

HEMU

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
VAUD VALAIS FRIBOURG

MUSIQUE
ENTRE LES LIGNES
**MON PREMIER
CONCERT**

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HEMU – HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
WWW.HEMU.CH

Hes·so

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	3
ALLER AU CONCERT	4
LES ORIGINES	4
PETIT GUIDE DU SPECTACTEUR	5
CE QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE	6
LA MUSIQUE	6
LES INSTRUMENTS	6
MUSIQUES POUR PETITES OREILLES	7
QUAND L'ENFANCE INSPIRE LES COMPOSITEURS	7
LA MUSIQUE EST UN JEU COMME LES AUTRES	8
JOUER À DESSINER	11

AVANT-PROPOS

« On ne naît pas auditeur averti, on le devient ! »

Pourquoi un dossier pédagogique ?

Chaque spectacle de la série MUSIQUE ENTRE LES LIGNES bénéficie d'un dossier de préparation au concert destiné aux enseignant.es comme aux parents.

Si l'ambition de ce support pédagogique est de proposer une appropriation par différents angles d'approche, il s'agit surtout d'offrir un renforcement de l'expérience artistique des enfants (comme des grands).

Perfectible, ce trait d'union entre le concert et ses auditeurs réclame votre bienveillance, aussi n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions à l'adresse suivante : elsa.fontannaz@hemu-cl.ch

Mon premier concert

Un petit ensemble de musiciennes et musiciens de l'HEMU - Haute école de musique invite les enfants et les plus grands, à laisser de côté leurs appréhensions pour laisser parler leurs émotions lors d'un moment de partage musical en toute intimité.

Tout a été pensé ici pour que le tout premier contact avec la musique vivante soit une expérience douce, accueillante et ouverte.

Le regard peut se promener, l'oreille se poser et l'émotion s'installer à son rythme. Un moment suspendu où l'on découvre non seulement la musique mais aussi le plaisir d'écouter ensemble.

Petit guide du spectateur

Le grand jour est enfin arrivé ! Nous y sommes : c'est l'heure de mon tout premier concert... Et si j'ai peur ? Et si je n'aime pas ? Et si je m'ennuie ? Et si cela me plait tellement que j'ai envie de le dire haut et fort ?

Certaines de ces questions se bousculent peut-être dans la tête des enfants avant de découvrir des musicien.nes jouer spécialement pour eux. Nous vous proposons ainsi un petit guide du spectateur en page 5, afin de les préparer à découvrir ce spectacle dans les meilleures conditions possibles.

ALLER AU CONCERT

LES ORIGINES

Petit retour dans le temps et dans les langues pour comprendre l'origine du concert, à une époque où une bonne partie de l'Europe parle presque exclusivement le latin... On retrouve ainsi deux mots qui serviront de base à celui qui nous intéresse :

1. Concerere, qui signifie joindre ou unir
2. Concertare, qui signifie être en conflit ou en opposition

À première vue, ces termes sont ainsi diamétralement opposés, mais grâce à la musique, ils vont se réunir pour ne faire qu'un...

Dès la fin du XVIe siècle, le terme *concerti* fait sa première apparition en Italie. Ce mot n'est pas arrivé là par hasard et bien qu'aujourd'hui un artiste puisse très bien faire un bon concert en étant seul sur scène, ce n'était pas le cas à l'époque. C'est d'ailleurs dans la définition-même de l'italien *concerto* : qui désigne une œuvre musicale pour un ou plusieurs instruments solistes et un orchestre.

Au XVIIe siècle, le concert se répand en Allemagne, puis dans le reste de l'Europe. En Angleterre, de nombreux concerts ont vu le jour à partir de 1640. D'abord organisés dans des tavernes, ces fameux concerts prennent peu à peu place dans des salles dédiées.

En France, certains musiciens commencent à organiser chez eux des concerts à destination des nobles et des bourgeois. Ces concerts semi-privés préfigurent le développement de cette pratique par la suite.

Le XIXe siècle voit une diversification des concerts, avec des concerts purement vocaux ou inversement purement instrumentaux, voire de concerts réalisés par un seul instrumentiste, qui prennent le nom de récital. Avec la création de l'orchestre moderne naissent les grands concerts d'orchestre, d'autres ensembles musicaux se créent, avec la volonté de rendre le concert plus accessible, tant sur le plan musical que sur le plan financier.

