
SINFONIETTA

Leoš JANÁČEK (3 July 1854 -12 August 1928)

pièce pour orchestre, 1926

Florence Mewton – Conseillère pédagogique et éducation musicale – DSDEN 69

**ACADÉMIE
DE LYON**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Table des matières

SINFONIETTA	1
PARTIE I : aller à l'auditorium	3
Sinfonietta (1926) de Leoš JANÁČEK (3 July 1854 -- 12 August 1928)	3
L'école du spectateur	3
Les règles d'or du spectateur :	4
Pour l'enseignant.....	4
Avant le spectacle	4
Pendant le spectacle	4
Après le spectacle.....	4
PARTIE II : Comprendre l'œuvre	5
Le contexte	5
Une commande des Sokols	5
Une redécouverte de la ville de Brno	6
Les éléments musicaux importants :	6
Une section de cuivres démesurée pour les fanfares du 1 ^{er} et 5 ^e mouvement	6
L'influence de la musique populaire	7
Un traitement musical par cellules mélodiques et rythmiques.....	7
PARTIE III : pistes pédagogiques	8
1-FanfareS : c'est quoi une fanfare ?	10
2- Dire sans mot.....	11
3- Focus sur le rythme, tempo et la pulsation	12
ANNEXES PEDAGOGIQUES	13

PARTIE I :

ALLER A L'AUDITORIUM

Sinfonietta (1926) de Leoš JANÁČEK (3 July 1854 -- 12 August 1928)

Concert **Mardi 21 novembre à 14h30**

Distribution : Orchestre des élèves du CNSMD de Lyon
Douglas Boyd, direction

Durée 55 minutes avec présentation de l'œuvre et de l'orchestre par Arnaud Broville
Public du CE2 à la 6^e

<https://www.auditorium-lyon.com/fr/saison-2023-24/scolaires/sinfonietta>

L'école du spectateur

Aller au spectacle requiert de la concentration, de l'écoute attentive, de la disponibilité contrairement aux produits télévisuels consommés le plus souvent dans le bruit et l'inattention.

L'un des enjeux de l'école du spectateur est de faire prendre conscience à l'élève qu'il n'est pas simplement destinataire ou consommateur d'un acte de communication, mais acteur de la représentation, participant à une expérience humaine au présent où tous ses sens et son imaginaire sont sollicités.

Parallèlement à la découverte sensible, qui relève de la personnalité de chacun, il convient de permettre aux jeunes spectateurs de découvrir les secrets, les mystères et les hommes et les femmes qui façonnent cette chose si fragile, si éphémère, qu'est le spectacle vivant.

Il s'agira donc de trouver ou d'inventer des stratégies de travail et des formes d'accompagnement des élèves pour que le spectacle vivant redevienne un lieu d'exercice de la pensée, de développer chez eux un regard et une attitude de spectateur c'est-à-dire qu'ils soient capables d'observer avec attention et apprécier avec respect les prestations.

Les règles d'or du spectateur :

(à travailler et définir avec les élèves en amont, ci-dessous une proposition)

- Respecter l'écoute et le regard des autres spectateurs → être silencieux et attentif
- Respecter les artistes sur scène
- Essayer de percevoir le plus d'informations visuelles et auditives
- Réserver ses impressions pour l'après-spectacle
- Tenter de retrouver quelques éléments préparés en classe.
- Mettre en mémoire ses impressions pour en parler ensuite

Pour l'enseignant

Permettre aux élèves de devenir des spectateurs avertis, c'est leur donner des connaissances, des outils, mais aussi leur apprendre à maîtriser des comportements et attitudes qui vont leur permettre d'apprécier, de comprendre et de connaître, de s'intéresser et de prendre du plaisir dans ce temps de spectacle. Pour cela, trois étapes :

Avant le spectacle

Mettre les élèves en appétit, leur donner envie, présenter, informer, leur permettre d'imaginer ... sans déflorer le spectacle. Leur faire pratiquer des situations actives d'écoute afin de leur permettre d'être plus réceptifs et respectueux du travail des artistes.

Pendant le spectacle

Les laisser voir, écouter, se concentrer...

Valoriser le travail de l'artiste auprès des élèves. Les élèves qui auront eu l'occasion de pratiquer intégreront plus facilement le respect du travail de l'artiste.

Entrer dans une salle de spectacle répond à une forme de rituel qui permet déjà de se mettre en situation de spectateur, de changer de posture et d'état intérieur.

