

Les puces de Stradivarius

3

PRÉFACE

Les Jeunesses Musicales Canada
Les puces de Stradivarius
Les artistes du concert répondent à quelques questions

4

L'HISTOIRE DU CONCERT «LES PUCES DE STRADIVARIUS»

Tout savoir sur les puces

5

LE RÉPERTOIRE ENTENDU DURANT LE CONCERT

Qu'est-ce qu'une tarentelle?
Rémi nous parle des compositeurs

7

LE MAESTRO DÉCONCERTANT NOUS EXPLIQUE

La famille des instruments à cordes
L'atelier d'un luthier
Des familles de luthiers célèbres

12

ET SI L'HISTOIRE NOUS RACONTAIT

Le violon à travers les âges

13

SOLFA NOUS APPREND

Les personnages de la commedia dell'arte

15

À VOS INSTRUMENTS! PRÊTS?... JOUEZ!

Tarentelle napolitaine

16

AMUSONS-NOUS!

17

POUR PROLONGER LE PLAISIR

Activités pour les tout-petits
Activités intermédiaires
Activités pour les plus grands

21

PRÉPARONS-NOUS AU CONCERT!

22

POUR ENRICHIR NOS CONNAISSANCES MUSICALES

Suggestions de lectures et d'auditions
Quelques sites intéressants
Reparlons ensemble du concert

24

Solution du super mot-mystère

→ Les Jeunesses Musicales Canada

Depuis plus de 65 ans, les Jeunesses Musicales Canada (JMC) se dédie à la promotion de la musique classique auprès des jeunes canadiens et de leurs familles. Avec leurs nombreuses productions, les JMC présentent chaque année plus de 500 concerts dans les écoles, les salles de spectacle et les maisons de la culture à travers le pays.

Voici le cahier pédagogique qui accompagne le concert *Les puces de Stradivarius*. Ce document contient une foule d'informations et une gamme d'activités de difficulté variable, parmi lesquelles les éducateurs et les professeurs pourront puiser en tenant compte de l'âge des enfants. Le

cahier peut être utilisé pour préparer les jeunes au concert, mais également pour effectuer un retour sur l'évènement et poursuivre l'enseignement amorcé par celui-ci.

Les puces de Stradivarius, offert au jeune public depuis le 15 février 2015, a pour objectif de faire découvrir l'atelier de l'un des plus célèbres luthiers de l'histoire, Antonio Stradivari, dit Stradivarius. On y apprend comment sont fabriqués les instruments de la famille des violons et on entend la beauté de leur son dans un répertoire issu principalement de l'époque baroque. Bon concert!

→ Les artistes du concert répondent à quelques questions

À quel âge avez-vous débuté l'apprentissage de la musique ou de la mise en scène ?

Robert : 6 ans.

Gregor : 6 ans.

Camille : 5 ans pour le violon, 8 ans pour le violoncelle.

Mario : J'ai commencé à m'intéresser à la réalisation pour le cinéma et la mise en scène vers 10 ou 12 ans. Puis à l'école secondaire, vers 15 ou 16 ans, j'ai commencé à organiser, trouver les sous, mettre en scène et à écrire les spectacles de mon école. En même temps, je suis devenu pianiste et flûtiste. Je me suis impliqué dans une troupe de théâtre et des groupes de musique. Depuis, je n'ai jamais cessé de faire de la mise en scène.

Quels sont vos compositeurs préférés ?

Robert : Brahms et Chostakovitch.

Gregor : Chostakovitch. Bach, Mozart et Mahler aussi sont tout de suite très présents dans mon esprit.

Camille : Vivaldi, Debussy et Philipp Glass.

Mario : Claude Debussy.

Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans la musique Baroque ?

Robert : La pureté du son.

Gregor : Son efficacité rythmique.

Camille : La liberté d'interprétation, chacun peut exprimer ses propres idées et improviser.

Mario : Qu'elle soit chaleureuse, vibrante, veloutée et enveloppante comme une douillette au salon, toute pleine de fioritures!

LES PUCES DE STRADIVARIUS

Interprètes :

Robert Margaryan
violin

Gregor Monlun
violin

Camille
Paquette-Roy
violoncelle

Mario Boivin
conception, texte
et mise en scène

Danaëlle Lareau et Maryse Messier, scénographie

Nommez un film que vous aimez tout particulièrement.

Robert : *La légende du pianiste sur l'océan* (1998). Un film du réalisateur italien Giuseppe Tornatore, avec la musique d'Ennio Morricone et Amedeo Tommasi.

Gregor : *Divorce à l'italienne* (1961) avec Marcello Mastroianni, un de mes acteurs préférés. Ou sinon *Taxi Driver* (1976), pour la performance de l'acteur Robert De Niro.

Camille : *Avatar*, de James Cameron (2009).

Mario : *La malédiction des fleurs dorées* (2006), film chinois du réalisateur Zhang Yimou avec la rayonnante comédienne Gong Li.

→ LES PUCES DE STRADIVARIUS

Le luthier italien Antonio Stradivari, surnommé Stradivarius, a vécu dans la belle ville de Crémone à l'époque baroque. Sa maîtrise inégalée dans la fabrication des instruments à cordes tient du génie. Un véritable prodige! Mais qu'est-ce qui rend ses violons, ses altos et ses violoncelles si exceptionnels? Quel est le secret de son succès phénoménal?

C'est précisément ce que cherche à découvrir son rival jaloux, le luthier Giro Amati. Profitant du carnaval qui bat son plein à Crémone, Amati envoie ses espions en mission dans l'atelier du grand maître. Sous d'habiles déguisements, ils se font passer pour des clients exigeants qui veulent toujours en savoir plus...

Le bon Stradivarius ne se méfie pas outre mesure, car il est fort occupé à fabriquer et à perfectionner ses violons. Il faut aussi combattre les voraces puces à bois qui infestent son atelier! Heureusement que sa fille Francesca Maria et son fidèle serviteur Scappino sont là pour l'aider... et pour lui mettre la puce à l'oreille!

TOUT SAVOIR SUR LES PUCES!

Une puce, c'est d'abord un petit insecte parasite, qui se nourrit du sang de ses victimes, surtout des mammifères comme les chiens et les chats. La puce qui pique les humains peut être appelée « puce de plancher » ou « puce des bois ».

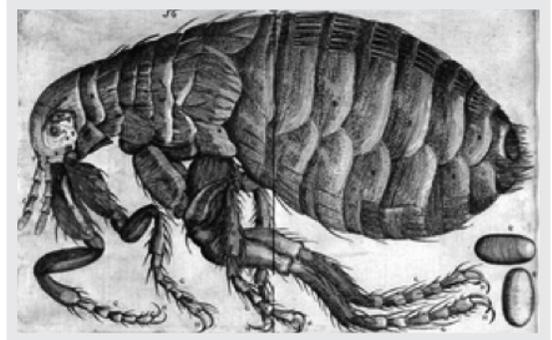

Illustration d'une puce, datant de 1681, par Buonanni Filippo (1638-1725).

Le sumac vénéneux, une plante qui cause des démangeaisons, est communément appelé « herbe à puces ».

Au cirque, on voit parfois des numéros de « puces savantes »!

En électronique, un circuit intégré est aussi appelé « puce »!

Enfin, « ma puce » est un surnom affectueux...

LE RÉPERTOIRE ENTENDU DURANT LE CONCERT

Introduction :

- *Tarentelle napolitaine*
- A. Vivaldi : *Le printemps*, 1er mouvement (extrait).
- A. Corelli : Sonate en Ré mineur, Opus 5, no 12; *La Folia* (extraits).
- A. Vivaldi : *L'hiver*, 1er mouvement (extrait).

Scène 1 :

- Vivaldi : Concerto pour deux violons en La mineur, 1er mouvement (extrait)
- J.S. Bach : *Double concerto* en Ré mineur, 3e mouvement (extrait).

Scène 2 :

- J.S. Bach - *Sonate no. 2* pour violon seul, Andante (extrait).
- J.S. Bach - *Double concerto* en Ré mineur, 2e mouvement (extrait).
- Improvisation au violon, dans le style de Paganini.

Scène 3 :

- J.M. Leclair : *Sonate* op. 3 no. 6 pour deux violons, 2e mouvement.

Scène 4 :

- J.S. Bach : *Partita* no. 2 pour violon seul, Gigue (extrait).

