

Dossier pédagogique

Liber.Trio

**Une flûte, un violon et un piano
expliquent aux enfants l'univers de la musique à travers
« La Danse macabre » de Camille Saint-Saëns**

Flûtiste : Isabelle Lenoir

Violoniste : Stéphanie Courouble

Pianiste : Cathy Schaff

INTRODUCTION

Ce dossier pédagogique a été préparé à l'intention des enseignants par les musiciennes du trio. Il contient de brèves explications sur les instruments, sur la musique en général et sur le concert. Cette présentation est adaptable suivant les niveaux des classes concernées et l'inspiration des enseignants.

Les programmes des concerts pédagogiques sont d'une quarantaine de minutes environ. Ils comportent la Danse macabre et des œuvres du répertoire du trio. Chacune des pièces est brièvement expliquée. Un moment d'échange avec le jeune public est prévu en fin de chaque représentation.

Les instruments de musique classés par famille (page 2)

Qui a composé la « Danse macabre » et que raconte-t-elle ? (page 5)

Quelques rudiments musicaux (page 7)

Le coin des jeux (page 8)

Les différentes époques en musique (page 11)

Le poème symphonique (page 13)

L'orchestre symphonique (page 14)

Le musique de chambre (page 15)

Les instruments de musique classés par famille

- Les cordes
 - Les vents
 - Les percussions

Les cordes se divisent en trois groupes :

Les cordes frottées (violon, alto, violoncelle, contrebasse ...)

Les cordes pincées (guitare, harpe ...)

Les cordes frappées (piano...)

Les vents se divisent en deux groupes :

Les bois (flûte, hautbois clarinette, basson...)

Les cuivres (trompette, trombone, tuba...)

Les percussions se divisent en trois groupes :

Celles en bois (maracas, xylophone...)

Celles en métal (cymbales, gongs...)

Celles en peau (tambour, timbales...)

Ce livret présente les trois instruments qui composent notre trio :

La flûte traversière, le violon et le piano

La flûte traversière :

Elle fait partie des instruments les plus anciens de l'humanité. Bien qu'en métal, la flûte traversière (instrument à vent car il faut souffler pour produire un son) fait partie de la famille des bois. En effet, jusqu'au XIXe siècle elle était en bois. On la joue sur le côté d'où son nom de flûte traversière. Il existe une autre flûte beaucoup plus petite et plus aiguë qu'on appelle le piccolo. Elle est constituée en 3 parties : la tête, le corps et la patte. On appuie sur les clés pour produire les notes. De nos jours, les flûtes traversières sont en métal, en argent ou en or.

La flûte traversière comment ça marche ?

https://youtu.be/pMCP16_tZwk?si=3NYqTuAgoiuUW7dX

https://youtu.be/vdmJ_OIWA1g?si=cTeTqv24qyT8WhBf

Le violon :

Le violon est le plus petit et le plus aigu de la famille des instruments à cordes frottées. Il est constitué de 71 éléments en bois (épicéa, érable, buis, ébène) collés ou assemblés les uns aux autres. Il possède quatre cordes que l'on frotte avec un archet (sauf pour le pizzicato où on pince les cordes avec les doigts). L'archet est composé d'une baguette en bois de pernambouc et d'une mèche en crin de cheval. La famille des instruments à cordes frottées inclut également l'alto, le violoncelle et la contrebasse.

Le violon comment ça marche ?

<https://youtu.be/OgB787Y4AWs?si=OFeF4La8IKQx61FT>

<https://youtu.be/uKiV9lDt1Xw?si=vTajctkbAdsolkwZ>

Le piano :

Le piano est un instrument à clavier composé de 88 touches (36 noires et 52 blanches).

Le son est produit par les vibrations des cordes "frappées" par les marteaux de bois mis en mouvement par l'action des touches sur le clavier.

Il possède trois pédales.

C'est un instrument polyphonique qui permet de jouer plusieurs notes en même temps.

