

Table / Table of Contents

I - ÉTUDES TECHNIQUES PRÉPARATOIRES / PREPARATORY TECHNICAL ETUDES

1. Phrasés, places d'archet, coups d'archet, modes de jeu / Phrasing, bowing position, bowing, playing techniques		page
TCHAIKOVSKI Piotr Ilitch	<i>Symphonie n° 5 : 1er m^{vt}, 4e m^{vt}</i>	6
MOZART Wolfgang Amadeus	<i>Requiem : Lacrimosa</i>	8
TCHAIKOVSKI Piotr Ilitch	<i>Symphonie n° 5 : 2e m^{vt}</i>	8
BIZET Georges	<i>Carmen : ouverture</i>	9
	<i>Symphonie en ut : 2e m^{vt}</i>	10
DEBUSSY Claude	<i>Prélude à l'après-midi d'un Faune</i>	10
TCHAIKOVSKI Piotr Ilitch	<i>Symphonie n° 5 : 2e m^{vt}</i>	11
BRAHMS Johannes	<i>Un requiem allemand : n° 2</i>	11
MAHLER Gustav	<i>Symphonie n° 1 : 1er m^{vt}</i>	12
SAINT-SAËNS Camille	<i>Le Carnaval des Animaux : Introduction et Marche Royale du Lion</i>	12
BRAHMS Johannes	<i>Un requiem allemand : n° 1</i>	13
VERDI Giuseppe	<i>Aïda : Acte I, Acte III</i>	13
BERLIOZ Hector	<i>La Damnation de Faust : 1re partie : Plaines de Hongrie, scène 1</i>	14
SCHUMANN Robert	<i>Symphonie n° 2 : 3e m^{vt}</i>	14
HAYDN Joseph	<i>Les Saisons : L'Automne n° 19, l'Été n° 9</i>	15
BIZET Georges	<i>L'Arlésienne : Acte III</i>	16
TCHAIKOVSKI Piotr Ilitch	<i>Sérénade pour cordes : 1er m^{vt}</i>	16
	<i>Symphonie n° 5 : 4e m^{vt}</i>	16
BIZET Georges	<i>Symphonie en ut : 1er m^{vt}, 4e m^{vt}</i>	17
OFFENBACH Jacques	<i>Barbe-Bleue : Ouverture</i>	17
MASSENET Jules	<i>Phèdre : Ouverture</i>	18
BEEHOVEN Ludwig van	<i>Symphonie n° 5 : 1er m^{vt}</i>	18
ROSSINI Gioacchino	<i>Le Barbier de Séville : Ouverture</i>	20
DEBUSSY Claude	<i>Jeux</i>	21
SAINT-SAËNS Camille	<i>Samson et Dalila : Acte III</i>	22
MAHLER Gustav	<i>Symphonie n° 1 : 2e m^{vt}</i>	22
2. Pizzicato, Pizzicati, Pizz		
TCHAIKOVSKI Piotr Ilitch	<i>Symphonie n° 5 : 3e m^{vt}</i>	23
BERLIOZ Hector	<i>Harold en Italie : 2e m^{vt} - Marche de pèlerins chantant la prière du soir</i>	24
RIMSKI-KORSAKOV Nikolai	<i>Le Coq d'Or : Acte II</i>	26
MOZART Wolfgang Amadeus	<i>Les Noces de Figaro : Acte II n° 12</i>	27
BACH Johann Sebastian	<i>Magnificat : n° 9 - Esurientes</i>	28
ROSSINI Gioacchino	<i>Le Barbier de Séville : Acte I</i>	29
SCRIABINE Alexandre	<i>Symphonie n° 3 : Luttes, Jeu Divin</i>	29
3. Pizzicato et arco / Pizzicato and arco		
SCHUBERT Franz	<i>Symphonie n° 8 : 1er m^{vt}</i>	31
BRAHMS Johannes	<i>Symphonie n° 2 : 1er m^{vt}</i>	32
SCHUBERT Franz	<i>Symphonie n° 9 : 4e m^{vt}</i>	33
ROSSINI Gioacchino	<i>Le Barbier de Séville : Ouverture</i>	34
SAINT-SAËNS Camille	<i>Samson et Dalila : Acte III</i>	35
BERLIOZ Hector	<i>Harold en Italie : 4e m^{vt} - Orgie de Brigands</i>	36

