

L'Orchestre symphonique

Peut-on reconnaître les différentes familles d'instruments de l'orchestre symphonique ?

Qu'est-ce qu'un orchestre symphonique ?

Un **orchestre symphonique** est un orchestre composé de trois familles d'instruments : les cordes, les vents (les bois, les cuivres) et les percussions. Un orchestre symphonique complet peut comprendre 80 musiciens. L'orchestre symphonique sert à interpréter les symphonies, les concertos, les poèmes symphoniques, les opéras.

Britten: *The Young Person's Guide to the Orchestra*

Différentes familles d'instruments

Schéma simplifié de la Classification des instruments

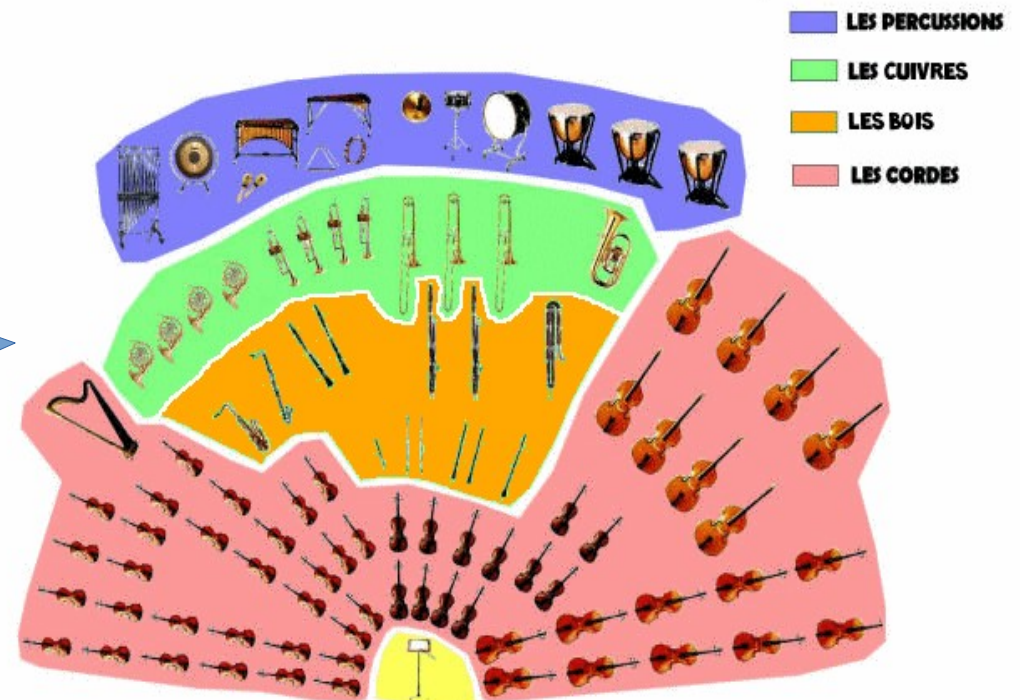
Cordes	Vent	Percussion
Cordes frottées Violon Violoncelle Violon alto Contrebasse	Cuivres Trompette Trombone Cor Tuba	Avec membrane Timbales Grosse caisse
Cordes pincées Harpe Guitare Mandoline	Bois avec... Embouchure — Flûte Anche double — Hautbois Basson Anche simple — Clarinette	Sans membrane Maracas Xylophone Cymbales
Avec clavier Piano		

La liste d'instruments n'est pas exhaustive.

