

Dossier pédagogique

Vous trouverez dans ce dossier quelques indications, pistes de travail et activités vous permettant, nous l'espérons une meilleure exploitation du spectacle et de son environnement.

L'histoire

C'est Noël, Clara a reçu de son oncle Drosselmeyer un casse-noisettes.
La nuit tombée, Clara est redescendue voir les cadeaux dans le salon, elle s'assoupit auprès d'eux, le rêve peut alors commencer...

Les jouets commencent à bouger et des souris sortent du plancher.
Clara lance son chapeau sur le méchant Roi des souris que Casse-Noisette est entrain de combattre.

Elle décide de s'occuper de son casse-noisettes, blessé et cassé.
C'est alors que le vulgaire pantin de bois redevient le beau prince qu'il était auparavant.
- "Merci de m'avoir sorti de mon sort."
- "Quel sort ?", demanda Clara
- "viens avec moi, je vais te raconter en chemin", répondit le prince.
- "Le Roi des souris m'a transformé en casse-noisettes. Pour que je redevienne à nouveau un garçon, il fallait qu'une fille m'aime et... je vous ai trouvé."
- "Ah, c'est ça votre histoire ?" répondit Clara.

Ils traversent dans la nuit une tempête de flocons de neige, valsant autour d'eux. Puis ils arrivent dans le royaume de la fée Dragée, qui, avec le prince offrent à Clara une suite de véritables enchantements qui se termineront par la grande Valse des fleurs.

Par Magie, le pays de la Fée Dragée disparaît et Clara se réveille alors que son oncle vient de constater qu'elle n'est pas dans son lit !
- "Il est l'heure de dormir, Clara, minuit vient de sonner ! Joyeux Noël Clara."

Clara va se coucher les yeux encore remplis de son magnifique voyage...

Déclaration d'intention

Tchaïkovski a composé une musique populaire, mondialement connue et particulièrement figurative.

Cette musique que tout le monde a fredonné, a entendu des centaines de fois, fut écrite pour un ballet.

Il nous a paru tellement évident d'illustrer cette musique... que nous n'avons pas résistés. En effet, les images créées pour le ballet sont tout à fait adaptables à la forme d'expression para-théâtrale qu'est la marionnette.

"Casse Noisette" se déroule le soir de Noël. Cette fête à laquelle nous sommes invités va nous faire découvrir le personnage de Drosselmeyer, sorte de grand père, ou de tonton gâteau qui fabrique des jouets pour Clara et Frédéric.

Tout naturellement il apporte ses jouets au pied de l'arbre.

Mais est-il simplement un oncle affectueux ou une sorte de magicien ?

Dans l'adaptation que nous en avons faite, il est en quelque sorte le maître d'œuvre de l'histoire extraordinaire que va vivre Clara.

Car la jeune héroïne va faire un rêve fantastique dans lequel son Casse Noisette va se transformer en prince et l'inviter dans le pays de la fée Dragée.

Au moment où sonnent les 12 coups de minuit l'oncle Drosselmeyer semble diriger le rêve de Clara que nous vivons, nous aussi bien sûr, et nous découvrons après la bataille qui oppose le Casse Noisette au Roi des rats tous les personnages auxquels songe la jolie Clara.

L'oncle Drosselmeyer est encore là quand, curieusement, sonnent à nouveau les 12 coups de minuit et que Clara se réveille. Elle tente de raconter son aventure à son oncle, mais celui-ci, qui semble au courant de ce qu'elle a vécu, l'envoie se coucher dans sa chambre et conclut l'histoire de cet extraordinaire Casse noisette. Clara a fait un rêve... peut être, mais peut être pas... Le chapeau qu'elle a lancé à la tête du Roi des rats pour sauver son héros s'envole à nouveau et le casse Noisette en bois s'anime seul alors que tombe le rideau.

