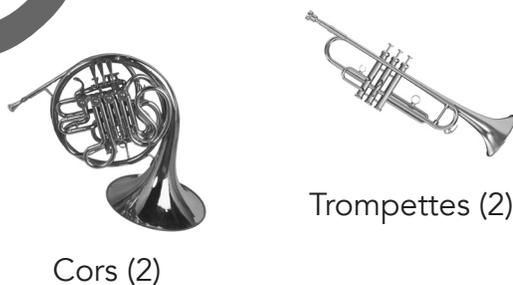
Cordes

Bois

Cuivres

Percussions

Procédés de composition

Contraste : Il consiste à opposer deux éléments musicaux, par exemple : fort-doux, lent-rapide, aigu-grave.

Effet miroir : Il consiste à inverser les rôles des instruments entre deux variations. (ex: variations 4 et 5)

Ostinato : Il consiste à répéter une formule rythmique ou une phrase mélodique pendant une pièce ou une section d'une pièce musicale.

Question-réponse : Il consiste à faire dialoguer deux instruments en imitant un motif rythmique ou mélodique.

Variation : Il consiste à transformer un thème sur le plan mélodique ou rythmique.

Un peu de rythme

Quatre doubles	Deux croches	Croche deux doubles	Blanche pointée

Les instruments

Violon

Viole de gambe

Violoncelle

Clavecin

Synthétiseur

Les compositeurs

Arcangelo Corelli

Né près de Ravenne (Italie), en 1653, il meurt à Rome en 1713. Il est le 1er musicien de la famille Corelli. À treize ans, il part à Bologne pour y étudier le violon avec deux violonistes célèbres. Puis, il quitte Bologne pour s'installer à Rome. Il y passe toute sa vie. Il est reconnu comme un grand violoniste et compositeur majeur de l'époque baroque. Il a écrit de la musique pour le violon et les orchestres à cordes exclusivement. Il a composé plusieurs recueils de sonates. À cette époque, la sonate avait plusieurs mouvements empruntés à la suite de danses. Elle diffère ainsi de sa forme actuelle qui comporte 3 mouvements. La Folia est la 12e sonate de l'opus 5.

Vangelis Papathanassiou

Né à Volos en Grèce en 1943, Vangelis est, encore aujourd'hui, un musicien très actif. À quatre ans, il fait ses débuts comme compositeur et deux ans plus tard, il se produit en public. Il joue de plusieurs instruments : instruments électroniques, piano électrique, djembé et darbouka. Reconnu mondialement, il a composé la musique de nombreux films dont *1492 : Christophe Colomb* et *Les chariots de feu* qui lui ont valu, en 1982, l'Oscar pour la meilleure musique de film. On lui doit aussi l'hymne de la coupe du monde de football 2002. Le thème *Les chariots de feu* a été joué lors des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de Londres en 2012.

Les instruments

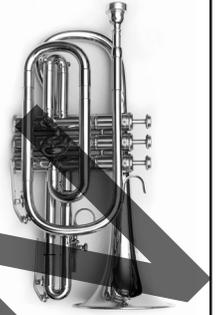
Le contrebasson

Le contrebasson fait partie de la famille des bois et comme le basson, il a une anche double. Cependant, il est plus gros. Par conséquent, il sonne plus grave, une octave plus bas.

Le cornet

Le cornet est un instrument de la famille des cuivres. Comme la trompette, il a une embouchure, 3 pistons et un pavillon. Cependant, la forme de son tube est conique tandis que celui de la trompette est cylindrique ce qui donne une sonorité différente.

La clarinette basse

La clarinette basse est un instrument de la famille des bois. Elle sonne une octave plus grave qu'une clarinette.

Elle diffère de celle-ci par sa forme plus allongée et possède un pavillon qui ressemble à celui d'un saxophone.

La harpe

La harpe est un instrument à cordes pincées. De forme triangulaire, la harpe d'orchestre possède 47 cordes et 7 pédales permettant de modifier la hauteur des notes.

La pièce à écouter

*Pomp and circumstance,
Trio, 1re Marche*

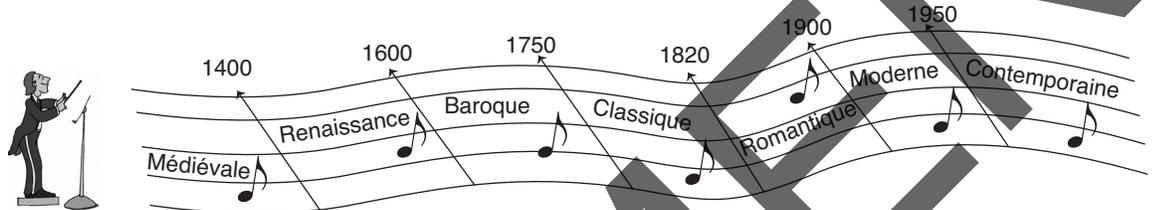
La 1re Marche d'une série de 5 a été composée en 1901 à Londres. C'est une œuvre pour orchestre écrit en trois parties. La partie centrale, le *Trio*, a connu un immense succès. En 1902, des paroles ont été ajoutées et le *Trio* est devenu l'hymne national non officiel britannique. De renommée mondiale, on interprète maintenant cette *Marche* lors des remises de diplômes aux finissants.

