

Dossier thématique :

L'orchestre

© Orchestre national des pays de Loire

« l'orchestre », mars 2023

Sommaire

Du côté des **programmes**

Focus sur **l'histoire de la musique**

Les **orchestres**

Les **instruments**

Focus: les grandes **figures** de la musique

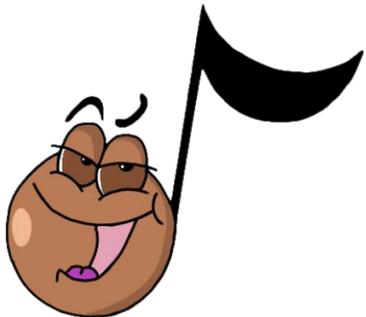
Quelques **outils**

Un simple clic droit suffit à aller directement à la page souhaitée.

Les QRcodes peuvent être cliqués.

Du côté des
programmes

Univers sonore

-Explorer des instruments-

-Les activités mettant en jeu des instruments et les sonorités du corps participent au plaisir de la découverte de sources sonores variées et sont liées à l'évolution des possibilités gestuelles des enfants.

-Des activités d'exploration mobilisent les percussions corporelles, des objets divers parfois empruntés à la vie quotidienne, des instruments de percussion... Elles permettent progressivement aux enfants de maîtriser leurs gestes afin d'en contrôler les effets.

-L'utilisation comparée d'instruments simples conduit les enfants à apprécier les effets produits de manière à regrouper les instruments dans des familles (ceux que l'on frappe, que l'on secoue, que l'on frotte, dans lesquels on souffle, etc.).

-Affiner son écoute-

-Les activités d'écoute peuvent faire l'objet de temps spécifiques ritualisés, évolutifs dans leur durée, au cours desquels les enfants découvrent des environnements sonores et des extraits d'œuvres musicales appartenant à différents styles, cultures et époques, choisis par l'enseignant.

-L'enseignant privilégie dans un premier temps des extraits caractérisés par des contrastes forts (intensité sonore forte ou faible, tempo lent/rapide, sons graves/aigus, timbres de voix ou d'instruments, etc.) pour ensuite travailler à partir d'œuvres dont les contrastes sont moins marqués.

Cycle 1

- Ecouter, comparer-

-Décrire et comparer des éléments sonores ; repérer, y compris dans la nature, des sons et des suites musicales ; identifier des éléments communs et contrastés.

-Repérer une organisation simple : récurrence d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, etc.

-Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des différences : Lexique élémentaire, quelques grandes œuvres du patrimoine, Repères simples dans l'espace et le temps.

Focus sur

...

-Lexique élémentaire pour décrire la musique : timbre, hauteur, formes simples, intensité, tempo.

-Quelques grandes œuvres du patrimoine.

-Repères simples dans l'espace et le temps.

Cycle 2

-Ecouter, comparer et commenter-

- Décrire et comparer des éléments sonores [.../...]
- Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.
- Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical.
- Associer la découverte d'une œuvre à des connaissances construites dans d'autres domaines enseignés.

Focus sur

...

- Vocabulaire simple pour décrire la musique.
- Méthodes pour comparer des musiques.
- Repères simples dans le temps et dans l'espace.
- Quelques grandes œuvres du patrimoine.
- Principales caractéristiques de l'orchestre symphonique.
- Formes de production variées : vocales, instrumentales, solistes.

Cycle 3

Focus :
L'histoire de la
musique

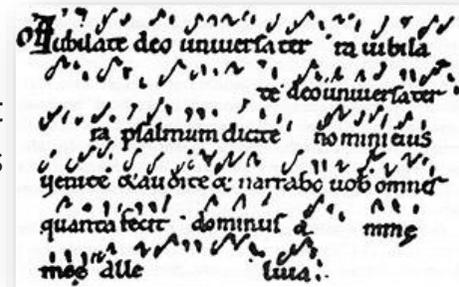
Le Moyen-Âge

Durant de nombreux siècles, la musique s'est exclusivement transmise via la tradition orale. Progressivement, les difficultés de mémorisation et la nécessité de diffusion vont motiver l'émergence d'un codage musical.