Nous montrons à travers ce spectacle que la musique dite "classique" peut être captivante et entraînante. Tchaïkovski lui même a emprunté aux musiques populaires telles que "Cadet Rousselle" ou "Giroflé Girofla" certains thèmes de son ballet. Bien sûr il est coutumier du fait avec "la marseillaise" présente dans l'ouverture 1812, mais une fois de plus il va puiser dans la culture française les airs qui "portent" son œuvre. Nous mettons en scène, un peu comme un spectacle dans le spectacle, les danses arabe, russe, espagnole et chinoise; nous concluons le voyage au pays de la fée Dragée en apothéose avec la très célèbre danse des fleurs.

Les Personnages

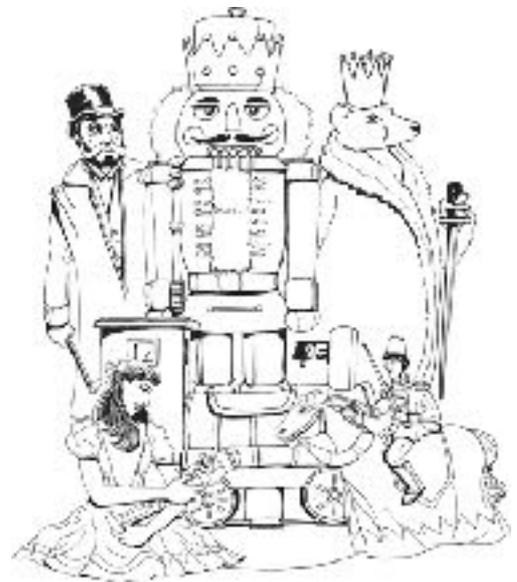

Clara : l'héroïne de ce conte de fées

Frédéric : son frère jumeau, un peu espiègle

Les danseurs : Les invités de la fête de Noël (les enfants, les parents)

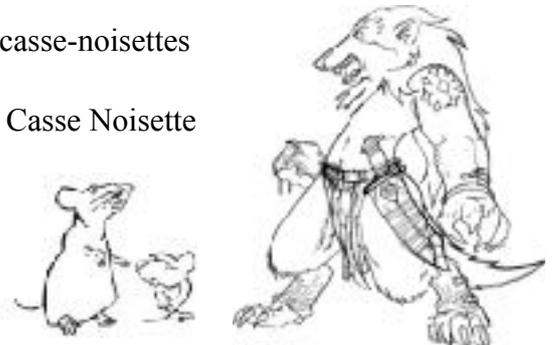
Drosselmeyer : L'oncle de Clara, qui fabrique les jouets en bois pour Noël

Le Roi des Rats : C'est lui qui a transformé le prince en casse-noisettes

L'armée des souris : les combattants qui veulent détruire Casse Noisette

Les soldats de bois : Le cadeau de Noël de Frédéric

Le Prince Casse Noisette : Qui retrouve son apparence humaine grâce à Clara.

La Fée Dragée : c'est elle qui va offrir à Clara de visiter son merveilleux royaume peuplé de personnages extraordinaires

La danseuse espagnole : virtuose du Flamenco

La danseuse orientale : danseuse on ne peut plus souple et belle

Le danseur russe : un danseur endiablé qui nous propose une démonstration de son agilité

Les fleurs : toutes ensemble, elles composent un bouquet enchanteur pour la célèbre valse

Les personnages et l'interprétation que nous en faisons

Nous avons vu plus haut les personnages dans leurs caractères et je vous propose maintenant d'allier les caractères et l'aspect physique.

Bien sûr les héros Clara et Frédéric sont des enfants auxquels le jeune public doit pouvoir s'identifier; ils seront donc traités comme des enfants que nous rencontrons presque tous les jours, presque ... parce que nous sommes quand même le soir de Noël et qu'il y a une belle fête organisée à la maison! Et il ne s'agit pas non plus de n'importe quelle maison, rêve oblige! Nos héros sont donc des enfants habillés pour recevoir leurs amis dans une maison de rêves.

