Les métiers et les instruments de l'orchestre

orchestre
national
avignon
provence

SOMMAIRE

L'Orchestre national Avignon-Provence	3
Les métiers de l'Orchestre	4
Quizz du musicien d'orchestre	5
Quizz du chef d'orchestre	6
Quizz du compositeur	7
Les autres métiers de l'orchestre	8
Le concert	10
La disposition de l'orchestre	11
Le déroulement du concert	12
Les instruments de l'orchestre	13
Les familles	14
Les cordes	15
Les bois	18
Les cuivres	20
Les percussions	22
Les invités	24
Écouter la musique	26
Écoutes	27
Sensations	28
Émotions	29
Rêves	30

L'ORCHESTRE NATIONAL AVIGNON-PROVENCE

L'Orchestre national Avignon-Provence fait partie de la vie musicale avignonnaise depuis plus de deux siècles.
En effet, dans les archives de la ville on retrouve les documents attestant la présence d'un orchestre de plus de 39 musiciens donnant des représentations d'opéra et de concert dès la fin du XVIIIème siècle, ce qui en fait l'un des plus anciens ensembles orchestraux de France.

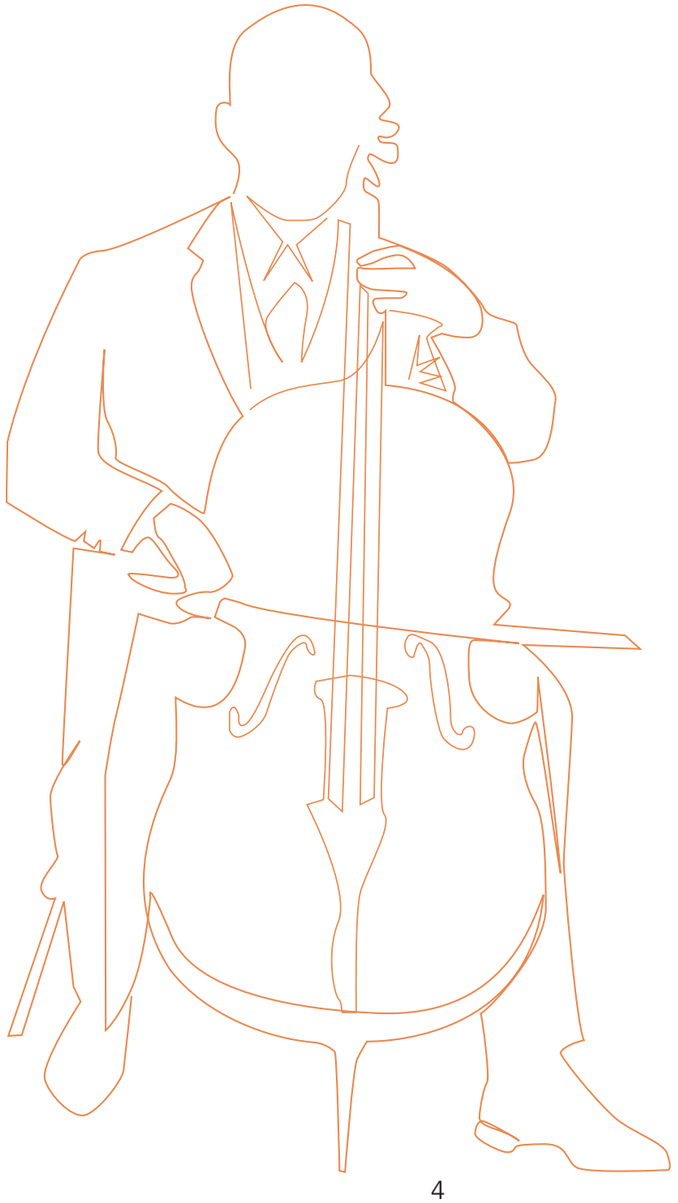
En 1983, il est devenu Orchestre de Région, financé par l'État, la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur, le Département de Vaucluse, la Ville d'Avignon et depuis 2013 la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon. Puis il a obtenu le Label «Orchestre national en région en 2020».

Les 37 musciens permanents qui le composent mènent une importante activité musicale :
- Saison d'abonnement de concerts symphoniques à l'Opéra Grand Avignon
- Saison d'abonnement d'opéras, d'opérettes et de ballets à l'Opéra Grand Avignon
- Programmation Actions Culturelles
- Diffusion de concerts en région pendant la saison musicale et les festivals de l'été

Soit plus de 120 représentations par an en grande formation, qui touchent environ 50 000 personnes, à Avignon et dans toute la Région Provence Alpes Côte d'Azur ainsi que dans les régions limitrophes, en France et à l'étranger.
L'Orchestre est aujourd'hui sous la responsabilité artistique et administrative de son Directeur Général, Alexis Labat et de sa directrice artistique Débora Waldman.

Tous droits réservés, diffusion gratuite à usage pédagogique © Alexandra de laminne

LES MÉTIERS DE L'ORCHESTRE



QUIZZ DU MUSICIEN D'ORCHESTRE

À quel âge commence la formation d'un musicien d'orchestre ?

- 7 ans ?
- 15 ans ?
- 20 ans ?

RÉPONSE

7 ans, c'est l'âge moyen d'entrée des enfants dans un conservatoire de musique. Même si la vocation d'en faire un métier se détermine plus tard.

Précisions : à 20 ans, beaucoup de musiciens ont déja presque 15 ans de formation derrière eux, quand les autres étudiants commencent leur cursus de formation professionnelle. C'est l'âge de recrutement moyen des musiciens d'orchestre.

Comment entre-t-on dans un orchestre symphonique ?

- Sur présentation d'un CV et lettre de motivation ?
- Sur concours à l'aveugle ?
- Par petite annonce dans le journal ?

RÉPONSE

Sur concours à l'aveugle, à l'Orchestre d'Avignon les musiciens sont recrutés par concours, ils jouent les deux premiers tours derrière un paravent.

Combien de temps faut-il à un orchestre pour monter un programme de concert ?

- 1 semaine ?
- 1 mois ?
- 3 mois ?

RÉPONSE

1 semaine

Précisions : Les musiciens travaillent leur partition seuls chez eux avant de venir à la première répétition. En moyenne, il faut 6 services de répétition (un service est une séance de travail de 2 heures 30 à 3 heures) et une répétition générale pour monter un concert. En une année, un orchestre monte plus de 30 programmes musicaux différents.

Est-ce que le métier de musicien est difficile ?

- Un peu ?
- Beaucoup ?
- Passionnément ?

RÉPONSE

Passionnément

Précisions : Le métier de musicien d'orchestre demande de grandes qualités physiques et intellectuelles. Il faut beaucoup de concentration, de volonté, de précision, de dextérité, pour maitriser parfaitement son instrument et assumer sa place dans l'orchestre, tout en faisant preuve d'expressivité. Le répertoire s'étend de la période baroque à la période contemporaine, avec des techniques de jeu extrêmement diversifiées, alliant virtuosité et musicalité.