L'homme a toujours cherché à imiter ce qu'il entendait en créant des instruments avec ce qu'il trouvait dans la nature.

C'est en « organisant » ces sons que les hommes ont commencé à créer de la musique. Celle-ci était sacrée. C'était de la musique « incantatoire » : elle servait à communiquer avec les esprits ou à demander de l'aide aux dieux.

Au IXe siècle apparaissent les « neumes » qui sont les ancêtres des notes.

Progressivement, l'écriture musicale va se codifier : on écrira d'abord sur une ligne, puis deux, jusqu'à adopter, au XIIe siècle, une portée à quatre lignes.

Deux types de musique vont coexister au Moyen Âge :

- la musique religieuse,
- la musique profane.

La **musique religieuse** se compose de chants grégoriens dont les critères sont fixes :

- une mélodie chantée a capella ,
- une mélodie à l'unisson ,
- une mélodie sans rythme.

Les moines sont les seuls à savoir écrire et lire ; ils seront les uniques compositeurs de ces chants sur des parchemins.

La **musique profane** a pour unique objet de distraire. Les musiciens ambulants jouaient de place en place. Les troubadours composaient des chansons qui parlaient de romance.

La pastourelle est une chanson poétique, un poème chanté. Elle met en scène les tentatives de séduction d'un chevalier.

L'autrier

De la renaissance au baroque

La musique commence à être envisagée comme un divertissement qui s'adresse aussi aux hommes. L'imprimerie va permettre une diffusion plus rapide et efficace des œuvres composées,.

De nombreux instruments de musique sont également créés durant la Renaissance parmi lesquels : la viole de gambe, la lyre, le luth, la vielle ou la harpe.

Orfeo

Au XVIe siècle est inventé l'opéra dont le principe est de proposer un poème ou une pièce de théâtre avec des dialogues et paroles toujours chantés.

Parallèlement, le langage musical est en pleine évolution.

La musique baroque est à la fois rigoureuse et construite de façon quasi mathématique, mais aussi fantaisiste et laissant une place à l'improvisation.

La période baroque est aussi marquée par les débuts de la musique de chambre.

La période classique

La période dite « classique » va s'étendre de la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu'au tout début du XIXe siècle.

C'est l'âge d'or de la musique instrumentale, avec l'apparition de nouveaux instruments, comme le piano-forte qui détrônera le clavecin en raison de ses qualités expressives.

C'est à cette période également que se développent les sonates, quatuors, concertos et symphonies. C'est aussi la naissance du grand orchestre symphonique.

Trois grands compositeurs marquent cette période :

- Mozart (1756-1791),
- Haydn (1732-1809);
- Beethoven (1770-1827).

 Danses allemandes
-Mozart-

La musique classique recherche :

- l'équilibre,
- la perfection des formes,
- la perfection du langage musical.

Les compositeurs de cette époque recherchent la rigueur, l'élégance et la légèreté.

Le début du XIXe siècle est marqué par l'esprit de la Révolution Française ; cela va influencer la musique.

Les artistes se libèrent petit à petit du pouvoir des princes, laissant place à des créations plus personnelles.

Grâce à l'apparition de salles de concerts, les musiciens vont se produire devant un plus large public et s'assurer une autre source de revenus.

 Symphonie n°3
-Beethoven-

L'époque romantique

Cette période couvre la majeure partie du XIXe siècle. Beethoven assure la transition avec la période classique.

La musique classique était légère, sereine, la musique romantique sera passionnée.

On y exprime ses sentiments : joie, tristesse, désespoir, colère, maladie, révolte, exaltation...

Le piano est l'instrument roi de cette époque ; il permet d'exprimer toute la palette de ces différents sentiments.

Les compositeurs s'inspirent également de grands textes romantiques pour composer leur musique, tels que ceux de Goethe ou Shakespeare.

De nombreux compositeurs marquent cette époque dont Chopin, Liszt, Brahms, Schubert et Schumann.

Le roi des Aulnes
-Schubert-

L'époque moderne

Ce terme est appliqué à la première partie du XXe siècle.

L'idée des compositeurs est de se libérer des modèles précédents et de trouver de nouvelles règles. Il n'y a plus vraiment d'unité musicale.

