

Dossier pédagogique

FESTIN DE L'ARAIGNEE
D'Albert ROUSSEL

Table des matières

La France au temps de Roussel.....	3
Contexte politique et social au début du XXème siècle	3
Contexte musical	5
Albert Roussel	7
Sa vie.....	7
Son œuvre et son langage	9
Frise chronologique	11
Le <i>Festin de l'Araignée</i>	12
La genèse	12
Ce que l'œuvre raconte	15
Guide d'écoute	16
Petit lexique.....	17
L'orchestre symphonique.....	18
L'orchestre et ses instruments dans <i>le Festin de l'Araignée</i>	18
Les quatre familles instrumentales d'un orchestre symphonique.....	19
Pistes pédagogiques	21
Jeux.....	24
Solutions	26
Ressources documentaires.....	27

La France au temps de Roussel

Contexte politique et social au début du XXe siècle

Une instabilité politique

La fin du XIXe siècle est marquée par de grands bouleversements politiques et sociaux.

Après une succession de troubles révolutionnaires et de coups d'État, la France instaure en 1870 la Troisième République.

À cette époque, le pays doit notamment poursuivre la guerre qui l'oppose à la Prusse. La méfiance entre républicains et royalistes rend le climat politique très tendu. La direction de cette République n'est pas chose aisée et les dirigeants des partis opposés se succèdent au fil des présidences (**Patrice de Mac-Mahon** royaliste de 1873 à 79, **Jules Grévy** républicain de 1879 à 87 puis **Sadi Carnot** républicain de 1887 à 94).

L'instauration de cette Troisième République n'est pas sans causer quelques difficultés. Il faut attendre 1879 pour que les choses se calment jusqu'au nouvel incident de l'affaire Dreyfus.

L'affaire Dreyfus

Un événement politique majeur survient en 1898. Accusé de trahison envers l'État, le capitaine juif Dreyfus est jugé coupable et condamné par le tribunal militaire.

Révoltés par cette décision de justice que l'on assimile à de l'antisémitisme, les ardents défenseurs du condamné (soutenus par les républicains et quelques intellectuels comme Émile Zola ; lire l'article « J'accuse ») s'engagent alors dans une longue bataille contre les antidreyfusards.

Cette sombre agitation et la mobilisation du camp des dreyfusards porte ses fruits puisque le capitaine est relaxé et obtient la grâce en 1899.

Malgré l'heureuse issue de cette affaire, cet épisode souligne l'état d'esprit ambiant et la profonde décadence morale dont font preuve les politiques français.

Un monde en pleine évolution

Mis à part ces problèmes politiques, le XIXe n'en est pas moins le siècle de tous les changements: révolutions industrielles et découvertes scientifiques bouleversent l'organisation de la société. On assiste notamment à :

- l'apogée des **chemins de fer**
- l'apparition de l'**électricité** en 1880 : qui induit le développement des transports et du téléphone
- au début du monde de l'**aviation**, de l'**automobile** et de l'**aéronautique** grâce au moteur à explosion
- aux grandes **découvertes scientifiques** (vaccin contre la rage), qui redonnent confiance au peuple désormais moins tourné vers la religion.

Les progrès auxquels on assiste dans le domaine médical (découverte de la vaccination), agricole mais aussi dans celui des transports améliorent considérablement le niveau de vie de la population : disparition des famines, réduction du taux de mortalité, diversification de la nourriture grâce à l'ouverture de petits commerces. Ces changements vont de pair avec le retour de la croissance économique.

Malgré ces progrès, des inégalités sociales perdurent et certains ouvriers vivent toujours dans la misère.

Les grandes réformes menées au cours de la IIIe République

Fin XIXe siècle, les mouvements de grèves enclenchés par le monde ouvrier s'intensifient. Ces derniers réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Ils obtiennent gain de cause avec l'instauration de lois sociales :

- Reconnaissance du **droit de grève** en 1864.
- **Gratuité et laïcité** de l'enseignement scolaire grâce à Jules Ferry en 1881.
- Légalisation des **syndicats** en 1884.
- Limitation de la **journée de travail** à dix heures pour les femmes et les enfants en 1890.
- Obtention d'une **journée de repos** par semaine pour les salariés en 1906.

La IIIe République voit naître d'autres réformes :

- La **liberté d'expression** est reconnue en 1881.
- Le **service militaire** est rendu obligatoire à partir de 1889.
- La **séparation entre l'Église et l'État** a lieu en 1905.

Contexte musical

Le rapport de la société à la culture

À partir des années 1850, le rapport de la société à la culture se modifie. Parallèlement au développement de la presse, on assiste à l'essor des loisirs. Le sport se démocratise, l'apparition des cafés, guinguettes et cabarets font la joie des parisiens. La naissance du 7ème art en 1895 achève cet engouement.

Désormais, on parle de culture de masse, une culture partagée par la petite bourgeoisie et les classes populaires.

La naissance de la musique moderne début XXe

Au milieu de ce siècle en pleine gestation, les arts occupent une place privilégiée. Ils se développent à Paris dans une atmosphère propice et féconde.

Dans ce climat d'effervescence intellectuelle et culturelle, les artistes se veulent novateurs, originaux et surtout modernes. Modernes à travers une musique audacieuse et raffinée. L'emploi de mélodies utilisant des inflexions modales et l'influence des musiques exotiques (musique africaines, chinoises, indiennes, folklores nationaux et jazz) participent au renouvellement du langage musical.

Les compositeurs de la génération 1870 en sont les meilleurs représentants, notamment Debussy et Ravel.

Le renouveau du ballet

Au début du XXe siècle, la France et plus particulièrement Paris sont marqués par l'ascension d'un genre jusqu'alors oublié : le ballet. Cette réapparition est due à l'arrivée d'une compagnie de danse : les Ballets russes.

