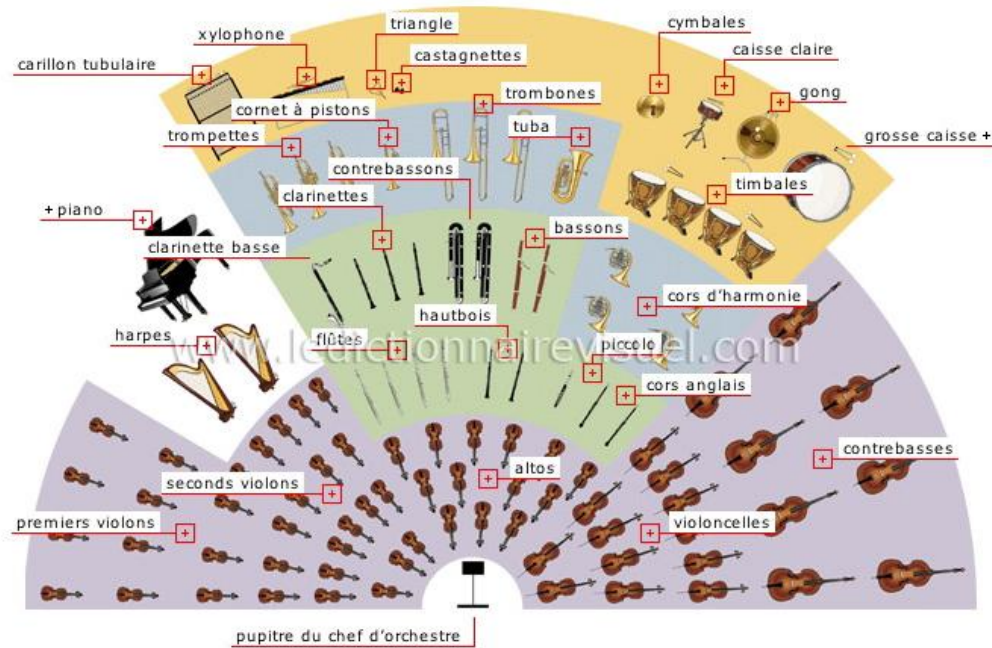

L'orchestre symphonique

I La composition d'un orchestre symphonique

L'orchestre symphonique est constitué de quatre familles d'instruments :

- Les **cordes** : Les cordes sont la partie la plus constante de l'orchestre symphonique (Premiers violons, seconds violons, altos, violoncelles, contrebasses) Les cordes comptent environ 60 musiciens
- Les **bois** : Disposée le plus souvent en arrière des cordes, la famille des bois peut être d'un effectif très variable suivant le répertoire abordé. Les flûtes, hautbois, clarinettes, saxophones et bassons peuvent former une section oscillant de deux à plus de vingt musiciens
- Les **cuivres** : Trompettes, cors d'harmonie, trombones, tubas. Le nombre varie en fonction du répertoire abordé par l'orchestre.
- Les **percussions** : clavier (bois ou métal), les peaux (timbales, grosse caisse, tambour d'orchestre, accessoires (cymbales, triangles, sifflet...))

La composition précise de l'orchestre dépend de l'œuvre exécutée.

Chaque famille comprend un **premier soliste** (pouvant être secondé par un second ou un troisième soliste) dont le rôle, comme son nom l'indique, est de jouer les parties solo d'une partition orchestrale, mais aussi de diriger des répétitions partielles de son pupitre. Les autres musiciens sont appelés des **tuttistes**.

Le « **premier violon solo** » (ou super-soliste) a un rôle hiérarchique et représente souvent l'orchestre devant son chef (qui le salue lors des concerts) et devant le public (commande les leviers des musiciens et accueille le chef d'orchestre). Il est de tradition que ce soit lui qui demande le « la » au hautbois (en l'absence de pianiste) pour vérifier l'accord des instruments. La disposition des différents pupitres peut varier si l'orchestre est caché (dans le cas d'une fosse d'opéra par exemple).

II Le rôle du chef dans l'orchestre symphonique

Un chef d'orchestre est un musicien chargé de coordonner le jeu des instrumentistes des orchestres symphoniques, de jazz, d'harmonie ou de fanfare. Sa tâche consiste, sur le volet technique, à rendre cohérent le jeu de l'ensemble des musiciens par sa gestuelle, notamment en leur imposant une pulsation commune. Il règle par ailleurs l'équilibre des diverses masses sonores de l'orchestre. Sur le volet artistique, c'est à lui que revient la tâche d'orienter l'interprétation des œuvres, un processus qui s'étend à partir du choix du répertoire, de la première répétition jusqu'à la représentation finale.

Arturo Toscanini disait en substance : « Le chef d'orchestre est un prisme, une sorte de diamant, par lequel passent les faisceaux de toutes les individualités de l'orchestre[réf. nécessaire] ». De même, si le metteur en scène est au texte théâtral un intermédiaire au service du dramaturge, le chef d'orchestre est à l'œuvre orchestrale un intermédiaire au service du compositeur.

Le travail d'un chef repose sur 3 aspects principaux :

- La préparation : Le chef analyse consciencieusement la structure de la pièce musicale, sa construction harmonique et son essence musicale. Il en retire une sorte d'« axe de lecture », qu'on appelle l'« interprétation ». C'est généralement une vision personnelle, une manière de comprendre le travail d'un autre. Une bonne interprétation traduit au plus près les intentions du compositeur, en exploitant au maximum les libertés laissées aux interprètes, justement.
- La répétition : Le chef est prêt à faire travailler l'œuvre par les musiciens. Il est généralement l'organisateur du plan de répétition : section de partition à travailler plus particulièrement, recherche de l'équilibre du son... Si l'œuvre à interpréter comporte un soliste, il fait généralement travailler l'orchestre seul avant l'arrivée du soliste afin de rechercher un son d'ensemble et une cohérence musicale. Au bout du compte, il doit obtenir le son voulu, l'interprétation exacte qu'il désirait atteindre.
- En phase de concert, le chef d'orchestre a plusieurs outils pour communiquer avec ses musiciens, le principal étant ses gestes. Ses bras indiquent principalement, le tempo principal, la mesure, les nuances, les attaques des différents pupitres. Le chef d'orchestre ne néglige pas pour autant son expression faciale, qui pourra indiquer des subtilités supplémentaires : caractère du mouvement, nuance ou ambiance générale de l'œuvre. En concert, le chef est donc capable de « corriger » l'interprétation brute émise par les musiciens, en direct et discrètement... puisqu'il tourne généralement le dos au public. Le chef pourra également rattraper un décalage — rythmique, ou concernant la justesse — au moment même où celui-ci intervient.

