

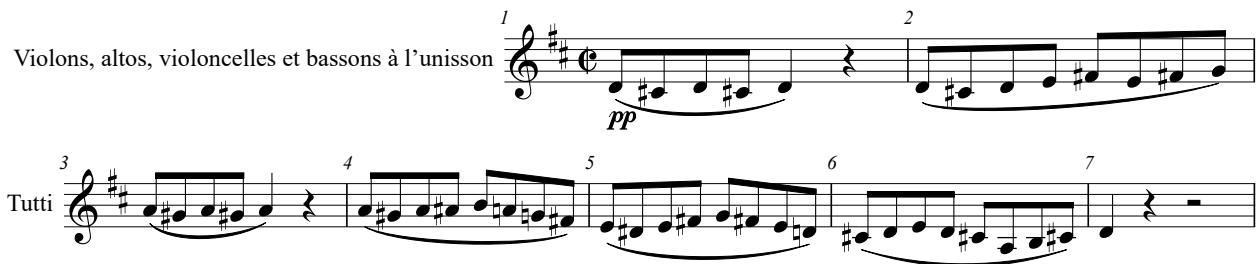
Cordes — Figaro : coups d'archet et consignes

MOZART — OUVERTURES DES NOCES DE FIGARO (K. 492) ET DE LA FLûTE ENCHANTÉE (K. 620)

Destinataires : Violons I et II, altos, violoncelles, contrebasses

Notation : Π = tiré, V = poussé. Les numéros de mesure suivent la Neue Mozart-Ausgabe.

Le début (mes. 1–7, puis 139–145) — pp, à l'unisson avec les bassons

Figaro, début : l'unisson pp · mes. 1–7 · violons, altos, violoncelles, bassons

Coup d'archet retenu : option A, « une mesure par archet », liaisons telles qu'écrites mes. 1 Π (les cinq notes) · mes. 2 V (huit croches) · mes. 3 Π · mes. 4 V · mes. 5 Π · mes. 6 V · mes. 7 Π (la noire). Archet au milieu, très peu de longueur, sur la corde. Léger appui sur la première note de chaque liaison, la dernière s'allège.

Option B, « tout détaché » (si la cheffe d'attaque l'annonce) : départ Π , croches détachées à la corde, au milieu; les noires des mes. 1 et 3 tombent Π . Pas de sautillé : le pp se joue dans la corde.

Dans les deux cas : **pas de vibrato**, pas de crescendo. Le tempo est donné par la respiration de Nina, pas par la première croche. Les $\text{do}\sharp$ et $\text{sol}\sharp$ sont serrés (juste sous ré et la) : écoutez les violoncelles.

- **Violoncelles :** à la mes. 7 vous continuez seuls en croches (mes. 7–11), p, détaché au milieu, très régulier; les vents se posent sur vous.
- **Contrebasses :** vous vous arrêtez net à la mes. 7 (« B. » silence); reprise avec le tutti à la mes. 12.

Le premier tutti (mes. 12–17, puis 150–155) — ff

- Violons I et II : blanche Π , puis les accords $\Pi \Pi$ (reprise d'archet au talon).
- Altos, violoncelles, contrebasses : croches détachées à la corde, moitié inférieure, sans écraser; le ff vient de la vitesse, pas de la pression.
- Le ff est sur la première croche de la mes. 12 : regardez le premier violoncelle, qui regarde Nina.

Le retour du p (mes. 18–28, puis 156–163)

Mêmes consignes qu'au début, dynamique p. Vous accompagnez la flûte et le hautbois solo : un cran en dessous d'eux.

Les alternances f / p (mes. 36–41, puis 122–133)

Le f au talon (archet lourd, court), le p dans la moitié supérieure, immédiatement. Pas de transition entre les deux.

