

DOSSIER PEDAGOGIQUE CONCERT SCOLAIRE PADDINGTON

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

DIRECTION: JULIEN MASMONDET

RÉCITANT : ALEX VIZOREK

DATE ET HEURE: MARDI 22 NOVEMBRE 10H

NIVEAUX : GSM-CM1/ DURÉE : 1 heure

LIEU : Auditorium de la Maison de la Radio / TARIF : 4€

RENSEIGNEMENTS

Service Pédagogique- Orchestre National de France

- ✓ Marie Faucher, responsable du programme pédagogique – marie.faucher@radiofrance.com
- ✓ Vanessa Penley-Gomez, adjointe – vanessa.penley@radiofrance.com
- ✓ Cécile Juricic, chargée de mission – cecile.juricic@radiofrance.com

Réalisation du dossier pédagogique:

- ✓ Lauriane Mas, Direction de la Documentation / Bibliothèque Musicale

SOMMAIRE

RECOMMANDATIONS

- Veillez à arriver au moins 30 minutes avant le début du concert.
- A votre arrivée dans la grand hall de la Maison de la Radio présentez-vous au guichet pour retirer vos billets et votre facture.
- Lors du placement dans la salle veillez à répartir les accompagnateurs au milieu des élèves pour un encadrement efficace.
- La durée du concert est d'environ 1 heure : rappelez à vos élèves la nécessité d'une attention soutenue tant pour le respect des musiciens, que pour la qualité de leur écoute

PRÉCISIONS SUR LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Ce dossier pédagogique est à destination de l'enseignant. Son objectif est de fournir un matériel biographique et analytique, important et documenté, mais rendu accessible par le rédacteur. Ce dossier porte sur le programme du concert.

INFOS PRATIQUES

COMMENT VENIR

RER C station Avenue du Pdt Kennedy - Maison de Radio France

Métro

Ligne 6 station Passy

Ligne 9 station Ranelagh

ligne 10 station Javel-André Ci troën

Bus

lignes 22, 52, 62, 70 et 72.

ACCUEIL

Pour tous les événements en public, concerts, émissions, enregistrements de fictions, visites et activités jeunes public, l'accès à la Maison de la radio se fait par la **PORTE SEINE**, entrée principale donnant accès à la billetterie, au vestiaire et aux salles et studios d'enregistrement.

Il est recommandé de venir à la Maison de la radio sans bagages ou effets encombrants.

La Maison de la radio remercie ses spectateurs et visiteurs d'anticiper les contrôles de sécurité aux entrées **en se présentant 30 minutes avant le début des émissions et ateliers, 45 minutes avant les concerts.**

L'ŒUVRE JOSEPH HAYDN

COMPOSITEUR AUTRICHIEN

(ROHRAU 1732 – VIENNE 1809)

Haydn forme avec Mozart et Beethoven la première Ecole de Vienne. Son influence sur la musique allemande est considérable, et pas seulement auprès de ses élèves. Il fixe le cadre classique des grands genres comme la symphonie et le quatuor, et pose les bases de ce qui deviendra l'orchestration romantique du XIXème siècle.

Joseph Haydn a des origines hongroises du côté de son père. A vingt ans, après un apprentissage musical en partie autodidacte, il compose déjà des symphonies. En accédant au statut de Maître de Chapelle juste après son mariage, il s'installe de façon durable dans une situation matérielle confortable. Mais le **prince Esterhazy** est très exigeant. Haydn doit composer, en grande quantité, des œuvres exclusives pour la cour, symphonies, quatuors, opéras, même des pièces pour baryton, sorte de viole de gambe pratiquée par le prince. La vie à **Eisenstadt** l'isole de l'extérieur. Il en souffre, mais ce confort lui permet de travailler, chercher, et développer son art.

Il enseigne un temps à **Beethoven** et surtout à **Mozart** qu'il est l'un des premiers à apprécier à sa juste valeur de génie, et avec lequel il se lie d'amitié. Considéré à tort comme le père de la **symphonie** – il en compose 104 - il porte néanmoins ce genre à son plus haut niveau par ses innovations : introduction lente, mouvements lents en variations, développement du menuet, plan en quatre mouvements. De même, il transforme le quatuor, jusque là considéré comme une pièce de divertissement, en une œuvre musicale à part entière. Traversé par le mouvement pré-romantique **Sturm und Drang**, il tend à une certaine expression dramatique dans sa musique.

Haydn en 6 œuvres :

- 1772 : *Symphonie n° 45 « Les adieux »*
- 1777 : *Il Mondo della luna*, opéra
- 1787 : *Les 7 dernières paroles du Christ en croix*, version orchestrale
- 1791 : *Symphonie n° 94 « La surprise »*, symphonie londonienne
- 1798 : *La Création*, oratorio
- 1799 : *3 quatuors à cordes op 77*

REPÈRES HISTORIQUES

- 1760 : mariage avec Maria Anna Keller
- 1761 : devient second Kapellmeister à la cour du prince Esterhazy à Eisenstadt
- 1766 : accède au rang prestigieux de 1er Kapellmeister à la même cour
- 1791 : séjour à Londres
- 1797 : à la demande de la cour d'Autriche, il compose l'hymne national autrichien
- 1802 : malade, il démissionne de son poste de Kapellmeister

L'ŒUVRE SYMPHONIE N°94 DITE LA SURPRISE

Composition de l'orchestre :

2 flûtes

2 hautbois

2 bassons

2 cors

2 trompettes

timbales

violons, altos, violoncelles, contrebasses, appelés aussi quintette à cordes

Cette formation a pour caractéristique d'avoir les tous les instruments à vent (les cuivres représentés par les trompettes et les cors, ainsi que les bois représentés par les flûtes, les hautbois, et les bassons) par ensemble de deux musiciens.

Joseph Haydn s'est beaucoup intéressé à ce genre musical et a largement contribué à en fixer les codes tout au long du 18ème siècle. Ces codes seront ensuite développés tant dans l'effectif orchestral que dans la structure même du genre symphonique.

