

Ecoute que Coûte !

Agnès PERNOT/Alexis CHARRÉ/ Freddy ZUCCHET
Conseillers pédagogiques en éducation musicale de l'Isère
2007.2008

Pour aider les enseignants à mettre en place des activités d'écoute musicale dans les classes des écoles primaires :

- **33 Fiches** pédagogiques d'écoute
- **Un CD audio**, avec 33 extraits d'œuvres du patrimoine musical (citées dans le document d'accompagnement des programmes : « La sensibilité, l'imagination, la création » au cycle 1 et l'éducation artistique aux cycles 2 et 3, 2003)
- **Une frise chronologique** : les jalons de l'histoire de la musique »
- **Un tableau** d'écoute simplifié

Œuvres de référence du patrimoine musical (extraits)

En lien avec le document d'application des programmes, sensibilité, imagination et création

Proposés par Agnès Pernot, Alexis Charré, Freddy Zucchet, CPEM de l'Isère

Contes et récits musicaux :

Serge Prokofiev	Pierre et le loup	<i>Thème de Pierre</i>	🎧 1
Camille Saint Saens,	Carnaval des animaux	<i>Fossiles</i>	🎧 2

Musiques du monde

Traditionnel Inde	Bhajan de Mira		🎧 3
Traditionnel Egypte	Mawwall		🎧 4
Traditionnel Irlande	The Fairmoyle Lasses	<i>The Dubliners</i>	🎧 5

Musiques savantes à dominante européenne

Œuvres vocales

Georges Aperghis	Récitations	<i>Récitation n°9</i>	🎧 6
Luciano Berio	Sequenza	<i>Sequenza n°3</i>	🎧 7
Franz Schubert	<i>La truite</i>	<i>Lied</i>	🎧 8
Henry Purcell	King Arthur	<i>Air du Génie du froid</i>	🎧 9
Gioacchino Rossini	Le duo des chats		🎧 10
Wolfgang A. Mozart	La flûte enchantée	<i>Air de La reine de la nuit</i>	🎧 11

Chœurs

Jean Sébastien Bach	Magnificat		🎧 12
Ludwig van Beethoven	9 ^{ème} Symphonie	<i>Hymne à la joie</i>	🎧 13
Georges Bizet	Carmen	<i>Chœur des gamins</i>	🎧 14
Henry Purcell	Didon et Enée	<i>Chœur des sorcières</i>	🎧 15
Georg Friedrich Haendel	Le Messie	<i>Alleluia</i>	🎧 16
Benjamin Britten	Le petit ramoneur	??	🎧 17

Œuvres instrumentales :

Maurice Ravel	Ma mère l' Oye	Le petit poucet	🎧 18
Igor Stravinsky	Le sacre du printemps	Ouverture	🎧 19
Piotr Ilich Tchaïkowsky	Casse noisette	<i>Danse de la fée Dragée</i>	🎧 20
Ludwig van Beethoven	7 ^{ème} symphonie	2 ^{ème} mvt (<i>allegretto</i>)	🎧 21
Ludwig van Beethoven	Sonate pour piano et violon	1 ^{er} mvt	🎧 22
Franz Schubert	Trio en mi bémol	2 ^e mvt (<i>andante</i>)	🎧 23
Antonio Vivaldi	Quatre saisons : l'automne	1 ^{er} mvt (<i>allegro</i>)	🎧 24
Wolfgang A. Mozart	Symphonie n°41 «Jupiter»	4 ^{ème} mvt (<i>molto allegro</i>)	🎧 25

Musiques électro-acoustiques et électroniques :

Pierre Henry	La ville		🎧 26
Bernard Parmegiani	La création du monde		🎧 27

Jazz :

Louis Armstrong	When the saints		🎧 28
Ella Fitzgerald	Sophisticated lady		🎧 29
Charlie Parker	Moose the moche		🎧 30
Erroll Garner	Misty		🎧 31

Musiques de film :

Walt Disney	Le roi lion	<i>Hakuna Matata</i>	🎧 32
Eric Sera	Le grand bleu		🎧 33

Sergueï Prokofiev

(1894-1953)