Il y a deux formes de piano :

Le **piano droit** est un piano dans lequel le mécanisme est à la verticale.

Le **piano à queue** a une mécanique à l'horizontale. Il peut avoir différentes tailles. Le son produit par ces pianos est de meilleure qualité et résonne plus fort.

Le piano comment ça marche ?

<https://youtu.be/lw8XpDYyhUA?si=v6B6YuxeJqv0ybn9>

https://youtu.be/r9I_XU2zZ70?si=W3y-SmkCv977j7FK

Qui a composé la « Danse macabre » et que raconte-t-elle ?

Elle a été composée par le compositeur français Camille Saint-Saëns il y a environ 150 ans, à l'époque de vos arrière-arrières-grands-parents.

On appelle cette époque **l'époque romantique**. Cliquez → 1.

Cette musique raconte une histoire. C'est le poème d'Henri Cazalis qui lui a inspiré cette œuvre. On appelle cette pièce **un poème symphonique**. ⇒ 2.

A l'origine la Danse macabre est composée pour **un orchestre symphonique** ⇒ 3, mais le trio a choisi de l'arranger pour flûte, violon et piano, en formation de **musique de chambre** ⇒ 4. On appelle cela une transcription.

Que raconte l'histoire ?

A minuit, la mort a le pouvoir d'apparaître dans les cimetières pour faire danser les morts avec son violon, jusqu'au lever du jour.

Au son du violon, les squelettes sortent petit à petit de leur tombeau et se mettent à danser de plus en plus énergiquement. Les danses s'enchaînent toute la nuit. Au petit matin surgit le son du coq, c'est le signal pour les morts de rejoindre leur cercueil.

Identifier les différents thèmes : Cliquez sur les liens ou scannez les QR codes

(Les extraits sont réalisés avec des sons synthétiques)

[Au tout début du morceau sonnent les douze coups de minuit joués par le piano.](#)

[La mort accorde son violon joué par le violon.](#)

[L'air de la première danse.](#)

[L'air de la deuxième danse.](#)

Ensuite en écoutant bien, on entend les deux danses qui s'entremêlent.

[On entend claquer les os des danseurs.](#)

[Les gémissements des arbres dans le vent froid de l'hiver.](#)

[Le chant du coq au petit matin joué à la flûte.](#)

[Le dernier chant de la mort pendant que les squelettes rentrent dans leur tombe.](#)

Voici le poème d'Henri Cazalis qui inspira Camille Saint-Saëns.

Seul le texte en gras a été retenu et mis en gras sur le programme par le compositeur.

Zig et zig et zig, la mort en cadence
Frappant une tombe avec son talon,
La mort à minuit joue un air de danse,
Zig et zig et zag, sur son violon.

Le vent d'hiver souffle, et la nuit est sombre,
Des gémissements sortent des tilleuls ;
Les squelettes blancs vont à travers l'ombre
Courant et sautant sous leurs grands linceuls,

Zig et zig et zig, chacun se trémousse,
On entend claquer les os des danseurs,
Un couple lascif s'assoit sur la mousse
Comme pour goûter d'anciennes douceurs.

Zig et zig et zag, la mort continue
De racler sans fin son aigre instrument.
Un voile est tombé ! La danseuse est nue !
Son danseur la serre amoureuxment.

La dame est, dit-on, marquise ou baronne.
Et le vert galant un pauvre charron – Horreur !
Et voilà qu'elle s'abandonne
Comme si le rustre était un baron !

Zig et zig et zig, quelle sarabande!
Quels cercles de morts se donnant la main !
Zig et zig et zag, on voit dans la bande
Le roi gambader auprès du vilain!

Mais psit ! tout à coup on quitte la ronde,
On se pousse, on fuit, le coq a chanté
Oh ! La belle nuit pour le pauvre monde !
Et vivent la mort et l'égalité !

Et pour écouter la Danse macabre dans sa version originale pour orchestre :

<https://youtu.be/CwMMwAWAFds?si=NoXNOCIJZskwrUZu>

Camille Saint-Saëns a également composé beaucoup d'autres œuvres musicales.

