

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI – Le Lac des cygnes

À PROPOS

Ce dossier s'adresse au corps enseignant, afin d'aborder sous plusieurs angles *Le Lac des cygnes* de Piotr Ilitch Tchaïkovski avec les élèves.

Pour toute question ou remarque concernant ce dossier, vous pouvez vous adresser à Cléa Masserey, responsable de la participation culturelle pour le Sinfonietta de Lausanne : mediation@sinfonietta.ch

LES CHAPITRES DU DOSSIER

Le Sinfonietta de Lausanne	3
Le chef d'orchestre	3
Le Lac des cygnes en 2024... par le Sinfonietta de Lausanne	3
Mise en contexte	4
Contexte historique	4
La déception du Lac des cygnes	4
Qui est Tchaïkovski ?	5
Côté orchestre	6
Version symphonique	6
Version scolaire	6
La suite du ballet	7
Résumé de l'histoire	8
En bref	8
En détail	8
Personnages	8
Les différentes fins possibles	9
Proposition d'exercice à faire en classe	9
Liens utiles et références	10

LE SINFONIETTA DE LAUSANNE

Formation professionnelle incontournable dans le paysage musical romand, le Sinfonietta de Lausanne est à géométrie variable. Il offre l'opportunité d'un premier poste aux jeunes diplômé-e-s les plus prometteur-euse-s. L'esprit original de sa programmation assure un vaste répertoire et répond à la curiosité de ses publics au travers d'une quarantaine de concerts par saison, dont une série à l'abonnement.

Plus d'informations : www.sinfonietta.ch

LE CHEF D'ORCHESTRE

Raphaël Jousse-Della Giustina (chef invité)

Né en 1997 à Paris, Raphaël Jousse della Giustina grandit dans un environnement musical familial et commence le piano à l'âge de six ans, qui le conduit à étudier avec Rena Shereshevskaya pendant sept ans.

Il fait ses débuts devant un orchestre en 2014 à Paris en dirigeant l'*Orchestre Colonne* dans les *Pins de Rome* de Respighi. Il se dédie ensuite entièrement à la musique et met un terme à ses études scientifiques supérieures. Quelques années plus tard, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) où il obtient un Master d'Écriture Musicale en 2021 et un Prix d'Orchestration supérieure en 2023. Il y reçoit les précieux conseils de Fabien Waksman, Thomas Lacôte, Thierry Escaich et Guillaume Connesson.

Parallèlement à sa formation théorique, il est admis au CNSMDP dans la classe de direction d'orchestre d'Ariane Mathiak et de Rut Schereiner, puis poursuit son cursus en Master de Direction d'orchestre à la Haute École de Musique de Lausanne dans la classe d'Aurélien Azan Zielinski et Philippe Béran.

Passionné par la transmission et l'échange, Raphaël est impliqué dans de nombreux programmes éducatifs tandis qu'il essaie de connecter la musique classique avec d'autres médias tels que les jeux vidéo, afin de rassembler différents publics autour de ses passions.

Raphaël Jousse della Giustina est actuellement chef associé de l'Ensemble orchestral *Les Voyages Extraordinaires* et le chef de l'Ensemble de saxophones du CNSMDP depuis 2020.

LE LAC DES CYGNES EN 2024... PAR LE SINFONIETTA DE LAUSANNE

- Le samedi 23 mars 2024 à 16h, *Le Lac des cygnes* sera proposé dans un format **pour adultes et enfants** (dès 6 ans), à la Salle des Fêtes du Casino de Montbenon, à Lausanne.
Tarif unique : 5.-, gratuit pour les moins de 10 ans
- Le jeudi 23 mai 2024 à 20h, *Le Lac des cygnes* sera cette fois-ci joué dans sa **version symphonique** (extraits), à la Salle Métropole à Lausanne.
Tarifs : gratuit pour les enfants de moins de 10 ans, 5.- avec la CarteCulture, 10.- pour les jeunes de 10 à 25 ans, 35.- tarif normal.

<https://www.sinfonietta.ch/evenements/5%E1%B5%89-concert-de-saison-7/>

LE SINFONIETTA DE LAUSANNE — SAISON 2023/24

MISE EN CONTEXTE

Dates de composition : 1875-1876

Création : 4 mars 1877, au Théâtre Bolchoï, Moscou.

Le *Lac des cygnes*, op. 20, est un ballet en quatre actes sur une musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski et un livret de Vladimir Begitchev, qui tire son inspiration d'une légende allemande. C'est son premier ballet.

