

LIVRET PÉDAGOGIQUE

CE2 • CM1 • CM2 • 6^E • 5^E

Grandir en musique

Tonycello

La Migration des Tortues

LE LIVRET PÉDAGOGIQUE

De la salle de classe à la salle de spectacle

Les JM France sont un acteur majeur de l'éducation artistique et culturelle dans le domaine musical. La préparation pédagogique et les actions culturelles sont complémentaires de la programmation et permettent aux enfants une appropriation sensible, émotionnelle et cognitive du spectacle.

Les livrets

Rédigés en collaboration avec les artistes par un comité constitué de conseillers pédagogiques en musique, de professeurs des écoles et de musiciens-intervenants musicologues, les livrets pédagogiques déclinent les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : rencontrer, connaître, pratiquer.

Ils sont destinés :

- Aux partenaires culturels et aux collectivités pour les informer des contenus du spectacle et de la préparation pédagogique des classes
- Aux pédagogues, enseignants, musiciens intervenants... pour préparer les enfants au spectacle et mener des ateliers en classe
- Aux enfants pour s'approprier l'expérience de l'écoute et du spectacle

Ils se divisent en quatre cahiers (cliquer sur le titre pour accéder à la page)

[Cahier spectacle](#)

[Cahier découverte](#)

[Cahier pratique artistique](#)

[Cahier enfant](#)

Livret téléchargeable sur www.jmfrance.org

Directrice artistique : Anne Torrent | Référente pédagogique et rédactrice : Isabelle Ronzier avec la participation des artistes | Photos p.3 © DR, p. 4 © Samuel Lebon

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de ce livret sans autorisation est interdite en dehors de la préparation aux concerts et spectacles JM France.

Cahier spectacle

LA MIGRATION DES TORTUES

Épopée musicale burlesque

Antoine Payen

Après plusieurs années à chanter seul sur scène, Tonycello nous dévoile son véritable rêve : faire partie d'un orchestre ! Mais n'est-ce pas là une ambition démesurée ? Et comment se distinguer des dizaines d'autres candidats pour obtenir un tel poste ? Notre farfelu violoncelliste trouvera-t-il sa place au sein de cette puissante machine que constitue un orchestre symphonique ? Un parcours semé d'embûches, un défi à relever... Mais gageons qu'il parviendra à ses fins : la bonne volonté, y a que ça de vrai.

Antoine Payen signe ici le troisième opus des aventures de Tonycello : un nouveau solo ébouriffant, pour lequel il a replongé, avec une bonne dose d'autodérision, dans son propre parcours de musicien classique. Le monde de l'orchestre face à celui du clown, il va y avoir de l'ambiance ! Un hommage décalé et virtuose.

Production | Le Terrier Productions / JM France

Partenariat | Opéra Théâtre de Limoges, Ville de Feignies

Soutien | La Bouche d'Air (Nantes) et Le Quai des Arts (Pornichet)

Année de création | 2018

Public | À partir de 8 ans / Séances scolaires : CE2, CM1, CM2, 6e, 5e | Tout public

Durée | 55 min

L'ARTISTE

Antoine PAYEN

HAUT-DE-FRANCE

Site : www.tonycello.com

Sur scène

Antoine PAYEN, violoncelle, jeu, chant

En coulisse

Mise en scène, **Marie LIAGRE**

Création son et lumière, **Vincent MASSCHELEIN**

Antoine PAYEN

Né à Lille à l'aube des années 1980, Antoine Payen attaque le violoncelle par la face nord à l'âge de 7 ans... De l'école municipale de Roubaix aux conservatoires de Lille et de Rueil-Malmaison, il décroche le DE, diplôme d'état, de professeur de violoncelle et l'agrégation de musique.

Il démarre donc une première vie professionnelle dans le beau métier d'enseignant auprès de collégiens. L'humour et le détournement n'étant jamais bien loin de ses cours, la pratique du métier l'a aguerri à la discipline délicate de captiver un auditoire.

C'est ce qu'il continue à faire avec son nouveau public de spectateurs - jeunes ou moins jeunes - à travers son personnage Tonycello, adepte du burlesque et de l'absurde.

En 2009, il obtient un poste de violoncelliste titulaire à l'orchestre de Limoges et du Limousin. Il fonde en parallèle le quatuor à cordes Winston, défendant un répertoire éclectique de musiques populaires dans les lieux les plus divers. Il défend l'idée d'une musique pour tous, en militant dans une association de musiciens amateurs de tous niveaux, *Music for Europe*. Grand connaisseur du répertoire de la chanson française, il crée le spectacle *Chansons pauvres... à rimes riches*, mixant son plaisir à jouer de son instrument à celui de chanter des textes inspirant la réflexion, l'humour et une pointe d'engagement certain. Il glanera ainsi ses premières « victoires de sa musique » : deux Prix du public à Lyon (Espace Gerson), Prix du festival Intercommun'hilarité du Nord-Pas-de-Calais, Coup de cœur France-Inter, P'tit Molière du meilleur spectacle musical (2013).

