

Propositions de situations à partir : **TEXTE de la littérature : « casse -noisettes »** **Lien avec l'histoire des arts**

***Casse-Noisette** (en russe : Щелкунчик ; Chtchelkountchik) est un ballet-féerie en deux actes de Piotr Ilitch Tchaïkovski, trois tableaux et 15 scènes, présenté pour la première fois le 18 décembre 1892 au Théâtre Mariinsky de Saint-Petersbourg sous la direction de Riccardo Drigo et chorégraphié par Lev Ivanov.*

Le livret d'Ivan Vsevolovski et Marius Petipa s'inspire de la version d'Alexandre Dumas d'un conte d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann : Nußknacker und Mausekönig (Casse-noisette et le roi des souris). La musique, confiée à 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. « Je ne croyais pas moi-même au succès de ce ballet », dit-il à la fin de la représentation.

Casse-Noisette est devenu, depuis sa création en décembre 1892, un véritable symbole musical. Le soir de Noël, Clara reçoit de son oncle un casse-noisette. Pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence : dans le salon, les jouets s'animent et le Casse-noisette se transforme en prince...

1/phase de mise en disponibilité, entrée en danse

Le rituel

C'est le moment où tout le monde se concentre pour débiter la séance.

Se mettre en cercle permet de tous se voir, ou de situer tout le monde.

Le rituel c'est quelque chose que l'on fait à chaque début de séance de la même manière:

Exemple : dire son humeur, un rythme de bienvenue, un massage des différentes parties du corps, pendant que l'on se remémore le travail effectué lors de la précédente séance.....

C'est un moment qui introduit la séance. Possibilité d'expliquer ce que l'on va faire aujourd'hui oralement puis choisir un thème qui mettra les élèves en mouvement.

Situation proposée :

Exercices prise de conscience des différentes parties de son corps, de la verticalité. Etirement de l'ensemble du corps debout jusqu'au sol, ... Petit exercice pour les chevilles, demi-pliés et prise de conscience du transfert du poids du corps. Marche avec bras balancés et ouverts à la seconde. Balancé de jambe avec conscience de son partenaire à côté et en face.

2/phase d'exploration :

Lecture du résumé de l'histoire de Casse-Noisette *(travail en français à faire en amont avec les élèves en classe sur le conte : texte de référence littérature)*

Extraire de la lecture, des mots (groupes de mots), adjectifs, des verbes qui vont servir de point de départ = inducteur pour la suite : (mots surligner en jaune dans le résumé ci-dessous)

+mots trouvés lors de l'animation pédagogique : *bataille de souris, flocons de neige, transformation, rétrécir, armée de soldat, danse des jouets, réparation de soldats, danse de la fée dragée, danse espagnols, distribution de cadeaux, se réveiller , prendre vie, métamorphoser, transporter de joie , se réjouir.*

Répartir le groupe en fonction des mots choisis.

Dans le groupe chaque personne expérimente ou indique le mouvement qu'elle associe au mot choisi...

Mise en commun de la matière individuelle qui va servir à composer une séquence, une phrase dansée au groupe

3 /phase d'enrichissement :

Quelques idées :

Constat : un fait réel triste (jouet cassé) nous conduit dans un univers féérique (pays de Confiturenbourg) qui devient réalité dans le rêve de la petite fille.

Prend vie → *comment passer de l'endormissement au réveil en découvrant un pays étrange et la mobilité de son corps (mouvement mécanique vers mouvement fluide).*

Bataille entre Casse noisette et l'armée des souris → *danse sur 2 lignes qui s'affrontent*

Au Pays Confiturenbourg règne une ambiance et des personnages particuliers, la fée Dragée y organise des divertissements exotiques et gourmands :

la **danse espagnole** (le Chocolat) → *mouvement qui dégouline, qui fond dans le sol et se répand, ...*

la **danse arabe** (le Café), → *ondulation, courbe, initier le mouvement par le bassin, ..*

la **danse chinoise** (le Thé) → *petits déplacements en trotinant, inclinaison du buste, toujours avec le sourire, ..*

la **danse russe** (Trépak - sorte de danse russe) → *figures de danse traditionnelle russe (talon pointe, accroupi, frappe de pieds, ... genre danse de caractère)*

la **danse des mirlitons** (petite flûte),

la **danse des flocons de neige** → mouvement tourbillonnant, groupe à l'unisson

la **valse des fleurs**, ... → mouvement de balancement très léger sur $\frac{1}{2}$ pointe

le **pas de deux** de la Fée Dragée et du Prince Orgeat (duo),

la **danse de la fée Dragée** → danse qui réveille les bonbons

les jouets : trouver des jouets avec des déplacements différents : pantins, robot, toupie....

d'autres inventions possibles :

la **danse des sucreries** (bonbons, sucettes, guimauve, sucre d'orge, ...)

bonbons → roulent et rebondissent

sucettes → glissent au sol et se collent 2 à 2

guimauve → danse élastique, rebond du geste,

Sucre d'orge → se déplace comme un petit soldat, un petit bâton, en sautillant, ...

