

O | D

Qu'est-ce qu'un orchestre ?

Fiche pédagogique

opera-dijon.fr 03 80 48 82 76

CONTACTS

Guillaume Labois
Responsable de la médiation
culturelle

glabois@opera-dijon.fr

03 80 48 82 74

Dorothée Charpentier
Chargée d'action culturelle

dcharpentier@opera-dijon.fr

03 80 48 82 76

Frédérique Drappier
Enseignante missionnée

enseignantmissionne@opera-dijon.fr

mediationculturelle@opera-dijon.fr

Introduction

Le mot « orchestre » vient du grec « orkhêstra » qui désigne dans le théâtre antique la partie de la scène réservée au chœur. Au fil du temps, les musiciens ont remplacé les choristes, et ces ensembles de musiciens ont pris le nom d'orchestre. De nos jours, un « orchestre » désigne un groupe de musiciens jouant ensemble une même œuvre. Par opposition à un ensemble instrumental ou à une dénomination précise du nombre d'instrumentistes (duo, trio, quatuor, quintet, sextuor...), un orchestre peut comprendre d'une dizaine à une centaine de musiciens et regroupe une ou plusieurs familles d'instruments. Un orchestre peut prendre différentes formes et jouer des styles de musique très variés ; sa composition et son volume changent suivant l'époque, le genre musical et le goût des compositeurs. En musique classique, un orchestre est très souvent dirigé par un chef d'orchestre qui coordonne les musiciens en leur donnant des indications de tempo, de nuance et d'interprétation.

Quels instruments retrouve-t-on dans un orchestre ?

La composition des orchestres varie selon les époques et les registres musicaux. On peut identifier quatre familles d'instruments qui caractérisent le type d'orchestre que l'on rencontre :

- La famille des cordes regroupe les instruments dont le son est produit par la vibration d'une ou plusieurs cordes. Il existe trois sous-catégories selon si les cordes sont pincées, frappées ou frottées. Les instruments à cordes frottées se jouent avec un archet comme le violon, l'alto, le violoncelle ou la contrebasse. Les instruments à cordes pincées se jouent avec les doigts ou un objet, comme le clavecin, la harpe ou la guitare. Les instruments à cordes frappées se jouent grâce à des petits marteaux qui viennent frapper les cordes de l'instrument comme pour le piano.
- La famille des bois fait partie des instruments à vent pour lesquels une colonne d'air est mise en vibration par un biseau ou une anche, produisant ainsi un son. En dépit de leur nom, ils ne sont pas nécessairement en bois, et peuvent être en métal, en ivoire ou en os. Ils comprennent la clarinette, le hautbois, le basson, les flûtes, ou le saxophone.
- La famille des cuivres fait également partie des instruments à vent, mais la vibration de l'air est obtenue par la vibration des lèvres des musiciens. Ils sont souvent fabriqués en cuivre jaune (laiton), mais ils peuvent être également faits en matériaux différents. Ils comptent le cor d'harmonie, la trompette, le trombone ou le tuba.
- La famille des percussions comprend un grand nombre d'instruments variés qui produisent du son lorsqu'ils sont frappés, secoués ou grattés. On y retrouve la batterie, les cymbales, le xylophone, les timbales ou le triangle.

Les différents types d'orchestre

Selon leur composition et leur volume, les orchestres se spécialisent dans différents registres musicaux. On distingue ainsi plusieurs types d'orchestre, tels que :