Il a donc définitivement franchi le pas de l'artistique aux dépens de l'enseignement. Mais il n'a pas oublié ses chers collégiens, pour lesquels il a spécialement pensé et conçu *Violoncelle ou grosse guitare ?* commande de l'Opéra-Théâtre de Limoges, en tournée JM France de 2012 à 2013.

La Migration des tortues est le troisième opus de Tonycello accompagné par son fidèle violoncelle.

QUELQUES SECRETS DE CRÉATION

Entretien avec Antoine Payen

Quel est le sujet de La Migration des tortues ?

Dans ce troisième spectacle, mon personnage Tonycello rêve de devenir musicien d'orchestre et décide de passer le concours de recrutement. Il raconte la vie au quotidien d'un violoncelliste tuitiste, des répétitions à la représentation, sur scène pour un concert symphonique ou en fosse pour un opéra.

Dans mes deux premiers spectacles, je faisais découvrir le violoncelle en interprétant un répertoire de chansons. Dans celui-ci, je fais découvrir l'orchestre par le biais du violoncelle.

Quelle est votre intention artistique ?

Mon intention est de faire connaître et reconnaître le monde de l'orchestre et de partager avec les publics mon amour pour ce milieu musical. J'aimerais faire ressentir la puissance musicale qui se dégage d'un orchestre. L'addition de toutes les parties y est beaucoup plus forte que l'individualité de chaque musicien.

Même si on apprend à jouer de son instrument en cours individuel en tête-à-tête avec son professeur, le but est de jouer avec les autres pour produire de la musique ensemble. On est rarement solitaire quand on est violoncelliste.

Comment conciliez-vous l'orchestre et la scène ?

C'est une chance pour moi de vivre en parallèle les deux expériences de musicien de fosse et d'artiste de scène. On ne décide de rien quand on joue dans l'orchestre. On n'est qu'un rouage d'un grand système musical, on suit les indications du chef. Cela peut créer des frustrations. Mon personnage de Tonycello me permet de trouver un équilibre entre les deux postures.

Je fais du spectacle depuis que je suis entré à l'orchestre de Limoges. Je n'ai aucune envie d'arrêter l'un pour me consacrer à l'autre. Les deux pratiques s'enrichissent mutuellement. J'attends simplement le planning des répétitions et des concerts pour organiser mes tournées. Cela m'oblige à jongler, mais on trouve toujours des solutions.

Les collègues de mon pupitre de violoncelle sont venus me voir. Ils ont été touchés par les situations que je raconte sur scène. C'est pour eux une forme de reconnaissance professionnelle de notre métier de musicien d'orchestre.

D'où vient votre amour de l'orchestre ?

J'ai envie de jouer dans un orchestre depuis que je suis petit. Le répertoire symphonique est exceptionnel, on ne peut jamais s'en lasser. Je n'ai pas un souvenir de concert en particulier, j'ai plutôt le souvenir d'avoir été saisi par la beauté de certaines œuvres comme la 4e Symphonie de Tchaïkovski ou l'opéra Tosca de Puccini. C'est une chance extraordinaire pour un musicien de pouvoir jouer ces œuvres-là.

Reconnaissez-vous une filiation avec le violoncelliste et humoriste Maurice Baquet ?

Maurice Baquet est une référence pour moi. Il a beaucoup marqué toute une génération de spectateurs qui l'ont vu sur scène ou à la télévision. Une fois à l'issue d'une représentation, un homme est venu me poser beaucoup de questions. À la fin de la discussion, il m'a révélé qu'il était le fils de Maurice Baquet. Je l'ai pris comme un encouragement à continuer.

Cahier découverte

L’AFFICHE*

Le premier contact avec le spectacle

Analyse d’affiche

En amont du spectacle, plusieurs questions peuvent venir animer une séance de réflexion sur le message qu’a voulu transmettre l’illustrateur. Elle peut être associée à un travail en **Arts visuels** et en **Enseignement moral et civique**.

La classe pourra être interrogée sur la place des personnages, mais aussi sur les couleurs, les formes et les symboles utilisés, ainsi que sur les proportions de chaque élément de l’affiche. Les idées qui vont apparaître seront comme des **hypothèses** sur le contenu du spectacle auquel ils assisteront.

