Musique américaine du 20ème siècle

Février 2015

Théâtre municipal de COLMAR

Filature de MULHOUSE

(Salle de répétition de l'Orchestre symphonique de Mulhouse)

Dossier pédagogique réalisé par Catherine Baguet et Olivier Walch, CPEM du Haut-Rhin

Sommaire du dossier

Présentation générale	page 2
Présentation des œuvres	page 3
La flûte	page 6
La clarinette	page 7
Le hautbois	page 8
Le cor anglais	page 9
Le basson	page 10
Le cor d'harmonie	page 11
La trompette	page 12
Le trombone	page 13
La contrebasse	page 14
Préparer les élèves au concert	page 15
Les extraits sonores	page 16

Le concert Musique américaine du 20ème siècle est proposé par l'Orchestre symphonique de Mulhouse. Le programme a été élaboré à partir de plusieurs œuvres ou extraits de compositeurs du 20ème siècle : Théo Loevendie, Samuel Barber, Edgar Varèse, Pharoah Sanders, Elliott Carter, léonard Bernstein, Aaron Copland.

Les œuvres de ce programme seront interprétées par des musiciens de l'Orchestre symphonique de Mulhouse :

HAMOUMA Nora (flûte et piccolo)
FOUQUET François (hautbois et cor anglais)
POULTIER Manuel (clarinette en si bémol et en mi bémol)
MILLIERE Guillaume (trombone)
RITZENTHALER Pierre (cor d'harmonie)
MENARD Xavier (trompette)
ARRIGNON Guillaume (contrebasse)

Présentation des œuvres

Golliwogg's other dances de Theo LOEVENDIE

Theo Loevendie est un compositeur et clarinettiste néerlandais.
Golliwoog's other dances est une pièce écrite en 1998 pour 3 instruments à vents: la clarinette, la trompette et le basson.
Le golliwog, Golliwogg ou golly était un personnage noir dans les livres pour enfants à la fin du 19ème siècle habituellement dépeint comme un type de poupée de chiffon. Il a été reproduit, à la fois par les responsables commerciaux comme un jouet pour enfant appelé "golliwog". Il a eu une grande popularité dans l'Europe et l'Australie dans les années 1970. La poupée est caractérisée par la peau noire, les yeux bordées de blanc, les lèvres clowns et les cheveux crépus.

Theo Loevendie - Golliwogg's other dances

Summer music opus.31 de Samuel BARBER

Samuel Barber (1910 - 1981) est un compositeur américain.
Le quintette à vent ***Summer Music*** Op. 31, compte parmi les grandes réussites du répertoire moderne.
Summer Music présente chaque instrument du quintette à vent pour lequel il a été composé, à savoir la flûte traversière, le hautbois, le basson, la clarinette et le cor .
Cette pièce comprend des sections où chaque instrument est mis en lumière. La pièce se compose d'un seul mouvement.
Samuel Barber Summer Music - Berlin Counterpoint

Density 21.5 d' Edgar VARESE

Edgar Varèse (1883 - 1965) est un compositeur français naturalisé américain.
Densité 21,5 est une œuvre pour flûte traversière seule composée par Edgard Varèse en 1936. Le compositeur va retravailler plusieurs fois la partition.
Ce morceau a été écrit à la demande de Georges Barrère, flûtiste français, pour étrenner sa flûte de platine, la densité du platine étant proche de 21,5 grammes par centimètre cube.
Varèse fait connaissance avec la fameuse flûte en novembre 1935 et compose la partition durant janvier 1936 l'allongeant notablement. La version définitive date de 1951.
La durée d'exécution est d'environ cinq minutes. L'écriture, monodique*, utilise plusieurs effets, dont les « bruits de clés », correspondant à un bruit de percussion sur une ou plusieurs clés de la flûte.
**Mélodie effectuée par une voix seule.*
Emmanuel Pahud - Density 21.5 (live concert - FaLaUt Festival 2007)

Trio pour instruments de cuivres de Pharoah SANDERS

Pharoah Sanders, né Farrell Sanders, est un saxophoniste de jazz américain.
Le trio pour instruments de cuivres a été composé en 1961 pour trompette, cor et trombone.

Sanders Trio pour cuivres

Esprit rude/esprit doux de Elliott CARTER

Elliott Carter (1908 - 2012) est un compositeur de musique contemporaine américain.
Esprit rude/esprit doux est une œuvre pour flûte et clarinette écrite en 1985.
Les deux instruments ont chacun un « esprit (=souffle) rude » et un « esprit doux ». Le compositeur a surtout été intéressé par l'apparition au sein même de l'instrumentation de changements très rapides. L'on ne perçoit pas de grands contrastes entre les instruments, mais un flux continu de types musicaux différents : musique rapide, spirituelle et légère, puis musique puissante, etc.