Scène 6 :

- Vivaldi : *Sonate* en Mi mineur RV 40 pour violoncelle, 4e mouvement (extrait).
- G.F. Handel - *Sinfonia* en Si bémol majeur pour deux violons, 1er mouvement (extrait).
- Vivaldi : *L'hiver*, 1er mouvement (extrait).
- *Tarentelle napolitaine*

QU'EST-CE QU'UNE TARENTELLE ?

En guise d'introduction, puis de conclusion au spectacle *Les puces de Stradivarius*, les musiciens interprètent une **tarentelle napolitaine**. Il s'agit d'une danse traditionnelle entraînante et joyeuse, qui provient du Sud de l'Italie, plus précisément de la ville de Naples. Elle tient son nom d'un ancien rite païen, une cérémonie qui avait pour but de guérir les victimes des morsures d'une grosse araignée poilue... la tarentule!

«La Tarentelle», par Léon Bazile Perrault

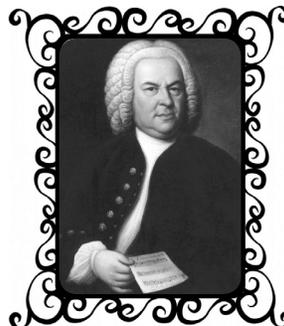

➔ RÉMI nous parle des compositeurs

Antonio Vivaldi est né en 1678 dans la ville italienne de Venise. Il est décédé à Vienne, en Autriche, en 1741. L'un des compositeurs les plus marquants et les plus influents du style baroque, il comptait même le grand J.S. Bach parmi ses admirateurs! Il a aussi été reconnu à son époque comme un interprète virtuose au violon.

Les grandes habiletés d'instrumentiste de Vivaldi se reflètent dans toute son œuvre, en particulier dans **Les quatre saisons**, un ensemble de quatre concertos pour violon intitulés *La primavera* (Le printemps), *L'estate* (L'été), *L'autunno* (L'automne) et *L'inverno* (L'hiver). On peut en apprécier plusieurs extraits dans *Les puces de Stradivarius!*

Le plus grand génie de la période baroque est sans aucun doute **Johann Sebastian Bach**, musicien et compositeur allemand né à Eisenach en 1685, et mort à Leipzig en 1750. Il a grandi parmi une grande famille de musiciens. Son père Johann Ambrosius, puis son grand frère Johann Christoph ont été ses premiers

maîtres de musique. Par la suite, toujours soucieux de perfectionner son art, il a étudié la musique d'autres compositeurs dont il admirait le travail. Ainsi, il a copié et adapté de très nombreuses œuvres de Vivaldi! Bach excellait non seulement à l'écrit, mais aussi comme instrumentiste. Il savait jouer du violon aussi bien que de l'alto. Son œuvre comprend plus de mille compositions!

Jean-Marie Leclair (1697-1764) est un violoniste et compositeur baroque français. Il possédait un violon fabriqué par le grand Antonio Stradivari. Encore aujourd'hui, son nom reste associé à son précieux violon: le Stradivarius de Jean-Marie Leclair! C'est le violoniste et chef d'orchestre italien Guido Rimonda qui

en est l'heureux propriétaire.

Arcangelo Corelli (1653-1713) est un violoniste et compositeur italien parmi les plus importants de l'époque baroque. Ses qualités de virtuose du violon lui ont valu une grande renommée et des personnes très riches comme des cardinaux de Rome et la reine Christine de Suède l'ont pris sous leur protection. Grâce à leur soutien financier,

Corelli a pu se consacrer à l'écriture de concertos et de sonates magnifiques et innovatrices qui ont influencé les compositeurs de son temps, partout en Europe.

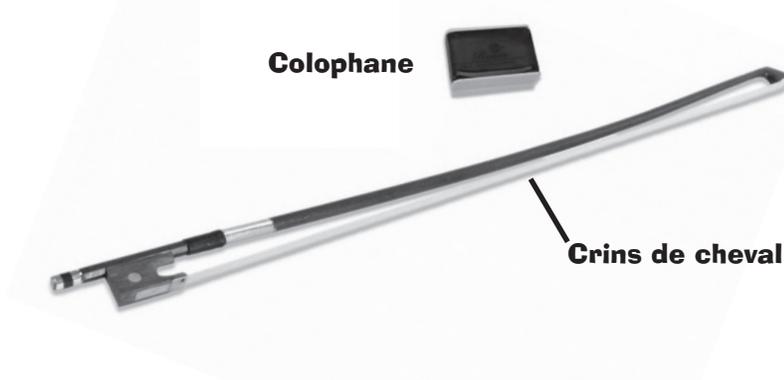

Le compositeur **Georg Friedrich Haendel** (ou Händel) est né en Allemagne la même année que J.S. Bach, soit en 1685. Mais c'est en Angleterre que sa carrière a atteint des sommets. Il est mort à Londres en 1759. Grand maître du style baroque, on dit qu'il a réalisé une synthèse entre les influences musicales allemande, anglaise, italienne et française. Encore de nos jours, ses œuvres comptent parmi les plus appréciées du public : son oratorio *Le Messie*, ses nombreux opéras, ses pièces pour orgue ou clavecin et ses musiques de plein air *Water Music* et *Music for the Royal Fireworks*, créées pour agrémenter les fontaines et les feux d'artifices royaux.

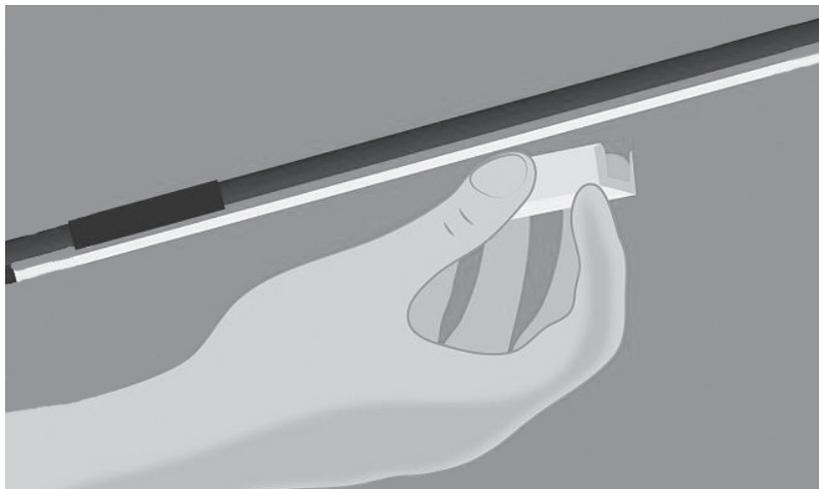

→ La famille des instruments à cordes frottées

Le **violon**, l'**alto**, le **violoncelle** et la **contrebasse** font tous partie de la même famille, celle des instruments à cordes frottées. Ces quatre instruments sont très répandus dans les orchestres symphoniques et les ensembles musicaux les plus divers, surtout en Occident. Mais la grande famille des cordes frottées comprend aussi plusieurs instruments de musique du monde, comme par exemple le **erhu** chinois.

Ces instruments partagent le même mode de production du son. Leurs cordes peuvent être mises en vibration au moyen d'un archet, soit une baguette de bois sur laquelle sont tendus des crins de cheval. Pour que les crins adhèrent mieux aux cordes, on les enduit d'une résine appelée colophane. La vibration des cordes est amplifiée par le corps de l'instrument, sa caisse de résonance. L'instrumentiste détermine la hauteur des sons en déplaçant ses doigts sur le manche. Anciennement, les cordes étaient faites de boyau, c'est-à-dire de l'intestin grêle d'un mouton! Mais aujourd'hui, la plupart des cordes sont métalliques. Ces cordes modernes sont plus résistantes, elles tiennent mieux l'accord et elles sont un peu plus faciles à jouer.

LE VIOLON

Le violon est le plus petit de la famille. Il est aussi le plus aigu : ses quatre cordes sont accordées par intervalles de quinte : sol, ré, la, mi. La corde la plus grave, celle de sol, est parfois appelée «bourdon», et la corde de mi, «chanterelle». Puisque le violon est très versatile, il possède un répertoire riche et abondant. De grands compositeurs comme Vivaldi, Bach et Mozart jouaient du violon. Ils ont écrit de magnifiques concertos, de la musique de chambre et des pièces symphoniques qui mettent cet instrument à l'honneur.

L'ALTO

L'alto ressemble beaucoup au violon, mais il est un peu plus grand, plus épais et plus grave. Son registre se situe une quinte plus bas que celui du violon. Son répertoire soliste est moins vaste que celui du violon, mais il est très présent à l'orchestre et en musique de chambre, par exemple dans le quatuor à cordes.

