

Fonds Casse-Noisette pour enfants

GUIDE PÉDAGOGIQUE
Destiné aux élèves

Table des matières

- Les personnages du conte3
- Il était une fois un casse-noisette 4

Acte I :

- ❖ La grande fête 5
- ❖ La bataille avec les rats 6

Acte II :

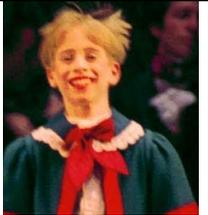
- ❖ Le royaume des friandises 7
- ❖ Le retour à la maison 8
- Petite histoire des pointes 9
- Glossaire du ballet 10
- Charivari *Casse-Noisette* 11
- Devinettes 12
- Exprime-toi ! 14
- Solutionnaires 15

Photos : Roland Lorente et John Hall

Les personnages du conte

Clara	Héroïne du conte, elle reçoit de son parrain, Drosselmeyer, un casse-noisette aux pouvoirs magiques.	Casse-noisette	Instrument en bois ou en métal qui sert à casser noix et noisettes. Il se transforme en prince pour venir au secours de Clara.
Drosselmeyer	Il est le parrain et l'oncle de Clara et Fritz. Il offre le casse-noisette magique à Clara en espérant mettre fin au mauvais sort.	Fritz	Le frère de Clara. C'est lui qui reçoit en cadeau les soldats de plomb qui viennent en aide à Clara et à Casse-Noisette lors de la bataille.
Roi des rats	Fils de la reine des souris, il promet à sa mère de se débarrasser de Casse-Noisette pour venger ses frères et sœurs.	Prince	C'est le parrain Drosselmeyer qui transforme le casse-noisette en prince. Celui-ci amène Clara visiter le pays des neiges et le royaume des friandises.
Fée Dragée	Elle effectue le pas de deux avec son cavalier afin d'accueillir Clara au royaume des friandises.	Roi Bonbon	Véritable bouffon, il entraîne Clara et les habitants du royaume des bonbons dans de belles aventures.

Photos : John Hall et GBCM

Il était une fois un casse-noisette...

Danseur : Jeremy Galdeano
Photo : John Hall

Bien avant de devenir un ballet, Casse-Noisette est un conte créé en 1821 par l'écrivain allemand Ernst Theodor Hoffmann. Ce qu'on ignore, c'est qu'avant même d'être un jouet, Casse-Noisette était un petit garçon, le neveu d'un horloger proche du roi qui avait le don de pouvoir casser les noix avec ses dents, d'où son surnom de Casse-Noisette. Un beau matin, le roi décida de se débarrasser de toutes les souris de son royaume. L'horloger se porta volontaire afin que Casse-Noisette obtienne, en récompense, la main de la fille du roi. Lorsque la tâche fut acquittée et que rats et souris eurent disparu du royaume, le roi présenta sa fille au neveu de l'horloger afin de célébrer leurs fiançailles. Survint alors la reine des souris, qui lança une malédiction au petit garçon... Il fut alors transformé en casse-noisette. C'est là que le conte commence...

Du conte au ballet

Ce ballet fantastique a été créé par les chorégraphes Marius Petipa et Lev Ivanov, sur une musique de Tchaïkovski. La première représentation eut lieu en 1892 à Saint-Pétersbourg. Classique des Fêtes depuis lors, il fait le bonheur des petits et des grands durant cette période. Plusieurs chorégraphes (dont le maître classique George Balanchine) ont depuis revisité le célèbre ballet. C'est le chorégraphe émérite des Grands Ballets, Fernand Nault*, qui a créé, en 1964, la version à laquelle votre classe assistera.

Photo : Roland Lorente

* Pour plus d'information portant sur l'histoire du ballet et sur le chorégraphe Fernand Nault, veuillez consulter le guide pédagogique pour enseignants.

Acte I

La grande fête

Ce soir-là, devant la maison où habite la petite Clara, la neige tombe doucement. Des enfants se lancent des balles de neige, les gens pressés passent, les bras chargés de cadeaux. C'est le soir de Noël et les parents de Clara et de Fritz donnent une grande fête. Dans le salon, l'arbre de Noël, caché derrière un grand rideau, attend d'être dévoilé. Clara, son petit frère Fritz et les autres enfants sont impatients de voir le sapin, mais il faut attendre les invités.