4/phase de composition

Chaque groupe montre sa composition à l'ensemble, moment qui est suivi d'un échange avec les spectateurs afin d'identifier ce qui pourrait être modifié pour transformer la séquence. Instaurer une entrée pour mieux identifier le début de la séquence. Matérialiser « l'espace de jeu » et par conséquent celui du hors jeu pour faciliter l'investissement et la prise de conscience de l'espace.

Mots retenus par les groupes : bataille des souris, transformation, rétrécir, danse des jouets, danse des flocons de neige, se réveiller

Indications pour le second passage :

Groupe bataille de souris

Modifier la relation entre les 2 lignes, ne pas faire toujours ensemble

Groupe transformation, rétrécir

Ouvrir la proposition et investir plus l'espace

Groupe se réveiller

Prendre plus de temps pour l'action de réveiller et faire évoluer la proposition dans l'espace

Groupe danse des jouets

Changer la place du manipulateur et introduire des déplacements

Groupe danse des flocons

Introduire des duos de flocons et ne pas faire à l'unisson

Le nombre important de groupes ne nous a pas permis de refaire passer tout le monde. Cependant le second passage de l'un d'entre eux nous a permis de constater les évolutions proposées à la phase précédente.

Musiques :

Wally Badarou - Echoes (1)

Lokua Kanza - Wapi Yo (4)

Henri Samba - Rythmes pour danses (2)

Musiques, passages de groupes :

Pascal Comelade - Ragazzin' the blues

René Aubry - Plaisir d'amour

Puis phase de présentation

Remarques :

En fin de séance il est important et motivant de consacrer un temps de présentation des différentes compositions proposées par les différents groupes favorisant ainsi les rôles de danseur et de spectateur actifs voire chorégraphe.

Il peut clôturer la séance mais peut aussi se réaliser plusieurs fois à différents moments.

C'est une phase d'observation dans laquelle les spectateurs sont actifs puisqu'ils connaissent les consignes et le thème. Possibilité de les faire verbaliser après le passage de chaque groupe renforçant ainsi leur rôle de chorégraphe.

Utiliser des musiques différentes pour chaque groupe ou pour la personne qui évolue (alors 2 fois) : *musique classique, opéra, percussions africaines, cubaines, brésiliennes, musiques électroniques...* Cela donne une interprétation différente et des réponses diversifiées selon la musique utilisée.

****HISTOIRE des arts :**

En amont travail en **français** sur le texte de référence « littérature cycle 3 » eduscol

En aval ou en parallèle : vidéo du **ballet** (danse), en musique, en arts visuels ...

HOFFMANN E.T.A.

Casse-Noisette

Casse-Noisette

ill. Sendak Maurice – trad. Manheim Ralph
Gallimard Jeunesse – 97 p. – 34,30 €

Casse-Noisette

ill. Innocenti Roberto – trad. Ladoix Jenny
Gallimard Jeunesse – 136 p. – 18 €

Difficulté de lecture : niveau 3

Comme chacun sait, Noël est un moment magique:
Fritz et Marie, les deux enfants de la famille
Stahlbaum, ont rangé les cadeaux du parrain
Drosselmeier dans l'armoire aux jouets quand, soudain,
tout ce petit monde s'anime. Le Roi des rats
fait son entrée suivi de toute son armée, les jouets
menés par Casse-Noisette défendent pied à pied leur
territoire soutenus par la jeune Marie.
Cette oeuvre longue gagne à être lue, alternativement
par le maître ou des élèves, à voix haute ; le texte

donne en effet la parole au conteur, il présente formulettes, dialogues de personnages propices à la mise en voix. On ne peut aborder ce conte sans en approfondir le genre, merveilleux et fantastique. La version illustrée par Sendak fait largement référence à l'univers du ballet, à l'opéra de Tchaïkovski, à la musique de Mozart et au théâtre.

On pourra donc explorer, pour mieux en apprécier les différences ou les continuités, d'autres oeuvres de Sendak et différentes versions illustrées de *Casse-Noisette*.