CONTEXTE HISTORIQUE

Écrire pour le ballet était vu comme dégradant pour beaucoup, cela était réservé à des "spécialistes". En effet, les compositeur-riche-s de ballet doivent veiller à ce que leur musique soutienne les pas de la danse, et non l'inverse, particulièrement au XIXème siècle. Cela pouvait donner à certaines personnes un sentiment de manque de liberté ou de créativité.

Tchaïkovski n'étant pas de celles-là, il accepte – par nécessité financière et malgré les réticences de certains de ses amis – de composer son premier ballet, après que le Bolchoï lui ait proposé l'idée du *Lac des cygnes*. Il va ainsi donner à son ballet une véritable dimension symphonique, et non un simple support pour les danseuses et danseurs.

Il s'inspirera notamment de deux ballets qui l'ont marqué musicalement lors de l'un de ses voyages à Paris : *Giselle* d'Adolphe Adam et *Coppélia* de Léo Delibes.

LA DÉCEPTION DU LAC DES CYGNES

Malheureusement, la partition qu'il écrit était sûrement trop ambitieuse pour l'époque. Il ne se concerta pas avec le chorégraphe au préalable, et ce dernier n'arrive pas à réaliser une chorégraphie qui tire parti des libertés musicales de Tchaïkovski. Cette mésaventure va se ressentir lors de la création du ballet.

En effet, la première réception de l'œuvre est plutôt négative, autant du côté du public que de la presse. Paradoxalement, *Le Lac des cygnes* est certainement l'œuvre la plus célèbre de Tchaïkovski aujourd'hui. Pour en arriver là, il faudra plusieurs années et notamment l'intervention de Marius Petipa, avec lequel Tchaïkovski collaborera pour ses deux autres ballets, pour faire rayonner la splendeur du cygne aux yeux de toutes et tous. Hélas, le compositeur ne verra pas le succès de l'oiseau blanc depuis les gradins, car il mourra deux ans avant.

QUI EST TCHAÏKOVSKI ?

Nom : TCHAÏKOVSKI

Prénom : Piort Illitch

Nationalité : Russe

Date et lieu de naissance : 25 avril 1840 (7 mai dans le calendrier grégorien) à Votkinsk

Date et lieu de décès : 25 octobre 1893 (6 novembre dans le calendrier grégorien) à Saint-Pétersbourg

Profession : compositeur

Œuvres

Il a composé trois ballets durant sa vie : *Le Lac des cygnes*, *La Belle au bois dormant* et *Casse-Noisette*. Il a majoritairement écrit pour orchestre et pour piano. Ses œuvres principales sont ses trois dernières symphonies (4,5,6), ses concertos pour piano et pour violon, son opéra *Eugène Onéguine*, ou encore sa suite pour piano *Les Saisons*. Il a aussi écrit pour la voix et quelques pièces de musique de chambre, c'est donc un compositeur complet et touche à tout.

Contexte artistique

Parmi les compositeurs de son époque, on peut noter le fameux Groupe des Cinq en Russie (Alexandre Borodine, César Cui, Mili Balakirev, Modeste Moussorgski et Nikolai Rimski-Korsakov), Johannes Brahms ou Richard Wagner en Allemagne, Antonin Dvorák en République Tchèque.

Ses contemporains littéraires sont Fiodor Dostoïevski, Ivan Tourgueniev et Léon Tolstoï en Russie. On pourrait citer aussi Alexandre Pouchkine, dont Tchaïkovski s'est inspiré pour écrire son opéra.

Inspirations

En compositeur du mouvement romantique, Tchaïkovski puise son inspiration dans les émotions humaines et la souffrance d'une vie mortelle. Il transpose les flots d'émotions à travers une composition prolifique, qui fait de lui l'un des compositeurs qui a le plus écrit de son époque.

LE SINFONIETTA DE LAUSANNE — SAISON 2023/24

CÔTÉ ORCHESTRE

VERSION SYMPHONIQUE

Taille de l'orchestre : Il faut **76 musicien-ne-s** pour interpréter la musique du ballet. C'est un orchestre romantique au complet qu'a utilisé Tchaïkovski.

Côté bois : 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes et 2 bassons.

Côté cuivres : 4 cors, 4 trompettes, 3 trombones et 1 tuba.

Côté percussions : il faut au moins 3 personnes pour pouvoir tout jouer (timbales, cymbales, grosse caisse, tambourin, triangle, tambour militaire, tam-tam, castagnettes et glockenspiel).