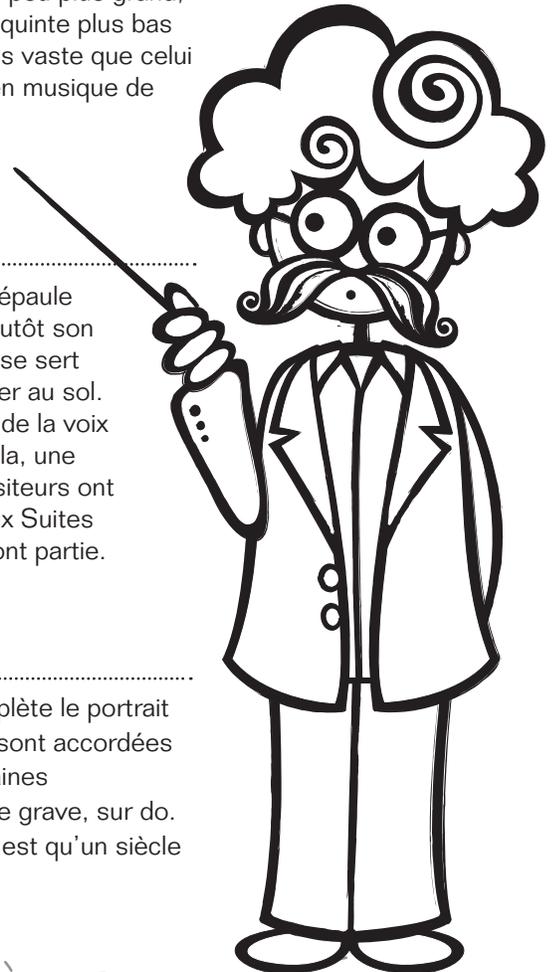
LE VIOLONCELLE

Le violoncelle est bien trop gros pour être tenu à l'épaule comme le violon ou l'alto! Le violoncelliste place plutôt son instrument entre ses jambes, en position assise. Il se sert d'une pique rétractable pour l'appuyer et le stabiliser au sol. La tessiture du violoncelle se compare à l'étendue de la voix humaine. Il est accordé sur les notes do, sol, ré et la, une octave plus bas que l'alto. Les plus grands compositeurs ont écrit de magnifiques pièces pour violoncelle. Les six Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach en font partie.

LA CONTREBASSE

La contrebasse, encore plus grande et grave, complète le portrait de famille des cordes frottées. Ses quatre cordes sont accordées par intervalles de quarte, sur mi, la, ré et sol. Certaines contrebasses sont équipées d'une cinquième corde grave, sur do. Cet instrument serait apparu vers 1620, mais ce n'est qu'un siècle plus tard qu'il entre dans l'orchestre.

➔ L'ANATOMIE D'UN VIOLON

Savais-tu que les instruments du quatuor sont composés de plus de 70 éléments qui sont assemblés uniquement avec de la colle? Impressionnant, n'est-ce pas? Regardons ensemble les principales pièces.

Les **chevilles** sont des pièces qui servent à accorder l'instrument. Il y a une cheville pour chaque corde. Elles permettent de tendre ou de détendre les cordes pour obtenir la hauteur désirée.

La **volute** sert à équilibrer l'instrument. Son poids influence la sonorité de l'instrument. Mais la volute est également la partie où le luthier laisse aller son imagination. Elle peut prendre des formes très originales ! Auparavant, on y sculptait des visages de femmes, d'homme, d'anges ou d'animaux !

Le **manche** est la colonne vertébrale de l'instrument ! C'est sur lui que sont tendues les cordes.

La **touche** est une petite planche qui recouvre le dessus du manche. C'est sur la touche que le musicien appuie ses doigts pour jouer les notes.

La **caisse de résonance**, dont nous avons parlé un peu plus tôt, est composée de trois pièces. ❶ La **table d'harmonie** est le dessus de la caisse de résonance. ❷ Le **fond** se trouve à l'opposé de la table d'harmonie. ❸ Les **éclisses** sont des bandes minces qui unissent le fond et la table d'harmonie. Elles forment les côtés de l'instrument.

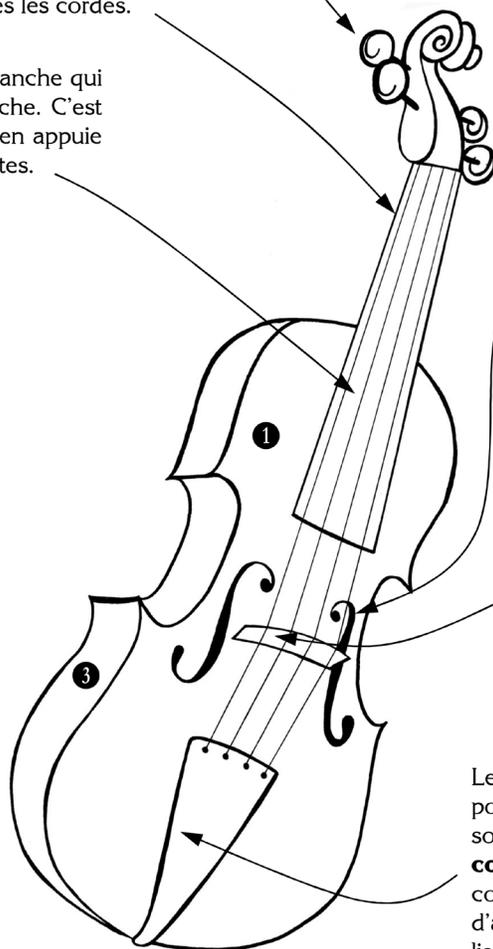
L'**âme** est un petit cylindre qui se trouve à l'intérieur de la caisse de résonance, entre la table d'harmonie et le fond. Cette pièce exige une attention particulière du luthier. Elle doit être installée à un endroit bien précis. Imagine, si elle est déplacée d'un poil, la sonorité de l'instrument s'en trouve modifiée !

Les **ouïes**, comme tu le sais déjà, sont les ouvertures en formes de «S» qui permettent au son de sortir de la caisse de résonance.

Le **chevalet** est le petit morceau de bois que l'on trouve entre les ouïes. Il n'est pas collé ; il ne tient que grâce à la pression des cordes ! C'est le chevalet qui conduit les vibrations des cordes à l'intérieur de la caisse de résonance.

Les instruments du quatuor possèdent quatre **cordes** qui sont tendues des chevilles au **cordier**. Anciennement, les cordes étaient faites de boyau d'animaux. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus des cordes de matériaux synthétiques.

N'oublions pas l'**archet** ! L'archet est l'accessoire qu'utilise le musicien pour frotter les cordes de l'instrument. Pour faire résonner l'instrument, il faut placer l'archet perpendiculairement aux cordes et le faire glisser sur celles-ci dans un mouvement de va-et-vient.

→ L'ATELIER D'UN LUTHIER

On appelle **luthier** l'artisan qui fabrique et qui répare les instruments à cordes frottées de la famille du violon, mais aussi les instruments à cordes pincées, comme la guitare. Son métier se nomme la **lutherie**. Ces deux termes sont dérivés du nom d'un instrument à cordes très ancien : le luth. Le terme correct pour parler des fabricants d'autres instruments de musique est plutôt « facteur » : un facteur d'orgues ou de pianos, par exemple.

Les rabots d'un luthier. Le plus petit s'appelle «noisette».

Pour son travail, le luthier utilise une grande variété d'outils. Certains pourraient se trouver dans le coffre à outils de tout bon menuisier ou charpentier : la scie, les ciseaux à bois, le **rabot**, la lime, le papier sablé, etc. Mais d'autres outils très précis sont conçus spécialement pour la lutherie. Par exemple, pour façonner les moindres détails des instruments, le luthier se sert d'un minuscule rabot appelé «noisette», qui mesure moins d'un centimètre de large!

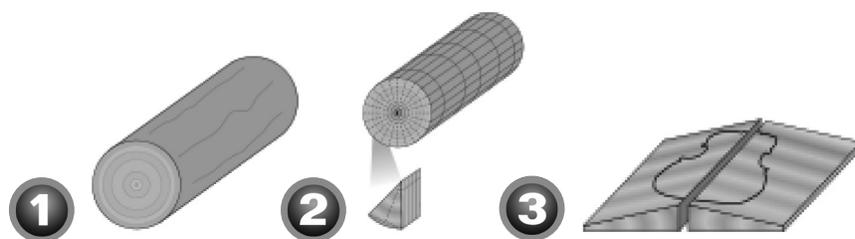

Le temps nécessaire pour fabriquer un violon varie de 30 à 45 jours, selon l'expertise de l'artisan.