QUIZZ DU CHEF D'ORCHESTRE

L'image du chef d'orchestre est très présente dans l'inconscient collectif. Il est l'emblème de l'orchestre symphonique. C'est le premier artiste que les enfants imitent quand ils viennent au concert. Faisons travailler notre imagination :

Quel est le rôle du chef d'orchestre ?

- Un capitaine qui fait marcher son orchestre à la baguette ?
- À attirer la foudre sur l'orchestre ?

Faites vos propositions, n'ayez pas peur des mots...

RÉPONSE

Le chef n'est pas qu'un ordonnateur du temps et de la mesure, il fait aussi le choix des équilibres sonores, des dynamiques, des phrasés. Le chef fédère les musiciens et les rassure. Alors que la main droite qui tient la baguette donne le rythme, la main gauche donne le phrasé et ciselle les émotions. C'est également par le corps, le regard et les expressions du visage que le maestro* guide l'orchestre dans son interprétation de l'oeuvre. C'est une histoire sans paroles.
* Maestro est le nom qu'il est d'usage de donner au chef d'orchestre. C'est un mot italien comme beaucoup de termes utilisés en musique.

A quoi sert la baguette du chef d'orchestre ?

- À pointer les fausses notes ?
- À Hypnotiser, ensorceler les musiciens ?

Faites vos propositions, n'ayez pas peur des mots...

RÉPONSE

Elle a plusieurs fonctions :
- Elle est visible par tous. Plus les orchestres sont grands, plus le chef a besoin de la précision de la baguette pour être vu de tous et de loin.
- Elle donne la mesure, c'est-à-dire la pulsation le tempo, à l'ensemble de l'orchestre, pour que tous jouent à la même vitesse et dans le même mouvement.
- Elle rassemble les musiciens dans une même dynamique.

Le jeu du chef d'orchestre

Ce jeu peut se faire soit avec une chanson, soit avec des percussions corporelles (c'est le corps qui sert d'instrument, avec des mouvements frappés ou frottés), soit avec un ensemble instrumental (des coquillages frottés ou frappés les uns contre les autres ou des instruments plus élaborés.)
Un chef d'orchestre est désigné et se place devant le groupe. Il doit trouver le geste, sans utiliser la voix pour :
- permettre aux musiciens de démarrer tous ensemble
- leur permettre de s'arrêter tous ensemble
Astuces : c'est l'inspiration d'air avant le geste qui déclenche le mouvement.
- accélérer et ralentir le jeu musical collectif
- faire partir ou s'arrêter de façon décalée les musiciens séparés en plusieurs groupes
- transmettre les émotions dans le geste et dans le regard : la joie, la tristesse, la légèreté, la pesanteur, la douceur, la force etc.

QUIZZ DU COMPOSITEUR

Quelles correspondances peut-on tisser entre le métier de compositeur et celui d'écrivain ?
Pistes : écriture, imagination, invention, notation...

Quelles correspondances peut-on tisser entre la lecture de la musique et la lecture d'un texte ?

Pistes : la partition est une page de livre, les notes de musique sont des lettres, l'instrumentiste interprète les notes écrites et exprime la musique du compositeur comme le lecteur en lisant le texte interprète les idées de l'auteur en y apportant sa propre imagination.

Le jeu du compositeur

Créer une ligne mélodique

Choisir une phrase du livret de l'*Ile Indigo*. Inventer une mélodie pour la chanter et l'enregistrer sur un ordinateur ou sur un portable pour la garder en mémoire.

Créer le rythme par rapport à la mélodie

À partir de la mélodie, trouver un accompagnement rythmique (percussions corporelles ou instruments percussifs) : bâtons ou baguette, petites percussions. On peut le transcrire sur papier en choisissant un signe pour les notes courtes et un signe pour les notes longues.

Créer une couleur musicale en lien avec la ligne mélodique et le rythme

À la ligne mélodique et au rythme, ajouter une ambiance sonore en rapport avec le contenu de la phrase choisie : froissements de papiers, chuchotements, coups de cloche, grincement de porte, coquillages frottés l'un contre l'autre, bruits de vent ou d'autres éléments naturels : chants d'oiseau, eau, bruissements de feuilles...

Comme un peintre qui dispose d'une palette de couleurs, le compositeur crée la musique à partir d'une palette de sons que lui donnent les différents instruments de l'orchestre et qu'on appelle des timbres.

LES AUTRES MÉTIERS DE L'ORCHESTRE

Les musiciens, le compositeur, le chef d'orchestre sont les métiers artistiques d'un orchestre symphonique. Autour des artistes, on retrouve tous les métiers spécifiques du spectacle vivant, et les métiers administratifs de toute entreprise :

LES MÉTIERS ADMINISTRATIFS

Directeur général, Alexis : Responsable administratif et artistique de l'Orchestre, le directeur est en charge d'élaborer la programmation musicale avec le directeur artistique, de gérer le personnel artistique, administratif et technique de l'Orchestre. Il est le représentant de la structure auprès des tutelles et des organisateurs de concerts. Il veille au bon fonctionnement des activités de l'association.

Secrétaire de direction, Bénédicte : Poste central de la structure, la secrétaire de direction est en charge de toutes les questions administratives de l'Orchestre. Elle élabore les conventions, réalise les contrats, négocie les cachets des artistes invités et organise les rencontres concernant les tutelles de l'Orchestre. Elle accompagne le travail du directeur général, en élaborant notamment son planning.

Comptable et assistante administrative, Isabelle : Elle est en charge de la comptabilité de l'Orchestre. Elle établie les budgets prévisionnels, les plans de trésorerie et en assure le suivi tout au long de l'année. Elle travaille en étroite colaboration avec le directeur général, Philippe et la secrétaire de direction, Bénédicte.

LES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION

Chargée de communication et Relations publiques, Pauline : Elle coordonne les différentes actions de communication de l'Orchestre. C'est elle qui supervise la conception de la plaquette de saison avec le graphiste. Elle organise également la distribution et l'affichage de tous les supports de communication imprimés de l'Orchestre (Affiches, flyers, plaquette de saison). Elle conçoit les affiches, les flyers et les programmes de salle des concerts *Nouveaux Publics*. Pauline est l'interlocutrice des structures désirant des informations et des outils de communication sur l'Orchestre (logos, biographies, photographies etc). C'est également, elle qui prend des photographies lors d'événements pour les archives et afin que Marie-Émilie communique sur les réseaux sociaux. Elle met en page divers documents internes et externes de l'Orchestre comme les dossiers de diffusion, d'actions culturelles et de mécennat. Enfin, elle gère et accueille les invités lors des concerts symphoniques de l'Orchestre.