Pierre et le loup

Plage du disque

Compositeur :

Sergueï Prokofiev (pianiste, chef d'orchestre et compositeur Russe) est né en 1894 en Ukraine. Ayant vécu aux Etats-Unis (de 1918 à 1921) , à Paris (de 1921 à 1932) puis de nouveau en Russie à partir de 1932, son style musical est une synthèse des formes esthétiques qui l'ont marqué (classicisme, lyrisme, expressionnisme, tradition russe du 19ème siècle et goût du fantasque) et reste l'un des témoignages les plus remarquable de la première moitié du 20ème siècle.. Physiquement, c' était homme robuste, sportif (on a beaucoup parlé de son art de jouer au football sur son clavier) et même provocateur dans ses costumes. Il est mort en 1953 à Moscou.

Oeuvre :

Ce conte musical a été écrit dans un but pédagogique en 1936, afin de faire (re)connaître les différents instruments de l'orchestre aux enfants. Un narrateur raconte l'histoire de Pierre, jeune héros, qui, bravant l'interdiction faite par son grand-père, se sauve pour aller se promener dans le bois. Il rencontre le canard, le chat, l'oiseau.... Mais le loup est là également. Pierre aidera les chasseurs à le capturer, et rentrera au village en marche triomphale. Le génie du compositeur y a ajouté la poésie et la beauté des mélodies attribuées aux personnages ou animaux, chacun identifié par un instrument (ou groupe d'instrument) : Pierre est représenté par les cordes de l'orchestre, Le Grand-Père par le basson, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette, l'oiseau par la flûte, le loup par les cors.

Commentaires/ analyse

Extrait proposé : Thème de Pierre : les instruments à cordes (violons, violons alto, violoncelles et contrebasses). Le thème est joué deux fois dans cet extrait. On peut noter le caractère joyeux et enjoué. Puis une montée chromatique des cordes préfigure la menace.....

Pistes

d'activités :

Dans cet extrait repérer et opposer les deux phrases musicales (thème et montée chromatique)

Ecoute du conte intégral. Repérage des timbres, recherches sur les instruments.

Parvenir à exprimer oralement les spécificité des instruments et des personnages en utilisant un vocabulaire spécifique (grave, aigu, triste, joyeux, menaçant, inquiétant, rapide, lent, timbre nasillard, velouté, sonore....)

Ecouter d'autres œuvres pour cordes (Vivaldi, *page 24 du même CD*, quatuors de Mozart ,Haydn Chostakovitch) hautbois, basson (des concertos de Vivaldi), flûte (musique baroque, Mozart, Bério), clarinette (Mozart, musique de jazz), cors (musique romantique)...

Le saviez-vous ?

Walt Disney en fit un dessin animé en 1946, Cette version inclut des changements face à l'oeuvre originelle de Prokofiev, par exemple :les animaux sont nommés: "Sacha" l'oiseau, "Sonia" la cane, et "Ivan" le chat. À la fin, à l'inverse de la pièce originale, Il apparaît que la cane n'est pas mangée par le loup.

Fiche autour de l'écoute

Agnès PERNOT

Conseillère pédagogique en éducation musicale. Isère

Camille Saint Saëns

(1835-1921)

Fossiles (extrait du Carnaval des animaux)

Plage du disque

Compositeur :

Pianiste virtuose, Camille Saint Saëns est l'une des grande figures de la musique française du 19ème siècle. Patriote jusqu'au chauvinisme, il rejette farouchement Wagner et toute forme de « romantisme ». Son œuvre empreinte de classicisme se révèle souvent remarquable, claire et d'une grande qualité d'écriture. Il a joué un rôle très important dans le renouveau de la musique française, ouvrant la voie à d'autres compositeurs comme Claude Debussy ou Maurice Ravel. Il meurt en 1921.

