

ŒUVRES DE REFERENCE - QUAND LA MUSIQUE RACONTE...

Les compositeurs ont souvent cherché à décrire des personnages, des paysages, des épisodes narratifs en utilisant tous les ressorts du langage musical. Les œuvres se sont appuyées sur des textes, ce qui offre à l'enseignant un lien intéressant entre littérature et musique. Voici un petit récapitulatif des œuvres les plus connues.

Œuvres instrumentales	
<p>Les Quatre Saisons</p> <p><i>Concerto pour violon</i></p> <p>Vivaldi 1725</p>	<p>Il s'agit en réalité de 4 concertos pour violon correspondants à chacune des saisons. Chaque saison est décrite par Vivaldi dans un sonnet, poème qui a précédé l'écriture musicale.</p> <p>Livre CD EPM 2004 Des comédiens se mêlent à l'orchestre pour raconter la vision du compositeur.</p> <p>Ressources Eduthèque/Philharmonie de Paris <i>Le Printemps</i> : https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0753248-printemps- quatre-saisons-vivaldi.aspx?&_ga=2.121845131.1451720690.1588154155-117284117.1588063422#frame-30439</p> <p>Des fiches, des ressources audio et vidéo pour chacune des saisons.</p>
<p>Les Tableaux d'une exposition</p> <p><i>Poème Symphonique</i></p> <p>Moussorgsky 1874 pour piano</p> <p>Orchestrée par Ravel en 1922</p>	<p>Œuvre pour piano composée à la suite d'une exposition posthume d'œuvres de Victor Hartmann peintre et architecte, ami de Moussorgsky. L'œuvre pour orchestre de Ravel est la plus connue. Le compositeur se promène dans l'exposition et en décrit les tableaux. Alternances de « promenades » et de titres de tableaux dont certains sont très évocateurs : « Gnome », « Bydlo » le vieux chariot, « Ballet des poussins dans leur coques », « Samuel Goldenberg et Schmuyle », « La cabane aux pattes de poule ».</p> <p>Album/CD chez Gallimard Jeunesse 2007</p> <p>Ressources Eduthèque/Philharmonie de Paris https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0800170-tableaux-d-une-exposition-moussorgski.aspx</p>
<p>Peer Gynt</p>	<p>Œuvre composée pour accompagner une pièce de théâtre d'Henrik Ibsen sous la forme de 28 passages musicaux. Grieg en réunit quelques-uns sous forme de deux suites orchestrales en 1888 et 1891. Histoire des aventures d'un jeune homme fougueux, inconstant en amours. Suite N°1 : « Le</p>

<p><i>Suite pour orchestre</i></p> <p>Grieg 1876</p>	<p>matin », « La mort d’Ase », « La Danse d’Anitra », « Dans le hall du roi de la montagne ». Suite N°2 : « Marche », « La danse arabe », « Le retour de Peer Gynt », « Le chant de Solveig »</p> <p>Album CD ACTES Sud Junior 2003</p> <p>Ressources Eduthèque/Philharmonie de Paris https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0763433-peer-gynt-de-edvard-grieg.aspx</p>
<p>La Moldau</p> <p><i>Poème symphonique</i></p> <p>Smetana 1879</p>	<p>Smetana décrit la naissance d’une rivière, la Moldau et son parcours à travers la Tchécoslovaquie jusqu’à l’Elbe dans lequel elle se jette.</p> <p>La composition a été faite d’après un texte narratif.</p> <ul style="list-style-type: none"> *La naissance de la Moldau dans les montagnes de Bohèmes (1310 m) *Le ruisseau enfle pour devenir une rivière *Ma Moldau traverse les hautes forêts de Bohème *Elle traverse les campagnes et les villages *Elle se calme. Scène nocturne *La Moldau pénètre dans les rapides de St-Jean *Elle traverse Prague *Ses eaux se mêlent à l’Elbe et se perdent dans le fleuve
<p>Le Carnaval des animaux</p> <p><i>Poème Symphonique</i></p> <p>Saint-Saëns 1886</p>	<p>Fantaisie zoologique pour 2 pianos, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, clarinette, célesta ou glockenspiel et xylophone. Composé pour le concert annuel du violoncelliste Lebouc. Elle se divise en plusieurs morceaux décrivant des animaux.</p> <p>« Introduction et marche royale du lion », « Poules et coq », « Hémiones », « Tortues », « L’éléphant », « Kangourous », « Aquarium », « Personnage à longues oreilles », « Le coucou au fond des bois », « Volière », « Pianistes », « Fossiles », « Le Cygne »...</p> <p>Album/CD Thierry Magnier Editions 2006</p> <p>Ressources Eduthèque/Philharmonie de Paris https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0775652-le-carnaval-des-animaux-saint-saens.aspx</p>
<p>L’Apprenti sorcier</p> <p><i>Poème symphonique</i></p>	<p>S’inspirant d’une ballade de Goethe, le compositeur raconte l’histoire d’un jeune sorcier, soudain dépassé par la magie qu’il utilise. La musique est devenue célèbre à travers le dessin animé Fantasia en 1940. « La danse du balai » en est un extrait connu.</p> <p>Ressources Eduthèque/Philharmonie de Paris</p>

