

Repères enseignants

Cycle:

I II III IV

Matières:

RECONNAISSANCE DES INSTRUMENTS

Reconnaître les instruments dans l'orchestre

Outil complémentaire: fiche d'écoute

Cette fiche accompagne l'enseignant pour proposer aux élèves un jeu d'écoute et de reconnaissance des instruments; elle identifie des oeuvres d'orchestre et donner des clés pour guider les élèves dans leur écoute.

VIOLON

> Strauss – Une vie de héros :

<https://www.youtube.com/watch?v=2°xDP4°pV8>

- Ici on entend d'abord les violons jouer ensemble, ce qui crée une masse sonore.
- Puis vient un solo de violon – ce qui n'est pas systématique à l'orchestre.
- Quand cela arrive, c'est le violon solo qui joue (celui qui fait accorder l'orchestre au début du concert)
- Strauss fait davantage ressortir ce solo en faisant jouer l'orchestre dans le grave pendant les pauses du violon, il y a un vrai dialogue entre le solo virtuose et le reste de l'orchestre.
- Ce solo sonne presque comme un concerto, beaucoup plus long que les solos d'orchestres traditionnels.

ALTO

> Mahler – Symphonie n°10 en Fa dièse Majeur – Adagio (écouter le début + à 7'30):

<https://www.youtube.com/watch?v=vHyV8noUXCO>

- Il est souvent plus difficile de repérer l'alto dans l'orchestre, son son étant plus doux et ses parties moins exposées. Entre le violon et le violoncelle, il est plus souvent là pour compléter l'harmonie, jouer l'accompagnement.
- Dans cet enregistrement par contre, c'est avec lui que Mahler fait débiter son adagio.
- Il fait ensuite rentrer le reste des cordes à la fois plus graves et plus aiguës pour donner tout d'un coup de l'ampleur au son. Il est alors plus difficile de suivre la mélodie des altos.

> Beethoven – Symphonie n°7 en La Majeur opus 92 – 2° mouvement:

<https://www.youtube.com/watch?v=vCHREyE5GzQ>

- Autre exemple d'un compositeur qui fait démarrer le mouvement par les altos (cette fois accompagnés des basses) avant de construire la mélodie vers l'aigu.

> **Puccini – Manon Lescaut, Intermezzo :**

<https://www.youtube.com/watch?v=GZf0JHbrtpg>

- Exemple rare de l'utilisation par le compositeur du quatuor de solistes cordes, c'est-à-dire des quatre chefs de pupitres des cordes, sans le reste des tuttiistes.
- On peut y entendre clairement l'alto.

VIOLONCELLE

> **Brahms – Symphonie n°2 en Ré Majeur opus 73 :**

https://www.youtube.com/watch?v=O_7cH_AyCXg

- Les violoncelles sont très utilisés dans l'orchestre pour jouer les thèmes langoureux, expressifs, de par leur timbre très velouté.
- On les reconnaît par leur tessiture grave mais sonore (contrairement à la contrebasse qui fait vibrer l'orchestre sans être forcément audible).

> **Beethoven – Symphonie n°5 en Ut mineur opus 67 – 2e mouvement :**

<https://www.youtube.com/watch?v=DznEpfpITyU>

CONTREBASSE

> **Mahler – Symphonie n°1 en Ré Majeur dite « Titan » – 3e mouvement :**

<https://www.youtube.com/watch?v=yKeY5qV9UOA>

- Il s'agit du solo de contrebasse le plus connu.
- Reprise mineure de *Frère Jacques*, adaptée au timbre mélancolique de l'instrument.
- C'est l'instrument le plus grave de la famille des cordes frottées, mais, malgré ce que son envergure pourrait laisser croire, il n'est pas le plus sonore. Il joue souvent pour renforcer le son des violoncelles (une octave en dessous) et il est très rare de l'entendre seul comme ici.
- Les cordes étant plus longues, l'intervalle entre chaque note est beaucoup plus grand que sur le violon, ce qui réduit sa vélocité.