Le second thème fp (mes. 59–74, puis 171–188)

- **Seconds violons et altos** : le fp est sur la **première croche de chaque mesure** ; dès la deuxième croche, p à la pointe. Croches parfaitement égales ensuite. Commencer II sur la première croche.
 - **Premiers violons** : tenues fp = archet rapide à l'attaque, puis quasi immobile ; la tenue est un fil, pas un mur.
-

Les croches répétées (mes. 85–95, puis 198–209) — f

Violons I et II : huit croches par mesure, toutes identiques, archet au milieu, détaché à la corde. Aucune n'est plus forte que l'autre. La mélodie est aux altos, violoncelles et bassons : altos et violoncelles, chantez, II sur la première note de chaque liaison.

La coda (mes. 236–249) — pp puis crescendo

- Premiers violons (236), seconds (238), altos (240) : pp, pointe, sur la corde, **aucun crescendo avant la mes. 244** .
 - Violoncelles et contrebasses : noires pp, courtes, sans accent.
 - Mes. 244–249 : crescendo syllabé sur six mesures. Repères : 244 pp · 246 p · 248 mf · 250 f.
-

Le tutti final (mes. 250–294)

- Traits descendants de la mes. 260 et des mes. 275–281 : détaché large, archet au milieu.
 - Trilles (mes. 262–263 , 276, 280) : commencer sur la note, terminer ensemble sur la levée de Nina.
 - Mes. 284–289 (seconds, altos, violoncelles) : croches détachées, f sans dureté.
 - Accords finaux (mes. 290–294) : tous II, reprise d'archet entre chaque accord ; la dernière note tenue sa valeur entière, coupée sur le geste de Nina.
-

Répétition du matin, 9h00–13h00 · Direction depuis le premier violon : Nina Ramousse · Numéros de mesure conformes à la partition (NMA / éditions de référence).

Cordes — La Flûte enchantée : coups d'archet et consignes

MOZART — OUVERTURES DES NOCES DE FIGARO (K. 492) ET DE LA FLûTE ENCHANTÉE (K. 620)

Destinataires : Violons I et II, altos, violoncelles, contrebasses

Notation : II = tiré, V = poussé. Vérifiez vos numéros de mesure : Adagio mes. 1–15, Allegro à partir de la mes. 16, triple accord mes. 97–102, réexposition mes. 144, fin mes. 226.

L'Adagio (mes. 1–15) — f , puis contrastes

La Flûte, Adagio : les trois accords initiaux (cordes) · mes. 1–3 · cordes ; les vents, cuivres et timbales doublent

- Les trois accords (mes. 1–3) : II du talon, l'archet **posé sur la corde avant la levée** de Nina, son plein et large, sans vibrato continu (un vibrato étroit et bref sur la tenue, décidé, est possible).
- Le silence après chaque accord est exact. La levée en doubles croches (V , courte) se joue **tard**, dans le tempo.
- Justesse : accord 1, $\text{mi}\flat$ majeur, violons en double corde sol– $\text{mi}\flat$: le sol (tierce) un peu bas, **jamais la corde à vide**. Accord 2, do mineur. Accord 3 : $\text{mi}\flat$ majeur avec le sol à la basse (altos, violoncelles, contrebasses) : très légèrement bas, parfaitement stable.
- Point d'orgue mes. 3 : Nina coupe, respire, et les premiers violons reprennent (triolet de triples croches, p , V léger).
- Mes. 4–15, rythme pointé : la noire pointée pleine, la croche courte et liée au temps suivant ; harmonies chromatiques : demi-tons serrés, écoutez la basse.

Le fugato (mes. 16–38, puis 144–160) — p

Violon I

Violon II

Alto

Violoncelle

VI. I

VI. II

Va.

Vc.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

La Flûte, Allegro : entrées du fugato · mes. 16–27 · cordes

- Entrées : seconds violons seuls mes. 16 ; premiers violons mes. 20 ; altos et violoncelles (avec les bassons) mes. 27 ; contrebasses mes. 33 . À la réexposition : seconds mes. 144 , premiers mes. 146 , basses mes. 150–152 .
- Les six croches répétées : détaché à la corde, au milieu, **six croches identiques** (ni la première accentuée, ni la dernière avalée). Commencer Π .
- Les quatre doubles croches : même archet, détachées, claires, sans crescendo ; elles mènent à la croche suivante sans accent.

