

HEMU

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
VAUD VALAIS FRIBOURG

MUSIQUE
ENTRE LES LIGNES
LA REVUE DE CUISINE
CIRQUE & MUSIQUE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HEMU – HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
WWW.HEMU.CH

Hes·so

Haute École Spécialisée
de Suisse occidentale
Fachhochschule Westschweiz
University of Applied Sciences and Arts
Western Switzerland

MENU

❧ AMUSE-BOUCHE ❧	3
❧ ENTRÉE ❧	4
LE COMPOSITEUR	4
LES ŒUVRES	5
❧ ENTREMET ❧	7
MUSIQUE ET CUISINE	7
❧ PLAT PRINCIPAL ❧	9
LE PROJET	9
LES ARTISTES.....	9
❧ DESSERT ❧	11
SE PRÉPARER AU CONCERT	11
❧ MIGNARDISES ❧	12
QUIZZ : CUISTO OU MAESTRO ?	12

« On ne naît pas auditeur averti, on le devient ! »

Pourquoi un dossier pédagogique ?

Chaque spectacle de la série MUSIQUE ENTRE LES LIGNES bénéficie d'un dossier de préparation au concert destiné aux enseignant.e.s comme aux parents.

Si l'ambition de ce support pédagogique est de proposer une appropriation par différents angles d'approche, il s'agit surtout d'offrir un renforcement de l'expérience artistique des enfants (comme des grands).

Perfectible, ce trait d'union entre le concert et ses auditeur.trice.s réclame votre bienveillance, aussi n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions à l'adresse suivante : elsa.fontannaz@hemu-cl.ch

Avec les compliments du chef !

Préparez bien vos oreilles et vos yeux à une explosion de saveurs autour d'une batterie de cuisine qui swingue, de couteaux qui virevoltent dans les airs et de recettes surprenantes. Vous découvrirez alors que les univers de la gastronomie et de la musique ont bien plus de points communs que ce que l'on imagine, à commencer par les termes utilisés par les deux domaines.

Rendez-vous en page 12 pour notre quizz « Cuisto ou Maestro ? » afin de tester vos connaissances avant le concert.

Bienvenue au cirque

Mieux qu'avec des mots : et si nous vous racontions une histoire avec le langage universel et instantané de la musique et du cirque ? C'est donc par le croisement de ces deux esthétiques que nous vous proposons une version inédite de *La Revue de cuisine* du compositeur tchèque Bohuslav Martinu. Plongez ainsi dans l'univers onirique du cirque moderne, guidé.e.s par deux clowns des fourneaux aussi toqués que virtuoses...

Bohuslav Martinu est né en 1890 à Polcka en Tchécoslovaquie¹ et débute ses études musicales à l'âge de sept ans. Après avoir étudié au Conservatoire de Prague, il intègre, en 1909, l'école d'orgue de la capitale dont il est renvoyé un an plus tard. La Première Guerre mondiale interrompant ses études, il reprend le chemin du Conservatoire de Prague, mais n'obtient pas son diplôme de fin d'étude. En 1920 il entre comme second violon dans l'Orchestre Philharmonique tchèque qui lui fait découvrir des compositeurs français comme Ravel, Dukas et surtout Roussel, dont il devient l'élève après s'être fixé à Paris en 1923. La Seconde Guerre mondiale le pousse à partir pour le Portugal d'abord et les Etats-Unis ensuite ; en 1948, il est nommé professeur à l'Université de Princeton. Ne pouvant revenir sur sa terre natale, il s'établit dans le Sud de la France, puis en Suisse, où il décède en 1959, chez son ami le chef d'orchestre et mécène Paul Sacher.

Martinu en 5 dates

1932 : le Sextuor à cordes remporte le prix Elisabeth Sprague Coolidge

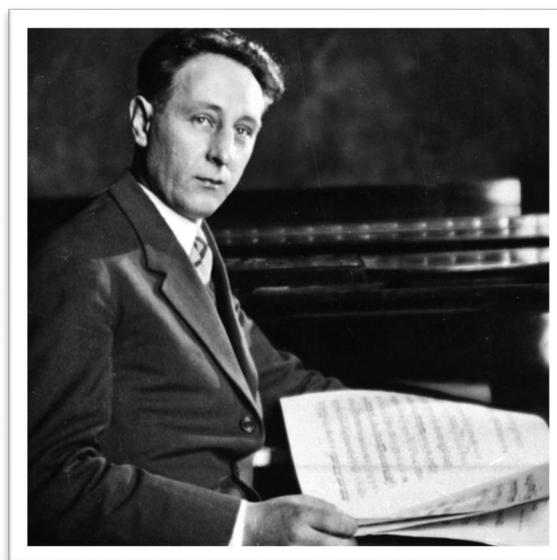
1948-1951 : enseigne la musique à Princeton (USA)

1957 : lauréat du prix de Rome américain (Rome Prize) en composition musicale.

