

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Casse-Noisette

Piotr Ilitch Tchaïkovski : (en russe : Пётр Ильич Чайковский) est un compositeur russe de l'ère romantique né le 25 avril 1840 à Votkinsk et mort le 25 octobre 1893 à Saint-Pétersbourg. Sa musique est connue et admirée pour son caractère russe, ses mélodies enjouées, d'inspiration plus occidentale que celle de ses contemporains et additionnées de mélodies folkloriques nationales.

Orchestrateur génial, doté d'un grand sens de la mélodie, Tchaïkovski excella dans le ballet, ajoutant une dimension symphonique à un genre auparavant considéré comme "inférieur".

Casse-Noisette (*Щелкунчик* en russe) est son troisième ballet. Il est présenté en 1892 à Saint-Pétersbourg, sous la direction de Riccardo Drigo et chorégraphié par Lev Ivanov, mais il ne rencontre pas un succès retentissant. Aujourd'hui, il est un des ballets les plus joués et certainement un des plus appréciés du public car son orchestration est riche et variée. (Ballet : histoire, pièce de théâtre dansée et sans paroles)

Résumé de l'histoire :

Le livret s'inspire de la version d'Alexandre Dumas d'un conte d'Hoffmann : *Nußknacker und Mausekönig* (*Casse-noisette et le Roi des souris*).

C'est le soir de Noël, Clara reçoit de son oncle un casse-noisette qu'elle appelle simplement Casse-noisette. Pendant la nuit, Clara entend du bruit et voit Casse-noisette dans le salon. Les jouets commencent à bouger et des souris sortent du plancher pour se jeter sur son Casse-noisette. Clara lance sa pantoufle sur le méchant Roi des souris que Casse-noisette était en train de combattre. Le roi des souris meurt et Clara s'évanouit.

Quand elle se réveille, Casse-noisette s'est transformé en un beau prince.

Le prince lui raconta son histoire :

« Il était une fois une princesse qui avait reçu un sort de la Reine des souris ; elle l'avait transformée en poupée. Pour briser le sort, il fallait un homme qui puisse casser une noix avec ses dents. Je me suis donc rendu au château. On m'a donné la noix. Il fallait la casser en fermant les yeux et en reculant de trois pas ; mais en reculant, j'ai marché sur la queue d'une souris, et j'ai ouvert les yeux. Pourtant, la poupée est redevenue une belle princesse. Malheureusement, les souris m'ont alors transformé en casse-noisette. Pour que je redevienne à nouveau un jeune homme, il fallait qu'une fille m'aime et... je vous ai trouvée.

Ils arrivent dans un royaume aux portes en chocolat, aux maisons en caramel et aux arbres en glace : le Royaume de la Fée Dragée...

L'objectif de travail est ici de permettre une identification des instruments principaux utilisés dans cette œuvre, ainsi que l'apprentissage de quelques termes techniques très utilisés en musique.

Nous avons écouté :

« **La Marche** » : bataille engagée entre les souris et Casse-noisette. Cette pièce est composée de 2 parties : la première est faite de sonneries de cuivres au rythme de la marche des soldats de plomb, la seconde est jouée aux instruments à cordes frottées (violon, alto, violoncelle, contrebasse) imitant la course des souris.

« **Danse de la Fée Dragée** » : Pays magique illustré par le célesta. Les cordes graves accompagnent en pizz. (jouer en tirant les cordes avec les doigts, sans archet) et chaque phrase du thème se conclue par la clarinette, la clarinette basse, la flûte traversière ou le hautbois.

Le célesta est un instrument de musique de la famille des percussions, muni d'un clavier. Inventé en 1886 par Auguste Mustel (1842/1919), c'est un hybride entre le glockenspiel (carillon) et le piano, les marteaux actionnés par les touches du clavier frappent des lames métalliques.

« **Danse espagnole** » : début par un solo de trompette repris par le piccolo (petite flûte traversière). Danse au rythme de la valse accompagnée par les castagnettes (seul élément nous faisant penser à l'Espagne).

« **Danse arabe** » : musique douce, calme, qui coule sous le charme des danseuses du ventre. Ostinato rythmique joué aux instruments cordes. Les différents thèmes sont faits aux violons puis hautbois et cor anglais (le cor anglais est un grand hautbois dont l'extrémité supérieure forme un angle).

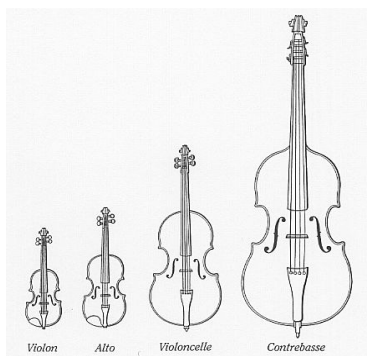
« **Danse chinoise** » : ostinato aux bassons, thème à la flûte traversière conclut par les cordes en pizz. Arrivée de l'orchestre pour finir. (ostinato : rythme ou courte mélodie qui se répète tout au long d'un morceau)

« **Danse russe** » : présentation de danseurs effectuant des pirouettes, sauts et voltige. Les accents entendus dans cette pièce illustrent les sauts des danseurs. Musique très rythmée, rapide et forte.

