

LE QUATUOR TERPSYCORDES

présente

4 boîtes pour 1 voyage

LE TOUR DU MONDE DU QUATUOR

conte musical

SOMMAIRE

LES INTREPRÈTES	3
4 BOITES POUR UN VOYAGE	4
QUATUOR A CORDES	5
CHANSON(S).....	6
LES ÉCOUTES	8
1. Le Printemps, 1er mouvement - <i>Allegro</i> , Vivaldi	8
2. Pierre et le loup, Serge Prokofiev	10
3. Le Carnaval des animaux, Camille Saint Saëns.....	11
4. Les danses.....	12
PAGES DE L'ÉLÈVE	13
1. Le violon (Page de l'élève I)	13
2. La carte du monde et le voyage du Quatuor (Page de l'élève II).....	14
3. SAKURA, chanson (Page de l'élève III)	15

LES INTREPRÈTES

LE QUATUOR TERPSYCORDES

Prisme des répertoires, multiplicité des approches musicales, kaléidoscope des personnalités. Autant de facettes qui confèrent au **Quatuor Terpsycordes** son identité unique, à la fois singulière et plurielle. Récompensé lors de nombreux concours internationaux, dont un Premier Prix à Genève en 2001, ce carré d'archets a su faire rayonner un talent multiple de quatre, homogène et complémentaire dans l'alchimie des musiciens, radical et audacieux dans la lecture des œuvres. A la scène comme au disque, les **Terpsycordes** prônent l'éclectisme. Leurs enregistrements, tous salués par la presse spécialisée, reflètent cette volonté de toucher l'essence du texte dans une démarche alliant rigueur et fantaisie.

Fondé en 1997, basé à Genève, le **Quatuor Terpsycordes** a suivi l'enseignement de Gábor Takács-Nagy, avant de se perfectionner auprès de membres des quatuors Budapest, Hagen, Lasalle ou Mosaïques, notamment.

UNE CONTEUSE

Avec des années de chant et de danse et une solide formation théâtrale, **Casilda Regueiro** donne vie aux contes en allant au-delà de la simple narration, utilisant sa voix, son expressivité et sa présence pour transporter le public dans des mondes magiques et imaginaires. Née à Madrid et licenciée en histoire de l'art, Casilda porte en elle la culture galicienne, qui a préservé la tradition orale jusqu'à nos jours. Il y a quelques années, Casilda s'est établie à Genève et continue ses spectacles en Suisse et à l'étranger.

C'est aux côtés de Tim Bowley, narrateur britannique de renommée internationale, que Casilda a commencé il y a plus de quinze ans sa carrière de conteuse professionnelle. Elle a donné de nombreux cours de narration et plus de mille spectacles, en parcourant l'Europe, ainsi que l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Afrique du Nord.

Casilda croit profondément aux histoires de la tradition orale comme moyen de transmettre la sagesse de l'humanité. Elle recherche la simplicité et l'authenticité.

(Caricatures : Nino Barbey, 15 ans)

4 BOITES POUR UN VOYAGE

Les incroyables aventures de 4 musiciens autour du monde

LE TOUR DU MONDE DU QUATUOR invite à un voyage sonore raconté par la voix de Casilda Regueiro et la musique du Quatuor Terpsycordes. L'ensemble part en tournée pour un voyage qui s'annonce haut en couleurs ! De pays en pays, que l'on reconnaît grâce à leurs célèbres mélodies, on serpente en compagnie des musiciens entre les intrigues des protagonistes et les histoires populaires. Un récit coécrit par la violoniste du Quatuor Terpsycordes, Raya Raytcheva, et la conteuse Casilda Regueiro.

Au cours de ce voyage imaginaire, vous entendrez des pièces musicales connues, soit tirées du répertoire classique, soit du folklore ou encore du domaine de la chanson populaires. Parmi elles, **quelques tubes** : **O sole mio**, **Over the Rainbow**, **Por una cabeza**, des extraits tirés du répertoire pour jeune public : **Le carnaval des animaux**, **Pierre et le loup**, **les quatre saisons de Vivaldi**, ainsi que des danses populaires : **valse**, **tango** et **jig irlandaise**.