Après le spectacle

Permettre aux élèves de réagir, d'échanger sur l'expérience esthétique et artistique qu'ils ont pu vivre lors du spectacle.

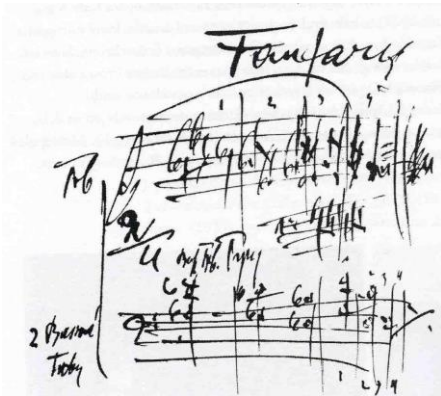
Lien utile le PEAC : <http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html>

PARTIE II :

COMPRENDRE L'ŒUVRE

Le contexte

Une commande des Sokols

1By Janáček, Leoš - Drlíková, Eva: Leoš Janáček, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4981868>

La **Sinfonietta** (sous-titrée d'abord "Sinfonietta militaire" ou "Sokol Festival") de 1926 est une œuvre tardive de Leoš Janáček (pour grand orchestra, dédiée "à l'armée tchécoslovaque". Le point de départ est l'envie de Janáček d'écrire des fanfares, d'où une section de cuivre extrêmement importante. Quand les organisateurs du Festival Sokol de Gymnastique lui a fait une commande pour le 8e festival de 1926, il développa cette fanfare initiale pour en faire la *Sinfonietta*, en abandonnant plus tard le « militaire ». Elle fut jouée pour la première fois à Prague le 26 juin 1926, dans la salle Smetana, à la maison municipale sous la direction de Václav Talich, et diffusée en direct à la radio.

Le Mouvement Sokol (« faucon » en tchèque) est un mouvement nationaliste tchèque (Bohême, Moravie Silésie) né au XIXe siècle avec la volonté de s'émanciper de la domination Habsbourg. Il prône des valeurs inspirées de la culture grecque et de l'olympisme : « un esprit sain dans un corps sain » et aspire à une nation démocratique, libre et en bonne santé. On peut lire ceci dans un fascicule en français de 1912 : « Des organisations nationales, qui cultivent la gymnastique [...] pour donner au peuple des fils sains et forts, unissant l'éducation physique à l'éducation morale, par une culture systématique de la beauté, de la morale et de la bravoure, pénétrée par l'esprit national et démocratique ».

En 1926, après la chute de la double monarchie Austro-Hongroise, la Première République cherche à consolider l'unité nationale, et Janáček souhaite ainsi poser sa pierre dans la construction de la République.

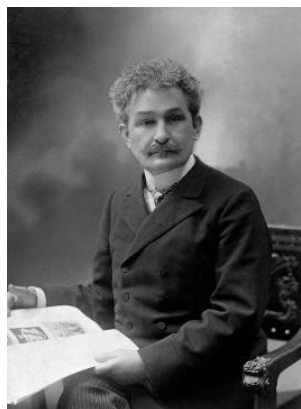
Pour les curieuses et les curieux :

<https://sokolmuseum.org/history-of-sokol/>

2. Affiche du festival Sokol de 1925 © Munch Fondation

Une redécouverte de la ville de Brno

A part les fanfares du début et de la fin de la Sinfonietta, chaque mouvement renvoie à un lieu de **Brno** : le château, le monastère de la reine, la rue, l'hôtel de ville. Janacek a passé son adolescence à Brno comme élève en musique à l'abbaye Saint-Thomas, puis y revient au moment de son mariage en 1881 pour y enseigner la musique et créer une école d'orgue qu'il dirige jusqu'en 1920 et qui deviendra plus tard le conservatoire de Brno.

