

CAHIER PÉDAGOGIQUE

JAZZ-NOISETTE

RÉDACTION JULIE BÉCHARD ET STÉPHAN PELLETIER • COLLABORATEUR AUX EXTRAITS SONORES RENÉ BÉCHARD
• ILLUSTRATION EN PAGE COUVERTURE LORRAINE BEAUDOIN • ILLUSTRATIONS À L'INTÉRIEUR DU CAHIER STÉPHAN PELLETIER • MISE EN PAGE ALBERT CORMIER • COORDINATION ARTISTIQUE JUDITH PELLETIER

TABLE DES MATIÈRES

03_ PRÉFACE

03_ LES ARTISTES DU CONCERT

04_ PETITES QUESTIONS DE SOLFA AUX ARTISTES DU CONCERT...

05_ L'HISTOIRE DU CONCERT

06_ LA MUSIQUE DU CONCERT

LES GRANDES ENTREVUES DE RÉMI :

07_ Rémi rencontre Tchaïkovski

08_ Rémi rencontre Duke Ellington

09_ JEU : DANS LA VIE DE QUEL GRAND MUSICIEN ON RETROUVE...

10_ JEU : LE ROI DES RATS VOUS HYPNOTISE (ET VOUS FAIT DANSER...)

11_ ET SI L'HISTOIRE NOUS RACONTAIT... LE JAZZ ET L'IMPROVISATION

13_ LES INSTRUMENTS ENTENDUS LORS DU CONCERT

AMUSONS-NOUS

15_ Jeu préscolaire et 1er cycle du primaire :

Casse-tête des instruments de la Fée Dragée

16_ Jeu éducatif et chanson "Devine le cadeau en brassant"

17_ Jeu de programmation de l'oncle Drosselmeyer (2e et 3e cycle du primaire)

18_ Jeu du robot qui a perdu son chemin

19_ LE MAESTRO DÉCONCERTANT NOUS EXPLIQUE...

Des différences de notation et d'interprétation entre le classique et le jazz

22_ À VOS INSTRUMENTS ! PRÊTS ?... JOUEZ !

23_ PRÉPARONS-NOUS AU CONCERT

24_ REPARLONS ENSEMBLE DU CONCERT

25_ POUR ENRICHIR NOS CONNAISSANCES MUSICALES

26_ SOLUTIONS DES JEUX

PRÉFACE

LES JEUNESSES MUSICALES CANADA

Depuis plus de 65 ans, les Jeunesses Musicales Canada (JMC) se dédie à la promotion de la musique classique auprès des jeunes canadiens et de leurs familles. Avec leurs nombreuses productions, les JMC présentent chaque année plus de 400 concerts dans les écoles, les salles de spectacle et les maisons de la culture à travers le pays.

Voici le cahier pédagogique qui accompagne le concert *Jazz-Noisette*. Ce document contient une foule de renseignements et une gamme d'activités de difficulté variable, parmi lesquelles les éducateurs et les professeurs pourront puiser en tenant compte de l'âge des enfants.

Le cahier peut être utilisé pour préparer les jeunes au concert, mais également pour effectuer un retour sur l'événement et poursuivre l'enseignement amorcé par celui-ci.

Jazz-Noisette, offert au public depuis novembre 2019, a pour objectif de plonger les jeunes dans un nouvel univers où s'amalgament les musiques de Tchaïkovski et de Duke Ellington. Dans une histoire connue et renouvelée, l'enfant découvre la sonorité des différents instruments alternant entre la version originale du *Casse-Noisette* de Tchaïkovski et la version plus jazzée de Duke Ellington.

Bon concert!

LES ARTISTES DU CONCERT

Audrée-Alexandrine
Couillard-Tremblay
Soprano – Clara

Richard-Nicolas
Villeneuve
Ténor – *Casse-Noisette*
et *Le Roi des Rats*

Emmanuelle Da Silva
Flûtes, clarinette,
saxophone – *Fée Dragée*

Xavier Rousseau
Piano, glockenspiel
– *Oncle Drosselmeyer*

Marc Fortin
Texte

Judith Pelletier
Mise en scène

Pierre-Luc Boudreau
Scénographie

PETITES QUESTIONS DE SOLFA AUX ARTISTES DU CONCERT...

ARTISTES

Audrée Alexandrine,
soprano – Clara

Richard-Nicolas Villeneuve,
baryton – Casse-Noisette et
Le Roi des Rats

Emmanuelle Da Silva,
flûte, clarinette, saxophone – Fée Dragée

Xavier Rousseau,
piano – Oncle Drosselmeyer

Écrivez un cadeau que vous aimeriez recevoir maintenant mais que vous auriez été déçu de recevoir lorsque vous étiez enfant.

Audrée-Alexandrine : Recevoir des fleurs ou des outils de jardinage me comble maintenant de bonheur mais ça n'aurait pas été le cas plus jeune.

Richard-Nicolas : Un truc de cuisine genre mijoteuse, machine espresso, un bol de salade en bois design.

Emmanuelle : Un coffret d'épices indiennes! À l'époque je n'aurais pas su quoi faire avec ça...

Xavier : Des vêtements! Lorsque j'étais petit je voulais des jouets, des jeux vidéos ou simplement des choses amusantes! Des vêtements ce n'était pas amusant du tout.

Quelle sorte de danse avez-vous déjà dansé et dans quelle occasion?

Audrée-Alexandrine : Je ne suis pas une grande danseuse, néanmoins j'ai pris des cours de danse à claquette pendant presque un an, malheureusement faute de pratique j'ai presque tout oublié. Aussi j'ai toujours rêvé de danser le ballet, je trouve cela tellement gracieux!

Richard-Nicolas : J'ai fait du ballet et du hip hop, quand j'étais dans une troupe professionnelle.

Emmanuelle : De la danse traditionnelle québécoise durant une soirée "jam trad" avec des musiciens de l'âge de mes grands-parents. C'était un moment de partage mémorable!

Xavier : J'ai déjà dansé un slow avec une fille lorsque j'étais au primaire, sinon je maîtrise bien la Macarena et la danse du jeu Fortnite.

Nommez un adulte qui vous a inspiré à vous épanouir lorsque vous étiez jeune et comment?

Audrée-Alexandrine : Mon grand-père, Papi Do, fut pour moi une figure inspirante, un protecteur et un compagnon hors-pair. Nous passions vraiment beaucoup de temps ensemble, il me racontait tout plein d'histoires et me gâtait vraiment beaucoup, un peu comme Oncle Drosselmeyer avec Clara.

Richard-Nicolas : Une remplaçante en mathématique au secondaire qui me montrait des trucs plus avancés car elle me disait surdoué en mathématique, ça m'a donné beaucoup confiance en moi.

Emmanuelle : Ma prof d'instrument, Estelle. On pouvait discuter de tout ce qui était en lien avec l'art, la musique, la vie... C'était une femme ouverte et lucide avec de fortes convictions, à la fois sentimentale et terre à terre. Elle m'a transmis son affection pour la clarinette!

Xavier : Mon professeur de piano M. Sosa. Il avait une façon inexplicable pour moi à l'époque de jouer au piano. Il réussissait à me faire sentir des émotions très intenses dans certains passages musicaux.

Si oncle Drosselmeyer pouvait vous faire devenir virtuose en une nuit d'un instrument de musique que vous ne jouez pas déjà, lequel choisiriez-vous et pourquoi?