Les numéros avec une étoile peuvent être étudiés en classe avant le concert et faire l'objet d'une écoute.

La chanson **SAKURA** est à étudier. Les enfants la chanteront au concert, accompagnée par le Quatuor.

Les extraits joués sont très courts et il n'est pas nécessaire de les écouter tous en classe avant, le but de cette présentation étant de faire plus ample connaissance avec le **Quatuor à cordes**. Les versions proposées ne sont, la plupart du temps pas celles habituellement jouées, mais des orchestrations pour quatuor à cordes.

Pour chaque morceau, vous trouverez une, voire plusieurs versions disponibles sur YouTube :

1. **O sole mio**, sérénade napolitaine (Eduardo di Capua) <https://youtu.be/n2xSIQQQcmc>
2. ***Printemps, 4 Saisons, Allegro** (Antonio Vivaldi) <https://youtu.be/4SQefFSkCfU>
3. **Cadiz**, de la **Suite espagnole** (Albeniz) <https://youtu.be/h5KueKUSBRI>
4. **Une Irish Jig**, danse folklorique irlandaise <https://m.youtube.com/watch?v=J8PQG2MfxRg>
5. ***Le cygne, du Carnaval des animaux** (Camille Saint-Saëns) https://youtu.be/9cL_tv7Pebw
6. ***Pierre et le loup** (Seï Prokofiev) https://youtu.be/tw_pch7Vpl4
7. **Variation en style hongrois** (Peter Heidrich) <https://youtu.be/-DPHEndScmY>
8. **Le beau Danube bleu** (Johann Strauss) <https://youtu.be/qjwVBMVmC9w>
9. **L'étrange Noël de Monsieur Jack** (D. Elfman, arr. G.Oyenard) <https://youtu.be/r-WlsonQE8c>
10. **Over the Rainbow** (Arold Harien) <https://youtu.be/V1bFr2SWP1I>
11. ***Sakura**, chanson japonaise <https://youtu.be/jqpFjsMtCb0>
12. **Por una cabeza**, tango (Carlos Gardel) <https://youtu.be/2NSnyBnUuEw>