Les invités de la fête sont des enfants et des adultes venus à la soirée de fête. Leur présence n'est là que pour justifier le début de notre soirée de rêve.

Casse noisette, le jouet de bois sculpté par l'oncle Drosselmeyer, est un classique du genre, un soldat barbu et riche en couleur. Lorsqu'il se transforme en prince Casse Noisette, c'est l'image d'Épinal du prince charmant, svelte, beau souriant habillé richement comme un officier, rouge et or, botté de cuir.

Le Roi de rats, dès son arrivée, montre bien qu'il n'est pas vraiment un personnage sympathique. C'est une créature horrible sanguinaire, qui porte sa méchanceté à la pointe de ses dents et de son épée.

La Fée Dragée est telle que l'on imagine les bonnes fées, belle, aérienne, légère diaphane.

Les habitants du pays de la fée Dragée sont encore une fois inspirés de l'imagerie populaire, la danseuse espagnole et sa robe à volants colorés, le danseur russe est un véritable diable sortant de sa boîte, dansant de manière effrénée sur un rythme très soutenu, la danseuse arabe est tout en finesse, elle peut exécuter des mouvements particulièrement difficiles qui relèvent des démonstrations des acrobates de cirque tout en lenteur. Nous avons fait du chinois un magicien qui termine son "numéro" par l'apparition des fleurs, danseuses classiques sur pointe.

L'oncle Drosselmeyer, sorte de maître de cérémonie, est à la fois un personnage sympathique mais avec une lueur inquiétante et hors du commun.

Piotr Illitch Tchaïkovski

Né à Votkinski, il fit des études de droit à St-Pétersbourg et pris des cours de musique au conservatoire de cette ville.

Un de ses professeurs fut le grand virtuose Anton Rubinstein, frère de Nicolas Rubinstein, pour qui il composa de nombreuses œuvres.

En 1866, il obtint le poste de professeur d'harmonie du Conservatoire de Moscou.

Tchaïkovski fit sa première tournée aux États-Unis en 1875-1876.

Grâce à sa correspondance avec la riche veuve Nadejda von Meck, il obtint de sa part une rente, qui lui permettra de se consacrer uniquement à la composition. Cependant, 14 ans plus tard, il devait se faire couper cette rente, Mme von Meck se croyant ruinée. En 1877, afin d'apaiser ses conflits face à son homosexualité, Tchaïkovski épousa une étudiante du Conservatoire de Moscou, qui était une admiratrice du compositeur. Cet union fut un échec et ils se séparèrent peu après. La période de 1887 à 1891 fut une période de gloire, il fit de nombreuses tournées en Europe et aux États-Unis. C'est le six novembre 1893 qu'il meure, du choléra. Cependant, des chercheurs prétendant qu'il se serait suicidé sur ordre, à la suite d'une liaison avec un membre de la famille impériale. Entré en 1868 dans le groupe des cinq, Tchaïkovski sympathisa avec Balakirev. Il éprouvait de l'hostilité envers Moussorgski et se méfiait de Rimski-Korsakov.

On doit notamment à ce compositeur de génie :

- Les ballets : Le Lac des cygnes (1876)
La Belle aux bois dormants (1889)
Casse-Noisette (1891-1892)
- Les opéras : Le Voïvode (1868)
Ondine (1869)
Eugène Onéguine (1878)
La Pucelle d'Orléans (1879)
Mazeppa (1883)
L'ensorceleuse (1887)

Les concertos pour piano no1 en si bémol mineur et no2 en sol majeur

Les symphonies no1 (1866), no2 (1872) et no3 (1875)

Ainsi que les ouvertures : "l'Année 1812" (1880) et "Roméo et Juliette"

Il meurt à St Petersburg en 1893

Les origines du Ballet

Casse-Noisette (Щелкунчик - *Shchelkunchik* en russe) est un ballet en deux actes, trois tableaux et 15 scènes, présenté initialement du 6 au 18 décembre 1892 au Théâtre Mariinsky de Saint-Petersbourg, sous la direction de Riccardo Drigo et chorégraphié par Lev Ivanov.

