

Titre <u>Casse-Noisette</u> <i>Valse des fleurs</i>	Compositeur Piotr-Ilitch TCHAIKOVSKY	
Date de l'œuvre / Période historique . Période historique : XIXème siècle.		
Style musical Ballet	Formation Grand orchestre symphonique avec 3 instruments « remarquables »: le glockenspiel, le célesta et la harpe. (Le célesta est une sorte de petit piano dont les marteaux viennent frapper, non pas des cordes, mais des lames en acier, produisant ainsi des sons très cristallins.)	
A propos du compositeur A l'âge de 14 ans, Tchaïkovsky fut marqué par la mort de sa mère pour toute sa vie et fit de lui un être mélancolique et sujet à la dépression. Néanmoins, après de solides études musicales au conservatoire de St Pétersbourg , il obtint un poste de professeur au conservatoire de Moscou. A l'abri des soucis financiers, il se consacra à la composition et son œuvre fut immense. Il fut reconnu et adulé dans l'Europe entière et même aux États-Unis. Il mourut du choléra en buvant de l'eau polluée de la Néva.		
A propos de l'œuvre <i>Casse-Noisette</i> est un ballet dont l'argument est tiré d'un conte fantastique d'Offmann <u>Le casse-noisette et le roi des souris</u> d'après une version française d'Alexandre Dumas père. De ce ballet fut tirée une suite d'orchestre qui comprend 8 morceaux différents: ouverture, marche, danse de la fée Dragée, danse russe, danse arabe, danse chinoise, danse des mirlitons, valse des fleurs. L'histoire: Un soir de Noël, dans une riche famille, une petite fille Clara reçoit en cadeau un casse-noisette en bois décoré, en forme de soldat; mais elle se dispute avec son frère et celui-ci casse le jouet. Clara le répare et le couche avec ses poupées. Pendant la nuit, des souris arrivent de tous côtés, les jouets s'animent et un combat s'engage entre l'armée des souris et les soldats de plomb commandés par Casse-Noisette.; Celui-ci est blessé mais sera sauvé par Clara. Casse-Noisette se transforme en prince charmant et emmène Clara à Confiturenbourg, au royaume des douceurs, où la fée Dragée organise une fête en leur honneur! Chaque morceau peut être écouté séparément et possède ses caractéristiques, que ce soit au niveau de l'ambiance qu'en ce qui concerne les instruments utilisés. Ouverture: cordes (violons, altos), bois, cors, triangles. 2 thèmes: l'un rythmé, l'autre cantabile; ils sont repris 2 fois différemment. Marche: le refrain de cette marche se divise en 2 parties, l'une avec les vents : trompettes et cors et l'autre avec les cordes : violons et altos sur des pizzicati des violoncelles et contrebasses. Danse de la fée Dragée: intervention du célesta auquel répond la clarinette basse. Danse russe: danse à 2 temps, joyeuse, avec accélération et crescendo (tambour de basque). Danse arabe: jouée en sourdine par les violons, « ondulante ». Danse chinoise: on y entend les flûtes et le piccolo avec les bassons qui jouent staccato (notes détachées) et les pizzicati des cordes. Intervention du glockenspiel. Danse des mirlitons: (le mirliton est une pâtisserie roulée à la crème) 2 parties: la 1ère, légère, avec les flûtes, la 2ème, plus rythmée est jouée par les cuivres auxquels s'ajoutent ensuite les bois et les cordes. Pour terminer, les flûtes reprennent le début de la 1ère partie. Valse des fleurs: Au début de ce morceau, on entend les magnifiques arpèges de la harpe (les ruissellements) au milieu de		

l'orchestre puis après un ralentissement, le 1er thème est exposé par les cors et la clarinette. (2fois) suivi par le 2ème thème joué par les cordes (2fois); le 1er thème revient suivi du second (2fois); Puis, après un crescendo, on entend un 3ème thème par la flûte et le hautbois joué également 2 fois (remarquer le triangle au 2ème plan sonore) et enfin un 4ème thème par les cordes plus graves. Après un pont instrumental, les flûtes et violons reviennent jouer le 3ème thème puis l'orchestre entier (tutti) reprend les 2 premiers thèmes (2fois). Une coda éblouissante au cours de laquelle on peut entendre les timbales, termine cette valse.
Noter aussi l'intensité qui va de *fff* à *ppp*.

Autres écoutes faisant écho à cette œuvre

La dame de Pique (opéra), Eugène Onéguine (opéra), La symphonie Pathétique, Roméo et Juliette, concerto n°1 pour piano, Le lac des cygnes (ballet), La belle au bois dormant (ballet).

Musique à brac, CRDP Bourgogne.

Exploitations pédagogiques (pratiques artistiques)

Il est intéressant d'aborder quelques notions au préalable; la «couleur» de la musique qui nous transporte d'un pays à un autre: couleur espagnole, couleur asiatique, couleur arabe, couleur russe etc..... La différence d'impression peut être produite par les instruments utilisés, les modes, des rythmes particuliers. On remarque, par exemple, que la musique arabe donne la sensation «d'onduler» qu'on y entend beaucoup de flûtes, de cordes et de percussions (mais pas n'importe lesquelles). La musique asiatique possède la gamme «par tons» (do-ré-mi-sol-la-do), on y entend surtout des flûtes et des percussions et des cordes pincées. La musique russe utilise beaucoup les cordes frottées (violons) et pincées (balalaïkas), on y entend souvent des accélérations ou des ralentis, des crescendo et decrescendo. Ces différentes couleurs sonores contribuent à parler de reflets musicaux.

- Reconnaître dans les danses de Casse-Noisette ces caractéristiques.
- Chanter les thèmes.
- Reconnaître le célesta, le glockenspiel, la harpe : les afficher sur le mur des instruments de la classe.

La valse des fleurs

- Lever la main lorsqu'on entend la harpe.
- Repérer les différents thèmes, et les instruments associés: 1er thème: cors et clarinettes/ 2ème thème: cordes/ 3ème thème: flûtes et hautbois
- Chanter les thèmes.
- faire une production écrite ou graphique autour de l'intensité : constater le jeu de nuances (*ppp* à *fff*)

Propositions de prolongements

En éducation musicale

- Écouter d'autres œuvres dans lesquelles on retrouve ces instruments, aux timbres et aux reflets différents.

Discographie

Tchaïkovsky; EMI CLASSICS-RED LINE; The Nutcracker Philharmonia Orchestra; Dir. John Lanchbery