- Quand un autre pupitre entre, vous devenez accompagnement : **un cran en dessous, immédiatement.**
 - Le tempo ne monte pas à chaque entrée : la blanche est celle de la respiration de Nina (environ 120).
 - Mes. 20–21 (seconds violons), ligne chromatique : demi-tons réguliers, sans vibrato.
-

Le tutti (mes. 39 et suivantes)

Le f des cordes reste articulé : archet au milieu, vitesse plutôt que pression. Les cuivres et la timbale entrent dans votre tempo.

Le triple accord (mes. 97–102)

Vous ne jouez pas. Archets baissés, immobiles, regard sur Nina : c'est elle qui donne la levée aux vents, et c'est vous qui repartez à la **mes. 103** (premiers violons, sujet p) dans le tempo exact de la **mes. 16**.

Les sforzandi du développement (mes. 103–143)

Un sf dans piano est un petit accent : archet rapide sur la note, puis on relâche aussitôt. Le sujet (premiers violons 103, violoncelles 105, basses 109–123) passe toujours devant.

La strette finale (mes. 209–226) — ff

Doubles croches articulées jusqu'au bout, archet au milieu, ff par la vitesse de l'archet. Accords finaux II, avec reprise ; sol (tierce de mi^b) bas ; la dernière note tenue sa valeur entière et coupée sur le geste de Nina.

Répétition du matin, 9h00–13h00 • Direction depuis le premier violon : Nina Ramousse • Numéros de mesure conformes à la partition (NMA / éditions de référence).

À écouter avant la répétition

MOZART – OUVERTURES DES NOCES DE FIGARO (K. 492) ET DE LA FLûTE ENCHANTÉE (K. 620)

Destinataires : Tout l'orchestre

Écoutez au moins une version de chaque ouverture, partition ou partie sous les yeux, et notez le tempo (comptez les blanches sur dix mesures).

Les Noces de Figaro, ouverture (≈ 4 minutes)

INTERPRÈTE	ANNÉE	ÉCOUTER POUR
Nikolaus Harnoncourt, Concentus Musicus Wien	1993	L'articulation « parlée », les contrastes subito, les croches détachées à la corde
John Eliot Gardiner, English Baroque Soloists	1993	La légèreté des archets, le vibrato d'ornement, la coda pp
Claudio Abbado, Orchestra Mozart	2011–2012	L'équilibre d'un orchestre moderne dans le style
René Jacobs, Concerto Köln	2003	Le théâtre : tempo, accents, fp

La Flûte enchantée, ouverture (≈ 7 minutes)

INTERPRÈTE	ANNÉE	ÉCOUTER POUR
Nikolaus Harnoncourt, Opernhaus Zürich	1987	Les trois accords, la lisibilité du fugato
John Eliot Gardiner, English Baroque Soloists	1995	Le tempo de l'Allegro, l'égalité des croches
Claudio Abbado, Mahler Chamber Orchestra	2005	Les tutti clairs, les trombones intégrés
René Jacobs, Akademie für Alte Musik Berlin	2010	Le triple accord, les sforzandi relatifs

Ce qu'il faut entendre

- Où commence et où s'arrête chaque nuance : le pp de *Figaro* (mes. 1 et 236), le crescendo de six mesures (244–249).
- Comment le sujet du fugato de *La Flûte* passe d'un pupitre à l'autre sans que le tempo bouge.
- La longueur exacte des silences entre les trois accords.

Répétition du matin, 9h00–13h00 • Direction depuis le premier violon : Nina Ramousse • Numéros de mesure conformes à la partition (NMA / éditions de référence).

Justesse — méthode et accords à travailler

MOZART – OUVERTURES DES NOCES DE FIGARO (K. 492) ET DE LA FLûTE ENCHANTÉE (K. 620)

Destinataires : Tout l'orchestre, en particulier les chefs de pupitre

L'ordre d'accord (9h00)

1. Le la du premier hautbois.
2. Les vents, puis les cuivres.
3. Les contrebasses, les violoncelles, les altos, les violons.
4. Un accord parfait de ré majeur, puis de mi♭ majeur, tenu dix secondes chacun, basses d'abord.