Notamment le célèbre « Carnaval des animaux ».

<https://youtu.be/8y-KBIDFZOo?si=3SLmgNDtcFtdD04k>

Quelques rudiments musicaux

° Le compositeur ou la compositrice sont des personnes qui écrivent de la musique. On dit généralement qu'il compose de la musique.

° Il compose à l'aide des notes de musique (do, ré, mi, fa, sol, la, si, do...) et des *rythmes*, qu'ils écrivent sur une portée.

° La portée se compose de cinq lignes qui se comptent du bas vers le haut :

° Le compositeur place les notes sur ou entre les lignes suivant son désir. Plus les notes sont vers le haut de la portée, plus elles sont aiguës et plus elles sont vers le bas plus elles sont graves.

° Le livre sur lequel est écrit la musique s'appelle une partition.

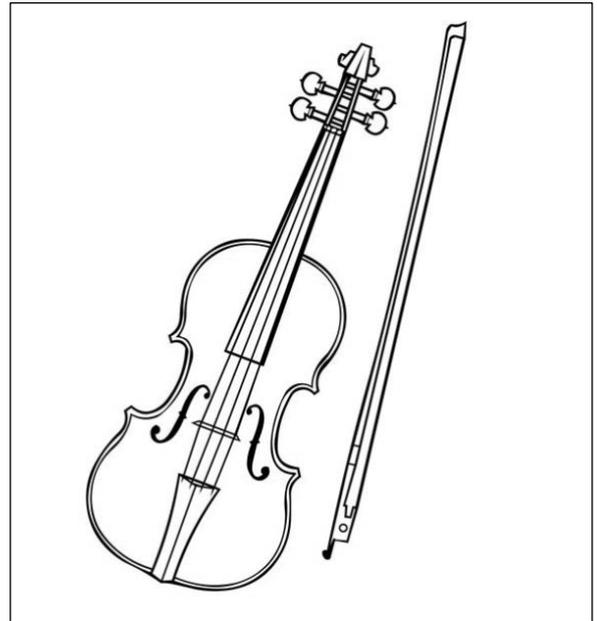
° Afin de pouvoir jouer, le musicien pose sa partition sur un pupitre.

Un extrait de la partition musicale pour 'Carnaval des animaux', spécifiquement pour le mouvement 'Le coq'. La partition est présentée sur trois systèmes de portée. Chaque système comprend quatre portées : Flûte (Fl), Violon (VI), Piano (Pno) et un autre instrument (probablement Clarinette ou Basson). Les notes sont écrites sur les portées, avec des dynamiques comme 'p' (piano) et 'f' (forte) indiquées. Le tempo est marqué 'Allegretto' et le caractère 'Carnaval'. Le numéro de mesure 216 est visible au début de la première section.

Le coin des jeux

Voici un choix de jeux adaptés à différents âges des enfants :

A toi de redonner de la couleur aux instruments :

Mots mêlés :

Retrouve les mots suivants cachés dans la grille ci-dessous, horizontalement ou verticalement.

Attention, il n'y a pas de lettre avec des accents dans la grille.

A	W	Z	Y	P	U	Q	I	A	L	N
C	O	M	P	O	S	I	T	E	U	R
D	S	I	O	E	V	Q	W	Z	J	K
L	G	Z	U	M	P	O	R	T	E	E
F	L	U	T	E	M	W	E	Q	R	M
A	A	G	V	S	B	M	Y	O	K	A
J	H	S	R	Y	T	H	M	E	S	C
S	P	B	X	M	G	B	I	J	V	A
H	A	G	J	P	B	G	S	G	C	B
B	R	Q	Z	H	O	X	Q	H	U	R
V	T	B	D	O	Z	D	A	N	S	E
E	I	G	X	N	G	Z	J	Q	P	H
N	T	P	V	I	O	L	O	N	K	W
T	I	Q	H	Q	C	O	R	D	E	S
S	O	L	G	U	J	C	R	O	Z	A
Q	N	H	Q	E	A	R	C	H	E	T