Johann Peter Salomon (1745-1815 - chef d'orchestre, violoniste et compositeur) qui réussit l'exploit d'attirer Joseph Haydn à Londres et connu en Europe comme organisateur de concerts, profite de ce voyage en Angleterre pour inaugurer une nouvelle disposition de l'orchestre permettant de ne pas noyer les instruments à vent dans les instruments à cordes. Le pianoforte ou l'ancêtre du piano moderne, duquel dirigent un grand nombre de compositeurs au 18ème siècle, est alors placé au centre des instruments à cordes. De chaque côté sont répartis les contrebasses, deux altos, deux violoncelles, et deux violons. C'est une véritable mise en scène digne, pour l'époque, de ce que l'on pouvait imaginer à l'opéra.

La surprise est créée à Londres le 23 mars 1792.

Cette symphonie fait partie d'un groupe de douze symphonies dites Londoniennes, qui ont été composées alors que le compositeur effectuait, vers la fin de sa vie, deux voyages très attendu en Angleterre. « Papa Haydn », comme aimaient l'appeler les contemporains, avait été difficilement convaincu d'effectuer ce périple, lui qui n'avait quasiment jamais quitté l'Autriche, sa terre natale, et la cour du prince Esterhazy, prince hongrois qu'il servait en tant que maître de chapelle ou compositeur de la cour. Son premier biographe, Georg August Griesinger, écrit : « La vie de Haydn n'est signalée par aucun événement marquant. [...] »

L'épisode principal de la vie de Haydn est son séjour en Angleterre. »

D'autres symphonies portent des noms spécifiques, souvent donnés par les éditeurs de musique. Par exemple, quelques années plus tôt, Haydn composa les symphonies dites *Parisiennes* (1785-1786), en raison d'une commande du Comte d'Ogny, promoteur des Concerts de la Loge Olympique de Paris.

Seules les symphonies appelées *Le Matin* (n° 6), *Le Midi* (n° 7), *Le Soir* (n° 8), *Il Distratto* (n° 60) sont des appellations authentiques. La *Symphonie Militaire*, semble, elle, avoir été empruntée par le compositeur aux critiques de la presse londonienne.

L'ŒUVRE SYMPHONIE N°94 DITE LA SURPRISE

Cette année 1792, la symphonie « La *Surprise* » fut pour Haydn son plus grand triomphe et dès sa création, elle remporta un vif succès. A tel point qu'en 1794, lorsque Haydn effectue son deuxième voyage à Londres, quatre officiers prussiens reconnurent Haydn dans un hôtel et se demandèrent en entendant parler de cette œuvre, s'il était possible « qu'un homme aussi âgé ait pu écrire une musique tellement pleine de fougue ».

Guide d'écoute ou comment Haydn se joue des attentes des auditeurs et renforce encore les « surprises » qui émanent de cette œuvre.

Au 18ème siècle, les concerts n'étaient pas comme aujourd'hui composés de deux ou trois œuvres. Ils étaient au contraire très longs. Cette symphonie était programmée juste après l'entracte. On pourrait imaginer le ressenti de ces différents effets musicaux sur le public d'alors.

Haydn était un compositeur farceur dont l'humour était l'un de ses traits caractéristiques. L'un de ses contemporains et premier biographe, Georg August Griesinger, en témoigne : « il suffit de passer une heure en sa compagnie pour se rendre compte que la bonne humeur autrichienne est inséparable de sa personnalité ».

1er mouvement : Adagio cantabile – vivace assai

Haydn commence sa symphonie par un mouvement lent, ce qui est surprenant puisque les codes musicaux de l'époque encourageaient la composition d'un premier mouvement assez rapide.

Haydn veut déjà troubler le public et préparer les farces à venir.

Il fait mine de ne pas savoir comment écrire la première phrase musicale, il hésite : les cordes la commencent, et les vents la terminent. Puis par deux accords très forts en guise de points d'interrogations, il demande au public : « voudriez-vous entendre la suite ? »

Puis il enchaîne ce premier thème joyeux avec un thème triste.

Enfin, il termine ce mouvement par un troisième thème, alors que les conventions de l'époque n'en suggèrent que deux. Encore une surprise inattendue pour un public averti.

2ème mouvement : andante

Voici le début du mouvement que l'Ours Paddington entend au Royal Albert Hall de Londres avant qu'il ne se perde dans les dédales de couloirs et n'atterrisse au milieu des musiciens de l'orchestre. Ici, Haydn continue ses facéties : il propose un thème plutôt rythmique, qui commence piano et qui se répète de moins en moins fort. Veut-il endormir son public en l'ennuyant de la sorte ? Quand d'un coup tonitruant, la timbale résonne en un coup fortissimo qui réveille toute la salle de concert. C'est à ce coup de timbale que nous devons le surnom de « surprise » à la symphonie.

Haydn n'était pas peu fier de cet effet comique, comme il pu le dire à Monsieur Griesinger : « j'ai voulu surprendre le public par quelque chose de nouveau, et commencer brillamment pour ne pas être supplanté par mon élève Pleyel, alors engagé à Londres par un orchestre dont les concerts avaient débuté huit jours avant les miens. Le premier Allegro [premier mouvement] de ma symphonie fut accueilli avec d'innombrables Bravos, mais l'enthousiasme parvint à son comble avec l'andante du coup de timbales. *Ancora, Ancora!* Criait-on de partout, et Pleyel lui-même me félicita de mon idée »

L'ŒUVRE SYMPHONIE N°94 DITE LA SURPRISE

Ce coup de timbale reviendra dans le quatrième et dernier mouvement de la symphonie, faisant allusion au coup de tonnerre avant de clore l'œuvre.

3ème mouvement : menuet allegro molto

Paddington est initié à la musique par son ami Gruber qui est d'origine hongroise. Haydn aussi était d'origine hongroise par son père. De plus, il a grandi dans un milieu très modeste puisque son père était charbonnier, un spécialiste du bois et du métal et sa mère cuisinière.

Ce mouvement rappelle les danses villageoises que l'on appelle des Ländler ou danses folkloriques, à trois temps.

4ème mouvement : allegro molto

Haydn place ici des thèmes enjoués, aux allures paysans, rappelant encore une fois ses origines. A la fin de l'œuvre, il n'hésite pas à renouveler son coup de timbale qui a tant surpris dans le deuxième mouvement, coup de timbale qui sonne comme le tonnerre.

L'ŒUVRE MICHAEL BOND

AUTEUR ANGLAIS

(NEWBURY 1926 –)

Michael Bond est né le 13 janvier 1926 en Angleterre, à Newbury dans le Berkshire. Il a suivi des études au Presentation College, à Reading. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Michael Bond sert dans la Royal Air Force et dans le Régiment du Middlesex de l'armée britannique.