Portrait de Diaghilev par Picasso

Son directeur **Serge Diaghilev** est l'inventeur et l'animateur de ce nouveau mouvement. Soucieux de faire connaître l'art russe au-delà de ses frontières, il convainc sa troupe de tenter sa chance à Paris, considéré alors comme le centre mondial de la vie culturelle et musicale.

Très vite, une troupe vient concurrencer les Ballets russes. Il s'agit des Ballets suédois dirigés par Rolf de Maré, riche collectionneur de la haute société suédoise. Les Ballets suédois, composés essentiellement de danseurs de l'Opéra de Stockholm, deviennent la deuxième plus grande compagnie privée de tournée au monde dans le domaine du théâtre dansé.

À la synthèse des arts, le ballet se caractérise par le regroupement de diverses formes artistiques : **la danse, la musique, la poésie, la peinture et le costume**. C'est cet éclectisme et cette fusion des arts qui séduisent le public.

Réunies par Diaghilev et Rolf de Maré, des personnalités comme **Picasso** (pour les décors), **Cocteau** (pour la poésie), **Nijinski** et **Fokine** (pour la danse) ou encore **Debussy, Ravel, Satie, Milhaud** et **Roussel** (pour la musique) sont amenées à collaborer malgré des orientations artistiques parfois différentes.

Albert Roussel (1869-1937)

Sa vie

Une enfance malheureuse

Albert Roussel naît le 5 avril 1869 à Tourcoing dans une famille issue de la bourgeoisie industrielle. Son enfance est douloureuse puisqu'il perd son père en 1869, sa mère en 1877, et son grand-père en 1880. Il est recueilli par son oncle et sa tante après le décès de son grand-père.

(Portrait de Roussel)

Sa première passion, la marine

Après plusieurs séjours dans une station balnéaire en Belgique et par amour pour la mer, il décide d'entrer dans la Marine en 1887 pour devenir officier. Le 1er octobre 1887, à l'âge de dix-huit ans, il embarque sur « *La borda* » pour l'une de ses nombreuses missions navales. Pendant ces périples, il découvre l'Extrême-Orient et la culture hindoue. Son amour pour la musique grandit, il passe son temps libre à composer.

Tout pour la musique

En 1894, il démissionne de la Marine pour se consacrer uniquement à la musique. Il entame alors des études de contrepoint, d'harmonie et de fugue avec l'organiste, Eugène Gigout. En 1898, il rentre à la Schola Cantorum pour suivre des cours d'orchestration avec Vincent d'Indy. Il y devient lui-même professeur de contrepoint tout en continuant ses études.

Il compose sa première œuvre majeure en 1906, *Divertissement, opus 6*.

Un long voyage vers l'Orient

En 1908, après avoir terminé ses études musicales, il épouse Blanche Peisach. Ils entreprennent, en 1909, un voyage de plusieurs mois en Inde et en Asie du Sud-Est, qui lui inspire son premier grand chef-d'œuvre, *Évocations*, en 1911. En 1912, il compose *Le Festin de l'Araignée*, son succès le plus durable.

Son engagement au front

En 1914, la Première Guerre mondiale mobilise toute l'attention. Roussel démissionne de la Schola Cantorum pour s'engager. Bien que réformé pour problèmes de santé, il s'associe à la Croix Rouge comme conducteur d'ambulance jusqu'en 1918.

Il compose alors plus que jamais, malgré des pneumonies et des problèmes cardiaques à répétition, de 1920 à 1937.

Une retraite en Normandie

Fatigué par ses problèmes de santé, il s'installe avec sa femme en Normandie où il termine ses compositions comme l'opéra *Padmâvâiti* en 1923. Il est à l'apogée de son art notamment avec le ballet *Bacchus et Ariane* en 1930.

Il meurt le 23 août 1937 à Royan d'une embolie pulmonaire.

Roussel, principal compositeur français de l'Entre-deux-guerres, marque son époque.

(Buste d'Albert Roussel exposé à la Salle Cortot à Paris)

Son œuvre et son langage

Les grandes périodes de son œuvre

- Jusqu'en 1913, Roussel, influencé par la musique de Debussy, reste respectueux de l'enseignement prodigué par son maître, le compositeur Vincent d'Indy.
- 2ème période caractérisée par son opéra-ballet *Padmâvâiti* (1923) qui s'inspire d'une légende hindoue.

La musique rappelle la tradition du théâtre lyrique de Lully et Rameau. L'utilisation des modes hindous lui permet d'acquérir un langage original.

- À partir de 1926, période de maturité avec ses dernières grandes œuvres comme la *Suite en fa*, ses *3e et 4e symphonies*, le ballet *Bacchus et Ariane*.

Quelques caractéristiques de son style

- Utilisation d'éléments orientaux comme dans *Padmâvâiti* et *Évocations*.
- Utilisation des formes classiques et néo-classiques dans ses ballets *Bacchus et Ariane*, *Enée* et *la Naissance de la Lyre*.
- Souci de rigueur formelle puisée dans son enseignement à la Schola Cantorum
- Adoration pour la nature
- Grande imagination
- Ampleur des phrases mélodiques avec des courbes longues et sinueuses
- Harmonie âpre et raffinée
- Usage occasionnel de la polytonalité
- Souci de la rythmique

Extraits de son catalogue d'œuvres

Musique instrumentale pour piano

Badinage
Valse lente (1895)
Des heures passent...op.1 (1898)
Conte à la poupée (1904)
Petit Canon perpétuel (1912)
Rustiques op.5 (1904/06)
Suite op. 14 (1909/10)
Sonatine op. 16 (1912)
Doute (1919)
L'Accueil des muses (1920)
Trois pièces op. 49 (1933)