Esprit rude/ esprit doux

Extraits de *West Side Story* de Leonard BERNSTEIN

Leonard Bernstein (1918 - 1990) est un compositeur et un chef d'orchestre américain.
Dans les années 50 aux Etats-Unis, **la comédie musicale** revient à la mode. Un célèbre quartier de Manhattan au cœur de New York tient le haut de l'affiche et réunit les plus beaux spectacles du moment : Broadway. Encore aujourd'hui, les touristes y affluent pour découvrir ce lieu original dédié à la production des comédies musicales !
C'est à cette époque que le compositeur Leonard Bernstein , le parolier Stephen Sondheim , le librettiste Arthur Laurents et le metteur en scène Jerome Robbins s'associent pour créer une comédie musicale, inspirée de la célèbre histoire d'amour de Shakespeare, *Roméo et Juliette*, dans une adaptation moderne relatant des guerres de gang. Après plusieurs tentatives, elle prendra finalement le nom de ***West Side Story***.
L'œuvre, crée en 1957, est un véritable succès tant aux Etats-Unis que dans le monde entier. Pas moins de 732 représentations sont programmées lors de la production originale avant de partir pour une grande tournée mondiale. La musique, la danse, l'histoire, tous les éléments sont réunis pour séduire le public.
A la suite, un film est réalisé en 1961, dont le succès est identique à celui de la comédie musicale puisqu'il remporte une dizaine d'Oscars dont un Oscar dont celui pour la meilleure musique de film.

L'histoire :
Acte 1
Deux bandes de jeunes se font la guerre dans un quartier pauvre de l'Ouest New-Yorkais (West Side). En effet, les *Jets*, jeunes blancs américains, ne sont pas décidés à céder le contrôle de leur rue aux *Sharks*, ces émigrés venus de Porto-Rico. Sur fond de haines raciales se noue une histoire d'amour entre Tony et Maria, qui appartiennent chacun aux clans ennemis. Maria nouvellement arrivée aux Etats-Unis est déjà promise à Chino**,** le meilleur ami de son frère car ses parents en ont décidé ainsi.
C'est au cours d'un bal que Tony et Maria ont le coup de foudre l'un pour l'autre. Durant la fête, les bandes rivales se provoquent et conviennent d'un duel à l'arme entre Bernardo et Diesel le lendemain.
A la demande de Maria, Tony tente de mettre fin au conflit. C'est peine perdue, la situation dégénère et Tony assassine Bernardo qui vient de tuer son ami, Riff.
Acte 2
Maria, qui espère pouvoir épouser Tony, découvre l'horrible nouvelle. Tony, venu la rejoindre, s'excuse auprès d'elle et lui pardonne son geste. Ils rêvent tous deux d'un monde meilleur. Pendant ce temps, la police enquête sur les meurtres. Souhaitant venger Bernardo, Chino part à la recherche de Tony pour le tuer. Malmenée par les garçons des Jets, Anita se venge en faisant croire à la mort de Maria. Au cours d'une nouvelle bagarre, c'est finalement Tony qui perd la vie, tué par Chino. Anéantis et attristés, les Jets et les Sharks décident finalement de se réconcilier et forment un unique cortège autour du corps de Tony.

A retenir :
West Side Story est une **comédie musicale** créée à Broadway.
West Side Story s'inspire de l'histoire de ***Roméo et Juliette*** de William Shakespeare.
Le film, créé en 1961, obtient une **dizaine d'Oscars**.

I bought me a cat d'Aaron COPLAND

Aaron Copland (1900 - 1990) est un compositeur américain.
I bought me a cat est une chanson folklorique issue des ***Old American Songs*** qui sont deux séries de chansons arrangées par Aaron Copland en 1950 et 1952.
Cette chanson pour enfants répète un refrain ajoutant un animal de ferme par accumulation. L'harmonie et l'accompagnement simulent des sons de basse-cour.
Traduction du texte :

Je me suis offert un chat
Je me suis offert un chat. Il m'a plu.
J'ai nourri mon chat sous l'arbre, là-bas.
Mon chat dit «Tralalère».
Je me suis offert un canard. Il m'a plu.
J'ai nourri mon canard sous l'arbre, là-bas.
Mon canard dit, « Coin-coin »,
Mon chat dit, «Tralalère».
Je me suis offert une oie. Elle m'a plu.
J'ai nourri mon oie sous l'arbre, là-bas.
Mon oie dit, «Couac-couac»,
Mon canard dit, «Coin-coin»
Mon chat dit, «Tralalère».
Je me suis offert une poule. Elle m'a plu.
J'ai nourri ma poule sous l'arbre, là-bas.
Ma poule dit «Cot-codec, cot-codec»,
Mon oie dit, «Couac-couac»,
Mon canard dit, «Coin-coin»,
Mon chat dit, «Tralalère».
Je me suis offert un cochon. Il m'a plu.
J'ai nourri mon cochon sous l'arbre, là-bas.
Mon cochon dit, «Groin-groin»,
Ma poule dit, «Cot-codec cot-codec»,
Mon oie dit, «Couac-couac»,
Mon canard dit, «Coin-coin»,
Mon chat dit, «Tralalère».
Je me suis offert une vache. Elle m'a plu.
J'ai nourri ma vache sous l'arbre, là-bas.
Ma vache dit, « Meuh-meuh »,
Mon cochon dit, « Groin-groin »,
Ma poule dit, « Cot-codec cot-codec »,
Mon oie dit, « Couac-couac »,
Mon canard dit, « Coin-coin »,
Mon chat dit, «Tralalère».
Je me suis offert un cheval. Il m'a plu.
J'ai nourri mon cheval sous l'arbre, là-bas.
Mon cheval dit, «hiiiii hiiiiii»,
Ma vache dit, «Meuh-meuh»,
Mon cochon dit, «Groin-groin»,
Ma poule dit, «Cot-codec cot-codec»,
Mon oie dit, «Couac-Couac»,
Mon canard dit, «Coin-coin»,
Mon chat dit, «Tralalère».
Je me suis offert une femme. Elle m'a plu.
J'ai nourri ma femme sous l'arbre, là-bas.
Ma femme dit, «Chéri Chéri»,
Mon cheval dit, «hiiii hiiii»,
Ma vache dit, «Meuh-meuh»,
Mon cochon dit, «Groin-groin»,
Ma poule dit, «Cot-codec cot-codec»,
Mon oie dit, «Couac-couac»,
Mon canard dit, «Coin-coin»,
Mon chat dit, «Tralalère».

