CONCERT

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

radiofrance

Dvořák, « Nouveau monde »
Riccardo Minasi

VENDREDI 10H30

27 NOVEMBRE

AUDITORIUM RADIO FRANCE

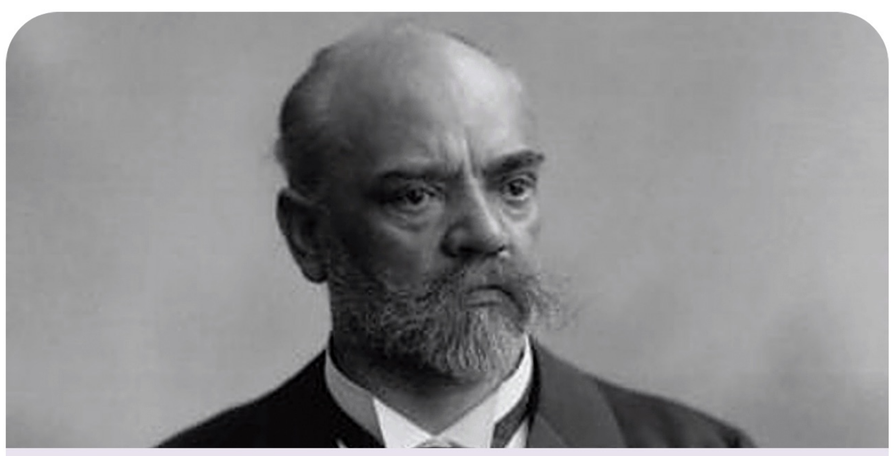
Symphonie du Nouveau Monde

Compositeur :
Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Titre complet : Symphonie n° 9 en mi mineur, op. 95, « Du Nouveau Monde »

Genre : Symphonie
Date : 1893

Formation instrumentale :
Orchestre symphonique

Antonín Dvořák est l'un des plus grands représentants du style national tchèque. Né à Nelahozeves, en Bohême, il apprend dès son jeune âge le violon avec l'instituteur de son village. Il étudiera l'orgue et le violon alto, puis perfectionnera son apprentissage de compositeur. Il se forge une solide réputation, puis devient professeur de composition au Conservatoire de Prague, avant d'être nommé directeur du **Conservatoire national de musique de New York** aux États-Unis entre 1892 et 1895.
Il trouvera toute sa vie de l'inspiration dans le **folklore populaire** des pays tchèques, insufflant à sa musique l'âme de la culture slave. Ses œuvres sont à l'image de son engagement patriotique, à l'instar de son prédécesseur **Smetana**.

Autres œuvres :
Suite tchèque, op. 39 (1879)
Danses slaves, op. 46 (1878) et op. 72 (1886)

Dvořák a composé au total neuf symphonies, dont la neuvième est cette fameuse *Symphonie du Nouveau Monde*, composée à **New York** et créée en 1893. Elle oscille entre différents univers, de la musique savante occidentale au folklore slave, jusqu'à des inspirations issues du continent américain, telles que la musique des Amérindiens et des Afro-Américains.

Cette œuvre ne suit pas de programme particulier, mais puise son inspiration à différentes sources : une partie s'inspire du poème *The Song of Hiawatha* de l'Américain **Longfellow**, tandis que le scherzo évoque parfois une **danse** d'Europe centrale.

Au-delà de ces influences, le langage reste globalement celui de la musique savante occidentale. Son originalité réside principalement dans ses couleurs inspirées de différents folklores.

Une structure en 4 mouvements

I. Adagio – Allegro molto	*à l'aise, lent – très rapide*
II. Largo	*large, très lent*
III. Scherzo : Molto vivace	*très vif*
IV. Allegro con fuoco	rapide, avec feu

Focus sur le Largo : début du 2e mouvement
Version New York Philharmonic, 2017, jusqu'à environ 1'35
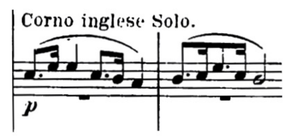
Introduction

