

COURS D'ÉDUCATION MUSICALE À DISTANCE, 6ème

Le chef d'orchestre...

➤ Utile, ou inadapté ?

Si les liens YouTube ne fonctionnent pas, merci de m'en avvertir avant m'envoyer votre copie !!

RAPPEL

Afin de répondre correctement aux questions posées, il est vivement conseillé de consulter le corrigé-type du devoir précédent !

L'orgue est-il un instrument solide, qui ne s'abîme que très rarement ? Expliquez.

Malgré sa taille, l'orgue est un instrument fragile qui s'abîme rapidement.

- Bien que celui de Notre de Paris n'ait pas été atteint par les flammes, il a souffert de la forte chaleur liée à l'incendie. Il doit être réhabilité.
- Les organistes prennent soin de leur instrument et évitent de le laisser à la portée de tous.

Quelle différence y-a-t-il entre l'orgue et les instruments plus ordinaires, au niveau de la conception, de la fabrication (fabriqué en une seule fois, ou en plusieurs étapes ? ...) ?

L'orgue est souvent conçu en plusieurs fois, au cours des siècles, à la différence des autres instruments.

Quel est l'instrument le plus intéressant entre l'octobasse et l'orgue ? Expliquez les raisons.

C'est l'orgue, car il bénéficie d'une variété infinie de sonorités différentes qui imitent celles des instruments de l'orchestre. De plus, il a un très large ambitus (possibilité de jouer autant dans le très grave que le médium et l'aigu). Ainsi sa taille gigantesque est justifiée par ces atouts qui sont non négligeables.

A l'inverse, l'octobasse n'a que très peu de possibilités au niveau des sonorités : un seul son, qui se situe uniquement dans le registre très grave, et qui n'a rien d'extraordinaire.

Actuellement, un seul orchestre possède une octobasse. Où se trouve cet orchestre ?

C'est l'orchestre de Montréal au Canada qui en possède une.

COURS

INTRODUCTION, CONTEXTE DE LA SEANCE

Nous avons consacré de nombreuses séances à l'étude d'instruments de musique, de familles d'instruments. Mais nous ne nous sommes pas intéressés à un grand acteur des grands ensembles musicaux, le plus visible de tous ! ... le chef d'orchestre.

Celui-ci suscite souvent l'**incompréhension** ...

➤ Mais à quoi peut-il servir ?

➤ Est-il vraiment nécessaire ou à totalement inutile, inapproprié ?

⇒ Durant cette séance, il s'agira de répondre à ces questions.

LE CHEF D'ORCHESTRE, SON UTILITE QUI EST REMISE EN CAUSE ...

Le chef d'orchestre a fait parfois l'objet de caricatures. En voici une...

...Une autre... (visualisez la vidéo : https://youtu.be/q_XQ9kbW0Eg)

Qu'est-ce qui peut être reproché au chef d'orchestre ?

Le chef d'orchestre fait de grands gestes, a des expressions du visage particulières et des mimiques qui peuvent surprendre le spectateur qui l'observe.

Il a une particularité, c'est le seul musicien de l'orchestre à ne pas posséder/jouer d'(un) instrument. On pourrait penser que cela soit absurde pour un musicien.

(Ne pas oublier les pages du dessous !)

L'UTILITE DU CHEF D'ORCHESTRE...

Avant tout, l'importance d'avoir un ... chef !

Toute société, quelle qu'elle soit, a besoin d'ordre, d'unité d'ensemble, afin qu'elle fonctionne correctement, de manière cohérente et efficace.

↳ Pour ce faire, il y a toujours une personne qui dirige l'ensemble.

Pour un pays, c'est un **président ou un roi**.

Pour un collège, c'est un **principal**.

Pour une classe d'élève, c'est un **professeur**.

Pour une entreprise, c'est un **chef d'entreprise, un patron**.

...

Enfin pour un orchestre, c'est un **chef d'orchestre**.

... Mais cette théorie peut être contestée...

Suivant les pas de Proudhon, Bakounine et Kropotkine, certains affirment que l'autorité n'est pas nécessaire pour obtenir l'ordre. Elle s'avérerait même néfaste pour les individus, car elle serait liberticide (un chef donnant des ordres à une personne restreindrait automatiquement la liberté de celle-ci).

Un chef pour toutes les musiques ?