Côté cordes : en plus d'une harpe, il faut 14 premiers violons, 12 seconds violons, 10 altos, 8 violoncelles et 6 contrebasses.

Cette version sera jouée par le Sinfonietta de Lausanne le jeudi 23 mai 2024, à 20h, à la Salle Métropole à Lausanne.

VERSION SCOLAIRE

Dans la version que nous jouerons, il y aura **18 musicien-ne-s** au total. C'est un plus petit effectif qui permet de jouer ailleurs que dans des salles de concert. Pour cela, il a été nécessaire de réaliser un arrangement de l'œuvre. Cette transcription permet aux 18 musicien-ne-s de jouer toute la musique de Tchaïkovski sans en perdre l'essence et la beauté.

Instruments qui composeront l'orchestre :

Côté bois : 1 flûte, 1 hautbois, 1 clarinette, 1 basson.

Côté cuivres : 1 cor, 1 trompette et 1 trombone.

Côté percussions : 1 percussionniste.

Côté cordes : 1 harpe, 2 premiers violons, 2 seconds violons, 2 altos, 2 violoncelles, 1 contrebasse.

LA SUITE DU BALLET

Une suite en musique n'est pas le deuxième volet de l'histoire que l'on suit. Il s'agit d'une compilation d'extraits musicaux sélectionnés généralement par le compositeur ou la compositrice, afin que sa musique puisse être jouée ailleurs que dans les scènes d'opéra et de ballet. La suite ne garde que la partie orchestrale. C'est souvent un bon moyen de faire vivre et connaître sa musique. Il s'agit en quelque sorte d'un « best-of » d'une pièce écrite pour un projet qui à la base n'était pas uniquement orchestral.

Tchaïkovski va beaucoup plus loin et donne à ses ballets une véritable dimension symphonique. Chacun des trois ballets fera d'ailleurs l'objet d'une suite orchestrale indépendante.

Pour ce qui est du *Lac des cygnes*, Tchaïkovski a eu le projet d'en faire une suite après avoir justement réalisé à quel point l'idée était bonne, grâce à des compositeur·rice·s de son époque. La suite sera compilée après sa mort, et permet de jouer des extraits musicaux du ballet en concert, sans danseur·se·s.

Extraits que comportent la suite (6 voire 9 numéros) :

Scène de l'Acte II, n°10

Valse de l'Acte I, n°2

Danse des petits cygnes de l'Acte II, n°13

Scène de l'Acte II, n°14

Danse hongroise de l'Acte III, n°20

Danse espagnole

Danse napolitaine

Mazurka

Scène et Finale de l'Acte IV, n°28-29

RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE

EN BREF

Le prince Siegfried tombe amoureux de la princesse Odette, laquelle est sous l'emprise d'un sortilège lancé par le sorcier Rothbard. Le jour, elle est un cygne blanc, la nuit elle redevient femme. Alors que le Prince veut l'épouser, le sorcier substitue sa fille Odile - un cygne noir - à Odette lors des noces. **Différentes fins sont ensuite possibles... Les élèves sont invité·e·s à imaginer leur propre version.**

EN DÉTAIL

Le Lac des cygnes parle de l'amour entre le prince Siegfried et la princesse Odette. Siegfried est un prince rêveur et sentimental. A l'aube de sa majorité, il doit se marier, contraint par sa mère et son précepteur. Alors qu'un bal se prépare, le jeune seigneur lève les yeux au ciel et aperçoit une nuée d'oiseaux blancs. Il décide de les suivre jusqu'à un lac, puis pointe son arbalète sur l'un d'eux. Tout à coup, l'animal se transforme en une jeune femme resplendissante. Siegfried tombe aussitôt amoureux d'elle, qui n'est autre qu'Odette, princesse victime d'un mauvais sort du diabolique baron Von Rothbart. Elle a été changée en cygne et ce n'est qu'à la nuit tombée, sur les berges du lac enchanté, qu'elle peut redevenir elle-même. Seul un serment d'amour éternel et passionné pourrait conjurer le sort. Or l'amour entre Siegfried et la princesse est réciproque. Le lendemain, lors du bal organisé dans la salle opulente du palais, les prétendantes pressent le pas pour rencontrer le prince Siegfried. Parmi elles s'est glissé Odile et son père, le baron Von Rothbart. Grâce aux pouvoirs de ce dernier, celle-ci revêt la même apparence que la princesse Odette. Habillée en noir, il s'agit pourtant de son double maléfique. À partir de ce moment, plusieurs fins existent, allant de la plus tragique à la plus "Disney" possible.