Œuvre :

Le Carnaval des animaux est une suite musicale « zoologique » de 15 mouvements, composée en 1886. Cette œuvre n'était qu'une plaisanterie destinée à faire rire en se moquant de certains musiciens: Rameau, Offenbach, Berlioz, Rossini, et ... de lui même dans Fossiles.

Commentaires/ Analyse :

Fossiles. Passage parodique évoquant, outre les animaux disparus, les vieux airs d'époque. La clarinette reprend le célèbre thème du *Barbier de Séville* de G. Rossini « *una voce poco fa* » et plaisante même avec sa propre *Danse Macabre*, rendue gaie pour l'occasion ! Le thème est tenu au début par le xylophone et par le piano, avec des pizzicatos des cordes. On y entend très clairement un fragment d'*Au clair de la Lune*, par la clarinette, ainsi que les notes gaies de *Ah vous dirais-je maman*, et *J'ai du bon tabac*, trois comptines enfantines.

Le tempo est rapide, les timbres sont colorés. On peut entendre : un xylophone (au début, thème de la danse macabre), un piano, une clarinette, et des instruments à cordes qui jouent parfois en pizzicati, c'est à dire en pinçant les cordes avec les doigts, sans utiliser l'archet.

Pistes

d'activités :

Il est nécessaire de prévoir une écoute préalable des citations : « j'ai du bon tabac », « ah vous dirais-je maman » et « au clair de la lune ».

Repérage des différents thèmes musicaux.

Repérage des différents instruments

Jouer avec des citations dans une chanson (insérer une citation de comptine dans une chanson apprise en classe)

Il est possible également de réaliser un musicogramme (partition) de cet extrait, dans une activité de codage.

Ecoute d'autres œuvres de C.Saint Saëns : « Ode à Ste Cécile », « Danse macabre » mais aussi des symphonies, des Opéras, de la musique de chambre et de nombreuses pièces pour piano, et mélodies.

Le saviez-vous ?

Le compositeur interdit ensuite l'exécution publique de cette œuvre de son vivant, il fallut attendre la lecture de son testament pour que l'œuvre soit rejouée en public.

Fiche autour de l'écoute

Agnès PERNOT

Conseillère pédagogique en éducation musicale. Isère

Traditionnel Inde (?)

Bhajan de mira

Plage du disque

Plage 3

Compositeur

Cette œuvre traditionnelle est issue de la tradition orale. Pour les Hindous, toute succession de sons ordonnés possède le pouvoir de provoquer tel ou tel état d'âme. Le rythme participe de cette fonction. Varié à l'infini, il n'est pas ici une mesure régulière du temps mais un élément expressif lié à la progression de la pensée qu'il se doit d'exprimer. C'est sous cet angle qu'il convient d'appréhender ce rāga, qui rassemble non seulement des éléments musicaux mais également philosophiques et religieux.

Oeuvre

Il s'agit de la forme traditionnelle du rāga adressée à l'une de ces trois divinités : Brahma – Esprit divin, Vishnou – l'Âme, Civa – le Corps. D'après la religion, celui qui chante un hymne en l'honneur d'une de ces trois représentations se confond avec elle, s'incarne en elle. A partir de règles traditionnelles, les rāgas font toujours l'objet d'improvisations forts subtiles. Le compositeur contemporain Olivier Messiaen a souvent utilisé les cellules rythmiques des rāgas.

Commentaires Analyse

Les instruments entendus sont le sitar (1/4 de ton, 1/8 ème de ton), et le tabla, tambour en deux parties. Souvent, on utilise également le tampura, sorte de basse à 3 ou 4 cordes. Il est important de bien saisir la subtilité du rythme, non pas mesure régulière du temps mais bien élément expressif qui suit le cheminement de la pensée.

Le saviez- vous ?