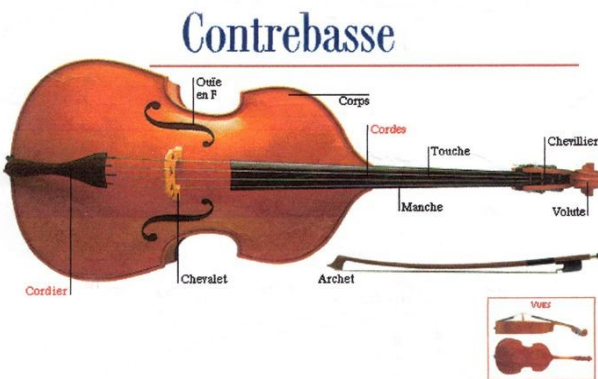
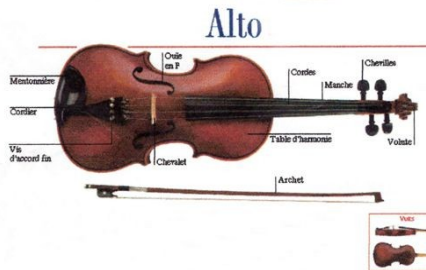
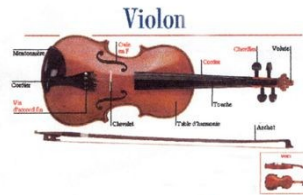
Les instruments de musique se classent par familles d'instruments. Il existe en tout, 3 grandes familles : Les cordes, les vents et les percussions. Ces familles se divisent ensuite en plusieurs sous groupes. Pour les cordes nous avons les : frappées, frottées et pincées. Pour les vents nous avons : les cuivres et les bois. Enfin les percussions peuvent être à hauteur déterminée ou indéterminée.

Les instruments de l'orchestre symphonique sont toujours disposés de la même manière. Les instruments qui jouent le moins fort sont devant : Les cordes. Ensuite viennent les bois qui jouent un peu plus fort puis les cuivres. Enfin les percussions sont au fond car ce sont les plus sonores.

PLAN DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Les familles : les cordes frottées

Les cordes frottées représentent l'ensemble de la famille des cordes de l'orchestre jouées avec un archet, du plus aigu au plus grave nous trouvons : violon, alto, violoncelle et contrebasse.

Il existe deux façons de jouer des instruments à cordes, soit avec un archet qui permet de frotter les cordes, on obtient le son spécifique de l'orchestre à cordes, soit en pizzicato c'est-à-dire en pinçant les cordes avec les doigts.

Bach, Prelude n. 1 pour violoncelle

Johann and Joseph Strauss - Pizzicato-Polka

Les familles : les cuivres

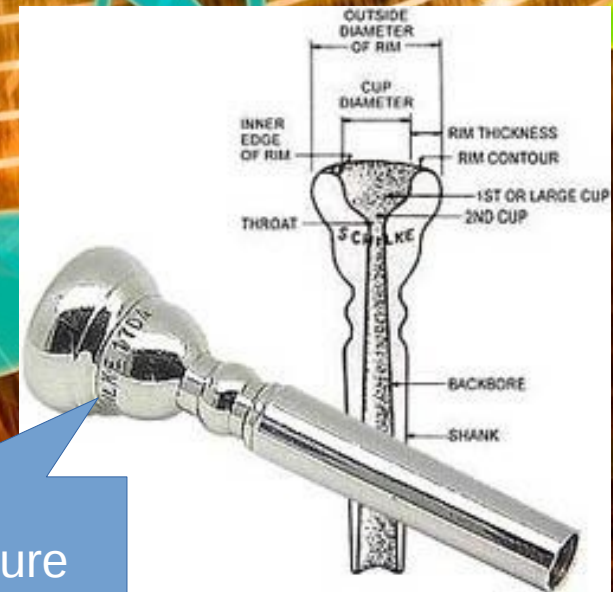
La famille des cuivres comprend quatre instruments principaux : la trompette, le trombone à coulisse, le cor d'harmonie et le tuba. Ces instruments possèdent tous des tubes de longueurs variées recourbés sur eux-mêmes., un pavillon et une embouchure en cuivre et c'est pour cette raison que cette famille d'instruments à vent s'appelle les cuivres . L'instrumentiste fait vibrer ses lèvres en soufflant dans cette embouchure pour produire les sons.

Debussy : La Fille aux cheveux de lin

Une embouchure

La symphonie

Une **symphonie** est un genre musical pour orchestre qui est apparu au XVIIIème (18ème) siècle. Une symphonie est composée de trois ou quatre parties différentes que l'on appelle aussi « mouvements ». Une symphonie est interprétée avec un orchestre symphonique.