L'étape la plus longue est le vernissage, car il faut attendre que chaque couche soit sèche avant d'appliquer la suivante, une opération qui peut être répétée jusqu'à trente fois!

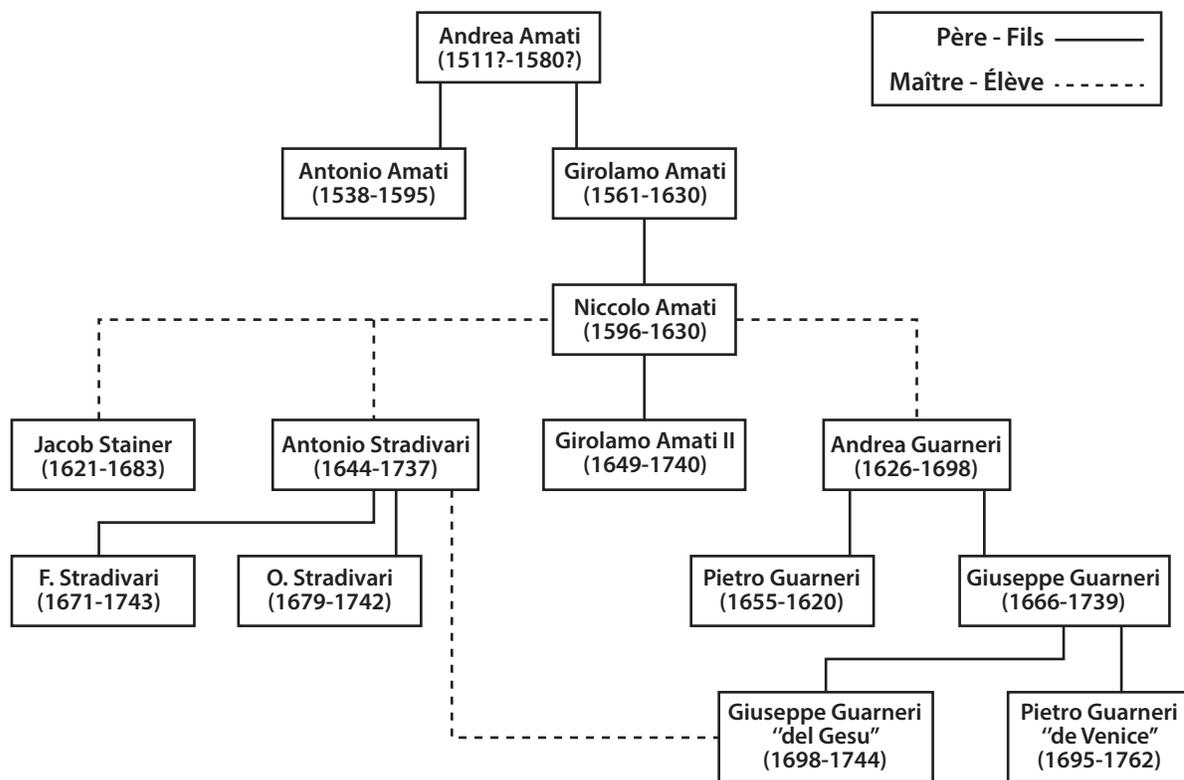
Le **vernis** est un mélange très savamment dosé. Il peut se composer de plusieurs ingrédients spéciaux : l'huile de lin ou l'huile de ricin, l'alcool, les colorants, les laques, etc. Les recettes de vernis employées par les maîtres luthiers de Crémone sont tombées dans l'oubli. On a longtemps cherché à les reconstituer, mais sans tout à fait parvenir à percer leur mystère.

La valeur des créations des meilleurs luthiers comme Antonio Stradivari atteint des montants très élevés. Ainsi, en 1999, un violon fabriqué par Guarnerius del Gesù de 1742, joué par le grand violoniste Yehudi Menuhin, a été vendu aux enchères au prix de 2,6 millions de dollars!

Un violon est constitué d'environ 70 pièces de **bois**, qui doivent être taillées, assemblées, collées et vernies avec beaucoup de soin et de minutie. C'est pourquoi les luthiers suivent une formation longue et rigoureuse pour apprendre leur métier, qui est aussi un art. Les essences de bois les plus souvent utilisées sont : l'épicéa pour la table d'harmonie et l'âme ; l'érable, pour le fond, les éclisses et le manche ; l'alisier pour les filets ; l'ébène pour la touche et le cordier ; le palissandre pour les chevilles et le bouton. Le bois destiné à la fabrication des instruments doit d'abord être vieilli. Il faut s'assurer qu'il soit bien sec, et qu'il ne renferme aucun défaut ni aucun parasite... Surtout pas de puces! La table d'harmonie et le fond d'un violon sont formés de deux pièces taillées dans la même bille de bois, sculptées jusqu'à l'obtention d'une symétrie parfaite, puis assemblés avec de la **colle**.

→ DES FAMILLES DE LUTHIERS CÉLÈBRES

Le luthier italien Antonio Giacomo Stradivari, dit Stradivarius, est né à Crémone, en Italie, en 1644. C'est là qu'il a vécu jusqu'à l'âge vénérable de 93 ans, pour s'éteindre en 1737. Au cours de sa carrière, il a fabriqué trois guitares, douze altos, cinquante violoncelles... et environ six cents violons! On distingue trois périodes dans sa production. Les instruments de la troisième période sont considérés comme les meilleurs. Après la mort de Stradivarius, ses fils Francesco et Omobono poursuivent son entreprise, mais sans jamais l'égaliser.

Le génie de Stradivarius réside dans une multitude de détails, soignés jusqu'à la perfection. C'est pourquoi ses violons sont les plus recherchés. De grands violonistes virtuoses ont possédé un Stradivarius : Niccolo Paganini, et plus tard David Oïstrakh et Jascha Heifetz.

De 1666 à 1679 (soit pendant treize ans!) le jeune Antonio Stradivari a étudié auprès de Niccolo Amati, un maître luthier qui a aussi eu pour apprentis les célèbres Jakobus Stainer (1617-1683) et Andrea Guarneri (1626-1698)

Les noms de Amati, Stradivari et Guarneri évoquent une dynastie de luthiers prestigieux. Tout commence avec Andrea Amati, connu comme étant l'inventeur du violon. Son savoir se transmet à travers ses fils Antonio (1540-1638) et Girolamo (1561-1630) jusqu'à son petit-fils Niccolo, le maître de Stradivari. Quant à Andrea Guarneri, il donne naissance à deux générations de luthiers. Son petit-fils Giuseppe était le meilleur élève de Stradivarius.

Dans le spectacle « Les puces de Stradivarius », le personnage d'Amati est nul autre que Girolamo Amati II (1649-1740), le fils aîné de Niccolo. Girolamo est un luthier un peu sous-estimé, qui a pu éprouver une certaine jalousie envers l'élève « chouchou » de son père, le fameux Stradivarius. C'est peut-être pourquoi, dans notre histoire, il veut découvrir ses secrets par tous les moyens!

→ LE VIOLON À TRAVERS LES ÂGES

1520

Un ancêtre du violon, la lira da braccio

- C'est dans les années 1520 que le violon est né, dans la région d'Italie avoisinant la ville de Crémone. Le luthier Andrea Amati pourrait bien être le premier à en avoir fabriqué, mais cette paternité est contestée.

- Les traits caractéristiques du violon proviennent de trois instruments à cordes répandus à l'époque : la vièle, le rebec, (dérivé du rebab arabe) et la **lira da braccio**.

1560

Leopold Mozart accompagne au violon ses enfants Wolfgang et Nanerl.

- Le nouvel instrument gagne très vite de la popularité en Europe, dans les classes populaires comme dans la noblesse. Les violons font concurrence aux violes de gambe, dont l'usage va s'éteindre progressivement. Ainsi, en 1560, le roi de France Charles IX commande pas moins de 24 violons à Amati! L'un de ces violons a été conservé jusqu'à aujourd'hui.

1700

- Tout au long du 18e siècle, la technique et le répertoire du violon se développent considérablement, grâce à des violonistes et des compositeurs de talent tels Vivaldi, Bach, et plus tard Léopold et Wolfgang Amadeus Mozart.