Le parrain Drosselmeyer qui, dit-on, a des pouvoirs magiques, offre des cadeaux à tous les enfants et il a apporté un cadeau rare pour Clara... un casse-noisette en forme de soldat de bois ! De ses grands-parents, elle reçoit une paire de souliers magiques. Son petit frère, Fritz, lui envie le cadeau offert par leur oncle et la bouscule. Il tire si fort sur le casse-noisette qu'il lui arrache la tête ! Clara est en larmes et Drosselmeyer, pour la consoler, bande la tête de son jouet d'un mouchoir et le dépose dans un berceau en dessous du majestueux sapin. La fête reprend, parents et amis dansent autour de l'arbre de Noël et du casse-noisette, et la soirée se termine dans la joie.

PHOTO © ROLAND LORENTE

PHOTO © ROLAND LORENTE

La bataille avec les rats

Quand la fête est finie et que tous sont endormis, Clara descend sur la pointe des pieds pour border son casse-noisette. Le sapin se met subitement à trembler et puis, lentement, il se met à grandir jusqu'au plafond. Un énorme rat avec une couronne apparaît alors et lui barre la route. Apeurée, elle rebrousse chemin. C'est alors que le casse-noisette, grâce aux pouvoirs que lui a donnés son parrain Drosselmeyer, se transforme en soldat de bois, grandeur nature, et vient au secours de Clara. Les soldats de plomb de Fritz entrent dans le salon et marchent comme un régiment, prêts à lutter contre les rats. En brave soldat, Casse-Noisette commande les troupes et s'avance lui aussi pour combattre l'ennemi et protéger Clara. Le roi des rats, l'air méchant et menaçant, l'affronte dans un duel à l'épée ! Clara, qui voit que son cher Casse-Noisette est menacé par l'animal, prend son courage à deux mains et lance de toutes ses forces un de ses souliers magiques à la tête du roi des rats. Il s'effondre au sol, terrassé. Tous les rats se retirent, vaincus ! Pour récompenser Clara de sa bravoure, son parrain fait alors une chose encore plus extraordinaire : il transforme le casse-noisette de bois en un vrai prince !

*Photos :
Roland Lorente et
Patrick Colpron*

Acte II

Le royaume des friandises

Le prince amène Clara au merveilleux pays des neiges. Ravie, elle rencontre la reine des neiges et son cavalier, qui les accueillent avec joie et dansent avec eux. Dans ce beau pays des neiges, des flocons tourbillonnent dans l'air, telles des ballerines légères. Clara assiste alors à une féerique valse. Les danseuses exécutent des mouvements si rapides qu'elles semblent voler dans tous les sens à la manière de flocons dans le vent. Clara et le prince saluent la reine des neiges et montent dans un traîneau tiré par des rennes, qui les amène dans un royaume encore plus fabuleux : le royaume des friandises !

Dans ce royaume, la Fée Dragée et des anges en barbe à papa dansent en attendant leur arrivée. Clara et le prince sont accueillis par le roi des friandises, qui tient dans sa main une grande canne en sucre. La Fée Dragée et son cavalier dansent pour eux et les trois chefs de la cuisine des sucreries viennent aussi les saluer. Le prince raconte au roi Bonbon et à toute la cour comment Clara lui a sauvé la vie en lançant son soulier à la tête du roi des rats. On organise alors une grande fête en l'honneur de Clara.

Les trois chefs apportent leurs plus beaux gâteaux pour Clara et le prince, qui assistent à une série de numéros fabuleux tels que : les danses Olé des Espagnols, le numéro exotique des Orientales, les fameux danseurs de Chine et les matriochkas. Suivent la danse des gouttes de rosée, celle du berger et de ses brebis, et la grande valse des fleurs.