Notez-les, car au retour du spectacle, elles pourront être vérifiées ou non, et pourront faire l’objet d’un nouveau débat sur la **lecture d’image** et sur la **vision artistique**. Un **lexique** affinera et enrichira leurs discussions et leurs connaissances en arts visuels.

Selon le cycle d’enseignement, vous pourrez apporter les termes : couleurs froides, chaudes, vives, pâles, primaires, complémentaires, camaïeu, monochrome, nuance, teinte, dégradé, contrasté, équilibre, premier plan, deuxième plan, arrière-plan, forme, informe, ligne, trait, figuratif, abstrait.

* **Affiche en couverture du livret et téléchargeable sur le site des JM France à la page du spectacle**

Thomas BAAS, illustrateur

Illustrateur et affichiste, Thomas Baas est diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg, atelier de Claude Lapointe. Parisien d’adoption et Alsacien de cœur, il s’inscrit dans la tradition des grands illustrateurs alsaciens : Hans Baldung Grien, Gustave Doré, Oncle Hansi, Tomi Ungerer. Humour, tendresse, personnages un brin rétro, couleurs choisies avec finesse et typographies ciselées caractérisent son style.

Remarqué pour ses campagnes de publicité Nicolas et Mondial Assistance, et ses illustrations dans le magazine Lafayette Gourmet, il travaille pour les maisons d’éditions jeunesse Actes Sud Jeunesse, Nathan, Glénat Jeunesse, et réalise de nombreux travaux pour la presse enfantine, Pomme d’Api, Belles Histoires, etc.

Il rejoint les JM France en 2019 pour les illustrations des affiches et de la couverture de la brochure artistique.

Conception des affiches

La directrice artistique des JM France présente chaque spectacle à l’illustrateur pour lui en donner les grandes orientations thématiques et esthétiques. Il dispose également de tous les outils de communication disponibles : dossiers de présentations, photos, vidéos, enregistrements pour alimenter sa recherche. La composition des affiches est libre, la seule contrainte étant que la musique soit présente au cœur de l’illustration.

OUVERTURE SUR LE MONDE

Approches transversales du spectacle

1 | Quiz du musicien d'orchestre

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

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

Réponse : 7 ans est l'âge moyen d'entrée des enfants dans un conservatoire de musique. La vocation d'en faire un métier se détermine plus tard.

Précisions : à 20 ans, beaucoup de musiciens ont déjà 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.

Cependant, on peut commencer l'apprentissage d'un instrument beaucoup plus tard et devenir professionnel. Les principales qualités requises sont la patience, la persévérance dans le travail et l'amour de la musique.

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

Précisions : l'épreuve se déroule derrière un paravent, à l'aveugle pour le jury. C'est la performance artistique et technique du candidat qui détermine sa sélection et non son *Curriculum Vitae* ou sa seule volonté.

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 leurs partitions seuls chez eux avant de venir à la première répétition. En moyenne, il faut 6 services de répétition (1 service est une séance de travail de 2 à 3 heures) et une répétition générale pour monter un concert. En une année, un orchestre monte plus de 20 programmes musicaux, opéras et concerts, différents.

Le métier de musicien est-il exigeant ?

- 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 maîtriser parfaitement son instrument et assumer sa place dans l'orchestre, tout en faisant preuve de beaucoup d'expressivité. Le répertoire s'étend de la période classique, Haydn Mozart, Beethoven, à la période contemporaine, avec des techniques de jeu extrêmement diversifiées, alliant virtuosité et musicalité.

LE VIOLONCELLE

« Avec ses quatre cordes accordées en quinte, do, sol, ré, la, qu'on peut frotter avec l'archet ou pincer avec les doigts, ce cousin du violon est une bonne nature. Il s'exprime avec une large tessiture, du grave à l'aigu, presque humaine. Sa voix est chaleureuse, ronde comme la forme de sa caisse en érable.¹ »

Poème composé par Jacques Prévert vers 1930 pour rendre hommage à son ami Maurice Baquet, qui pourrait être attribué à Antoine Payen :

Vous,
 qui souvent, de concert allez au concert
 entendre un concert, écoutez aussi celui-ci.
 Maurice Baquet et son violoncelle sont
 deux frères siamois qui se jouent de la musique.
 Cela ne veut pas dire qu'ils se moquent.
 On ne se moque pas de ce qu'on aime.
 Maurice Baquet depuis toujours aime la musique
 et c'est un amour partagé. C'est pourquoi,
 La musique, il la fait rire, sourire, danser.
 Il a la vie dans le corps et son violoncelle,
 même quand l'air est classique,
 n'a jamais la mort dans l'âme...