1979 : sa dépouille est transférée de Schönenberg, en Suisse à Policka, sa ville natale

1990 : célébration du centenaire de la naissance de Martinu en Tchécoslovaquie

Fortement marqué à ses débuts par la musique française, celle de Maurice Ravel, Albert Roussel, Paul Dukas et surtout Claude Debussy, il reste toute sa vie enraciné dans la culture et le folklore tchèques tout en revendiquant l'héritage du madrigal anglais et du concerto grosso baroque. Il a composé une œuvre considérable avec plus de quatre cents numéros d'opus. Sa profonde originalité et sa perfection d'écriture, inscrivent Martinu dans la grande tradition de la musique tchèque aux côtés de Dvorák, Janáček et Smetana.

¹ La Tchécoslovaquie est un État souverain qui exista du 28 octobre 1918 au 31 décembre 1992 en Europe centrale. Constituée à partir de l'ancien Empire austro-hongrois, elle réunissait les États actuels de Tchéquie et de Slovaquie.

LES ŒUVRES

La *Revue de cuisine* est une musique de ballet, c'est-à-dire qu'elle a été composée pour accompagner une chorégraphique interprétée par un.e ou plusieurs danseur.euse.s sur scène. L'œuvre est écrite en 1927 et jouée en novembre de la même année à la Maison des artistes de Prague. Une Suite pour orchestre en sera tirée trois ans plus tard, cette fois créée en janvier 1930 à Paris sous la direction d'Alfred Cortot et éditée peu après. Après avoir été longtemps perdue, la partition du ballet original a été redécouverte dans les années 1990 à la Fondation Paul Sacher de Bâle avant d'être éditée en 2004.

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.

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.

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.

Entre les deux guerres, les musicien.ne.s sont très inspiré.e.s par l'école dite « de Paris », autour de groupes de compositeurs tels que « le groupe des Six ». Le rayonnement musical parisien a donc fasciné bon nombre de compositeurs venus de l'Est comme Martinu. L'influence de l'esthétique française est ainsi particulièrement forte dans sa partition de la *Revue de cuisine*, qui est fortement imprégnée de l'esprit divertissant des années 1920.

DE QUOI ÇA PARLE ?

La *Revue de cuisine* – que le compositeur appelle aussi « La Tentation de la sainte Marmite » – dépeint une scène, aux nombreux traits humoristiques, mettant aux prises une marmite et un couvercle mis à mal par d'autres ustensiles de cuisine.

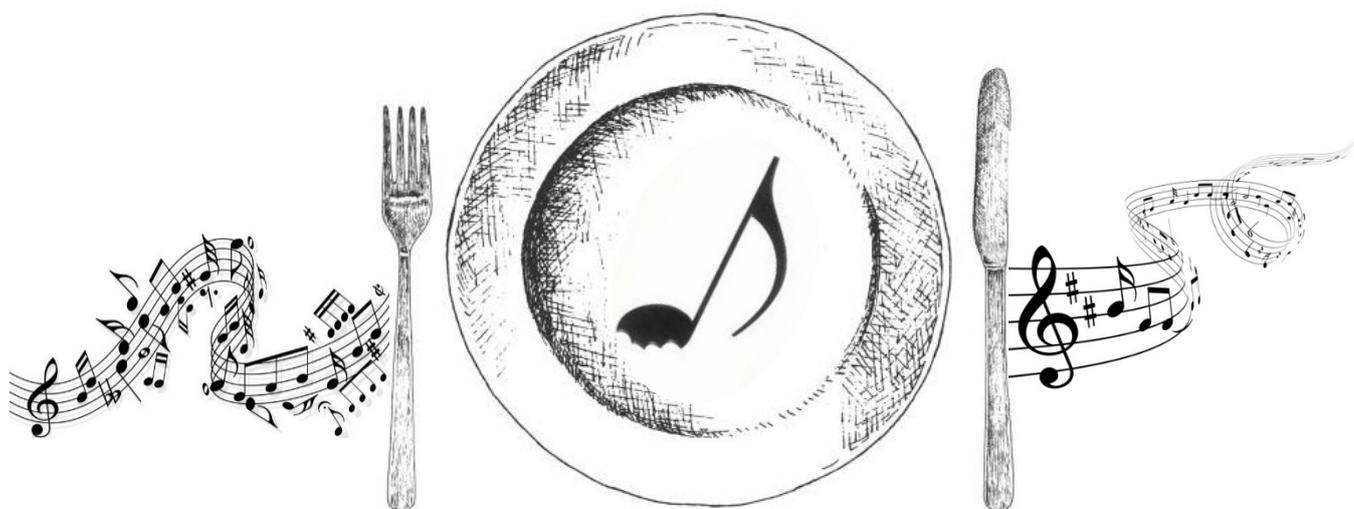
L'œuvre possède le parfum de l'esprit parisien de l'époque, avec ses danses américaines en vogue et l'empreinte affichée des rythmes de jazz. La petite formation instrumentale est presque celle du plein air, mais correspond aussi à une formation de jazz.