C'est au XXe siècle que le concert prend un essor encore plus grand. Certes, le concert classique subit la concurrence du disque et de la radio (laquelle contribue aussi parfois à diffuser les concerts). Cela n'empêche pas les concerts de se multiplier, s'ouvrant de plus en plus à l'ensemble des époques de l'histoire de la musique. Jazz, Rock, Pop, toutes les musiques sont ainsi présentes sur scènes et les artistes commencent à insister sur la dimension scénique du concert (lumières, décors...).

PETIT GUIDE DU SPECTATEUR

Se rendre à un concert peut être intimidant, surtout la première fois. Voici donc une liste, non exhaustive, des différentes questions que pourraient se poser les jeunes (et moins jeunes !) spectateurs et spectatrices.

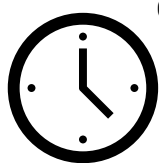
Combien de temps dure un concert ?

La durée varie en fonction de l'œuvre et du public mais un concert standard dure en moyenne 1h30, plus un entracte de 15 à 20 minutes. Parfois, les concerts sont plus courts et sans entracte. À l'inverse, certains opéras peuvent durer jusqu'à 4h...mais avec plusieurs pauses !

Comment s'habiller pour un concert ?

La réponse est très simple : VENEZ COMME VOUS VOULEZ ! Si vous pensez que le concert est une grande occasion et que cela vous fait plaisir de sortir vos habits des grands jours, sentez-vous libre de le faire. Mais si vous sortez de l'école, ou du travail, personne ne vous fera de remarque si vous portez un jean et des baskets.

Quand est-ce que le concert commence ?

Si le concert est programmé à 10h, il commencera à 10h pile ! Il faut alors s'organiser pour arriver à l'avance à la salle de concert afin de prendre le temps de s'installer confortablement pour profiter de la musique dans les meilleures conditions.

A quel moment applaudir au concert ?

« J'applaudis ? Je n'applaudis pas ? C'est la fin ? Ce n'est pas la fin ? » Par habitude, on applaudit uniquement à la fin d'une œuvre, même si elle est en plusieurs parties. Pour résumer, les applaudissements entre les mouvements ne sont pas de mise de nos jours. Cela permet aux musiciens de garder leur concentration, et au public d'apprécier l'œuvre dans son ensemble. Et souvent, le silence fait partie de la musique, il la souligne ou au contraire provoque un contraste. C'est la coutume qui demeure aujourd'hui pour un concert de musique classique, mais le silence n'a pas toujours été d'or. Il y a même une époque où il était de bon ton d'applaudir, et de montrer clairement son enthousiasme. Du temps de Mozart, par exemple, les applaudissements surgissaient au bon vouloir du public.

Astuce : de nos jours, si vous ne savez pas, attendez que les personnes autour de vous applaudissent. Et observez bien le chef d'orchestre sur scène : lorsque la musique s'arrête et qu'il se retourne vers le public pour saluer, c'est le signe que l'œuvre est terminée et qu'on peut applaudir !

Comment et quoi écouter au concert ?

Il n'y a pas de règle pour apprécier un concert de musique classique, et tout le monde y est le bienvenu : il suffit de se laisser porter par la musique, et de laisser venir les émotions. C'est très personnel, et vous avez le droit de vous sentir heureux ou triste, d'avoir envie de danser ou de dormir, d'aimer ou de ne pas aimer, d'être surpris ou de vous ennuyer... Pour profiter au mieux, certains ferment les yeux, d'autres observent attentivement chaque musicien, mais toujours en silence pour ne pas gêner son voisin ou les musiciens.

CE QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE

LA MUSIQUE

Le spectacle « Mon premier concert » a été conçu par des étudiant.es de l'HEMU. Ce sont eux qui ont ainsi élaboré le programme musical de ce projet spécialement réfléchi pour un jeune public.

LES INSTRUMENTS

Tous les instruments présents sur scène appartiennent à la **famille des cordes**. Dans la musique classique, les cordes sont l'ensemble des instruments à cordes frottées au moyen d'un archet. On retrouve ainsi, du plus petit au plus grand : le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Ces instruments sont fabriqués en bois et sont joués en frottant leurs cordes avec un archet, une sorte de bâton de bois avec des crins de cheval tendus entre les extrémités. Plus l'instrument est gros, comme la contrebasse, plus il va sonner grave ; à l'inverse : plus il est petit, comme le violon, plus il va sonner aigu.