Les trois règles

- **La quinte est pure**, la tierce majeure se place en dessous de celle du piano (≈ 14 cents plus bas), la tierce mineure au-dessus (≈ 16 cents plus haut).
- **La basse d'abord** : personne ne place sa note avant d'avoir entendu les contrebasses et les violoncelles.
- **Sensible** : haute quand elle monte vers la tonique dans une mélodie ; basse quand elle est la tierce d'un accord de dominante tenu.

La méthode « accord par accord »

Arrêt sur l'accord, tenu : contrebasses seules → violoncelles → voix du milieu → les tierces en dernier.
Dix secondes par accord, trois accords au maximum d'affilée.

Figaro

MESURES	CE QU'ON TRAVAILLE	QUI A LA TIERCE / LA SENSIBLE
1-7, 139-145	Unisson : une seule hauteur, référence = violoncelles ; do♯, sol♯, la♯, ré♯ serrés	—
85-95, 198-209	Tenues des vents sur la (dominante) puis ses voisins ; pédale des violons = référence	Tierce do♯ (vents) : basse
122-133	Accords fp alternés	Vérifier chaque accord en chorale
290-294	Accords finaux, ré majeur	Fa♯ : bas ; la : pur

La Flûte enchantée

MESURES	CE QU'ON TRAVAILLE	QUI A LA TIERCE
1	Mib majeur	Sol dans la double corde des violons : bas, jamais à vide
2	Do mineur	Mib (tierce mineure) : légèrement haut
3	Mib majeur, sol à la basse	Altos, violoncelles, contrebasses : sol très légèrement bas, stable
4-15	Harmonies chromatiques en rythme pointé	En chorale, sans rythme, puis en rythme lent
20-21	Ligne chromatique des seconds violons	Demi-tons serrés et réguliers
97-102	Sib majeur, vents et cuivres seuls	Ré : bas ; fa : pur ; trombones sous les hautbois
219-226	Accords finaux, mib majeur	Sol : bas

Deux pièges d'instrument

- Les anches (hautbois, basson) montent en pp ; les flûtes descendent en pp et montent en ff.
- Les cordes à vide sont justes comme fondamentale ou quinte, pas comme tierce.

Répétition du matin, 9h00-13h00 • Direction depuis le premier violon : Nina Ramousse • Numéros de mesure conformes à la partition (NMA / éditions de référence).

Plan de la répétition

MOZART – OUVERTURES DES NOCES DE FIGARO (K. 492) ET DE LA FLûTE ENCHANTÉE (K. 620)

Destinataires : Tout l'orchestre – à afficher et à envoyer la veille

Samedi, 9h00–13h00

Programme : Mozart, Ouverture des *Noces de Figaro* (K. 492) et Ouverture de *La Flûte enchantée* (K. 620).

Direction : depuis le premier violon, Nina Ramousse. Les seconds violons, le premier violoncelle et le premier hautbois relaient ses départs.

Accord à 9h00 précises : le la est donné par le premier hautbois. Soyez installés, parties ouvertes, numéros de mesure vérifiés, à 8h55.

HORAIRE	CONTENU
9h00	Accord, chorale d'accords, gamme de ré à l'unisson
9h12	Figaro : filage complet sans arrêt
9h20	Figaro : mes. 1–17 et 139–155 (début pp, premier tutti)
9h50	Figaro : mes. 59–74 et 171–188 (second thème fp) ; mes. 36–41 et 122–133
10h15	Figaro : mes. 236–294 (coda) ; filage
10h40	Pause (20 min)
11h00	Flûte enchantée : filage complet sans arrêt
11h10	Flûte : Adagio mes. 1–15 ; triple accord mes. 97–102
11h40	Flûte : fugato mes. 16–39 et 144–160 ; mes. 103–143
12h10	Flûte : mes. 39–60 ; mes. 209–226 ; filage
12h30	Reprise des points fragiles
12h50	Filage de Figaro, bilan

À préparer chez vous

- *Figaro*, mes. 1–7 et 139–145 (cordes et bassons) : pp, à blanche = 112 puis 132, sans vibrato.
- *Figaro*, mes. 59–74 (seconds violons, altos) : croches régulières, fp sur la première croche seulement.
- *La Flûte*, mes. 16–38 : votre entrée du sujet, à blanche = 100 puis 120.
- *La Flûte*, mes. 97–102 (vents, cuivres, timbales) : levée courte, blanche pleine, silence exact.
- Écouter une version de chaque ouverture (fiche « À écouter »).