Voici comment l'œuvre se structure :

①	Prologue	La trompette lance l'appel, sur les notes du piano. Puis les autres instruments vont se succéder dans un esprit léger et sautillant.
②	Introduction	
③	Danse du moulinet autour du chaudron	La danse du moulinet se veut tourbillonnante autour du chaudron.
④	Danse du chaudron et du couvercle	Le chaudron danse sur un tempo plus mesuré sur des rythmes venus d'Amérique latine.
⑤	Tango (Danse d'amour)	Au centre du ballet, le Tango prend un caractère langoureux sur des rythmes ponctués par le piano.
⑥	Charleston (Le duel)	Le Charleston commence de façon incertaine, sur les notes du basson et du violoncelle. Puis, tout s'anime dans une ambiance de jazz, soulignée par le timbre de la trompette.
⑦	Entr'acte (Lamentation du chaudron)	Le retour du chaudron se fait en forme de lamentation suivie de l'excitation de tous ses compagnons instrumentistes.
⑧	Marche funèbre	La Marche funèbre qui s'enchaîne, s'installe sur le caractère grave et solennel qui lui convient, avec une plainte centrale du violoncelle.
⑨	Final (Danse enlevée)	Le Final reprend le thème en forme de marche énoncé au premier mouvement, varié et changeant. Suit une danse enlevée, avant une phase de calme, prélude à une reprise dansante de plus belle.
⑩	Allegretto (Fin du drame)	L'œuvre s'achève dans la réunion (la réconciliation des ustensiles de cuisine) de tous les instruments.

MUSIQUE ET CUISINE

Comme il existe différentes musiques, il y a différentes cuisines : elles peuvent être savantes ou populaires, traditionnelles ou exotiques, pensées ou improvisées. Les recettes sont comparables à des partitions ; elles sont sujettes à accords, variations, improvisations, fantaisies, transpositions ; tous ces termes que les musiciens connaissent bien. Les cuisiniers dosent les ingrédients et les assaisonnements quand les compositeurs manient les notes, les mélodies, les rythmes et les dissonances.

Entre l'art des sons et l'art culinaire, les relations sont anciennes. Compositeurs et cuisiniers gastronomes ont ainsi souvent échangé leurs sources d'inspiration :

- ❖ **Gioachino Rossini** consacra une partie de ses *Péchés de vieillesse* (œuvres pour piano) à des thèmes culinaires : *Quatre mendiants* et *Quatre hors-d'œuvre* contiennent des morceaux nommés « Les figues sèches » en ré majeur, « Les amandes » en sol majeur, « Les raisins » en do majeur et « Les noisettes » en si mineur et majeur. Quant aux *Quatre hors d'œuvre musicaux*, ils s'intitulent tout simplement « Radis, Anchois, Cornichons et Beurre ».
- ❖ Dans son ballet *Casse-Noisette*, **Tchaïkovski** associe la figure du chocolat à la fougue d'une danse espagnole.
- ❖ **Maurice Ravel** dans sa fantaisie lyrique *L'Enfant et les sortilèges* – dont Colette écrit le Livret – n'hésite pas à mettre en scène une tasse chinoise et une théière chantant un ragtime, et introduit dans l'orchestre une râpe à fromage frottée avec une baguette de triangle.

PLAT PRINCIPAL

LE PROJET

Le spectacle « La Revue de Cuisine » ambitionne de vous plonger dans l'ambiance d'un grand restaurant en plein service. Ce sont ainsi les instrumentistes (clarinette, basson, trompette, violon, violoncelle et piano) qui seront vos hôtes pour ce repas hors du commun. Cette brigade sera naturellement complétée par deux cuisiniers-acrobates ; tout cela sous la baguette d'un chef étoilé !