Audrée-Alexandrine : Je choisirais sans aucun doute la basse électrique, car c'est selon moi l'instrument qui "groove" le plus! J'aime son son grave, riche et puissant, ainsi que les lignes de basse mémorables. Je pourrais alors jouer avec tout plein de groupes de styles "funk" ou "reggae".

Richard-Nicolas : Le violon, pour la sonorité et cette façon de jouer qui permet de bouger. J'aimerais faire de la musique folklorique entre autres.

Emmanuelle : La mandoline, parce que cet instrument a un son qui me transporte dans une nostalgie quasiment inexplicable... Elle me fait voyager où j'aurais peut-être vécu dans une vie antérieure...

Xavier : J'aimerais être virtuose de la basse! En effet, dans la musique, la basse joue un rôle très important mais surtout extrêmement amusant. Elle soutient les accords et elle peut "groover" sans limite!

L'HISTOIRE DU CONCERT

C'est la veille de Noël et Clara attend impatiemment son oncle, qui a promis de lui offrir en cadeau les chaussons de ballet multicolores qu'elle désire tant. Mais Oncle Drosselmeyer, musicien, magicien et programmeur analyste, lui offre plutôt un robot casse-noisette programmable-déprogrammable-ajustable-désajustable qui ne peut même pas danser sans lui écraser les orteils.

Casse-noisette lui crée des chaussons multicolores en sucre d'orge de la part de l'Oncle Drosselmeyer, mais malheureusement, les chaussons se cassent lorsqu'elle danse, au grand découragement de Clara. Entre le rêve et la réalité, tout se transforme de classique à jazz et Clara ne comprend plus rien. Enfin grâce à la Fée Dragée, à Casse-Noisette et à son oncle Drosselmeyer, elle apprend les rudiments du jazz et se laisser entraîner par la joie de ces nouvelles musiques et danses.

Le Noël classique que pensait vivre Clara prend alors une tournure complètement jazzée où les temps se décalent, la musique swingue et tout le monde danse à contre-temps!

LA MUSIQUE DU CONCERT

Ce concert vous fera entendre les pièces les plus connues du *Casse-noisette* de Tchaïkovski, parfois en version originale classique et parfois dans la version jazz arrangée par le grand jazzman Duke Ellington. Une façon bien originale de célébrer Noël en musique!

Tout le concert théâtral de *Jazz-Noisette* est basé sur deux oeuvres musicales : la musique du ballet *Casse-Noisette* de Tchaïkovski originalement écrit pour orchestre symphonique et la version jazzée de *Casse-Noisette* de Duke Ellington, originalement écrite pour un orchestre de jazz souvent nommé "big-band".

Pendant le concert, vous entendrez aussi la mélodie de la chanson traditionnelle *Cadet Rousselle* de Gaspard de Chenu, qui a souvent été intégrée aux représentations du ballet *Casse-Noisette* parmi d'autres mélodies traditionnelles.

Pour notre version originale de *Jazz-Noisette*, les extraits classiques de Tchaïkovski et jazz d'Ellington ont été choisis par **Marc Fortin**, l'auteur du spectacle. Il a aussi ajouté des paroles à ces mélodies, pour mieux vous raconter en chanson l'histoire de nos personnages.

C'est le pianiste **Xavier Rousseau** qui a fait les arrangements des pièces afin qu'elles puissent être interprétées par un pianiste, une instrumentiste à vents, un chanteur et une chanteuse.

Pièces musicales de *Jazz-Noisette*

Aujourd'hui c'est Noël – *Ouverture miniature*, Piotr Ilitch Tchaïkovski

Chaussons cassés – *Danse russe*, Piotr Ilitch Tchaïkovski

L'ensorcellement – *Marche*, Piotr Ilitch Tchaïkovski

La bataille – *Peanut Brittle Brigade* (Marche), Duke Ellington

J'ai vaincu le Roi des Rats – *Danse des mirlitons*, Piotr Ilitch Tchaïkovski

La danse de Clara – extrait de *Danse de la Fée Dragée*, Piotr Ilitch Tchaïkovski

Libération de la Fée Dragée – *Sugar Rum Cherry* (Danse de la Fée Dragée), Duke Ellington

Boude en boule – *Arabesque Cookie* (Danse arabe), Duke Ellington

J'ai une application pour ça! – *Cadet Rousselle*, Gaspard de Chenu

Improvise en dansant sur différents styles – *Danse chinoise*, Piotr Ilitch Tchaïkovski

Dansons, dansons Noël! – *Dance of the Floreadores* (Valse des fleurs), Duke Ellington

Rémi rencontre Tchaïkovski

Pétersbourg. Les arts n'étaient pas la priorité de ce collègue, mais nous avions quelques cours de chant et d'instruments de musique alors j'ai pu continuer un peu le piano. Dans ce collège, j'ai terminé mes études de droit puis j'ai commencé une carrière au ministère de la justice.

Rémi : Avez-vous exercé ce métier longtemps ?

Tchaïkovski : En fait je détestais ce travail et j'ai démissionné après seulement quelques années pour me consacrer à la musique. Je suis retourné étudier au conservatoire et j'ai obtenu mon diplôme en décembre 1865.

Rémi : Qu'avez-vous fait ensuite ?

Tchaïkovski : Je suis devenu professeur de théorie musicale au conservatoire de Moscou. C'était en 1866. J'ai gardé ce travail pendant 12 ans. Au même moment j'ai commencé à composer plus sérieusement. Durant cette période j'ai composé quelques œuvres importantes comme mes deux premières symphonies et mon ouverture *Roméo et Juliette*.

Rémi : À ce moment-là, étiez-vous déjà un compositeur connu ?

Tchaïkovski : Durant mes années comme professeur j'ai commencé à être reconnu en Russie, puis à la fin des années 1870 ma réputation a commencé à s'étendre à l'extérieur de la Russie, dans toute l'Europe et même en Amérique !

Rémi : Qu'est-ce que cela a changé dans votre vie ?

Tchaïkovski : J'ai pu cesser d'enseigner et j'ai commencé à voyager de par le monde. J'ai d'ailleurs rencontré plusieurs autres compositeurs célèbres comme Brahms, Dvořák et Grieg. En 1891, j'ai fait un voyage aux États-Unis et j'ai dirigé mes œuvres à l'inauguration de la salle du Carnegie Hall à New York. Ce fut un grand succès !

Rémi : Wow ! C'est impressionnant ! Ça me donne le goût de voyager et de découvrir d'autres compositeurs de tous les pays. Mais d'écouter vos œuvres aussi ! Merci de votre générosité et bonne décomposition !

Rémi : Bonjour M. Tchaïkovski. J'ai lu quelque part que vous êtes né à Votkinsk en Russie le 7 mai 1840.

Tchaïkovski : Oui c'est bien cela. Et je suis mort le 6 novembre 1893, si vous voulez tout savoir !

Rémi : À l'âge de 53 ans donc ! Parlez-moi un peu de votre famille.

Tchaïkovski : J'ai eu la chance de naître dans une famille assez aisée financièrement, ce qui m'a permis d'avoir une bonne éducation, car à mon époque, les plus pauvres ne pouvaient pas nécessairement fréquenter l'école très longtemps. J'étais un enfant particulièrement brillant et j'aimais apprendre, sans vouloir me vanter. À 6 ans je parlais déjà français et allemand en plus de ma langue maternelle, le russe.