Jacques Prévert

Quelques œuvres de référence pour violoncelle proposées par Antoine Payen :

- Les six *Suites pour violoncelle seul* de Johann Sebastian Bach
- Les trois *Suites pour violoncelle seul* de Benjamin Britten
- Le *Concerto pour violoncelle* d'Antonín Dvořák
- Les deux *Concertos pour violoncelle* de Dmitri Chostakovitch
- Les deux *Sonates pour violoncelle et piano* de Johannes Brahms
- Le *Double concerto pour deux violoncelles* d'Antonio Vivaldi

Ressources complémentaires

Livres

¹ Hervé Bodeau, *Maurice Baquet, Portrait avec violoncelle*, Éditions Paulsen, 2016 p.21

Le luthier de Venise, Claude Clément, Frédéric Clément, Éditions L'École des Loisirs, 1996. De l'arbre au violoncelle, une évocation très poétique de l'âme musicale et de l'art des luthiers, dont le maître Stradivarius.

Site

www.philharmoniedeparis.fr Sélectionner « Ressources numériques » dans le menu, puis « Bibliothèque numérique » et taper « violoncelle » dans le moteur de recherche pour accéder à un grand nombre de documents iconographiques et audiovisuels.

La famille des cordes dans l'orchestre

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

Une seule forme pour tous

Les cordes de l'orchestre ont comme caractéristique commune la forme globale de l'instrument.

Compléter les légendes d'après le texte suivant :

Quatre **cordes** tendues par un **cordier** sur un **chevalet**, que l'on accorde avec les quatre **chevilles** situées au niveau de la **volute**.

Le son est amplifié par la **table d'harmonie**. Les **ouïes**, ou « **F** » placées au niveau du chevalet participent à la diffusion du son.

De multiples essences de bois pour de beaux timbres

Différents bois sont utilisés par le luthier pour fabriquer les instruments de la famille des cordes :

Épicéa

Érable

Ébène

Palissandre

Pernambouc

L'**épicéa** est utilisé pour la **table d'harmonie**, l'**érable** pour le **fond** et les **éclisses** (les côtés). Les **chevilles** sont réalisées en bois dur comme le **palissandre**, le **buis** ou l'**ébène**, ainsi que le **cordier** qui tend les cordes. La **baguette** de l'**archet** est fabriquée en bois de **Pernambouc** et la **mèche** est constituée de **crins de chevaux**.

Le pupitre des violoncelles

Dans l'orchestre, le pupitre des violoncelles est le pendant de celui des violons pour les cordes graves : instrument mélodique par excellence, il chante de sa voix chaleureuse et profonde, comme une mezzo aux côtés des sopranos, tout en contribuant à l'assise harmonique et rythmique avec les contrebasses. C'est un pupitre vedette, qui a moins souvent le premier rôle que les violons, mais dont chaque intervention est marquante, en particulier dans le répertoire romantique qui l'émancipe du rôle d'accompagnateur auquel le style classique avait tendance à le cantonner 2.

Ressources complémentaires

Livre

2 Christian Merlin, *Au cœur de l'orchestre*, Éditions Pluriel, 2017. Un livre passionnant sur la vie des orchestres, sur les musiciens et leurs instruments, par un grand critique et musicologue contemporain.

Documentaire

L'art de la direction d'orchestre, vol. 1 et 2, 1996 et 2002. Deux documentaires conseillés par Antoine Payen pour entrer dans le secret des orchestres, avec de nombreux témoignages de musiciens.

LA MUSIQUE DU SPECTACLE

Pour rendre hommage à l'orchestre, Antoine Payen a choisi d'interpréter dans ce spectacle des transpositions pour violoncelle d'œuvres du répertoire symphonique qu'il aime particulièrement jouer, ainsi que des œuvres de référence pour violoncelle seul et un clin d'œil à l'opéra Carmen.