Vents

Timbales
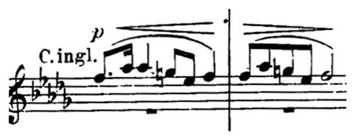
Thème a1

Cor anglais
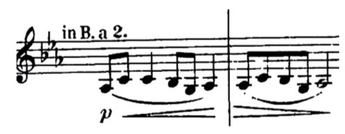

Thème a2

Cor anglais

Contre-chant clarinettes

Accompagnement
Cordes

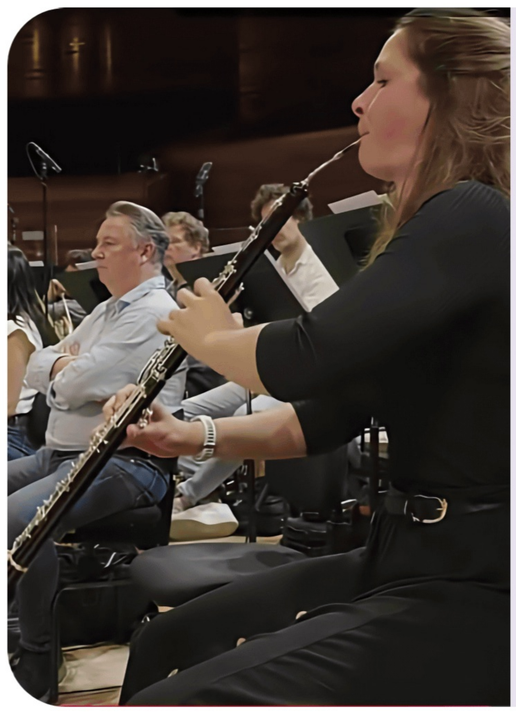
VOCABULAIRE

Symphonie : genre musical composé de plusieurs **mouvements** (parties) qui contrastent par leur caractère et leur tempo. Elle est jouée par un **orchestre symphonique**, généralement de grande envergure. Ce genre s'est développé principalement pendant la **période classique** au XVIIIe siècle et a perduré jusqu'à nos jours, traversant les différentes esthétiques musicales.

Thème : **mélodie principale**, celle qui marque l'auditeur et sert de fil conducteur. Une même composition peut comporter plusieurs thèmes.

Contre-chant : **mélodie secondaire** jouée en parallèle de la mélodie principale, qui l'accompagne et vient l'enrichir.

Scherzo : signifie « plaisanterie » en italien et vient du verbe *scherzare*. Le scherzo est un mouvement assez **rapide** et d'esprit plutôt léger. Il s'agit généralement du **troisième mouvement** d'une symphonie.

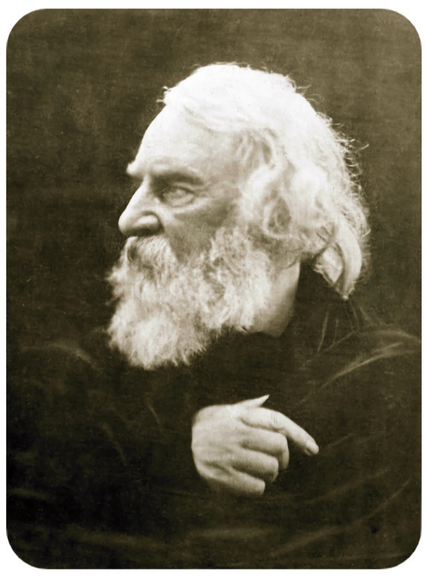
Le cor anglais

Attention, ce n'est pas un cuivre ! Son nom est trompeur, car il fait partie des **bois**. De la même famille que le **hautbois**, c'est un instrument à **anche double**, **plus grave** que le hautbois, un peu comme son grand frère. Il est très prisé pour sa sonorité pastorale, c'est-à-dire évoquant la campagne. Son nom apparaît pour la première fois vers le milieu du XVIIIe siècle ; on le rencontrera par la suite dans une multitude d'œuvres, comme dans ce deuxième mouvement de la *Symphonie du Nouveau Monde*.

Extrait célèbre : *Symphonie fantastique*, 3e mouvement : « Scène aux champs », Hector Berlioz, 1830

« D'abord il dansa sur une mesure grave, avec des pas et des gestes très lents, entrant dans le bois de pins, puis en sortant, passant tour à tour sous l'ombre et sous la lumière, marchant doucement comme une panthère ; puis ensuite, il dansa plus vite, plus vite encore, tournant, décrivant des cercles, bondissant par-dessus la foule des hôtes, tourbillonnant, pirouettant autour du wigwam jusqu'à ce que les feuilles tourbillonnassent avec lui, jusqu'à ce que mêlés ensemble la poussière et le vent roulassent en tourbillons autour de lui. »

Longfellow, *The Song of Hiawatha*

Henry Wadsworth Longfellow

(1807-1882)

Poète américain dont le poème épique *The Song of Hiawatha* (1855) puise dans les cultures amérindiennes et mêle des éléments de pittoresque et de magie. Il incarne la littérature américaine d'inspiration autochtone au XIXe siècle.

The Rocky Mountains, Lander's Peak (1863)

Albert Bierstadt (1830-1902) fut l'un des plus grands paysagistes américains. Il appartenait à l'**Hudson River School**, un courant réunissant des peintres influencés par le romantisme, dont les œuvres magnifiaient la grandeur des **paysages américains**, avec une dimension à la fois esthétique, religieuse et morale. Il représente ici une montagne des Rocheuses, avec un **campement amérindien** au premier plan : ce « Nouveau Monde » était pour lui une source d'inspiration intarissable.