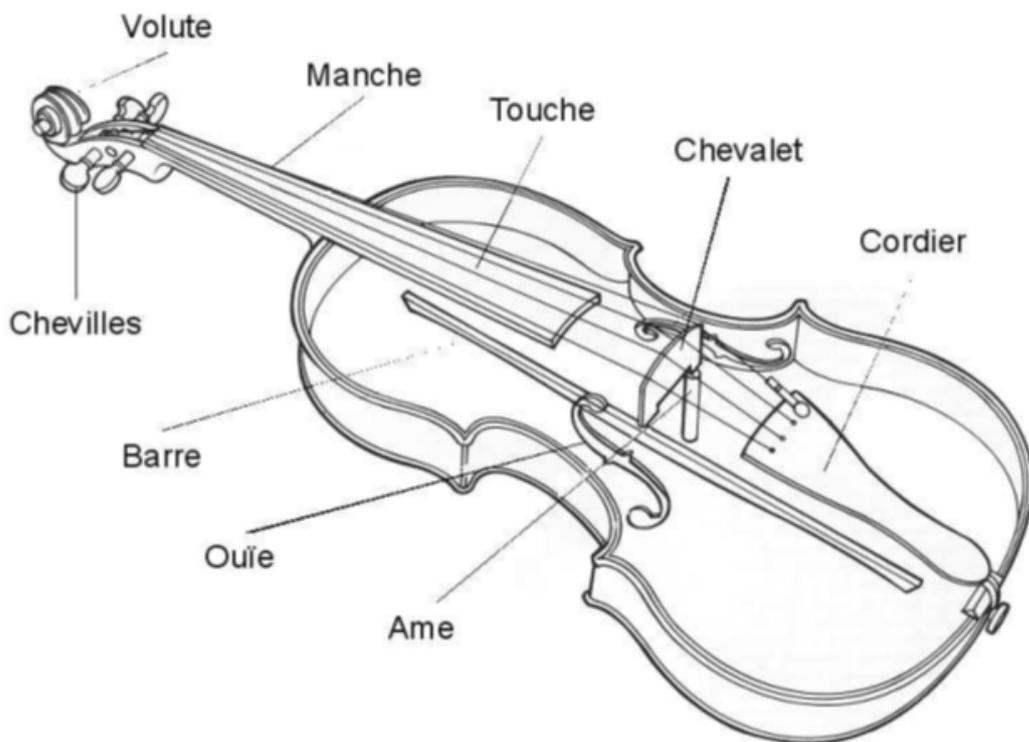
QUATUOR A CORDES

Le quatuor se compose de quatre musiciens : deux violons, un alto et un violoncelle. On parle de musique de chambre lorsque la composition est destinée à un petit ensemble d'instrumentistes. Le répertoire destiné au quatuor à cordes est vaste, les compositeurs aimant particulièrement cette formation orchestrale. L'écriture pour le quatuor est une écriture à quatre voix. De la basse à la plus aiguë les voix quatre voix sont : la basse, le ténor, l'alto et le soprano. Joseph Haydn a énormément composé pour le quatuor à cordes. Citons également Mozart, Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Brahms...

La famille des **cordes** frottées est la plus nombreuse de l'orchestre. Tous les instruments de cette famille sont construits en bois et possèdent quatre cordes, à l'exception de la contrebasse qui peut en avoir cinq. Plus le corps de l'instrument est gros, plus il sonne grave. Le violon est donc le plus aigu de cette famille et la contrebasse la plus grave.

On joue les cordes de ces instruments en les **frottant** avec un **archet**. C'est une baguette en bois sur laquelle sont fixés des crins de chevaux, qui font vibrer la corde.

CHANSON(S)

Cette chanson sera chantée lors de concert.

さくら Sakura

古歌
Traditional

さくら さくら やよいの そら—は
sa ku ra sa ku ra ya yo i no so ra — wa

みわたすかぎ—り かすみか くも—か
mi wa ta su ka gi — ri ka su mi ka ku mo — ka

においぞいず—る いざや いざや
ni o i zo i zu — ru i za ya i za ya

み に ゆ — か ん
mi ni yu — ka n

Choisissez 3 écoutes d'interprétations différentes. Elles vont permettre la mémorisation de la mélodie et du texte et seront l'occasion d'une analyse comparative de ces interprétations :

- **Sakura (Japanese Folk Song) on Koto, Shamisen, and Shakuhachi**
- **Sakura Sakura (traditional Japanese melody and lyrics)with subtitles**
- **さくらさくら - Sakura Sakura - Japanese traditional folk song**

Les exemples sont nombreux internet.

A la demande, cette chanson pourra aussi être chantée lors de concert, accompagnée par le Quatuor.

- Lien pour l'écoute de différentes interprétations : <https://youtu.be/V1bFr2SWP1I>

Over The Rainbow

Harold Arien

Rewritten by NASxxx

Flute

The musical score is written for a flute in the key of B-flat major (two flats) and 4/4 time. It consists of six staves of music. The lyrics are written below the notes. The score includes a repeat sign at the beginning and a double bar line at the end. There are two endings for the final line of music, labeled '1.' and '2.'.

Some Where O-ver the rain-bow, way up high, Thers's a land that i heard of once in a lull-a -
by Some-where O-Ver the Rain-Bow Skys are blue, and the dreams that you dare to
dream real-ly do come true. Some - day i'll wish up-on a star and wake up where the clouds are far be-hind me.
Where trou-bles melt like lem-on drops, a - way a-bove the chim-ney tops that's where you'll find me.
Some - where, O - ver the rain - bow blue - birds fly birds fly
o - ver the rain - bow, why then, oh why can't I? I?