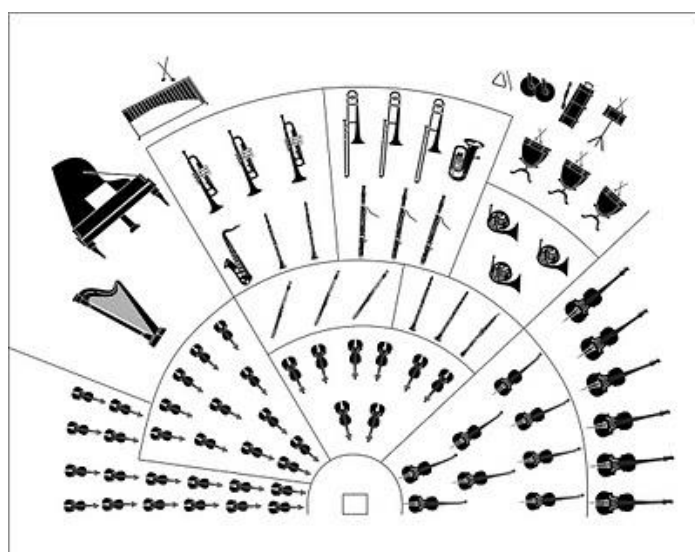
Janacek parla ainsi du monastère comme d'un lieu « plein d'un silence recueilli, d'ombres nocturnes et de doux courants d'airs », dont on perçoit les effluves dans le troisième mouvement. Quant au château de Spilberk, il était célèbre pour avoir été une prison où l'on pratiquait la torture. Se remémorant sa jeunesse à Brno, le compositeur écrira en 1927 : « Et un jour, j'ai vu cette ville autrement, comme par miracle. Mon aversion pour le lugubre hôtel de ville et ma haine pour le Mont [Spilberk] à l'intérieur duquel tant de douleur avait jadis régné, avaient disparu. Mon dégoût pour les rues et toute leur agitation s'en était allé aussi. »

Les éléments musicaux importants :

Une section de cuivres démesurée pour les fanfares du 1er et 5e mouvement

La nomenclature de l'orchestre avec les 4 grandes familles :

LES BOIS	4 flûtes (dont 1 flûte piccolo), 1 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes en si \flat , une clarinette en mi \flat , 1 clarinette basse en si \flat), 2 bassons
LES CUIVRES	4 cors en Fa, 9 trompettes en do, 3 trompettes en fa, 2 trompettes basses en si \flat , 4 trombones, 2 tubas tenor, 1 tuba
LES PERCUSSIONS	timbales, cymbales, carillon (glockenspiel)
LES CORDES	Violons, alti, violoncelles, contrebasses, 1 harpe

L'orchestre sera présenté lors de la médiation le jour du concert. Mais ce dossier peut être intéressant à différents niveaux :

<https://www.lumni.fr/dossier/l-orchestre-symphonique>

- Explication rôle du chef d'orchestre ou de la cheffe d'orchestre
- Explication de la partition orchestrale par le chef d'orchestre et son rôle
- L'organisation d'un orchestre symphonique

En annexe, des fiches pour se rappeler où sont placés les différents groupes d'instruments sur le plateau. Elles ne sont pas en parfaite adéquation avec ce que vous verrez en raison de la section des cuivres très importante dans la Sinfonietta. Mais nous ne connaissons pas à ce jour le placement exact de l'orchestre le jour du concert... Vous pourrez bien évidemment relever avec les élèves les différences entre le papier et ce qu'ils ont pu observer à l'Auditorium.

L'influence de la musique populaire

Comme le firent à la même période Bartók et Kodály dans leur pays, Janáček collecta durant plusieurs années un grand nombre de mélodies traditionnelles en sillonnant les routes de Moravie et de Slovaquie occidentale. Sensible à la culture tchèque depuis l'adolescence, ce germanophobe participe à un travail collectif dans les environs de Hukvaldy, son village qui donnera la matière à un recueil ethnographique.

Ce travail de collection devient aussi la matière de nouvelles productions musicales.

Pour illustrer les différents lieux de sa ville d'enfance, Janacek s'est inspiré de thèmes populaires du patrimoine morave et tchèque, sans les citer textuellement. Ces thèmes, ou plutôt ces courtes cellules mélodiques ou rythmiques, souvent répétées illustrent les différentes atmosphères, liées à l'usage des lieux évoqués par les différents mouvements de la Sinfonietta.

Un traitement musical par cellules mélodiques et rythmiques

Dans la Sinfonietta, Janáček n'utilise pas de « thèmes » composés d'une ou plusieurs grandes phrases mélodiques. Il fonctionne plutôt avec des cellules mélodiques ou rythmiques courtes, qui sont répétées, passent par différents pupitres d'instruments, parfois transformées mélodiquement, avec une impression de machine qui se détraque, ou rythmiquement avec des changements de tempo qui modifient radicalement l'effet de la même cellule...

PARTIE III :

PISTES PEDAGOGIQUES

Cette partie vous propose un ensemble de pistes pédagogiques sous forme de fiche pour se préparer à aller au concert à l'auditorium, ou au contraire prolonger les apprentissages en aval du concert.

