Orchestre symphonique de Trois-Rivières

TROUVE LE STYLE !

Guide pédagogique

Un orchestre symphonique c'est quoi ça?

Que signifie ce sigle?

Commençons par la fin : « TR » pour Trois-Rivières.
Jusque-là, ça va?

Et le « O », alors? « O » pour orchestre, un rassemblement de musiciens. Il existe toutes sortes d'orchestres : orchestre de jazz (qui joue ce type de répertoire), orchestre d'harmonie (ensemble constitué d'instruments à vent), orchestre de guitares, etc.

Il ne reste plus que le « S ». « S » pour symphonique, relatif à la symphonie.
La symphonie? Une pièce musicale de plusieurs minutes qui comporte plusieurs sections, appelés aussi mouvements, et qui est interprétée par un grand nombre de musiciens. Ouf!

On revient au début! Un orchestre symphonique ce serait donc plusieurs musiciens qui jouent des symphonies? En grande partie...

Un orchestre symphonique se compose de plusieurs musiciens jouant différents instruments. Le plus souvent, ces musiciens sont dirigés par un chef d'orchestre qui interprète des pièces musicales composées pour ce type de formation, donc souvent des symphonies, oui!

Ainsi, l'OSTR, c'est l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières :
54 musiciens dirigés par le chef d'orchestre Alain Trudel, qui jouent des symphonies et des pièces musicales composées pour ce type d'ensemble.

Un orchestre symphonique est composé de violons, d'altos, de violoncelles et de contrebasses (la famille des instruments à cordes), de flûtes traversières, de hautbois, de clarinettes et de bassons (la famille des bois), de trompettes, de trombones, de cors et d'un tuba (la famille des cuivres), de timbales et d'autres instruments à percussion (la famille des...percussions!)

CE CONCERT EST UN PROGRAMME INTERACTIF POUR LES JEUNES.

Ce qui se passe pendant le concert

- Pendant le concert, certaines personnes sont choisies dans le public pour monter sur scène et faire tourner une roue de la fortune qui affiche différents numéros.
- Ces chiffres indiquent les différents morceaux que l'orchestre jouera.
- Les jeunes connaissent les morceaux grâce au programme plus loin dans ce guide, mais pas l'ordre dans lequel ils seront joués pendant le concert.
- Après avoir joué chacun des morceaux, le public est invité à deviner, grâce aux commentaires utiles du chef d'orchestre, quel en est le style.
- Lorsqu'un membre du public obtient un 7, il gagne des billets pour emmener sa famille à l'un de nos concerts...et peut recommencer.

Les différents styles

1. Rock/Métal
2. Soul/R&B /Funk
3. Blues/Jazz/Dixieland/ Latin
4. Country/Western/ Folk
5. Classique (baroque/classique/romantique)
6. Pop/Disco/Techno/Dance/House
7. Musique de film

LES FAMILLES D'INSTRUMENTS

Avant de débuter

Écouter *The Young Person's Guide to the Orchestra* de Benjamin Britten qui présente en musique les différentes sections de l'orchestre. Vous pouvez aussi consulter la section *Labo d'instruments* du site du Centre national des arts.

LES VENTS

Les instruments à vent produisent des sons grâce au souffle du musicien.
Les vents se divisent en deux familles : les bois et les cuivres.

Avant tout, un peu de vocabulaire :

- Anche : une anche est une petite lamelle de roseau que le musicien fait vibrer avec ses lèvres en soufflant plus ou moins fort. On en trouve sur la clarinette, le saxophone, le hautbois et le basson. Remarquez qu'« anche» est un homophone de « hanche ». On dit donc des « zzz » anches ou des « hhh » hanches, selon qu'on parle de musique ou bien d'anatomie!
- Articulation : le son des instruments à vent peut être articulé grâce à un « coup de langue » dans l'embouchure ou sur les anches. En prononçant différentes consonnes (« t », « l », « k », par exemple), le musicien change l'attaque de la note qui sera plus ou moins détachée de sa précédente.
- Embouchure : pièce métallique en forme d'entonnoir sur laquelle le musicien pose ses lèvres afin de les faire vibrer pour émettre un son. L'embouchure désigne également la plaque trouée que l'on trouve sur les flûtes traversières.
- Pavillon : partie évasée au bout d'un instrument à vent qui permet de projeter le son.

LA FAMILLE DES BOIS

Classé du plus aigu au plus grave (notez que le cor anglais et la clarinette ont sensiblement le même registre).