1800

- Durant la période Classique, et jusqu'à la fin du 19e siècle, les orchestres sont dirigés par l'archet du premier violoniste, et non par la baguette d'un chef.

- Au début de l'époque Romantique, le virtuose italien Niccolò Paganini (1782-1840) compose 24 Caprices pour violon solo, qui atteignent un niveau de complexité technique et expressive sans précédent.

- C'est à Beethoven, Brahms et Mendelssohn, trois compositeurs allemands du 19e siècle, que l'on doit les concertos pour violon les plus aimés et les plus souvent joués de nos jours.

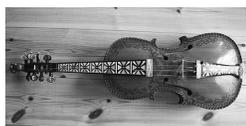
1900

Violon baroque

- Au 20e siècle, le violon conserve une place de choix dans le répertoire. De magnifiques concertos sont composés, notamment par le Finlandais Sibelius et par le Russe Prokofiev.

1950

Hardanger norvégien

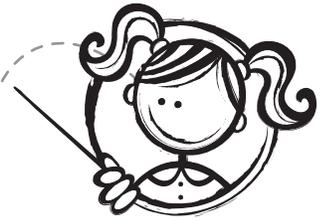
- Dans les années 1950, on recommence à jouer de la musique baroque sur les instruments d'époque. Pour les instrumentistes à cordes, c'est un retour aux cordes de boyau et aux archets de forme ancienne.

- Grâce à leur polyvalence et à leur format portable, le violon et ses cousins se sont répandus à travers le monde, sur les cinq continents.

Erhu chinois

Les violons sont utilisés dans tous les styles de musique : classique, populaire ou traditionnelle. Ils peuvent jouer du bluegrass, du klezmer, du tango, et même du jazz.

→ LA COMMEDIA DELL'ARTE, OU LE THÉÂTRE COMIQUE À L'ITALIENNE

La *commedia dell'arte* est une tradition théâtrale qui s'est développée en Italie, à l'époque de la Renaissance. Elle prend son origine dans les carnivals et les théâtres populaires. Le terme *commedia dell'arte* signifie «théâtre interprété par des gens de l'art», c'est-à-dire par une troupe de comédiens professionnels.

Les troupes de *commedia dell'arte* étaient nomades. Elles voyageaient de ville en village en transportant leurs masques, leurs costumes, leurs décors, leurs accessoires, et même des scènes portatives qu'on appelait des tréteaux. Ces groupes pouvaient être composés d'une douzaine d'acteurs, hommes et femmes. Chacun adoptait un personnage qui correspondait à son apparence physique et à sa personnalité propre.

Les comédiens maîtrisaient à un très haut niveau l'art de l'improvisation, du comique gestuel et du jeu

acrobatique. Ils savaient faire toutes sortes de pirouettes, de simagrées et de folies. Leur répertoire n'était pas très souvent écrit, et encore moins imprimé dans des livres. Ils connaissaient toutes leurs histoires et leurs répliques par cœur ! Ils pouvaient jouer de mémoire, tout en s'adaptant aux circonstances du moment. Ils savaient suivre des modèles d'histoires et d'intrigues, des canevas préétablis, et aussi interpréter des numéros comiques appelés *lazzi*.

Au fil des siècles, la *commedia dell'arte* a étendu son influence à travers plusieurs pays d'Europe et d'ailleurs. C'est en s'inspirant de cette tradition que le dramaturge français Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (1622-1673), et l'italien Carlo Goldoni (1707-1793) ont écrit des pièces qui comptent parmi les plus grands chefs-d'œuvre du théâtre comique. Leurs drôles d'histoires sont encore très souvent jouées aujourd'hui, par des troupes du monde entier!

TOUTE UNE GALERIE DE PERSONNAGES!

ARLEQUIN

Celui dont l'habit est couvert de losanges colorés, c'est **Arlequin**. Valet de métier, il divertit les petits et les grands par ses manigances et ses bouffonneries. La paresse et la gourmandise sont ses péchés mignons...

Appartenant lui aussi à la classe des serviteurs, **Scapin** se distingue de son cousin Arlequin d'abord par son costume plus sobre, puis par ses ruses un peu plus raffinées, plus subtiles. C'est le Scappino des *Puces de Stradivarius*, drôle, charmant et attachant!

SCAPIN

Pantalón est un autre personnage des plus importants. Son nom lui vient bien sûr de son costume : une longue culotte, le plus souvent de couleur rouge. C'est un vieillard avare (il aime beaucoup l'argent) et prétentieux, qui est prêt à tout pour séduire les jeunes femmes. Comme il est très crédule, c'est plutôt facile de le duper. Dans ce spectacle des JMC, le personnage qui ressemble le plus à Pantalón est Giro Amati, le rival jaloux et ratoureur!

PIERRÔT

On reconnaît **Pierrôt** à son habit et à son visage tout blancs. Il est rêveur, il est souvent dans la lune... Mais il n'est pas dépourvu d'intelligence et de bon sens! Il éprouve des sentiments amoureux pour Colombine, mais malheureusement, il est un peu trop timide.

PANTALÓN

Dans *Les puces de Stradivarius*, le personnage du maître luthier semble avoir un petit côté «Pierrôt». En effet, il est tellement absorbé par son travail qu'on pourrait le croire lunatique. Et parfois, il peut paraître un peu naïf, presque trop bon. C'est pourquoi il continue de croire en l'amitié d'Amati même lorsque celui-ci manigance dans son dos!

ET MAINTENANT, PLACE AUX DAMES :

ISABELLA

Malicieuse, curieuse et éveillée, l'humble servante **Colombine** a plus d'une combine dans son sac! On dit même qu'elle sait mener Arlequin par le bout du nez...

Isabella est une belle et une tendreoureuse. Elle a un tempérament ingénu, pur et simple, rempli de poésie. Mais elle sait aussi jouer de bons tours pour se tirer d'embarras!

COLOMBINE

Dans *Les puces de Stradivarius*, le personnage de **Francesca Maria** pourrait être vu comme un croisement entre ces deux derniers types féminins : Colombine et Isabella. En effet, elle est à la fois douce et débrouillarde, aimante et énergique. Qu'en pensez-vous?

À VOS INSTRUMENTS! PRÊTS?... JOUEZ!

TARENTELE NAPOLITAINE

(Italie)

Musical score for Tarentelle Napolitaine (Italy) in 6/8 time, featuring sections A, B, C, and D.

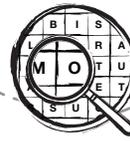
A

B

C

D

1. 2.

→ Le super mot-mystère des Pucés de Stradivarius

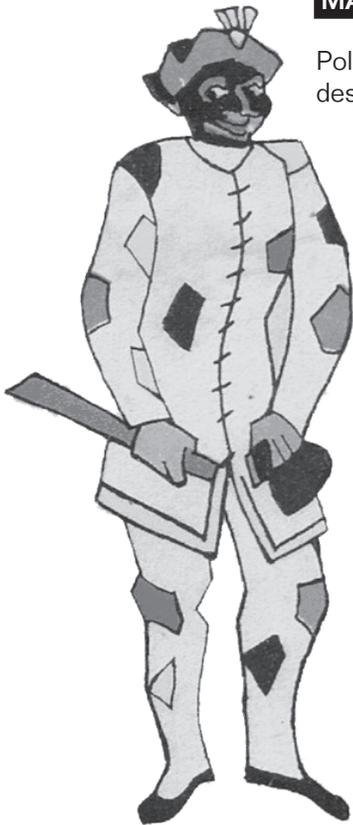
Répondez aux questions ci-dessous, puis retrouvez vos réponses dans la grille en encerclant bien toutes les lettres éliminées. En mettant en ordre les lettres restantes, vous découvrirez un ingrédient qui entre dans la composition du fameux vernis de monsieur Stradivarius.