Mozart, Haydn et Beethoven sont des compositeurs très connus qui ont composé de nombreuses symphonies.

Claude Debussy (1862 - 1918) est un compositeur français. Il place d'emblée son œuvre sous le sceau de l'avant-garde musicale. Avec *La Mer*, il renouvelle la forme symphonique. Une part importante de son œuvre est pour piano et utilise une palette sonore particulièrement riche et évocatrice. Claude Debussy laisse l'image d'un créateur original et profond d'une musique où souffle le vent de la liberté. Son impact sera décisif dans l'histoire de la musique.

Surligne la période de l'histoire de la musique dans laquelle s'inscrit l'œuvre étudiée

Moyen-âge Renaissance Baroque Classique Romantique Moderne Contemporaine

450 1450 1600 1750 1820 1900 1950

Debussy - symphonie " La mer"

Le concerto

Le **concerto** est un mot français d'origine italienne, il s'agit d'une forme musicale composée généralement de trois mouvements (un rapide, un lent, un rapide), où un instrument soliste dialogue avec un orchestre.

Il existe des :

- concertos pour piano ;
- concertos pour flûte
- concertos pour violon ;
- concertos pour clarinette ;
- concertos pour cor...

Concerto pour violon n°2 de Mendelssohn (extrait)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) est un compositeur autrichien

Mort à trente-cinq ans, il laisse une œuvre impressionnante (626 œuvres sont répertoriées), qui embrasse tous les genres musicaux de son époque. Selon le témoignage de ses contemporains, il était, au piano comme au violon, un virtuose.

On reconnaît généralement qu'il a porté à un point de perfection le concerto, la symphonie, et la sonate, qui devinrent après lui les principales formes de la musique classique, et qu'il fut l'un des plus grands maîtres de l'opéra.

Felix Mendelssohn, (1809 - 1847) est un chef d'orchestre, pianiste et compositeur allemand du début de la période romantique. Il laisse une œuvre très féconde pour sa courte vie de 38 ans et notamment des symphonies, concertos, oratorios, œuvres pour piano seul, musique de chambre.

Surligne la période de l'histoire de la musique dans laquelle s'inscrit l'œuvre étudiée

Moyen-âge	Renaissance	Baroque	Classique	Romantique	Moderne	Contemporaine
450	1450	1600	1750	1820	1900	1950

Surligne la période de l'histoire de la musique dans laquelle s'inscrit l'œuvre étudiée

Moyen-âge	Renaissance	Baroque	Classique	Romantique	Moderne	Contemporaine
450	1450	1600	1750	1820	1900	1950

Indication de tempo

Le tempo est la vitesse à laquelle le musicien va jouer la musique. Tempo signifie "temps" en italien. Le terme "pulsation" est aussi employé ainsi que celui de "mouvement". Vous pourrez également trouver le terme de "Battements par minute" (BPM).

Terme italien	Signification	Métronome
<i>Grave</i>	très lent et solennel	± 40 ou plus lent
<i>Largo</i>	large (très lent et digne)	± 50 (40 à 60)
<i>Lento</i>	lent	52 à 68
<i>Larghetto</i>	moins lent que largo	± 60 (60 à 66)
<i>Adagio</i>	à l'aise (un peu moins lent que lento)	± 70 (60 à 80)
<i>Andantino</i>	entre <i>adagio</i> et <i>andante</i>	± 64 à 72
<i>Andante moderato</i>	entre <i>andante</i> et <i>andantino</i>	
<i>Andante</i>	allant, en marchant modérément	76 à 100
<i>Moderato</i>	vitesse modérée	± 110 (88 à 112)
<i>Allegretto</i>	un peu vif	± 100
<i>Allegro moderato</i>	modérément vif	112 à 124
<i>Allegro</i>	gai, vif, allègre	120 à 160
<i>Vivace</i>	rapide et vif	± 140
<i>Agitato</i>	agité	± 140
<i>Presto</i>	très rapide	± 180 (140 à 200)
<i>Prestissimo</i>	aussi vite que possible	± 200 (184 à 240)

Le terme de **pulsation** désigne la régularité des temps dans la musique, la pulsation peut se traduire par des battements qui garantissent l'égalité des temps, et par conséquent, cela génère un tempo régulier.