Le violon

Il possède quatre cordes et est utilisé dans la musique classique, le jazz et la musique traditionnelle de nombreuses cultures. Le violon est souvent considéré comme l'un des instruments les plus difficiles à jouer, demandant une grande précision et une bonne technique.

L'alto

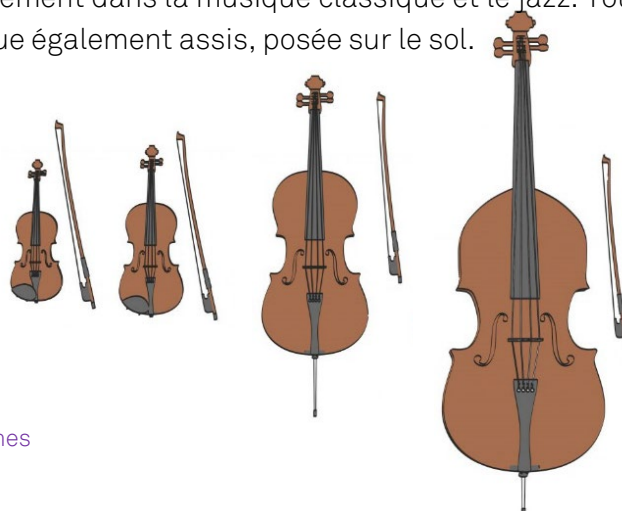
L'alto est un instrument à cordes frottées similaire au violon, mais plus grand et accordé une quinte en dessous.

Le violoncelle

Plus grand que le violon et l'alto, il produit un son plus grave. Il est posé sur le sol et le musicien s'assoit pour le jouer. Le violoncelle est souvent utilisé dans la musique classique, mais il est également présent dans d'autres styles de musique.

La contrebasse

Encore plus grande que le violoncelle, la contrebasse produit un son encore plus grave. Elle est utilisée principalement dans la musique classique et le jazz. Tout comme le violoncelle, la contrebasse se joue également assis, posée sur le sol.

Le piano

S'il a également des cordes, elles ne sont pas frottées contrairement au violon, mais frappées grâce à un mécanisme de marteaux. Le piano est donc un instrument un peu hybride entre les cordes et les percussions. Il fait également partie des instruments à clavier ; c'est en effet, en appuyant sur l'une de ses 88 touches noires et blanches que l'on déclenche la frappe du marteau sur une corde afin d'émettre un son.

Le piano à bretelles :-)

Alors on triche un peu... cet instrument ne faisant pas partie de la famille des cordes, mais bien des instruments à vent. Il possède ainsi un soufflet permettant de produire un son, lorsque l'air passe dans un clapet ouvert par la pression du doigt sur un bouton ou une touche. Il s'agit bien évidemment de l'**accordéon**, qui peut avoir des touches en forme de boutons ou un clavier comme un mini-piano, d'où son nom de "piano à bretelles" en référence aux sangles qui permettent de le porter devant soi ; un accordéon pouvant peser jusqu'à dix kilos !

MUSIQUES POUR PETITES OREILLES

QUAND L'ENFANCE INSPIRE LES COMPOSITEURS

Le monde de l'enfance a toujours été une source d'inspiration pour de nombreux compositeurs de musique classique. Ainsi il existe tout un répertoire d'œuvres destinées spécialement au jeune public.

Comment ne pas évoquer le célèbre *Pierre et le Loup* de Prokofiev, le *Carnaval des Animaux* de Saint-Saëns ou encore les *Young People's Concerts* de Bernstein ; qui constituent de véritables "tubes" pour les enfants. Mais il existe d'autres pépites moins connues telles que *Les Jouets du Prince* de François Couperin, une suite de pièces inspirée par les jouets du jeune Louis XV ou encore les *Scènes d'enfants* de Schumann, dont chaque pièce raconte une histoire spécifique.

Le saviez-vous ?

Camille Saint-Saëns composa *Le Carnaval des Animaux* pour amuser ses élèves pendant les vacances de Pâques. Il interdit la publication de son vivant, considérant que cette œuvre "légère" nuirait à sa réputation de compositeur sérieux.

Quelle ironie que ce soit devenue l'une de ses œuvres les plus célèbres et appréciées aujourd'hui !

LA MUSIQUE EST UN JEU COMME LES AUTRES

Certains compositeurs sont très joueurs et considèrent la musique comme un terrain de jeu inépuisable. Voici quelques anecdotes rigolotes ainsi qu'un petit jeu qui vous donneront peut-être envie d'écouter certaines de ces pièces musicales.