Connu essentiellement comme l'auteur des aventures de l'ours Paddington, Michael Bond publie d'autres œuvres comme la série pour enfants *The Herbs*, l'histoire du cochon d'inde *Olga da Polga*, des séries de romans *Monsieur Pamplemousse*, ancien détective français devenu critique gastronomique, ainsi que son autobiographie *Bears and Forebears*.

REPÈRES HISTORIQUES

- En 1976, Michael Bond s'associe avec Duncan Guthrie afin de reverser des fonds générés par Paddington à l'association Action Medical Research.
- En 1997, il est fait Officier de l'Ordre de l'Empire Britannique pour service rendu à la littérature jeunesse.
- En 2007, il obtient un doctorat Honoris Causa de lettre de l'Université de Reding

L'ŒUVRE HERBERT CHAPPELL

COMPOSITEUR ANGLAIS

(BRISTOL 1934 –)

Herbert Chappell naît en 1934 à Bristol. Sa vocation de compositeur lui vient alors qu'il chante dans le chœur de la cathédrale de sa ville natale.

Lorsqu'il entre à l'université d'Oxford, il n'assiste à aucun cours, préférant se consacrer à la composition de petites pièces pour les productions théâtrales amateurs de l'université.

Après ses années d'études universitaires, il rejoint les rangs des compositeurs freelances à Londres. Il compose pour des studios et considère que sa véritable éducation musicale commence. Il compose et dirige un grand nombre de musiques publicitaires, ainsi que des génériques de séries télévisées dont *Paddington Bear*, raconté par Stephen Fry.

Il étudie quelques temps auprès du compositeur Egon Wellesz (21/10/1885 – 08/11/1974), qui participa à la seconde école de Vienne.

Herbert Chappell partage la même vision de la composition que son compatriote Benjamin Britten (22/11/1913 – 04/12/1976), à savoir que « beaucoup de « doctrine » du 19ème siècle ont négligé l'existence des musiciens amateurs, et des enfants en particulier ».

C'est dans cet esprit qu'il compose « Dead in Tune. George and the Dragonfly », un conte musical interprété par le Leicestershire School Orchestra avec narrateur, pour initier les jeunes enfants aux différents instruments.

Herbert Chappell s'investit également dans la réalisation de musiques de documentaires télévisés, présentant des grands chefs d'orchestre et solistes tels que Leonard Bernstein, André Prévin, Georg Solti, James Galway, le guitariste Julian Bream et la soprano Kiri te Kanawa.

C'est en 1974 que Michael Bond fait appel à Herbert Chappell pour la composition d'une mélodie destinée à son premier dessin animé sur l'Ours Paddington. Très enthousiasmés, les deux auteurs collaborent à la création d'un spectacle musical sur le même thème donné au Duke of York's Theater de Londres. La mélodie originale devient tellement récurrente au fil des épisodes télévisés que Chappell pense qu'elle pourrait devenir tôt ou tard un standard de musique classique.

REPÈRES HISTORIQUES

- **N.C** : Concerto caribéen pour guitare et orchestre.
- **1963** : *Trois cantates pop* : *The Daniel Jazz*, à partir du texte de Vachel Lindsay, pour voix d'enfants à l'unisson.
- **1974** : composition du conte musical *L'ours Paddington* de Michael Bond
- **1975** : Prix Italia reçu pour le documentaire *African Sanctus*, qui retrace le parcours original réalisé en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est par le musicologue David Fanshawe pour la composition de sa messe chorale inspirée de chants africains du même nom trois ans auparavant. David Fanshawe ajoute un mouvement additionnel en 1994 *Dona Nobis Pacem - A Hymn for World Peace*, et la BBC demande à Herbert Chappell de réaliser un nouveau programme télévisé intitulé *African Sanctus Revisited*.
- **1986** : le 3 janvier est créé par le London Concert Orchestra, et sous la direction d'Herbert Chappell, *Le premier concert de l'ours Paddington* au Barbican Centre, dans le cadre des Teddy Bear's Concerts.

L'ŒUVRE L'OURS PADDINGTON

Préambule:

Avant la musique, il y a le texte. L'œuvre d'Herbert Chappell, *Le premier concert de l'Ours Paddington*, s'inspire des aventures du petit ours Paddington de Michael Bond. Comment cet écrivain, spécialiste de la littérature pour la jeunesse, eût l'idée, et le succès, de donner vie à un ours en peluche ?

Tout commence en 1956, lorsque Michael Bond offre à sa femme Brenda un ours en peluche abandonné sur les étagères d'un grand magasin.

Michael Bond gagne alors sa vie à compte d'auteur pour le journal *London Opinion*. Il raconte : « *J'avais acheté un petit ours en peluche à la veille de Noël 1956. Je l'ai vu, assis tout seul dans le rayon d'un magasin de Londres, et ça m'a fait mal au cœur. Je l'ai acheté pour l'offrir à ma femme Brenda, et je l'ai appelé Paddington car nous vivions près de la gare de Paddington à l'époque. J'ai écrit quelques histoires sur cet ours, plus pour le plaisir que dans l'idée de les publier. Au bout de 10 jours, j'ai réalisé que j'avais un livre entre les mains. Ce n'était pas particulièrement écrit pour les enfants, mais je pense que j'y ai mis le genre de choses que j'aimais lire lorsque j'étais petit.* »

Le premier épisode intitulé *Un ours nommé Paddington* paraît le 13 octobre 1958. Le succès est immédiat, et va durer jusqu'en 1981, à travers 23 livres.

Pourquoi appeler un ours en peluche Paddington ? Michael Bond vivait près de la gare de Paddington. Et l'ours fut trouvé et recueilli dans cette gare...

Qui est l'ours Paddington :

On sait peu de chose sur le passé de Paddington, juste qu'il a traversé l'océan en provenance du Pérou sur un canot de sauvetage avec sa tante Lucie. Un tremblement de terre l'avait rendu orphelin, âgé d'à peine quelques semaines. Sa tante l'avait alors recueilli et élevé. Mais ayant atteint un certain âge, elle dû partir dans une maison de retraite pour ours à Lima. Pour donner toutes les chances au petit ours, qui parlait un anglais parfait, elle l'envoya en Angleterre, et se retrouva dans la gare de Paddington à Londres.