Musique de chambre

Trio en mi b majeur op. 2 pour violon, violoncelle et piano (1902)
Divertissement op. 6 pour flûte, hautbois, clarinette, basson, cor et piano (1906)
Sonate n°2 op. 28 pour piano et violon(1924)
Trio op 40 pour flûte, alto et violoncelle (1929)
Trio op. 58 pour violon, alto et violoncelle (1937)

Musique symphonique

Résurrection op.4 (1903)
Vendanges
Symphonie n°1 "Le Poème de la Forêt" op. 7 (1904-1906)
Pour une Fête de printemps op. 22 (1920)
Concert op. 34 pour petit orchestre (1926/27)
Petite Suite op.39 (1929)
Sinfonietta op.52 (1934)
Symphonie n° 4 op.53 (1934)
Rapsodie Flamande op.56 (1936)

Ballets

La Danse de l'oiseau sacré (1909)
Le Festin de l'araignée, ballet-pantomime op.17 (1912/13)
Sarabande de l'éventail de Jeanne (1927)
Bacchus et Ariane op. 43 (1930)

Opéras

Némessa (inachevé-1892)
Le Roi Tobol (inachevé)
La Naissance de la lyre op.24 (1922/23)
Le Testament de la tante Caroline (1932/33)
Le Téméraire (inachevé)

Dates	Evénement historiques	Evénements artistiques	Evènements musicaux	Vie de Albert Roussel	Oeuvres majeurs de Roussel	Dates	
1869			Mort de H. Berlioz	Naissance		1869	
1870	III ^e République			Mort de son père		1870	
1871	Commune de Paris		Création du théâtre de Bayreuth			1871	
1872		L'impressionnisme <i>Impression soleil levant de Monet</i>				1872	
1873						1873	
1874			Naissance de A. Schoenberg			1874	
1875			Naissance de M. Ravel			1875	
1876	Mac-Mahon Président de 1873 à 1879			Mort de G. Bizet		1876	
1877				<i>Symphonie n°2</i> de J. Brahms	Mort de sa mère	1877	
1878						1878	
1879						1879	
1880	Graham Bell invente le téléphone				Mort de son grand-père		1880
1881	Liberté de la presse en France			Naissance de B. Bartok			1881
1882	Enseignement obligatoire et laïque		Naissance de I. Stravinsky			1882	
1884			<i>Parsifal</i> de R. Wagner			1884	
1885	Vaccin contre la rage par Pasteur		Naissance de A. Berg			1885	
1887			<i>Requiem</i> - Fauré	Travaille comme Officier de Marine		1887	
1889	Exposition Universelle à Paris, création de la Tour Eiffel	Création de l'Ecole de Barbizon				1889	
1890		Période fauviste Peintres représentatifs : Matisse Modigliani	Naissance de S. Prokofiev			1890	
1891			Naissance de D. Milhaud			1891	
1892				<i>Prélude à l'après-midi d'un faune</i> - Cl. Debussy inaugure l'impressionnisme en musique		1892	
1893	Mort de Jules Ferry					1893	
1894	F. Faure Président de 1894 à 1899					1894	
1895	Procès du capitaine Dreyfus	Apparition du Cinéma avec les frères Lumière				1895	
1897		Peintres impressionnistes : Cézanne Monet Degas Van Gogh Pissaro ...				1897	
1898	1 ^{er} salon de l'automobile			<i>La Nuit transfigurée</i> - A. Schoenberg	Entre à la Schola Cantorum comme élève		1898
1899	E. Loubet Président de 1899 à 1906						1899
1900	Inauguration du 1 ^{er} métro			<i>La Mer</i> - Cl. Debussy			1900
1901							1901
1902		Période cubiste Peintre représentatif : Picasso				1902	
1903	1 ^{er} tour de France cycliste						1903
1904							1904
1905	Loi de séparation des Eglises et de l'Etat						1905
1906	A. Fallières Président de 1906 à 1913			Création des Ballets Russes par Diaghilev	Professeur à la Schola Cantorum	<i>Symphonie n°1 Poème de la Forêt</i>	1906
1907						1907	
1908						1908	
1909						1909	
1910	Inondations à Paris					1910	
1911			Mort de Gustav Mhler			1911	
1912			<i>Pierrot lunaire</i> - A. Schoenberg			1912	
1913	R. Poincaré Président de 1913 à 1920		<i>6 Bagatelles op. 9 pour quatuor à cordes</i> - A. Webern		<i>Le Festin de l'Araignée</i> - Ballet	1913	
1914			<i>Le Coq d'Or</i> - N. Rimski-Korsakov			1914	
1915	1 ^{ère} Guerre mondiale					1915	
1916			Naissance de H. Dutilleul			1916	
1917		Mort de H. Degas	<i>Parade</i> - E. Satie			1917	
1918			Mort de Cl. Debussy		<i>Padmavati</i> - Opéra-ballet	1918	
1919						1919	
1920	A. Millerand Président de 1920 à 1924				<i>Symphonie n°2</i>	1920	
1921						1921	
1922						1922	
1923						1923	
1924			Mort de G. Fauré			1924	
1925	G. Doumergue Président de 1924 à 1931		Mort de E. Satie			1925	
1926	1 ^{ère} Fête des mères	Mort de Cl. Monet			<i>Suite en fa</i>	1926	
1927						1927	
1928	Abandon du franc germinal		<i>Le Boléro</i> - M. Ravel			1928	
1929	Crise économique mondiale					1929	
1930	Hitler devient Chancelier en Allemagne				<i>Symphonie n°3</i>	1930	
1931	P. Doumer Président		<i>Ionisation</i> - A. Varese			1931	
1932	Assassinat de P. Doumer					1932	
1933	A. Lebrun Président de 1932 à 1940				<i>Symphonie n°4</i>	1933	
1934						1934	
1935			orchestre à la mémoire d'un ange - A. Berg			1935	
1936	Scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans					1936	
1937	Création de la SNCF		Mort de M. Ravel	Mort		1937	

Le Festin de l'Araignée

Ballet-pantomime de Gilbert de Voisins

Fragments symphoniques

La genèse

La commande d'un ballet pour le Théâtre des Arts en 1912

En 1912, Roussel vient de composer une vaste œuvre pour orchestre *Évocations*, inspirée de ses voyages en Asie. Jacques Rouché, directeur d'un petit théâtre dans le XVIIe arrondissement de Paris, lui propose d'écrire la musique d'un nouveau ballet. Roussel songe d'abord à décliner cette commande qu'il juge de second rang mais sa femme le persuade d'accepter. Comme la fosse du théâtre est petite, il compose pour un orchestre réduit à trente-deux musiciens. La partition est achevée en trois mois.