1. Espace où l'artisan luthier travaille. :
A _ _ _ _ _
2. Grand compositeur allemand de la période baroque. : _ _ C _
3. Mot italien qui signifie «enfant». :
_ _ _ _ _ O
4. Période de l'histoire de la musique, entre 1600 et 1750. : _ _ _ _ Q _ _
5. «Belle», en italien. : _ _ _ _ _
6. Matériau de base entrant dans la fabrication des instruments à cordes. : _ _ _ S
7. Dissimuler, mettre en lieu sûr. :
C _ _ _ _ _
8. L'*espresso* italien est un type de... :
_ _ _ _ _
9. Habit que l'on enfle pour se déguiser. :
_ _ _ T _ _ _
10. Ville d'Italie où ont vécu de grands maîtres luthiers à l'époque baroque. :
_ R _ _ _ _ _
11. Activité d'un espion. :
_ S _ _ _ _ _ G _
12. Pays du sud de l'Europe. : I _ _ _ _ _
13. Fabricant d'instruments de musique. : _ U _ _ _ _ _
14. Un bon apprenti est respectueux envers son... : _ _ _ T _ _
15. Accessoire que l'on porte au visage pour ne pas être reconnu. _ _ S _ _ _
16. Fromage qui se déguste souvent râpé, et qui accompagne très bien les pâtes. : P _ _ _ _ _ _
17. Petit insecte nuisible que l'on extermine. : _ _ C _
18. Le nom d'un personnage de la pièce est inspiré de cette pâte alimentaire. : _ P _ _ _ _ _
19. Nom de famille de l'un des plus célèbres luthiers de l'histoire. : _ _ _ _ D _ _ _ _
20. Danse italienne dont le nom rappelle celui d'une araignée poilue. T _ _ _ _ _ L _ _
21. Instrument de la famille des cordes. : _ _ _ _ _ L _ _
22. Il a composé «Les quatre saisons». : _ _ _ _ D _

B	A	M	B	I	N	O	P	U	C	E
E	R	E	I	L	E	T	A	E	E	E
I	L	U	T	H	I	E	R	I	L	S
T	B	L	U	I	U	E	M	L	C	P
T	A	E	E	Q	H	A	E	A	O	I
E	C	F	S	C	I	T	S	T	S	O
H	H	A	A	T	N	L	A	I	T	N
G	M	C	R	E	M	O	N	E	U	N
A	H	E	R	B	E	L	L	A	M	A
P	B	A	R	O	Q	U	E	O	E	G
S	T	R	A	D	I	V	A	R	I	E
B	O	I	S	I	D	L	A	V	I	V

→ Activité pour les tout-petits...

MARIONNETTES ET CHANSONNETES

Polichinelle est un personnage bien connu des enfants, qui provient, comme Scappino, de la *commedia dell'arte*. C'est en quelque sorte son petit cousin! Polichinelle est présent dans plusieurs chansons enfantines françaises, tout comme ses amis Pierrôt (*Au clair de la lune*) et Arlequin (*Arlequin dans sa boutique*). En voici une des plus populaires : *Polichinelle monte à l'échelle*.

En groupe, apprenez la chanson de Polichinelle, de Pierrôt ou d'Arlequin, puis interprétez-la en ajoutant des gestes et des mouvements de danse. Lorsque les paroles de cette chanson sont bien maîtrisées par tous, on peut s'amuser à créer un théâtre musical miniature! Derrière un castelet, quelques enfants « racontent » la chanson en manipulant des marionnettes, tandis que les autres regardent, chantent... puis applaudissent!

POLICHINELLE MONTE À L'ÉCHELLE

Polichinelle
Monte à l'échelle.
Un peu plus haut,
Se casse le dos.
Un peu plus bas,
Se casse le bras.
Casse un barreau
Et plouf dans l'eau!

LE SECRET... DE POLICHINELLE!

Les enfants s'assoient au sol pour former un grand cercle. Un enfant est placé au centre (volontaire ou désigné au hasard), les yeux fermés pour mieux écouter. L'éducateur ou l'éducatrice chuchote un mot « secret » à l'oreille de son voisin ou sa voisine. Ce mot devrait être en lien avec la musique, ou avec le spectacle *Les puces de Stradivarius*. Par exemple : « violoncelle », « puce » ou même « secret »!

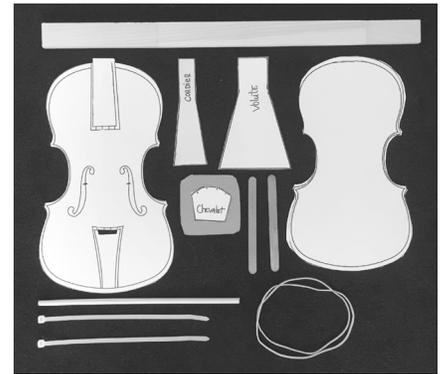
La consigne est de répéter ce mot à l'oreille du voisin, puis de la voisine, puis du voisin... assez fort pour qu'il l'entende clairement, mais pas trop fort non plus! Car si l'enfant assis au milieu perçoit le mot secret avec ses fines oreilles, il le répète à voix haute, et le dernier à l'avoir chuchoté échange de place avec lui! L'enfant qui était au milieu choisit alors un nouveau mot secret, et le jeu recommence!

→ Activité intermédiaire... Bricolez un violon

Voici les étapes pour construire un violon, tout comme Stradivarius... ou presque! Plongez dans l'univers du luthier et voyez comment chaque partie de l'instrument à cordes a une importance sur la production du son.

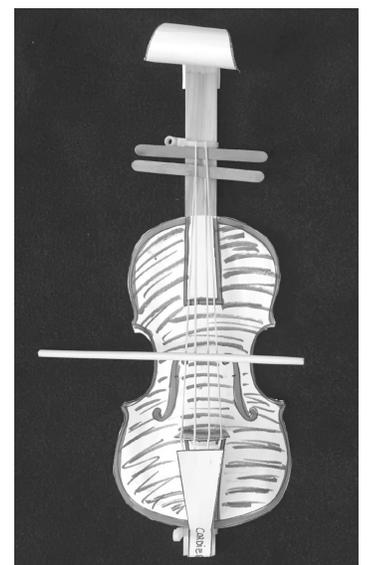
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 lamelle de bois de type bâton de peinture de 43.5 cm de longueur
- 2 élastiques minces – 1 long et 1 plus court
- 1 morceau de carton très résistant (6 cm x 6 cm)
- 2 colliers de serrage en plastique « tie wrap »
- 2 bâtonnets de bois de style « popsicle »
- 3 feuilles de papier cartonné souple (147 grammes) de format lettre (8 ½ x 11 pouces)
- Colle en bâton, ciseaux, crayons de couleur, gommettes pour décoration

ÉTAPES

1. Dessinez la forme de la table d'harmonie d'un violon dans une feuille de papier cartonné, puis découpez le contour.
2. Dessinez la forme du dos du violon sur une autre feuille de papier cartonné et découpez le contour.
3. Tracez et découpez la forme qui servira à faire la volute de la tête du violon.
4. Collez la lamelle de bois sur votre dos de violon, dans le sens de la longueur, en laissant dépasser la lamelle de 2 centimètres au bas du dos.
5. Collez la table d'harmonie par-dessus le dos et la lamelle. La lamelle est donc au cœur du violon, en sandwich!
6. Enflez les élastiques dans un collier de serrage et serrez-le sur la lamelle de bois en bas de la table d'harmonie, dans l'espace de 2 cm laissé tout à l'heure. Les élastiques doivent être sur le dessus de la lamelle pour pouvoir être étirés sur la table d'harmonie. Coupez le bout du collier de serrage qui dépasse.
7. Enflez les élastiques dans le 2e collier de serrage et serrez-le sur la lamelle de bois aussi haut que possible sur le manche, en étirant les élastiques pour avoir une bonne tension.
8. Tracez et découpez le cordier sur une feuille de papier cartonné souple. Collez la partie étroite de la forme du cordier sur la lamelle de bois, afin de couvrir la partie visible de la lamelle au bas du corps du violon. La partie plus large du cordier ne sera pas collée mais coiffera simplement les 4 cordes jusqu'à la position du chevalet.
9. Tracez et découpez le chevalet sur le carton fort. Puis, avec un ciseau, découpez 4 fentes de 2 mm, à 1 cm d'écart l'une de l'autre.
10. Placez le chevalet debout sur la table d'harmonie, juste au-dessus du cordier et insérez les élastiques dans chacune des fentes.
11. Tracez et découpez la forme de la volute. Collez le bout étroit à l'autre extrémité du manche. Puis, roulez le carton pour lui donner la forme d'une volute.
12. Insérez les 2 bâtonnets de popsicle entre les élastiques en haut du manche, pour créer les chevilles.