Bon à savoir : sur scène, les rôles du cygne blanc et du cygne noir sont généralement dansés par la même ballerine, ce qui accentue le dédoublement psychologique. Le cygne blanc représente une femme pure et intouchable, tandis que le cygne noir symbolise l'hypocrisie, l'égoïsme et la manipulation. Sommet de la danse classique, ce double rôle est un passage obligé dans la carrière de toute danseuse étoile.

PERSONNAGES

Les personnages principaux du Lac des Cygnes :
Odette, Odile, Le Prince Siegfried, Le sorcier Rothbard.

Autres :

La reine mère, Le tuteur du Prince, Le duc Benno, les petits Cygnes

LES DIFFÉRENTES FINS POSSIBLES

La version originale se termine ainsi :

Siegfried, sans se douter de la supercherie, promet devant l'intégralité de la cour qu'il épousera cet alter ego. Lui apparaît alors l'image d'un cygne blanc. Le prince se rend compte de la terrible méprise. Il court rejoindre Odette sur les bords du lac, mais il est déjà trop tard. La malédiction est irrévocable. Après des étreintes passionnées, Odette et Siegfried préfèrent alors tous deux se donner la mort plutôt que de laisser le mal triompher. Les amants maudits se jettent alors dans le lac.

Dans la version de Petipa qui fera le succès du ballet (1895), Odette se jette dans les eaux du lac et le Prince la suit. Ils se retrouvent au royaume des ondes pour former une fin heureuse.

Témoin de son succès post-1895, on compte une dizaine de fins possibles au *Lac des cygnes* de Tchaïkovski. L'une des fins les plus heureuses est la version du Mariinsky, où Siegfried combat Von Rothbart, Odette retrouve sa forme humaine et épouse le Prince. Au contraire, l'une des plus tragiques est probablement celle du chorégraphe Rudolf Noureev, donnée à l'Opéra de Paris. Le baron triomphe en enlevant Odette dans les cieux, la gardant prisonnière à tout jamais. Siegfried quant à lui, sombre peu à peu dans la folie avant de mourir.

PROPOSITION D'EXERCICE À FAIRE EN CLASSE

Lors de la représentation dans les écoles, nous proposerons aux élèves de réécrire le scénario du *Lac des cygnes*. À chaque événement-clé de l'histoire, deux solutions seront proposées. Celles-ci seront représentées par deux extraits musicaux. La version qui aura remporté le plus de votes sera illustrée en musique pour ainsi permettre à l'histoire de continuer.

Vous pouvez écrire votre propre fin du ballet en classe ! Cela préparera déjà les élèves à se plonger dans l'histoire et les amènera à s'imaginer de possibles interactions entre les personnages.

LE SINFONIETTA DE LAUSANNE — SAISON 2023/24

LIENS UTILES ET RÉFÉRENCES

Deux versions du ballet à regarder sur Youtube :

- The Kirov Ballet
https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs&ab_channel=WarnerClassics
- Chorégraphie de Marius Petipa dans une version de Konstantin Ivanov
https://www.youtube.com/watch?v=LbUatYSm8ME&ab_channel=ClassicalBalletandOperaHouse (en HD).
Proposition d'extraits :
 - 26'22-33'55 : découverte d'Odile par Siegfried, puis arrivée du sorcier qui chasse le prince.
 - 41'40 – 47'55 : duo Siegfried-Odile (cygne blanc) au lac, entourés des cygnes. S'ensuit la danse des petits cygnes.
 - 1h12'00 – 1h13'30+ (1h17'20 pour la scène en entier) : duo Siegfried-Odette (cygne noir) lors du bal, sous les yeux de Rothbard.

La suite du ballet donnée en concert symphonique :

- Sous la direction de Mikko Franck, l'Orchestre philharmonique de Radio France joue la suite op.20a du *Lac des cygnes* :
https://www.youtube.com/watch?v=TrQ6pRhyinU&ab_channel=FranceMusiqueconcerts

Comprendre la synchronisation musique / danse :

- La danse des petits cygnes (numéro 3 de la suite) :
https://www.youtube.com/watch?v=Xd2nTXsivHs&ab_channel=medici.tv

L'une des fins tragiques:

- Version de Noureyev :
https://www.youtube.com/watch?v=HI7XdqJfBw&ab_channel=medici.tv

Idée de film à regarder en classe :

- Billy Elliot (Stephen Daldry, 1999, 1h50min)

IMPRESSUM

Rédaction : Raphaël Jousse-Della Giustina

Édition : Le Sinfonietta de Lausanne, 2024