Rémi : Avez-vous commencé à apprendre la musique quand vous étiez jeune ?

Tchaïkovski : Oui, absolument ! À 5 ans j'ai commencé des leçons de piano et j'apprenais tellement vite que 3 ans plus tard j'étais déjà capable de lire la musique aussi bien que mon professeur.

Rémi : Et vous avez continué d'étudier la musique jusqu'à l'université ?

Tchaïkovski : Malheureusement, non. À 12 ans je suis entré au Collège impérial de Jurisprudence de Saint-

Rémi rencontre Duke Ellington

Rémi : Bonjour Monsieur Duke Ellington, merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions qui pourront aider nos jeunes auditeurs à mieux vous connaître.

Duke : Je suis heureux de te rencontrer Rémi, tu peux m'appeler Duke comme tout le monde, bien que mon vrai nom soit Edward.

Rémi : D'accord! Vous êtes né le 29 avril 1899 à Washington D.C., alors vous êtes américain. Que faisaient vos parents comme métier?

Duke : Mon père créait des copies de plans pour la Marine américaine et ma mère était à la maison. Par contre ils étaient tous les deux de bons pianistes, c'est pourquoi dès l'âge de 7 ans j'ai commencé à prendre des leçons de piano. Je n'étais pas un élève très sérieux car ma passion était plutôt le baseball quand j'étais plus jeune.

Rémi : Mais alors, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir musicien?

Duke : J'écoutais souvent des pianistes de mon quartier jouer du ragtime et je pense que c'est à ce moment là, vers l'âge de 14 ans, que le déclic s'est fait, mon amour du piano a commencé à se développer. J'ai alors commencé à apprendre sérieusement la lecture de partitions et l'harmonie.

Rémi : Comment s'est déroulé le début de votre carrière?

Duke : Tout en travaillant comme pigiste en peignant des enseignes, j'ai commencé à faire de la musique dans les cafés et clubs de Washington. J'ai fondé mon premier groupe : The Duke's Serenaders. On avait pas mal de succès et on jouait beaucoup.

Rémi : C'est donc à Washington que votre carrière a commencé?

Duke : Oui, un peu, mais en 1924 on m'a offert un contrat de quatre ans dans un club prestigieux de New York. C'est à ce moment que ma carrière a vraiment pris son envol. J'ai signé un contrat important me permettant de faire beaucoup d'enregistrements de disques et de me faire connaître. Mon premier grand succès fut la chanson *Creole Love Call* avec la chanteuse Adelaide Hall. J'ai joué et enregistré beaucoup jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale.

Rémi : Wow! Vous semblez avoir eu beaucoup de chance.

Duke : Oui probablement, mais j'ai eu aussi des moments difficiles comme tout le monde! Par exemple après la guerre, le public a commencé à délaisser le jazz pour se tourner vers les chanteurs de charme, les "crooners", tel que Frank Sinatra. Ce fut un grand creux dans ma carrière, mais je n'ai pas lâché.

Rémi : Comment avez-vous réussi à vous en sortir?

Duke : J'ai travaillé fort et j'ai fait des choses différentes : composition de musique de films comme *Anatomy of a Murder* ou bien des adaptations jazz de pièces classiques comme *Casse-Noisette*. Un peu plus tard, j'ai fait un grand retour grâce à une apparition au Newport Jazz Festival en 1956. J'ai continué à enregistrer des disques et fait des concerts partout à travers le monde jusqu'à ma mort en 1974.

Rémi : Un grand merci Duke! Peu importe mon objectif qu'il soit sportif, artistique ou intellectuel, je vais me souvenir de continuer même quand c'est plus difficile!

JEU

DANS LA VIE DE QUEL GRAND MUSICIEN ON RETROUVE...

Dessine une flèche vers le compositeur qui semble le plus correspondre à chacun des dessins ou textes ci-dessous : Tchaïkovski? Ellington? Ou bien les deux?

Les plus jeunes pourront faire le jeu avec les images seulement, ou avec l'aide d'un plus grand qui pourra lire les textes. Les plus vieux peuvent faire le jeu avec les images et les textes.

Parents pianistes

Décède à 75 ans

Parle français et allemand

Compositeur

Votkinsk

Jazz et ragtime

Symphonie et opéra

A travaillé au ministère
de la justice

Parle anglais

Washington

Naît dans une famille
aisée financièrement

Décède à 53 ans

Fonde son premier groupe
à 18 ans

Beaucoup d'enregistrements de
sa musique ont été réalisés

Piotr Ilitch Tchaïkovski

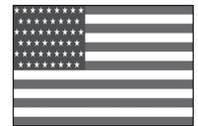
Duke Ellington

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Duke Ellington

Drapeau russe

JEU

Le Roi des Rats vous hypnotise (et vous fait danser...)

Le Roi des Rats hypnotise chaque personne du groupe pour faire faire quelques positions et pas de danse.

À l'aide de la comptine suivante, inspirée par le texte du concert, un adulte joue le rôle du Roi des Rats. Il dit la comptine et ensuite fait exécuter des pas de danse au groupe. Quand les participants comprennent bien le jeu, un enfant peut jouer le rôle du Roi des Rats.

COMPTINE

Je vais t'hypnotiser!
Je contrôle tous tes pas de danse!
O-bé o-bé o-bé-is-moi!
Je suis, je suis le Roi des Rats!

Vous pouvez utiliser des pas de danse ou des gestes que le groupe connaît déjà, ou prendre un moment pour apprendre ensemble ces propositions parmi les 5 images plus bas, ou en chercher d'autres dans des livres ou sur le Web.

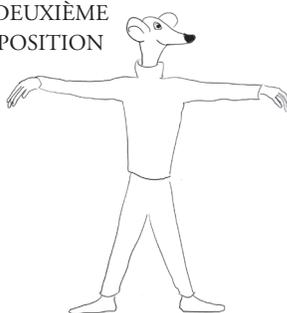
PREMIÈRE POSITION

DEMI-POINTE

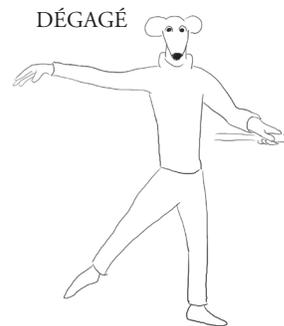
DEUXIÈME POSITION

ARABESQUE

DÉGAGÉ

En vous souhaitant bien du plaisir à vous dégourdir !

Le jazz et l'improvisation

Dans le concert *Jazz-Noisette*, les personnages nous parlent et nous font expérimenter différents éléments associés étroitement au jazz comme les syncopes, les contretemps, le *walking bass*, le swing et l'improvisation. Prenons le temps de parler un peu plus de l'improvisation et l'évolution du jazz dans l'histoire.

L'improvisation est la création d'une mélodie ou d'une oeuvre musicale de façon spontanée, sans qu'elle n'ait été écrite ou réfléchi au préalable.

Dans plusieurs genres de musique (dont le country, le blues et même le pop), une ou plusieurs petites sections de l'oeuvre sont improvisées. Le jazz, par contre, a amené l'art de l'improvisation à des sommets, la partie improvisée devenant même le point central de la pièce.