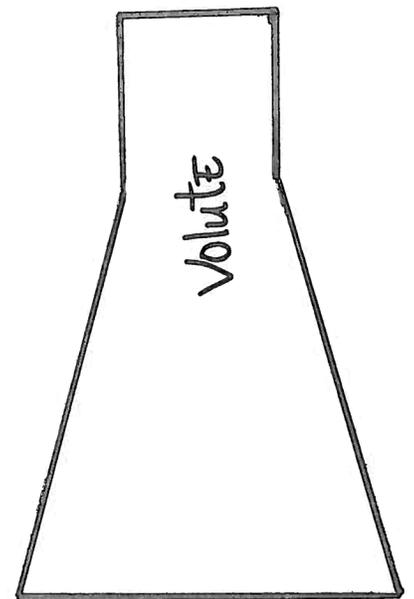
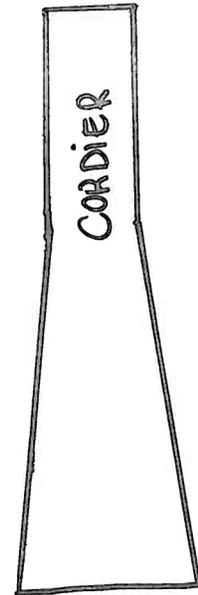
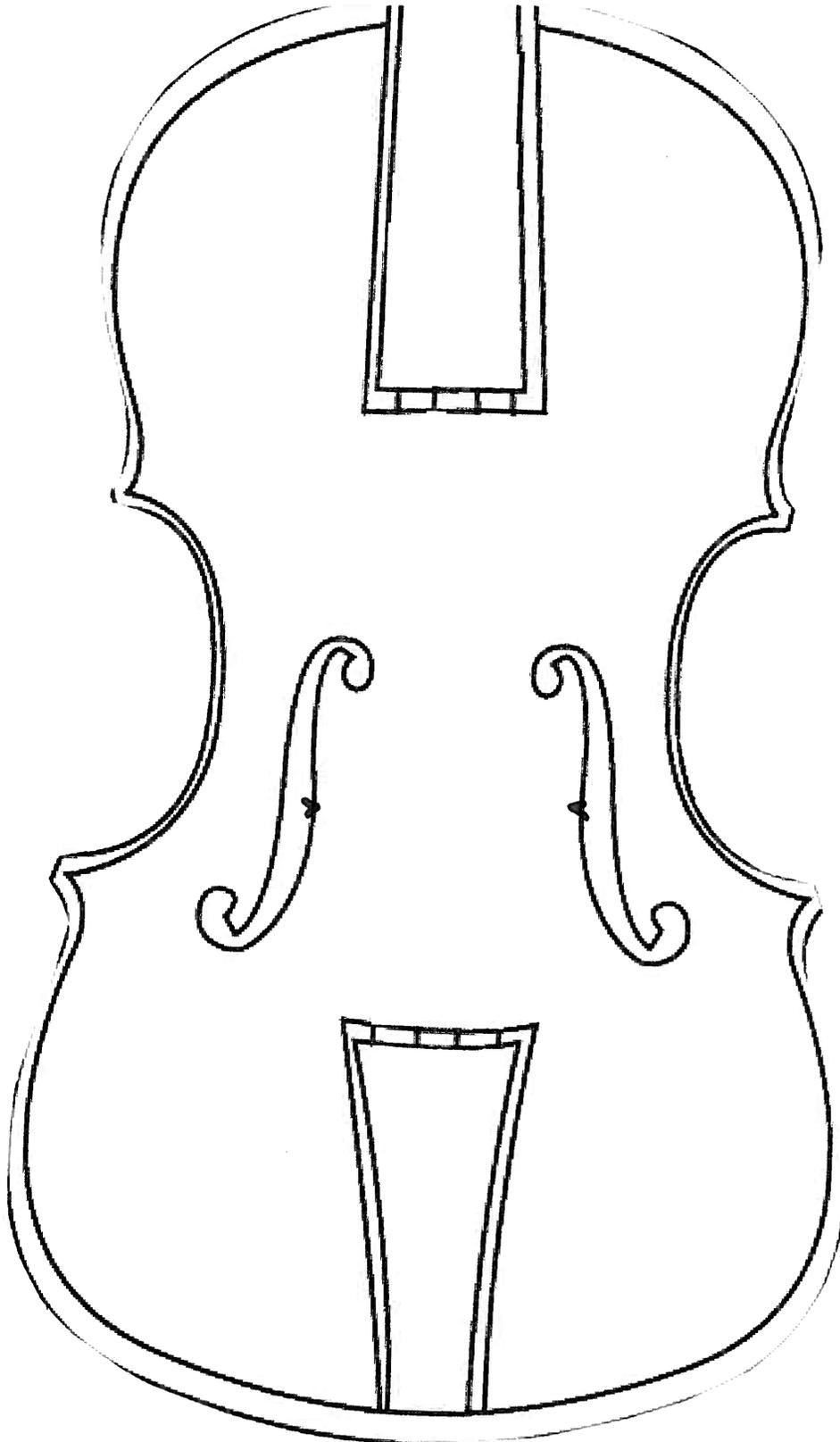
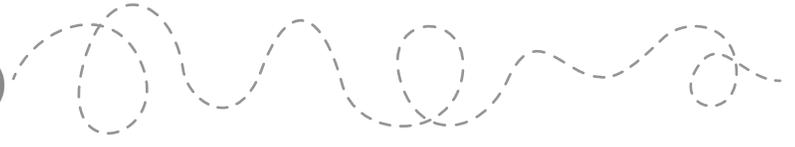

Vous pouvez maintenant décorer votre violon à votre guise en utilisant les crayons de couleur pour dessiner le contour et les ouïes du violon, puis placez des gommettes à chaque bout des bâtons de popsicle pour créer les clés des chevilles.

Pour l'archet, vous pouvez prendre simplement une baguette chinoise ou un crayon.

À vos violons!

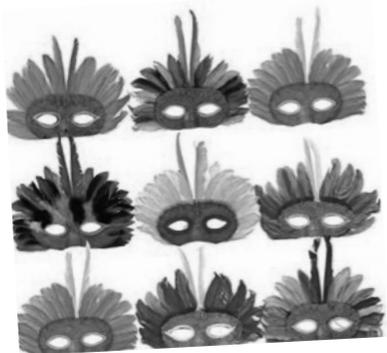
POUR PROLONGER LE PLAISIR

→ Activités pour les plus grands...

MASCARADE À L'ITALIENNE

Il existe une foule de techniques et de matériaux permettant de confectionner des masques de comédie dans le style italien : carton, papier-mâché, pâte à sel, gouache, rubans, plumes, paillettes, perles, etc. En vous inspirant des modèles traditionnels, créez vos propres masques, complétez vos costumes, puis dansez et paradez au son de la musique baroque!

PLACE AU THÉÂTRE!

En vous inspirant du spectacle «Les puces de Stradivarius», en utilisant les masques que vous avez créés et en vous servant de ce que vous avez appris sur la *commedia dell'arte*, créez une courte pièce de théâtre. Elle pourrait, par exemple, se dérouler au marché aux puces de Crémone, à l'époque de Stradivarius !

Arlequin et Pierrôt d'André Derain.

Pierrôt et Arlequin de Pablo Picasso.

MON ARBRE GÉNÉALOGIQUE MUSICAL

Il y a certainement des musiciens professionnels ou amateurs parmi les membres de ta famille et dans ton entourage. Peut-être que tu joues toi-même d'un instrument de musique. Sur le modèle du tableau des luthiers de Crémone, construis ton propre arbre généalogique musical! Tu peux le faire sous forme d'affiche, en collant des photos ou des dessins de ces personnes avec leur instrument. N'oublie pas d'indiquer quels liens vous unissent!

Variante : On peut aussi réaliser cette activité avec sa classe, en photographiant ou en dessinant chaque élève avec son instrument de musique préféré.

Mini-concert amical et familial : Comme dans l'atelier de Stradivarius, organisez un petit concert informel avec tous les élèves, parents et amis qui savent jouer d'un instrument!

PRÉPARONS-NOUS AU CONCERT

CE GUIDE EST UN AIDE-MÉMOIRE QUE VOUS AUREZ LE LOISIR DE CONSULTER AVANT D'ASSISTER À UN CONCERT OU À UN OPÉRA.

Il comporte différentes règles de conduite à suivre avant, pendant et après le concert, ainsi que quelques renseignements sur les applaudissements, une coutume très ancienne, mais toujours d'actualité.

Lisez attentivement ce qui suit pour devenir de véritables petits auditeurs avertis!

LES APPLAUDISSEMENTS

Pour manifester sa joie et son appréciation dans un concert, le public tape des mains.

La coutume veut que le public applaudisse les artistes à la fin de chaque œuvre. Lorsque les œuvres comportent plusieurs parties, il est de mise d'attendre la fin de l'œuvre et de respecter le moment de silence que les artistes prennent entre les mouvements.