Mr et Mme Brown, deux citoyens londoniens, ne résistèrent pas à prendre en charge ce petit ours, assis sur sa valise, près du bureau des objets trouvés, ne portant qu'un chapeau et une étiquette autour du cou « *veillez sur cet ours, merci* ». M. et Mme Brown emmenèrent l'ours vivre chez eux, au 32 Windsor Gardens à Londres, avec leurs deux enfants, Jonathan et Judy, ainsi que leur gouvernante, Madame Bird.

Caractéristiques de l'ours Paddington :

- Un vieux chapeau d'aventurier donné par son oncle. Souvenir du Pérou, il ne le quitte jamais.
- Un Duffle-coat bleu offert par sa famille d'accueil, les Brown
- Une paire de bottes en caoutchouc rouge
- Une valise marron gravée de ses initiales
- Il adore les sandwiches à la marmelade
- Un album photo

L'ŒUVRE L'OURS PADDINGTON

Synopsis :

Paddington se faire recueillir par la famille Brown. Dans sa nouvelle famille, il se fait de nombreux amis, notamment Monsieur Gruber l'antiquaire. D'origine hongroise, son ami lui fait écouter de la musique de son pays natal. Paddington est subjugué, d'autant plus qu'il a écouté très peu de musique dans son enfance, au Pérou. Face à son intérêt pour cet art, l'antiquaire décide de l'emmener au concert au Royal Albert Hall de Londres. Le programme se compose de la *Symphonie Inachevée* de Schubert et de la symphonie *La Surprise* de Haydn. Mais la représentation est jonchée d'imprévus, et à la grande surprise des spectateurs, Paddington se retrouve dans la fosse d'orchestre. Le chef d'orchestre lui propose de diriger un bis, et Paddington entame sa chanson sur les paroles :

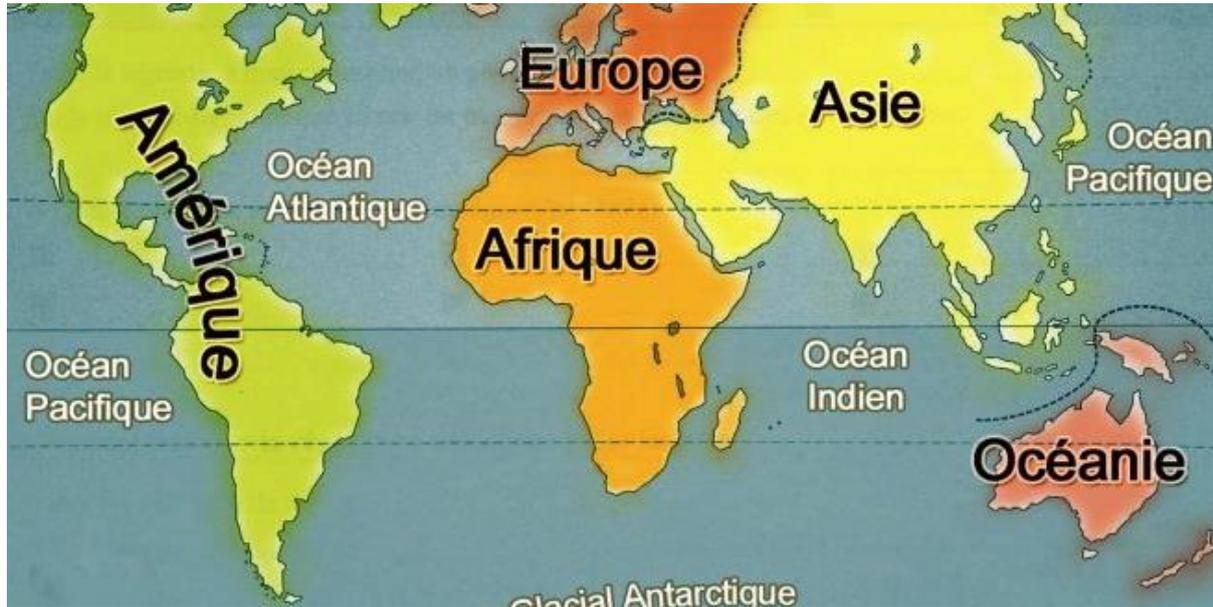
Qui porte un vieux galurin et un bagage à main ?
Doh-doh de-doh !
Qui a ce regard si énigmatique ?
C'est sûr c'est quelqu'un de chic !
Qui est toujours complètement désarmant ?
Doh-doh de-doh !
Sûr'ment ce doit être un ours étonnant
Qui est si négligé et si distrait ?
Qui rêve de tartine de confiture à dévorer au déjeuner ?
Qui est croquignolet et embarrassé ?
Qui est ce petit bout'd'chou
Avec son regard si doux ?
Bien sûr c'est l'ours Paddington du Pérou

Structure de l'œuvre :

1. Prélude
2. La mélodie de Paddington
3. Au plus profond du Pérou
4. La gare de Paddington
5. Une journée à Windsor Garden
6. Du Pérou à Portobello Road
7. Le marché de Portobello
8. La boutique de M. Gruber
9. Danse hongroise
10. Paddington court à la maison
11. Avant le concert
12. Le concert commence
13. Symphonie « la Surprise »
(Joseph Haydn : Symphonie n° 94 « la Surprise », deuxième mouvement : Andante)

LE CONCERT LE TOUR DU MONDE

Le petit tour du monde de Paddington :

En partant du **Pérou**, Paddington emporte avec lui les sons des différentes sortes de **flûtes** qui ont bercé ses jeunes années et qui résonnaient dans la Cordillère des Andes :

- flûte de pan
- flûte à encoche

En passant par les **Caraïbes**, Paddington se laisse enivrer par le rythme des maracas et des tambours cubains, qu'il entend dans la plus grande des îles de l'archipel Cuba. Parmi ces tambours, les timbales réalisent une synthèse entre des instruments du jazz américain tel que le saxophone et la musique militaire européenne.