Pour comprendre cette évolution, il faut retourner aux débuts du jazz. Ce genre émerge au début du XXe siècle à partir de la musique et des chants des Noirs du sud des États-Unis. Le *Blues*, le *Ragtime* et le *Dixieland* se transforment peu à peu en jazz et en swing des années 1920 et 1930.

À ce moment-là, et jusque dans les années 40, le jazz devient la musique populaire du temps. Les chansons tournent à la radio et les gens dansent sur le rythme du *Swing*. Durant cette période, l'improvisation se limite alors à un couplet ou à un refrain, tout comme dans la musique pop d'aujourd'hui.

C'est dans le milieu des années 40 que l'improvisation va prendre la vedette avec l'arrivée d'un nouveau style de jazz appelé *Bebop*. Ce courant va créer une coupure avec le public : fini les pièces où l'on peut danser et chanter la mélodie!

Le *Bebop* se caractérise par une musique compliquée aux tempos très rapides, qui est un peu plus difficile à apprécier du premier coup. Le *Bebop* devient comme une arène qui permet aux musiciens de montrer leur virtuosité et leur créativité à travers l'improvisation. Depuis cette époque, le jazz a évolué mais reste toujours un art centré sur l'improvisation et demande une certaine initiation des auditeurs pour en apprécier les qualités.

La technique d'improvisation jazz

Comme plusieurs genres de musique tel que le pop, l'improvisation jazz a commencé simplement, en créant des lignes mélodiques basées sur la tonalité constituant la pièce. Par exemple, si une chanson est en Do majeur, le joueur utilisera essentiellement les notes de la gamme de Do majeur dans ses improvisations.

Gamme de Do majeur :

Lentement les joueurs vont commencer à pousser les limites de ce style d'improvisation. Ils vont par exemple ajouter certaines notes qui ne font pas partie des gammes majeures ou mineures, ou bien vont utiliser d'autres gammes comme la **gamme blues**, la **gamme diminuée** ou même les **modes**, qui sont les ancêtres des gammes utilisées dans la musique médiévale au temps des châteaux.

Gamme de Do diminuée ton/demi-ton :

Le jazz a aussi évolué vers des suites d'accords plus compliquées au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la musique populaire. Par exemple la majeure partie de la musique pop utilise des suites d'accords plutôt simples et répétitives. Le jazz de son côté est allé beaucoup plus loin, en utilisant des enchaînements d'accords très variés et originaux. L'improvisation a donc dû suivre cette évolution et créer des techniques de plus en plus sophistiquées pour bien accompagner ces nouvelles couleurs musicales.

LES INSTRUMENTS ENTENDUS LORS DU CONCERT

VOUS ENTENDREZ LORS DE CE CONCERT 5 INSTRUMENTS DE MUSIQUE PRINCIPAUX :

LA VOIX, LA FLÛTE TRAVERSIÈRE, LA CLARINETTE, LE SAXOPHONE ET LE PIANO.

LA VOIX

La voix est formée de la même façon que le son d'un instrument de musique, qui contient trois parties fondamentales : une source d'air (les poumons) ; une structure qui vibre (cordes vocales et larynx) ; une caisse de résonance (bouche et fosses nasales).

La voix est bien entendu l'instrument le plus ancien de l'humanité. Presque tous les anciens peuples de la Terre ont une tradition de chants et d'histoires chantées.

LA FLÛTE TRAVERSIÈRE

La flûte traversière est un instrument de la famille des bois, surtout dû au fait qu'elle a été faite de bois pendant des siècles. Aujourd'hui les flûtes traversières sont fabriquées principalement en métal bien que des modèles en bois existent toujours.

La flûte est probablement un des premiers instruments inventés par les humains. Il y en a plusieurs sortes, divisées en deux branches principales : les flûtes à bec et les flûtes traversières dans lesquelles on souffle de travers dans une embouchure.

Au début, les flûtes étaient peu utilisées dans les orchestres car elles sonnaient faux. Dans les années 1700 on a ajouté des clés aux flûtes traversières pour améliorer leur justesse et elles ont été par la suite de plus en plus utilisées par les compositeurs. Autour de 1830, Théobald Boehm a modifié la flûte et lui a apporté plusieurs améliorations, dont un nouveau système de clés, un tuyau cylindrique et un trou d'embouchure oval au lieu de rond. La flûte traversière a très peu changé depuis.

LA CLARINETTE

L'histoire de la clarinette est évidemment reliée de près à celle de la flûte. Elle se distingue de celle-ci parce qu'elle est fabriquée en bois, et aussi par le fait qu'elle utilise une anche pour produire le son. Une anche est une mince languette de bois qu'on fait vibrer entre les lèvres.

Il est difficile de connaître l'époque exacte où le premier instrument à anche a été inventé, mais certains instruments, comme l'arghoul égyptien, datent de plus de 4000 ans. L'ancêtre direct de la clarinette est un instrument médiéval : le chalumeau. En 1690, Johann Christoph Denner a inventé la clarinette moderne en s'inspirant du chalumeau. Sa principale innovation a été d'ajouter des clés pour pouvoir jouer des notes qui manquaient au chalumeau (par exemple le la et le si) et augmenter son étendue.

Aujourd'hui la clarinette a une tessiture de plus de trois octaves (45 notes), ce qui en fait l'instrument à vent avec la plus grande étendue.

LE SAXOPHONE

C'est le belge Adolphe Sax qui a inventé le saxophone en 1846. Pour cette création, il s'est inspiré principalement de la clarinette auquel il a emprunté l'anche pour produire le son. C'est pourquoi le saxophone, comme la clarinette, est de la famille des bois, même s'il est fait de métal. Il a aussi repris et adapté le système de clés inventé par Boehm pour la flûte.

Le premier instrument créé était un saxophone baryton. Plusieurs instruments de la même famille se sont ensuite ajoutés : basse, ténor, alto, soprano. On retrouve même des saxophones contrebasse (très graves) et soprano (très aigus), mais ils sont très rares.

LE PIANO

Le piano fait partie des instruments de la famille des *cordes frappées*. Dans le cas du piano, ces cordes sont frappées avec de petits marteaux à l'aide d'un clavier.

Les premiers ancêtres du piano sont les psaltériens et les santours iraniens, des tables de bois sur lesquelles on tend des cordes qui sont jouées avec de petits marteaux maniés à la main comme des baguettes de tambour.

Le clavicorde, inventé à la fin du Moyen Âge, comporte un clavier actionnant des petits marteaux de métal qui frappent les cordes. La mécanique de frappe est très rudimentaire comparée au piano moderne, mais sa façon de produire les sons le démarque du clavecin, un autre instrument à clavier ressemblant au piano mais qui fait vibrer les cordes en les pinçant comme une harpe.

Le clavicorde sera l'inspiration du piano-forte, inventé au début des années 1700 par Bartolomeo Cristofori. Il améliore grandement le principe de frappe des cordes du clavicorde, en lui permettant de jouer doux (piano) ou fort (forte), d'où son nom. Cet instrument sera constamment amélioré dans les siècles suivants pour arriver au piano moderne qu'on connaît.