Ce que je retiens

Pomp and circumstance, Trio

- 1- Le nom du compositeur de cette pièce est : _____
- 2- Son pays d'origine est : _____
- 3- Je surligne la période durant laquelle le compositeur a vécu :

- 4- Cette œuvre est écrite pour : Un soliste Un orchestre
- 5- Durant l'audition, j'ai reconnu un rythme de :
 Valse Marche Menuet
6. L'octave est un intervalle de 8 degrés entre deux notes :
 De même nom De noms différents
- 7- Durant l'audition, j'ai bien perçu le déséquilibre rythmique créé par la syncope :
 Oui Non
- 8- Le terme italien **largamente** signifie :
 Rapidement Légèrement Largement
- 9- Le terme qui indique aux musiciens qu'ils doivent jouer les notes liées s'appelle :
 Pizzicato Legato

Nomme un élément qui t'a plu pendant l'audition et justifie ton choix.

Nom : _____

Classe : _____

Georges Gershwin
1898-1937

Pays : États-Unis
Compositeur, pianiste
Œuvre : *Un américain à Paris*

Zoom sur les connaissances

Allegretto : Mouvement moins rapide qu'allegro.

Poème symphonique : Genre musical descriptif pour orchestre symphonique inspiré d'une idée, d'un texte ou bien d'un sujet pictural.

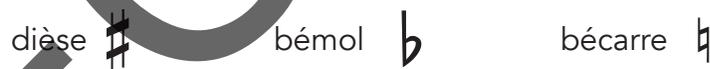
Appoggiature : Ornement placé devant une note servant à l'agrémenter en lui donnant un caractère gai et dynamique.

Articulation : Ensemble des signes définissant l'attaque et l'émission d'un son afin de rendre le phrasé conforme à l'intention du compositeur.

Altération : Signe qui modifie la hauteur d'une note.

Caractère : Expression propre à une œuvre. La plupart du temps représenté par des termes italiens, le caractère peut être le même tout au long d'une pièce ou varier selon les passages.

Ex : Grazioso → gracieux

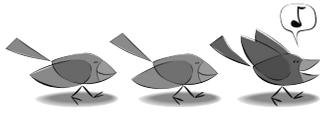
Les instruments requis pour l'œuvre entière

Les instruments à cordes, 3 flûtes, 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes en si b, 2 bassons, 4 cors, 3 trompettes, un tuba, des percussions (klaxon, xylophone, glockenspiel, célesta), 3 saxophones (alto, ténor, baryton).

Le **klaxon** d'orchestre fait partie de la famille des percussions. Il est composé en général de trois ou quatre tuyaux munis d'une poire que l'on presse pour produire des sons différents.

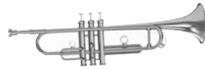

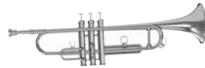
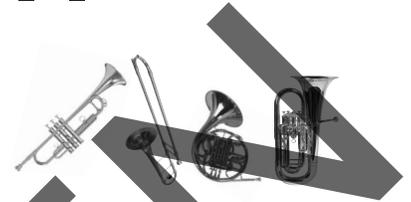
Suivons sur la partition de Moussorgski *Promenade*

1re fois

Repris par :

Réponse

Réponse

Les cordes

etc.

Finale magistrale avec le thème repris par les cuivres puis par tout l'orchestre.

SPÉCIMENTE

Quelle atmosphère!!!

Pour chaque tableau, choisis les éléments qui correspondent à ce que tu entends. L'étoile représente la *Promenade* qui revient plusieurs fois.

Le minutage est fait à partir de cette version :
https://www.youtube.com/watch?v=kkC3chi_ysw

Gnome (1.57-2.25)

- Atmosphère : joyeuse mystérieuse
- Mouvement : lent rapide
- Effets sonores : glissandos pizzicatos

Vieux château (5.56-6.40)

- Atmosphère : nostalgique victorieuse
- Rythme : vif et varié lent et répétitif
- Thème présenté par : basson flûte

Tuileries (11.13-11.32)

- Atmosphère : lourde légère
- Mélodie : cordes bois
- Nuance : crescendo decrescendo

Bydlo (12.18-13.10)

- Atmosphère : sombre vivante
- Mélodie : cordes vents
- Instruments : graves aigus

Ballet des poussins dans leur coque (16.09-16.40)

- Atmosphère : frétilante pesante
- Joué en notes : longues courtes
- Instruments : bois et cordes percussion

Coïncidence?