Clara, fièrement assise à côté du prince, est éblouie ! La Fée Dragée elle-même fait un grand pas de deux avec son cavalier et tous se joignent à eux pour danser une dernière fois pour Clara et le prince.

Photos : John Hall

Épilogue

Le retour à la maison

Malheureusement, la fête doit prendre fin. La Fée Dragée vient chercher Clara pour lui rappeler qu'il est temps de rentrer à la maison. Clara fait ses adieux au roi Bonbon, à la Fée Dragée et au prince qui l'a conduite au beau pays des neiges et au fabuleux royaume des friandises. Clara repart dans un immense carrosse tiré par des cygnes. En ce matin de Noël, elle se réveille dans son lit, son casse-noisette blotti entre ses bras. Elle revient dans un monde où les éléments magiques ne sont pas toujours visibles. Il faut donc ouvrir grand ses yeux pour trouver où ils se cachent... Jamais elle n'oubliera cette magnifique nuit !

Photos : John Hall

Petite histoire des pointes

Les danseuses portent des pointes lorsqu'elles dansent un ballet classique comme *Casse-Noisette*. On les appelle ainsi, car leur bout est dur. Elles sont aujourd'hui faites sur mesure en fonction des pieds des danseuses alors que dans le passé c'était le contraire. C'est la danseuse italienne Marie Taglioni qui fut la première à les populariser dans les années 1830. Depuis environ 1860, les pointes sont fabriquées en satin et leur extrémité est constituée de plusieurs couches de tissu et de colle qui forment une « boîte » très dure. La semelle, faite de cuir rigide, supporte le pied et l'empêche de plier quand la danseuse monte et redescend. De plus, pour s'assurer que la pointe ne glisse pas hors du pied, les danseuses y apposent elles-mêmes des rubans de satin qui seront solidement attachés autour des chevilles. Seulement pour le spectacle *Casse-Noisette*, nos danseurs utilisent près de **1500 pointes par an**.

Pour nouer les rubans, on les saisit à 10 cm des chaussons en les tendant bien.

Ensuite, on croise les rubans sur le dessus du pied et on les ramène bien à plat sur la cheville.

On croise à l'arrière du pied et on les noue juste au-dessus de l'articulation.

On dissimule les extrémités sous la boucle, pour rendre le nœud plat et ne pas gêner les mouvements.

Glossaire du ballet

ACTE	Chacune des divisions d'un ballet, parfois entrecoupées d'entractes.	CORPS DE BALLET	Ensemble de danseurs qui évoluent en groupe sur la scène.
BALANCÉ	Mouvement de balancement d'un pied à l'autre.	ENTRECHAT	Croisement rapide des pieds, une ou plusieurs fois, dans les airs.
BALLERINE	Danseuse de ballet classique.	JETÉ	Saut exécuté d'une jambe vers l'autre sans déplacer le corps. Pour un grand jeté, le danseur exécute un saut vers l'avant d'un pied à l'autre de grande amplitude.
BALLET	Œuvre créée par un chorégraphe, qui combine danse, musique, décor, costumes et éclairages. Provient de l'italien <i>balletto</i> , diminutif de <i>ballo</i> , danse.	PAS DE DEUX	Extrait de ballet dansé par deux danseurs
BALLETOMANE	Amateur de ballet.	PIROUETTE	Un ou plusieurs tours complets, exécutés sur une jambe, soit sur pointe ou sur demi-pointe.
BARRE	Dans un studio de danse, barre de bois, fixée au mur ou sur pied, servant à effectuer des exercices pour réchauffer et assouplir les muscles.	POINTES	Chaussons de danse qui permettent aux danseuses de se tenir sur le bout des orteils.
CHORÉGRAPHE	Du grec <i>choros</i> , danse, et <i>graphem</i> , écrire. Personne qui crée des ballets. Un chorégraphe peut aussi développer une nouvelle version d'un ballet existant.	POSITIONS	Au nombre de cinq, positions des pieds qui commencent et terminent presque toute variation en danse classique.
CHORÉGRAPHIE	Ensemble des pas et des figures composant un ballet.	RÉPERTOIRE	Ensemble des œuvres qui constituent les bases d'une compagnie de danse.