Enfin, il s'extasie devant les magnifiques couleurs du Carnaval. Il y a entendu le **sifflet** traditionnel de la musique brésilienne qui fait écho au sifflet du chef de la gare de Paddington, ainsi que les **tambourins** et le **guiro** présents dans la samba. [Œuvres de Carlos Jobim - Heitor Villa-Lobos – Le bœuf sur le toit de Darius Milhaud]

Son aventure continue en **Afrique** et en **Espagne** où il entend du **flamenco** et des danses andalouses accompagnées de **castagnettes**. [Carmen de Bizet]

Lorsque Monsieur Gruber lui parle de sa **Hongrie** natale, il s'imagine cette contrée lointaine au son du **violon** tzigane, des danses hongroises et de leurs rythmes effrénés. [Danses hongroises de Brahms ou Rhapsodies hongroises de Franz Liszt]

Dans cette œuvre, Herbert Chappell ne craint pas le mélange des genres, mêlant la mélodie de Paddington dans un style jazz des années 20 à une danse hongroise ou à des chants d'oiseaux du Pérou.

LE CONCERT L'OURS PADDINGTON

La chanson de l'Ours Paddington, à apprendre aux enfants:

Qui porte un vieux galurin et un bagage à main ?

Doh-doh de-doh !

Qui a ce regard si énigmatique ?

C'est sûr c'est quelqu'un de chic !

Qui est toujours complètement désarmant ?

Doh-doh de-doh !

Sur'ment ce doit être un ours étonnant

Qui est si négligé et si distrait ?

Qui rêve de tartine de confiture à dévorer au déjeuner ?

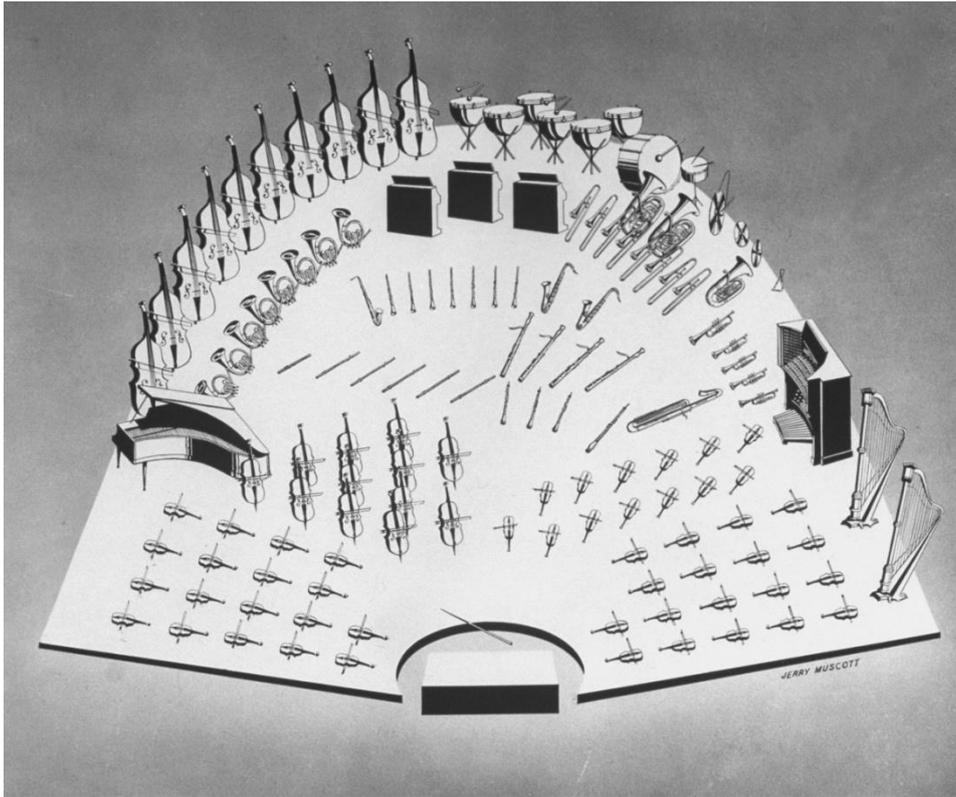
Qui est croquignolet et embarrassé ?

Qui est ce petit bout'd'chou

Avec son regard si doux ?

Bien sûr c'est l'ours Paddington du Pérou

LE CONCERT LES INSTRUMENTS

Copyright Jerry Cooke/The LIFE Images Collection/Getty Images

L'œuvre est écrite pour orchestre et récitant avec :

- 2 flûtes
- 2 hautbois
- 2 clarinettes
- 1 saxophone alto

La famille des saxophones comprend le saxophone soprano, saxophone ténor, saxophone alto et saxophone baryton. Le saxophone alto utilisé dans cette œuvre est le plus courant, enseigné dans les conservatoires et pour lequel sont majoritairement composés les œuvres du répertoire.

- 2 bassons
- 2 trompettes
- 2 cors
- 2 trombones

- une harpe
- Violons, altos, violoncelles et contrebasses, appelés quintette à cordes

- des percussions : 1 caisse claire, 1 castagnettes, cymbales, 1 cymbale suspendue, 1 flexatone, 1 grosse caisse, 1 tambourin, 1 tam-tam, 1 templeblock, timbales, 1 triangle, 1 woodblock, 1 chapeau chinois, 1 guero, 1 cymbale clash, 1 coucou

LE CONCERT LES INSTRUMENTS

Le guero ou guiro est un instrument dans les musiques afro-caribéennes et sud-américaines, souvent constitué d'unealebasse évidée ou d'un simple morceau de bois rainuré que l'on racle avec une fine baguette ou une sorte de peigne

Güiro cubain

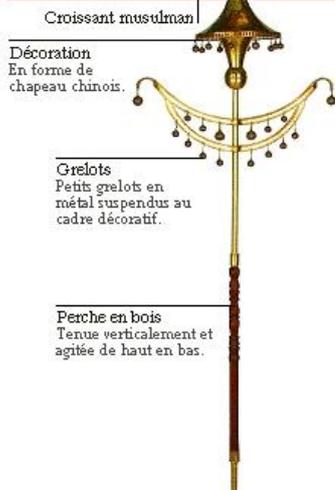
Le flexatone est un instrument métallique doté d'une plaque vibrante dont la courbure détermine les changements de la hauteur du son. Cet instrument est souvent utilisé pour les bruitages de films d'animation.

Flexatone

Le chapeau chinois est un instrument de musique militaire

Chapeau chinois

Croissant musulman

Décoration
En forme de
chapeau chinois.

Grelots
Petits grelots en
métal suspendus au
cadre décoratif.

Perche en bois
Tenue verticalement et
agitée de haut en bas.