IBN AL-MUQAFFA ABD ALLAH – ALANI GHANI

*arts visuels :



1892



la fée dragée et le prince



la valse des flocons de neiges

*Programme du ballet (video)

Acte I :

- **Premier tableau**

1. La Décoration de l'arbre de Noël - Entrée des invités
2. Marche
3. Petit galop des enfants - Entrée des parents
4. Arrivée de Drosselmeyer - Distribution des cadeaux
5. Le Casse-Noisette - Danse du grand-père
6. Scène - Départ des invités - Nuit - Clara et le Casse-Noisette

7. Scène - La Bataille

- **Deuxième tableau**

8. Scène - Une forêt de sapins en hiver

9. Valse des flocons de neige

Acte II :

- **Troisième tableau**

10. Le palais enchanté du Royaume des Délices

11. L'arrivée de Casse-Noisette et de Clara

12. Divertissements :

I. Chocolat - Danse espagnole

II. Café - Danse arabe

III. Thé - Danse chinoise

IV. Trépak - Danse russe

V. Danse des mirlitons

VI. Mère Gigogne et les polichinelles

13. Valse des fleurs

14. Pas de deux - Danse du Prince et de la Fée Dragée

I. *Andante maestoso*

II. Variation pour le danseur - Tarantelle

III. Variation pour la danseuse - Danse de la Fée Dragée

Coda

15. Valse finale et apothéose

***VERSION du XXème siècle :**

- Vassili Vainonen (1934) pour le Kirov, considérée comme « le » modèle classique, avec absence de la *Fée Dragée* et rôle plus accru de *Drosselmeyer*.
- George Balanchine (1954) pour le New York City Ballet
- Rudolf Noureev (1967) pour le Ballet Royal de Suède, (1985) pour l'Opéra de Paris
- Mikhail Baryshnikov (1976)
- John Neumeier (1971)
- Mark Morris (1991) sous le titre *The Hard Nut*
- Andy Degroat (1995)

- Maurice Béjart (1998)
- Jean-Christophe Maillot (1999) sous le titre *Casse-Noisette Circus*.
- Thierry Malandain (2001) une adaptation féerique au Ballet Biarritz
- Kirill Simonov (2001) une adaptation avec Mikhaïl Chemiakine pour le Mariinsky
- Aaron S. Watkin et Jason Beechey (2011) pour le Dresdener Semperoper Ballett, dramaturgie de Stefan Ulrich, avec la Studierende der Palucca-Hochschule für Tanz Dresden, et les chœurs de la Sächsische Staatskapelle Dresden.

***Musique :**

La musique de *Casse-Noisette* est sans doute une des plus célèbres que Tchaïkovski ait écrite. Elle prolonge la tradition romantique et contient quelques-unes des mélodies les plus utilisées à la télévision ou dans les films comme le *Trépak*, la *Valse des fleurs* ou encore la *Danse de la fée Dragée*. La partition contient maintes harmonies complexes et une profusion d'inventions mélodiques jamais égalée dans un ballet.

Typiquement tchaïkovskienne, la musique de *Casse-Noisette* possède de riches harmonies post-romantiques, arrangées à la sauce russe, créant d'intenses émotions. Le premier acte comporte néanmoins des références stylistiques de la musique de la fin du XVIII^e siècle, témoignant de l'admiration du compositeur pour Mozart, en particulier dans l'*Ouverture miniature*, la *Marche*, le *Petit galop des enfants* et la *Danse du grand-père*.

La partition est un véritable joyau. Elle fait appel à une profusion d'inventions mélodiques et une palette harmonique, jamais égalées dans un ballet. De fait, *Casse Noisette* contient quelques unes des mélodies les plus connues du répertoire classique. L'*Ouverture miniature* est originale dans le sens où elle n'utilise que les registres aigus de l'orchestre et qu'elle nous plonge dans une atmosphère féerique. La *Décoration de l'arbre de Noël* confère à la pièce toute l'ambiance de Noël. Tchaïkovski utilise des instruments jouets pour une scène de l'acte I. Une autre nouveauté dans la partition - bien que Tchaïkovski l'ait déjà utilisé dans sa ballade symphonique *Le Voïévode* (jouée pour la première fois en 1891) - est l'emploi du célesta, instrument récemment créé à l'époque de la composition du ballet et qui, par sa couleur tendre et quasi enfantine, évoque à la perfection Clara. Particulièrement connu dans le solo de la *Danse de la Fée Dragée*, le célesta apparaît dans d'autres passages de l'acte II. Le son enchanteur de l'instrument suscita l'admiration du

public. Pour reproduire le caractère insolite du deuxième acte, il essaie de trouver des effets originaux de timbre.

