

Casse-Noisette

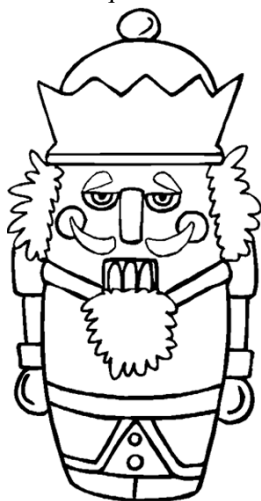
Musique de Piotr-Ilitch **Tchaïkovski**
D'après le conte de E.T.A Hoffmann (1815)
et réécrite par Alexandre Dumas père (1844)

Je vous propose tout d'abord le récit de l'histoire de Casse-noisette, puis en seconde partie des pistes de travail en motricité avec des enfants de cycle II. L'objectif étant de réagir avec son corps à une consigne musicale : écouter → agir.

1. L'histoire de Casse-noisette (le texte)

C'est le soir de Noël, chez Franz et Marie. Ils attendent la visite de leur oncle Drosselmeyer. Il est horloger et leur apporte souvent de bien étranges jouets qu'il fabrique lui même. Il raconte aussi de fabuleuses histoires. (L'ouverture)

Le voilà qui arrive ce soir là avec trois nouveaux incroyables petits automates et, il sort de sa poche, une sorte de poupée en bois, droit comme un petit soldat, avec une grande bouche qui sert de casse-noisette, tout simple. Les enfants regardent ces nouveautés et Marie prend le casse-noisette pour voir de près comment il fonctionne. Franz veut à son tour s'en emparer. Il tire dessus, Marie ne le lâche pas et, ce qui devait arriver arriva, le casse-noisette se casse! (L'arbre de Noël)

Marie commence à pleurer mais oncle Drosselmeyer s'empare vite du jouet et avec son mouchoir lui fabrique un pansement qui lui remet la mâchoire en place. Marie le remercie mais la maman de Marie en a assez de tout ce bruit et elle les envoie vite au lit.

- "Allez hop Franz! Hop Marie! Allez vite vous coucher. Vous êtes trop énervés ce soir".

Marie part sagement dans son lit et laisse sa nouvelle poupée blessée dans un petit lit de poupée au pied du sapin.

L'oncle Drosselmeyer vient lui souhaiter bonne nuit et lui raconte une bien curieuse histoire.

- "Tu sais Marie, ce casse-noisette n'est pas une poupée ordinaire, c'est un jeune homme qui se cache à l'intérieur. Voilà sa véritable histoire:

Il y a longtemps un roi et une reine eurent une fille, la princesse Pirlipat, qui était devenue très laide à cause d'un mauvais sort lancé par le roi des souris. Les souris du château avaient cependant promis que

si un jour un homme voulait délivrer la princesse de sa laideur il le pourrait. Il lui faudrait pour cela casser avec les dents une noix très dure et en donner son fruit à manger à la princesse.

Bien des jeunes gens étaient venus pour tenter de délivrer la princesse de ce mauvais coup du sort, mais, jusqu'à présent, ils s'y étaient tous cassés les dents.

Or, un jour, mon neveu, qui avait eu vent de cette histoire, se présenta au château. On lui apporta la fameuse noix très dure et, d'un coup de dent, d'un seul coup de mâchoire, il l'ouvrit et en offrit le fruit à la princesse. Elle croqua cette noix et, comme par enchantement, se transforma en une magnifique jeune fille.

Mon neveu, ébloui par tant de beauté, recula de trois pas pour saluer la princesse, comme il se doit.

Faisant cela il marcha malencontreusement sur la queue d'une souris venue assister à la scène. Le roi des souris, furieux de cet incident, lui jeta un sort et le transforma en casse-noisette en bois!

Bien sûr la princesse ne voulut pas d'un casse-noisette comme mari, alors on le chassa du château.

Voilà la triste histoire de mon neveu le casse-noisette.

Allez Marie, dors bien et fais de beaux rêves!"

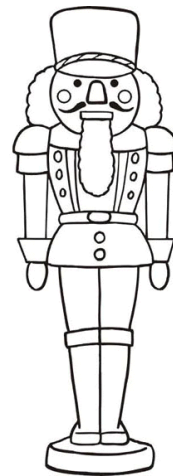
L'oncle Drosselmeyer éteignit la lumière, sortit et ferma doucement la porte; Marie n'arrivait pas à trouver le sommeil aussi décida-t-elle d'aller chercher son casse-noisette.

Elle se dirigeait vers le salon lorsqu'elle constata qu'il se passait des choses un peu bizarres. Elle ne savait pas exactement ce que c'était, si c'était elle qui rapetissait ou si tout se mettait à grandir autour d'elle.

Toujours est-il que bientôt toute une armée de souris, qui semblait descendre du sapin de Noël, vint encercler Casse-Noisette. Le petit bonhomme se leva, appela à l'aide les soldats de bois de Franz et tous les autres jouets qui l'entouraient. Ils se mirent en route tous ensemble contre les souris.