4. Mécanisme / Coordination

BERLIOZ Hector	<i>Symphonie Fantastique</i> : 1 ^{er} m ^{vt} .	37
WAGNER Richard	<i>La Walkyrie</i> : Acte III	38
SAINT-SAËNS Camille	<i>Le Carnaval des Animaux</i> : n° 1	38
VERDI Giuseppe	<i>Aïda</i> : Acte IV	38
FRANCK César	<i>Symphonie en ré mineur</i> : 1 ^{er} m ^{vt} .	39
DEBUSSY Claude	<i>Pelléas et Mélisande</i> : Acte IV	39
VERDI Giuseppe	<i>Aïda</i> : Acte I	39
SAINT-SAËNS Camille	<i>Danse Macabre</i>	40
MOZART Wolfgang Amadeus	<i>Les Noces de Figaro</i> : Acte I n° 1, Acte III n° 19	40
BORODINE Alexandre	<i>Le Prince Igor</i> : Ouverture	41
WAGNER Richard	<i>La Walkyrie</i> : Acte II	42
SAINT-SAËNS Camille	<i>Samson et Dalila</i> : Acte I	42
BIZET Georges	<i>Ballet et fragments symphoniques</i> : Scènes bohémiennes - Marche	43
TCHAIKOVSKI Piotr Ilitch	<i>Symphonie n° 6</i> : 2 ^e m ^{vt} , 3 ^e m ^{vt} .	43
	<i>Symphonie n° 5</i> : 4 ^e m ^{vt} .	44
RIMSKI-KORSAKOV Nikolai	<i>Le Coq d'Or</i> : Acte II	46

II - TRAITS D'ORCHESTRE / ORCHESTRAL EXCERPTS

BACH Johann Sebastian	<i>Suite n° 2</i> : Polonaise, Menuet	47
	<i>Suite n° 3</i> : Ouverture, Air, Gavotte I	48
	<i>Passion selon Saint Matthieu</i> : n° 70 - Aria	50
BEETHOVEN Ludwig van	<i>Symphonie n° 9</i> : 4 ^e m ^{vt} .	51
BERLIOZ Hector	<i>Le Roi Lear</i> : Ouverture	52
BIZET Georges	<i>Symphonie en ut</i> : 2 ^e m ^{vt} .	53
BORODINE Alexandre	<i>Symphonie n° 2</i> : 4 ^e m ^{vt} . "finale"	53
BRAHMS Johannes	<i>Ouverture pour une fête académique</i>	54
DVOŘÁK Antonín	<i>Symphonie n° 9</i> : 4 ^e m ^{vt} .	54
GRIEG Edvard	<i>Peer Gynt - Suite n° 1</i> : La mort d'Ase	56
HAYDN Joseph	<i>Les Saisons</i> : Le Printemps n° 6, n° 8	56
MAHLER Gustav	<i>Symphonie n° 9</i> : 2 ^e m ^{vt} .	58
MENDELSSOHN Felix	<i>Symphonie n° 4</i> : 2 ^e m ^{vt} , 4 ^e m ^{vt} .	58
MOZART Wolfgang Amadeus	<i>Don Giovanni</i> : Acte I, Acte II	60
	<i>Les Noces de Figaro</i> : Acte III n° 23	62
	<i>Symphonie n° 40</i> : 3 ^e m ^{vt} .	63
	<i>Requiem</i> : Sanctus	64
ROSSINI Gioacchino	<i>Sonate n° 1</i> : 3 ^e m ^{vt} .	65
SAINT-SAËNS Camille	<i>Le Carnaval des Animaux</i> : L'Éléphant, Tortues	66
SMETANA Bedřich	<i>Ma Patrie - II</i> La Moldau	67
	<i>Ma Patrie - IV</i> Par les prés et les bois de Bohème	69
	<i>Ma Patrie - V</i> Tábor	70
	<i>Ma Patrie - VI</i> Blaník	71
TCHAIKOVSKI Piotr Ilitch	<i>Sérénade</i> : 3 ^e m ^{vt} . Élégie, 4 ^e m ^{vt} . Finale	71
VERDI Giuseppe	<i>Aïda</i> : Acte I, Acte IV, Finale 2 - 1, 2	74
WAGNER Richard	<i>La Walkyrie</i> : Acte II - Strepitoso, Animato; Acte III - Vivace, Più mosso	76