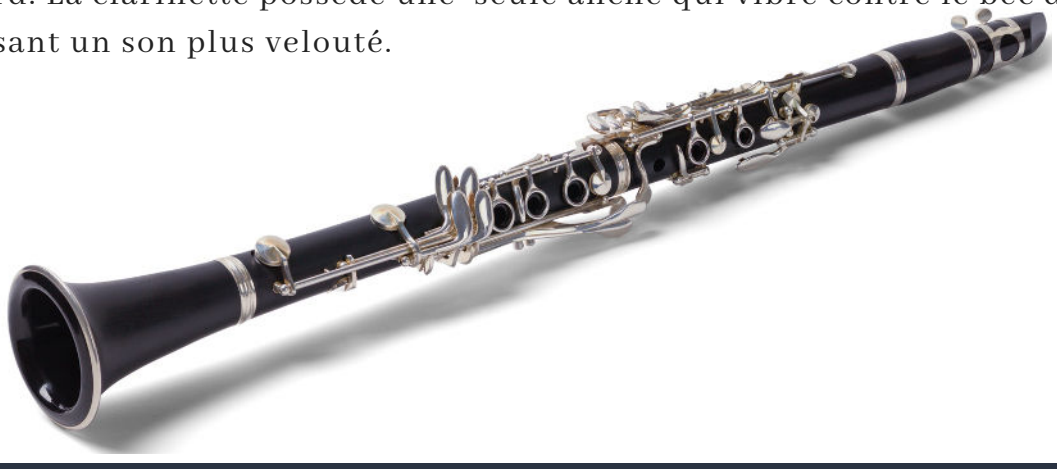
Cliquez sur les noms d'instruments pour entendre leur sonorité :

Piccolo
Flûte traversière
Hautbois
Cor anglais
Clarinette
Basson
Saxophone : le saxophone n'a jamais vraiment été intégré à l'orchestre symphonique, mais il est présent dans certaines œuvres symphoniques, dès la fin du XIXe siècle. Les saxophones couvrent un registre très étendu, selon la taille de l'instrument : du sopranino, le plus aigu, au contrebasse, le plus grave.

À l'origine, on fabriquait tous ces instruments en bois, d'où le nom donné à cette famille d'instruments. Aujourd'hui, la flûte traversière est faite en alliage de différents métaux, parfois même en argent, en or ou en platine.

La flûte et le piccolo (mot qui signifie « petit » en italien) ont une embouchure qu'on appelle biseau; le son est produit quand on souffle non pas dans le trou, mais de biais, comme dans une bouteille.

Le hautbois, le cor anglais et le basson possèdent deux anches que le musicien pince entre ses lèvres pour les faire vibrer l'une contre l'autre, ce qui produit un son pur et un peu nasillard. La clarinette possède une seule anche qui vibre contre le bec de l'instrument, produisant un son plus velouté.

LA FAMILLE DES CUIVRES

Cliquez sur les noms d'instruments pour entendre leur sonorité :

Trompette
Trombone
Cor français
Tuba

Malgré leur nom, les cuivres sont le plus souvent fabriqués en laiton (un alliage métallique principalement composé de cuivre et de zinc). Tous produisent des sons grâce à la vibration des lèvres du musicien dans une embouchure plus ou moins grosse, vibration qui se transmet à l'air contenu dans le corps de l'instrument.

La trompette dispose de trois pistons qui changent la longueur du tube dans lequel le musicien souffle, ce qui permet de modifier la hauteur des notes. Avec ses lèvres et la force de son souffle, le trompettiste peut aussi changer de note sans toucher aux pistons! C'est ce qu'on appelle les harmoniques. Une toute petite coulisse permet au trompettiste d'ajuster finement la justesse des notes jouées.

Plus aigu que le tuba, mais plus grave que la trompette, le trombone produit différentes hauteurs de son non pas avec des pistons, mais grâce à une coulisse. Généralement, quand le tromboniste tire dessus, le son est plus aigu. Quand il la pousse, le tube s'allonge et la note sera plus grave. Comme le trompettiste, le tromboniste peut aussi changer de note avec ses lèvres et son souffle.

Tout comme la trompette et le trombone, le cor possède une embouchure et un pavillon, mais entre les deux, le tube est beaucoup plus entortillé! Avec sa main gauche, le corniste actionne des pistons qui lui permettent de changer de note. La main droite s'introduit dans le pavillon, afin de modifier le timbre de l'instrument et, parfois, la hauteur du son. Le corniste aussi peut jouer sur les harmoniques.