Inspirations populaires

Au XIXe siècle, un **éveil des nationalités** se développe dans différentes nations, comme la Russie avec le « Groupe des Cinq », ou encore la **Bohême** et la **Moravie**, soumises à la domination germanique depuis le début du XVIIe siècle. Ce nationalisme ambiant influence toute une génération d'artistes. On se réintéresse aux expressions culturelles populaires, comme les **danses** ou les **chants traditionnels**, et les compositeurs imprègnent leur musique du folklore de leur pays. On sillonne les routes pour recueillir des chants, on les étudie, puis on en fait une source d'inspiration. La musique savante renoue alors avec le populaire.

La Chevauchée des rois (1897)

Le peintre tchèque **Jože Uprka** (1861-1940) s'est servi de ses œuvres pour documenter la vie populaire de la Moravie du Sud. Ce tableau représente la **Chevauchée des rois**, une fête populaire célébrée au printemps en Slovaquie morave, région du sud-est de la République tchèque. À l'instar de Dvořák, ce peintre puisait son inspiration dans la **culture rurale**.

Pistes pédagogiques

Production musicale

Chanter la symphonie

Objectif : interpréter la chanson inspirée du Largo de la *Symphonie du Nouveau Monde*, intitulée *Goin' Home*.

Support : version du groupe VOCES8, jusqu'à 1'30 minimum – https://www.youtube.com/watch?v=YzRahwicFa8

L'**apprentissage de cette chanson** peut constituer un travail préalable à l'écoute de la symphonie. En outre, cela permettra de **mémoriser** et de s'approprier un des thèmes (ici celui du **cor anglais**), afin de l'identifier plus facilement dans les passages que vous aurez ciblés en travail d'écoute.

Selon vos compétences et le niveau de la classe, **trois niveaux d'apprentissage** possibles :

I. Élémentaire : mélodie principale à l'**unisson**, avec les paroles, jusqu'à 1'30.

II. Collège : mélodie principale, avec les paroles, et ajout d'une **deuxième voix** en valeurs longues inspirée de la version proposée, jusqu'à 1'30 (ou plus).

III. Collège / lycée : proposer un **arrangement à 3 voix** pour la chorale (ou relever toutes les voix !).

Perception musicale

Le corps en musique

Objectif : distinguer les différents plans sonores (mélodie et accompagnement) en les traduisant par le mouvement.

Support : 4e mouvement, *Allegro con fuoco – New York Philharmonic*, 2017, jusqu'à environ 0'45 (fin de la première partie du thème aux cuivres)

1. Répartir les élèves dans la salle de classe, dont l'espace a été libéré au préalable.
2. **1re écoute** : après l'introduction (jusqu'à 0'17), se déplacer en fonction de la musique entendue.
3. Faire une pause pour échanger avec les élèves, **relever les caractéristiques** de l'extrait et les noter au tableau.

Selon les classes, il est possible que les élèves aient déjà repéré les éléments ciblés dans la suite de l'exercice. Dans ce cas, on adapte les consignes.

4. **2e écoute** : se déplacer en suivant précisément les **accents** marqués par l'orchestre.
5. **3e écoute** : sans se déplacer, écouter le **thème mélodique** joué par les cuivres.
6. **4e écoute** : imiter le thème par des **gestes**, sans se déplacer.
7. **5e écoute** : diviser la classe en deux groupes ; l'un marque les accents tandis que l'autre suit la mélodie par des gestes.

Cette activité permet de mettre en valeur les différents plans sonores : la mélodie et l'accompagnement. Les élèves s'approprient ainsi ce quatrième mouvement. Il conviendra de procéder à une dernière écoute afin de bien distinguer simultanément les deux plans sonores.

Pour aller plus loin : l'exercice peut être prolongé avec la suite du thème, notamment pour mettre en évidence le contraste qu'apporte ce passage.

Projet interdisciplinaire

• **Histoire** : un travail conjoint avec les professeurs d'histoire-géographie permettra d'élaborer de façon pertinente une **création musicale** s'inspirant de cultures folkloriques. Un travail de **recherche documentaire** préalable pourra constituer une base afin de déterminer quelles caractéristiques musicales pourraient être intégrées à une création originale.

• **Arts plastiques** : création d'une **exposition à la fois sonore et visuelle** au sein de l'établissement, consacrée aux traditions populaires. Les élèves réalisent des toiles et des dessins représentant des cultures traditionnelles, et y associent, par exemple, des musiques et des chants populaires découverts lors d'une recherche menée en cours de musique.

Pour aller plus loin :

Le **cor anglais**, une touche d'élégance : du classique à la pop des Beatles
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/maxxi-classique/le-cor-anglais-une-touche-d-elegance-du-classique-a-la-pop-des-beatles-2779601

Une heure et plus, un compositeur : **Antonín Dvořák**
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/stars-du-classique/une-heure-et-plus-un-compositeur-antonin-dvorak-8356365

Dvořák, grand représentant de la **musique tchèque** ?
https://www.radiofrance.fr/francemusique/dvorak-grand-representant-de-la-musique-tcheque-5071159