"I Bought Me A Cat" from MusicK8.com

Les instruments de musique

La flûte

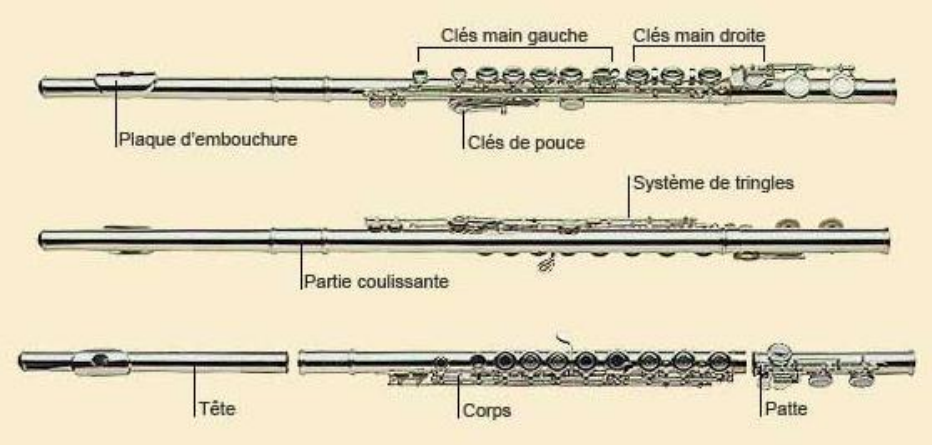
On peut dénommer **flûte** tout tuyau muni d'un trou pour souffler dedans et d'autres trous que l'on peut boucher avec les doigts. Une flûte est dite **« traversière »** car on la pose **« en travers » de la bouche** : le musicien tient la flûte horizontale et souffle d'une manière précise contre le trou de **l'embouchure (biseau) percée sur le côté**, exactement comme lorsqu'on veut produire un son en soufflant dans le goulet d'une bouteille vide. Tout un système de clefs, petites tiges reliées à des bouchons, permet aux flûtistes de jouer beaucoup plus rapidement. Ce système est mis au point au 19èmesiècle par l'Allemand Boehm: mécanisme ingénieux grâce auquel les mains peuvent jouer sans se déplacer et un seul doigt boucher plusieurs trous ; 16 trous et 14 clefs pour 9 doigts qui jouent, et un pouce qui maintient l'instrument!

Manet, Le fifre 1825

La flûte traversière est un instrument de musique **à vent** qui appartient **à la famille des bois** car elle était auparavant constituée de bois avant d'évoluer et d'être, de nos jours, constituée de métal. Sa sonorité est claire et limpide, c'est le plus aigüe des instruments à vent de l'orchestre.

Dans Pierre et le Loup, la flûte traversière tient le rôle de l'oiseau.

.



<u>La flûte traversière</u>

<u>Famille</u> : Bois
<u>Tessiture</u> : trois octaves
<u>Matériau</u> : parfois en bois, mais généralement en métal (argent, or ou même platine).
<u>Dimensions</u> : 66 cm de longueur et diamètre légèrement inférieur à 2,5 cm.
<u>Origines</u> : Les flûtes en bois étaient utilisées comme instruments militaires dans l'Europe du Moyen-âge. Au milieu du 19ème siècle, le système de clés inventé par Boehm a révolutionné l'instrument.
<u>Classification</u> : Aérophone : le son est produit par la vibration d'une colonne d'air.
<u>Et aussi…</u>
Le son envoûtant de la flûte a longtemps été associé aux pouvoirs magiques, comme en témoigne la *Flûte enchantée* de Mozart ou *Le joueur de flûte de Hamelin.*

Le **PICCOLO** est le plus petit instrument de la famille des flûtes d'orchestre. Deux fois moins long que la flûte courante, il monte une octave plus haut. Le tuyau conique, en métal ou en bois, présente le même mécanisme de clés que la flûte traversière. Le son brillant du piccolo se distingue facilement par la couleur et la vitalité qu'il insuffle à la musique.