Jacques Rouché, un mécène à l'avant-garde de la scène parisienne

Jacques Rouché est l'un des grands mécènes de la première moitié du XXe siècle qui contribue par son action au rayonnement culturel de la France.

Il fait ses débuts comme industriel mais décide rapidement de mettre sa fortune au service de l'art. En 1910, il soutient ses idées sur le théâtre dans *L'art théâtral moderne*, manifeste qu'il s'applique à mettre en œuvre comme directeur du Théâtre des Arts, de 1910 à 1913.

Les créations lyriques et chorégraphiques qu'il produit ont un tel retentissement qu'on le nomme dès 1914 à la tête de l'Opéra de Paris.

Il s'attache à renouveler le répertoire musical de l'institution qu'il

finance avec sa fortune personnelle jusqu'en 1938 et dirige jusqu'en 1945.

Jacques Rouché (1832-1957)

Sous l'impact des Ballets russes, alors qu'il dirige le Théâtre des Arts, Jacques Rouché comprend la nécessité de renouveler le répertoire du ballet.

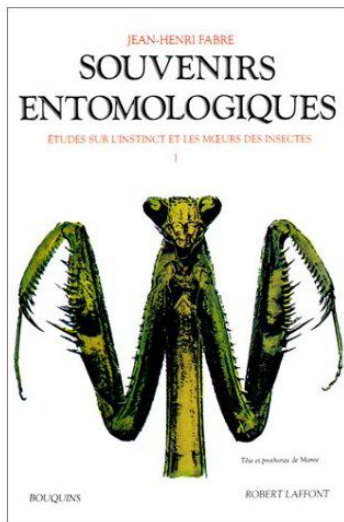
Créations de ballets au Théâtre des Arts avant *Le Festin de l'Araignée*

Janvier 1912	Ma Mère l'Oye	Maurice Ravel
Mai 1912	Pupazetti	Florent Schmitt
Janvier 1913	Dolly	Pièces de Gabriel Fauré orchestrées par Henri Rabaud
Avril 1913	Le Festin de l'Araignée	Albert Roussel

Contrairement aux créations précédentes, *Le Festin de l'Araignée* est une fiction chorégraphique : musique, scénario, décor et chorégraphie sont conçus pour l'occasion.

La source d'inspiration

Pour le nouveau ballet qu'il commande à Roussel, Jacques Rouché demande à l'écrivain Gilbert de Voisins (1877-1939) d'écrire un livret. Celui-ci s'inspire des *Souvenirs entomologiques* d'Henri Fabre.

Jean-Henri Fabre (1823-1915) La passion des insectes

Henri Fabre voue sa vie à l'étude des insectes. Lauréat de l'Académie française, décoré de la Légion d'honneur, ses découvertes sont considérées par bon nombre d'observateurs comme étant aussi importantes que celles de Darwin. Aujourd'hui, elles sont plus honorées à l'étranger qu'en France.

Entre 1878 et 1909, il publie les dix volumes des *Souvenirs entomologiques*, sous-titrés *Étude sur l'instinct et les mœurs des insectes*. Cette œuvre révèle un génie scientifique animé par une authentique passion de la nature qu'il célèbre avec poésie. Les *Souvenirs* sont traduits en quinze langues.

Un succès immédiat

Le Festin de l'Araignée est créé le 3 avril 1913 au Théâtre des Arts. L'orchestre du théâtre est dirigé par Gabriel Grovlez, un musicien très engagé dans la vie musicale de son temps — il dirige notamment l'Orchestre de l'Opéra de Paris de 1914 à 1933.

Les spectateurs sont conquis par la beauté du ballet.

Ce succès affirme Roussel, alors âgé de quarante-quatre ans, comme l'un des compositeurs qui comptent sur la scène française.

Le Festin de l'Araignée devient rapidement l'une des œuvres les plus jouées de Roussel.

Le Théâtre des Arts, aujourd'hui Théâtre Hébertot.

Le Festin joué par les orchestres du monde entier

Quelques mois après le triomphe du ballet, Roussel sélectionne sept numéros du *Festin de l'Araignée* pour en tirer les *Fragments symphoniques*. Deux fois plus courte que celle du ballet, cette partition peut facilement être intégrée au programme d'un orchestre et trouve une cohérence sans la présence de la danse.

D'un ballet à un morceau de concert...

	Le Festin de l'Araignée Ballet-pantomime	Le Festin de l'Araignée Fragments symphoniques
Date de composition	1912	1913
Date de création	3 avril 1913	1914
Nombre de numéros	Une vingtaine	Sept
Durée	38 mn	16 mn
Orchestre	32 musiciens	57 musiciens
Argument	Gilbert de Voisins	Gilbert de Voisins
Décorateur	Maxime Déthomas	Pas de décor
Chorégraphe	Léo Staats	Pas de danse

Une orchestration impressionniste¹*

Roussel s'inspire des observations de l'entomologiste Fabre pour décrire la vie de la nature avec fraîcheur et finesse. Les techniques qu'il emploie correspondent à l'aboutissement de sa période impressionniste. Il confie à l'orchestre une succession d'images sonores : l'éveil du jardin, les pas des fourmis, la naissance de l'Éphémère, etc., jusqu'à la tombée de la nuit. Pour obtenir une palette nuancée, il demande aux instrumentistes d'appliquer différents modes de jeux. Ainsi les cordes jouent tantôt avec l'archet, tantôt en pizzicato*, tantôt avec sourdine, tantôt en harmoniques. La façon dont le compositeur associe les instruments de l'orchestre est proche de l'écriture de Debussy et de Ravel. Cette orchestration est emprunte de légèreté et de poésie.