AMUSONS-NOUS

CASSE-TÊTE DES INSTRUMENTS DE LA FÉE DRAGÉE

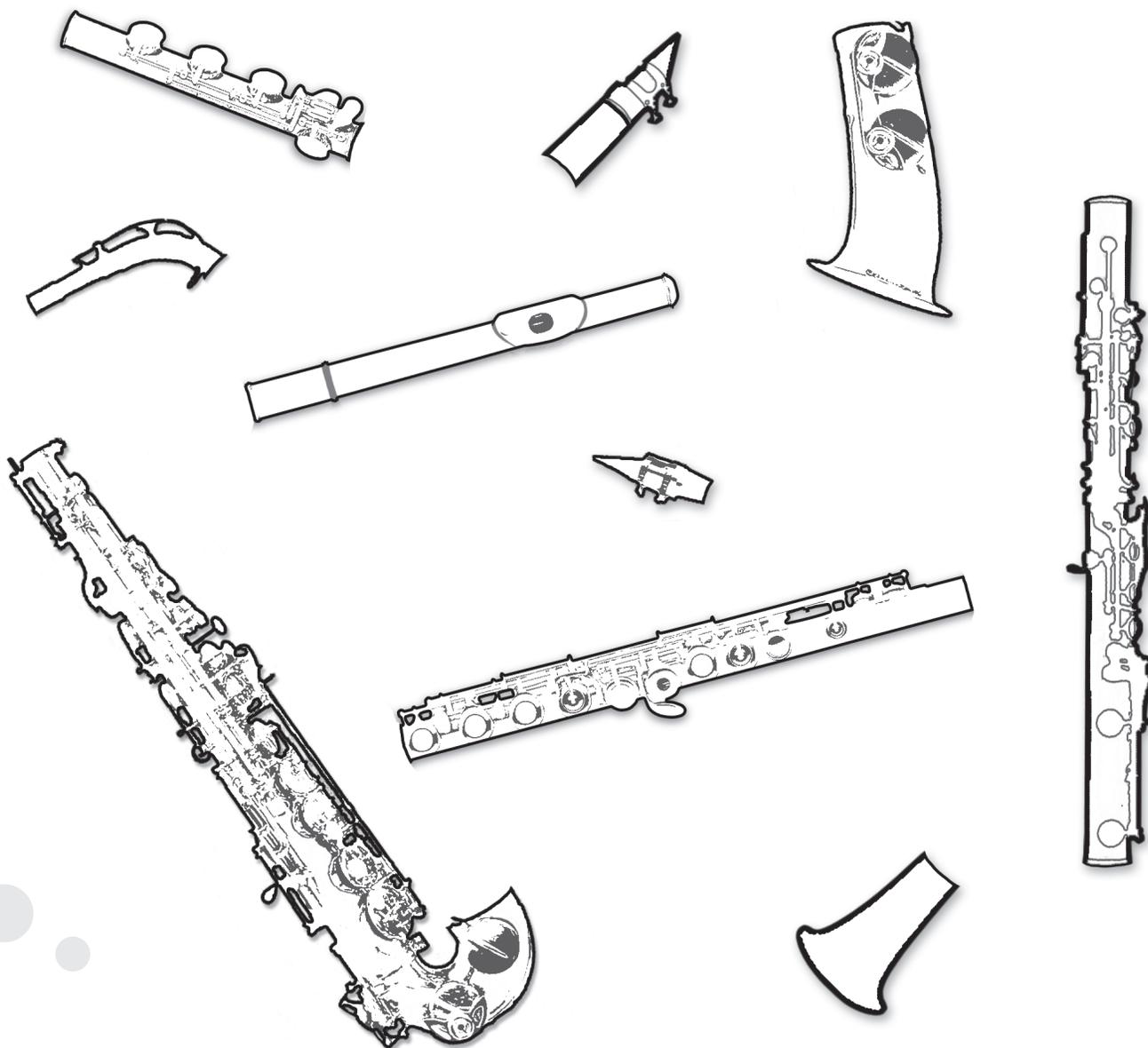
JEU

Qui donc a mis tous les instruments en pièces détachées? À vous d'imaginer qui voudrait empêcher la fée de jouer de ses instruments...

Colorie les morceaux d'instruments de la Fée Dragée de la bonne couleur pour l'aider à remettre les morceaux avec le bon instrument.

Colorie les morceaux de flûte en argent ou en gris. Colorie les morceaux de clarinette en noir ou en brun. Colorie les morceaux de saxophone en jaune ou en doré.

Pour vérifier si tu as associé les bons morceaux ensemble, va voir le corrigé du jeu à la page 26.

JEU ÉDUCATIF ET CHANSON «DEVINE LE CADEAU EN BRASSANT»

Chercher à deviner un cadeau en brassant est universel! Tout le monde a déjà fait ça, mais pas tous les cadeaux font un son qu'on peut reconnaître facilement... Voilà un jeu où le but est de reconnaître le cadeau par le son qu'il fait lorsqu'on le brasse.

JEU

Besoins matériels :

- Une boîte cadeau
- Des objets sonores en double
- Une table (pour déposer des objets) et un sac opaque (pour y cacher des objets)
- Un appareil pour faire écouter la chanson, (sinon, on peut chanter ou dire la comptine soi-même!)

LE JEU

On commence par choisir des objets ou des groupes d'objets qui font différents sons (au minimum 2).

On place les objets et groupes d'objets sur une table et on met exactement les mêmes dans un sac opaque.

Un des participants est désigné pour choisir dans le sac opaque un objet ou un groupe d'objets semblables qu'il dépose en cachette dans la boîte cadeau. On laisse disposés sur la table les possibilités d'objets pour permettre aux autres joueurs de les voir. Par exemple s'il y a 5 cuillères sur la table, il doit y en avoir 5 dans le sac pour mettre dans le cadeau.

Le joueur qui a mis le ou les objets dans le cadeau brasse la boîte et les autres joueurs écoutent les sons et essaient de deviner quel objet peut bien être caché dans le cadeau. Si les joueurs ont de la difficulté à deviner, ils peuvent prendre les objets qui sont sur la table et les brasser pour entendre les sons qu'ils produisent.

À tour de rôle, les participants essaient de deviner. Une fois que tout le monde a dit son idée, le brasseur ouvre le cadeau et montre l'objet à tous et fait entendre le son à nouveau.

POUR RENDRE LE JEU PLUS DIFFICILE

On peut utiliser plusieurs cadeaux avec chacun un objet ou groupe d'objets différents. On place les cadeaux vis-à-vis les objets correspondant au bruit qu'ils font en brassant, et une fois tous les cadeaux placés, on les ouvre pour vérifier si on a deviné le bon objet.

Autre défi : on peut mélanger deux objets différents dans le cadeau (par exemple une fourchette et un maracas) et les participants doivent découvrir les deux objets.

Suggestions d'instruments et d'objets

- maracas • grelots • blocs Lego
- toutou qui fait un son quand on le brasse
- blocs de bois • billes • ustensiles de métal
- vaisselle de plastique • cailloux
- macaronis, pois ou grains de riz • céréales
- petits pots ou bouteilles de plastique vides
- crayons ou stylos

On peut utiliser cette chanson/comptine composée par Julie Béchar, pendant qu'on cache les cadeaux sonores afin de meubler joyeusement l'attente et introduire le jeu. Vous trouverez la musique en cliquant ici.

Devine le cadeau en brassant

Qu'est-ce qui peut bien se cacher?

Dans ce paquet décoré?