La musique comme la société se modernisent.

Debussy et Ravel marquent le « post romantisme ».

Boléro
-Ravel-

Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, la musique et sa relation avec la société vont se trouver révolutionnées grâce à de nombreuses avancées techniques comme l'enregistrement sonore et sa commercialisation d'une part et la généralisation des phonographes puis gramophones.

La musique traditionnelle non écrite va peu à peu disparaître. Venue des États-Unis, l'industrie du disque et la « culture de masse » de la musique va se développer un peu partout, s'intercalant entre musique classique et musique traditionnelle.

Les orchestres

Ensemble baroque

C'est un ensemble d'instruments mixtes, qui a vu le jour en France grâce aux compositions de Jean-Baptiste Lully. La période d'apogée de ce dernier se situe entre 1600 et 1750.

L'orchestre baroque type était composé

- de cordes (violons, altos, violoncelles et contrebasses),
- de cuivres (trompettes et cors),
- de vents (flûtes, hautbois et bassons),
- de percussions (timbales),
- d'un clavecin.

Il existe diverses façons de nommer un orchestre :

- baroque,
- de chambre,
- harmonique,
- symphonique,
- philharmonique.

Il n'est pas dirigé par un chef d'orchestre mais par le claveciniste, le premier violon ou le compositeur, installé au milieu, devant tous les musiciens.

composition*

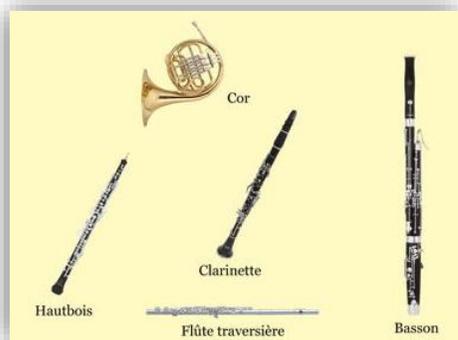

L'orchestre de chambre

L'orchestre de chambre est un ensemble d'instruments mixtes, qui a vu le jour en France grâce aux compositions de Jean-Baptiste Lully. La période d'apogée de ce type d'orchestre se situe entre 1600 et 1750.

C'est un orchestre pour un petit groupe de musiciens classiques, destiné aux petites salles. Toutes sortes d'instruments peuvent être associés en orchestre de chambre.

Il est toujours dirigé soit par le premier violon soit par un chef ; les instrumentistes sont regroupés par pupitres.

Le quintette à vents*

Le quintette de cuivres*

Le quatuor à cordes*

Ce sont principalement les quatuors à cordes et à vent qui ont eu la faveur des compositeurs.

Les principales formations d'orchestre de chambre sont :

- trio baroque,
- trio pour piano,
- Quatuor à cordes,
- Octuor à vent.

Orchestre de chambre de Bâle

L'orchestre d'harmonie

Un orchestre d'harmonie est un ensemble musical rassemblant trois familles d'instruments :

- les Cuivres,
- les Percussions,
- les Bois.

On peut ainsi dire que dans l'orchestre d'harmonie la flûte, la clarinette, le hautbois et le saxophone sont utilisés à la place des instruments à cordes.

Au départ, le répertoire de l'orchestre d'harmonie était principalement constitué de musique militaire. Ensuite, il s'est enrichi de musique classique.

Avec plus d'un siècle d'expérience et une volonté de satisfaire un public diversifié, l'orchestre d'harmonie a élargi son répertoire pour inclure le jazz.

Composition d'un orchestre jazz*

Composition d'un orchestre d'harmonie*

Orchestre d'harmonie de Bordeaux

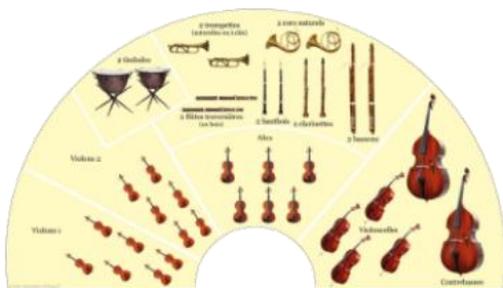

' orchestre symphonique et philharmonique

L'orchestre symphonique et l'orchestre philharmonique sont constitués de trois familles d'instruments :

- les cordes,
- les vents (les bois et les cuivres),
- les percussions.