La piccolo

Famille : Bois
Tessiture : environ deux octaves et demie
Matériau : Métal ou bois
Dimensions : 33 cm de longueur et 13 mm de diamètre
Origines : Le piccolo n'a fait son apparition dans l'orchestre qu'à la fin du 18ème siècle. Son mécanisme a suivi la même évolution que celui de la flûte, mais le système de touches de Boehm qui fut appliqué à la flûte de 1840 ne fut adopté que bien plus tard par le piccolo.
Classification : Aérophone : le son est produit par la vibration d'une colonne d'air.
Et aussi…
Le nom **piccolo** est l'abréviation de « flauto piccolo », qui signifie « petite flûte » en italien.

La clarinette

Contrairement à la flûte, dont les origines sont anciennes, la clarinette est un instrument relativement récent, puisqu'elle est apparue vers 1700. On lui a donné le nom de clarinette car, dans son registre aigu, ce nouvel instrument rappelait le timbre de la trompette, appelée clarino en italien : la clarinette est un petit clarino.
Le clarinettiste dispose d'une embouchure contenant une ligature en métal qui maintient en place une anche simple.
La clarinette est douée d'une grande puissance ; des sons riches et sombres, chauds et pénétrants sortent de son pavillon, parfois empreints d'une certaine tristesse...
C'est elle qui, de tous les bois, a le mécanisme le plus complexe, et donc présente les plus grandes difficultés ; elle est d'une extrême agilité.
La clarinette est utilisée dans tous les genres musicaux (la musique classique et contemporaine, le jazz et les musiques traditionnelles).
La clarinette est un instrument de musique **à vent** qui appartient **à la famille des bois.**
Le musicien qui joue de la clarinette s'appelle **le clarinettiste.**
Elle tient le rôle du chat dans Pierre et le Loup de Prokofiev.

Paul Meyer, clarinettiste mulhousien

Picasso « L'homme à la clarinette »

La clarinette

Famille : Bois
Tessiture : trois octaves et demie
Matériau : Bois de trac (un bois dur et dense que l'on trouve en Afrique centrale ou à Madagascar) ou plastique moulé.
Dimensions : Environ 66cm de longueur.
Origines : La clarinette est une évolution du chalumeau datant du début du 18ème siècle et que l'on doit au facteur d'instruments allemand J.C Denner.
Classification : Aérophone : le son est produit par la vibration d'une colonne d'air.

Le hautbois

On distinguait autrefois les instruments en bois jouant haut, **les hautbois**, et ceux jouant bas et grave, les **gros-bois**.
Le hautbois est né en France au 17ème siècle et connaîtra très vite un immense succès dans toute l'Europe.
L'instrument possède une anche double, deux languettes de roseaux, placées à l'embouchure, qui vibrent en claquant l'une contre l'autre.
L'anche du hautbois est particulièrement fragile ; les instrumentistes la fabriquent souvent eux-mêmes, passant des heures à l'ajuster.
Le hautbois est célèbre pour sa sonorité aiguë et plaintive, mais tellement claire que c'est souvent lui qui donne le « la » à l'orchestre pour que les instruments s'accordent entre eux. La voix du hautbois peut être aussi rauque, sombre et mélancolique dans le registre grave.
Le hautbois est un instrument de musique à vent qui appartient **à la famille des bois.**
Le musicien qui joue du hautbois s'appelle **le hautboïste.**

Thomas Eakins (Le joueur de hautbois – 1903)

Dans Pierre et le Loup de Prokofiev, le hautbois tient le rôle du canard.

Une anche de hautbois

Le hautbois

Famille : Bois
Tessiture : deux octaves et demie
Matériau : Bois (souvent exotique)
Dimensions : Environ 60cm de longueur.
Origines : Le hautbois est une évolution du hautbois ancien, ou Chalemie, dont le conduit était plus large et le son plus puissant.
Classification : Aérophone : le son est produit par la vibration d'une colonne d'air.
Et aussi…
Le hautbois a été l'un des premiers instruments de la famille des bois à apparaître régulièrement dans les orchestres classiques. Sa tonalité ne variant guère avec la température, c'est au hautbois qu'est attribué le rôle de jouer le la sur lequel s'accordent tous les autres instruments.