Attachée de presse, Marie-Émilie : Elle communique sur les réseaux sociaux concernant tous les événements liés à l'Orchestre : les concerts, les actions *Nouveaux Publics,* les enregistrements et les déplacements en tournée. Elle est aussi responsable des relations avec les journalistes et les organismes de presse papier, radio, télévision et web. Elle rédige des « dossiers de presse » pour transmettre les informations sur les contenus artistiques des concerts, les chefs, les solistes et artistes invités. C'est elle qui collecte tous les articles publiés pour établir la « revue de presse », organise les interviews avec les artistes et accueille les journalistes lors des concerts.

LES MÉTIERS DE L'ACTION CULTURELLE ET DE LA DIFFUSION

Responsable des actions culturelles, Camille : Elle co-construit la programmation des concerts Famille avec la direction et imagine, coordonne et réalise les actions culturelles. Elle élabore ainsi les parcours d'éducation et de sensibilisation artistiques en partenariat avec crèches, les établissements scolaires, l'enseignement supérieur, les structures de formation mais aussi avec les domaines du social, de la santé et du milieu pénitentiaire. Rencontres, ateliers, masterclass, stages, résidences : les possibles sont nombreux. Elle travaille en collaboration avec les musiciens, chefs d'orchestre, compositeurs et artistes invités mais également avec les équipes administrative et technique de l'Orchestre ainsi qu'avec de nombreux partenaires.

Chargée des actions culturelles, Laia : En ce qui concerne les actions culturelles, elle est en charge du suivi administratif et pédagogique des projets, notamment des Pom's Concerts, des répétitions générales et des concerts éducatifs.

LES MÉTIERS TECHNIQUES

Responsable de production et de la diffusion, Sophie: Elle coordonne la gestion technique de l'Orchestre et l'organisation des plannings des répétitions. Elle est en charge du rayonnement de l'Orchestre dans toutes les villes en capacité de l'accueillir, dans des salles de spectacle, des églises, des châteaux, des places publiques, des théâtres de verdure ou des théâtres antiques, en saison et pendant les festivals d'été. Elle s'occupe des relations avec les programmateurs et de l'organisation des concerts.

Régisseur général, Marc-Antoine : Il definit la faisabilité des concerts sur le plan de la technique et de la sécurité. Il coordonne également les entrées et les sorties des artistes. En relation avec le chef d'Orchestre il définit le plan de scène. Il définit les besoins techniques et scéniques de chaque projet. Assure le respect des règles au sein de l'orchestre. Il gère l'encadrement technique des concerts et des déplacements de l'Orchestre en tournée. Et enfin, il est en charge du recrutement des musiciens supplémentaires.

Régisseurs, Anaïs et Julien : Sous l'autorité du régisseur général, ils gérent le bâtiment, l'instrumentarium, le bon déroulement technique des activités de l'orchestre. Ils assurent l'installation des pupitres, des partitions, des chaises et des instruments pour les répétitions et les concerts. Ils suivent les projets et la mise en place sur site par les équipes accueillante et adapte s'il le faut sur place. Ils aident à l'organisation des concerts. Adaptent les installations aux impondérables. Il sont les référents technique des musiciens. Arrivés les premiers, repartis les derniers, ils assurent la gestion de la logistique matérielle des déplacements de l'Orchestre et les relations avec les techniciens des lieux de concert.

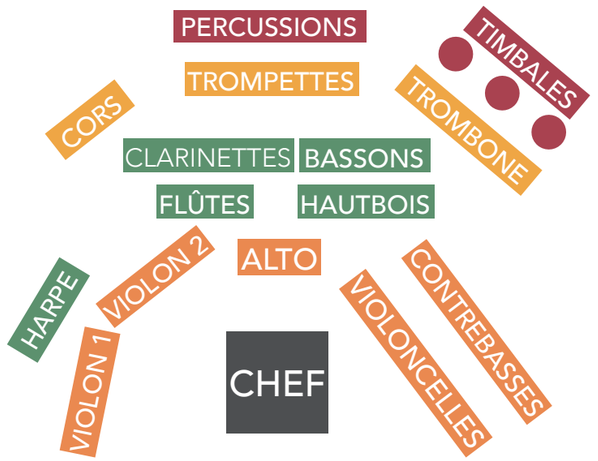
Bibliothécaire musical, David : Bibliothécaire musical est un métier spécifique de l'orchestre. Le bibliothécaire gère l'achet ou la location du matériel d'orchestre : le « conducteur », c'est à dire la partition du chef sur laquelle est écrite toute la musique qui doit être jouée ainsi que les partitions individuelles de chaque instrumentiste. Il reporte également les coups d'archet, c'est à dire les mouvements « tirés » ou « poussés » des instruments à cordes sur toutes les partitions les déroulés des spectacles *Nouveaux Publics* pour les musiciens. À Avignon, le bibliothècaire musical est aussi force de proposition pour la programmation, notamment pour les cinés-concerts.

LE CONCERT

LA DISPOSITION DE L'ORCHESTRE

Le nombre d'instruments de chaque famille dépend de la taille de l'orchestre et des choix du compositeur.
C'est le nombre d'instruments à vent, qui détermine le nombre d'instruments à cordes.
À l'Orchestre National Avignon-Provence, les instruments de la famille des bois se présentent par 2 : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons. Pour respecter l'équilibre sonore, le nombre d'instruments à cordes est calculé en fonction du nombre d'instruments à vent : 8 premiers violons, 6 seconds violons, 4 altos, 4 violoncelles, 2 contrebasses.

Voici comment sont disposés les instruments de l'orchestre :
Cette disposition peut variée en fonction des souhaits du chef d'orchestre



À votre avis :
a) Pourquoi les cordes sont-elles plus nombreuses que les vents ?
b) Pourquoi place-t-on les cordes devant les bois, et les bois devant les cuivres ?
c) Pourquoi les percussions sont-elles placées au fond ?
d) Pourquoi les instruments sont-ils placés en arc de cercle ?
e) Pourquoi le chef est-il placé sur une estrade ?

RÉPONSE

a) Pour respecter l'équilibre sonore, les instruments à cordes sont plus nombreux parce qu'ils sont moins puissants.
b) Les instruments sont placés en fonction de leur volume sonore : les cordes devant, car elles sont moins sonores que les bois qui sont moins sonores que les cuivres.
c) Les percussions sont placés derrière l'orchestre, à la fois pour une question de volume sonore, mais également pour une question de place : les percussionnistes doivent pouvoir se déplacer rapidement d'un instrument à l'autre.
d) Les instruments sont placés en arc de cercle pour que le chef puisse les embrasser tous d'un seul regard et d'un seul mouvement d'ouverture des bras. La forme en arc de cercle favorise également la fusion des sons, puisqu'un orchestre en salle de concert, n'est jamais sonorisé.
e) De la même façon qu'il utilise une baguette pour être vu de tous, le chef est placé légérement en hauteur pour avoir une bonne vision d'ensemble. Les instruments de l'harmonie, c'est-à-dire les vents et les percussions, sont également placés sur des estrades, comme dans un amphithéâtre, pour être vus du public et pour des questions acoustiques.