***Adaptations cinématographiques**

- *Fantasia* de Walt Disney : *Danse de la fée Dragée, Danse chinoise, Danse des mirlitons, Danse arabe, Danse russe et Valse des fleurs* (1940)
- *Le prince Casse Noisette* de Paul Schibli, long métrage d'animation (1993, exclusivement en VHS)
- *Barbie Casse-Noisette*, long métrage d'animation (2001)
- *The Nutcracker: The Untold Story* (décembre 2009)

TEXTE RESUME de « CASSE-NOISETTES »

L'Histoire d'un *Casse-Noisette*, version originale écrite par Hoffmann reprise par Alexandre Dumas dont la première publication date 1844. Depuis d'autres versions ont été publiées celle qui sert de base à ce résumé est la version d'A. Dumas publiée chez Flammarion, en 1963.

Présentation

Le Casse-Noisette de Marie a été brisé par son frère. La petite fille le soigne et le soir venu, il prend vie !

Une histoire fantastique où la magie est bien présente et qui plaira aux petits et aux grands. Comme tous les classiques de la littérature enfantine, qu'ils soient écrits à la base pour les enfants, n'empêche nullement les adultes de l'apprécier.

Mots inducteurs possibles du texte

Résumé de l'histoire :

Ballet en deux actes et trois tableaux :

Acte I - Premier tableau

Clara, son petit frère Fritz, et leurs parents terminent de décorer l'arbre de Noël, et reçoivent les invités pour fêter le réveillon : la famille, les amis, et le mystérieux oncle Drosselmeyer. Ce dernier apporte un grand sac de cadeaux pour les enfants. Tous **se réjouissent**, sauf Clara, qui n'a pas encore reçu de présent. Les enfants dansent au son d'une marche, d'un petit galop, des parents déguisés en *Incroyables* (courant de mode de la France du Directoire caractérisé par sa dissipation et ses extravagances) entrent dans le salon et distribuent des sucreries. Puis Drosselmeyer invoque des poupées à ressort et des soldats grandeur nature qui dansent tour à tour d'un **pas diabolique**.

Après cet étrange spectacle, Clara s'approche de Drosselmeyer pour lui demander son cadeau. Il n'a malheureusement plus rien à lui donner.

Drosselmeyer imagine pour elle un *Casse-Noisette* en forme de soldat en beau costume de parade. Clara est **transportée de joie**, mais son frère Fritz est jaloux et casse le *Casse-Noisette*. Drosselmeyer le répare, et Clara le **berce** avant de le poser dans sa maison de poupée. La fête se termine sur un air de musique traditionnelle la *Grossvater Tanz* (Danse du grand-père).

Les invités rentrent chez eux et les Stahlbaum vont au lit. Pendant la nuit, Clara **se réveille** pour aller voir dans le salon comment se porte son *Casse-Noisette*. Alors que l'horloge sonne minuit, elle entend les souris qui grattent. Elle essaie de fuir, mais les souris l'en empêchent. Par enchantement, elle **rétrécit** et devient aussi petite qu'une souris (sur scène, l'arbre de Noël grandit). Le *Casse-Noisette* **prend vie**, et avec son armée, ils viennent défendre Clara, et le Roi des Souris entraîne ses soldats dans la

bataille contre *Casse-Noisette*.

Au milieu de la **bataille**, Clara jette sa chaussure sur le Roi des Souris et le *Casse-noisette* en profite pour le tuer avec son épée. Les souris se retirent, emmenant avec eux leur roi mort. C'est alors que le *Casse-Noisette* **se transforme** en prince (dans le conte d'Hoffmann, le Prince est en fait le neveu de Drosselmeyer, qui avait été **métamorphosé** en *Casse-Noisette* par le Roi des souris, et tous les événements qui suivirent le réveillon avaient été prévus par Drosselmeyer pour briser le sort).

Deuxième tableau

Clara et le Prince voyagent à travers une forêt de sapins en hiver et assistent au tourbillonnement des flocons de neige (**danse des flocons**).

Acte II - Troisième tableau

Clara et le Prince arrivent au **palais enchanté de Confiturenbourg**, le **Royaume des Délices**. Ils sont accueillis près du fleuve d'Essence de Rose par la Fée Dragée, le Prince Orgeat et leur suite, ainsi que douze petits pages avec des flambeaux.

Le *Casse-Noisette* leur raconte son histoire et comment Clara l'a sauvé. Sur un signe de la Fée Dragée, une **table resplendissante apparaît** et **les festivités** commencent. S'enchaînent la Danse espagnole (le Chocolat), la Danse arabe (le Café), la Danse chinoise (le Thé), la Danse russe (Trépak), la Danse des mirlitons, la Danse de la Mère Gigogne et des polichinelles, la Valse des fleurs, le Pas de deux de la Fée Dragée et du Prince Orgeat, et la valse finale.

Au terme de ce rêve merveilleux, Clara **se réveille** sous l'arbre de Noël avec un *Casse-Noisette* dans ses bras et le rideau tombe.