Poème symphonique

Compositeur

Danse

Macabre

Rythmes

Partition

Portée (portee)

Vents

Flûte (flute)

Cordes

Violon

Archet

Do

Re

Mi

Fa

Sol

La

Si

Relie chaque instrument à sa famille :

Flûte

Trompette

Piano

Violon

Tambour

Guitare

Percussion

Cordes frottées

Cordes pincées

Bois

Cherche l'intrus, parmi ces compositeurs lequel n'est pas de l'époque romantique :

Ludwig van Beethoven 1770-1827

Camille Saint-Saëns 1835-1921

Johannes Brahms 1833-1897

Jean-Sébastien Bach 1685-1750

Franz Schubert 1797-1828

Comment se nomme ?

Une personne qui écrit des poèmes se nomme un(e)

Une personne qui écrit des romans ou des histoires se nomme un(e)

Une personne qui compose de la musique se nomme un(e)

Une personne qui joue de la flûte se nomme un(e)

Une personne qui joue du violon se nomme un(e)

Une personne qui joue du piano se nomme un(e)

Le livre sur lequel est écrit la musique se nomme une

Vrai ou faux ?

La personne qui écrit de la musique s'appelle un(e) compositeur/ compositrice -----

Un ensemble de musique de chambre composé de trois musiciens s'appelle une triplète---

Un poème symphonique est une poésie en vers-----

Le violon est de la famille des cordes frottées-----

Camille Saint-Saëns est un compositeur toujours en vie-----

Les différentes époques en musique

<i>Moyen-Age</i> Du V ^e au XV ^e siècle	<i>Renaissance</i> Du XV ^e au XVI ^e siècle	<i>Baroque</i> XVII ^e – XVIII ^e siècles	<i>Classique</i> XVIII ^e siècle	<i>Romantique</i> XIX ^e siècle	<i>Epoque Contemporaine</i> XX ^e – XXI ^e siècles
---	---	--	---	--	---

Depuis la fin de l'Antiquité (vers 450) jusqu'à 1450 environ s'étend une très longue période, le **Moyen Age**.

- 📖 La musique se transmet surtout oralement, on met seulement par écrit les morceaux très compliqués, pour aider à les mémoriser (essentiellement les pièces religieuses : le chant grégorien).
- 📖 Les troubadours (dans le Sud de la France) et les trouvères (dans le Nord) composent et improvisent des chansons, destinées à être accompagnées par divers instruments.
- 📖 Les ménestrels sont des musiciens ambulants qui se déplacent de château en château et font connaître les compositions des troubadours et trouvères.

A la **Renaissance** (de 1450 à 1600 environ), la musique écrite se diffuse dans les familles aisées grâce à l'imprimerie.

- 📖 Les instruments polyphoniques (luth, épinette, orgue) se développent et permettent de jouer des pièces difficiles, qui étaient jusque-là réservées à des chorales confirmées.
- 📖 Dans les églises italiennes, on utilise des architectures magnifiques pour mettre en valeur des compositions à double ou triple chœur.
- 📖 On écrit aussi beaucoup de musiques de danses et de chansons, dont certaines sont parvenues jusqu'à nous.

L'époque **Baroque** (environ 1600- 1750) :

- 📖 On voit apparaître les premiers opéras et les premiers concertos.
- 📖 Dans le domaine de la musique, l'Italie est le pays le plus important.

Chaque « élève-musicien » se doit de faire un voyage en Italie pour y apprendre l'art de composer.

- 📖 On n'écrit sur les partitions que le strict minimum (pas de nuances, pas de phrasé), car la manière d'interpréter se transmet oralement, de maître à élève.