Le cor anglais

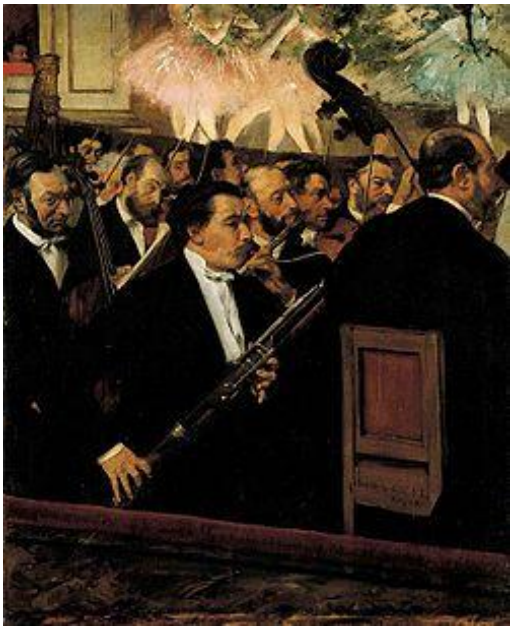
Le cor anglais est un grand **hautbois** au **pavillon ventru** caractéristique qui lui confère un son riche et chaleureux convenant particulièrement aux mélodies lentes. Il possède le même système de clés que le hautbois mais joue dans un registre plus grave. Des passages en solo lui sont souvent réservés dans la musique orchestrale.
Le son du cor anglais est plus doux, plus chaleureux que celui du hautbois.
L'origine du nom "cor anglais", semble venir d'une mauvaise traduction de « engelisches horn » qui signifie « cor angélique » en allemand. Ce mot en arrivant en France a été déformé en « english horn », qui a été traduit par cor anglais. Ce n'est pas un cor comme le cor d'harmonie et il n'est pas anglais !! Il y bien d'autres explications mais celle-ci a la faveur des hautboïstes.

Le cor anglais

Famille : Bois
Tessiture : deux octaves et demie
Matériau : Bois de trac (bois dur et dense que l'on trouve en Afrique centrale ou à Madagascar) et bocal en métal.
Dimensions : 81 cm de longueur.
Origines : Le cor anglais est une évolution du hautbois ténor, qui servait dans les fanfares militaires et pour d'autres musiques.
Classification : Aérophone : le son est produit par la vibration d'une colonne d'air.
Et aussi…
Le nom du cor anglais est un mystère, puisqu'il n'a rien d'anglais et que ce n'est pas un cor. « Anglais » est peut-être une déformation de « anglé », les premiers instruments étaient courbés.

Le basson

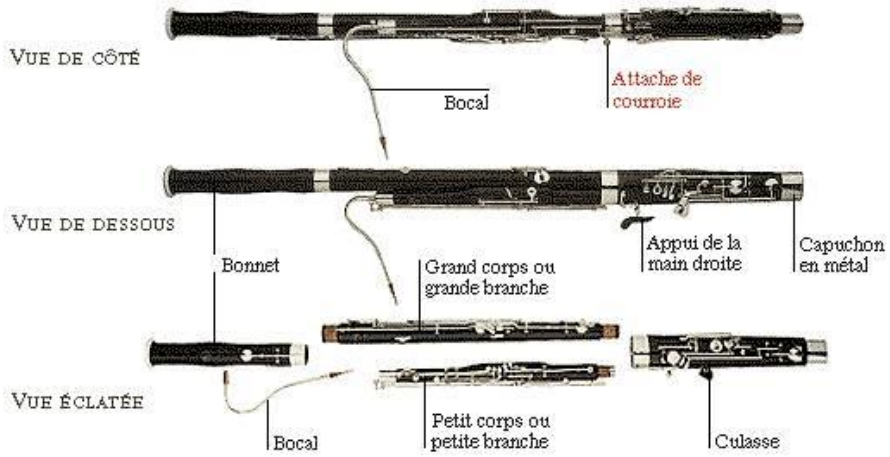
Le basson est la basse du hautbois et il est le plus grave des instruments à bois de l'orchestre.



« L'orchestre » Edgar Degas

Il apparaît à la fin du XVIème siècle en Italie sous le nom de fagotto.
Il s'agit d'un tube en bois, en forme de U serré, d'une longueur développée d'environ 2,50 mètres. A la différence des autres instruments à vents, le basson a conservé le système de clefs du 19ème siècle.
Il est assez lourd, c'est pourquoi une courroie passant autour du cou de l'instrumentiste permet de supporter son poids.
Le basson est muni d'une anche double fixée au bout d'un long bocal en métal.
Les compositeurs apprécient cet instrument pour sa belle sonorité sombre, aux notes moelleuses. Il est très expressif, souvent mélancolique.
La partie de basson la plus célèbre est sans doute celle du rôle du « grand-père » dans Pierre et le loup de Prokofiev.
On le retrouve aussi dans L'Apprenti sorcier de Paul Dukas et dans le début du Sacre du printemps de Stravinsky, dans lequel l'instrument joue un solo dans l'aigu.

Le basson est un instrument de musique à vent qui appartient **à la famille des bois.**
Le musicien qui joue du hautbois s'appelle **le bassoniste.**