La composition précise de l'orchestre dépend de l'œuvre exécutée.

Composition d'un orchestre symphonique classique*

La disposition des différents pupitres peut varier si l'orchestre est caché (dans le cas d'une fosse d'opéra par exemple) mais elle privilégie toujours l'écoute, les instruments les moins sonores étant placés devant.

Chaque famille comprend un premier soliste dont le rôle est de jouer les parties solo d'une partition orchestrale, mais aussi de diriger des répétitions partielles de son pupitre.

Les autres musiciens sont appelés des tuitistes.

 C'est quoi un orchestre symphonique
- Lumni -

Dorénavant, orchestre symphonique et philharmonique sont identiques ; ces termes servent principalement à faire la différence entre deux orchestres basés dans une seule ville.

Si l'on se réfère à l'histoire des orchestres,

-l'orchestre symphonique avait pour mission de savoir jouer une symphonie,

-l'orchestre philharmonique désigne la réunion de musiciens qui souhaitent se réunir et jouer ensemble. Cet orchestre est géré par une association philharmonique.

rôle du chef d'orchestre

Un chef d'orchestre est un musicien chargé de coordonner le jeu des instrumentistes des orchestres symphoniques, de jazz, d'harmonie ou de fanfare.

Sa tâche consiste à rendre cohérent le jeu de l'ensemble des musiciens par sa gestuelle, en imposant une pulsation commune ; c'est à lui que revient la tâche d'orienter l'interprétation des œuvres.

Le chef d'orchestre peut être permanent ou invité.

Le travail proprement dit du chef d'orchestre se divise en trois phases :

- la préparation avec l'axe de lecture, c'est-à-dire l'interprétation. C'est généralement une vision personnelle,
- la répétition et le travail de l'œuvre par les musiciens,
- le concert où la communication avec les musiciens se base sur les gestes et les expressions faciales.

Les chefs d'orchestre sont généralement formés en conservatoire (harmonie, solfège, orchestration, pratique devant l'orchestre et de pédagogie).

Le bâton de direction, utilisé pendant l'époque baroque, a laissé la place à la baguette, dont l'usage n'est plus du tout systématique.

Le bâton de direction servait surtout à taper la pulsation commune à l'ensemble des musiciens.

Le chef possède une partition appelée conducteur regroupant toutes les parties de l'orchestre.

Les instruments

Les cordes

Les cordes est une famille importante de l'orchestre ; elles peuvent par exemple compter jusqu'à 50 musiciens de l'orchestre symphonique.

Il existe trois sortes d'instruments à cordes :

- les cordes frottées,
- les cordes pincées,
- les cordes frappées,

Les instruments sont regroupés en 3 grandes familles:

- Les cordes (les instruments que l'on pince ou que l'on frotte),
- Les vents (les instruments dans lesquels on souffle),
- Les percussions (les instruments que l'on frappe).

Les cordes frottées : violon, violon alto, contrebasse...

Ce sont des instruments qui sont utilisés avec un archet, à l'exception de quelques instruments comme la vielle à roue, dont les cordes sont frottées par le bord d'un disque.

Fiche d'identité des instruments à cordes frottées

Les cordes pincées: harpe, guitare, clavecin...

Ce sont des instruments dont les cordes sont pincées, le plus souvent manuellement à mains nues ou à l'aide de plectre ou mécaniquement.

Fiche d'identité des instruments à cordes pincées

Les cordes frappées: piano...

Ce sont des instruments dont les cordes sont frappées manuellement ou mécaniquement, à mains nues ou à l'aide de marteaux, mailloches ou baguettes.

Fiche d'identité des instruments à cordes frappées

Les vents

Les instruments à vent constituent une grande famille, dont le son est produit par le souffle des musiciens mettant en vibration des anches simples, doubles ou encore leurs propres lèvres, amplifiées par une embouchure.

Les vents se composent de deux familles:
-les bois,
-les cuivres.