Règles de la matinée

- À chaque arrêt : le numéro de mesure d'abord, une consigne, on rejoue. Pas de discussion pendant le jeu.
- Crayon sur le pupitre. Tout coup d'archet ou consigne se note immédiatement.
- Les chefs de pupitre ont les coups d'archet : ils sont écrits dans les parties avant 9h00.

Répétition du matin, 9h00-13h00 · Direction depuis le premier violon : Nina Ramousse · Numéros de mesure conformes à la partition (NMA / éditions de référence).

Style classique — mémo pour tous

MOZART – OUVERTURES DES NOCES DE FIGARO (K. 492) ET DE LA FLûTE ENCHANTÉE (K. 620)

Destinataires : Tout l'orchestre

Vibrato

- Le vibrato est un **ornement**, pas un état : Leopold Mozart (1756) se moque de ceux qui tremblent sur chaque note « comme s'ils avaient une fièvre continue ».
 - Réservé aux tenues expressives ; nul dans les traits, les croches répétées et les unissons.
 - Quand il est employé : étroit, plutôt rapide, décidé, et il peut commencer après le début de la note.
-

Fins de phrase

- La règle est **fort-faible** : la dernière note d'un groupe est plus légère que la première.
 - Une appoggiature appuie, sa résolution s'allège.
 - La dernière note sous une liaison est plus courte et plus douce.
 - Une note suivie d'un silence se raccourcit avec élégance ; elle ne s'étouffe pas.
-

Articulation

- Les croches sans signe se jouent **détachées, à la corde** (non legato), ni liées ni sautillées.
 - Point = détaché ; trait = plus court et plus marqué.
 - Les liaisons sont des phrasés : léger appui sur la première note, allègement vers la dernière.
 - Les doubles croches rapides restent **articulées** quelle que soit la nuance : le ff vient de la vitesse de l'archet ou de l'air, pas de la pression.
-

Nuances

- Les contrastes sont **subito et par paliers** : il n'y a pas de transition entre f et p quand elle n'est pas écrite.
 - *fp* = attaque forte immédiatement suivie du piano. *sf* = accent **relatif** à la nuance en cours.
 - Les crescendos ne se jouent que là où ils sont écrits. Dans *Figaro*, le seul est aux **mes. 244-249**, syllabé sur six mesures.
 - Le pp est une couleur et une présence, pas une absence de son.
-

Tempo et pulsation

- *Figaro* se compte à **deux** (Presto, ♩) : la limite du tempo est la clarté des croches.
 - *La Flûte* : l'Allegro ne doit pas accélérer à chaque entrée du fugato.
 - Le tempo est donné par la **respiration** de Nina, jamais par la première note de celui qui commence.
-

Justesse

- La quinte s'installe ; la tierce majeure se place **dessous** ; la tierce mineure légèrement dessus.

- Écoutez la basse avant de placer votre note.
- Pas de vibrato pendant qu'on accorde un accord.

Répétition du matin, 9h00-13h00 · Direction depuis le premier violon : Nina Ramousse · Numéros de mesure conformes à la partition (NMA / éditions de référence).

Vents, cuivres et timbales — consignes

MOZART – OUVERTURES DES NOCES DE FIGARO (K. 492) ET DE LA FLûTE ENCHANTÉE (K. 620)

Destinataires : Flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, cors, trompettes, trombones, timbales

Le relais des départs : Nina dirige depuis le premier violon. Le **premier hautbois** relaie ses levées à tous les vents et cuivres ; la **timbale** regarde le premier violoncelle. Respirez avec le premier hautbois.