Le livret de Ivan Vsevolozhskii et Marius Petipa s'inspire de la version d'**Alexandre Dumas** d'un conte de **E.T.A Hoffmann** : Le casse-noisettes et le Roi des souris, en français. La musique, confiée à **Piotr Ilitch Tchaïkovski** et composée de février 1891 à mars 1892, est certainement une des musiques de ballet les plus populaires aujourd'hui et une des œuvres de Tchaïkovski les plus appréciées, même si celui-ci, trop modeste, ne croyait pas que Casse-Noisette aurait du succès.

L'orchestre se compose de deux piccolos, trois flûtes, deux hautbois, cor anglais, deux clarinettes, deux clarinettes basses, deux bassons, quatre cors, deux trompettes, trois trombones, tuba, timbales, triangle, tambourin, cymbales, grosse caisse, tam-tam, glockenspiel, castagnettes, instruments jouets (hochet, trompette, tambours, coucou, caille, cymbales), deux harpes, chœur et cordes.

Et c'est dans Casse-noisette qu'apparut pour la première fois un nouvel instrument de musique, le célesta,.

En août 1892, Tchaïkovski arrangea la partition pour le piano.

Tchaikovsky
Nutcracker Suite
VIII. Waltz of the Flowers

Tempo di Valzer.

Tempo di Valzer.

Suggestions d'activités avant le spectacle

- ❑ Quelqu'un connaît-il l'histoire de Casse-Noisettes ?
- ❑ Ecouter la musique à plusieurs reprises avant le spectacle
  - L'ouverture
  - La marche
  - La danse des parents (dans laquelle vous retrouverez le thème de "Bon voyage Mr Dumollet")
  - La valse des flocons de neige
  - Le Trepak (la danse russe)
  - La valse des fleurs
  - La danse de la fée Dragée (avec le Célesta)
- ❑ Définir ce qu'est
  - Un Ballet (et non un balai)
  - Une chorégraphie et donc un chorégraphe
  - Un danseur ou une danseuse étoile
- ❑ A quoi sert un casse-noisettes ?
- ❑ Quelqu'un a-t-il déjà utilisé un casse-noisettes ?
- ❑ A quoi ressemblait-il ?

- ❑ Je vais à l'Opéra
- Imaginer ou raconter ce que peut être un spectacle à l'Opéra
- ❑ Apprendre à danser une valse (valse des fleurs)
  - ❑ Sur une grande feuille blanche, chaque enfant dessine à la mine un casse-noisettes
  - ❑ Imaginez votre affiche pour le spectacle « Casse noisette »

Après le spectacle

- **Le rêve de Clara** : essayer de définir si Clara a ou non rêvé.
  - Si elle a rêvé, trouver les éléments qui vous font dire qu'il s'agissait d'un rêve
  - Si elle n'a pas rêvé trouver les éléments, dans le spectacle qui vous font dire qu'il s'agissait d'une réalité

- **Éléments de réponse :**

Le personnage de Drosselmeyer, sa transformation.

Le roi des rats et son armée

Le prince Casse noisette, à qui vous fait-il penser (parmi les autres personnages)

Les personnages du pays de la fée dragée (la danseuse espagnole, la danseuse orientale, le danseur russe, le chinois, les fleurs ...

Quel rôle joue le chapeau de Clara au début du spectacle et à la fin du spectacle ?

Le personnage de Casse noisette

- Imaginez rencontrer d'autres habitants d'autres pays extraordinaires. Que feraient-ils ? (pays d'Afrique, d'Amérique Latine, le Groenland, l'Australie, le Canada)

- **Colorier les casses-noisettes**