Charivari Casse-Noisette

Place les lettres des mots suivants dans le bon ordre.

ulsiero		abilet	
sedanuse		agne	
esintpo		cosnfol	
pisna		incepr	
secas-niteoset		aîneautr	
diansesfri		esuricre	
racla		snren	
isosur		aillebat	

Photo : John Hall

Devinettes

1) Quel auteur a écrit le conte dont le ballet *Casse-Noisette* est tiré ?

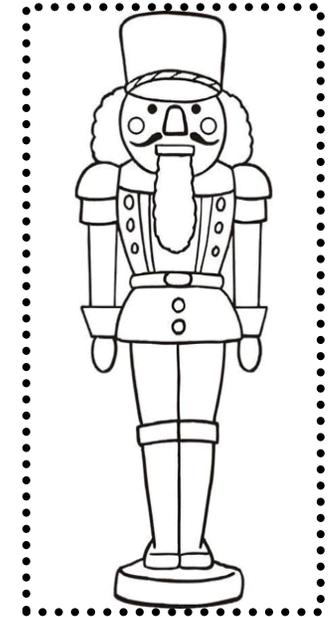
- ❖ Hans Andersen
- ❖ Les frères Grimm
- ❖ E.T.A. Hoffmann

2) Qui a créé la version du ballet *Casse-Noisette* dansée par les Grands Ballets depuis 1964 ?

- ❖ George Balanchine
- ❖ Marius Petipa et Lev Ivanov
- ❖ Fernand Nault

3) Quel cadeau offert à Clara permet de sauver *Casse-Noisette* lors de la bataille avec les rats ?

- ❖ Un soldat de plomb
- ❖ Une paire de souliers
- ❖ Un arlequin mécanique

4) Quels sont les animaux qui amènent dans le traîneau magique Clara et le prince au royaume des friandises ?

- ❖ Des brebis
- ❖ Des rennes
- ❖ Des cygnes

5) Au moment de leur arrivée au royaume, quels personnages Clara et le prince accueillent joyeusement ?

- ❖ Le roi Bonbon et ses acolytes
- ❖ Le roi des rats
- ❖ La reine des neiges et son cavalier

6) Quelle figure de ballet est exécutée par la reine des neiges et son cavalier pour saluer le départ de Clara ?

- ❖ Position
- ❖ Pas de deux
- ❖ Répertoire

7) Comment s'appelle le saut exécuté d'un pied à l'autre vers l'avant sans déplacer le corps ?

- ❖ Pirouette
- ❖ Jeté
- ❖ Entrechat

8) Combien de paires de pointes utilisent les danseurs annuellement lorsqu'ils dansent ce ballet ?

- ❖ 1500
- ❖ 250
- ❖ 500

Exprime-toi !

(à remplir après la tenue de l'atelier et du spectacle)

- ❖ Qu'est-ce qui t'a fait rêver ou qui t'a surpris ?
- ❖ Quelle est ta scène du spectacle préférée ?
- ❖ Quel personnage aurais-tu aimé être ?

NOM DE L'ÉLÈVE :

ÉCOLE :

NIVEAU SCOLAIRE :

ATELIER :

A large rectangular area enclosed by a dashed black border, intended for the student to write their responses to the questions above.

Veuillez retourner le formulaire par la poste à l'adresse suivante :
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, 4816, rue Rivard, Montréal (Québec) H2J 2N6

Solutionnaire du charivari

ulsiero	soulier	abilet	ballet
sedanuse	danseuse	agne	ange
esintpo	pointes	cosnfol	flocons
pisna	sapin	incepr	prince
secas-niteoset	casse-noisette	âîneautr	traîneau
diansesfri	friandises	esuricres	sucreries
racla	clara	senren	rennes
isosur	souris	aillebat	bataille

Solutionnaire des devinettes

1) E.T.A. Hoffmann	5) La reine des neiges et son cavalier
2) Fernand Nault	6) Pas de deux
3) Une paire de souliers	7) Jeté
4) Des rennes	8) 1500

Décore la boule de Noël de ton choix.