On prétend que ces deux compositeurs étaient atteints du syndrome de Marfan, qui se manifeste par une hyperlaxité (hyperflexibilité) des ligaments. Cette condition leur a permis de surpasser les limites techniques instrumentales de leur époque. Puisqu'ils jouaient avec une grande virtuosité, ils composaient des œuvres très difficiles à exécuter.

Les pièces à écouter

1- **Caprice # 24** pour violon de Paganini

2- **Rhapsodie sur un thème de Paganini** pour piano et orchestre de Rachmaninov

Le même thème

Audition 1

24e Caprice de Paganini

Thème quasi presto	Variation 1	Variation 2	Variation 3
	 triolet	 4 doubles-croches	 Noire pointée croche Deux croches noire

Dans les cases vides, écris **andante** si le tempo est lent ou **allegro** s'il est rapide.

Audition 2

Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov

Introduction + Variation 1	Thème	Variation 2	Variation 18 Thème inversé
A			

Dans les cases vides A, écris **andante** ou **allegro**.

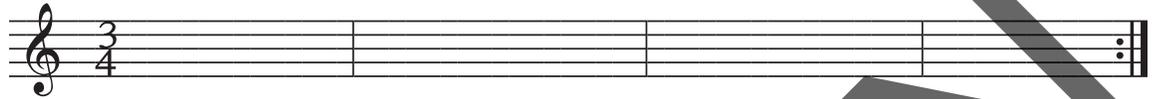
Composons à la manière de Ravel

Le Boléro de

Ostinato rythmique

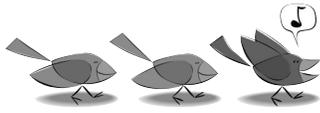

Thème (mélodie)

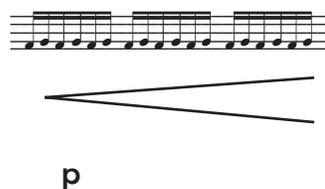
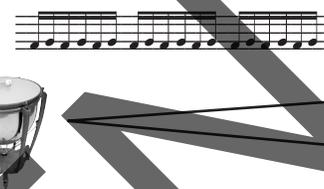
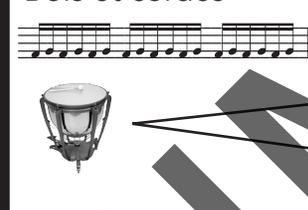
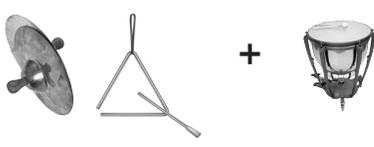
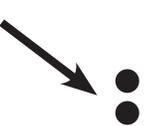
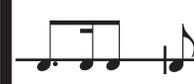
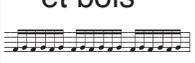
En grand groupe, composer une mélodie avec des noires et des blanches en utilisant les notes do, ré, mi, sol, la, puis interpréter le Boléro en suivant l'ordre suggéré. Les instruments s'ajoutent les uns après les autres pour créer un effet d'accumulation et jouent jusqu'à la fin.

1	Ostinato rythmique Caisse claire	
2	Mélodie 1 Flûte	
3	Ostinato rythmique 1 xylophone alto sur DO	
4	Mélodie 2 flûtes	
5	Ostinato rythmique 1 tambourin et 1 tambour de basque	
6	Mélodie 2 glockenspiels	
7	Ostinato rythmique 2 xylophones altos+2 percussions au choix	+ 2 percussions
8	Mélodie 2 flûtes + 2 xylophones soprano	
9	Ostinato rythmique 1 xylophone basse + 2 percussions au choix	+ 2 percussions
10	Mélodie 2 flûtes + 2 xylophones sopranos + 2 glockenspiels	
11	Finale : Tous les instruments jouent un LA (3 temps) puis les xylophones et glockenspiels font un méli-mélo de notes pendant 3 temps et tous les instruments jouent un DO pour terminer.	

Suivons la partition

La chevauchée des Walkyries

1	Intro 12 mesures Cordes, bois et cuivre	Cuivres → Thème	A x 2	B x 2	A x 2
2	<p>cordes</p> <p>p</p>	<p>cordes et bois</p> 		<p>cordes et bois</p> <p>p</p> 	
3	<p>Cuivres → Thème A x 2 B x 2</p> <p>ff</p>				
4	<p>Accord aux cuivres</p> <p>Bois et cordes</p> <p>ff</p>	<p>Bois et cordes</p> <p>p</p> 	<p>bois et cordes</p> <p>f</p>	<p>Bois et cordes</p> 	
	<p>Bois et cordes</p> 	<p>x 5</p> 	<p>Cordes et bois</p> 	<p>Bois</p> <p>p</p> 	
5	<p>Cuivres → Thème A x 2 B x 2</p>		<p>A x 2</p> <p>ff</p>	<p>B x 2</p> 	
6	<p>Cordes</p> <p>f</p>	<p>Cordes et bois</p> 	 <p>ff</p>	<p>Cordes et bois</p> 	<p>Cordes</p> <p>Accords Tutti</p>