LE DÉROULEMENT DU CONCERT

Qu'est-ce que l'accord de l'orchestre ?
Ce qu'on appelle «l'accord de l'orchestre» est le moment où tous les instruments s'accordent, c'est-à-dire définissent une hauteur qui leur sera commune.
C'est le hautbois qui « donne le la » pour accorder l'orchestre. La note juste est attrapée par le premier violon qui la transmet à toutes les cordes, qui l'attrapent à leur tour avant de la faire passer aux bois et aux cuivres puis aux timbales.

Chaque groupe d'instruments dans l'orchestre est dirigé par un « chef de pupitre ». Le chef des pupitres des premiers violons a un rôle essentiel : c'est le « Premier violon » ou « Konzertmeister ». Il est le médiateur entre le chef et l'ensemble des autres musiciens. À l'Orchestre national Avignon-Provence, Cordelia Palm est le premier violon supersoliste de l'orchestre.
Une fois que tous les instrumentistes sont installés, il entre et salue l'orchestre et le public qui l'applaudit. Il attend le silence avant de commencer l'accord. L'Orchestre se lève, le public applaudit. Le chef attend le silence avant de lever sa baguette pour commencer le concert.
À la fin du concert, le public applaudit. Le chef ou « Maestro » salue le premier violon avant de saluer l'ensemble de l'orchestre puis le public.

Devinette : une alternance de sons, de silence et de musique

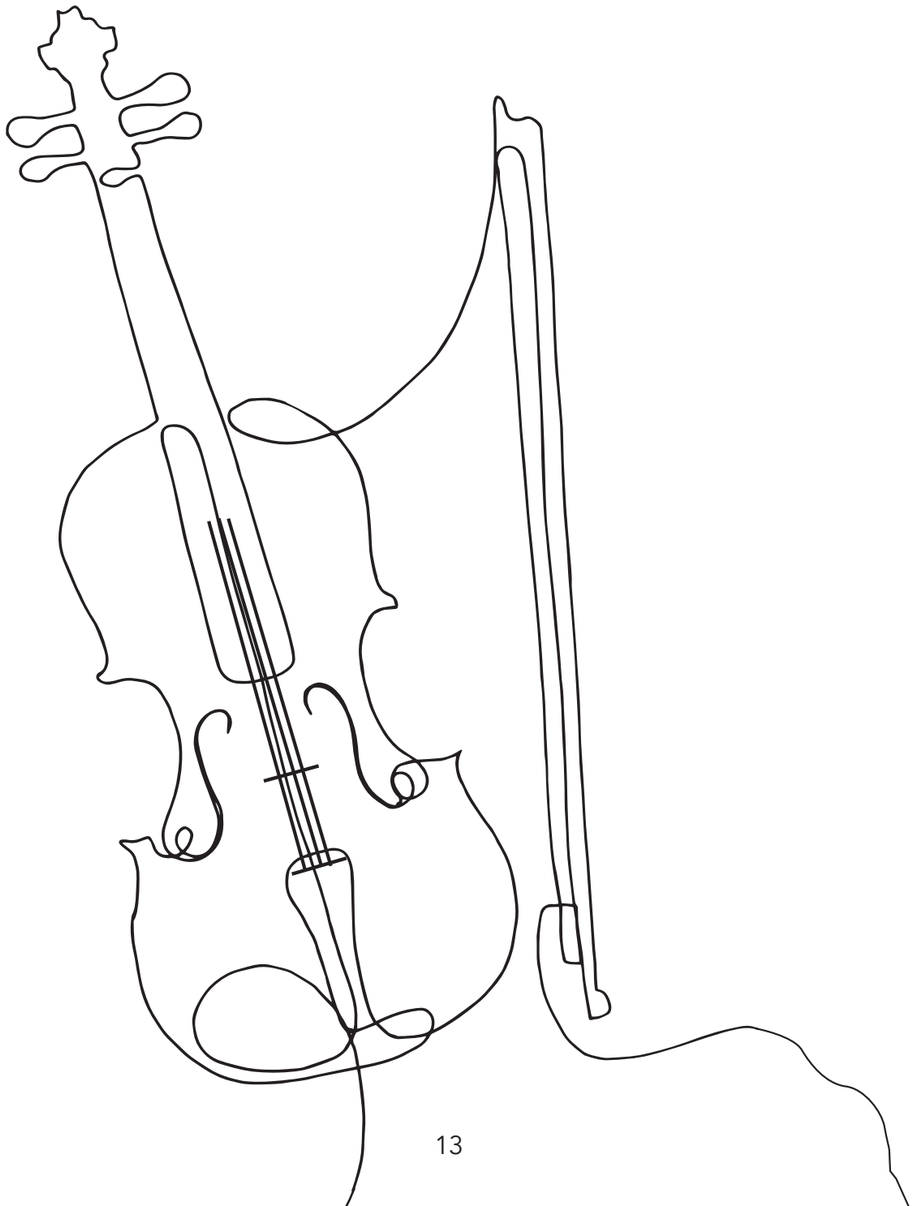
À partir des informations données ci-dessus, replacer dans l'ordre les séquences suivantes qui décrivent les différentes étapes du concert :

1) Tout le monde fait silence (il y a plusieurs temps de silence)
2) Le maestro entre
3) Le premier violon fait signe au hautbois de donner le la
4) Les musiciens s'accordent
5) Les musiciens entrent sur le plateau pour s'installer à leur pupitre
6) Le maestro lève sa baguette et le concert commence
7) Le premier violon entre
8) Le public applaudit (il y a plusieurs temps d'applaudissement)
9) Le maestro salue le premier violon, l'orchestre et le public.

RÉPONSE

5 - 7 - 8 - 3 - 4 - 1 - 2 - 8 - 9 - 1 - 6

LES INSTRUMENTS DE L'ORCHESTRE



LES FAMILLES

Un orchestre symphonique est un ensemble instrumental qui regroupe les grandes familles d'instruments, classées en fonction de la façon dont sont émis les sons.
Le nombre d'instruments de chaque famille dépend de la taille de l'orchestre et des choix du compositeur.