Les bois: flûte traversière, piccolo, clarinette, hautbois, basson...

Ce sont les instruments de musique dont le son est, ou était, émis par une pièce en bois.

Fiche d'identité de la famille des bois

Les cuivres: trompette, trombone, cor, tuba ...

Ces instruments possèdent tous des tubes de longueurs variées recourbés sur eux-mêmes, un pavillon et une embouchure. L'instrumentiste fait vibrer ses lèvres en soufflant dans cette embouchure pour produire les sons.

Fiche d'identité de la famille des cuivres

Les instruments à vent
- Lumni -

Les percussions

La famille des percussions d'orchestre est très variée.

On y trouve plus d'une centaine d'instruments différents.

Ils sont classés en plusieurs groupes :

- les peaux (timbales, grosse caisse, caisse claire, tambour de basque, tambour militaire, toms...),

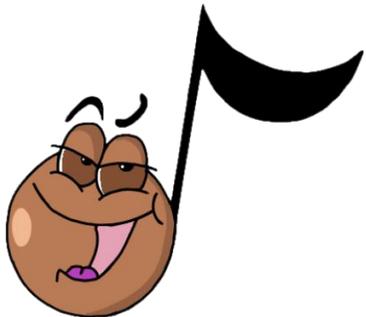
- les métaux (cymbales, tams, crotales et gongs), les claviers (xylophone, célesta),

- les accessoires qui rassemblent tout objet pouvant produire un son percutant (wood block, triangle, castagnettes mais aussi bouteille en verre, enclume, crécelle...).

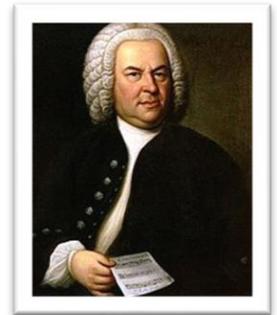
Fiche d'identité de la famille des percussions

Focus :
Les grandes figures
de la musique

Les compositeurs

Jean-Sébastien Bach est un compositeur allemand. Il est né le 31 mars 1685 à Eisenach et mort le 28 juillet 1750 à Leipzig. Bach est organiste et claveciniste . Il est l'un des principaux représentants de la musique baroque.

Le clavier bien tempéré
BWV 846-869

Toccata et fugues en ré mineur
BWV 565

On appelle « compositeur » la personne qui a imaginé et écrit une musique.

Celle ou celui qui utilise un instrument ou sa voix pour transformer des notes écrites sur une portée en musique se nomme « l'interprète »

Ludwing von Beethoven est un compositeur allemand. Il est né autour du 16 décembre 1770 à Bonn et mort le 26 mars 1827 à Vienne. Il jouait du piano, du violon, et du violoncelle. Il a composé de nombreuses symphonies, concertos et de la musique de chambre. Même totalement sourd et isolé, il a continué à composer.

Sonate pour piano n°8,
op.13

Symphonie n°5, op. 67

Hector Berlioz est un compositeur français. Il est né le 11 décembre 1803 à la Côte-Saint-André, et mort le 8 mars 1869 à Paris. Il se qualifiait de compositeur classique, il fait partie du mouvement romantique européen. Chose rare, il ne jouait pas de piano mais de la guitare.

Nuit d'été

Symphonie fantastique

Johannes Brahms est un compositeur, pianiste et chef d'orchestre allemand. Il est né le 7 mai 1833 à Hambourg et est mort le 3 avril 1897 à Vienne. Il n'a jamais composé d'opéra. Il était à la fois traditionnel et novateur.

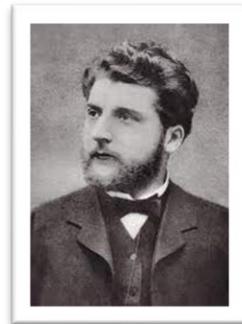
Danses hongroises n°3 en fa majeur

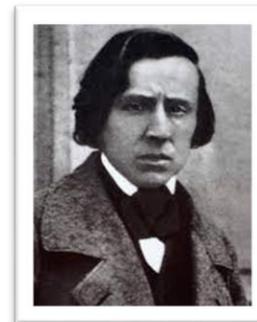
Symphonie n°3

Georges Bizet est un compositeur français. Il est né le 25 octobre 1838 à Paris et mort le 3 juin 1875 à Bougival. Il est, entre autres, le compositeur de l'opéra Carmen.