FLÛTE

> **Ravel – Daphnis et Chloé :**

<https://www.youtube.com/watch?v=14OM6Ysnk6M>

- Très représentatif des solos de flûte à l'orchestre : dans l'aigu, vélocité, assez libre et aérien.
- Sur un « tapis » de cordes : réduites au minimum (notes en pizzicato et tenues).
- C'est à cause de ce type de solo qu'on appelle la flûte « la princesse de l'orchestre » : c'est le chef qui suit la flûte et non le contraire.
- À la fin de l'extrait, on peut entendre la flûte alto, plus grave, avec un son plus faible, très utilisée au début du XXe siècle.
- La flûte n'avait, jusqu'à récemment, pas un son qui portait beaucoup et les solos étaient souvent composés avec un minimum d'accompagnement.

> **Brahms – Symphonie n°4 en Mi mineur opus 98 :**

<https://www.youtube.com/watch?v=Z1965Z6dzig>

- Solo avec plus de matière et qui va plus vers le grave de l'instrument.

> **Fauré – Pavane**

<https://www.youtube.com/watch?v=HhiVulRw4tM>

- Accompagnement encore plus léger parce que la flûte est utilisée dans le grave (avec, une fois n'est pas coutume, le hautbois au dessus).
- Utilisation du côté velouté de l'instrument, très loin des solos de l'époque qui faisaient la part belle au côté brillant de la flûte.

PICCOLO

> **Rossini - La pie voleuse :**

<https://www.youtube.com/watch?v=KttxyFMPaFE>

Piccolo à 0'49s

- Instrument le plus aigu de l'orchestre.
- Très utilisé dans les ouvertures d'opéras de Rossini en particulier.
- Effet oiseau.

> **Britten - The young person's guide to the orchestra :**

<https://www.youtube.com/watch?v=waPIN446Zb0>

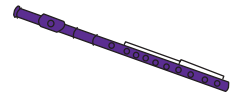
- Utilisation de la vélocité de l'instrument.
- Même avec les autres instruments on continue à bien le distinguer.

> **Tchaikovsky - Symphonie n°4 en Fa mineur opus 36 :**

<https://www.youtube.com/watch?v=LErQfuDFGuI>

Piccolo à 2'30

- Exemple de l'utilisation d'un piccolo en métal dont le son est de fait moins velouté que sur les piccolos en bois.

HAUTBOIS

> **Mahler - Symphonie n°1 en Ré Majeur dite « Titan » :**

<https://www.youtube.com/watch?v=Svrfpveyd70>

- Utilisation du hautbois pour son côté pincé, nasillard, presque moqueur.
- Puis mise en avant d'une autre particularité: son timbre mélancolique.
- Moins véloce que la flûte, ses solos sont plus lents, plus expressifs, plus tristes aussi.
- C'est l'instrument qui donne le « la » à l'orchestre, parce que son timbre reste perceptible de tous les musiciens lorsqu'ils s'accordent.

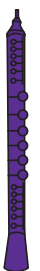
> **Ravel - Le tombeau de Couperin :**

<https://www.youtube.com/watch?v=7NA4j3VhGY4>

> **Brahms - Symphonie n°3 en Fa Majeur opus 90 :**

<https://www.youtube.com/watch?v=-JXvjejaVEc>

- Solo très lyrique, très larmoyant, beaucoup moins lumineux que celui du cor juste avant.

COR ANGLAIS

> **Dvořák – Symphonie n°9 en Mi mineur opus 95 «du Nouveau Monde» – 2e mouvement :**

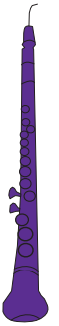
<https://www.youtube.com/watch?v=OV0KkYUa6iA>

- Même type de son que le hautbois mais plus grave et plus triste.
- Utilisé dans les thèmes nostalgiques.

> **Chostakovich – Symphonie n°8 en Ut mineur opus 65 :**

<https://www.youtube.com/watch?v=VmnEflreT1E>

- Très sonore.
- Les solos de cor anglais peuvent être très longs, très exposés.

CLARINETTE

> **Rimsky Korsakov – Shéhérazade – 2e mouvement :**

<https://www.youtube.com/watch?v=Lubm3-xVfMc>

- On peut voir l'utilisation de pare-son dans cet extrait.
- Plus virtuose que le hautbois, avec peu de détachés par contre.