- L'orchestre à cordes, première formation instrumentale à porter le nom d'orchestre dès le XVIe siècle, est comme son nom l'indique, composé exclusivement d'instruments à cordes. De tous temps, un large répertoire de musique classique lui est dédié.
- L'orchestre de chambre désigne les plus petites formations comprenant les quatre familles d'instruments. Il est adapté principalement aux œuvres du XVIIe au XIXe siècle et comporte une trentaine de musiciens au maximum.
- L'orchestre d'harmonie regroupe des instruments de la famille des bois, des cuivres et des percussions. Apparue au XIXe siècle, son répertoire, initialement exclusivement militaire, s'est élargi au cours du XXe siècle.
- La fanfare regroupe uniquement des cuivres et des percussions. Malgré son nom connotant une affiliation militaire, son répertoire est aujourd'hui beaucoup plus large.
- L'orchestre de jazz, aussi appelé big band, peut comprendre toutes les familles d'instruments et est spécialisé dans un répertoire de musique jazz. On retrouve souvent des instruments comme contrebasse, le piano, la batterie et un ou plusieurs cuivres.
- L'orchestre symphonique ou philharmonique est la formation la plus courante en musique classique. Il est composé d'un grand nombre de musiciens (entre 75 et 150) des quatre familles d'instruments. C'est l'orchestre qui accompagne généralement les opéras et les ballets classiques ; son répertoire est très varié depuis la fin du XVIIIe siècle.

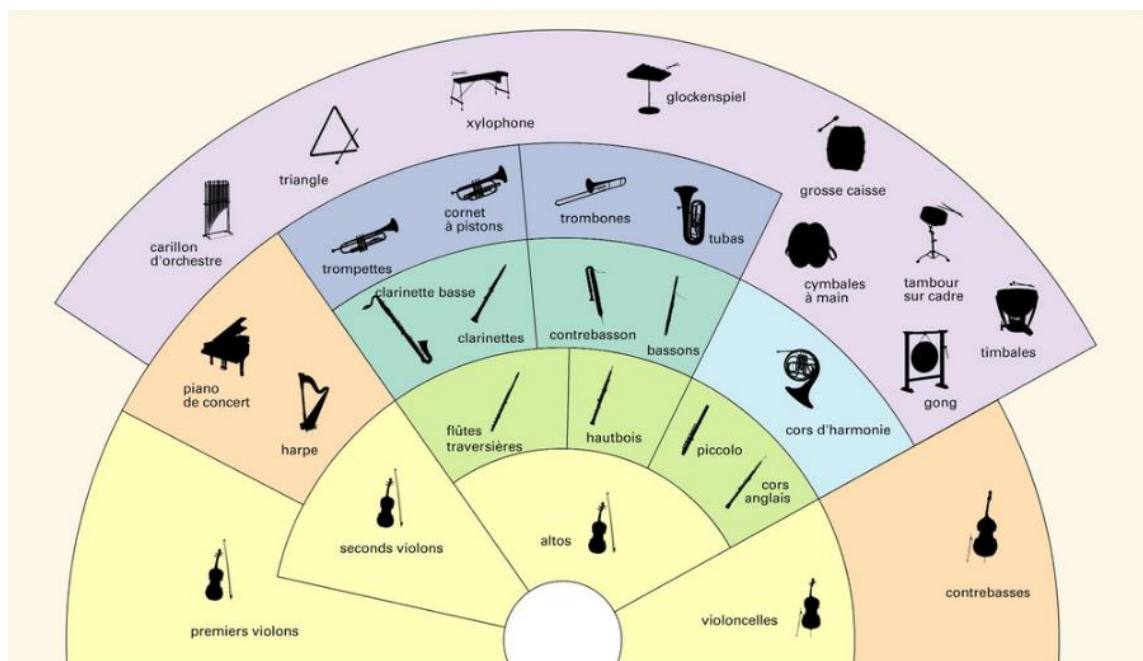
Bien entendu, ces quelques types d'orchestre ne sont que des exemples parmi d'autres. Cette liste pourrait être élargie à différents registres musicaux et à des traditions musicales des quatre coins du monde. De plus, selon les époques et les compositeurs, les instruments et le nombre de musiciens varient au sein même de chaque catégorie d'orchestre.

Quel est le rôle du chef d'orchestre ?