En raison de la médiation le jour du concert, le dossier est moins fourni que d'habitude puisque vous bénéficierez en direct de la présentation des thèmes par les instruments de l'orchestre.

Toutefois les pistes proposées sont pensées pour couvrir les 4 domaines de l'éducation musicale à l'école :

chanter / écouter, comparer /explorer, imaginer/ échanger, partager

Toutes les pistes audios ou vidéos sont disponibles sur le lien suivant :

<https://www.dropbox.com/scl/fo/qord0s2siylo6xywyq230/h?rlkey=anue7kpzcjytzbid9vfhcncwc&dl=0>

Et un lien pour répondre à un questionnaire rapide sur la formation. Merci !

<https://framaforms.org/retour-sur-formation-education-musicale-1696333138>

MOUVEMENT	MOTIFS PRINCIPAUX	Piste
I FANFARE	<p>I. Allegretto Tenortuba</p> <p>Ten I-IV</p>	1
	<p>Trp. I-IX</p> <p>f</p>	2
II Le Château	<p>Allegretto Ob.</p> <p>mf</p> <p>cellule 1 + intro ambiance en audio</p>	3-4
	<p>Meno mosso</p> <p>mf</p> <p>cellule 2</p>	5
	 <p>pp</p> <p>f espress.</p> <p>cellule 3</p>	6
III Le Monastère	<p>III. Moderato Viol. I/II</p> <p>con sord.</p> <p>mf</p>	7 - 9 2 motifs en +
IV La Rue	<p>IV. Allegretto Trp. I-III</p> <p>mf leggiero</p> <p>1 seule « cellule » multiforme, qui se déforme genre , notamment le TEMPO</p>	11 - 12
V L'Hôtel de Ville	<p>V. Allegro Fl.</p> <p>f</p> <p>+ oiseaux</p> <p>+ Retour Fanfares du début</p>	13-15

1-FanfareS : c'est quoi une fanfare ?

Durée : 2 ou 3 séances de 20 minutes	Avant le concert	Cycle 2 /3
--------------------------------------	------------------	------------

Objectif : identifier les éléments caractéristiques et les usages courants d'une fanfare

Références musicales:

- Fanfare militaire, Sambre et Meuse, musique de l'artillerie piste 16
- Les Fanflures, Fanfare Jazz Funk piste 17
- Défilé fanfare lycée au Japon piste 18
- « Fanfare précédent La Péri » Paul Dukas, 1910 piste 19
- Procession n°4, Giovanni Batista Gordigiani, XIXe siècle, Italie piste 20
- Wiener Philharmoniker Fanfare, Richard Strauss, 1924 piste 21
- Robin des Bois, Disney, 1973 (Moyen-âge anglais réinventé) piste 22

Déroulé

- Pour chaque extrait, écouter la musique et se déplacer dessus. Relever / filmer tout élément significatif des déplacements des élèves. Exprimer le ressenti : « Quand on entend cette musique on a envie de ... » Comparer avec ce que les élèves ont fait en déplacement.
- Réécouter l'extrait, imaginer le lieu, les personnes, l'occasion → production plastique / production d'écrit
- Chercher les éléments communs et essayer de dresser un tableau
- <https://www.beatsperminuteonline.com/fr> pour trouver le tempo en battant la pulsation !

Œuvre	Instruments	Tempo nuances	Lieu	But / Fonction	Impression
Sambre et Meuse	Vents + percus	115 bpm forte	Extérieur	Musique militaire défilé	
Fanfare Jazz Funk	Vents + percus	112 bpm forte	Extérieur	Parade / fête	
Kyoto Tachibana	Vents + percus	126 bpm forte	Extérieur	Défilé	
P. Dukas Fanfare Péri	Vents (cuivres)	78 bpm	Extérieur - Intérieur	Attirer l'attention des spectateurs avant le début du ballet !	
Giovanni Batista Gordigiani (1795 - 1871) – Procession No4	Vents + Percus	100 bpm	Extérieur	Procession – musique religieuse	
Richard Strauss – Wiener Philharmoniker Fanfare	Vents + Percus	112 bpm / 100 bpm	Intérieur	Bal 40 ^e Anniversaire de l'orchestre 1924 + couronnement de Charles III 2023	
Robin des Bois, Disney - tournois	Vents + percus + cordes	120 bpm	Extérieur	Début du tournois	

On peut pour certains éléments, prendre les vidéos (plutôt que les audios seuls) pour confirmer ou compléter certaines intuitions :

➔ **Musique de marche, (essentiellement binaire) au tempo vif et bien rythmé (dans le mode majeur – harmoniques naturelles des cors), sonore, pour des « grands événements »**

NB : Le terme « fanfare » désigne en français à la fois la musique et l'ensemble de musiciens qui la joue.