ALEA JACTA EST

En 1787, Mozart a mis au point un jeu de dés servant à composer un menuet à l'aide de deux dés, deux jeux de 176 cartes et une table numérique : chaque chiffre correspond à une mesure, il suffit de tirer le dé pour savoir quelle mesure jouer !

DÉCALÉ

Composé de cinq musiciens, le groupe américain The Piano Guys s'est fait connaître sur YouTube pour ses interprétations très revisitées d'œuvres classiques.

Leur marque de fabrique ? De superbes vidéos dans lesquelles ils s'amuse à dénaturer le jeu de leurs instruments classiques pour en tirer des sonorités inhabituelles, telles que la vidéo où ils jouent à cinq sur le même piano à queue.

En enlevant le clapot, ils ont un accès direct aux cordes de l'instrument qu'ils bloquent, pincient et frottent avec un archet.

JEU DE MAINS...

La largeur du clavier du piano a la spécificité de permettre à deux personnes de jouer côte à côte sur un même instrument, l'une dans les gammes graves, l'autre dans les aiguës. Cette technique du jeu à « quatre mains » fut très à la mode aux 18e et 19e siècles. De grands noms de la musique se sont illustrés par le jeu ou l'écriture de quatre mains : Liszt et Chopin, Fauré et Messager ou encore Debussy et Stravinsky.

ÉCLABOUSSURE

Avec ses sonorités célestes, le Glass Harp est un instrument stupéfiant. Posés sur une surface plane, des verres sont accordés grâce au niveau d'eau à l'intérieur. Plus le verre de cristal est rempli plus la tessiture descend ! L'instrumentiste n'a plus qu'à tourner ses doigts humidifiés pour en jouer.

CECI N'EST PAS UNE FLÛTE

Jean Duperrex est un compositeur et multi-instrumentiste vaudois. Le musicien crée des spectacles pour faire découvrir des musiques de différentes régions du monde au public à l'aide d'instruments folkloriques ou de sa propre fabrication : une flûte découpée fabriquée avec un tuba de plongée, une carotte, un coqelon à fondue ou encore un balai !

DOUBLE-JEU

Natif de la génération Y, le contre-tenor polonais Jakub Orłowski s'est fait connaître au travers de vidéos où il dévoile ses talents de chanteur d'opéra et de break-dancer. Un mélange détonnant avec pour but de démocratiser les concerts de musique classique. Un usage réussi des réseaux sociaux puisque l'énergie positive et le charisme qui se dégagent de ses publications incitent de plus en plus de jeunes à se rendre à ses concerts.

JEAN-B.-A.
FORQUERAY

FRANCIS
LAI

WOLFGANG
AMADEUS
MOZART

IGOR
STRAVINSKY

JOHN
CAGE

CHESSE
PIECES

LE CHAT
ET LA SOURIS

JEUX
D'ENFANTS

TRIO DES
QUILLES

JEUX
D'EAU

LA
MARELLA

JEU DE
CARTES

GEORGES
BIZET

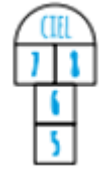
MAURICE
RAVEL

QUELS
SONT
LES JEUX
QUI LES
ONT
INSPIRÉS ?

Solutions :

- Jean-Baptiste-Antoine Forqueray, *La Marella*

Composé en 1747, la pièce s'inspire de la marelle, jeu enfantin très ancien, dont on retrouve des traces dès l'Antiquité.

- Francis Lai, *Le chat et la souris*

Tiré du film de Claude Lelouch en 1975

- Maurice Ravel, *Jeux d'eau*

Composé en 1901 et dédié à Gabriel Fauré, la pièce est accompagnée de la citation de H. De Régnier « Dieu fluvial riant de l'eau qui le chatouille ».

- Wolfgang Amadeus Mozart, *Trio des quilles*

Trio pour clarinette, alto et piano composé en 1786.

C'est lors d'une partie de quilles que lui est venu l'inspiration, d'où le nom du trio.

- Igor Stravinsky, *Jeu de cartes, ballet en trois donnes*

Composé en 1936-1937, sur un livret du compositeur et une chorégraphie de George Balanchine. Le ballet montre comment les cartes les plus élevées, c'est-à-dire les personnes les plus importantes, peuvent parfois être défaits par de petites cartes.

- Georges Bizet, *Jeux d'enfants*

Recueil de douze pièces pour piano à quatre mains, composé en 1861. Chaque pièce porte le nom d'un jeu : *La Toupie*, *Saute-mouton*, *Colin-Maillard*, ...