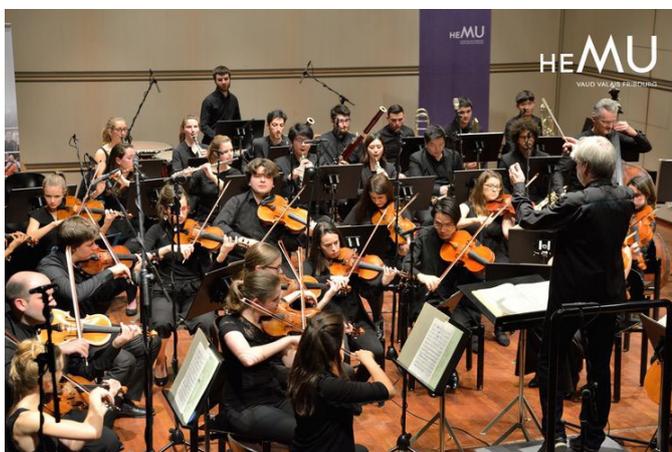
Pour accompagner ce menu de choix, notre sommelier vous propose la musique de Martinu qui saura révéler toutes les saveurs de cet étonnant mariage entre cirque et musique.

Enfin les **Danses de Colombine**, une pièce pour piano seul extraite des trois recueils *Loutky* (Marionnettes), composées par Martinu, viendront compléter ce tableau. Ses marionnettes sont des œuvres de jeunesse même si leur composition s'étale sur plus de 10 ans, entre la Tchécoslovaquie et sa venue à Paris en 1923.

LES ARTISTES

L'Orchestre de l'HEMU – Haute Ecole de musique

L'Orchestre de l'HEMU est une formation à géométrie variable occupant, sous la supervision de musiciens issus des meilleures phalanges de la région, l'ensemble des instrumentistes de l'institution au gré de projets variés combinant intérêt pédagogique et impératifs de la scène professionnelle. Il est généralement dirigé par des chefs invités de haut niveau.

Bastien Penas

Originaire de Bordeaux, Bastien Penas est étudiant en deuxième année de Master dans la classe de direction d'orchestre à l'HEMU. Arrangeur mais également marin à ses heures perdues, il résume ainsi sa passion pour la direction d'orchestre : « Après avoir commencé ma formation par la trompette, j'ai décidé de devenir chef d'orchestre à l'âge de quinze ans. Ce fut une sorte de révélation. Ce métier permet d'embrasser tout le répertoire musical avec une dimension de groupe ».

La Compagnie Manie

La compagnie Manie est née en 2007 sous l'impulsion de Vincent Regnard pour créer et produire des spectacles s'inscrivant dans le répertoire du cirque contemporain, et plus particulièrement autour d'une des plus anciennes disciplines de cet art : la jonglerie.

Vincent Regnard se forme à la jonglerie au travers de nombreux stages et auprès de Jérôme Thomas pour lequel il a été interprète pendant plusieurs années. Parallèlement, il participe à la création de différents spectacles au sein du collectif du Clair-Obscur à Dijon.

Son travail s'oriente autour d'un jonglage épuré et d'un mouvement du corps précis mêlant danse et acrobatie. Il est toujours en quête de découvrir de nouvelles techniques pour élargir son langage corporel et explorer d'autres disciplines du cirque comme les équilibres sur les mains ou plus récemment la roue Cyr.

Ses réflexions sur les spectacles de cirque, ses recherches sur les formes et les matières des objets l'amènent à de nouvelles collaborations au fil des créations de la compagnie Manie.

Après les spectacles *D'un monde à l'autre* (2015), *Le Festin de l'araignée* (2016) et *American Dream* (2019) c'est la quatrième fois que Vincent Regnard collabore avec « Musique entre les lignes ». Il sera accompagné de Joël Colas, circassien, pour ce spectacle.

A la découverte de Martinu et de la musique tchèque

La Revue de cuisine

→ Ecouter [l'œuvre en entier](#)

Ses autres œuvres

→ Ecouter les [Trois danses tchèques pour deux pianos](#)

→ Ecouter la [Symphonie n°1](#)

Les compositeurs tchèques célèbres

→ **Bedrich Smetana** (1824-1884) qui a composé « [La Moldau](#) », poème symphonique extrait de l'œuvre *Ma patrie*. C'est l'une des œuvres les plus célèbres de la musique tchèque, elle doit son nom à la rivière qui traverse Prague et une grande partie de la Bohême.

→ **Antonin Dvorak** (1841-1904), compositeur tchèque qui a longtemps vécu aux Etats-Unis et qui a composé sa neuvième Symphonie dite « [Symphonie du Nouveau Monde](#) » en référence à sa découverte du continent américain.

Pour aller plus loin...