Programme

- Johann Sebastian Bach - *1ère Suite pour violoncelle seul - Prélude*
Par la violoncelliste Ophélie Gaillard : [cliquer sur le lien](#)
- Ludwig van Beethoven - *7e Symphonie - 2e mouvement* (début)
Par le chef Zubin Mehta : [cliquer sur le lien](#)
- Joseph Haydn - *Concerto pour violoncelle en ré M - 1er mouvement*
Par le violoncelliste Gautier Capuçon et le chef Gustavo Dudamel : [cliquer sur le lien](#)
- Antonín Dvořák - *Concerto pour violoncelle - 1er mouvement* (début)
Par le violoncelliste Alexander Kniazev et le chef Fayçal Karoui : [cliquer sur le lien](#)
- Johann Sebastian Bach – *3e Suite pour violoncelle seul - Gigue*
Par le violoncelliste Rinat Ibragimov, violoncelle solo du London Symphony Orchestra : [cliquer sur le lien](#)
- Ludwig van Beethoven - *5e Symphonie - Mouvements 1, 2 et 3* (début)
Par le chef d'orchestre Leonard Bernstein : [cliquer sur le lien](#)
- Félix Mendelssohn Bartholdy - *Trio en ré mineur - Citations*
Par le Beaux Arts Trio : [cliquer sur le lien](#)
- Georges Bizet - *Carmen - Acte 1, Près des remparts de Séville - Acte 4, Final*
Air *Près des remparts de Séville* par Marilyn Horne : [cliquer sur le lien](#)
- Johann Sebastian Bach - *1ère Suite pour violoncelle seul - Gigue*
Par le violoncelliste Mischa Maisky : [cliquer sur le lien](#)

Cahier pratique artistique

EXTRAIT SONORE

Le violoncelliste amoureux

Cliquer :

À écouter en ligne sur www.jmfrance.org à la page du spectacle**Auteur - Compositeur - Interprète**, Antoine Payen**Style**, chanson française**Formation**, chant accompagné au violoncelle

Cette chanson a été composée par Antoine Payen, pour rendre hommage à tous les musiciens d'orchestre, dit « tuttistes » ou « du rang » : tous ceux qui ne joueront jamais en soliste dans l'orchestre et qui seront toujours sous la baguette du chef d'orchestre et de leur chef de pupitre.

Le style de composition, l'humour au second degré, les jeux de mots, les doubles-sens, la prosodie sont des hommages directs rendus à Bobby Lapointe par Antoine Payen, violoncelliste amoureux de la chanson française.

Paroles et musique, Antoine Payen

Dm Am

Il est des mé-tiers qu'on ne voit ja-mais même si on est sur - la pis - te.

Dm

Car on est just' au mi-lieu du trou-peau en quel-que sort' un - cen-tris - te.

Gm

En plein sur lesplanches, ja-mais je n'mé-panche, oui mais ce-pren-dant j'exis-te.

Dm Am7 Dm

Je fais de monmieux, per-du au mi-lieu de tous ces ins - tru - men-tis - tes.

Paroles

Ah, les charmes de l'orchestre !

Il est des métiers, qu'on ne voit jamais, même si on est sur la piste,
Car on est juste au milieu du troupeau, en quelque sorte un centrisme.
En plein sur les planches, jamais je n'm'épanche oui mais cependant j'existe
Je fais de mon mieux, perdu au milieu de tous ces instrumentistes.

Souvent dans l'orchestre, tout le monde se déteste, ah vous savez les artistes !
Oui mais moi j'm'émoie au son du hautbois de la belle hautboïste.
Quand souffle le vent de son instrument, ça me rend un peu moins triste.
C'est clair et c'est chaud, sur des talons hauts, y'a plein d'frissons qui m'emplissent.

Pour pouvoir avoir peut-être un regard de cette belle soliste,
Faut qu'je sorte du lot, que j'fasse un solo comme si j'étais concertiste.
À avoir sur moi, le bel œil narquois de la haute hautboïste,
Ça m'ferait du bien, moi qui ne suis rien, que ce qu'on appelle un « tuttiste ».

Un solo de moi, j'y arriverai pas, c'est vraiment trop utopiste,
Car il va sans reste, qu'au milieu d'l'orchestre, on n'est pas très fantaisiste.
Personne ne dépasse, on reste bien en place, une vraie bande de conformistes !
Toujours tout en noir, y'a pas tant d'espoir, qu'on devienne des humoristes.

Un jour je m'lèvr'ai, au chef je dirai, qu'on n'est pas que des lampistes
Qu'il a beau s'agiter, des bras mouliner, ça reste un marionnettiste.
J'lui dirai en face, tant pis pour ma place, j'ne suis pas carriériste.
J's'rai fier de moi, et puis pour une fois je serai jusqu'au-boutiste.

Sur mon destrier, avec ma fiancée, on sera des aventuristes.
Pour quérir le monde, goûter chaque seconde, une vie d'hédonistes,
On fera n'importe quoi et même pourquoi pas d'la musique avant-gardiste.
Quand on est amoureux, on est ambitieux, on devient grave et chambriste.

J'espère qu'elle m'aimera et qu'elle quittera son voisin le bassoniste.
Celui qu'est costaud, mais pas très finaud, qui a l'air d'un culturiste.
Parfois de ma place, je vois qu'il l'embrasse et ça me rend défaitiste.
Je n'suis plus certain qu'ensemble on fasse un numéro de duettiste.