Le tuba est le plus grave des cuivres. Son (très!) grand format permet de le distinguer sans problème de ses collègues… Le souffle puissant du tubiste fait vibrer l'air que contient le tuba. Il dispose de trois pistons (parfois plus) et peut aussi changer la hauteur des notes grâce aux harmoniques.

Un bois en cuivre et un cuivre en bois?
La flûte traversière et le saxophone sont faits de métal, mais font partie de la famille des bois, alors que le cor des Alpes, fabriqué en bois d'épinette, fait partie de la famille des cuivres.

Alexis Basque, trompette solo à l'OSTR

LES CORDES

Classées des plus aiguës aux plus graves.
Cliquez sur les noms d'instruments pour entendre leur sonorité :

Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse

Les instruments à cordes sont les plus nombreux de l'orchestre. Leurs cordes sont frottées avec un archet (une baguette de bois souple garnie de crins de cheval) ou encore, pincées avec les doigts (pizzicato).

Le violoniste, l'altiste, le violoncelliste et le contrebassiste changent la hauteur des notes en appuyant avec leurs doigts sur les cordes.

Le violon et l'alto se glissent entre le menton et la clavicule du musicien.

Le violoncelle est tenu verticalement, entre les jambes du violoncelliste.

Le contrebassiste aussi tient son instrument à la verticale, mais comme son instrument est beaucoup plus gros, il doit jouer debout ou assis sur un tabouret.

Le savais-tu?

L'octobasse est le plus grand et le plus grave des instruments à cordes. Il n'en existe que 7 dans le monde, dont trois à l'Orchestre Symphonique de Montréal.

LES PERCUSSIONS

À l'orchestre, selon les époques et les œuvres interprétées, on peut n'avoir qu'une seule timbale, ou encore tous les instruments possibles et imaginables, du xylophone à la sirène de bateau, en passant par la machine à écrire et les grelots! Toutefois, on trouve régulièrement sur scène les instruments suivants (cliquez sur les noms d'instruments pour entendre leur sonorité) :

Timbale : tambour dont la peau peut être tendue ou détendue, afin de changer les hauteurs de notes. On utilise des baguettes dont la tête est recouverte de feutre.

Caisse claire : tambour à deux peaux. Le percussionniste frappe la peau du dessus avec des baguettes de bois. Des cordes de boyaux ou de métal sont tendues sur la peau du dessous, afin de grésiller contre cette dernière quand le musicien joue.

Cymbale : de plusieurs tailles différentes, les cymbales sont des disques de métal qui sont frappés ou frottés l'un contre l'autre. On peut aussi suspendre les cymbales et les frapper avec des baguettes aux textures variées.

Grosse caisse : très gros tambour disposé sur le côté, qui se joue avec des baguettes à la tête recouverte de feutre. Sa sonorité très grave peut être très puissante ou encore d'une grande douceur.

Des percussions dites auxiliaires sont parfois utilisées afin de créer un effet particulier. Parmi celles-ci, on retrouve les castagnettes, la tambourine et le triangle. D'autres instruments de percussion sont constitués de lames faites de différents matériaux, disposées à la manière d'un clavier de piano; on les appelle donc les percussions « à clavier ». Le xylophone et le glockenspiel – un petit xylophone en métal – font partie des instruments de percussion à clavier.

ET LES AUTRES!

D’autres instruments s’ajoutent parfois à l’orchestre, selon la pièce interprétée.
Des orchestres baroques comptent même le clavecin parmi leurs musiciens permanents.

On voit aussi à l’occasion un orgue augmenter la puissance sonore de l’orchestre.

Parfois, le piano joue aussi un rôle important, particulièrement dans le répertoire du début du XXe siècle.

Ces instruments à clavier ont tous trois un mécanisme différent qui est actionné par des touches. Les cordes du clavecin sont pincées, celles du piano sont frappées, et l’orgue n’en possède tout simplement pas! Les touches déclenchent une « soufflerie » qui envoie de l’air dans de nombreux tuyaux, comme de gigantesques flûtes à bec qui produisent une note chacune!

La harpe est sans doute l’instrument le plus mystérieux de l’orchestre. Bien cachée derrière les violons, on reconnaît tout de même facilement sa sonorité particulière entre tous les instruments de l’orchestre. Par contre, on connaît bien mal cet instrument à l’histoire très ancienne...

Saviez-vous qu’en plus de ses 47 cordes, elle possède sept pédales qui peuvent modifier la hauteur des notes? En savoir plus...