Découvrir d'autres musiques de ballet ou de théâtre musical

→ **Casse-Noisette** de Piotr Ilitch Tchaïkovski, ballet dans lequel [la Fée Dragée](#) nous invite à un voyage au pays des friandises...

→ **L'Enfant et les Sortilèges** de Maurice Ravel, une fantaisie lyrique dont l'histoire a été écrite par l'autrice Colette, dans laquelle des objets dont [une tasse chinoise et une théière prennent vie...](#)

Et pour rigoler...

- Le mythique « [Pudding à l'arsenic](#) », extrait du film d'animation *Astérix et Cléopâtre* (1968)
- La chanson [Les cornichons](#) de Nino Ferrer

QUIZZ : CUISTO OU MAESTRO ?

Entre la cuisine et la musique il existe de nombreuses similitudes et de nombreux termes sont empruntés au répertoire de la musique dans le monde de la gastronomie. Si le chef de cuisine dirige sa brigade, le chef d'orchestre mène à la baguette son orchestre, saurez-vous ainsi retrouver quels mots ou expressions font référence à la musique, à la cuisine, ou alors aux deux arts à la fois ?

Les réponses et explications se trouvent à la page suivante

Questions :

1. **Demander la note**   Cuisto ? ou Maestro ?
2. **Le cornet**   Cuisto ? ou Maestro ?
3. **La baguette**   Cuisto ? ou Maestro ?
4. **La batterie**   Cuisto ? ou Maestro ?
5. **La cloche**   Cuisto ? ou Maestro ?
6. **La flûte**   Cuisto ? ou Maestro ?
7. **Le diapason**   Cuisto ? ou Maestro ?
8. **Le fouet**   Cuisto ? ou Maestro ?
9. **La mandoline**   Cuisto ? ou Maestro ?
10. **La pêche Melba**   Cuisto ? ou Maestro ?
11. **L'Opéra**   Cuisto ? ou Maestro ?
12. **Le piano**   Cuisto ? ou Maestro ?

Réponses :

1. Il ne s'agit pas de note de musique cette fois-ci, mais bien de la facture ou de l'addition que l'on doit payer après avoir mangé au restaurant. Cuisto donc !

2. Les deux ! Cornet de frites ou de glace, mais également dans l'orchestre car le cornet est un petit cor enroulé qui ressemble à une trompette.

3. Cuisto et Maestro : elle peut être à la fois de pain ou d'orchestre dans les mains du chef !

4. La batterie de cuisine désigne l'ensemble des casseroles, alors que la batterie en musique est un ensemble de percussions utilisé dans les musiques jazz et actuelles.

5. Les deux : n'oublions pas la cloche à fromage !

6. C'est bien sûr un instrument, mais c'est également le nom d'un verre allongé destiné à servir le champagne par exemple...

7. Maestro évidemment, mais aussi Cuisto ! Car en cuisine, par analogie avec la forme de l'outil de musicien, le diapason est une longue fourchette à deux dents utilisée pour la découpe de certaines volailles ou rôtis.

8. On l'utilise pour battre la crème en chantilly, mais c'est aussi un instrument de percussion pour effets sonores.

9. Nous connaissons la mandoline, cet instrument à cordes originaire d'Italie, mais c'est également un ustensile de cuisine servant à tailler les légumes crus en tranches plus ou moins épaisses.

10. C'est bien sûr un dessert, donc Cuisto ! Mais son origine a des points communs avec la musique puisqu'il a été créé en 1893 par Auguste Escoffier pour la cantatrice d'opéra australienne Nellie Melba. Il se compose d'une demie-pêche pochée dans un sirop vanillé léger, accompagnée de glace à la vanille et de coulis de framboise.

11. L'Opéra est une forme de théâtre dans laquelle les acteur.trice.s chantent, accompagné.e.s par un orchestre, Maestro donc ! Mais c'est également un gâteau au chocolat créé en 1955. Il a été nommé par l'épouse du pâtissier ainsi en hommage à une danseuse étoile qui venait dans la boutique.

12. Nous connaissons toutes et tous le piano, instrument à cordes frappées et aux touches noires et blanches. Cependant le piano est aussi l'abréviation habituelle pour « piano de cuisine » et désigne, dans le jargon des cuisiniers professionnels et des gastronomes, un plan de travail et de cuisson. C'est ainsi Maestro et Cuisto !

Dossier réalisé en mars 2022 par Elsa Fontannaz

HEMU – Haute Ecole de Musique
Musique entre les lignes
Rue Côtes-de-Montbenon 22
1003 Lausanne
T. +41 (0)21 321 82 01