Le roi des souris arriva et fonça directement sur Casse-Noisette. Voyant cela Marie attrapa son chausson, visa rapidement le roi et lança violemment sa pantoufle sur lui. Il tomba à terre, mort ou assommé. Les souris l'emportèrent et se retirèrent toutes du champ de bataille. (Marche)

Casse-Noisette vint vers Marie pour la remercier.

- "Tu m'as sauvé la vie! Je ne sais comment te remercier!"

En disant cela il prenait vie et peu à peu se transformait en un magnifique jeune homme. Marie n'en croyait pas ses yeux.

- "Viens avec moi, lui dit-il, je vais t'offrir une belle promenade là où tu n'es encore jamais allée". (**Le voyage à travers la neige**)

Et, comme par magie, les voilà emportés dans un tourbillon de flocons de neige. (**Valse des flocons de neige**)

Dans leur valse folle ils voyagèrent dans les airs et se retrouvèrent devant la fée Dragée qui leur dit de sa douce voix :

- "Ah! Vous voilà enfin! Je vous attendais pour le goûter. Venez vite jusqu'au royaume des gourmandises, au fabuleux pays des friandises

Le paysage était féérique : les chemins étaient en caramel, les fontaines prodiguaient des jets de grenadine, il y avait des maisons en nougat, des escaliers en biscuit, jusqu'au palais de la fée tout en choux à la crème, se dressant comme une immense pièce montée.

- Comme je suis contente de vous voir, continuait la fée Dragée. Votre voyage s'est bien passé?

- Oui, répondit Casse-Noisette, mais auparavant nous avons dû affronter l'armée des souris et, sans Marie, je crois bien que je serais mort à l'heure qu'il est.

Marie sourit, fière, d'avoir pu aider ce vaillant et beau garçon qui lui tenait la main.

- Allez, installez-vous, poursuivait la fée Dragée. Vous allez goûter en assistant au plus beau spectacle que je puisse vous offrir.

La belle fée conduisit alors les deux enfants vers une table magnifique où se dressait un gigantesque goûter. Elle leur offrit de délicieux et succulents gâteaux accompagnés de boissons fraîches et chaudes dans une vaisselle étincelante.

Puis d'un coup de baguette magique, elle appela les artistes qui apparaissaient devant les yeux ébahis de Marie.

Le premier numéro était celui du Prince Chocolat qui exécuta une danse espagnole endiablée durant laquelle il frappait des pieds pour mieux en souligner le rythme ensorcelant. (**Le chocolat**)

Vint ensuite le café d'Arabie qui semblait flotter au dessus du sol comme un doux arôme qui faisait frémir les narines des enfants. (**Le café**) Ce fut alors le moment du thé de Chine. Il bouillonnait en tournant comme un manège salvant à chacun de ses tours les enfants en joie. (**Le thé**)

S'élançèrent alors les courageux et intrépides petits bonbons russes à la menthe qui avaient préparé d'incroyables cascades et culbutes, puis un groupe de quelques danseuses en massapain qui apportèrent une touche légère et gracieuse à cette folle débandade. (**Trépak**)

Marie et Casse-Noisette applaudissaient de tout leur cœur.

Madame Gingembre vint prendre place sur scène avec une flopée d'enfants tous plus mignons les uns que les autres. Ils se lancèrent dans une époustouflante série de galipettes entrecoupées de rires qui fusaient de toute part. (**Danse des mirlitons**)

Dans le calme qui suivit leur départ, une cascade de fleurs en sucre déferla dans la pièce. Elles ouvraient leurs pétales dorés en vagues successives, traversaient la pièce avec grâce et élaboraient d'élégantes compositions avant de se rejoindre toutes ensemble dans un magnifique bouquet final. (**La valse des fleurs**)

Après cette valse de fleurs, la fée Dragée refit son apparition, escortée d'un tout jeune homme. L'élégance et la grâce de leurs silhouettes donnaient à leur danse l'allure d'un tendre tête-à-tête.

- "Voilà comment je voudrais être quand je serai grande, se dit Marie en son for intérieur. Et je voudrais que toutes les fêtes soient aussi joyeuses et belles que celle-ci».

Marie descendit de son trône, embrassa la fée Dragée et remercia tous les danseurs. Puis elle prit la main de son prince et tous deux s'éloignèrent vers le futur. (**Valse finale**)

Lorsque Marie ouvrit les yeux, elle était dans son lit. Casse-Noisette, son petit bonhomme en bois, était là, à ses côtés, le mouchoir autour de la tête. Marie ne savait plus trop quoi penser. Elle le regarda, dénoua le mouchoir et constata que la mâchoire s'était, comme par miracle, réparée. Elle ne savait vraiment plus du tout quoi penser.

On frappa alors à la porte.

- Entrez! Claironna Marie!

Apparurent alors dans l'embrasure de la porte l'oncle Drosselmeyer et son neveu! Son neveu en chair et en os, en tout point identique au jeune homme du rêve de Marie.

D'un pas lent et solennel il se dirigea vers Marie et lui donna la main afin qu'elle descende de son lit.

