

Repères enseignants

Cycle:

I II III IV

Matières:

LE VOCABULAIRE DE L'ORCHESTRE

> **Accorder :**

En début de concert, lorsque plusieurs musiciens jouent la même note ensemble, on dit qu'ils s'accordent. Tous les instruments s'accordent sur un « La » sauf les cuivres qui jouent ensuite un « Si bémol ». Cela leur permet de régler leurs instruments pour qu'ils sonnent juste pendant le concert. Souvent, l'accord que le public voit est une mise en scène et les musiciens se sont déjà accordés en coulisses.

> **Accordeur :**

Souvent, lorsque le hautbois donne le « la » en début de concert, il s'aide avec une petite machine qu'on appelle accordeur qu'il pose sur son pupitre. Cela lui permet de contrôler son intonation de manière plus précise que seulement avec ses oreilles.

> **Anche :**

C'est une lamelle de roseau qui est accrochée à l'instrument et qui permet de le faire sonner grâce au souffle du musicien. S'il n'y a qu'une anche (accrochée au bec), on parle d'instrument à anche simple (clarinette, saxophone). S'il y en a deux, l'une contre l'autre, c'est un instrument à anche double (hautbois, basson). À part la flûte, tous les instruments de la famille des bois sont des instruments à anche.

> **Archet :**

Son nom vient de sa ressemblance avec l'Arc. En effet, il est composé d'un arc de bois (à l'origine très arrondi et qui est aujourd'hui plus droit) auquel on fixe des crins de cheval que le musicien tend au moment de jouer. Il va frotter les cordes de son instrument avec cet archet pour en produire du son. Tous les instruments de la famille des cordes frottées utilisent un archet (même s'il leur arrive de jouer sans).

> **Chef de pupitre :**

Chaque famille d'instruments est dirigée par un « chef de pupitre ». C'est lui qui est responsable des musiciens qui jouent du même instrument que lui. Chez les cordes, c'est le chef de pupitre qui choisit les coups d'archets pour son pupitre. Chez les vents, c'est le chef de pupitre qui a les parties les plus exposées.

> **Clé :**

C'est le petit dessin en début de portée qui va permettre de savoir comment lire les notes. Il en existe plusieurs : la clé de sol, la clé de fa et la clé d'ut (et de multiples variantes de chaque). Elle permet de faciliter la lecture des notes pour les regrouper au maximum sur la portée.

> **Compositeur :**

C'est le créateur du morceau de musique.

> **Concerto :**

C'est une pièce, le plus souvent en trois mouvements, composée pour un instrument soliste et un orchestre. Le soliste se tient (le plus souvent) debout, entre les violons et le chef d'orchestre et joue une partie exposée, en général difficile techniquement, virtuose. Il joue souvent par cœur. L'orchestre l'accompagne. Parfois il y a deux ou trois solistes. En général, il est composé d'un mouvement rapide et majestueux, suivi d'un mouvement lent et expressif et se terminant par un final gai et virtuose.

> **Conducteur :**

Il s'agit de la partition posée sur le pupitre du chef. Elle est souvent plus grande que celle des musiciens de l'orchestre, car toutes les parties y sont notées. De cette manière le chef peut suivre ce que doivent jouer tous les instrumentistes, leur faire des signes pour les départs, voir quand ils se trompent...

> **Coup d'archet :**

Lorsque le musicien frotte son archet contre les cordes, il fait deux sortes de mouvements : on dit qu'il « tire » l'archet ou qu'il le « pousse ». Pour que toutes les cordes de l'orchestre fassent le même geste en même temps, ils notent les coups d'archet à l'avance, pendant les répétitions. Ce sont les chefs de pupitre qui décident ensemble quels vont être les coups d'archet. Lorsque toutes les cordes utilisent les mêmes coups d'archet, le rendu visuel est plus joli, mais surtout, ça permet d'unifier le son de l'ensemble des musiciens.

> **Diapason :**

C'est un petit objet en métal en forme de fourche que les musiciens tapent sur un support pour en faire sonner un « la » pour s'accorder. Ce sont surtout les chanteurs qui utilisent un diapason.