Carmen, act. 1

Frédéric Chopin est un compositeur de musique romantique et pianiste virtuose franco-polonais. Il est né le 1er mars 1810 à Zelazowa Wola, et mort le 17 octobre 1849 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de la période romantique et également comme l'un des plus célèbres pianistes du XIXe siècle.

Berceuse en ré bémol majeur, op.57

Le Nocturne en mi mineur, op. 72

Claude Debussy est un compositeur français. Il est né le 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye et mort le 25 mars 1918 à Paris. La musique de Debussy est très novatrice harmoniquement. Il abandonne les principes de l'harmonie classique et instaure des accords et enchaînements inédits.

Franz Liszt est un compositeur, pianiste hongrois. Il est né à Doborjan le 22 octobre 1811 et mort à Bayreuth le 31 juillet 1886. Liszt est le père de la technique moderne du piano et du récital. Avec lui, naissent notamment l'impressionnisme au piano et le piano orchestral.

L'isle joyeuse

Suite Bergamasque - III. Clair de Lune

Transcendental

Rhapsodies hongroises

Joseph Haydn est un compositeur autrichien, né à Rohrau le 31 mars 1732 et mort à Vienne le 31 mai 1809.

Haydn composera plus de 100 symphonies, des quatuors à cordes, des pièces pour clavier, C'était un ami c

Wolfgang Amadeus Mozart

est un compositeur de musique classique. Il est né à Salzbourg le 27 janvier 1756 et mort le 5 décembre 1791 à Vienne.

C'est l'un des plus grands maîtres qui a excellé dans tous les genres musicaux de son époque : concerto, symphonie, sonate, opéra. Il maîtrisait environ quatre instruments : le clavecin, le violon, le violoncelle et le piano forte.

Concerto en mi bémol majeur

Symphonie No.45 (Les Adieux)

Le mariage de Figaro

Symphonie n°40

Sergueï Prokofiev est compositeur de musique classique, pianiste et chef d'orchestre. Il est né le 23 avril 1891 à Sontsovka et mort le 5 mars 1953 à Moscou. Il est l'auteur de nombreuses œuvres musicales dont des musiques de films. Il a été reconnu de son vivant comme un artiste d'avant-garde très créatif.

Sonate pour piano Op. 83

Gioachino Rossini est un italien. Il est né le 29 février 1792 à Pesaro, Italie et mort en 1868 à Paris. Il est notamment connu pour avoir composé l'opéra *Le Barbier de Séville* adapté de la pièce éponyme de Beaumarchais.

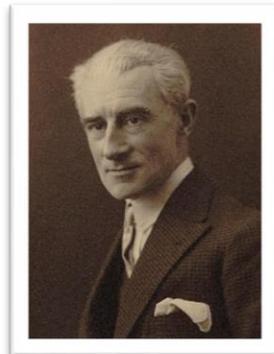
Le barbier de Séville ouverture

L'Italienne à Alger

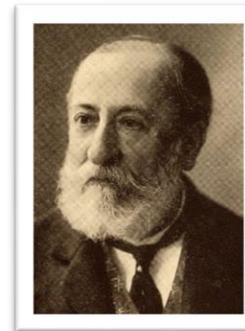
Maurice Ravel est un pianiste et compositeur français de musique classique et impressionniste. Il est né le 7 mars 1875 à Ciboure et mort le 28 décembre 1937 à Paris. Il a composé 86 œuvres originales, dont le *Boléro*, *La Belle et la Bête*, sous forme musicale.

Jardin féérique

Pavane pour une infante défunte

Camille Saint-Saëns est un pianiste et compositeur de musique savante français. Il est né à Paris le 9 octobre 1835 et il est mort à Alger le 16 décembre 1921. Il est surtout connu pour le *Carnaval des animaux*, et la *Danse macabre*. Il a écrit 12 opéras.