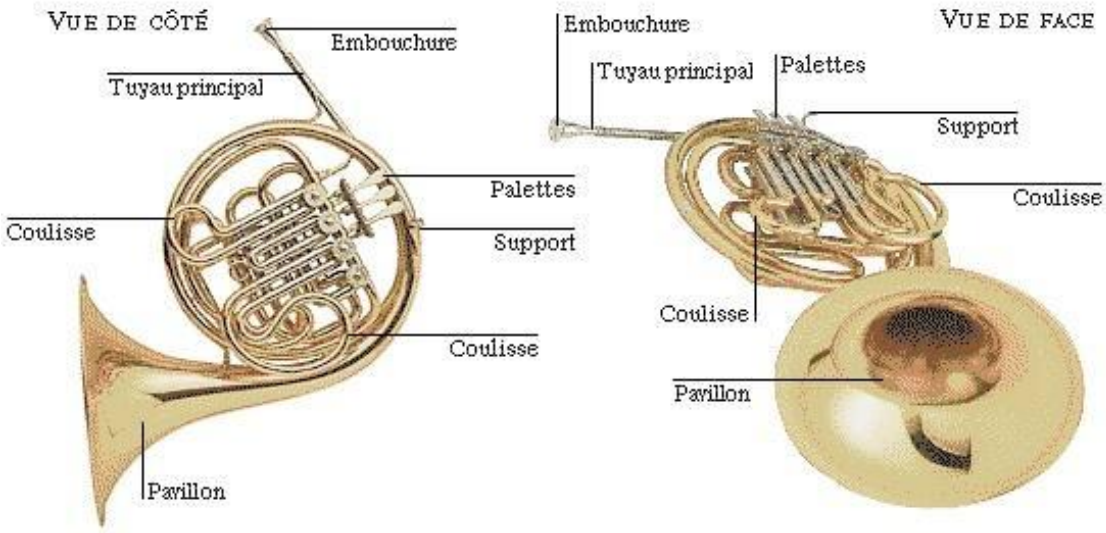
Le basson

Famille : Bois
Tessiture : Trois octaves et demie
Matériau : Bois d'érable ou de rosier, bocal en métal.
Dimensions : 1,30m de longueur, 2,50m complètement déroulé.
Origines : Le basson est une évolution du curtal, instrument à anche double apparu au 16e siècle en Europe.
Classification : Aérophone : le son est produit par la vibration d'une colonne d'air.
Et aussi…
Les italiens utilisent le terme « fagotto » c'est à dire « fagot de bois » pour désigner le basson. Le poète Sacheverell Sitwell a comparé la sonorité profonde et sombre du basson à « la voix d'un dieu marin ».

Le cor d'harmonie

Les premiers cors étaient fabriqués avec des cornes creuses d'animaux dont on brisait la pointe. Le premier vrai cor fut **le cor de chasse**, qui ne pouvait émettre qu'un nombre limité de sons ; on lui a alors ajouté des petits tubes pour l'allonger, qui ont permis d'obtenir toute une série de nouvelles sonorités harmoniques : **le cor d'harmonie** était né.
Ce gros escargot de cuivre au pavillon très évasé est un long tube, plusieurs fois enroulé sur lui-même, d'une **longueur de près de 6 mètres** !

Le cor est d'origine allemande et très utilisé dans les orchestres. Il est muni de palettes (actionnant des pistons rotatifs). La main gauche agit par exemple sur une palette qui permet de choisir entre deux longueurs de tube enroulé et ainsi de changer la hauteur du son et donc la note obtenue. L'une donne des notes profondes et chaudes, l'autre des notes brillantes et aiguës.
De tous les cuivres, c'est le cor d'harmonie qui possède les timbres les plus variés.
C'est un instrument «physique » : le cor exige des lèvres indestructibles et des poumons puissants, surtout lorsqu'il aborde des notes aiguës.
Si l'on observe **un corniste**, on voit celui-ci soutenir le cor de sa main droite en insérant sa main gauche dans le pavillon. Cela lui permet de modifier certaines notes (technique du bouchage) et de créer ainsi un effet de sourdine.
Le cor d'harmonie appartient **à la famille des vents.**
Le musicien qui joue du cor est appelé **corniste.**
Dans Pierre et le Loup, le cor d'harmonie tient le rôle du loup.



Le cor d'harmonie

Famille : Cuivres
Tessiture : Trois octaves et demie
Matériau : Cuivre
Dimensions : la longueur total du tuyau déroulé est comprise entre 2,80 et 3,60 m.
Origines : Le cor d'harmonie est une évolution du cor de chasse auquel on a rajouté des cors de rechange au 18ème siècle et des pistons au 19ème siècle.
Classification : Aérophone : le son est produit par la vibration d'une colonne d'air.

La trompette

Bernard Buffet « La trompette »

La trompette est un très ancien instrument de musique. Fabriquée en os, en bois, en cornes ou utilisant des coquillages, elle servait à communiquer, donner l'alarme ou effrayer des ennemis, des animaux dangereux.
Dans son évolution, elle garde un côté guerrier et militaire. Les cérémonies romaines sont ponctuées de sonneries à la trompette. Les casernes aujourd'hui sont encore rythmées par le clairon. Les chasseurs sonnent le cor lors des battues.
La trompette reste longtemps un instrument limité. Elle est dite naturelle car elle ne possède aucune clés, aucun trou, pas de **piston** ni de **coulisse**. Elle ne peut faire résonner que quelques notes. Cette limitation la cantonne à des rôles peu intéressants.
Les facteurs de trompettes ont donc cherché à combler cette lacune. Après plusieurs essais de **coulisses (comme le trombone)**, de **clefs** bouchant des **trous** (comme la flûte), c'est l'invention du piston qui lui donne sa physionomie actuelle.
Le musicien qui joue de la trompette est appelé **trompettiste.**