À l'opéra, les habitudes sont différentes et le public applaudit souvent le ou les chanteurs à la fin d'un air très connu ou extrêmement virtuose, en plus d'applaudir à la fin de chaque acte. Dans les concerts de jazz, le public a pris l'habitude d'applaudir les musiciens après chacune des improvisations.

1

AVANT LE CONCERT

Pour ne pas distraire les artistes ainsi que le public, éteignez tout appareil électronique (montre, téléphone cellulaire, etc.)

Il est important de ne pas arriver en retard au concert. Il est préférable d'arriver de 10 à 15 minutes avant le début de la représentation. Vous aurez ainsi le temps de lire le programme.

2

PENDANT LE CONCERT

Afin de respecter les musiciens et le public, ne parlez pas avec vos voisins. Le silence est essentiel à la concentration des musiciens et des autres personnes dans la salle.

Les bonbons et autres friandises devraient être consommés à l'extérieur de la salle de concert. Leur emballage est parfois bruyant et risque de perturber l'écoute des gens près de vous.

À moins d'une urgence, on ne sort pas de la salle pendant le concert. Si possible, attendez l'entracte.

Les musiciens sur scène sont conscients de tout ce qui se passe dans la salle et entendent très bien tous les bruits qui sont faits par le public. Par votre respect du silence, vous permettrez aux artistes de produire le meilleur concert possible.

3

APRÈS LE CONCERT

Assurez-vous de ne rien oublier sur votre siège ou en dessous. Quittez la salle calmement, sans bousculade. Prenez le temps de partager vos impressions avec vos amis.

Il est souvent possible d'aller rencontrer les artistes après le concert pour les féliciter ou pour leur poser des questions. Parfois, les musiciens reviennent sur scène pour rencontrer le public; vous n'avez alors qu'à vous approcher pour aller leur parler. Si les musiciens ne reviennent pas sur scène, demandez à l'un des responsables de la salle s'il est possible d'aller les rencontrer et il vous indiquera par où passer pour aller les joindre en coulisse ou dans leur loge.

➔ SUGGESTIONS DE LECTURES ET D'AUDITIONS

Un roman jeunesse captivant :

Patrice FAFARD (2008). *Le secret du maître luthier*, éditions Livre de poche Jeunesse, 192 p.

Pour tout savoir sur la musique :

Collectif (2013). *La musique pour les jeunes*. Éditions Oskar, 96 p. avec CD.

Professeur GÉNIUS (2006). *Mon album de la musique*, Québec-Amérique Jeunesse, 64 p.

Pour s'initier au théâtre comique :

Collectif (2007). *Mille ans de théâtre*, Milan jeunesse, 384 p.

Marc FAVREAU (1997). *Commedia dell'arte ou «La combine de colombine»*, Stanké, 146 p.

MOLIÈRE (éd. 2007). *Les fourberies de Scapin*, Petits Classiques Larousse, 158 p.

Pour s'amuser à fabriquer des instruments de musique avec des matériaux naturels :

Yves PACHER. *Lutherie éphémère*, coll. Musique-Nature, éditions Fuzeau, 28 p. avec CD.

Yves PACHER. *Lutherie perpétuelle*, coll. Musique-Nature, éditions Fuzeau, 36 p. avec CD.

Fabriquez un chalumeau avec un brin de paille, ou un ocarina dans une coquille de noix!

<http://www.fuzeau.com/education-musicale/livres-audio/initiation-musicale/support-pedagogique/lutherie-ephemere-livret-cd-p907>

POUR MIEUX CONNAÎTRE LES COMPOSITEURS...

Vivaldi :

Marlène JOBERT (2011). *Le vieil homme qui faisait danser les saisons*, coll. Contes et grandes musiques, Éditions Atlas, 24 p. avec CD.

Marc LABORDE (2010). *La musique des quatre saisons : une découverte de la nature au fil des saisons, en image et en musique*, éditions Rue des enfants, 32 p. avec CD.

Bach :

Paule DU BOUCHET (1998). *Jean Sébastien Bach*, Gallimard Jeunesse Musique, 24 p. avec CD.

Denis MANUEL (2003). *Bach raconté aux enfants*, coll. Le petit ménestrel, CD audio 55 min.

Et les autres :

Corinne ALBAULT (2011). *Musique baroque pour petites oreilles*, étiquette Naïve (Universal), CD audio 77 min.

Claudio RICIGNUOLO (2004) : *Les compositeurs, la grande musique à la portée de tous*, éditions Fides, 120 p. avec CD.

→ Quelques sites intéressants

Répertoire des luthiers du Québec :

<http://www.metierdart.com/luthiers/>

Pour connaître les artisans qui pratiquent ce métier dans votre région.

École nationale de lutherie du Québec :

<http://www.ecolenationaledelutherie.com/accueil.html>

Pour tous les apprentis Stradivari.

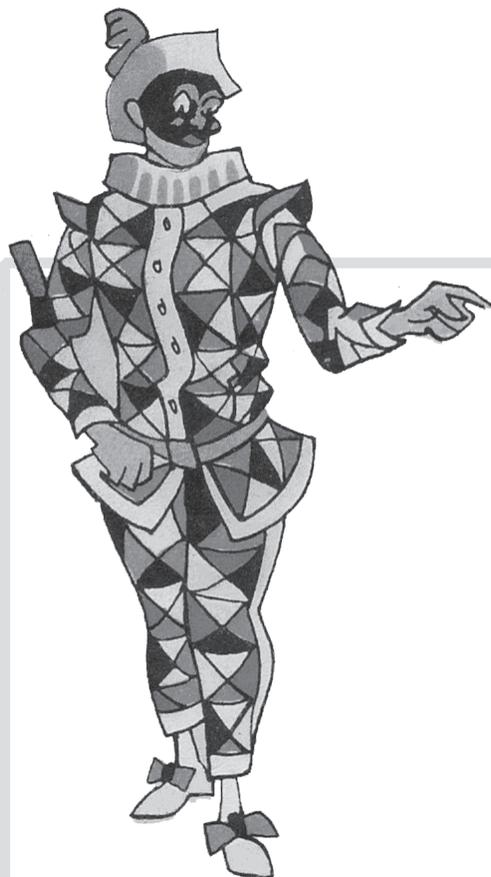
Yann Besson, de l'enfant au luthier :

<http://www.violon-alto-luthier.fr/de-lenfant-au-luthier/>

Un luthier explique avec simplicité comment l'art de la lutherie a imprégné sa jeunesse.

Article sur la musique Baroque dans Vikidia, l'encyclopédie junior :

https://fr.vikidia.org/wiki/Musique_baroque

REPARLONS ENSEMBLE DU CONCERT

Voici quelques exemples de questions à se poser après la représentation :

Comment avez-vous apprécié le spectacle, en général?

Les personnages donnent beaucoup d'information sur les instruments à cordes pendant le concert. Quelles notions vous ont paru importantes à retenir sur l'art du luthier? Sur le violon? Sur l'alto? Sur le violoncelle? Et sur l'archet?

Parmi la liste des œuvres entendues lors du spectacle, laquelle avez-vous préféré? Pourquoi?

Y-a-t-il des scènes qui vous ont fait rire ou qui vous ont particulièrement marqué? Lesquelles?

Quel personnage de la pièce aimeriez-vous jouer?
Pour quelles raisons?

→ SOLUTION DU SUPER MOT-MYSTÈRE

B	A	M	B	I	N	O	P	U	C	E
E	R	E	I	L	E	T	A	E	E	E
I	L	U	T	H	I	E	R	I	L	S
T	B	L	U	I	U	E	M	L	C	P
T	A	E	E	Q	H	A	E	A	O	I
E	C	F	S	C	I	T	S	T	S	O
H	H	A	A	T	N	L	A	I	T	N
G	M	C	R	E	M	O	N	E	U	N
A	H	E	R	B	E	L	L	A	M	A
P	B	A	R	O	Q	U	E	O	E	G
S	T	R	A	D	I	V	A	R	I	E
B	O	I	S	I	D	L	A	V	I	V

Réponses aux questions :

1. Atelier	14. Maître
2. Bach	15. Masque
3. Bambino	16. Parmesan
4. Baroque	17. Puce
5. Bella	18. Spaghetti
6. Bois	19. Stradivari
7. Cacher	20. Tarentelle
8. Café	21. Violoncelle
9. Costume	22. Vivaldi
10. Crémone	
11. Espionnage	
12. Italie	
13. Luthier	

Mot secret :
HUILE !