LES ÉCOUTES

1. Le Printemps, 1er mouvement - *Allegro*, Vivaldi

Lien : <https://youtu.be/4SQefFSkCfU>

Cet allegro est ainsi construit :

Premier mouvement correspondant aux deux quatrains du sonnet mêlant l'arrivée du printemps, les chants joyeux des oiseaux, les zéphyr murmureurs, les nuages noirs qui ne font que passer.

LE PRINTEMPS (CONCERTO NO 1)

1 Le printemps est venu, apportant la gaieté ;
Les **oiseaux** le saluent de leurs chants exaltés
Et les **ruisseaux**, qu'effleure un souffle de **Zéphyr**,
Coulent à l'unisson leurs flots qu'on entend bruire.
Le ciel s'est recouvert d'une **sombre voilette**,
Le **tonnerre** et l'**éclair** annoncent la tempête.
Mais sitôt qu'ils s'apaisent, les oiseaux joyeux
Reprennent sans tarder leurs chants harmonieux.
2 Et dans la prairie ondulante, tout en fleurs,
Dont chaque **feuille** ou **herbe** chuinte en douceur,
Le **pâtre** dort, son **chien** fidèle à ses côtés.
3 Dans le pré, au son des **musettes** pastorales,
Nymphes et **bergers** saluent d'une **bacchanale**
L'arrivée du Printemps, l'éclat de sa beauté.

1. Allegro

Plan de la partition ; destiné au maître ou à la maîtresse, et à découvrir pendant l'écoute du morceau.

Le printemps et la fête éclatent dans un Allegro en Mi majeur à 4/4. Selon l'habitude de l'époque, la forme est un Rondo assez libre, dans lequel les *tuttis* correspondent aux refrains et les *solis* aux couplets.

Le premier couplet illustre *Le chant des oiseaux*. Véritable petit chef d'œuvre de musique imitative, il est confié à 3 violons seuls jouant dans l'aigu. Notes répétées, piquées, trilles, mordants, gammes rapides, forment un joyeux concert basé uniquement sur un accord parfait de Mi majeur. (*00:31)

Voici le printemps.

Orchestre tutti; thème 1 aux violons, répété 2 fois - Orchestre tutti; thème 2 aux violons répété 2 fois

Le chant des oiseaux.

Violon solo et violons; imitation des chants d'oiseaux

Les oiseaux joyeux accueillent le printemps.

Violon solo et violons, imitation des oiseaux ; Orchestre tutti ; thème 2 aux violons, répété 2 fois.

Deuxième couplet *Les sources coulent*. Sur des notes répétées en croches de la basse continue et des altos, les violons font entendre des ondulations régulières. (01:17)

La brise souffle, la source coule en murmurant.

Orchestre tutti, imitation de la brise et de la source - Orchestre tutti, thème 2 aux violons répété 2 fois.

Troisième couplet *L'orage éclate*. Le tonnerre déroule ses trémolos de triples croches à l'unisson dans le grave, tandis que les éclairs font fuser de vives gammes ascendantes aux violons. (01:45)

L'orage et les éclairs voilent l'azur d'un noir manteau.

Orchestre tutti; imitation de l'orage (violons imitant des éclaires) – orchestre tutti; thème 2 en mineur aux violons répété 2 fois.

Quatrième couplet, à nouveau *Les chants d'oiseaux* en entrées successives des 3 violons. Un trille du violon principal annonce le retour au calme et les trois violons concertent en broderies et en trilles. (02:22)

Le chant des oiseaux

Violon solo et violons en imitation – orchestre tutti suivi d'un solo du violon solo

ENREGISTREMENT CD utilisé pour les minutages : *

4 saisons de Vivaldi par IL GIARDINO ARMONICO 4509-96158-2

Remarque :

A l'aide de la page de l'élève tenter une improvisation d'une ambiance printanière avec voix, embouchure de flûte, sifflet, etc...