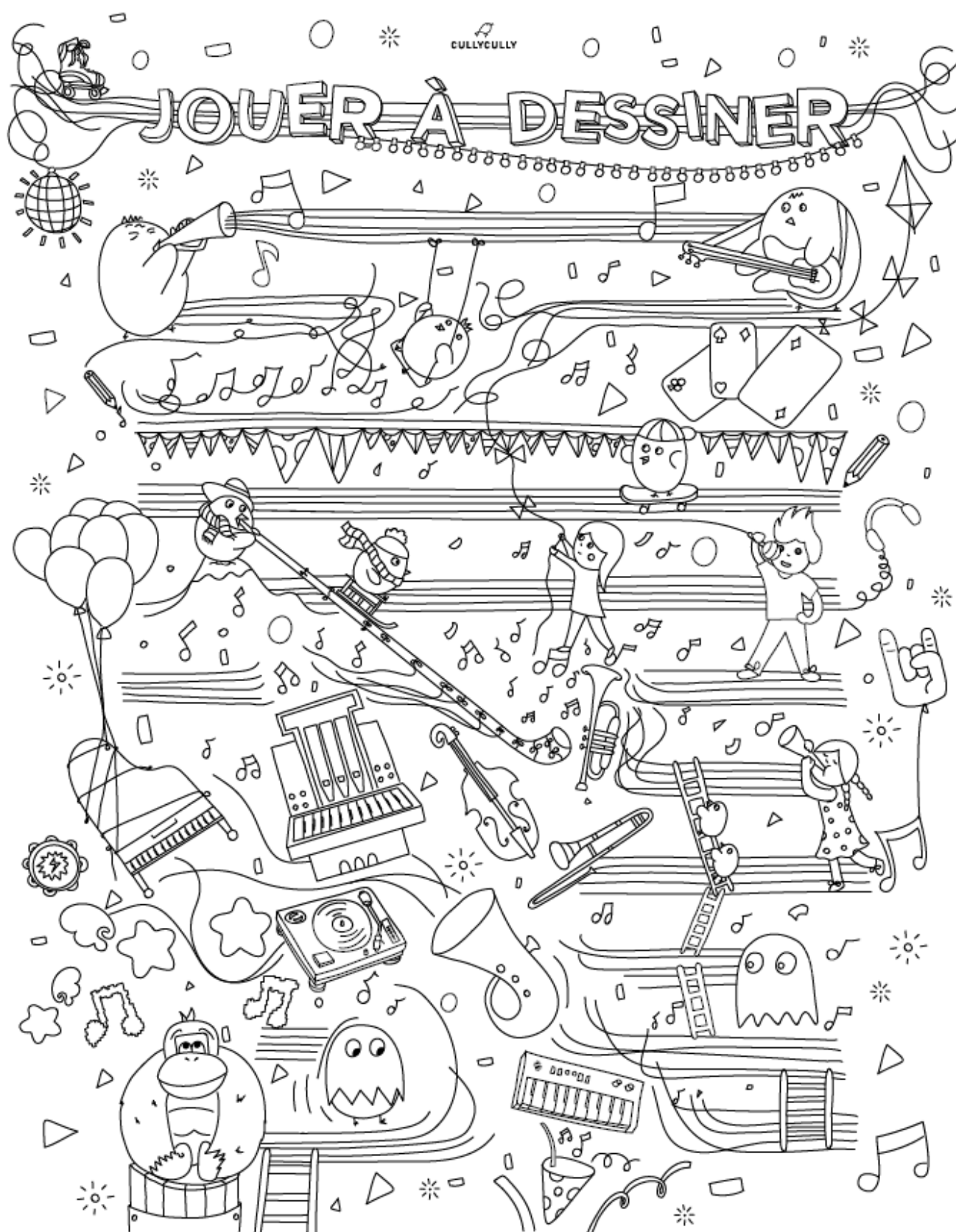

- John Cage, *Chess Pieces (1943)* pour piano

Littéralement « Pièces d'échec », l'œuvre est un hommage à la passion du compositeur pour le fameux jeu à damier

JOUER À DESSINER

Dossier réalisé en mars 2026 par Elsa Fontannaz

HEMU – Haute Ecole de Musique

Musique entre les lignes

Rue Côtes-de-Montbenon 22

1003 Lausanne

T. +41 (0)21 321 82 01