On voudrait le découvrir

Mais sans avoir à l'ouvrir

Savez-vous on fait comment?

On le brasse doucement

On découvre un son pareil

Utilisant nos oreilles

Devine le cadeau en brassant

Devine le cadeau en brassant (ralentir)

Dans ce cadeau il y a ____

Dans ce cadeau il y a ____

JEU DE PROGRAMMATION DE L'ONCLE DROSSELMAYER

JEU

Principes de programmation nécessaires au jeu

La programmation consiste à créer des **instructions** qu'un ordinateur peut comprendre.

Les instructions sont créées avec ce qu'on appelle un **langage informatique**. Il faut apprendre à parler ce langage pour que l'ordinateur comprenne ce qu'on dit. Il y a plusieurs langages informatiques, avec chacun ses caractéristiques. Par contre, la plupart ont une façon de fonctionner assez semblable, tout comme notre *langage robot* suivant.

Les fonctions

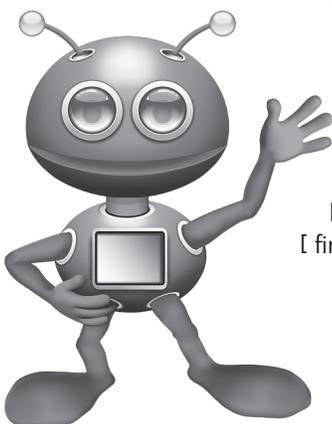
La majorité des langages informatiques utilisent ce qu'on appelle des **fonctions**. Une fonction sert à créer des actions qu'on pourra répéter plusieurs fois. Ceci évite d'avoir à écrire les mêmes instructions encore et encore.

Par exemple, si on a besoin dans notre programme de dessiner 10 visages sur l'écran d'ordinateur, au lieu de répéter le même code 10 fois, nous allons créer la fonction `dessiner_visage()` qui contiendra le code pour dessiner le visage, puis nous allons **appeler** cette fonction 10 fois.

Dans une fonction, on peut aussi passer un **argument**. L'argument servira à donner à la fonction des options permettant de la modifier légèrement. Voici un exemple simple de ce à quoi notre code pourrait ressembler pour dessiner 5 visages souriants et 5 visages tristes :

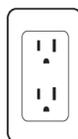
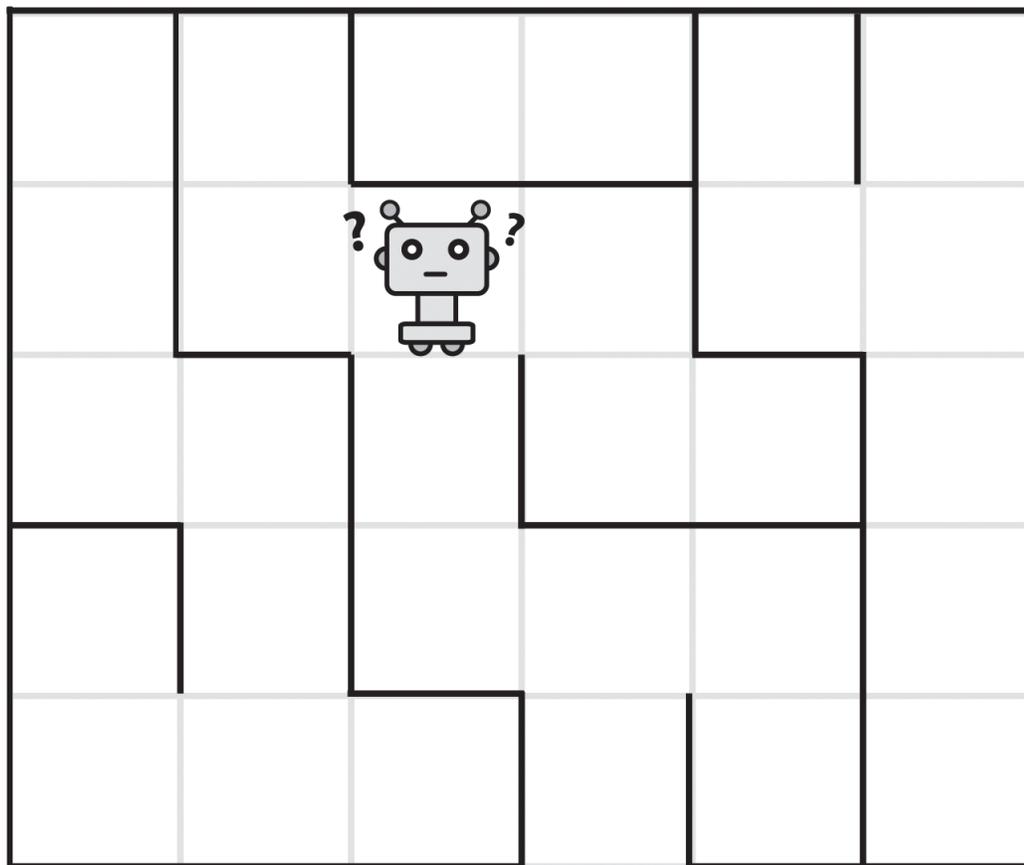
```
[ programmer ]
  [ repeter(5) ]
    @dessiner_visage(souriant)
  [ fin repeter ]
  [ repeter(5) ]
    @dessiner_visage(triste)
  [ fin repeter ]

[ fonction ] dessiner_visage( argument : type )
  [ dessiner(cercle) ]
  [ dessiner(point) ]
  [ dessiner(point) ]
  [ dessiner(triangle) ]
  [ si type = souriant ] : [ dessiner(demi-cercle-bas) ]
  [ si type = triste ] : [ dessiner(demi-cercle-haut) ]
[ fin fonction ]
[ fin programmer ]
```


Comme on peut voir dans notre langage de programmation robot, les crochets [] servent à indiquer que nous utilisons une **instruction** du langage de programmation robot. Les @ servent à indiquer au programme que nous voulons exécuter une **fonction**.

JEU DU ROBOT QUI A PERDU SON CHEMIN

Oncle Drosselmeyer a commencé à écrire un programme pour permettre à notre robot de sortir du labyrinthe pour aller à la prise de courant et recharger ses batteries.

Malheureusement, oncle Drosselmeyer a seulement eu le temps de créer les fonctions permettant au robot de bouger.

Il a créé la fonction **@avancer_robot** (argument : nombre de carreaux) pour faire avancer notre robot du nombre de carreaux indiqué. Il a aussi créé la fonction **@tourner_robot** (argument : direction) pour faire tourner notre robot à droite ou à gauche.

L'instruction **[brancher_robot]** est une instruction de notre langage robot pour permettre à notre robot de se brancher pour se recharger.

En vous basant sur l'exemple de programme de la page précédente, créez un programme pour permettre au robot de sortir du labyrinthe. N'oubliez pas de le brancher une fois sorti!

LE MAESTRO DÉCONCERTANT NOUS EXPLIQUE

DES DIFFÉRENCES DE NOTATION ET D'INTERPRÉTATION ENTRE LE CLASSIQUE ET LE JAZZ

Bonjour, je t'invite à lire et écouter de courtes lignes mélodiques qui pourront t'aider à t'initier aux différences de notation et d'interprétation entre le classique et le jazz. Voici quelques extraits de partitions et des fichiers sonores mp3 pour mieux t'expliquer. Tu trouveras tous les extraits musicaux en cliquant ici.