> **Rachmaninov – Symphonie n°2 en Mi mineur opus 27 :**

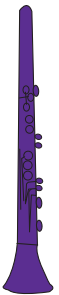
<https://www.youtube.com/watch?v=ZXHM3BKFDqU>

- Utilisation du côté velouté, presque sourd de l'instrument, et des capacités respiratoires des clarinettes pour faire des phrases interminables (l'instrument a besoin de très peu de souffle pour sonner).

> **Prokofiev – Pierre et le loup :**

<https://www.youtube.com/watch?v=k0bE8YxjMUY>

- C'est le type de solo que la clarinette a à l'orchestre par excellence : du velours avec un peu de virtuosité.

CLARINETTE BASSE

> **Chostakovich – Symphonie n°8 en Ut mineur opus 65 – 5e mouvement :**

<https://www.youtube.com/watch?v=OLo3Hy1091c>

Clarinette basse à 4'20s

- La plus grave des clarinettes d'orchestre.
- Assez virtuose malgré son format.
- Son très sourd.

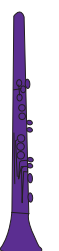
PETITE CLARINETTE

> **Ravel – Boléro :**

<https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E>

Petite clarinette à 3'18s

- La plus aiguë des clarinettes.
- Très présente à partir du début du XXe siècle, en particulier chez Ravel, Stravinsky et Chostakovitch.

BASSON

> Stravinsky - Sacre du printemps :

<https://www.youtube.com/watch?v=2GD91hpJGe4>

- C'est le solo le plus connu alors qu'il est très peu représentatif de l'instrument.
- À l'origine composé pour cor anglais.
- Ce solo n'est pas du tout adapté à l'instrument, Stravinsky le lui avait attribué parce que le bassoniste s'était amusé à parodier le cor anglais pendant les répétitions et le compositeur avait adoré.
- Depuis, tous les bassonistes haïssent celui-ci !

> Stravinsky - L'oiseau de feu :

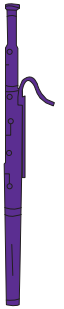
<https://www.youtube.com/watch?v=w8cG703ngSw>

- Même type de solo mais cette fois-ci adapté à la tessiture.
- C'est un instrument tout en retenue.

> Prokofiev - Pierre et le loup :

<https://www.youtube.com/watch?v=7IBADmHCAAdI>

- Là encore utilisation un peu « cliché » de l'instrument : son un peu revêché, sérieux, grinçant, vibrant.

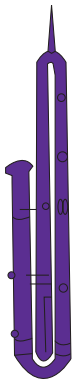

CONTREBASSON

> Ravel - Ma mère l'Oye :

<https://www.youtube.com/watch?v=aJTqu-SrFbk>

- Très sonore, avec les caractéristiques du basson poussées à l'extrême.

COR

> Ravel - Pavane pour une infante défunte :

https://www.youtube.com/watch?v=pJPIL_k4v8o

- On surnomme le cor le « bois des cuivres » à cause de son côté velouté, moins brillant.
- Très utilisé pour des solos expressifs, lents, au-dessus de l'orchestre.

> Brahms - Symphonie n°3 en Fa Majeur opus 90 :

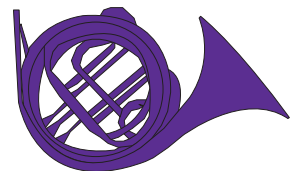
<https://www.youtube.com/watch?v=QyFN4R9pqag>
Cor à 7'13 et à 8'50

- Ici on voit qu'il peut aller plus vers le cuivre.

> Brahms - Symphonie n°1 en Ut mineur opus 68 :

<https://www.youtube.com/watch?v=3HaJCJ7Jz28>
Cor à 4'41

- Version cuivrée de l'instrument, avec beaucoup plus d'intensité, contrastée par la réponse aérienne de la flûte.

TROMPETTE

> Stravinsky – Petrouchka :

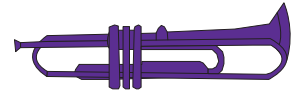
<https://www.youtube.com/watch?v=6usP-XNYTDo>

- C'est le plus aigu des cuivres, le plus virtuose et le plus solaire.
- Il a souvent des thèmes gais, des interventions tonitruantes.
- On demande toujours aux trompettes de jouer moins fort à l'orchestre parce qu'elles ressortent facilement par rapport aux autres instruments.