Mais je vous dis ça et au fond de moi, je suis un peu fataliste.
Jamais je n'oserai lever mon archet, j'ai pas l'âme d'un anarchiste.
J'resterai dans le rang, tout en appréciant mon sort de violoncelliste.

Quelques clés pour comprendre les paroles

- **Musicien du rang, musicien tuitiste, musicien soliste**

Un orchestre symphonique est un milieu très hiérarchisé dans lequel chacun joue un rôle précis.

Deux instruments occupent une place particulière dans l'orchestre :

Le 1er violon ou concertmaster - Il représente l'ensemble des musiciens, il entre et salue avec le chef d'orchestre. Il joue les solos de violon.

Le hautbois - C'est l'instrument qui donne la note **la** au début du concert, sur laquelle tout l'orchestre s'accorde.

On appelle **pupitre** chaque famille d'instruments de l'orchestre :

- 5 pupitres de cordes : violons 1, violons 2, altos, violoncelles, contrebasses
- 4 pupitres de bois : flûtes, clarinettes, hautbois, bassons
- 4 pupitres de cuivres : cors, trompettes, trombones, tubas
- 1 pupitre de percussions, le chef de pupitre est le timbalier

Il y a un chef pour chaque pupitre, ou chef d'attaque pour les cordes. Il est responsable de l'ensemble des musiciens de son pupitre, c'est lui qui joue les solos. Il est l'interlocuteur de ses musiciens auprès du **1er violon** ou **concertmaster** qui est l'interlocuteur de l'orchestre auprès du chef.

On pourrait dire que les pupitres sont les classes d'une école, les chefs de pupitre les délégués de classe, le concertmaster le conseiller principal d'éducation ou le représentant des professeurs, et le chef d'orchestre le directeur.

Les **solistes** sont les artistes musiciens qui jouent les parties dites en solo, dans lesquelles un seul instrument du pupitre joue.

Les **tuitistes** ou **musiciens du rang** sont les artistes musiciens qui jouent les parties en ensemble.

Les musiciens entrent sur concours pour occuper un poste précis. Sauf cas particulier, un tuitiste ne joue jamais en soliste.

- **Répertoire**

Les œuvres interprétées par les orchestres symphoniques sont essentiellement des symphonies, des concertos et des opéras classiques, du XVIIIe siècle, Haydn, Mozart, Beethoven, au XXe siècle, Ravel, de Falla, Britten.

La création contemporaine et la musique de chambre sont la plupart du temps réservées à d'autres formations instrumentales. Même si un grand nombre d'orchestres passent commande à des compositeurs d'aujourd'hui.

- **Tenue de concert**

La tenue de concert est très réglementée avec des codes vestimentaires précis, et une couleur dominante, le noir.

Pour les grands concerts de prestige, les femmes sont en robes longues avec dentelles et les hommes en queue de pie noire avec chemise blanche et cravate en lavallière blanche.

Pour les concerts de saison ou en tournée dans les petites villes, les femmes sont en robe longue plus sobre et les hommes en costume noir avec chemise blanche et nœud papillon.

Pour les concerts de festivals en été ou les concerts scolaires, les hommes sont en chemise noire et les femmes peuvent être en pantalon.