<p>Paul Dukas 1897</p>	<p>Fiche : https://pad.philharmoniedeparis.fr/0828298-l-apprenti-sorcier-de-paul-dukas.aspx</p> <p>Guide d'écoute : https://pad.philharmoniedeparis.fr/CMDA/CMDA100003900/default.htm</p>
<p>Ma Mère l'Oye</p> <p><i>Suite pour orchestre</i></p> <p>Ravel 1908/1911</p>	<p>Ma mère l'Oye est une suite pour piano à quatre mains, composée d'après des contes de Charles Perrault. Ravel l'orchestra pour un orchestre symphonique réduit (les bois et les cors sont par deux. Il n'y a ni trompette, ni trombone, ni tuba) en 1911. Il s'agit de 5 pièces enfantines : « Pavane de la Belle au bois dormant », « Petit Poucet », « Laideronnette, impératrice des pagodes », « Les entretiens de la Belle et la Bête », « Le jardin féérique »</p> <p>Ressources Eduthèque/Philharmonie de Paris</p> <p>Fiche : https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0933850-ma-mere-loye-de-maurice-ravel.aspx</p> <p>Guide d'écoute : https://pad.philharmoniedeparis.fr/CMDA/CMDA100004100/default.htm</p>
<p>Pierre et le Loup</p> <p><i>Conte musical</i></p> <p>Prokofiev 1936</p>	<p>Pierre et le Loup se compose de 3 grandes parties :</p> <ul style="list-style-type: none"> -La découverte des personnages avec la découverte des timbres et des thèmes des instruments : <p>Le hautbois/ le canard, la flûte/l'oiseau, le basson/ le grand-père, la clarinette/le chat, les cordes/ Pierre, les cors/le loup, les cymbales et la grosse caisse/les chasseurs.</p> <ul style="list-style-type: none"> -La lutte entre Pierre et le Loup -La marche finale <p>Album CD Gallimard Jeunesse 2009</p> <p>Album Cd raconté/Gérard Philippe Ed chants du Monde 2006</p> <p>Ressources Eduthèque Philharmonie de Paris</p> <p>https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0775639-pierre-et-le-loup-prokofiev.aspx</p> <p>Deux guides d'écoutes sont proposés.</p>
<p>L'Histoire de Babar</p> <p><i>Conte musical</i></p>	<p>L'Histoire de Babar est une œuvre pour orchestre (ou piano à l'origine) et récitant. L'histoire suit de manière très exacte l'album de Jean de Brunhoff sur les aventures de Babar, petit éléphant qui vient se perdre en ville, et devient un personnage très « civilisé ». Elle a une durée de plus de trente minutes. La musique est accessible, narrative, conçue spécialement pour les enfants par le compositeur.</p>