Visualisez les vidéos. La présence d'un chef ne semble nécessaire que pour certaines musiques. Expliquez de manière précise et complète.

https://youtu.be/Ybg2BEy_pu0?t=11

<https://youtu.be/Er3mEgsc5qs?t=5>

https://youtu.be/ea4yPc_QdYM?t=203

A l'inverse des grands ensembles, les petits ensembles ne nécessitent pas la présence de chef d'orchestre, car les instrumentistes peuvent aisément se coordonner, trouver une intention musicale commune, sans chef.

Pour les orchestres de moyennes tailles, ce peut être un instrumentiste qui assure cette fonction.

Un rôle qui fascine, qui fait rêver...

Même si le statut chef d'orchestre peut parfois susciter l'incompréhension, il sait, à l'inverse fasciner, faire rêver, et ce, même au-delà de la simple sphère de la musique classique.

Un acteur de film, qui est par ailleurs mélomane (=qui aime la musique), a accompli un de ses rêves en dirigeant un orchestre dans une scène du film très célèbre « la grande vadrouille ».

Visualisez un extrait de la vidéo <https://www.youtube.com/watch?v=T1BKfNQZB0g>

Donnez le nom de cet acteur (si vous ne trouvez pas, cherchez dans les commentaires, situés en dessous de la vidéo). **Il s'agit de Louis de Funès.**

Les raisons d'une telle fascination

Le personnage prend beaucoup de plaisir à diriger l'orchestre. A votre avis qu'est-ce qui attire dans ce rôle ? Quelles sensations, impressions procure le fait de diriger tout un ensemble de musiciens ? **Diriger tout un orchestre donne une sensation de puissance. Le chef a le pouvoir de mener un grand ensemble d'instrumentistes qui suivent les moindres gestes, pour exprimer l'émotion voulue, pour démarrer au moment décidé...**

Les différentes fonctions du chef d'orchestre

Les moyens employés par le chef d'orchestre pour donner des indications aux instrumentistes.

Pour donner les différentes indications, le chef peut utiliser sa voix (pour parler), moyen le plus direct. Mais cette solution n'est pas choisie pour le concert. Pourquoi ?

Le chef n'utilise pas la voix parlée, car cela serait anti-musical. L'auditeur préfère entendre les beaux sons des instrumentistes, plutôt que les indications du chef.

S'il n'utilise pas sa voix, comment fait-il pour transmettre les indications, avec quels moyens ?

Visualisez un court extrait de cette vidéo : <https://youtu.be/22wEhOdfAfA?t=98>

Le chef utilise les gestes mais aussi les expressions du visage pour transmettre les indications.

Les indications

Visualisez le même extrait de la vidéo, en observant attentivement le chef d'orchestre.

<https://youtu.be/22wEhOdfAfA?t=98>

A votre avis, quelles sont toutes les indications que le chef donne aux instrumentistes ?

Le chef donne des indications...

- au niveau du tempo (il bat la mesure à la main droite),
- au niveau de la nuance : pour les moments doux, les mouvements du chef se font discrets, à l'inverse des passages *fortissimo* où les gestes sont de plus grande ampleur.
- au niveau du caractère (grâce à l'expression du visage mais aussi aux gestes de la main gauche).

Regardez bien la photo ci-dessous. Les instrumentistes disposent d'un autre moyen (en plus du chef d'orchestre) pour avoir accès à toutes les indications musicales. Quel est ce moyen ? **Il s'agit de la partition.**

Pourquoi ce moyen ne suffit-il pas ? Pourquoi le chef est-il indispensable ?

La partition ne peut suffire. Les sentiments sont plus de l'ordre du ressenti, il en est de même pour le tempo et la nuance. Il est donc difficile de ne s'en tenir qu'à des termes techniques, des valeurs chiffrées, des symboles, même si ceux-ci sont importants.

C'est le langage corporel (les gestes – les expressions du visage) du chef qui est le plus à même d'assurer le rôle de transmission de ces éléments musicaux.

Et en dehors des concerts...

Visualisez un court extrait de la vidéo. <https://youtu.be/nSrzkHxC2X0?t=1087> (à partir de 18'07''

Le chef d'orchestre n'exerce pas sa fonction uniquement pour les concerts. Que fait-il dans l'extrait ?

Le chef mène une répétition avant un concert.

En quoi ce moment est-il si important ?

Les instrumentistes ne peuvent se contenter du concert pour maîtriser l'interprétation de l'œuvre musicale. Il est nécessaire de passer par un ensemble de répétitions, lors desquelles les instrumentistes apprennent pas à pas la musique, en petits groupes, et avec tout l'orchestre.

Ces répétitions suivent une organisation très précise, c'est le chef d'orchestre qui est chargé de tout mener.