I – ÉTUDES TECHNIQUES PRÉPARATOIRES PREPARATORY TECHNICAL ETUDES

1. Phrasés, places d'archet, coups d'archet, modes de jeu

1. Phrasing, bowing position, bowing, playing techniques

Dans cette première section, l'élève apprendra à jouer legato (lié) ou staccato (détaché), à gérer la conduite de son archet avec des valeurs longues, des staccatos par deux, par quatre, par six, à faire des noires au talon, au milieu ou à la pointe. Il trouvera dans certains extraits des cellules rythmiques bien caractéristiques et des modes de jeu tels que le col legno ou le glissando que les compositeurs ont marqués dans leurs œuvres. Il devra respecter les nuances écrites. Enfin, il devra scrupuleusement jouer ce que le compositeur a écrit et souhaité faire entendre. Il fera l'apprentissage des styles.

In this first section, students will learn to play legato (slurred) or staccato (detached), to control the movement of the bow with long note values, to articulate in groups of two, four, or six, and to play crotchets at the frog, middle or tip of the bow. In certain excerpts, they will discover characteristic rhythms and playing techniques, such as col legno or glissando that the composers have marked in their works. They should respect the printed dynamics. Lastly, they should play exactly what the composer wrote and intended to be heard. This will teach them various styles.

Symphonie n° 5, en mi mineur, op. 64 / *Symphony No. 5, in E minor, Op. 64*

composée en 1888 / composed in 1888

Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI (1840-1893)

compositeur russe / Russian composer

1er mouvement : Andante – Allegro con anima

Andante – pesante e tenuto sempre (avec un son pesant et toujours tenu / with a heavy and well sustained sound)

Les noires seront jouées sans attaque. / Play the crotchets without attack.

Allegro con anima (avec âme / with feeling)

À l'extrême pointe de l'archet. / at the extreme tip of the bow

Andante

pesante e tenuto sempre

9

18

27

28

Allegro con anima

1 2 3 4 5 6 7

PPP

12 **Symphonie n° 1, en ré majeur dite "Titan" / Symphony No. 1, in D major "Titan"**
 créée en 1889 / composed in 1889

Gustav MAHLER (1860-1911)
 compositeur autrichien / Austrian composer

1er mouvement : Langsam, Schleppend - mit Dämpfer
 (Lent, en traînant - avec sourdine / *Slow, dragging - with mute*).

Bien contrôler la conduite de l'archet tout en gardant une nuance allant de *p* à *ppp*.

Control the bow carefully while maintaining a dynamic between *p* and *ppp*.

Le Carnaval des Animaux, "Grande fantaisie zoologique"
Carnival of the Animals, "Grand Zoological Fantasy"
 composé en 1886 / composed in 1886

Camille SAINT-SAËNS (1835-1921)
 compositeur français / French composer

Saint-Saëns a composé en 1908 une des premières musiques de film pour "L'Assassinat du duc de Guise".

In 1908, Saint-Saëns composed one of the first film scores for "L'Assassinat du duc de Guise".

N° 1 : Introduction et Marche Royale du Lion - Andante maestoso

Les nuances doivent être faites progressivement. / Increase the dynamics gradually.

Aujourd'hui composition la plus jouée de Camille Saint-Saëns, *Le Carnaval des Animaux* ne reflète pourtant pas l'ensemble de son œuvre. Destinée à un public restreint d'amis proches, cette "fantaisie zoologique" humoristique et satirique épingle, parfois avec férocité, quelques compositeurs et interprètes célèbres.

The most frequently played composition by C. Saint-Saëns today; *Carnival of the Animals* does not resemble the majority of his work. Intended for a small group of close friends, this amusing and satirical "zoological fantasy" lambasts, often ferociously, several famous composers and performers.

2. Pizzicato, Pizzicati, Pizz

Il s'obtient en pinçant la corde avec les doigts de la main droite.

Le pouce de la main droite doit être placé sur le bord de la touche au niveau de l'éclisse droite. Les pizz doivent être faits avec le gras des doigts. Plus la main droite descendra vers le chevalet, plus le pizz sera fort, sonore et percussif. À l'inverse, joués vers le milieu de la touche, les pizz seront plus piano, plus colorés et plus doux. La profondeur du son sera plus belle et le son sera plus rond. Il est souhaitable que l'élève s'habitue à jouer les pizz en tenant l'archet dans la main droite.