DANSE DE LA FÉE DRAGÉE

FÉE DE TCHAIKOVSKI

En premier lieu, tu peux lire une mélodie tirée de la danse de la Fée Dragée de Tchaïkovski telle que nous pouvons la jouer habituellement dans un orchestre classique.

Quand on lit *deux croches noire* en classique, les croches valent exactement la moitié d'une noire alors le rythme sonne assez carré. Je t'invite à aller écouter l'extrait mp3 Fée_Tchaïkovski.

FÉE D'ELLINGTON

En deuxième lieu, tu peux lire la version de monsieur Ellington; bien que l'on voit encore des croches, dans l'interprétation jazz, tu remarqueras qu'elles sont délibérément inégales.

Donc la première croche sur chaque temps est toujours plus longue que la deuxième. Dans la version jazzée créée par Duke, on entend bien les croches de swing et la sonorité langoureuse des saxophones, tu pourras mieux comprendre en écoutant l'extrait mp3 Fée_Ellington.

FÉE AUTRE VERSION JAZZÉE AVEC DES ANTICIPATIONS

Je me suis ensuite amusé à modifier la mélodie pour lui donner un style jazz.

Je joue donc en faisant ce qu'on appelle des croches *swing* et j'ai ajouté des anticipations à la mélodie. Je t'invite à aller écouter l'extrait mp3 Fée_Jazz.

MARCHE

MARCHE DE TCHAIKOVSKI

Comme deuxième exemple tu peux lire un extrait de la mélodie de la marche telle que nous l'entendons jouée au ballet.

Je t'invite à aller écouter l'extrait mp3 Marche_Tchaïkovski.

MARCHE D'ELLINGTON À LA TROMPETTE

Tu pourras lire la version jazz créée par Ellington en découvrant la partition à la trompette.

Écoute bien le thème à la trompette dans l'extrait sonore mp3 Marche_Ellington_trpt.

MARCHE D'ELLINGTON JOUÉ PAR LES CUIVRES

Tu pourras lire la version jazz créée par Ellington en découvrant la partition des cuivres.

Musical score for the March of Ellington played by the brass section. It includes parts for four Trumpets in Bb, three Trombones, and one Trombone Bass. The score is in 4/4 time and features a complex arrangement of the theme with various articulations and dynamics.

Écoute maintenant le thème joué par la section des cuivres dans l'extrait sonore mp3 Marche_Ellington_cuivres.

Voici une autre version jazzée de la Marche pour explorer les différentes notations et interprétations.

PARTITION DE LA MARCHÉ JAZZ ÉCRITE POUR LE JAZZMAN

Ici, la mélodie a été modifiée pour en faire une version plus jazzée telle qu'elle serait écrite pour qu'un jazzman la joue.

Je t'invite à aller écouter l'extrait
mp3 Marche_Jazz.

PARTITION DE LA MARCHÉ JAZZ COMME ELLE SERA JOUÉE PAR LE JAZZMAN

Finalement, voici comment on écrit la mélodie jazzée du second exemple pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du jazz, par exemple un musicien dans un orchestre classique qui voudrait jouer la mélodie comme un musicien de jazz.

Je t'invite à aller écouter une autre fois l'extrait
mp3 Marche_Jazz.

J'espère que cette initiation te donnera le goût
d'écouter de plus en plus de jazz et de classique!

À VOS INSTRUMENTS! PRÊTS?... JOUEZ!

DANSE DE LA FÉE DRAGÉE

Glockenspiel ♩ = 100

Compositeur: Tchaïkovski
Arrangement: Rouso

1

5

9

13

Detailed description: The image shows a four-system musical score for a Glockenspiel. Each system consists of two staves (treble and bass clef) with a grand brace on the left. The music is in 4/4 time and the key signature has one sharp (F#). Measure numbers 1, 5, 9, and 13 are indicated at the start of their respective systems. The score includes various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. The piece concludes with a double bar line at the end of the fourth system.

PRÉPARONS-NOUS AU CONCERT

CE GUIDE EST UN AIDE-MÉMOIRE QUE TU AURAS LE LOISIR DE CONSULTER AVANT D'ASSISTER À UN CONCERT OU À UN OPÉRA.

Il comporte différentes règles de conduite à suivre avant, pendant et après le concert, ainsi que quelques renseignements sur les applaudissements, une coutume très ancienne mais toujours d'actualité.

Lis attentivement ce qui suit pour devenir un véritable petit auditeur averti!

LES APPLAUDISSEMENTS

Pour manifester sa joie et son appréciation dans un concert, le public tape des mains.

Dans un concert de type plus classique, par exemple un récital de piano ou de violon, la coutume veut que le public applaudisse les artistes seulement à la fin de chaque œuvre. Lorsque les œuvres comportent plusieurs parties, il est de mise d'attendre à la fin de l'œuvre et de respecter le moment de silence que les artistes prennent entre les mouvements. Ce n'est pas le cas ici, mais notez-le pour le cas où vous assisteriez à un concert de ce genre.

À l'opéra, les habitudes sont différentes et le public applaudit souvent le ou les chanteurs à la fin d'un air très connu ou extrêmement virtuose, en plus d'applaudir à la fin de chaque acte. Dans les concerts de jazz, le public a pris l'habitude d'applaudir les musiciens après chacune des improvisations.

1 AVANT LE CONCERT

Pour ne pas distraire les artistes et le public éteins tout appareil électronique (montre, téléphone cellulaire, etc.)

Il est important d'arriver à l'heure au concert. Arriver en retard peut te faire manquer certaines informations importantes, en plus de déranger les autres spectateurs. Il est préférable d'arriver de 10 à 15 minutes avant le début de la représentation. Tu auras ainsi le temps de lire le programme!

2 PENDANT LE CONCERT

Afin de respecter les musiciens et le public, ne parle pas avec tes voisins. Le silence est essentiel à la concentration des musiciens et des autres personnes dans la salle. Cependant, comme plusieurs concerts des JMC contiennent des moments comiques, tu as le droit de rire quand c'est drôle!

Toute nourriture ou friandise devrait être consommée à l'extérieur de la salle de concert. Leurs emballages sont parfois bruyants et risquent de perturber l'écoute des gens près de toi.

À moins d'une urgence, on ne sort pas de la salle pendant le concert. Si possible, attends l'entracte. (Dans le cas des concerts pour le jeune public, d'ailleurs, il n'y a pas d'entracte et la représentation dure moins d'une heure... donc ce n'est pas très long de toute façon!)

Les musiciens sur scène sont conscients de tout ce qui se passe dans la salle et entendent très bien tous les bruits qui sont faits par le public. Par ton respect du silence, tu permets aux artistes de produire le meilleur concert possible. (À l'exception des rires, évidemment, que les artistes sont très heureux d'entendre dans les moments comiques!)

3 APRÈS LE CONCERT

Assure-toi de ne rien oublier sur ton siège ou en dessous.

Quitte la salle calmement, sans bousculade.

Prends le temps de partager tes impressions avec tes amis.

Il est souvent possible d'aller rencontrer les artistes après le concert pour les féliciter ou pour leur poser des questions. Parfois, les musiciens reviennent sur scène pour rencontrer le public; tu n'as alors qu'à t'approcher pour aller leur parler. Si les musiciens ne reviennent pas sur scène, demande à l'un des responsables de la salle s'il est possible d'aller les rencontrer, et il t'indiquera par où passer pour aller les rejoindre en coulisse ou dans leur loge.