Prolongement:

Après le concert, revenir sur les fanfares du début et de fin de l'œuvre. En quoi sont-elles différentes ou similaires à ce que l'on a appris sur les fanfares ?

Tempo environ 130 bpm puis légèrement plus lent. Pas toujours facile à prendre. Parfois « brouillé » Forte .

2- Dire sans mot...

Durée : en fonction de jusqu'où on veut aller	Après le concert	Cycle 2/3
<i>Objectifs : Découvrir la « musique à programme » et en imaginer ?</i>		
<p><i>La Musique à programme qu'est-ce que c'est ?</i></p> <p>On appelle « musique à programme » une musique instrumentale qui fait explicitement référence à un lieu, une histoire, une atmosphère ... Une des plus célèbre est sans doute <i>L'apprenti sorcier</i>, de Paul Dukas : une musique qui raconte une histoire. Mais on peut aussi penser au <i>Quatre saisons</i> de Vivaldi, ou à la <i>Symphonie Pastorale</i> (6e) de Beethoven... Le texte de référence est donné avec l'œuvre. La musique de ballet ou d'opéra qui pour le coup a un « argument » explicite ne rentre pas dans cette catégorie.</p> <p>Avec la Sinfonietta, nous sommes à la limite du genre, il n'y a que des sous-titres descriptifs aux différents mouvements.</p>		
<p><i>Matériel :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Les pistes sonores des « thèmes » de la Sinfonietta- De quoi enregistrer- De quoi faire des bruitages...		
<p><i>Déroulé :</i></p> <p>ECOUTER – COMPARER- CLASSER</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecouter un « thème » de la Sinfonietta – imaginer un lieu / une ambiance / un événement / une histoire...- Exprimer et expliquer son ressenti aux autres en s'appuyant au maximum sur des éléments musicaux. (toute la classe peut aider à justifier un ressenti à partir d'éléments « d'analyse musicale »)- Renouveler l'exercice avec d'autres cellules (ou peut aussi se rappeler le concert, quand comment elle était jouée)- Rappeler les différents lieux de la ville de Brno évoqués par Janáček, et se demander à quel lieu / événement / moment ... on peut rapporter chaque cellule de la Sinfonietta et pourquoi... Être assez libre sur le concept de « bonne réponse » : Janáček a choisi de le rapporter à un endroit, pour des raisons qui lui sont propres et personnelles mais chacun peut imaginer autre chose, tant qu'il le justifie et que les autres valident / invalident en s'appuyant sur la musique. Après, dans cette œuvre, le compositeur l'a rapporté à tel lieu, et on cherche pourquoi... Note : on a les oiseaux dans l'hôtel de ville.... Etrange ? ou pas s'il y a un parc à côté, ou un jardin. L'imitation des oiseaux au violon ou à la flûte est aussi un incontournable de la musique tzigane, largement originaire de Bohême (une des provinces de la République Tchèque). <p>IMAGINER – CREER</p> <ul style="list-style-type: none">- Réfléchir en groupe classe ou en petits groupes à un lieu public connu et partagé. Si possible, se déplacer pour observer : Qu'est-ce qu'on entend ? Penser à une photographie : arrière-plan / focus principal / élément secondaire. Si on ne peut pas se déplacer, faire ce travail sur la base des souvenirs. (ex : un moment de récréation, un moment de classe, un magasin, la rue à la sortie de l'école...)- Une fois les éléments listés et hiérarchisés, essayer de reproduire cette ambiance avec les moyens à disposition : voix, petits instruments, petit matériel de la classe, recyclage pour du bruitage, éléments sonores pré-enregistrés ...- On peut aussi juxtaposer ces moments pour aller vers une sorte d'histoire sonore, par exemple aller à l'Auditorium ;-) Comme pour une BD, faire un scénario et définir par « case » des « images sonores »		
<p><i>Prolongements :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Ecouter d'autres musiques à programme citées plus haut- Ecouter un traditionnel tzigane L'Alouette https://www.youtube.com/watch?v=Ifi3odtvJdU à 2 :58		