---

¹ Les termes portant un astérisque sont définis dans le Lexique

Ce que l'œuvre raconte

Découpage des *Fragments symphoniques, opus 17*

1	Prélude
2	Entrée des Fourmis
3	Danse du Papillon
4	Éclosion de l'Éphémère
5	Danse de l'Éphémère
6	Funérailles de l'Éphémère
7	La nuit tombe sur le jardin solitaire

Argument du ballet paru dans *Le Petit Parisien* le 7 mars 1913

Les personnages / Le décor²

Dans un paisible jardin, au centre de son immense toile, une Araignée attend patiemment de capturer les insectes qui doivent composer son dîner (1).

Passent d'abord les Fourmis qui lui échappent (2), puis deux Bousiers.

L'Araignée n'ose s'attaquer à eux mais elle prend sa revanche sur un frêle Papillon que son étourderie jette dans la toile (3).

Une pomme tombée de l'arbre excite au combat deux Mantes religieuses et l'une d'elles devient la proie de l'Araignée, tandis que deux vers se glissent dans le fruit, objet du litige. Quand ils s'en sortent, ils sont devenus très gros et frappent d'admiration un Éphémère sorti d'une touffe de nénuphars qui s'étalent sur le bassin voisin (4).

Tout juste éclos, il virevolte avec insouciance et panache durant ses fugaces instants de vie (5).

Voilà le crépuscule et l'Éphémère touche déjà à sa vieillesse. Il meurt et son cadavre va enrichir le garde-manger de l'Araignée. Mais au moment où celle-ci commence son festin, la mante et les bousiers se vengent et la tuent.

Tous les insectes organisent des funérailles pour emporter le gracieux Éphémère à sa dernière demeure sur un pétale de rose et un Ver luisant s'allume pour éclairer le cortège (6).

La nuit est tombée ; subsiste la solitude du jardin abandonné (7).

² Les numéros entre parenthèse renvoient aux numéros des *Fragments symphoniques*.

Guide d'écoute

Basé sur L'enregistrement de L'Orchestre de Québec, direction Pascal Verrot, 1993

Titre	Action (texte inscrit dans la partition des Fragments)	Tempo	Caractère	Instrument soliste	Caractéristiques musicales	Durée
I. Prélude	Rideau baissé	Lent	Doux	Flûte	Thème jardin : Solo bois sur tapis de cordes	0'00
II. Entrée des fourmis	Les fourmis découvrent un pétale de rose tombé.	Très animé	Décidé	Tambour	Marche aux cors	4'13
	Elles font de grands efforts pour le soulever.	Moins animé Très animé	Suspensif	Marche des fourmis	4'52	
	Rentrée en scène des fourmis.		4'59			
	Elles s'apprêtent à emporter un autre pétale de rose, quand survient le Papillon.		5'22			
5'33						
III. Danse du Papillon	L'Araignée invite le Papillon à danser plus près du fond, où se trouve sa toile.	Assez vite	Virevoltant	Flûtes, hautbois	A trois temps	5'37
		Moins vif		Célésta, harpe	Variation légère	6'46
	Le Papillon se prend dans la toile et se débat. Mort du Papillon	Assez vif			A trois temps	8'16
		En retenant			Description de la mort du Papillon	8'42 9'08
IV. Ecllosion de l'Ephémère	Ecllosion de l'Ephémère qui se débarrasse lentement de ses bandelettes.	Assez lent	En attente	Cor anglais, hautbois	Crescendo	9'24
		Animé	Virevoltant	Violon solo	Virtuose	11'28
V. Danse de l'Ephémère		Assez vif		Flûte & harpe	Valse	13'11
		Lent	Dramatique	Cordes	Marche lente - ostinato	14'57
VI. Funérailles de l'Ephémère	Le cortège funèbre s'éloigne et disparaît.	Retenu		Cor anglais		16'28
VII. La nuit tombe sur le jardin solitaire	Baissée du rideau	Lent	Doux	Cordes	Thème jardin : Solo flûte sur tapis de cordes	16'51

Petit lexique...

Argument

Présentation sommaire d'une histoire, d'un scénario, d'un film, d'une pièce de théâtre, d'un ballet, etc.

L'argument du *Festin de l'Araignée* est au public qui assiste au ballet.

Ballet

Genre dramatique dont l'action est figuré par la danse. Selon les époques, les pays et les courants, le spectacle chorégraphique peut intégrer de la musique, du chant, du texte, des décors, voire des machineries. Comme l'opéra, il peut être organisé de deux manières, soit en une succession de « numéros » ou « entrées » (XIXe siècle), soit en « continu » (XXe siècle).

Le ballet existe en tant que pièce autonome mais peut aussi s'intercaler entre les scènes d'un opéra ou d'une pièce de théâtre, à titre de divertissement.

Ballet-pantomime

Spectacle narratif dont l'histoire est développé à l'aide de la danse et de la pantomime.

Conducteur

Partition où figurent les parties superposées de tous les instruments de l'orchestre. C'est celle qu'utilise le chef pour diriger.

Glissando

(En italien : « glisser »). Sur les instruments à cordes, le glissando permet de lier une note grave à une note aiguë (ou inversement) par un son continu. Les doigts de la main gauche glissent sur les cordes pour varier la hauteur sans qu'on distingue les notes intermédiaires.

