

DOSSIER D'INFORMATION CASSE-NOISETTE

ÉQUINOXE
SCÈNE
NATIONALE DE
CHÂTEAUROUX

MARDI 9 JANVIER À 20H30

Le concert de l'Orchestre de l'Opéra de Limoges sera constitué d'extraits de *Casse-Noisette* et de l'Ouverture fantaisie de *Roméo et Juliette*.

PIOTR ILITCH TCHAIKOVSKY

Compositeur russe le plus connu au monde, il manifeste un vif intérêt pour la musique dès l'enfance mais sa vocation de compositeur ne se révélera que plus tard. Il sort diplômé de l'École de Droit et entre comme fonctionnaire au ministère de la Justice. Il s'inscrit au Conservatoire de Saint-Pétersbourg où il suit les cours de composition. Il termine son cursus avec l'obtention de la première Grande Médaille d'argent et quitte la fonction publique pour se consacrer exclusivement à la composition. Il enseigne au conservatoire de Moscou et voyage régulièrement en France, en Italie et en Suisse. Tchaïkovsky produit de nombreux chefs-d'œuvre d'une intensité émotionnelle et dramatique remarquable parmi lesquels *Roméo et Juliette* (1870), et le ballet *Le Lac des Cygnes* (1876) qui resteront à jamais les plus populaires de ses oeuvres avec *Casse-noisette* (1892). Il se marie en 1877 mais son mariage est un échec : il vit à peine deux mois avec sa femme et ne la reverra jamais plus. La renommée du compositeur devient mondiale vers la fin des années 1880. L'université de Cambridge lui décerne un doctorat *honoris causa*. Il décède dans des circonstances non élucidées en 1893 (le suicide n'est pas exclu) même si la thèse du choléra paraît plus probable.

CASSE-NOISETTE (1893)

Commandé par Vsevolovski, le directeur des Théâtres impériaux de Russie, *Casse-noisette* de Hoffmann dans la version d'Alexandre Dumas père, jouit d'une grande popularité en Russie. C'est l'histoire d'une petite fille, Clara, à qui son parrain, un merveilleux horloger et fabricant d'automates, offre en cadeau de Noël un casse-noisette en forme de soldat. Dans la nuit, la fillette et le soldat livrent bataille à une sinistre armée de souris, au cours de laquelle Clara sauve son héros. Elle lui déclare un amour éternel et, ce faisant, conjure le mauvais sort qui le frappait, si bien que le beau soldat retrouve forme humaine.

Dans ce ballet, Tchaïkovski innove en utilisant un nouvel instrument, le célesta, instrument à clavier qui permet d'évoquer le clapotis d'une fontaine pour accompagner la « Danse de la fée Dragée » et de rappeler le son des boîtes à musique qui peuplent l'univers mécanique du parrain de *Casse-Noisette*. Il surprend également le public en introduisant une nouvelle couleur orchestrale : le trémolo frémissant des flûtes, ou bien en supprimant les violoncelles et les basses dans l'Ouverture pour confier les graves aux violons. Enfin, il emploie de nombreux instruments pour enfants : trompettes, tambour, coucous, courcaillets (appeaux) et cymbales. L'oeuvre est en effet conçue dès l'origine comme un ballet pour enfants : les thèmes sont relativement simples et hauts en couleur, et la plupart de numéros sont relativement courts. *Casse-Noisette* dure en tout presque moitié moins que les ballets précédents *Le Lac des Cygnes* et *La Belle au Bois Dormant*.

On peut trouver en ligne l'adaptation d'Alexandre Dumas du conte d'Hoffmann ainsi que des versions lues à haute voix : https://fr.wikisource.org/wiki/Histoire_d%E2%80%99un_casse-noisette

OUVERTURE FANTASIE ROMÉO ET JULIETTE

Composée en 1869 puis revue à deux reprises, cette œuvre est inspirée plus par l'atmosphère de la tragédie de Shakespeare que par ses péripéties, Tchaïkovski ayant eu le projet qui n'aboutira pas d'en faire un opéra. La version définitive date de 1880.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

L'orchestre symphonique apparaît au XVIIIe siècle. Pour répondre aux besoins de la symphonie, on réunit plusieurs familles d'instruments : les instruments à cordes frottées (violons, altos, violoncelles, contrebasses), les instruments à vents (flûte, hautbois, clarinette, basson) que l'on appelle aussi les bois, cors, trompettes, trombones, tubas, que l'on appelle les cuivres) et les percussions.

Au début, l'orchestre comprend entre 35 et 40 musiciens. Le pupitre des cordes compte environ 25 musiciens et celui des vents entre 4 et 10 musiciens selon les compositeurs.

Entre le XVIIIe siècle et la fin du XIXe, la taille de l'orchestre est multipliée par deux et peut atteindre chez des compositeurs comme Gustav Mahler une centaine de musiciens.

Lors du concert auquel vous assisterez, il y a aura 54 musiciens sur scène.

La disposition des instruments de l'orchestre privilégie des considérations acoustiques au profit de la clarté du discours musical. Un instrument comme le triangle, bien que de taille petite, est installé au fond car son timbre traverse la salle, on dit qu'il projette le son. En somme, plus un instrument a un

timbre perçant et un potentiel dynamique puissant plus il est au fond de l'orchestre. Ainsi, les instruments à cordes se situent devant, puis les bois, les cuivres et les percussions.

Des ressources est activités détaillées sont présentes sur le site de la Philharmonie de Paris conseillé par l'Opéra de Limoges.

Casse-Noisette :

<https://drop.philharmoniedeparis.fr/CMDP/Orchestre-de-Paris/2019-2020/Casse-Noisette.pdf>

Roméo et Juliette :

[Programmes de salle, dossier péda et vidéo sur le site de la Philharmonie de Paris](#)

QUESTIONNAIRE SUR LES DOSSIERS D'INFORMATION

à retourner à nelly.serviere@ac-orleans-tours.fr

Pour mieux vous accompagner dans la préparation à la venue aux spectacles, nous vous proposons ce questionnaire. Vos retours nous seraient précieux et riches d'enseignements.

Titre du spectacle :

.....

Date du spectacle :

.....

Établissement et classe :

.....

1 - Est-ce que ce dossier d'information correspondait à vos attentes ? A-t-il été utile à votre préparation et à votre venue à Équinoxe ?

2 - Quels sont les éléments du dossier qui vous ont été utiles (pistes pédagogiques, illustrations, dossier de presse, annexes...) ? Pourquoi ?

3 - Quel élément complémentaire auriez-vous souhaité trouver dans ce dossier ?

4 - Quelle forme de dossier vous semble la plus adaptée : papier, numérique (quel format ?) ? Pour quelles raisons ?

5 - Quelle autre forme d'accompagnement au spectacle serait souhaitable (intervention en classe de la Scène nationale et / ou metteur en scène / comédien) ?

Autres remarques, suggestions :

Dossier d'information réalisé par les enseignants missionnés au service éducatif d'Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux

Conception graphique

Service communication d'Équinoxe

1re de couverture © wanderluster_iStock