<p>Francis Poulenc 1946</p> <p>Orchestration Jean Françaix en 1962</p>	<p>Des ressources sur l'œuvre et des fiches pédagogiques sur le site des cpd 67</p> <p>http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/musique/?page_id=1357</p> <p>http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/musique/?page_id=2223</p>
<p>Des ballets</p>	
<p>Casse-Noisette</p> <p><i>Ballet</i></p> <p>Tchaïkovski 1892</p>	<p>S'inspirant librement de la version d'Alexandre Dumas, ce ballet raconte l'histoire de Clara, une petite fille d'une riche famille bourgeoise, qui reçoit un Casse-Noisette en guise de jouet, la veille de Noël. Durant la nuit, le Casse-Noisette prend vie et se transforme en prince. Avec l'aide de tous les jouets qui s'animent dans la chambre, il part à la guerre contre le Roi des rats. Puis il emmène Clara dans un pays onirique rempli de gourmandises. Le compositeur enchaîne des danses dites « danses de caractère » qui reprennent des éléments de différents folklores : « Le Trépak, ou danse russe », « La danse arabe », « Danse chinoise »...</p> <p>Ressources Eduthèque/Philharmonie de Paris https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0796242-casse-noisette-de-piotr-ilitch-tchaikovski.aspx</p> <p>Il est également intéressant de visionner la version chorégraphique originale de Marius Petipa, proposée par le Ballet du théâtre Mariinsky où l'œuvre a été créée.</p>
<p>L'Oiseau de Feu</p> <p><i>Ballet</i></p> <p>Stravinski 1910</p>	<p>Ce ballet est inspiré d'un conte traditionnel russe. Le prince Igor Tsarevitch lors d'une chasse capture l'Oiseau de feu, animal magique. En échange de sa liberté, l'oiseau promet au prince de lui être fidèle, et de lui venir en aide en cas de besoin. Plus tard, le prince sera effectivement en mauvaise posture, menacé d'être changé en pierre par le sorcier Kastcheï. L'histoire se termine pour le mieux avec l'intervention de l'Oiseau de feu.</p> <p>Ressources Eduthèque/Philharmonie de Paris https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0823572-l-oiseau-de-feu-d-igor-stravinski.aspx</p>
<p style="text-align: center;">Œuvres vocales</p>	
<p>La Flûte Enchantée</p> <p><i>Opéra</i></p> <p>Mozart 1791</p>	<p>Livret difficile à aborder, mais en simplifiant l'histoire, on retrouve les ingrédients des contes traditionnels : les héros (le prince Tamino, ténor, la princesse Pamina (soprano), un personnage maléfique (la Reine de la Nuit, soprano colorature), le représentant du Bien (le prêtre Sarastro, basse), des personnages comiques venant en aide aux héros (Papageno et Papagena), des instruments magiques (flûte et glockenspiel)</p> <p>Album CD Gallimard Jeunesse 2003 Album CD Didier Jeunesse 2008 Ressources Eduthèque Philharmonie de Paris</p>

Tania GRIMALDI CPEM 67 – tania.grimaldi@ac-strasbourg.fr

	<p><i>Origine de l'œuvre</i> : https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/la-flute-enchantee-premiers-pas-de-la-commande-a-la-creation.aspx</p> <p><i>L'histoire et les extraits</i> : https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/la-flute-enchantee-l-histoire.aspx</p>
<p>Carmen</p> <p><i>Opéra</i></p> <p>Bizet 1875</p>	<p>Si le livret et son argument ne sont pas simples d'accès pour l'école élémentaire, il ne faut pas priver les élèves de découvrir quelques extraits emblématiques de Carmen, tels que l'Ouverture, les grands airs des différents personnages, La Garde montante et son chœur d'enfants, le chœur final.</p> <p>Album CD Gallimard Jeunesse</p> <p>Ressources Eduthèque Philharmonie de Paris https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0764226-carmen-de-georges-bizet.aspx</p> <p>Fiches pédagogiques sur le site cpd67 http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/musique/?page_id=2489</p>
<p>L'Enfant et les sortilèges</p> <p><i>Conte musical - Œuvre vocale</i></p> <p>Ravel 1925</p>	<p>Fantaisie lyrique de Ravel sur un livret de Colette, qui devait à l'origine être un ballet. Un enfant vient d'être puni car il n'a pas fait ses devoirs. Il s'en prend à tout ce qui l'entoure, objets et bêtes avec beaucoup de cruauté. Il finit par s'endormir. Par enchantement, les objets s'animent. Avec les animaux, ils se vengent de l'enfant. Ce dernier se réfugie dans le jardin et finit par obtenir leur pardon en pansant les plaies d'un petit écureuil. Les différents personnages permettent de découvrir les différents types de voix. L'Enfant (soprano), la princesse (Soprano colorature), le rossignol (soprano colorature), la maman (alto), l'horloge comtoise (baryton), le fauteuil (basse)...</p> <p>On retrouve le thème des animaux : Rossignol, Libellule, écureuil, chat/chatte en duo, rainette.</p> <p>De nombreux univers musicaux (polyphonie médiévale, folklore, blues, fox-trot, gigue, pavane ...</p> <p>Album CD Gallimard Jeunesse 2007</p> <p>Ressources Eduthèque Philharmonie de Paris https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0764491-l-enfant-et-les-sortileges-de-maurice-ravel.aspx</p>