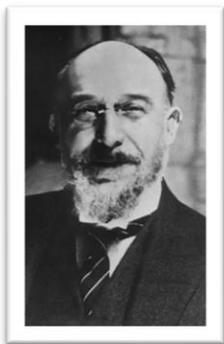

L'éléphant

Aquarium

Erik Satie est un compositeur et pianiste français d'origine écossaise. Il est né le 17 mai 1866 et mort le 1er juillet 1925.

C'était un musicien excentrique, avec un sens de l'humour original et extravagant qui se manifestait dans les titres qu'il donnait à ses œuvres.

Gnosssienne No.1

Gymnopédie No.1

Robert Schumann est un compositeur et pianiste allemand. Il est né le 8 juin 1810, à Zwickau et mort le 29 juillet 1856, à Endenich. Compositeur littéraire, Schumann et sa musique illustrent une composante du romantique passionné. Il est le mari de Clara Schumann, pianiste et également compositrice.

Symphonie op.9

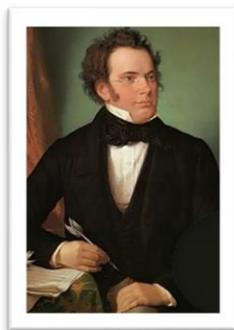

Symphonie N° 1

Frantz Schubert est un compositeur autrichien. Il est né le 31 janvier 1797 à Vienne et mort le 19 novembre 1828, à 31 ans, dans la même ville.

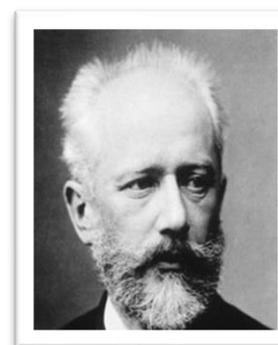
Il sera rapidement très malade. Sa musique deviendra plus profonde et émouvante, au plus près de la mort qui le guette, comme le lied de *La jeune fille et la mort*.

La truite

Moment musical

Piotr Ilitch Tchaïkovski est un compositeur russe de l'ère romantique. Orchestrateur génial, doté d'un grand sens de la mélodie, il donna au ballet une note de noblesse qui en fit un art à part entière. La symphonie n'est pour lui que la « confession musicale de l'âme ». Il n'admet pas une musique qui ne soit seulement qu'un jeu sans but.

Casse-noisettes

Le lac des cygnes

Antonio Vivaldi est un violoniste et compositeur italien, et l'un des plus importants compositeurs de la période baroque. Il est né le 4 mars 1678 à Venise et mort le 28 juillet 1741 à Vienne.

Il a composé plus de 400 concertos pour tous les instruments de son époque et plus de 50 sonates.

Le printemps

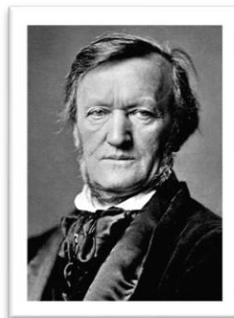

L'hiver

Richard Wagner est un compositeur allemand. Il est né le 22 mai 1813 à Leipzig et mort le 13 février 1883 à Venise.

Il est connu pour ses opéras, dont L'Anneau du Nibelung, quatre opéras qui racontent l'histoire du chevalier Siegfried, du dragon qu'il a dû combattre ainsi que d'autres dieux nordiques

Tristan et Isolde

Chevauchée des Walkyries

De la cour à la salle d'orchestre
-lumni-

Petite histoire de la grande musique?
-Lumni-

Petite histoire de la grande musique?
-Lumni-

Quelques outils...

Dossier thématique
L'écoute musicale

Fiches d'identité
La famille des bois

Fiches d'identité
La famille des cuivres

Fiches d'identité
Les cordes
-les frappées-

Fiches d'identité
La famille des percussions

Fiches d'identité
les instruments
traditionnels

Fiches d'identité
Les cordes
-les pincées-

Fiches d'identité
Les cordes
-les frottées-

Flash-cards
les styles musicaux

Flash-cards
Les musiques du monde

Flash-cards
les instruments

Flash-cards
La musique classique

Loto
les instruments 1

Loto
les instruments 2

Loto
les styles musicaux