La pulsation

Le tempo

Les percussions

Les instruments à percussion existent depuis l'aube de l'apparition de l'homme, avec des tambours retrouvés, qui remonte à 6000 ans avant J.-C.

Les instruments à percussion peuvent être classés en deux familles: les percussions accordées et les percussions désaccordées. Les Percussions à hauteur indéterminée comprennent les tambourins, les shakers et autres instruments qui produisent des sons et des effets lorsqu'ils sont secoués ou frappés. Les Percussions à hauteur déterminée comprennent les xylophones, les marimbas, les steeldrums, et autres instruments ayant des gammes de sons précis.

BATTERIE

La famille des Percussions

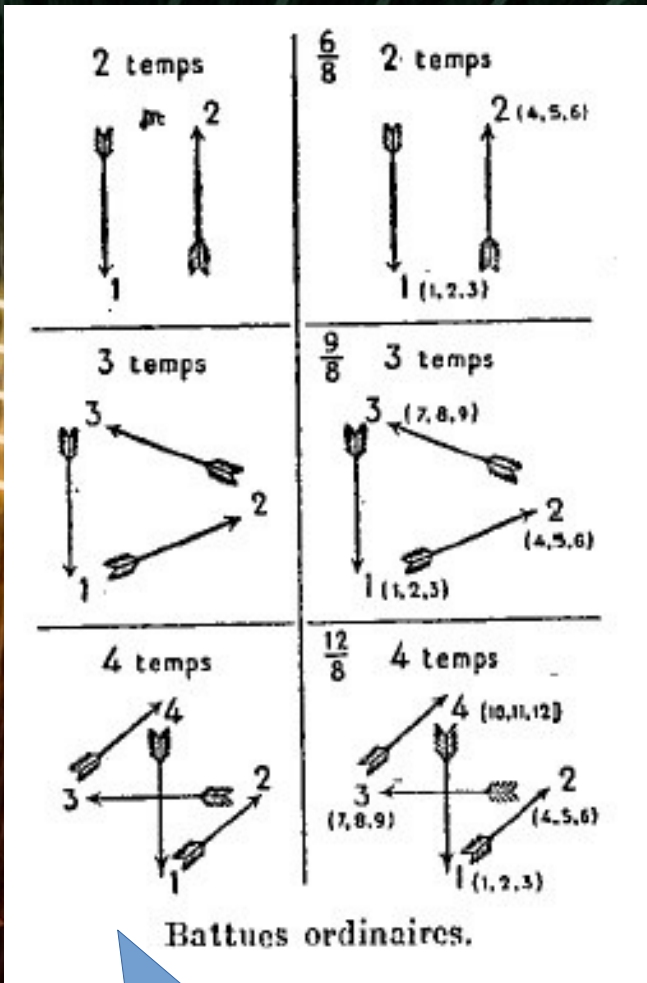
LA FAMILLE des percussions comprend une vaste gamme d'instruments, produisant des sons lorsqu'ils sont frappés, grattés ou secoués.

Gubaidulina - Glorious Percussion

Chick Corea & Gary Burton

Le chef d'orchestre

Un **chef d'orchestre** est un musicien chargé de coordonner le jeu des instrumentistes de orchestre symphonique. Sa tâche consiste à rendre cohérent le jeu de l'ensemble des musiciens par sa gestuelle, notamment en leur imposant une pulsation commune. Il règle par ailleurs l'équilibre des diverses masses sonores de l'orchestre. Sur le volet artistique, c'est à lui que revient la tâche d'orienter l'interprétation des œuvres.

LE CHEF D'ORCHESTRE

Les différentes
« battues » du tempo.