Orchestration

Art de combiner les timbres au sein de l'orchestre symphonique comme un peintre met de la couleur sur son tableau. Le compositeur qui orchestre confie sa musique aux instruments d'après le son qu'il souhaite obtenir.

Pizzicato

(En italien : « pincé »). Au violon, à l'alto, au violoncelle ou à la contrebasse, le musicien pince la corde avec les doigts de sa main droite au lieu de faire vibrer les cordes en les frottant avec l'archet (*arco* en italien). La note produite est très courte et précise.

Thème musical

Idée musicale, souvent une phrase mélodique qui sert de matériau principal à une composition et qui peut être variée (modifiée, tronquée, transposée, etc.)

Trille

Alternance très rapide entre deux notes (ex. : *do/ré/do/ré/do/ré*, etc.).

L'orchestre symphonique

L'orchestre et ses instruments dans Le Festin de l'Araignée

L'orchestre que Roussel utilise dans *Le Festin de l'Araignée* représente le type même de l'orchestre symphonique au début du XXe siècle, celui pour lequel Debussy, Ravel ont composé leurs symphonies, concertos et opéras.

Pour les *Fragments symphoniques du Festin de l'Araignée*, Roussel emploie dix-neuf instruments différents joués par les musiciens pour le concert.

Albert Roussel *Le Festin de l'Araignée, Fragments symphoniques*

Première page de la partition d'orchestre, édition Durand

The image shows the first page of the orchestral score for "Le Festin de l'Araignée" by Albert Roussel, Op. 37. The title is prominently displayed at the top center. Below the title, the composer's name "ALBERT ROUSSEL" and "Op. 37" are printed. The tempo is marked "Lent (♩ = 66)" and "SOLO". The score includes staves for the following instruments: 1. GRANDE FLÛTE (with a "SOLO" marking), 2. GRANDE FLÛTE or PETITE FLÛTE, 1. HAUTBOIS, 2. HAUTBOIS (marked "en C ou A ou B"), 2. CLARINETTES en LA, 2. BASSONS, 2. CORNS Chromatiques en FA, 2. TROMPETTES en UT, 2. TIMBALES SI-MI, BATTERIE, CÉLESTA, HARPE, VIOLONS, ALTOS, VIOLONCELLES, and CONTREBASSES. The score is annotated with dynamics like "pp" and "Sordino". A color-coded diagram is overlaid on the right side of the score, showing the layout of the orchestra sections: "VENTS" (Winds) in a white box, "Bois" (Woodwinds) in a blue box, "Cuivres" (Brass) in a red box, "PERCUSSIONS" (Percussion) in a yellow box, "CORDES" (Strings) in a green box, "Cordes pincées" (Pizzicato strings) in a white box, and "Cordes frottées" (Bowed strings) in a white box. At the bottom of the page, there is a copyright notice: "Tous droits d'exécution réservés. Copyright by Durand et Co 1910-1914" and "Paris, 4, Place de la Madeleine".

Les quatre familles instrumentales d'un orchestre symphonique...

On regroupe les instruments de l'orchestre en quatre familles. Chacune produit le son d'une façon différente. Dans chaque famille, plus l'instrument est grand, plus le son est grave ; plus l'instrument est petit, plus le son est aigu.

1 Famille des cordes

- Nombre d'instrumentistes dans *Le Festin de l'Araignée* : 41

- Matériau

Caisse et touche : bois

Cordes : nylon et métal

Archet : bois et crins de cheval

- Comment produit-on le son ?

- cordes frottées

Le musicien frotte les cordes avec le crin de l'archet pour les faire vibrer. Le son est amplifié par l'air contenu dans la caisse.

- cordes pincées (harpe)

Le musicien fait vibrer les cordes en les pinçant avec les doigts.

- Comment change-t-on la hauteur des notes ?

- cordes frottées

La hauteur des notes varie en fonction de l'endroit de la touche où le musicien appuie avec les doigts de sa main gauche. Pour produire un son plus court et plus précis, les cordes peuvent aussi être pincées avec les doigts, sans l'archet, c'est le mode de jeu *pizzicato*.

- cordes pincées (harpe)

La hauteur des notes varie en fonction de la longueur des cordes : à chaque corde correspond une note.

Famille des vents

- Nombre d'instrumentistes dans *Le Festin de l'Araignée* : 12

- Comment produit-on le son ?

Le musicien souffle dans l'instrument à travers une embouchure pour faire vibrer l'air ou « le vent ».

- Comment change-t-on la hauteur des notes ?

La hauteur des notes varie en fonction de la longueur du tube ou « corps ». Pour jouer des notes graves, le musicien bouche les trous en appuyant avec ses doigts sur des clés ou des pistons afin que l'air se propage dans le tube entier.

On distingue deux familles parmi les vents : les bois et les cuivres.

2 les Bois

- Nombre dans *Le Festin de l'Araignée* : 8

- Matériau

Corps : bois (ébène le plus souvent)

(La flûte est en métal ; elle fait pourtant partie de la famille des bois car jusqu'à la fin du XIXe siècle, elle était en bois)

Clés : métal

Anche : roseau

- Dans *Le Festin de l'Araignée*, le 2nd flûtiste joue tantôt la grande flûte tantôt la petite ; le 2nd hautbois tantôt le hautbois, tantôt le cor anglais.
- Le cor anglais doit son nom à une mauvaise orthographe du mot « anglé ». En effet, pour plus de commodité, l'anche de ce long instrument est reliée à son corps par un tube en métal appelé bocal, de forme arrondie, ou « anglée ».

3 Cuivres

- Nombre d'instrumentistes dans *Le Festin de l'Araignée* : 4

En général, dans la musique pour orchestre des XIXe et XXe siècles, on trouve aussi des trombones et un tuba.