Décidemment à Noël tout est vraiment possible

2. L'histoire de Casse-noisette (la musique)

1. Ouverture miniature :

Introduction joyeuse qui annonce une bonne soirée
Cordes, bois, cuivres, triangle, passages en pizz.

2. Marche :

La bataille s'est engagée. Lutte entre les rats et l'armée de Casse-Noisette.

Partie A : Sonnerie de cuivres seuls (marche des soldats) qui alterne avec les cordes (course des rats)

Partie B : plus rapide et courte, alternance cordes et flûte (lutte, bagarre)

Partie A : volume sonore plus important. Mélange avec sonnerie de cuivres et montée rapide des cordes de façon simultanée (sauf passage piano). Coup final, le roi des rats est assommé.

Pistes de travail :

Faire évoluer les enfants sur l'alternance soldats/rats en un seul groupe, dans un premier temps.

Faire deux groupes, un groupe soldats et un groupe rats. Chacun évolue en fonction de sa musique, imitant la bataille entre les deux camps.

3. Danse de la fée Dragée

Sorte de marche lourde au début (cordes graves en pizz.) sur laquelle vient se greffer le thème doux et léger joué au célesta. Magie du célesta.

4. Danse espagnole :

Solo de trompette au début, repris par les flûtes. Les castagnettes sont le seul élément qui nous rappelle l'Espagne. Rythme des contrebasses facile à identifier.

Pistes de travail :

Faire évoluer les enfants sur le rythme de la valse

Frapper les contretemps des contrebasses

5. Danse arabe :

Moment de mystère et de fascination pour nos deux invités. Musique douce, calme, qui coule sous le charme des danseuses. Les voiles flottent dans l'air.

Ostinato rythmique des cordes sur lequel arrive un thème joué aux violons. Fin du thème ponctué par les bois qui entraînent un autre thème. Modulation et arrivée du hautbois et du cor anglais. Fin de la danse faite par les vents et couronne de cymbalettes.

Pistes de travail :

Faire évoluer les enfants sur place avec des gestes lents, fluides. Utilisations de foulard si possible.
1ère partie assise sur le sol, seuls les bras dansent. 2e partie debout avec utilisation de l'espace devant, derrière, haut, bas, droite, gauche. 3e partie petits déplacements (quelques pas, tours sur soi-même).

6. Danse chinoise :

Ostinato rythmique des bassons. Thème à la flûte conclut par les cordes en pizz. Arrivée de l'orchestre pour finir.

Pistes de travail :

Marcher à petits pas sur la flûte les mains dans les manches. S'immobiliser sur les pizz. et effectuer des balancements saccadés de droite à gauche, bras à l'horizontal sur les côtés, avant-bras pliés dirigés vers le haut. Bien suivre l'alternance de ces deux thèmes. Faire un salut chinois sur le dernier accord.

7. Danse russe :

Danseurs effectuant des pirouettes, sauts et voltige.

Partie A : Faire remarquer les coups toujours présentés par deux. Le reste de la phrase étant fluide.

Partie B : mélodie plus grave (cordes) et sérieuse.

Partie A : reprise du thème A et accélération finale

Pistes de travail :

Faire évoluer les enfants de la façon suivante :

Partie A : 2 sauts pieds joints suivis de sautillés

Partie B : Marche sûre et décidée et arrêt sur les accents mains sur les hanches et tourner les épaules vers la droite, puis la gauche en fonction de chacun des accents entendus.

Partie A : reprise de A avec accélération finale

8. Danse des mirlitons :

Partie A : Duo de flûtes accompagnées par les cordes graves en pizz puis par le cor anglais.

Partie B : thème aux cuivres accompagnés des timbales et cordes graves en ostinato. Partie plus austère.

Partie A : reprise gracieuse du thème A avec tout l'orchestre en sourdine. Coup de cymbales final.

9. Danse de la mère Gigogne :

Grand orchestre

Partie A : sorte de farandole sautillée avec passage plus calme au centre.

Partie B : chanson « Cadet Roussel » jouée au hautbois avec ponctuation simple des cordes. Reprise avec les cordes en pizz et les bois qui accompagnent. Deuxième partie du chant fait aux flûtes avec un arrangement un peu moins ordinaire.

Partie A : reprise de A de façon plus grave et désordonnée. Sorte de tourbillon vertigineux et incompréhensible.

10. Valse des fleurs :

Grand bal final organisé par la fée Dragée. Bois et harpe annonce le début de la valse : choisir un partenaire (le prince invite Marie à danser). Départ de la valse aux cors puis clarinettes.

Pistes de travail :

Faire évoluer les enfants de la façon suivante :

Introduction : aller chercher son partenaire

Valse : danse en changeant de sens de temps en temps pour ne pas avoir la tête qui tourne.

Sur la partie calme de la valse (à 3min10) : la fille tourne autour du prince en se tenant par une main levée. L'autre main de la fille tient sa robe. Changer de sens et donc de main pour ne pas avoir la tête qui tourne. Cette marche doit être gracieuse. Se prendre bras dessus bras dessous sur le passage grave des cors et marcher.

Valse : valser comme au début.