·Pour ces écoutes, il est bon de lire ou de faire lire le sonnet qui figure sur la partition de Vivaldi ou, pour les plus jeunes, de trouver des illustrations pour chacune des situations : chant des oiseaux – orage et éclairs – source calme – chien qui aboie – berger se repose, etc.

Le printemps

A. Voici le doux printemps joyeux

B. Les oiseaux l'accueillent de leurs chants joyeux

C. La brise souffle, la source coule en murmurant

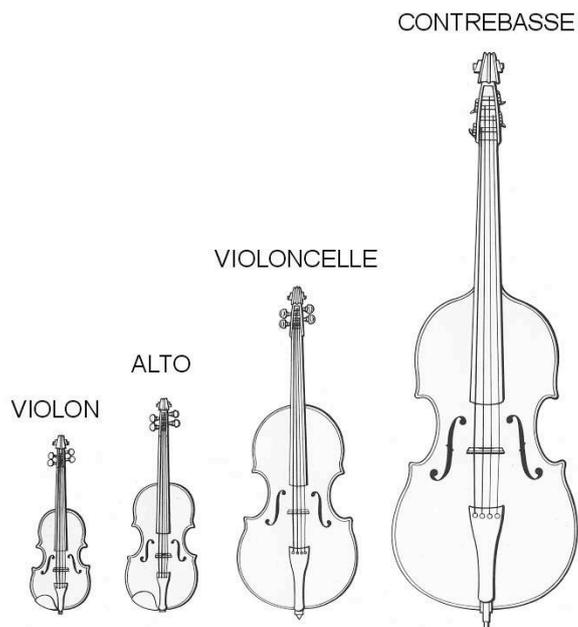
D. L'orage et les éclairs voilent l'azur d'un noir manteau ;

E. Puis le calme renaît et les oiseaux entonnent à nouveau leurs choeurs harmonieux.

F. Dans le pré fleuri, bercé par le bruissement des feuilles,

G. Le chevrier repose, avec son chien fidèle.

H. Aux sons joyeux de la musette, nymphes et bergers dansent pour fêter la splendeur du printemps.

2. Pierre et le loup, Serge Prokofiev

PIERRE ET LE LOUP (Pierre)

Serge Prokofiev
Art David Neyroffes

Andantino

p

mf

- Quels sont les instruments qui jouent le thème de Pierre ? (*les violons*)
- Quel instrument à cordes ne fait pas partie du quatuor ? (*la contrebasse*)
- Quel est l'instrument le plus aigu ? (*le violon*)
- Donner un trait de caractère de Pierre (*gai, joyeux*)
- Quel est le nombre de cordes des 3 instruments (voir planche p.)

2ème écoute :

- Demander aux élèves qui peut chanter le thème sur « la,la,la »
- Faire répéter le thème à toute la classe « avec » et « sans » la musique.

3ème écoute :

- Frapper le tempo, légèrement sur le pupitre, avec mains alternées pendant cette écoute ; le violoncelle joue le tempo, à la blanche.

3. Le Carnaval des animaux, Camille Saint Saëns

LE CYGNE

(Le violoncelle et les deux pianos)

Voyez comme au milieu des vagues légères du bassin (décrites avec beaucoup de finesse par les notes égrenées des pianos), le cygne, évoqué par un chant calme et plein de poésie du violoncelle, chasse l'onde avec ses larges palmes et glisse...