<u>La trompette</u>

<u>Famille</u> : Cuivres
<u>Tessiture</u> : Deux octaves trois-quarts
<u>Matériau</u> : Cuivre, généralement couvert d'une touche de vernis protecteur.
<u>Dimensions</u> : A peu près 46 cm de longueur, le tuyau déroulé atteignant 1,40 m.
<u>Origines</u> : Les premières trompettes à pistons ont été produites en Allemagne en 1820, et au Etats-Unis en 1825. C'est en Europe qu'elles ont achevées leur évolution au cours du 19ème siècle.
<u>Classification</u> : Aérophone : le son est produit par la vibration d'une colonne d'air.
<u>Et aussi…</u>
Les trompettes datent d'au moins 3 500 ans. On en trouva en argent et en bronze dans la sépulture du pharaon Toutankhamon en Egypte.

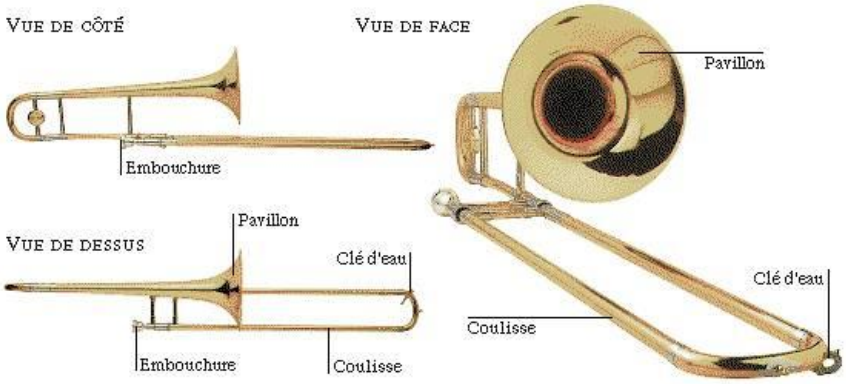
Le trombone

Le trombone est un instrument de la famille des cuivres. Il possède une **perce cylindrique** et un **pavillon** comme la trompette.
L'origine du trombone est très ancienne. L'instrument dont il descend est **le saqueboute** utilisé au Moyen-âge. Son succès connaît des hauts et des bas. Il disparaît au tout début de la renaissance, revient au XVème siècle, disparaît de nouveau pendant les XVIIème et XVIIIème siècle puis revient définitivement à la fin du XVIIIème.

Sa **coulisse** apparaît au IXème siècle. Cette originalité donne des possibilités uniques qui attireront bien des compositeurs. Elle permet de modifier la hauteur des sons. C'est principalement le glissando qui attire les convoitises.

Sa sonorité **grave, puissante et profonde** illustre souvent la voix du danger ou de la malédiction. Il peut aussi donner la douceur et on reconnaît son timbre chaleureux dans les formations de jazz et de cuivres.

Le musicien qui joue du trombone est appelé **tromboniste.**



<u>Le trombone</u>

<u>Famille</u> : Cuivres
<u>Tessiture</u> : Deux octaves et demie
<u>Matériau</u> : Cuivre
<u>Dimensions</u> : Longueur du tuyau : 2,70 m.
<u>Origines</u> : Le trombone est une évolution de la saqueboute de la Renaissance. Il est apparu pour la première fois au milieu du 15ème siècle à la cour des Ducs de Bourgogne.
<u>Classification</u> : Aérophone : le son est produit par la vibration d'une colonne d'air.
<u>Et aussi…</u>
Au 17ème et 18ème siècle, les trombones étaient utilisés dans les opéras pour les scènes fantastiques. Dans le « Don Juan » de Mozart, le trombone accompagne la statue du commandeur décédé.

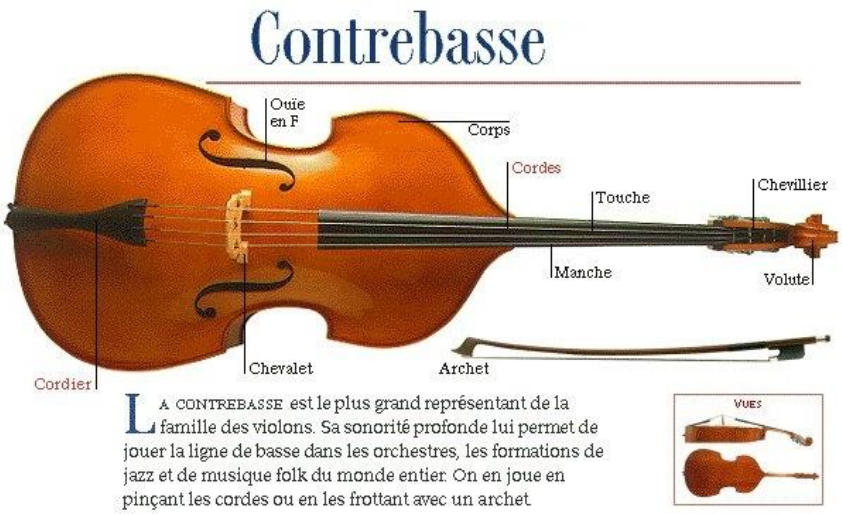
La contrebasse

La contrebasse est le plus grand (elle mesure entre 1,60 m et 2 m) et le plus grave des instruments de la famille des cordes frottées.