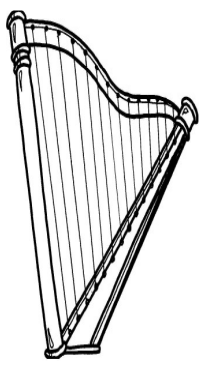
« **La Valse des fleurs** » : grand bal final. La harpe annonce le début de la valse : choisir un partenaire et ce sont les cors qui lancent cette danse.

Les instruments cités ci-dessus :

Les cordes :

Cordes frottées

La harpe
Cordes pincées

Les percussions :

Le célesta

les castagnettes

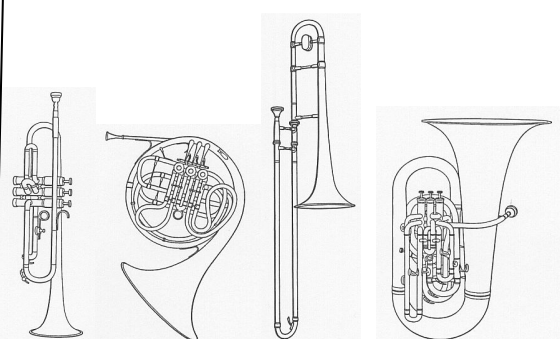
la couronne de cymbalettes

Les vents (bois)

Flûte traversière, piccolo, hautbois, cor anglais, clarinette, clarinette basse, basson

Les vents (cuivres)

trompette

cor

trombone à coulisse
tuba

Musique : évaluation

Nom :

Note : /20

Casse-Noisette

1. Qui a composé Casse-Noisette ?
2. De quel pays est-il originaire ?
3. Sa musique est dite baroque, classique ou romantique ?
4. Casse-Noisette est un ballet. Qu'est-ce qu'un ballet ?
.....
5. Dans « la Fée Dragée » comment s'appelle l'instrument qui ressemble au piano et qui a un son de carillon ? A quelle famille d'instrument appartient-il ?
.....
6. Certains instruments jouent en pizz. Qu'est-ce que cela veut dire ?
.....
.....
7. Dans quel pays joue-t-on des castagnettes ?
8. Dans « la Danse chinoise » les bassons accompagnent la mélodie par un ostinato.
Qu'est-ce qu'un ostinato ?
.....
9. Classe tous ces instruments dans leur famille : le piccolo, la harpe, la contrebasse, le cor, les castagnettes, le cor anglais, clarinette.

Cordes frottées :

Cordes pincées :

Vents (bois) :

Vents (cuivres) :

Percussions :

Musique : évaluation

Corrigé

Casse-Noisette

1. Qui a composé Casse-Noisette ? [Piotr Ilitch Tchaïkovski](#)
2. De quel pays est-il originaire ? [la Russie](#)
3. Sa musique est dite baroque, classique ou romantique ? [Romantique](#)
4. Casse-Noisette est un ballet. Qu'est-ce qu'un ballet ? [C'est une sorte de pièce de théâtre, mise en musique. Les personnages dansent leurs rôles. Il n'y a pas de paroles.](#)
5. Dans « la Fée Dragée » comment s'appelle l'instrument qui ressemble au piano et qui a un son de carillon ? [Le célesta](#) A quelle famille d'instrument appartient-il ? [Famille des percussions \(à clavier\)](#)
6. Certains instruments jouent en pizz. Qu'est-ce que cela veut dire ? [Jouer en pizz. \(pizzicato\) signifie que les instrumentistes tels que le violoniste, jouent en tirant les cordes avec les doigts. Ils n'utilisent pas l'archet.](#)
7. Dans quel pays joue-t-on des castagnettes ? [L'Espagne](#)
8. Dans « la Danse chinoise » les bassons accompagnent la mélodie par un ostinato.
Qu'est-ce qu'un ostinato ? [Un ostinato est une cellule mélodique ou rythmique qui est jouée tout au long d'un morceau.](#)
9. Classe tous ces instruments dans leur famille : le piccolo, la harpe, la contrebasse, le cor, les castagnettes, le cor anglais, clarinette.

Cordes frottées : [la contrebasse](#)

Cordes pincées : [la harpe](#)

Vents (bois) : [le piccolo, le cor anglais, clarinette](#)

Vents (cuivres) : [le cor](#)

Percussions : [les castagnettes](#)