1ère écoute :

- Écouter plusieurs fois la mélodie du violoncelle.
- Demander : *Qui peut chanter cette mélodie jouée par le violoncelle ?*

- Faire chanter par la classe au moins le début de la mélodie, très legato sur lo – lo – lo – lo – lo – lo etc. en essayant d'imiter la sonorité chaude et vibrante du violoncelle.
- Quel instrument accompagne le violoncelle ? (le *piano*)

Ensuite seulement faire découvrir que la noblesse de la mélodie évoque un oiseau à la fois digne et gracieux : le cygne.

Et que l'accompagnement du piano figure les vaguelettes qui l'entourent.

(Lors de concert, ce sont les autres cordes du quatuor qui joueront cet accompagnement)

- Proposer de recréer l'ambiance de ce morceau par un dessin
- Écouter en salle de jeu, en se relaxant avec des gestes lents.

4. Les danses

- A. La valse : Le beau Danube
- B. Irish, Jig Medley
- C. Le tango : Por una cabeza
- D. Variations en style hongrois de Happy Birthday

A. Valse

Ecouter la valse en entier en frappant les 3 temps :

Épaule droite - cuisse droite - cuisse gauche / épaule gauche- cuisse gauche - cuisse droite, etc.

Arrangement: René Men

Tempo di Valse

p cresc.

B. Jig

La jig est une forme de danse folklorique se dansant principalement sur une mesure ternaire. Elle s'est développée au XVIe siècle en Angleterre et a été rapidement adoptée par le continent où elle a fini par devenir le mouvement final de la suite baroque avec la gigue française et la giga espagnole et italienne. Aujourd'hui, on associe plutôt la jig à la danse allemande et à la danse française. Initialement, le nombre de temps par mesure dans la jig était pair, mais la danse a été adaptée à d'autres types de mesure.

The Irish Washerwoman

Ecouter en frappant le tempo à 2 temps : les mains sur les cuisses

C : Tango. « Por una Cabeza »

Carlos Gardel est la voix du tango argentin. Légende internationale de son vivant (il joue même dans des films à Hollywood), et suite à sa mort prématurée dans un accident d'avion, le « zorzal criollo » (pinson créole) devient un mythe. Plusieurs pays revendiquent son origine : l'Uruguay, la France et l'Argentine où il est arrivé enfant avec sa mère à la recherche d'une vie meilleure comme tant d'immigrés au début du XXe siècle. Le Tango est une musique et une danse issu de la classe populaire du Rio de la Plata, née de ce mélange d'immigrés (immigration rurale argentine et immigration européenne) et de « porteños criollos » (les créoles du « port », c'est-à-dire de Buenos Aires).

Carlos Gardel

Alfredo Le Pera

Canto

Por u - na ca - be - za De un no - ble po - tri - llo Que jus - to en la ra - ya A - flo - ja al lle -
 Cuán - tos de - sen - ga - ños, Por u - na ca - be - za, Yo ju - ré mil ve - ces, No vuel - vo a in - sis -

Piano

Ecouter debout en frappant les temps fort dans les mains et en se balançant d'un pied à l'autre dans la pulsation. Puis marcher en avant dans la pulsation : Attention, il y a une levée.