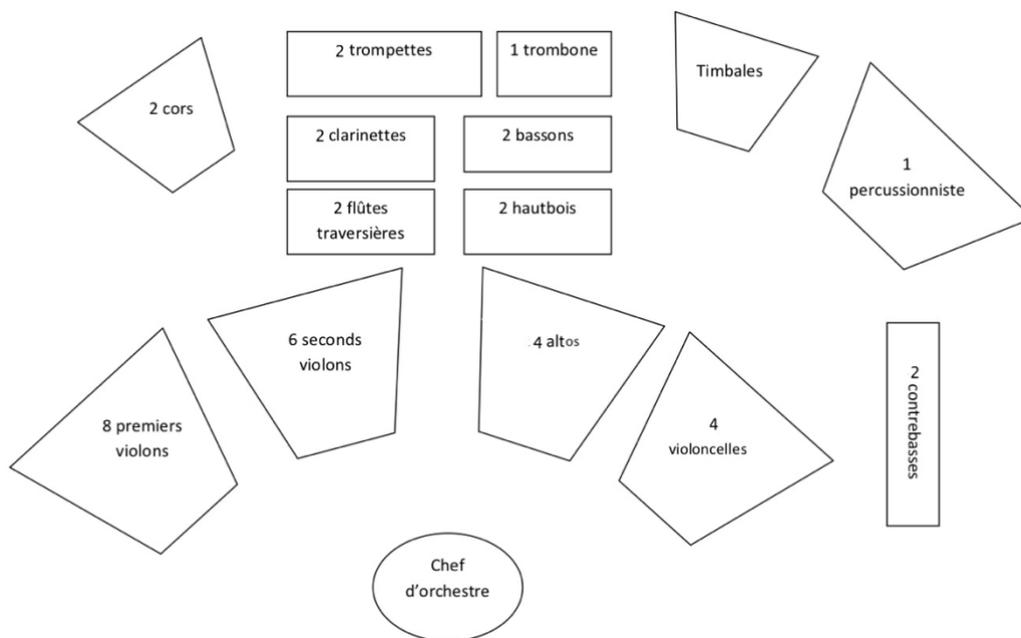
LA DISPOSITION DE L'ORCHESTRE

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.

Dans l'Orchestre de l'Opéra de Limoges dans lequel joue Antoine Payen, les instruments de la famille des bois se présentent par 2 : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons. Il est d'usage d'harmoniser le nombre de cordes en fonction du nombre de vents, pour respecter un équilibre sonore : 8 premiers violons, 6 seconds violons, 4 altos, 4 violoncelles, 2 contrebasses.

C'est un orchestre dit **Mozart**, équivalent à ceux dont disposait le compositeur au XVIIIe siècle à Vienne pour composer ses symphonies et ses opéras.

À votre avis :

- Pourquoi les cordes sont plus nombreuses que les vents ?
- Pourquoi les cordes sont placées devant les vents, et les vents devant les cuivres ?
- Pourquoi les percussions sont placées au fond ?
- Pourquoi les instruments sont placés en arc de cercle ?
- Pourquoi le chef est placé sur une estrade ?

Réponses :

- Pour respecter l'équilibre sonore, les instruments à cordes sont plus nombreux parce qu'ils sont moins puissants.
- 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.
- Les percussions sont placées 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.
- 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 symphonique n'est jamais sonorisé en salle de concert.
- De la même façon qu'il utilise une baguette pour être vu de tous, le chef est placé légèrement 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.

Quiz du chef d'orchestre

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

Faisons travailler notre imagination :

À quoi sert la baguette du chef d'orchestre ?

- À pointer les fausses notes ?
- À attirer la foudre sur l'orchestre ?
- À faire jaillir la lumière ?

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

Réponse : la baguette a plusieurs fonctions :

- 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 du 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.

Quelle autre fonction donnez-vous au chef d'orchestre ?

- Un capitaine qui fait marcher son orchestre à la baguette ?
- Une marionnette qui joue une pantomime musicale ?

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

Réponse : Le chef est plus qu'un grand ordonnateur du temps et de la mesure, il fait aussi le choix des équilibres sonores, des dynamiques, des phrasés. 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 et les mimiques du visage que le maestro* guide l'orchestre dans son interprétation de l'œuvre. C'est une histoire sans paroles.

* Maestro nom d'usage du chef d'orchestre, mot italien comme beaucoup de termes utilisés en musique classique.

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 :

- Faire démarrer les musiciens tous ensemble
- Les faire s'arrêter tous ensemble,
- Accélérer et ralentir le jeu musical collectif,
- Faire partir ou s'arrêter de façon décalée les musiciens séparés en plusieurs groupes,
- Faire passer les émotions dans le geste et dans le regard : la joie, la tristesse, la légèreté, la pesanteur, la douceur, la force etc.

Cahier enfant

ÉCOUTER

Découvre p.11 de ce livret les œuvres pour orchestre qui ont inspiré Antoine Payen en t'aidant de cette grille d'écoute.

Nom du compositeur :

Titre de l'œuvre :

Invente ton propre titre :

Imagination :

Si la musique était un paysage, ce serait :

.....
.....

Si la musique était un personnage, ce serait :

.....
.....

Si la musique était une histoire, ce serait :

.....
.....

Émotions :

Choisis 5 mots pour décrire les émotions ressenties à l'écoute de cet extrait :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Écris une phrase avec ces 5 mots pour décrire la musique

.....
.....

Forme

Si on pouvait toucher cette musique, quelle sensation donnerait-elle ?

Si on pouvait dessiner cette musique, quelle forme aurait-elle ?

MÉMORISER

Quel spectacle ?

À quelle date ?

Dans quelle ville ?

Dans quelle salle ?

Colle ici ton ticket du spectacle

QUIZ

Quel est l'instrument du spectacle ?

- Un violoncelle
- Un violon
- Une guitare

Comment s'appelle un musicien qui joue dans les rangs de l'orchestre ?