- Matériau

Corps : cuivre

Clés et piston : cuivre

Embouchure : cuivre

4 Famille des percussions

- Nombre d'instrumentistes dans *Le Festin de l'Araignée* : 3

- Instruments à percussion employés dans *Le Festin de l'Araignée* :

- Célesta
- Cymbales
- Triangle
- Timbales
- Grosse caisse
- Tambour

- Matériau

Corps : bois, peau,

Baguettes : coton, feutre, bois, liège, éponge

Grosse caisse

Les cymbales

La timbale

Célesta

Inventé en 1886, le célesta est un hybride entre le glockenspiel et le piano. Les touches du clavier actionnent des marteaux qui frappent des lames métalliques. C'est un des instruments les plus aigus de l'orchestre. Avec son timbre cristallin, il est souvent utilisé pour des effets merveilleux et célestes. Il est joué par un pianiste, parfois par un percussionniste.

Pistes pédagogiques

SE PRÉPARER AU CONCERT

Découvrir le contexte de création du *Festin de l'Araignée*

- Histoire de la France du temps de Roussel
- La musique à Paris pendant la 1ère Guerre mondiale
- La musique pour orchestre au début du XXe siècle, la musique de ballet

→ Écouter d'autres ballets des années 1910-1930 (Stravinsky *Le Sacre du printemps*, Debussy *Prélude à l'après midi d'un faune*, Satie *Parade*).

- La vie de Roussel

→ Découvrir ses collaborateurs, ses amis célèbres, les lieux où il a vécu et travaillé

- La musique de Roussel

→ Écouter ses œuvres les plus célèbres.

Découvrir le genre du ballet

Découvrir quelques définitions :

- Qu'est-ce qu'un ballet ?
- Qu'est-ce qu'une chorégraphie ?
- Quel est le rôle du directeur artistique ?
- Qu'est-ce qu'un argument ?
- Qu'est-ce qu'un thème musical ?
- Qu'est-ce que la pantomime ? Le mime ?

Se repérer dans le *Festin de l'Araignée*

Se référer au chapitre sur l'œuvre et au synopsis.

→ Identifier les thèmes principaux et les motifs mélodiques et les mettre en lien avec l'histoire.

→ Imaginer l'histoire : Écouter chaque partie de l'œuvre et reconnaître ce qu'elle raconte (insectes, action, moment de la journée).

→ Observer les insectes de tout près : regarder le film *Microcosmos* (Ressources documentaires)

→ Aborder la notion de musique descriptive en s'appuyant sur des exemples concrets

À partir de l'écoute d'un extrait (exemple : La danse du papillon), faire imaginer la scène et deviner l'insecte représenté

Exemple 1

Caractère de la musique	léger, impression de danse (valse), tempo assez rapide
Découverte de l'insecte et de son action	La Danse du papillon
Quels sont les attributs du papillon ?	léger, rapide, insouciant
Traduction musicale de ces attributs	tempo assez vite mais pas trop
texture légère de l'orchestre, nuance piano, mesure à trois temps (valse), etc.	

Expliquer l'argument (Ex. : les fourmis) et permettre aux élèves de trouver les attributs des fourmis à travers la musique de Albert Roussel

Exemple 2

Quelle vision Albert Roussel a-t-il des fourmis ? Quel aspect des fourmis a-t-il choisi de décrire ? Comment la musique évoque-t-elle ces attributs ?

Ex. : Son aigret des violons (pointe de l'archet sur les cordes : notions de mode de jeu) évoquant la petite taille des fourmis ; la rapidité d'exécution et régularité du rythme (pour illustrer le nombre important de celles-ci), les cors apportent une dimension militaire afin de décrire leur caractère discipliné, etc.

Exemple 3

L'agonie du papillon est évoquée de plusieurs manières :

- Les instruments restent bloqués sur les mêmes motifs, perchés dans l'aigu, comme un cri ou un appel au secours).
- Le tempo ralentit.
- L'orchestre s'éteint (decrescendo), ne reste que le violon solo sur deux notes : caractère plaintif de la scène.

Représenter les bruits de la nature

→ Avec son corps et/ou avec objets et instruments, imiter le bruit de :

- lever du jour dans un jardin
- fourmillement
- battements d'ailes d'un papillon

→ Comparer avec ce que fait Roussel

Découvrez d'autres œuvres inspirées par les insectes. D'autres œuvres représentant un jardin.

Exemples :

- Ravel, *Le grillon*, extrait des *Histoires naturelles* mélodies pour voix et piano sur des textes de Jules Renard, 1907.
- Robert Desnos, *Chantefleur et Chantefables*
- Francis Poulenc, *Le bestiaire* sur des textes de Guillaume Apollinaire

Jeux

QUESTIONNAIRE

1. Qui a composé *Le Festin de l'Araignée* ?

Ravel

Roussel

Monteverdi

Bach

2. Quelle est la date de composition du *Festin de l'Araignée* ?

1712

1912

1853

1753

3. Combien de musiciens jouent dans la suite d'orchestre du *Festin de l'Araignée* ?

67

57

97

27

4. Trouvez les instruments appartenant à la famille des cordes :

Violon

Clarinette

Alto

Flûte

Trombone

Timbale

Contrebasse

Violoncelle

5. Quels insectes sont mis à l'honneur dans ce ballet ?

Fourmis

Araignée

Pucerons

Abeilles

Mouches

Papillons

Libellule

Bourdon

6. À quel siècle appartient Albert Roussel ?