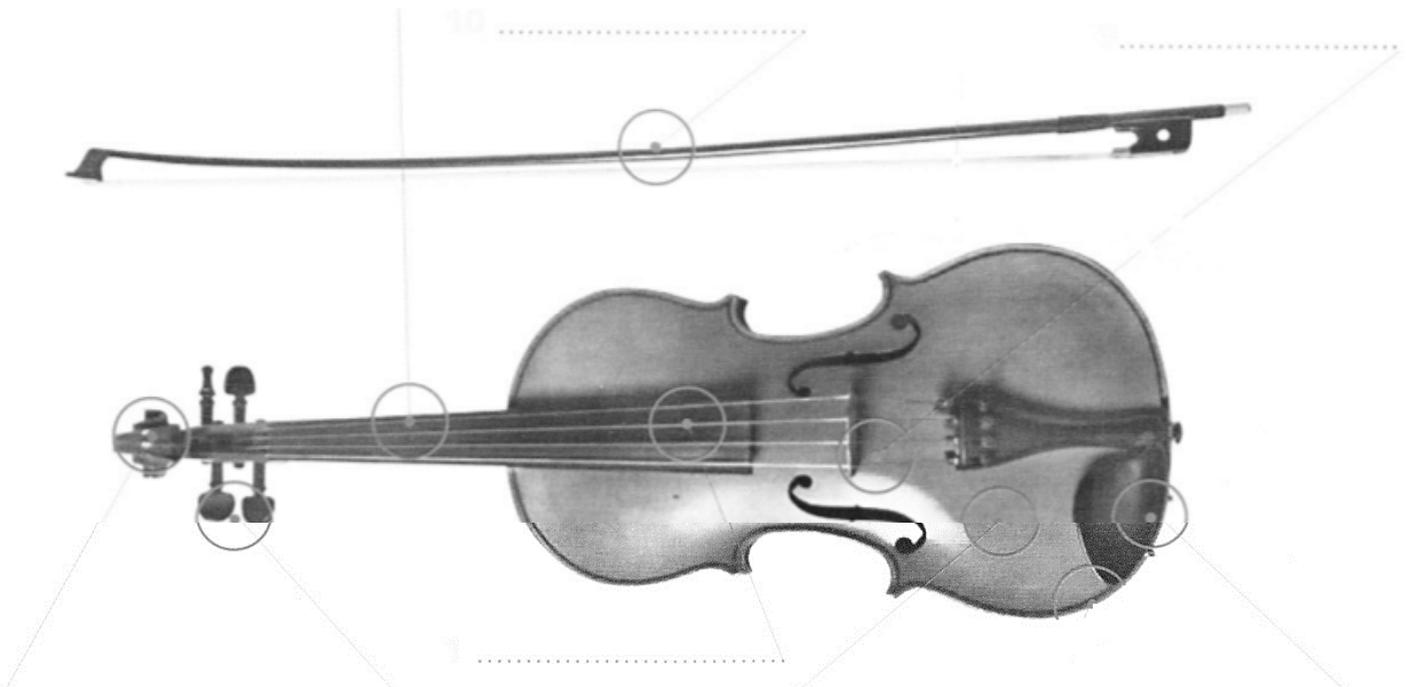
PAGES DE L'ÉLÈVE

1. Le violon (Page de l'élève I)

Le violon est né dans le nord de l'Italie au XVIème siècle. C'est un instrument de musique à cordes. Pour en jouer on utilise un archet dont le crin frotte les cordes pour produire un son. Il est constitué de 71 éléments en bois. Ils sont fabriqués et réparés par des luthiers. Dans la même famille des cordes, on trouve l'alto, le violoncelle et la contrebasse, le violon est l'instrument le plus aigu.

- **Place les 8 parties du violon au bon endroit :**

1 - les cordes	5 - la volute
2 - la table d'harmonie	6 - les chevilles
3 - la mentonnière	7 - le chevalet
4 - le manche	8 - l'archet

Place sur la carte du monde (page suivante), les mélodies dans leur pays d'origine :

1. O sole mio
2. Printemps, 4 Saisons
3. Cadiz de la Suite espagnole
4. Une Irish Jig
5. Le cygne, carnaval des animaux
6. Pierre et le loup
7. Variation en style hongrois
8. Le beau Danube bleu
9. L'étrange Noël de Monsieur Jack
10. Over the Rainbow
11. Sakura
12. Tango : Por una cabeza

3. SAKURA, chanson (Page de l'élève III)

さくら Sakura

古歌
Traditional

さくら さくら やよいの そら—は
sa ku ra sa ku ra ya yo i no so ra — wa

みわたす かぎり かすみか くも—か
mi wa ta su ka gi — ri ka su mi ka ku mo — ka

においぞいず—る いざや いざや
ni o i zo i zu — ru i za ya i za ya

みに ゆ—か ん
mi ni yu — ka n