> **Doigté :**

Pour la plupart des instruments, il faut placer ses doigts dans une certaine position pour obtenir la note voulue. On appelle cela un doigté. Les doigtés sont parfois notés sur la partition. Sur les instruments à cordes, c'est l'endroit où l'on place le doigt sur la corde. Pour les instruments à vent, c'est la combinaison de doigts sur les clefs ou les pistons.

> **Embouchure :**

Partie de l'instrument dans lequel soufflent les musiciens jouant de la flûte traversière ou d'un instrument de la famille des cuivres. L'air, dirigé d'une certaine manière contre le métal, va lui permettre de produire le son.

> **Entracte :**

Coupure dans un concert qui va permettre aux musiciens de se reposer et aux publics de se désaltérer. À l'origine, il séparait les actes d'un opéra ou ballet pour effectuer les changements de décor.

> **Forme :**

Tradition d'écriture qui va énoncer un certain nombre de règles entourant la composition d'une œuvre. Au fil du temps, beaucoup de règles se sont assouplies, d'autres sont nées.

> **Générale :**

Nom que l'on donne à la dernière répétition avant le concert, souvent la veille au soir. Elle permet de jouer le programme musical en essayant d'imiter les conditions de concert. Malgré tout, il est rare que les musiciens portent leurs habits de scène pendant la générale, contrairement aux générales de ballet ou théâtre. Une générale peut être publique.

> **Harmonie :**

Notes jouées en même temps qui viennent soutenir la mélodie, le thème musical.

> **Intonation (ou justesse) :**

C'est ce qu'on appelle le fait de jouer « juste », c'est-à-dire, ni trop bas, ni trop haut. Quand tout le monde joue « juste » dans un orchestre, la musique sonne beaucoup mieux, le son rayonne plus. Pour contrôler son intonation, le musicien doit écouter ses collègues et s'adapter à leur propre intonation.

> **Maestro :**

Nom que l'on donne à un grand chef d'orchestre ou à un compositeur.

> **Mélodie :**

Succession de notes ordonnées de manière à créer un air.

> **Mesure :**

Division de la musique en petites parts égales. Elles sont symbolisées sur le papier par des lignes verticales. On dit que le chef bat la mesure parce qu'il symbolise par le geste cette division de la musique ainsi que les sous divisions que l'on appelle les temps. Le geste est différent selon que la mesure est à deux temps, trois temps, quatre temps...

> **Métronome :**

Petit instrument, mécanique ou électronique, qui donne le tempo au musicien grâce à des petits bips sonores et/ou lumineux.

> **Mouvement :**

Les œuvres musicales sont souvent découpées en plusieurs pièces de vitesse et de caractère différents. On les appelle mouvements.

> **Nuances :**

Notées en abrégé sur la partition, les nuances sont des indications d'intensité sonore. Elles sont séparées en deux catégories : les nuances fortes : (de *mf* à *fff*) et les nuances pianos ou faibles (de *mp* à *pppp*). Les nuances mezzo-forte (*mf*) et mezzo-piano (*mp*) sont des nuances intermédiaires.

> **Ouverture :**

Pièce orchestrale utilisée comme introduction pour un opéra.

> **Pare-son :**

Plaques en plexiglas ressemblant de loin à des pupitres, on les dispose derrière la tête des musiciens d'orchestre pour protéger leur audition, en particulier lorsqu'ils sont assis juste devant les cuivres ou les percussions.

> **Partition :**

Livret de pages sur lesquelles sont écrites l'ensemble des notes que le musicien devra jouer. Elles sont inscrites sur des portées et constituent un langage bien précis qui s'apprend au cours de la formation musicale.

> **Pizz (pizzicato) :**

Technique utilisée par les instrumentistes à cordes frottées qui consiste à pincer les cordes avec les doigts au lieu d'utiliser l'archet.