Le chef d'orchestre est la personne qui assure le bon fonctionnement de l'orchestre : il façonne le son, détermine l'interprétation de la partition à jouer et fait travailler les musiciens. Enfin, il garantit l'équilibre entre les différents instruments en donnant des indications de nuances et il contrôle les variations de tempo (vitesse d'exécution des notes).

Lors de son apparition au XIXe siècle suite au développement de l'orchestre et à l'augmentation du nombre d'instrumentistes, la direction d'orchestre est assurée par le compositeur avant de devenir une profession spécialisée au XXe siècle.

Possédant la partition de tous les instruments sur une seule grosse partition appelée « conducteur », le chef d'orchestre se place au centre afin de coordonner tous les musiciens répartis en arc de cercle autour de lui. La disposition des instrumentistes varie en fonction du lieu d'exécution, du volume de l'orchestre et de la nature de l'œuvre. Les musiciens sont placés selon les volontés du chef d'orchestre et les codes en vigueur dans un orchestre symphonique : les cordes se placent le plus proche du chef et aux extrémités droite et gauche, les instruments à vent au centre avec les bois devant et les cuivres derrière, et les percussions le plus loin du chef d'orchestre.

Disposition des instruments d'un orchestre symphonique sur la scène, le chef d'orchestre se plaçant au centre.

Depuis 2023, Debora Waldman a été nommée cheffe d'orchestre associée de l'Opéra de Dijon. Dans le cadre de cette collaboration, elle dirige chaque année une production lyrique à Dijon.

Le public dijonnais a déjà pu la découvrir à la tête de l'Orchestre Dijon Bourgogne lors des productions *Don Pasquale* de Donizetti (mai 2022), *Stiffelio* de Verdi (novembre 2022), les Victoires de la musique classique 2023, retransmises en direct sur France Musique et France 3, les productions lyriques *Tosca* de Puccini (mai 2024), *La Traviata* de Verdi (février 2025), *Cavalleria rusticana & Pagliacci* de Mascagni et Leoncavallo (novembre 2025), ainsi que les concerts présentés dans le cadre de la Semaine Bleue.

Deborah Waldman à la direction musicale de l'opéra *Don Pasquale*, saison 21-22.

Les orchestres à l'Opéra de Dijon

L'Opéra de Dijon n'ayant pas d'orchestre permanent, le directeur artistique choisit un ensemble instrumental pour chaque œuvre interprétée. Selon son mode d'organisation, l'orchestre peut être dirigé par un chef d'orchestre permanent ou invité, ou même ne pas avoir de chef d'orchestre. Par exemple, l'ensemble David Grimal & Les Dissonances est un orchestre symphonique sans chef.

L'Opéra de Dijon accueille régulièrement de grands orchestres comme l'Orchestre National de France, l'Orchestre de chambre de Bâle, Cappella Mediterranea (dirigé par Leonardo García Alarcón et spécialisé dans la musique baroque), Les Traversées Baroques (ensemble vocal et instrumental consacré à la restitution des musiques anciennes et dirigé par Étienne Meyer), Anima Eterna Brugge (dirigé par Jos van Immerseel et spécialisé dans l'interprétation sur instruments d'époque), l'Orchestre Victor Hugo ou encore l'Orchestre Dijon Bourgogne (orchestre symphonique régulièrement associé aux productions lyriques de l'Opéra de Dijon).

L'Orchestre Français des Jeunes a également entamé une résidence en 2023 à l'Opéra de Dijon, qui est divisée en deux sessions (été et automne) à la Saline royale d'Arc-et-Senans et en une session (hiver) à l'Opéra de Dijon. Cette collaboration se prolonge depuis de saison en saison, et permet d'avoir une présence régulière de l'Orchestre au cœur de la programmation de l'Opéra. Ce rapprochement a pour objectif tant d'accompagner l'OFJ dans ses résidences artistiques, que de former les musiciens aux actions de médiation au service de tous les publics.

Concert de l'Orchestre Français des Jeunes à l'Auditorium de l'Opéra de Dijon, le 4 décembre 2023.