Un autre instrument à clavier ajoute parfois son timbre magique à l’orchestre : le célesta. Il ressemble à un piano droit, mais les marteaux frappent des lames de métal plutôt que des cordes. On peut l’entendre dans Casse-Noisette de Tchaïkovski (Danse de la Fée Dragée), mais aussi dans la bande sonore des films sur Harry Potter (thème d’Edvige).

UN CHEF D'ORCHESTRE

ÇA SERT À QUOI?

Il y a très longtemps, les orchestres étaient constitués de quelques musiciens seulement. Le plus souvent, c'est le violon solo qui dirigeait l'ensemble de son pupitre, mais à partir du 19e siècle, les orchestres sont devenus de plus en plus gros. Il fallait quelqu'un pour mettre un peu d'ordre dans toute cette cacophonie!

La direction des musiciens a donc été confiée à un chef d'orchestre afin de s'assurer que tout le monde jouait au bon rythme et respectait les indications sur la partition.

Mais à part faire jouer les musiciens ensemble, le chef a beaucoup d'autres responsabilités. Il doit tout d'abord étudier la partition et trouver une façon de l'interpréter, puis répéter longtemps les gestes qu'il devra faire pour que les musiciens le comprennent bien.

Son bras droit (celui qui tient la baguette) doit donner le tempo alors que le gauche indique aux musiciens leurs entrées, s'ils doivent jouer doux ou fort et quelles émotions ils doivent exprimer.

Un bon chef doit posséder de nombreuses qualités : une oreille exceptionnelle, un sens rythmique affirmé, une grande musicalité, une aisance à communiquer ses idées et une vaste connaissance de l'histoire et de la théorie de la musique.

Le savais-tu?

Le concert *Trouve le style !* est dirigé par le chef d'orchestre de l'OSTR, Alain Trudel.

Il est d'abord musicien et son instrument est le trombone.

LA PARTITION D'ORCHESTRE

UN VRAI CASSE-TÊTE!

As-tu déjà vu une partition d'orchestre? Cette partition contient les notes de tous les musiciens. Il peut y avoir plus de 20 lignes à lire en même temps! Et chaque ligne comporte des notes, des rythmes, des indications de nuances et de tempo en plus des différentes articulations.

Le chef doit être capable de lire toutes ces informations tout en écoutant attentivement si les musiciens respectent ce qui est écrit. C'est tout un défi!

Voici un extrait de la partition de Star Wars de John Williams.

PETIT LEXIQUE MUSICAL

Arpège : série de notes émises successivement et qui formeraient un accord si elles étaient jouées simultanément. L'arpège permet aux instruments monodiques de jouer un rôle harmonique. Par exemple, l'arpège de Fa Majeur est : FA-LA-DO-FA aigu.

Choral : forme d'écriture à quatre voix dans laquelle une mélodie plutôt lente et solennelle (en général un chant grégorien) est harmonisée pour être chantée par les fidèles (chrétiens) à l'office.

Coda : de l'italien « queue », partie qui conclut un mouvement musical.

Crescendo : augmentation progressive du volume sonore.

Decrescendo : diminution progressive du volume sonore.

Fortissimo : terme italien de nuance musicale noté ff indiquant au musicien de jouer très fort.

Fugato : procédé utilisé dans une composition musicale consistant à faire entrer un motif successivement à différents instruments, comme le début d'un canon.

Gamme : succession de notes conjointes comprises dans l'intervalle d'une octave.

Glissando : technique instrumentale dans laquelle on joue des gammes « en glissant », c'est-à-dire en passant très vite d'une note à l'autre sans s'attarder sur chaque hauteur précise.

Jeu en harmoniques : technique instrumentale consistant à faire ressortir l'une des composantes aiguës d'une note (une des harmoniques) en partant de la fondamentale (note grave) mais sans la faire sonner. Il en résulte un son aigu, flûté et transparent.

Librettiste : auteur du livret, c'est-à-dire du texte utilisé dans un opéra.

Mouvement : section ou partie d'une œuvre.

Nomenclature : liste des instruments nécessaires à l'exécution d'une œuvre musicale.

Octave : intervalle de notes espacées de 8 degrés. Par exemple, DO3 (grave) et DO4 (médium) sont distants d'une octave.

Pianissimo : terme italien de nuance musicale noté pp indiquant au musicien de jouer le plus doucement possible. Il existe aussi la nuance « pianississimo » notée ppp, encore plus douce, proche du silence.

Pizzicato : manière de jouer un instrument à cordes frottées en effectuant un pincement de la (des) corde(s) avec le doigt, en opposition aux sons dits « arco » qui eux, sont produits par le frottement de l'archet sur les cordes.