> **Poème symphonique :**

Pièce orchestrale, le plus souvent en un seul mouvement, illustrant une œuvre extra-musicale (littéraire, picturale...) et en général libérée de toute forme. Le but est d'exploiter au maximum les propriétés de chaque instrument de l'orchestre pour représenter l'œuvre grâce aux différences de timbres, de couleurs, de tessitures, de vélocité...C'était un genre musical très en vogue durant la 2e partie du XIXe siècle.

> **Portée :**

Ensemble de cinq lignes horizontales sur lequel sont inscrites les notes et qui permettent de lire la musique. Le symbole en début de ligne, appelé « clé » modifie le mode de lecture des notes. Ainsi, une note placée à la même hauteur sur la portée, ne donnera pas le même son en fonction de la clé dessinée en début de ligne. Cela complique l'apprentissage de la lecture en début de formation mais facilite ensuite grandement le déchiffrage.

> **Pupitre :**

L'orchestre est divisé en pupitres. Chaque famille d'instruments est divisée en sections : pupitre d'altos, pupitre de flûtes...Chez les cordes, tous les musiciens d'un même pupitre jouent la même chose. Chez les vents, chaque musicien joue une partie différente même lorsqu'ils sont plusieurs dans un même pupitre (par exemple, dans le pupitre de hautbois, on trouve le plus souvent une partie de hautbois solo, de 2e hautbois et de cor anglais, et ils ont chacun une partition différente)

> **Régisseur :**

L'orchestre a besoin d'une personne qui coordonne tous les aspects techniques. Il arrive sur les lieux avant l'orchestre et repart après les musiciens. Le régisseur prépare le plan de scène, gère les déplacements des instruments volumineux pour chaque concert, met en place les chaises, les pupitres, les estrades, vérifie que les loges sont prêtes à l'arrivée des artistes, etc,...

> **Répétition :**

Avant un concert, les musiciens se rassemblent pour travailler la musique du programme ensemble. Il est rare qu'ils jouent tout le programme d'un coup pendant une répétition, sauf pour la générale. Le reste du temps, ils s'exercent sur des petits passages et suivent les conseils du chef.

> **Rythme :**

Chaque son va avoir une durée définie et noté sur le papier, on dit que c'est le rythme.

> **Soliste :**

Il existe deux sortes de solistes. Le soliste invité par l'orchestre et qui va jouer debout devant l'orchestre une pièce virtuose, le plus souvent un concerto, pendant que l'orchestre jouera un accompagnement. Il y a aussi le soliste d'orchestre qui joue au sein de l'orchestre une partie exposée, que l'on entend plus que les autres et que personne d'autre ne joue.

> **Suite d'orchestre :**

À l'origine succession de mouvements instrumentaux de styles différents, la suite d'orchestre se compose, à partir du XIXe siècle, de pièces diverses, issues de ballets, d'opéras, de musiques de scène...

> **Symphonie :**

C'est une évolution de l'ouverture d'opéra, une pièce pour orchestre qui permettait de faire débiter une œuvre lyrique avant que les chanteurs n'entrent en scène. Elle s'est ensuite détachée pour devenir une forme à part entière, le plus souvent en quatre mouvements.

> **Tempo :**

Vitesse à laquelle un morceau est joué. Le tempo est indiqué en battements par minute. Les musiciens utilisent un métronome pour contrôler leur tempo.

> **Thème :**

Le thème est la mélodie la plus importante d'un morceau qui revient plusieurs fois.

> **Timbre :**

Chaque son a des caractéristiques précises qui lui permettent de se distinguer d'un autre son. On appelle cela le timbre. Chaque instrument a un timbre spécifique, mais également chaque instrumentiste.

> **Tuttiste :**

Lorsque plusieurs musiciens jouent la même chose, on dit qu'ils jouent en tutti. Chez les cordes, les instruments d'une même famille jouent en tutti, on dit qu'ils ont un rôle de tuttistes, à l'opposé des solistes, qui ne partagent leur partie avec personne.

> **Virtuose :**

On dit d'un musicien qu'il est virtuose quand il possède des qualités techniques exceptionnelles.