On appelle « formation Mozart », un orchestre de quarante musiciens comme celui d'Avignon. C'est la taille qu'avait l'orchestre à la fin du XVIIIème siècle, celui pour lequel ont été créées les symphonies de Haydn, Mozart et Beethoven.
Un orchestre symphonique peut être beaucoup plus grand : 60, 90, 120 musiciens, selon le nombre d'instrumentistes qui le compose. Depuis sa création et jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'orchestre symphonique n'a cessé de croitre, avec des formations de plus en plus nombreuses. Cela atteint une forme de point culminant avec la symphonie dite «des 1000» mahler, qui devait compter 1000 musiciens et choristes sur scène

Les instruments de l'orchestre

FAMILLE DES CORDES

Premiers violons
Seconds violons
Alto
Violoncelle
Contrebasse

FAMILLE DES BOIS

Piccolo
Flûte traversière
Hautbois, cor anglais, hautbois d'amour
Clarinette
Clarinette basse
Basson
Contrebasson

FAMILLE DES CUIVRES

Cor
Trompette
Trombone
Tuba (dans les grandes formations)

FAMILLE DES PERCUSSIONS

Timbales : elles sont toujours présentes dans les orchestre symphoniques
Autres percussions les plus utilisées : grosse caisse, cymbales, caisse claire, triangle...
Claviers : xylophone, glockenspiel, vibraphone...

LES INVITÉS HABITUELS (MUSICIENS SUPPLÉMENTAIRES)

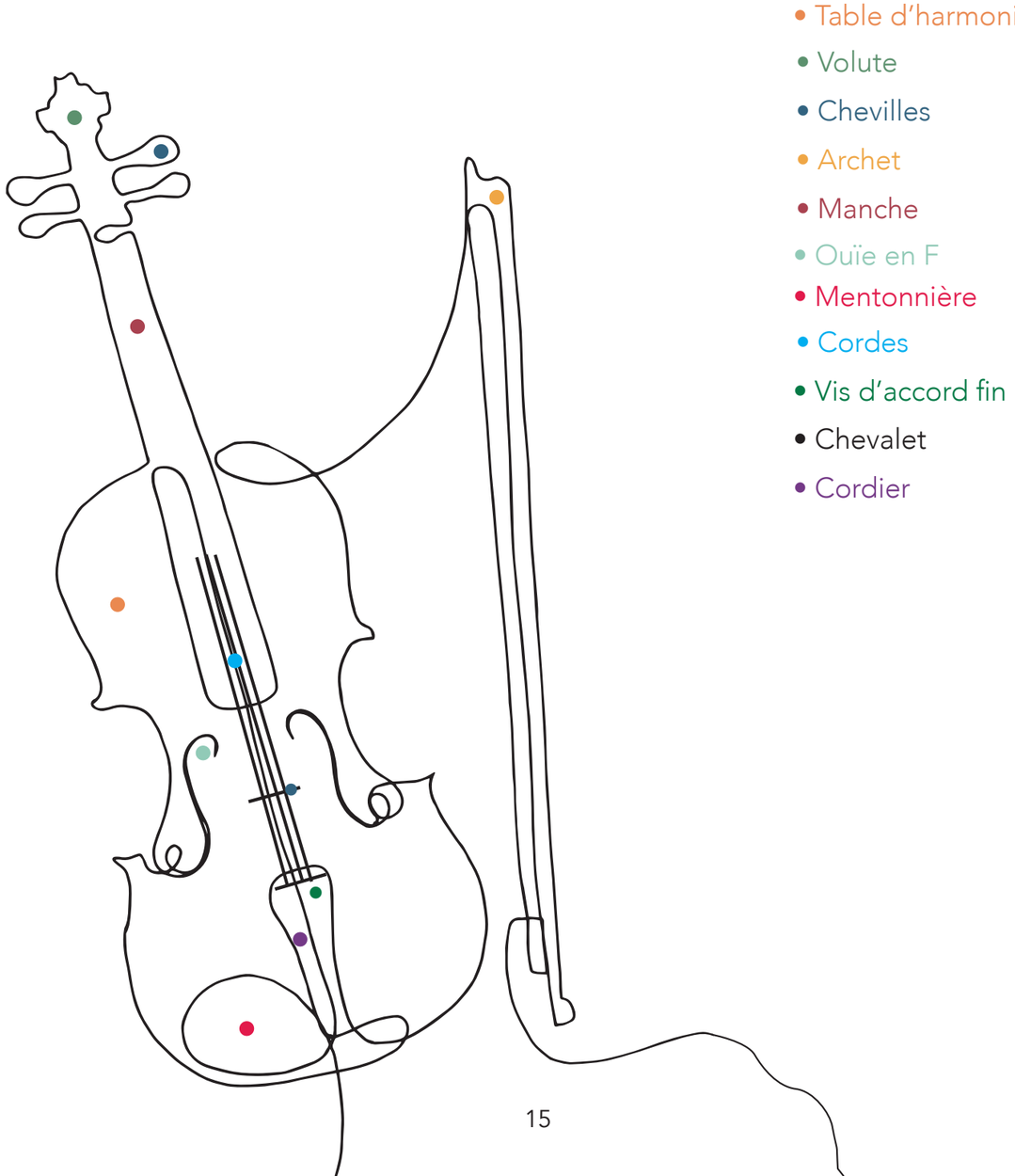
Harpe
Piano
Célesta

LES CORDES

Les cordes : un archet frotte les cordes pour créer une vibration amplifiée par la table d'harmonie.

Une seul forme pour tous

Les **cordes** de l'orchestre ont comme caractéristique commune la forme globale de l'instrument : Quatre cordes, tendues sur un **chevalet** et que l'on accorde avec les quatre **chevilles** situées au niveau de la volute.
Le son est amplifié par la **table d'harmonie**. Les **ouies**, ou «F» placées au niveau du chevalet participent à la diffusion du son.



Des essences de bois multiples pour de belles couleurs de timbres

Différents **bois** sont utilisés par le **luthier** pour fabriquer les instruments de la famille des cordes : **L'épicéa** est utilisé pour la table d'harmonie, **l'érable** pour le fond et les éclisses (les côtes). Les chevilles sont réalisées en bois dur comme **le palissandre ou l'ébène**, ainsi que le cordier qui tend les cordes.
La baguette de l'archet est fabriquée en bois de **Pernambouk** et la mèche est constituée de **crins de chevaux.**

Epicéa Erable Ebène Palissandre Pernambouc

Devinette : Classer ces instruments du plus aigu au plus grave : violon, contrebasse, alto, violoncelle, d'après ce que dit la phrase suivante.
Si tous les instruments de la famille des cordes ont la même forme, ils n'ont pas tous la même taille, ce qui détermine leur amplitude sonore : plus ils sont gros, comme la contrebasse, plus ils sont graves, plus ils sont petits comme le violon, plus ils sont aigus. L'alto est un grand violon, et le violoncelle prend appui entre les genoux, car sa taille ne permet pas de le jouer tenu sous le menton comme le violon.

LES BOIS

Les bois : les lèvres font vibrer **une anche en roseau ou un sifflet**, le son est amplifié par le corps de l'instrument le plus souvent en bois.