Solo : passage au cours d'une pièce musicale où l'un des instruments de l'orchestre est particulièrement mis en valeur en jouant une ou plusieurs phrases qui se détachent du reste de l'orchestre, voire jouant seul.

Staccato : manière de jouer des notes très détachées, c'est-à-dire bien séparées les unes des autres.

Timbre : spécificité du son d'un instrument, avec les caractéristiques sonores qui lui sont propres.

Trémolo : (de l'italien tremare : trembler) battement rapide d'une note par mouvement rapide. A l'origine, c'est surtout une technique propre aux instruments à archet.

Tutti : mot italien signifiant « tous ». Passage musical dans lequel tous les instruments de l'orchestre jouent.

Unisson : émission simultanée d'au moins deux sons soit à la même hauteur, soit à distance d'une ou plusieurs octaves.

JE VAIS AU CONCERT...

- Venir écouter un orchestre symphonique est un moment intense et riche en émotions. C'est l'occasion de rêver en se laissant porter par la magie de la musique jouée en direct par des musiciens professionnels. Pour que ce moment reste un moment de joie et d'émerveillement, il y a quelques petites règles à respecter. En effet, la qualité du concert dépend bien souvent de la qualité d'écoute des auditeurs.

- La première des choses à faire est d'arriver à l'heure. Il est très dérangeant pour l'orchestre et le public que des gens arrivent en retard au concert. Une fois le concert commencé, il faudra attendre à la fin de la première pièce pour entrer dans la salle. Nous vous invitons donc à arriver bien à l'avance. Ainsi, les élèves pourront passer aux toilettes avant le début du concert. En effet, on ne se déplace pas dans la salle pendant le concert.

- Une fois que les musiciens sont tous installés, arrive un (e) violoniste : c'est le violon solo. Quand il entre en scène, le public l'applaudit car il est le représentant de tous les musiciens de l'orchestre. Il a un rôle très important.

- Il reste debout pour demander au hautbois de jouer une note : le LA. Avec cette note de référence, tous les musiciens vont pouvoir accorder leurs instruments. Une fois que tout le monde est accordé, le violon solo s'assoit.

- Alors le chef d'orchestre entre sous les applaudissements et se place sur son podium, face à l'orchestre. Dans le plus grand silence, le concert peut commencer.

- Pendant que l'orchestre joue, il faut éviter de parler, et de faire de bruit afin de ne pas gêner l'écoute des autres spectateurs et la concentration des musiciens.

Et maintenant, vivez l'instant présent, profitez pleinement du concert !

PROGRAMME

Le contenu de ce programme de 45 minutes est conçu pour les élèves du primaire et du secondaire. Le répertoire sera choisi parmi les œuvres qui seront présentées lors du concert:

CLASSIQUE/ROMANTIQUE

BEETHOVEN *SYMPHONIE N°5*

BEETHOVEN *SYMPHONIE N°7*

BLUES/JAZZ/DIXIELAND/ LATIN

O WHEN THE SAINTS (ARR. TRUDEL)

COUNTRY/WESTERN/ FOLK

BARTOK, SUITE DE DANSES ROUMAINES

RENAISSANCE

TOURDILLON

HOLST *SUITE ST-PAUL*

BAROQUE/CLASSIQUE

MOZART *SYMPHONIE N° 40*

HANDEL *HORNPIPE*

ROCK/MÉTAL

METALLICA *ONE*

SOUL/R&B /FUNK

JAMES BROWN *I FEEL GOOD*

HIP-HOP/RAP

MEDLEY

POP/DISCO/TECHNO/DANCE/HOUSE

MEDLEY

MUSIQUE DE FILM

ROSSINI OUVERTURE DU *BARBIER DE SÉVILLE*

SUGGESTIONS POUR LA PRÉPARATION DE LA CLASSE

1. Explication des différentes familles d'instruments, accompagnée d'une démonstration de la production sonore et du timbre d'un instrument à cordes permettrait de mieux apprécier la musique.

2. Les élèves peuvent apprendre à faire sonner des mélodies simples sur leurs lèvres.
Il est important de respirer profondément pour réussir cette activité avec succès. Les enfants doivent respirer comme s'ils essayaient de souffler toutes les bougies d'un gâteau d'anniversaire en même temps.

3. La plupart des œuvres à interpréter sont facilement accessibles sur internet. Avant le concert, l'écoute critique de l'une ou l'autre des pièces interprétées renforcera à la fois la dimension éducative et divertissante du programme.

NOUS SOMMES IMPATIENTS DE VOUS RENCONTRER !

