

Compositeur :	Piotr-Illitch Tchaïkovsky
Titre :	«La Mère Gigogne et les polichinelles» du ballet «Casse-noisette»
Période :	XIX ^{ème} siècle
Durée de l'extrait :	2'48
Genre :	Musique de ballet
Instrumentation :	Orchestre symphonique
Artiste :	Orchestre de Philadelphie
Source :	«Les plus beaux ballets de Tchaïkovsky» de la collection Classique de SONY ➤

LE CONTEXTE ET L'AUTEUR

[Piotr-Illitch Tchaïkovsky](#) est né en Russie en 1840 dans un milieu d'industriels très aisés. Il reçoit très jeune des cours de piano. En 1852 il commence des études de Droit et sept ans plus tard entre comme secrétaire au Ministère de la Justice, emploi qu'il quittera pour entrer au conservatoire récemment ouvert à Saint-Pétersbourg. Il y prend des cours de composition. Sa Première symphonie sera jouée avec succès en 1868. Parmi ses œuvres les plus célèbres on peut citer sa 6ème symphonie dite «la pathétique», Le lac des cygnes, La Belle au bois dormant, Casse-Noisette (ballets), Eugène Onéguine, La dame de Pique (opéras), «Ouverture 1812». Tchaïkovsky est mort en 1893; pour ses funérailles, le deuil national fut décrété.

Il n'est pas exagéré de dire que Tchaïkovsky a fortement contribué à renouveler l'art du ballet et préparé toute l'école musicale et chorégraphique du XXème siècle. Les compositeurs de ballets étaient jusque là considérés avec mépris par les chorégraphes. Par la suite, Tchaïkovsky n'hésitera pas à introduire des rythmes de danse dans ses opéras ou ses symphonies.

L'ŒUVRE

Le livret du ballet Casse-Noisette s'inspire d'une adaptation par Alexandre Dumas d'un [conte féerique](#) de E.T.A. Hoffmann: Une petite fille prénommée Clara reçoit en cadeau la veille de Noël un casse-noisette en bois représentant un petit bonhomme. Dans la nuit le frère de Clara casse le jouet et ce sera le départ d'une suite d'épisodes se déroulant dans le monde des jouets et le royaume des douceurs.

Les différentes péripéties de ce [Casse-noisette](#) et de Clara serviront de prétexte à Tchaïkovsky pour composer une succession de pièces musicales pleines de trouvailles mélodiques, de clins d'œil, de richesse rythmique et d'effets instrumentaux subtils et pittoresques. Il a aussi écrit une *Suite symphonique* qui reprend quelques titres du ballet: ouverture, marche, danse de la fée Dragée, danse russe, danse arabe, danse chinoise, danse des Mirlitons, valse des fleurs. Il existe une version jazz de cette œuvre écrite par Duke Ellington en 1960 et intitulée «[The Nutcracker Suite](#)». Pour «[La Mère Gigogne](#) et les clowns» (ou «La Mère Gigogne et [les polichinelles](#)»), Tchaïkovsky a utilisé deux chants: «[Giroflée, girofla](#)» (ronde enfantine traditionnelle) et «[Cadet Rousselle](#)» (chant écrit en 1792 pendant la Révolution française).

Après une courte introduction, on entend le thème «[Giroflée, girofla](#)» joué avec des variations d'intensité sur un rythme [binaire](#). C'est la partie **A** (0 à 1'05"). Puis apparaît le thème célèbre de [Cadet Rousselle](#) facilement identifiable. Il est joué tantôt legato (lié) par les bois, tantôt staccato (détaché) par les cordes pincées (*pizzicato*) sur un rythme ternaire. C'est la partie **B** (de 1'07" à 2'). Revient enfin la partie **A** avec vers la fin une accélération du tempo et un crescendo.

SE METTRE A L'ŒUVRE

Activités d'écoute :

- Reconnaître la chanson *Cadet Rousselle* et comparer avec *Jean de Nivelles* (voir fiche OAM N°11)
- Ecouter d'autres extraits de *Casse-Noisette* ou d'œuvres de Tchaïkovsky
- Présenter un autre ballet: *L'oiseau de feu* de Stravinsky (fiche OAM N°10)
- Repérer les interventions du tambour de basque (tambourin avec cymbalettes)

Activités en mouvement :

- Mettre en évidence la différence entre la partie en binaire (marcher) et le thème de [Cadet Rousselle](#) en ternaire (se balancer, valser). Binaire : 1, 2 ou pied droit/pied gauche marqués; Ternaire : 1, 2, 3 - seul l'appui du temps 1 est marqué passant du pied droit au pied gauche.
- Frapper les temps forts en binaire et en ternaire (percussions corporelles ou instrumentales)

Activités vocales :

- Chanter [Cadet Rousselle](#) et enrichir l'interprétation en jouant avec l'alternance du legato et du staccato.

Arts de la scène :

- Proposer des extraits du ballet grâce à des [vidéos](#) en ligne (diverses versions afin d'aiguiser l'œil et le ressenti)