La contrebasse Florence Dias Looten

La contrebasse est apparue plus tardivement que les autres instruments de la famille (violon, alto, violoncelle).
Les partitions d'orchestre pour contrebasse se contente souvent de doubler les violoncelles à l'octave inférieure. Mais la grande richesse de son jeu a incité les compositeurs à lui consacrer de plus en plus des pièces à part entière.

Avec la trompette et le saxophone, la contrebasse est l'instrument de prédilection des jazzmen. Ils ont exploré différents modes de jeux.
Avec l'archet ou sans l'archet, leur imagination a été fertile.
Avec l'archet, on peut jouer "normalement", comme on l'apprend dans les conservatoires (une vie y suffirait-il ?), on peut également "écraser" l'archet sur la corde pour obtenir un grincement. Voulez-vous jouer l'archet à l'envers, côté bois ? On dit col legno battuto (en frappant), col legno tratto (en frottant)... Et sans l'archet, il y a le pizzicato où l'on pince la corde avec le doigt .
Le musicien qui joue de la contrebasse est appelé **contrebassiste.**



La contrebasse

Famille : Cordes
Tessiture : Plus de deux octaves et demie
Matériau : Bois et cordes en acier
Dimensions : Un peu plus de 1,80m de hauteur
Origines : La contrebasse est une évolution du violon contrebasse apparu en Europe entre la fin du 16ème siècle et le début du 17ème siècle.
Classification : Cordophone : le son est produit par la vibration des cordes.
Et aussi…
La contrebasse normale est l'un des plus grands instruments existant, mais la plus grande qui ait jamais existé atteignait presque 4,90 m de hauteur. Elle fut construite par Paul de Wit à l'occasion du festival de musique de Cincinnati en 1889.

Préparer les élèves au concert

Avant le concert

Les élèves peuvent acquérir des bases et commencer à se poser des questions sur ce qu'ils vont **voir** et **entendre**.

- Annoncer ce qu'ils vont voir et entendre.
- Découvrir les instruments qui seront joués le jour du concert: la flûte, la clarinette, le hautbois, le cor anglais, le basson, le cor d'harmonie, la trompette, le trombone et la contrebasse.
- Aller à la rencontre des instruments et de certaines œuvres musicales en utilisant les extraits sonores proposés dans le dossier.
- Débattre en classe de la posture du spectateur (comment investir un lieu culturel et de spectacles, attitudes, observation, écoute, respect des lieux, des musiciens, des autres spectateurs…)

Pendant le concert

Les élèves seront invités à se rendre attentifs visuellement et auditivement.
- Observer les instruments et les instrumentistes
- Ecouter la sonorité de chaque instrument
- Observer comment les instruments dialoguent, « se parlent », jouent ensemble

Après le concert

- Donner ses **impressions** sur le concert (les instruments, ressenti, émotions...).

- Garder une trace du concert (une photo ou une image, le titre, l'auteur, la date du concert, le nom des instruments, mon ressenti...). **Voir fiche-œuvre.**

- Poursuivre le travail sur la reconnaissance des instruments (discrimination auditive de plus en plus fine). **Voir fiche élèves et extraits sonores**.

Les extraits sonores

Ces extraits sonores permettront aux élèves :
- de découvrir les sonorités et timbres des différents instruments présents dans les œuvres interprétées
- d'écouter les extraits d'œuvres du concert
- d'identifier les instruments entendus et vus pendant le concert (succession d'instruments, extrait 12 en lien avec la fiche-élève)

Répertoire des extraits sonores

1. La flûte
2. Le piccolo
3. La clarinette en si bémol
4. La clarinette en mi bémol
5. Le hautbois
6. Le cor anglais
7. Le basson
8. Le cor d'harmonie
9. La trompette
10. Le trombone
11. La contrebasse
12. Succession d'instruments : trompette-cor d'harmonie-clarinette-trombone-hautbois-contrebasse-cor anglais- trompette-basson-clarinette-flûte
13. Syrinx pour flûte seule de Debussy
14. Musique Klezmer pour clarinette
15. Concerto pour hautbois et orchestre de Marcello (extrait)
16. Largo de Dvorak
17. Concerto pour basson et orchestre de Mozart (extrait)
18. Retour vers le futur pour 8 cors et percussion
19. Cat Anderson trumpet solo de Duke Ellington
20. Concerto pour trompette et orchestre de Haydn (extrait du 3ème mouvement)
21. Marche impériale extrait de Star wars pour trombones
22. Marco Panascia solo jazz bass Rhythm Changes
23. Golliwogg's other dances de Theo Loevendie
24. Summer Music de Samuel Barber
25. Density 21.5 d'Edgar Varèse
26. Trio pour cuivres de Pharoah Sanders
27. Esprit rude/esprit doux d'Elliott Carter
28. Ouverture de West side story de Leonard Bernstein
29. I Bought Me A Cat from Music d'Aaron Copland