Les Noces de Figaro

- **Bassons**, **mes. 1-7** et 139-145 (à l'unisson avec les cordes, pp) : vous êtes la seule voix de vent de ce passage. Écoutez les violoncelles, pas les violons ; attention à ne pas monter en pp (l'anche pincée monte). Liaisons comme écrites : léger appui sur la première note, la dernière s'allège. Pas de vibrato.
 - **Hautbois et cors**, **mes. 8** ; **flûtes et clarinettes**, **mes. 9** et 11 (p) : vous vous posez sur les croches des violoncelles, qui jouent seuls. Entrée sans accent, tenue droite, fin de note allégée.
 - **Tutti**, **mes. 12** et 150 (ff) : la première croche de la mesure, pas avant. Trompettes et timbales : regardez le premier violoncelle. Timbale : coup sec, pas de roulement.
 - **Flûte et hautbois « Imo »**, **mes. 18-23** et 156-163 : vous êtes solistes ; les cordes sont un cran en dessous. Phrasez fort-faible.
 - **Mes. 36-41** et 122-133 (fp) : attaque f puis p immédiat, sans decrescendo. Chaque accord a été accordé en chorale : retrouvez cette justesse en rythme.
 - **Second thème**, **mes. 63** (hautbois), 66 (flûtes), 67 (bassons) : chaque entrée est une couleur, pas un crescendo ; fp comme les cordes.
 - **Tenues**, **mes. 85-95** et 198-209 : accord de la (dominante) puis ses voisins ; la tierce (do#) basse, la quinte pure ; la pédale des violons est votre référence. Bassons : vous avez la mélodie avec les altos et les violoncelles : chantez.
 - **Basson solo**, **mes. 105-121** et 213-219 ; **flûte Imo** **mes. 116** : solistes, p, phrasé fort-faible ; les cordes vous accompagnent.
 - **Coda**, **mes. 244-249** : le crescendo est syllabé sur six mesures : 244 pp · 246 p · 248 mf · 250 f. Trompettes et timbales : le f de 250 est une arrivée, pas une explosion.
 - **Trilles**, **mes. 262-263**, 276, 280 : commencer sur la note, terminer ensemble.
-

La Flûte enchantée

- **Les trois accords**, **mes. 1-3** (f) : attaque avec les cordes, sur la respiration du premier hautbois ; son plein, pas de vibrato continu ; silence exact après chaque accord ; levée en doubles croches courte et tardive. Trombones : vous soutenez, vous ne couvrez pas.
- **Adagio**, **mes. 4-15** : rythme pointé (noire pointée pleine, croche courte) ; harmonies chromatiques accordées en chorale avant d'être jouées en rythme.
- **Fugato** : cors, flûtes et clarinettes entrent à la **mes. 37** ; hautbois, trompettes, trombones et timbales à la **mes. 39** (premier tutti f). Vous entrez **dans le tempo des cordes**. Le sujet (six croches + quatre doubles) se joue articulé, les six croches identiques.

- **Le triple accord**, **mes. 97–102** (sib majeur) : les cordes se taisent. Le premier hautbois respire, Nina donne la levée une noire avant. Trois fois : levée en double croche (courte, tardive), blanche pleine, blanche, silence. Tierce (ré) basse, fa pur ; trombones et timbale sous les hautbois. Timbale : roulement court, net.
- **Développement**, **mes. 103–143** : les sf sont relatifs à la nuance (un sf dans p est un petit accent). Bassons et basses : entrées du sujet **mes. 109–123** , toujours devant.
- **Réexposition**, **mes. 154–157** : tutti comme à la **mes. 39** , sans accélérer.
- **Strette finale**, **mes. 219–226** : cuivres un cran en dessous des cordes ; timbale sèche ; accords finaux de sib majeur, sol bas ; dernière note tenue sa valeur entière, coupée sur le geste de Nina.

Répétition du matin, 9h00–13h00 · Direction depuis le premier violon : Nina Ramousse · Numéros de mesure conformes à la partition (NMA / éditions de référence).