REPARLONS ENSEMBLE DU CONCERT

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE QUESTIONS À SE POSER APRÈS LA REPRÉSENTATION.

Quel moment du concert as-tu le plus aimé? Pourquoi?

Le texte du concert est inspiré de l'histoire du ballet *Casse-noisette* mais il prend une direction différente dans *Jazz-Noisette*. De plus, l'auteur intègre quelques clins d'oeil faits à d'autres histoires, peux-tu en nommer un, de ces clins d'oeils, et nous dire à quelle histoire il fait allusion ou à quelle histoire ça te fait penser? (Exemple: « Comme tu as de grandes oreilles... », tiré du Petit Chaperon rouge)

Aimerais-tu apprendre à chanter ou jouer comme l'un des artistes? Si oui, lequel?

À quel endroit la Fée est-elle retenue prisonnière? Quels éléments de l'histoire nous le font savoir?

Est-ce dans le classique ou dans le jazz que les interprètes ont tendance à claquer des doigts sur le 2e et le 4e temps d'une mesure de quatre temps?

Si tu avais la possibilité de faire créer en 3D n'importe quel cadeau, que choisiras-tu?

Quelles émotions différentes les musiques et les aventures du concert t'ont fait ressentir? Veux-tu nous en parler un peu plus?

LES INSTRUMENTS DE LA FÉE DRAGÉE

Je t'invite à aller écouter des extraits de chaque instruments de la Fée Dragée.

Ouvre grand tes oreilles et ton esprit!

Style classique

Flûte <https://youtu.be/8aUfQw6N1Vc>
Clarinette <https://youtu.be/Rw4OaudPScM>
Saxophone <https://youtu.be/6cm6NxOgz48>

Style jazz

<https://youtu.be/5apdV2Jkb5U>
<https://youtu.be/ykEc3LczXhl>
<https://youtu.be/6NrBtplhLUg>

SUR LES INSTRUMENTS DU CONCERT

<http://www.cours-chant-paris.fr/actus/comment-fonctionne-voix/>
<http://flutetraversiere.chez.com/histoire.htm>
https://fr.wikiversity.org/wiki/Clarinette/Histoire_de_la_clarinette
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Saxophone>
<https://www.superprof.fr/blog/histoire-du-piano/>

SUR L'HISTOIRE DU JAZZ ET LES COMPOSITEURS

<https://www.francemusique.fr/jazz/pourquoi-duke-ellington-est-l-un-des-plus-importants-jazzmen-du-xxe-siecle-61533>
<https://www.musical-u.com/learn/jazz-improvisation-evolution-history-of-jazz-by-ear/#>
https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_Ellington
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilich_Tchaïkovski

QUELQUES LIVRES-DISQUES...

POUR LES 3 À 6 ANS

- Le Huche, Magali, **Paco et le jazz; 16 musiques à écouter**, Collection Mes petits livres sonores, Éditions Gallimard Jeunesse, 2015. (Livre-CD)
- Michel, Misja Fitzgelald, Valérie Rouzeau (Traduction) et Ilya Green (Illustration), **Les plus belles berceuses jazz**, Éditions Didier Jeunesse, 2012. (Livre-CD)

POUR LES 4 À 10 ANS

- Sauerwein, Leigh, **Le jazz; Charlie et le jazz**, Collection Mes Premières Découvertes de la musique, Série Genres musicaux, Éditions Gallimard Jeunesse, 2002. (Livre-CD)
- Sylvain Bouton, **La véritable histoire de Charlie & Dizzy**, Collection Sardine, Éditions Espoir en canne, 2017.
- Ollivier, Stéphane, **Piotr Ilyich Tchaïkovski**, Collection Découverte des Musiciens, Gallimard Jeunesse, 2007. (Livre-CD)
- Norac, Carl, **Swing Café, Un voyage aux origines du jazz**, Collection Livres-disques Contes & Histoires, Éditions Didier Jeunesse, 2018. (Livre-CD)

QUELQUES DISQUES ESSENTIELS :

- **Piotr Tchaïkovsky, Duke Ellington & Billy Strayhorn: Nutcracker Suites**, Harmonie Ensemble New York, chef d'orchestre : Steven Richman, Étiquette Harmonia Mundi, 2013. (CD audio ou fichier MP3 à télécharger, contenant la suite classique de Tchaïkovski et la suite jazz d'Ellington et Strayhorn.)
- **Duke Ellington Three Suites**, Duke Ellington orchestra (enregistrements originaux remasterisés), chef d'orchestre : Duke Ellington, Étiquette Columbia, 2008. (CD audio contenant la suite *The Nutcracker*, la suite *Peer Gynt* et la *Suite Thursday*, toutes de Duke Ellington et Billy Strayhorn.)
- **Tchaïkovsky, Casse-Noisette, Suites no 1 et 2**, London Symphony Orchestra, chef d'orchestre : Antal Dorati, Étiquette Mercury, Collection Invitation à la musique. (CD audio contenant la suite des danses bien connues tirées du ballet *Casse-Noisette*.)
- **Tchaïkovsky, the Nutcracker, Kirov Orchestra**, chef d'orchestre : Valery Gergiev, Étiquette Philips, 1998. (CD audio contenant la musique de tout le ballet *Casse-Noisette*.)

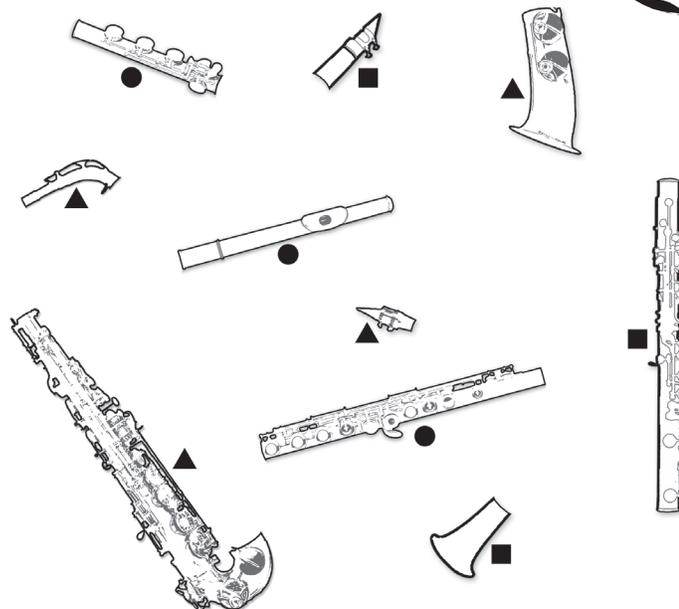
SOLUTIONS DES JEUX

Jeu de programmation de l'oncle Drasselmeier

Programmer le robot
 [programmer]
 @avancer_robot(2)
 @tourner_robot(gauche)
 @avancer_robot(1)
 @tourner_robot(droite)
 @avancer_robot(2)
 [brancher_robot]
 [fin programmer]

Jeu : Casse-tête des morceaux d'instruments de la fée Dragée

● Flûte ■ Clarinette ▲ Saxophone

Jeu : Dans la vie de quel grand musicien on retrouve...