- Un pompiste
- Un alpiniste
- Un ttttiste

Combien de cordes a cet instrument ?

- Plus de quatre
- Toujours quatre
- Cela dépend de la température

Comment devient-on musicien d'orchestre ?

- En s'inscrivant sur une liste d'attente
- En passant un concours
- En posant des petites annonces

Raconte ce que tu as vu et ce que tu as aimé pendant le spectacle

DESSINE TON AFFICHE DU SPECTACLE

VIVRE LE SPECTACLE

À L'ÉCOLE

- Je regarde des vidéos et des photos
- Je découvre l'affiche
- Je me renseigne sur la musique et les instruments
- Je chante et j'écoute
- Je rencontre les artistes et je participe à des ateliers

PENDANT

- Bien assis
- Oreilles et yeux grand ouverts
- À l'écoute des artistes
- Joie de découvrir, de rêver, de s'émerveiller, d'applaudir à la fin

AVANT

- Toilette
- Chewing-gum
- Portable

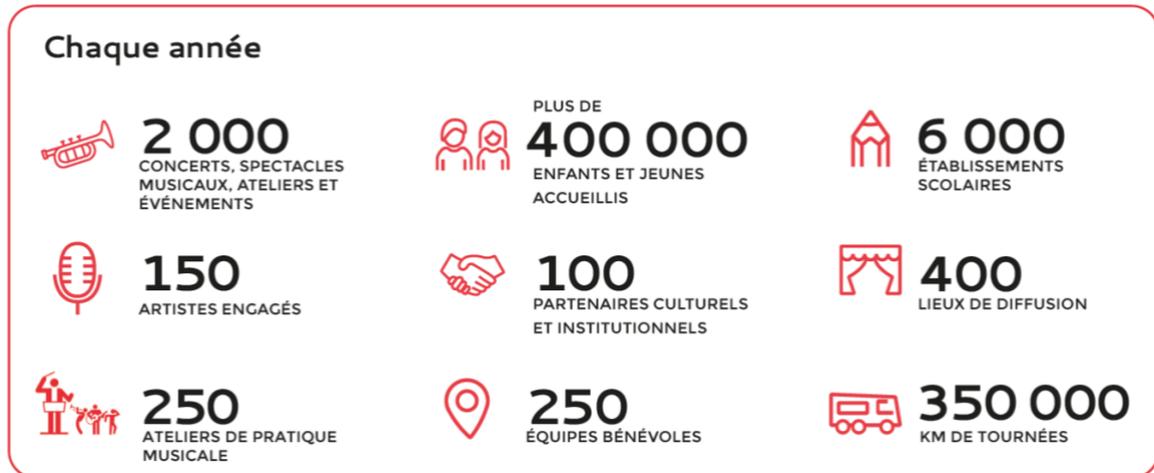
APRÈS

- Je partage ce que j'ai vécu avec ma famille et mes amis
- Je remplis la fiche mémoire
- Je colle le billet du spectacle dans le cahier

LES JM FRANCE

Depuis 75 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, œuvrent pour l'accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de territoires éloignés ou moins favorisés.

Valeurs

- Égalité d'accès à la musique
- Engagement citoyen
- Ouverture au monde

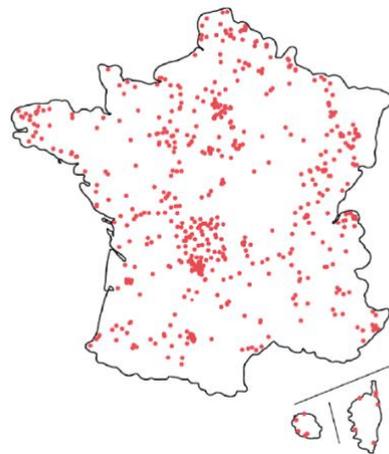
Mission

Offrir au plus grand nombre d'enfants et de jeunes, de 3 à 18 ans, une première expérience musicale forte, conviviale et de qualité pour les sensibiliser à toutes les musiques (actuelles, classiques, du monde), les ouvrir aux pratiques collectives et les aider à grandir en citoyens.

Action

- Les JM France proposent chaque année une cinquantaine de spectacles ouverts à tous les genres musicaux : un moment de découverte où les enfants rencontrent artistes et techniciens et vivent l'émotion procurée par le spectacle vivant.
- Des ateliers font le lien avec le temps du spectacle. Sous forme de pratique collective, ils sont modulables selon les besoins de chaque partenaire.

Un réseau national

Élèves au concert

Programme national signé entre les JM France et les ministères de l'éducation nationale et de la culture pour développer l'action musicale auprès des élèves, du primaire au lycée.