LE CHAPEAU CHINOIS faisait à l'origine partie des fanfares militaires turques et fut adopté par les armées britanniques au cours du 18ème siècle. Depuis lors, il figure occasionnellement dans les orchestres et fanfares à pied français. On élève et on abaisse la perche et on en frappe le sol en mesure, pour faire vibrer les éléments tintinnabulants.

Le chapeau glisse de haut en bas et fait tinter les grelots.

L'Ours Paddington effectue un long périple long du Pérou jusqu'en Angleterre. Tous ces instruments à percussion sont autant d'évocation du voyage. (Les maracas, les castagnettes, le guiro les congos proviennent des musiques cubaines).

L'ORCHESTRE

L'ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

L'histoire de l'Orchestre National de France est intimement liée à celle de la Radio. A l'initiative de Jean Mistler, Ministre des PTT et amoureux de musique, l'offre radiophonique balbutiante se développe pour proposer à tous les auditeurs une offre musicale de la plus grande qualité. C'est donc en 1934 qu'il fonde l'Orchestre National de France, premier orchestre symphonique permanent du pays. Dès lors, l'Orchestre représente l'élite musicale de la Nation et porte haut les couleurs de la tradition musicale française à l'étranger (en 1946 débutent des tournées en Europe, puis aux Etats-Unis. L'Orchestre ne cessera plus de jouer à l'étranger ensuite).

Acteur musical de premier plan, l'Orchestre National de France crée des œuvres majeures du répertoire français, comme *Le Soleil des eaux* de Boulez, de la *Première Symphonie* de Dutilleux, *Déserts* de Varese... Il joue sous la baguette de chefs prestigieux comme Charles Munch, Leonard Bernstein, Sergiu Celibidache, Lorin Maazel, Riccardo Muti...

En 2014, pour ses 80 ans, l'Orchestre inaugure sa nouvelle salle, l'Auditorium de la Maison de la radio. Il préserve toutefois les liens noués, il y a soixante-dix ans, avec le Théâtre des Champs-Élysées en y programmant chaque saison une production scénique et un cycle de concert.

Aujourd'hui, quatre formations musicales sont présentes à Radio France : l'Orchestre National de France (sous la direction musicale d'Emmanuel Krivine qui prendra ses pleines fonctions en 2017), l'Orchestre Philharmonique de Radio France (sous la direction Mikko Franck), le Chœur et la Maîtrise de Radio France (sous la direction de Sofi Jeannin). Toutes alimentent les ondes de la Radio : les concerts de l'Orchestre National de France sont diffusés en direct les jeudis soirs sur France Musique (et régulièrement sur l'UER, l'Union Européenne de Radio), et ceux de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, les vendredis soirs.

Pour une biographie complète de l'Orchestre National de France :

<http://maisondelaradio.fr/concerts-classiques/orchestre-national-de-france>

Mention obligatoire :
Radio France / CHRISTOPHE ABRAMOWITZ

LE RÉCITANT ALEX VIZOREK

Alex Vizorek, comédien, humoriste et animateur belge, né à Bruxelles le 21 septembre 1981.

Alex Vizorek entre à l'École de commerce de Solvay où il suit des études d'ingénieur. De 2001 à 2004, simultanément à ses études, il étudie le journalisme à l'Université libre de Bruxelles. Fraîchement doublement diplômé, il décide de se tourner vers la comédie.

En 2005, il part à Paris et c'est au Cours Florent qu'il apprend à faire ses gammes de comédien et d'humoriste. Après s'être essayé sur les planches parisiennes, il se produit à Bruxelles au club *Kings of Comedy*.

Révélaté aussi par le *Made In Brussels Show*, il se fait surtout remarquer en 2009 lors du Festival du rire de Montreux (Prix François Silvant) avec son spectacle *Alex Vizorek est une œuvre d'art*, mis en scène par Stéphanie Bataille.

En août 2009, il est finaliste et arrive deuxième à la Radio académie de Bel RTL. Par la suite, c'est sur cette même fréquence qu'il commente les matchs de football durant une année.

Il remporte de nombreux prix depuis : en 2010, Prix du jury du Festival du rire de Rochefort; en 2013, le Prix du Public de Rocquencourt et le prix SACD festival d'humour d'Andain-Ries. Stagiaire lors de ses études aux radios de la RTBF, il devient chroniqueur en radio sur VivaCité pour *Les enfants de Chœur* et sur La Première dans *On n'est pas rentré !* et *Le Café serré*.

De 2012 à 2014, on peut l'entendre plusieurs fois par semaine sur France Inter dans l'émission *On va tous y passer* présenté successivement par Frédéric Lopez et André Manoukian. En 2013 et 2014, on l'écoute dans *Le Sept neuf* présenté par Patrick Cohen pour une chronique hebdomadaire, et dans l'émission *Le Septante-cinq minutes* avec Charline Vanhoenacker.

Il retrouve sa partenaire depuis septembre 2014 pour un nouveau rendez-vous quotidien intitulé *Si tu écoutes, j'annule tout*, du lundi au vendredi à 17H.

Nous retrouvons également Alex quotidiennement le mardi à 8h55 pour *Le billet d'Alex Vizorek* sur France-Inter.

Livre-disque :

Pôle Nord, livre-CD une histoire racontée par Alex Vizorek, écrite par Laurence van Ruymbeke, basée sur la chanson *Pôle Nord* extraite de l'album *Bleue* de Geneviève Laloy, et illustrée par Pascale Francotte. Éditions Polyson, 2014

LA DIRECTION JULIEN MASMONDET

Après avoir officié comme assistant de Paavo Järvi à l'Orchestre de Paris jusqu'en juin 2014, Julien Masmondet a de nombreux projets pour les saisons à venir. Il dirigeait au printemps 2015 une production de *La Clémence de Titus* à l'Opéra de Montpellier et est invité à diriger des orchestres comme l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre de Bretagne, l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, l'Orchestre de l'Opéra de Toulon, l'Orchestre National de Montpellier, le Novaya Rossyia de Yuri Bashmet, le Latvian National Symphony Orchestra ou l'Orchestre de Chambre de Lausanne.