L'époque **Classique**, ou le **Classicisme** (environ 1750 - environ 1800) :

- 🎵 Les partitions se font plus précises (toutes les parties instrumentales sont écrites, on commence à voir apparaître les nuances et le phrasé).
- 🎵 La facture des instruments commence à évoluer (le clavecin est peu à peu remplacé par le pianoforte, la flûte et la clarinette reçoivent des clés...).
- 🎵 Le centre musical de l'Europe se déplace progressivement de l'Italie vers l'Allemagne du sud et l'Autriche-Hongrie

L'époque **Romantique** (environ 1800 - environ 1900) :

- 🎵 Les symphonies comportent parfois un titre qui aide l'auditeur à comprendre ce que la musique représente.
- 🎵 Les orchestres symphoniques deviennent de plus en plus imposants.
- 🎵 Les concerts publics se développent (on construit des salles de concert et d'opéra dans toutes les grandes villes) et on pratique beaucoup la musique de chambre dans les familles (on ne connaît pas encore le cinéma, les disques, la radio ou la télévision !)
- 🎵 La musique savante se développe petit à petit partout en Europe (et plus seulement en Allemagne ou en Italie).

La période que les historiens nomment **Contemporaine** est marquée :

- 🎵 Par la découverte de l'électricité : on a pu explorer de nouveaux mondes sonores (musique électroacoustique, musique assistée par ordinateur).
- 🎵 Par l'ouverture à d'autres cultures : la musique se développe dans des directions très diverses, comme le jazz, le rock, les variétés, les musiques du monde... sans oublier les musiques de film !

RETOUR PAGE CLIQUER

Qui a composé la « Danse macabre » et que raconte-t-elle ?

Le poème symphonique

C'est une composition musicale pour orchestre en une seule partie, inspirée par une histoire, un poème, une peinture, un paysage etc.

Ce genre musical s'est beaucoup développé au XIXe siècle.

Pistes d'écoutes à travers quelques exemples de poèmes symphoniques :

- L'Apprenti sorcier de Paul Dukas
- Le Prélude à l'après midi d'un faune de Claude Debussy
- Une Nuit sur le mont chauve de Modeste Moussorgski
- Un Américain à Paris de Georges Gershwin
- Le Chant du rossignol d'Igor Stravinsky