Le sifflet de la flûte

L'anche simple de la clarinette

L'anche double du hautbois et du basson

Devinette : classer ces instruments du plus aigu au plus grave : basson, hautbois, clarinette, flûte traversière, contrebasson, piccolo, clarinette basse d'après ce que dit la phrase suivante :

Le **piccolo** est l'instrument le plus aigu de l'orchestre, tellement virtuose qu'on lui confie souvent les chants d'oiseaux. Il est en bois d'ébène, à la différence de la **flûte traversière**, sa grande soeur en alliage de métaux précieux.
Le **contrebasson** est encore plus grave que le **basson**, que nous connaissons tous parce qu'il joue le rôle du grand-père dans *Pierre et le loup*. Entre la **flûte** et le **basson**, on trouve d'abord le **hautbois** qui, avec son anche double dessine des volutes de sons mystérieux, un peu pincés. Plus grave et avec un son plus ample, la clarinette et son anche simple, colore l'orchestre d'un timbre chaleureux. Quant à la **clarinette basse**, elle offre un son encore plus chaud et velouté, avec des notes plus profondes, un peu plus bas que le basson.

RÉPONSE

Du plus grave au plus aigu : 1 - 7 - 6 - 3 - 2 - 4 - 5
contrebasson, clarinette basse, basson, clarinette, hautbois, flûte, piccolo

LES CUIVRES

Les cuivres : le son est émis par la vibration des lèvres transmis par une embouchure dans un tuyau en alliange de métaux à base de cuivre, amplifié par un pavillon.

Embouchures

Cor

Trompette

Trombone

Devinette : quelle image correspond à quel instrument ?
Le **cor** est enroulé sur lui-même comme un escargot, et c'est en appuyant sur des **palettes**, que l'on détermine la hauteur des sons.
C'est en appuyant sur des **pistons** que l'on détermine la hauteur des sons émis par la **trompette**.
C'est en tirant plus ou moins la **coulisse** que l'on détermine la hauteur des sons émis par le **trombone**.
Situer : les palettes, les pistons, les embouchures, les pavillons

Un absent, le tuba : dans un orchestre de 40 musiciens, formation Mozart, comme celui d'Avignon, il n'y a pas de tuba, instrument qui fait habituellement partie de la famille des cuivres.

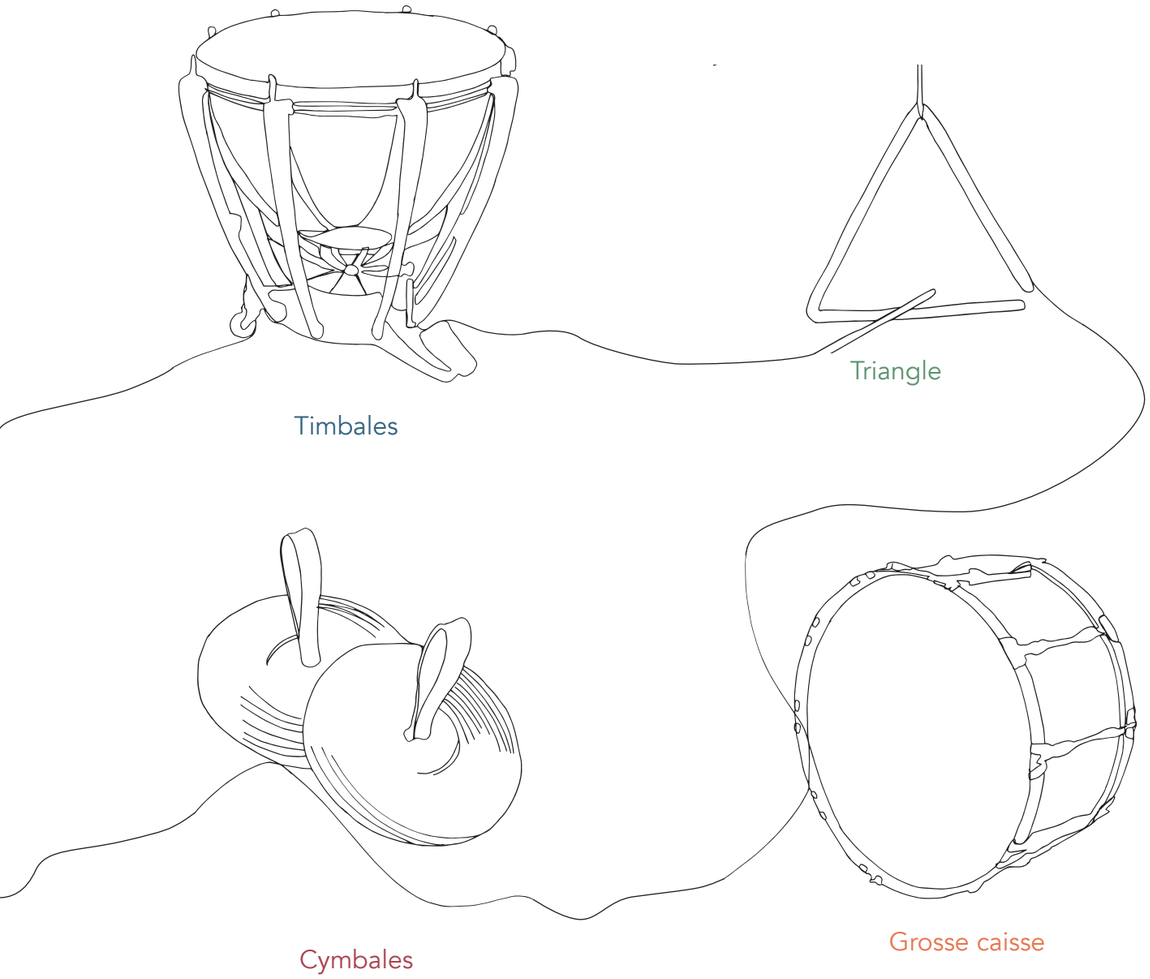
Enquête : Partir en quête des représentation d'instrument de la famille des cuivres à travers la bande dessinée.
Le monde de la BD est riche en représentation d'instruments de la famille des cuivres qui donnent une idée de leur évolution au cours des siècles : les cornes de bovidés dans les récits de la préhistoire, les trompettes de cérémonie dans les campus romains ou dans les tournois de chevalerie, le cor de chasse dans les scènes de chasse à courre, la trompette dans les camps millitaires de la Guerre de Sécession.

LES PERCUSSIONS

Les percussions : une immense famille constituée d'instruments du monde entier, avec toutes les techniques de jeu possibles : frotté, frappé, gratté, sonné... avec les doigts, des baguettes, des mailloches, des marteaux... tous les matériaux, bois, métal, peaux, noyaux... et toutes les formes : lame, fûtes, triangles, disques, tubes... à hauteur déterminées ou indéterminées.