3- Focus sur le rythme, tempo et la pulsation

Durée : 2 ou 3 séances de 15 minutes	Après le concert	Cycle 2 /3
Objectifs : Apprendre à chanter la cellule pour pouvoir la repérer dans le mouvement en entier. Sentir l'importance du rythme dans un motif mélodique court dont la mélodie se modifie		
Déroulé : <ul style="list-style-type: none">- Apprendre par imitation le motif avec les paroles.- Marquer les 2 pulsations possibles (à la mesure, ou à la noire) – laquelle est la plus « facile » à prendre ?- Remarquer qu'on retrouve le motif rythmique des timbales de la fanfare sur « rue qui mène au château »- Remplacer « rue qui mène au château » par des percus corporelles (sur les cuisses par exemple)- Trouver une autre percussion corporelle pour Br-no (ex en tapant dans les mains)- Superposer, puis remplacer le chant par les percussions corporelles.- On peut aussi remplacer le chant « on est dans la » par un « ta ka ta ka » parlé- Varier le tempo, ce qui est chanté / bruité ... ça travaille la concentration et la coordination !- Ecouter le mouvement en entier, et ne se déplacer sur la pulsation choisie QUE sur ce motif rythmique (puisque la mélodie est modifiée plusieurs fois). ATTENTION AU TEMPO très changeant		
Matériel : Partition chanson - Enregistrement « chanson » piste 23 Piste audio du 4' mouvement La Rue en entier.		

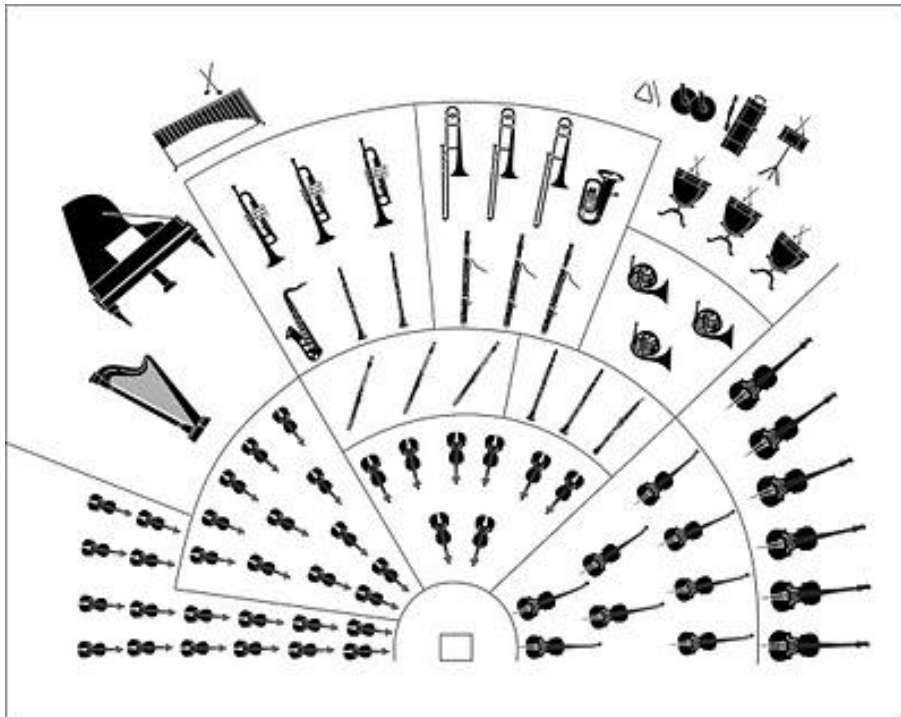
Sinfonietta - 4 La rue

Janacek

On est dans la rue qui mène au châ-teau, On est dans la

rue qui mène au châ - teau d'Br - no.

ANNEXES PEDAGOGIQUES

Exemples de consigne possible :

- Entoure / colorie d'une même couleurs les instruments qui appartiennent à la même famille.
- Barre les instruments qui n'étaient pas présent le jour du concert (piano, triangle, caisse claire, grosse caisse)
- Modifie le nombre de trompettes, cors ... pour correspondre à ce qu'on a vu le jour du concert.

Pour le document suivant, on peut reprendre ces consignes, utiliser les « ronds » pour écrire le nombre d'instruments de chaque pupitre, écrire /coller le nom des instruments à la bonne place.... Ressource trouvée sur le site suivant :

<http://luluarcenciel.eklablog.com/rallye-liens-musique-les-instruments-de-musique-a28917742>