> Bernstein – Mambo :

<https://www.youtube.com/watch?v=Bp33WX9xIGs>

- Ici on va plus vers le cuivre de l'instrument.
- Utilisation d'une sourdine.

TROMBONE

> Schumann – Symphonie n°3 en Mi bémol Majeur opus 97 :

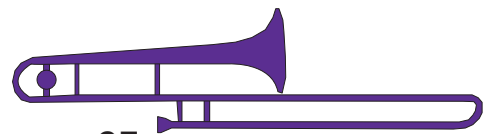
<https://www.youtube.com/watch?v=61DfFcN1Sdw>

- Contrairement aux autres cuivres, le trombone change de note en rallongeant ou en raccourcissant son tuyau grâce à une coulisse. Ça le rend moins précis et moins virtuose, il a plutôt des thèmes lents.

> Strauss – Symphonie des alpes :

<https://www.youtube.com/watch?v=DBZOAU6f4iq>

- Utilisation de l'instrument avec beaucoup plus d'intensité et de cuivre (de brillant).

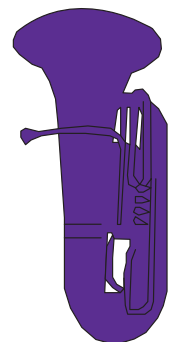

TUBA

> Mussorgsky – Tableaux d'une exposition :

<https://www.youtube.com/watch?v=rx6Eo6liyCg>

- Assez peu sonore, il est rarement utilisé à l'orchestre.
- Il a un son très doux pour un cuivre et consomme beaucoup d'air.

TIMBALES

> Chostakovich – Symphonie n°5 en Ré mineur opus 47 :

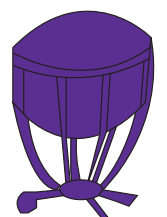
<https://www.youtube.com/watch?v=ttzWiKRV6Io>

- C'est le 2e chef d'orchestre – c'est lui qui décide du tempo, les musiciens vont se caler sur le rythme qu'il joue.

> Mahler – Symphonie n°1 en Ré Majeur dite « Titan » :

<https://www.youtube.com/watch?v=E6657zc9fFI>

Timbale à 3'02

- Très caractéristique du jeu de timbales à l'orchestre: les roulements qui créent un fond sonore.

> **Carl Orff – Carmina Burana :**

<https://www.youtube.com/watch?v=Adrw-zxiTe4>

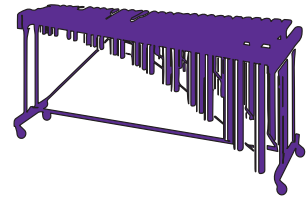
- Ici, les timbales jouent le rôle important de meneuses de l'orchestre en rythmant la mélodie avec des coups sur tous les temps. C'est pour cela que les timbales sont considérées comme le deuxième chef d'orchestre.

PERCUSSIONS

> **Katchaturian – Danse du sabre (xylo) :**

<https://www.youtube.com/watch?v=mUQHGpxrz-8>

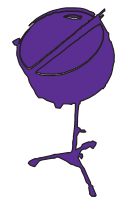
- Le xylophone est souvent utilisé dans l'orchestre pour sa virtuosité en son son caractéristique qui fait penser à l'entrechoquement de pierres ou d'ossements.

> **Ravel – Boléro (caisse claire) :**

<https://www.youtube.com/watch?v=fVhZ1KktI60>

- La caisse claire renvoie ici au cirque comme au monde militaire avec ce rythme qui ne s'arrête jamais et mène tout l'orchestre.

HARPE

> **Tchaikovsky – Casse-noisette :**

<https://www.youtube.com/watch?v=07z3YVYDrhE>

- Dans l'orchestre, la harpe, trop peu sonore, est un instrument de cadences et d'ornementation, comme ici où elle joue le plus souvent seule de façon virtuose ou avec l'orchestre pour marquer les temps.

> **Tchaikovsky – Le lac des cygnes :**

<https://www.youtube.com/watch?v=JkkUeSpG5aw>