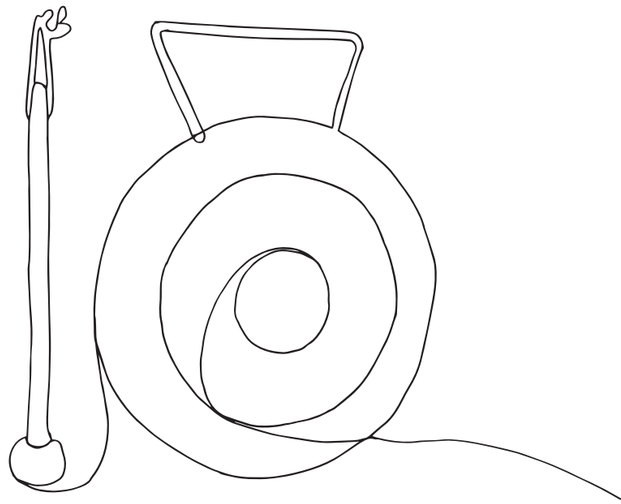
Un artiste musicien polyvalent :
Le percussionniste maitrise des techniques de jeu très différentes en étant capable de passer d'un instrument à l'autre très rapidement et même d'en jouer plusieurs simultanément.

LES PERCUSSIONS LES PLUS CLASSIQUES DANS L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE



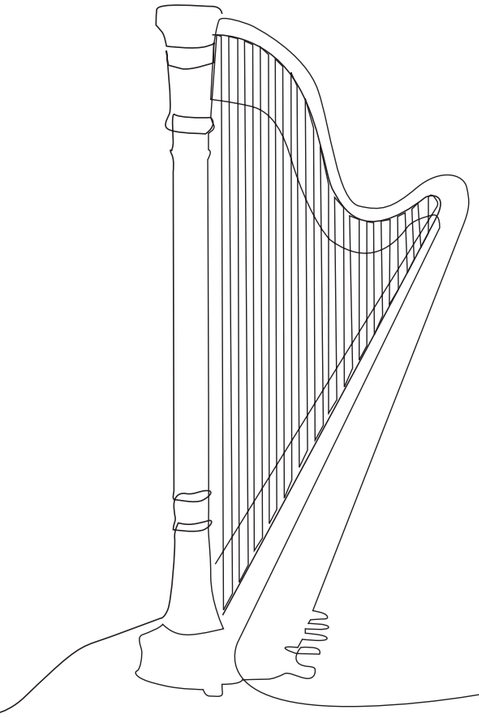
Baguette : la plupart des instruments à percussions sont joués avec des baguettes, de matière et de forme et de densité différentes en fonction de la couleur sonore recherchée.

Faux-ami : le tam-tam très souvent utilisé dans les oeuvres symphoniques depuis la fin du XIXème siècle n'est pas un tambour africain mais un grand cercle de métal suspendu. À la différence du gong chinois, il n'a pas une hauteur de son déterminée. Il a été découvert par les compositeurs grâce aux Expositions Coloniales organisées en Europe au tournant du XXème siècle.



Un tour du monde en percussions :
Faire une recherche internet sur l'origine géographique des instruments utilisés dans les orchestres symphoniques et les placer sur une carte du monde : tam-tam, marimba, guiro, tambour de basque, claves, glockenspiel, gong, rototom, vibraphone, castagnettes, woodblocks, caisse claire, congas, claves, maracas, chimes, xylophone, fouet...

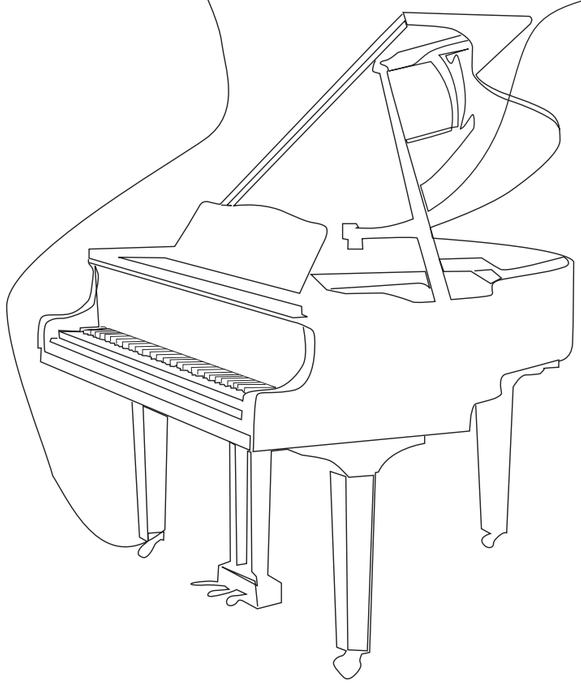
LES INVITÉS



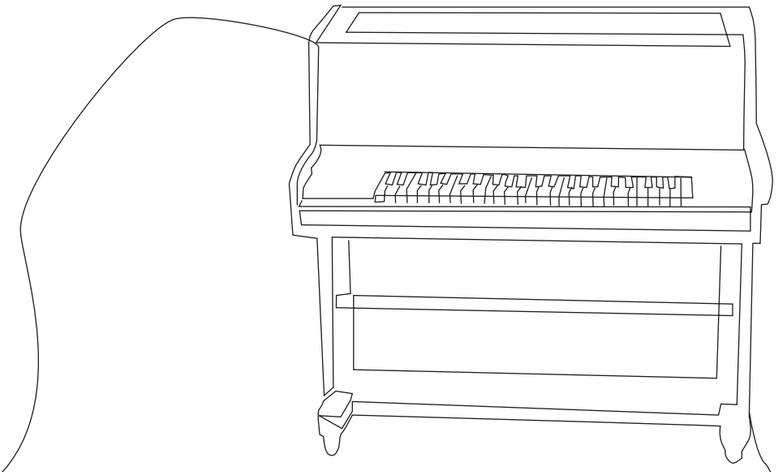
La harpe : Avec 44 cordes et 7 pédales, la harpe d'orchestre peut presque jouer toutes les notes d'un piano. On l'utilise beaucoup pour créer des apparitions féériques et des atmosphères oriniques. La harpe est très prisée des compositeurs français à tel point qu'elle en devient presque une signature.

Le piano : dans les oeuvres symphoniques, il est placé à côté des percussions. Il contribue à renforcer l'amplitude harmonique et le jeu rythmique de l'orchestre. Dans les concertos, il est placé sur le devant de la scène, il « dialogue » avec l'orchestre.
Le piano appartient à la famille des cordes : quand on appuie sur une touche, elle déclenche le mouvement d'un petit marteau qui vient frapper une corde.

Marteaux de piano



Le célesta : un instrument à clavier comme le piano dans lequel les cordes sont remplacées par des lames sonores. Cet instrument appelé « la voix des anges » au XVIIIème siècle offre un son très cristallin propre à suisciter l'imaginaire du conte.