17ème

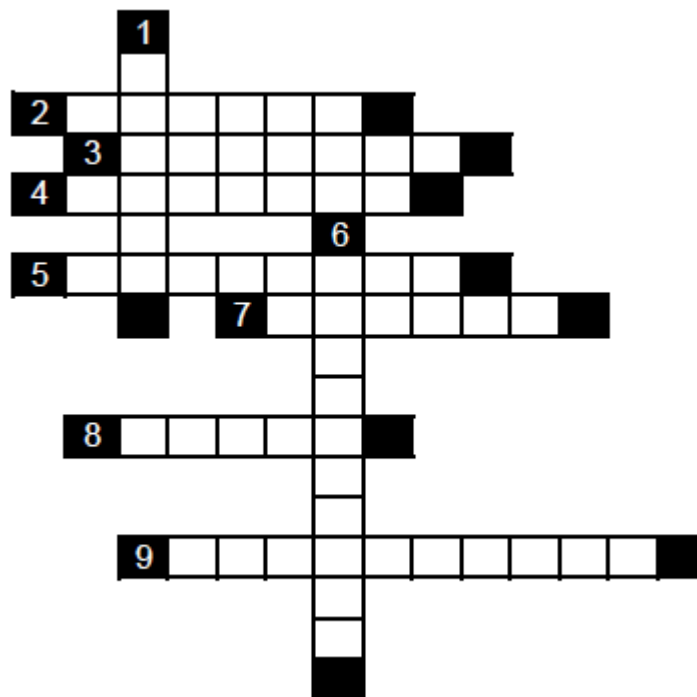
20ème

18ème

19ème

Mots croisés

1. La première passion de Roussel
2. Le genre musical du Festin de l'Araignée
3. Albert de son prénom
4. Instrument à percussion pouvant être comparé à de grosses marmites !
5. Le nom du décorateur du Festin de l'Araignée
6. Quel compositeur italien développe l'orchestre dès 1600 ?
7. L'un des insectes vedette du ballet
8. Une danse de Vienne ... qui ouvre souvent le bal lors des mariages
9. L'instrument représenté par le chat dans Pierre et le Loup de Prokofiev

Mots cachés

O	R	C	H	E	S	T	R	E	E	R
P	P	H	A	N	C	U	O	F	T	D
U	A	E	R	A	E	B	E	I	H	F
P	N	F	P	R	N	A	D	S	L	H
I	T	E	E	A	E	O	B	I	F	E
T	O	K	L	I	P	Y	A	M	E	E
R	M	Y	U	G	Y	I	L	R	S	R
E	I	F	G	N	B	F	L	U	T	E
N	M	I	O	E	U	J	E	O	I	U
J	E	P	M	E	L	K	T	F	N	I

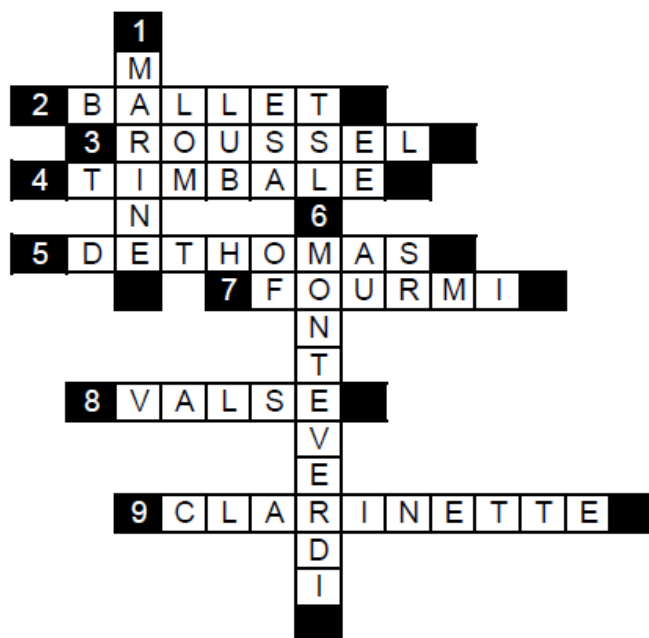
Pantomime
 Chef
 Tuba
 Araignée
 Harpe
 Fourmis
 Papillon
 Toile
 Ballet
 Scène
 Flûte
 Festin
 Pupitre
 Orchestre

Solution des jeux

Questionnaire

1. ROUSSEL
2. 1912
3. 57
4. VIOLON – ALTO – VIOLONCELLE – CONTREBASSE
5. FOURMIS – PAPILLONS – MOUCHES
6. 20ème Siècle

Mots croisés

Mots cachés

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

Ressources documentaires

Roussel

Manfred Kelkel, *Albert Roussel, musique et esthétique*, Vrin, 2003

Le ballet au début du XXe siècle

Manfred Kelkel, *La Musique de ballet en France de la Belle époque aux Années folles*, Vrin, 1992.

Le Festin de l'Araignée

Ballet intégral : enregistrement de référence du BBC Philharmonic, direction Yan Pascal Tortelier, Chandos 1996.

Les insectes et leur musique

Voir

Microcosmos

Réalisation : Claude Nuridsany, Marie Pérennou

Production : Jacques Perrin, Jean-Marc Henchoz

Musique : Bruno Coulais

1996, Galathées films

Écouter

Rimski-Korsakov *Le vol du bourdon*

Lire

Henri Fabre *Souvenirs entomologiques* : études sur l'instinct et les mœurs des insectes, Hachette.

<http://www.e-fabre.com> : texte intégral, biographie

Histoire de la musique

La Musique, Nathan Collection Grands horizons, 1997, 125 p.

Histoire de la musique, sous la direction de Marie-Claire Beltrando-Patier, Larousse-Bordas, 1998,

Histoire de la musique occidentale, sous la dir. de Jean et Brigitte Massin, Fayard, 1985,

Histoire de la musique en bandes dessinées, Van de Velde, 1996, 144 p.

Liens internet : www.wikipedia.org, www.Artsvivants.ca.

L'orchestre

Le Grand Livre de l'orchestre, Bordas, 1988, 244 p.

Les Instruments de musique, Hachette éducation, 1995, 96 p.

La Musique des instruments, Gallimard jeunesse Collection Les racines du savoir, 1993, 45 p.

Liens internet : www.wikipedia.org, www.Artsvivants.ca

<http://www.artsculture.education.fr>