Obtained by plucking the string with the fingers of the right hand.

The right hand thumb should be placed on the edge of the fingerboard near the right rib. The pizz should be played with the fleshy part of the fingertip. The closer the right hand moves toward the bridge, the louder, more resonant and percussive the pizz will become. On the contrary, played near the middle of the fingerboard, the pizz will be quieter, richer and gentler. The sound will be rounder, deeper and more beautiful. It is recommended that students become used to playing pizz while holding the bow in the right hand.

Symphonie n° 5, en mi mineur, op. 64 / *Symphony No. 5, in E minor, Op. 64* composée en 1888 / composed in 1888

Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI (1840-1893)

3e mouvement : Valse. Allegro moderato

Ces pizzicati seront joués vers le milieu de la touche afin d'obtenir une plus jolie couleur. Travail des contretemps et des octaves.

Play these pizzicati near the centre of the fingerboard to obtain a more beautiful timbre. Practice the off-beats and the octaves.

Valse
Allegro moderato

pizz.

8

17

23

30

Danse à trois temps légère et tournoyante, la valse se caractérise par un premier temps fort et deux temps légers.

Thème exposé par les violons :

A light and swirling dance in 3, the waltz is characterised by a strong first beat and two weaker beats. Theme introduced by the violins:

Allegro moderato

dolce con gracia

3. Pizzicato et arco

Pizzicato and arco

Ces extraits permettent à l'élève de jouer en alternance pizz et arco. Il devra s'habituer à exécuter le geste de la main droite qui doit alternativement entourer l'archet avec les doigts pour faire un pizz et revenir à la position arco. C'est cet enchaînement qui demande une certaine agilité.

These excerpts allow students to alternate between pizz and arco. They should become accustomed to making a movement with the right hand that alternates between holding the bow with the fingers to play a pizz and returning to arco position. This change requires particular agility.

Symphonie n° 8, en si mineur, D. 759, dite "Inachevée"

Symphony No. 8, in B minor, D. 759, "Unfinished"

composée en 1822 / composed in 1822

Franz SCHUBERT (1797-1828)

compositeur autrichien / Austrian composer

1er mouvement : Allegro moderato

Attention à la conduite de l'archet pendant les huit premières mesures et bien se préparer pour l'enchaînement des pizz mesure 9.

Pay attention to bowing during the first eight measures and carefully prepare the transition to pizz measure 9.

Allegro moderato

9 *pp* pizz.

15 arco *f*

Schubert a commencé treize symphonies mais sa vie trop courte ne lui a permis d'en achever que sept. Après sa mort, Robert Schumann a rencontré son frère Ferdinand : "Il me fit voir les trésors qui se trouvent encore entre ses mains, des compositions de Franz Schubert, et la richesse accumulée là devant moi me fit frémir de joie ! [...] C'est ainsi que j'y trouvai les partitions de diverses symphonies, dont beaucoup n'ont pas encore été entendues du tout, ou bien ont été souvent écartées, après examen, comme trop difficiles et trop bourrées de choses !" *Neue Zeitschrift für Musik*, vol. 12 n° 21, p. 81-83.

Les deux premiers mouvements de la symphonie en si mineur, les seuls entièrement composés et orchestrés par Schubert, sont joués pour la première fois en concert à Vienne en 1865.

Allegro moderato : par une courte phrase grave et sombre, les violoncelles et les contrebasses introduisent seuls le premier thème de la symphonie, joué par les hautbois et clarinettes :

Schubert began thirteen symphonies, but his very brief life allowed him to complete only seven. After his death, Robert Schumann met with his brother Ferdinand/ "He showed me the treasures that were still in his possession, the compositions of Franz Schubert, and the wealth assembled there before me, made me tremble with joy! [...] And this is how I discovered the scores of various symphonies, many of which had not yet been heard at all, or had often been put aside after perusal, as being too difficult and too overloaded with things!" *Neue Zeitschrift für Musik*, vol. 12 n. 21, p. 81-83.

The first two movements of the *Symphony in B minor*, the only ones entirely composed and orchestrated by Schubert, were played in concert for the first time in Vienna in 1865. *Allegro moderato* : the cello and the double basses introduce the first theme of the symphony played by the oboes and clarinets, with a short, dark, deep phrase:

Hautbois et clarinettes

12 *pp*