Julien Masmondet a par ailleurs dirigé l'Orchestre Symphonique National d'Estonie à Tallinn, l'Orchestre National de Lyon, l'Orchestre de l'Opéra de Rouen dans des concerts symphoniques et une production lyrique, l'Orchestre de Pau Pays de Béarn, l'orchestre Symphonique de Bienne, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l'Orchestre de l'Opéra de Massy dans du répertoire lyrique. Son travail à l'Orchestre de Paris lui a permis de travailler, outre Paavo Järvi, qui est un de ses plus actifs soutiens, auprès de chefs comme Louis Langrée, Herbert Blomstedt, Christoph von Dohnanyi, Yutaka Sado, David Zinman, Bertrand de Billy et de solistes comme Emmanuel Ax, Nikolai Znajder, Tabea Zimmermann, Valeriy Sokolov, Jorge Luis Prats, Henri Demarquette, ou Vincent Le Texier et Sara Mingardo pour le lyrique. L'Orchestre de Paris lui avait aussi confié la baguette pour le festival Radio Classique à l'Olympia en juin 2012.

Depuis 2005, Julien Masmondet est directeur artistique du Festival Musiques au Pays de Pierre Loti qu'il a fondé en Charente-Maritime. Sa programmation associant musique et littérature et consacrée à la redécouverte d'œuvres et de compositeurs français rarement joués tels que Ropartz, Koechlin, Caplet, Pierné, Hahn et *Messenger* a distingué le festival comme l'un des plus originaux dans le paysage culturel français. Pour mener ce projet artistique, Julien Masmondet collabore avec des comédiens prestigieux comme Marie-Christine Barrault, Dominique Blanc et Didier Sandre et accompagne de nombreux solistes de renom. Les projets d'échanges et d'ouverture à l'international verront la création du Festival à Istanbul en 2015.

Julien accorde une importance particulière au partage et à l'aspect pédagogique de son métier ; c'est ainsi qu'il dirige de nombreux projets pour le jeune public et s'emploie à transmettre la musique au plus grand nombre à travers des concerts en prison, et au bénéfice de publics défavorisés. Il a également enseigné la direction d'orchestre à l'École Normale de Musique de Paris – Alfred Cortot.

Né à Paris en 1977, Julien Masmondet a étudié la composition et la direction d'orchestre à l'École Normale de Musique de Paris – Alfred Cortot où il a obtenu en 2002 le diplôme supérieur de direction d'orchestre dans la classe de Dominique Rouits. Il se perfectionne ensuite auprès de Yoel Levi en Israël et à la Royal Academy of Music avec Benjamin Zander lors des London Master Classes.

PISTES PEDAGOGIQUES

Les références de Franz Schubert:

Petite histoire de la Symphonie inachevée ou 8ème symphonie de Franz Schubert

Franz Schubert (1797-1828), compositeur autrichien, démarre la composition de cette symphonie le 30 octobre 1822, à l'âge de 25 ans. Mais il ne va jamais la terminer, ce qui lui vaudra son surnom « inachevée ». Une symphonie classique comporte quatre mouvements, hors Schubert n'en composera que deux. Schubert était très malade cette année 1822 et l'on pense que c'est la raison pour laquelle il n'a jamais terminé sa 8e Symphonie.

Cette symphonie n'est créée que le 17 décembre 1865, soit trente-sept ans après sa mort, lorsqu'une grande partie de son œuvre est redécouverte.

Le premier mouvement que l'on entend ici commence piano, dans l'extrême grave du registre des cordes, par une phrase à l'unisson des violoncelles et des contrebasses, phrase contemplative, unique.

Pour en savoir plus sur **Franz Schubert** :

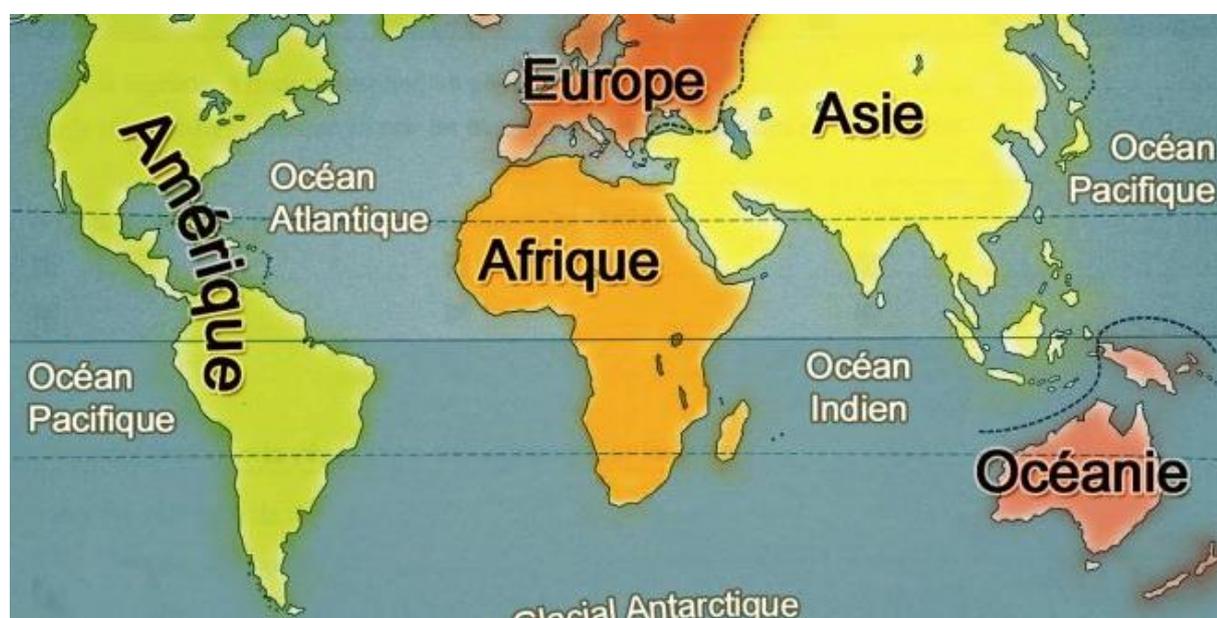
<http://www.francemusique.fr/personne/franz-schubert>

PISTES PÉDAGOGIQUES

Travail sur le Tour du monde

Vous pouvez retracer le voyage de l'Ours Paddington avec vos élèves et situer les pays sur une carte.

Paddington part du Pérou, passe par les Caraïbes, s'arrête au Brésil, continue par l'Afrique et l'Espagne. Monsieur Gruber lui fait découvrir la Hongrie.