Devinette : Retrouver les instruments qui correspondent aux définitions

- Ce sont tous les deux des instruments à cordes
- Ce sont tous les deux des instruments à clavier
- Ils peuvent jouer presque autant de notes l'un que l'autre
- Ils sont tous les deux utilisés pour créer des atmosphères féériques

ÉCOUTER LA MUSIQUE

Très jeune, l'enfant développe et affine son écoute, éveille sa curiosité et ses goûts musicaux, raison pour laquelle il est fondamental de lui donner la possibilité de découvrir la musique et de s'exprimer sur ce qu'il entend.

L'écoute active est une approche basée sur l'expérience. On se concentre sur la musique en se donnant des objectifs d'écoute et de restitution par les mots, par le corps ou par le dessin.

On peut aussi écouter en ne faisant rien, en se laissant simplement imprégner par la musique, en laissant aller sa rêverie, pour le simple plaisir d'être baigné par des sons.

On peut aussi s'endormir, danser, se laisser porter par l'atmosphère, le rythme.

SENSATIONS

Écouter la musique c'est d'abord ressentir physiquement, avec sa propre sensibilité. Aucune connaissance préalable n'est requise. Tout n'est qu'une question de langage dans l'expression du ressenti. Le musicologue exprime avec des mots savants ce que chacun ressent intuitivement.

Pour éveiller l'écoute, on peut se concentrer sur des perceptions sensibles :

LA RÉSONNANCE DE LA MUSIQUE

Écouter comment les sons résonnent dans le corps en fonction de leur hauteur, plus ou moins graves ou aigus, ou de leur intensité, plus ou moins fort. Prendre conscience que le corps capte les vibrations sonores et que l'on n'entend pas qu'avec les oreilles.

LA SAVEUR ET LE GOÛT DE LA MUSIQUE

Goûter les saveurs de la musique entendue : est-elle plutôt douce ou plutôt acide, plutôt chaude ou plutôt froide, plutôt liquide ou plutôt solide ?

LA MATIÈRE DE LA MUSIQUE

Exprimer les sensations physiques que déclenche l'écoute musicale : si la musique était un tapis, serait-il épais ou mince, très coloré ou monochrome, avec beaucoup de motifs ou uni, avec des motifs plutôt circulaire ou plutôt géométrique, les fibres seraient elles clairsemées ou denses, raides ou molles ?

LA DYNAMIQUE DE LA MUSIQUE

Ecoutez les différents rythmes de la musique, ceux-ci sont-ils lents, rapides ? A partir de cette écoute, expérimentez des déplacements dans l'espace. Si la musique est rapide, vous pouvez courir mais aussi tester un déplacement lent. Qu'est ce qui est le plus évident ? Vous pouvez essayer une marche très lente sur une musique lente et tenter une course.
Cet atelier doit vous permettre d'explorer les vitesses de la musique dans votre corps. Les déplacements peuvent aussi être remplacés par des mouvements unique de bras, de tête, de buste, de bassin… A la fin, il est possible aussi de se laisser porter entièrement en improvisation sur les vitesses de la musique.

ÉMOTIONS

Écouter la musique, c'est aussi ressentir des émotions, et se créer un paysage intérieur où se développe l'imaginaire.

Pour éveiller l'écoute, on peut se concentrer sur ce que l'on a ressenti :

Trouver les mots pour exprimer ce que l'on ressent à l'écoute d'un extrait musical :

Quelles émotions ?

Quelles sensations physiques ?

Quels mouvements ?

Quels désirs ?

Et si...

Si la musique entendue était un paysage, ce serait :

Si la musique entendue était un personnage, ce serait :

Si la musique entendue était un tableau, ce serait :

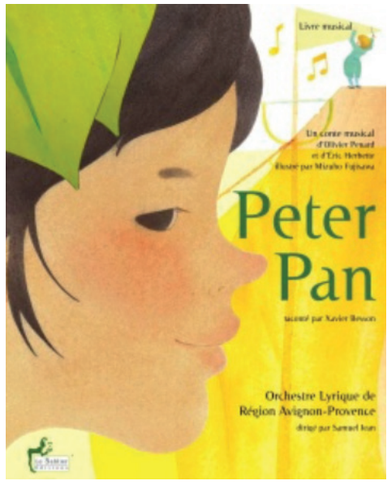
Si la musique entendue était un rêve, ce serait :

RÊVES

La musique symphonique est un patrimoine universel, qui se transmet depuis plusieurs siècles grâce aux hommes, aux femmes et aux enfants qui la pensent, l'inventent, la composent, l'interprètent, la transmettent, l'écoutent.

C'est une musique toujours vivante, Au fil des siècles, pour écouter cette musique vivante, des amphithéâtres, des théâtres, des studios se sont crées.

Soyons des passeurs de musique au-delà des connaissances, des techniques et des esthétiques, des porteurs de rêve pour que sa beauté et sa richesse émotionnelle continuent à résonner dans notre mémoire et notre inconscient collectif.



Découvrir l'Orchestre avec Peter Pan
Conte symphoique d 'Olivier Penard , Adaptation Eric Herbette
Commande de l 'Orchestre national Avignon Provence
Création mars 201 1

Livre-disque édité par le Sablier Editions
Illustration : Mizuho Fujisawa

Que nous soyons artistes, enseignants, parents, enfants, la musique est accessible à tous. Nous vous invitons à en témoigner, par des photos, des dessins, des poèmes, des textes, des danses ou toute autre forme d'expression.

Documents à envoyer à :
Camille Girard-Roquel
Responsable des actions culturelles
camille.girard@orchestre-avignon.com
04 32 76 05 84

Orchestre national Avignon-Provence
258, noute des Rémouleurs
84 000 Avignon

Contacts

Camille Girard- Roquel
Responsable des Actions culturelles
Orchestre national Avignon-Provence
camille.girard@orchestre-avignon.com
04 32 76 05 84

Laia Montestruc Guimerà
Chargée des Actions culturelles
Orchestre national Avignon-Provence
laia.montestruc@orchestre-avignon.com
04 32 76 05 86

Émilie Cortes
Professeur relais auprès de l'Orchestre national Avignon-Provence
Professeur d'éducation musicale responsable des classe CHAM au collège Voltaire, Sorgues
emilie.rochette@ac-aix-marseille.fr

Orchestre national Avignon-Provence
BP 10967 - ZI de Courtine
258 Chemin des Rémouleurs
84093 AVIGNON CEDEX 9
FRANCE

Tél : +33 (0)4 90 85 22 39
Fax : +33 (0)4 90 85 15 12

contact@orchestre-avignon.com
www.orchestre-avignon.com

En savoir plus

Des détails sur l'ensemble des actions de sensibilisation et la programmation des concerts sont disponibles sur le site internet de l'Orchestre national Avignon-Provence aux rubriques Actions Culturelles et La Saison