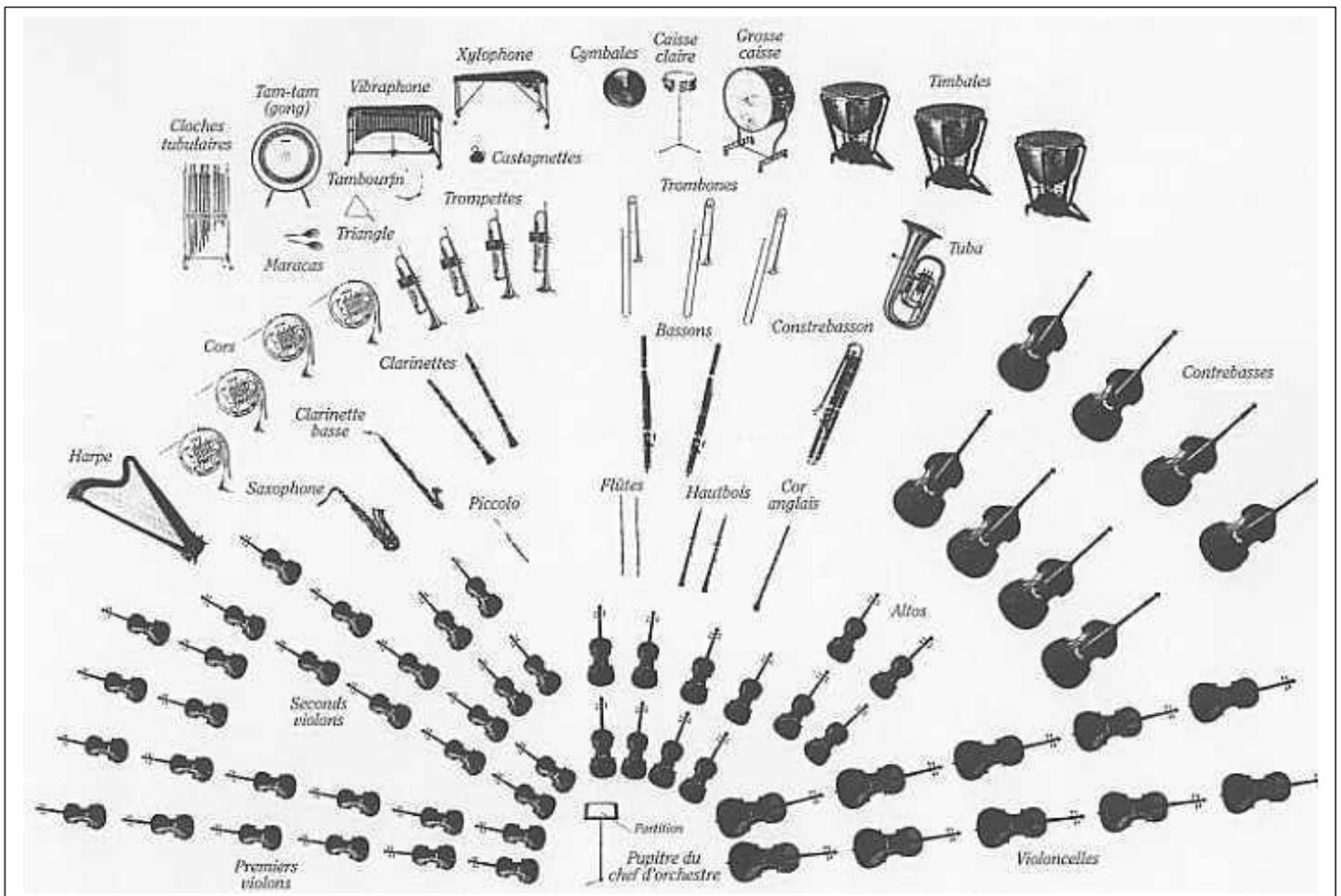
RETOUR PAGE CLIQUER

Qui a composé la « Danse macabre » et que raconte-t-elle ?

L'orchestre symphonique

Un *orchestre symphonique* est composé des trois familles d'instruments : les cordes, les vents (les bois et les cuivres) et les percussions. De temps en temps il peut y avoir un piano au sein de l'orchestre. Un *orchestre symphonique* complet peut comprendre jusqu'à 80 musiciens. Il est dirigé par un chef d'orchestre.

[Les différents instruments d'un orchestre ! - C'est pas sorcier \[Intégrale\]](#)

RETOUR PAGE CLIQUER

Qui a composé la « Danse macabre » et que raconte-t-elle ?

La musique de chambre

La *musique de chambre* se joue à plusieurs musiciens et sans chef d'orchestre.

Un groupe de deux musiciens s'appelle un duo,
Un groupe de trois, un trio,
De quatre, un quatuor,
De cinq, un quintette,
De six un sextuor...

Mais pourquoi « de chambre » ? La chambre était autrefois, dans les demeures royales et nobles, une pièce de vie où l'on se rencontrait, travaillait et se divertissait. On y faisait venir des musiciens pour agrémenter ces moments où l'on recevait. Le terme désignait une musique destinée à être jouée chez un particulier.

Notre trio est composé :

D'un instrument à vent, la flûte

D'un instrument à cordes frottées, le violon

Et d'un instrument à cordes frappées, le piano

[Teaser Liber.Trio](#)

[Teaser 2 Liber.Trio](#)

La musique de chambre

https://youtu.be/A_qNxofhVY?si=g1s4jil9BrO5wYVJ

RETOUR PAGE CLIQUER

Qui a composé la « Danse macabre » et que raconte-t-elle ?

Pour nos concerts éducatifs nous nous déplaçons à partir de 60 enfants.
Nous demandons 5 euros par enfant et un tarif dégressif à partir de 80 enfants.

Renseignements et contact :

Liber.trio2021@gmail.com

<https://libertrio.fr>