POUR ALLER PLUS LOIN

RÉFÉRENCES DISCOGRAPHIQUES ET MUSICALES

- Musique des Andes, dans *Petit Atlas des musiques du monde*, éd. Mondomix et Cité de la musique, 2006
- *Franz Schubert*, de Brigitte Massin, éd. Fayard, 1977
- *Instruments et cultures. Introduction aux percussions du monde*, éd. Cité de la musique, 2007
- *Introducing : Haydn Symphony n° 94. Présentation de la symphonie n° 94 de Haydn "La surprise" : documentaire / HAYDN, Joseph, Compositeur; Stiehler Angelika, Auteur; Feil Martin scénario.* - Leipzig [Allemagne] : EuroArts Music International GmbH, 2007. DVD+ 1 livret.
- *Joseph Haydn*, Marc Vignal, éd. Fayard, 1988
- *Musique, villes et voyages*, éd. Cité de la musique, 2006
- *Les 107 Symphonie de Haydn. Guide et analyse critique*, Croce Luigi Della, éd. Dereume

Pour aller plus loin dans le royaume des ours:

Joseph Haydn : Symphonie en ut, appelée aussi L'Ours. Le dernier mouvement suggère une danse de l'ours à travers l'imitation d'instruments, de danses, de rythmes de foire de villages, une mélodie aux accents tzigane.

- Heidelberger Sinfoniker, Thomas Fey, direction. Hänssler Classic CD 98.391, CD (2001)
- Igor Stravinsky : Trois histoires pour enfants.
  1. Tilimbom (Histoire pour enfants 1917)
  2. Les canards, les cygnes, les oies...(1917)
  3. Petite histoire avec une chanson : *Chanson de l'ours* (1915)
- Elena Vassilieva, soprano, Jacques Schab, piano. Chant du monde LDC 278972, CD (1989), « Anthologie de la musique russe et soviétique ».
- Béla Bartók : Sonatine pour piano.
  1. Cornemuseurs - Allegretto
  2. *Danse de l'ours* - Moderato
  3. Finale - Allegro vivace
- Gyorgy Sandor, piano. Sony SK 68278, CD (1995), « Béla Bartók : Solo Piano Works, Vol. III, György Sándor ».

POUR ALLER PLUS LOIN

RÉFÉRENCES DISCOGRAPHIQUES ET MUSICALES

- Alexandre Tansman : Pour les enfants, pour piano.

1. Chant ancien - lent
2. La poupée - assez vif
3. La balle - assez vif
4. *Le petit ours en peluche* - lent
5. Valse des marionnettes - modéré
6. Danse russe - modéré
7. Figurines de Sèvres - menuet, modéré
8. Fin de vacances - lent
9. Patinage - assez vif
10. Les pompiers - modéré
11. Rêve - lent
12. Final - modéré

- Pierre Vignaux, piano. Unidisc UD 30 1 525, 33 Tours (1983), « Les premières années de piano : Pierre Vignaux joue pour les enfants les pages les plus belles et les plus accessibles »

- Francis Poulenc : *Les animaux modèles*

1. Petit jour: très calme
2. *L'Ours et les deux compagnons*: très animé
3. La Cigale et la fourmi: très allant
4. Le Lion amoureux: passionnément animé. On y entend le thème de "Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine"
5. L'Homme entre deux âges et ses deux maîtresses: prestissimo
6. La mort et le bûcheron: très lent
7. Le combat des deux coqs: très modéré
8. Le repas de midi

- *FP 111 : L'ours et les deux compagnons*. Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Jonathan Darlington, direction. Timpani 1C 1041, CD (1997).

- Constant Lambert, *Mr Bear Squash-You-All-Flat*.

- The Nash Ensemble, Lionel Friend, direction. Helios CDH55397, CD (1995). « Constant Lambert : Piano Concerto, The Nash Ensemble ».

Robert Schumann, *12 Klavierstücke für kleine und grosse Kinder op 85 : Barentanz*

- (*Danse des ours*), Eric Le Sage et Frank Braley, piano à 4 mains. Alpha 145 CD1, CD (2009). « Robert Schumann : Für die Jugend... ».

- Bruno Coulais, *La Planète blanche*,

- Orchestre Colonne, Laurent Petitgirard, direction. Naïve Records WN 145086, CD (2006). « La Planète blanche, un film de Thierry Ragobert et Thierry Piantanida , musique originale de Bruno Coulais ».

POUR ALLER PLUS LOIN

LES ŒUVRES MUSICALES DIDACTIQUES POUR DÉCOUVRIR L'ORCHESTRE

Pierre et le Loup – Sergueï Prokofiev

Conte musical avec François Morel et l'Orchestre National de France sous la direction de Daniele Gatti

- DVD (Caméra Lucida Productions/Radio France)

<http://editions.radiofrance.fr/produits/pierre-loup/>

- Livre-disque (Hélium/Radio France)

<http://editions.radiofrance.fr/produits/pierre-et-le-loup/#contenu>

Le retour du Loup – Alexandros Markeas

Livre-CD (Editions Hélium/Radio France), à paraître le 2 novembre

La suite de Pierre et le Loup !

Conte musical avec François Morel et l'Orchestre National de France sous la direction d'Alexandre Bloch, sur un livret de l'écrivain, photographe et réalisateur Nicolas Vanier.

The Young Person's Guide to the Orchestra – Benjamin Britten

CD (Decca)

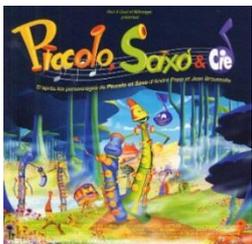
Avec le London Symphony Orchestra sous la direction de Benjamin Britten

Le Compositeur est mort – Enquête à l'orchestre

Livre-CD (Didier Jeunesse)

Une enquête racontée par Pépito Matéo sur une musique de Nathaniel Stookey interprétée par l'Orchestre Symphonique de San Francisco. Fiche pédagogique intéressante disponible sur le

site : <http://www.didier-jeunesse.com/livre/le-compositeur-est-mort-enquete-a-lorchestre/>

Piccolo, Saxo et Compagnie - André Popp, Jean Broussolle

CD (Warner/France Musique/France Info)

Bande-originale du film Piccolo, Saxo et Compagnie, avec les voix de Jean-Baptiste Maunier, Eugène Christo-Foroux, Anaïs et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Jakub Hrůša