Les premiers traités sur la théorie musicale vont éloigner la musique de son cadre strictement rituel pour l'engager sur la voie d'une certaine sécularisation. Le premier document d'importance est le *Nāṭya-shāstra* ("traité sur l'art dramatique"), composé par Bharata au IIème siècle de notre ère. Il met en avant l'unité du théâtre, de la danse, de la musique, et de la mimique, qui forment un art total. Y sont expliqués et analysés les sept notes (*svara*) et leurs noms toujours en usage aujourd'hui, les 22 micro-intervalles (*shruti*), les types d'instruments (*atodya*). Il est le premier à décrire un système basé sur les modes (*jati*), eux-mêmes élaborés à partir de gammes (*murcchana*) dont la couleur tonale (*rāga*) est associée à des sentiments particuliers (*rasa*). Le terme *rāga*, qui désigne une notion fondamentale dans la musique classique indienne, apparaît dans ce document pour la première fois.

Pistes d'activités

Les syllabes rythmiques jouées sur le tabla, un tambour très populaire dans le nord de l'Inde, sont appelées *bol* ("parler" en hindi), et nécessitent une grande variété de frappes différentes, toutes minutieusement répertoriées et représentées par des monosyllabes : *ka, ta, din, dha, tine*, etc. Elles permettent au musicien de mémoriser des phrases rythmiques complexes et l'aident dans les longs passages improvisés, qui s'élèvent parfois en de véritables vocalises.

Dans la musique indienne, les rythmes sont définis par différentes monosyllabes que les instrumentistes apprennent à déchiffrer. A partir de ces quelques syllabes, inventer son propre rythme, le chanter et le jouer ensuite en frappant sur le corps (percussions corporelles).

Exemple : ta ka ta – ta ka ta ka ta – ta ka ta ka ta ti ti

Fiches autour de l'écoute

Freddy Zucchet

Conseiller pédagogique en éducation musicale - Isère

Traditionnel Egypte (?)

Mawwall

Plage du disque

Plage 4

Compositeur

Tradition orale

Certaines civilisations extra européennes demeurées longtemps fermées aux influences occidentales, possèdent aujourd'hui encore une musique traditionnelle qui présente par sa structure et par ses instruments, des points communs avec l'antiquité. Cette chanson marocaine, précédée d'une longue introduction instrumentale, comprend des $\frac{1}{4}$ de ton, auxquels nos oreilles occidentales sont peu habituées.

Oeuvre

Le Mawwall est un genre vocal populaire improvisé sur des poèmes en arabe dialectal. Ce type de poème est en général composé de quatre quatrains aux rimes identiques. Sur le plan vocal, le Mawwall est le type même du chant mélismatique dont les sons se suivent sans écarts importants. Utilisée de nos jours en introduction de chants, cette improvisation permet au chanteur de donner libre cours à ses talents de vocaliste !

Commentaires Analyse

Le Mawwall est lui-même précédé d'une introduction instrumentale qui comporte des parties improvisées.. En effet, dans la musique arabe, les chansons commencent souvent par un taqsim, sorte d'introduction avec improvisation instrumentale. C'est le cas ici. On perçoit d'abord les percussions et un thème instrumental rapide. Puis l'accompagnement rythmique cesse et la flûte, sur une tenue en bourdon, improvise et crée un nouveau climat qui va introduire le chant, improvisation vocale à partir d'un poème.

Instruments utilisés :

- Derbouka : Percussion à deux sons généralement en terre cuite
- Znouaj : Petites cymbales dont l'une est fixée au pouce
- Kamendja : Violon oriental
- Gasba : Flûte en roseau
- Raïta : Musette au pavillon évasé
- Rebâb : Il possède deux cordes frottées, ronronnement ininterrompu

Le saviez-vous ?

La musique arabe est sans doute née dans le désert où les chameliers chantaient des mélodies monotones pour faire avancer leurs bêtes.

Pistes d'activités

Créer un paysage musical approprié en introduction de la chanson Nomade de Michèle Bernard (Livret avec Cd - Faites de la musique 21 juin 1999)

Produire des bruitages de vent, utiliser le bâton de pluie et improviser une mélodie orientale. Après cette introduction, interpréter la chanson Nomade. Sur le thème des musiques de voyage, se procurer également le livret + cd Nomade : Les enfants de la zique année 2006/2007 (enfantsdelazique@francofolies.fr).

Fiches autour de l'écoute

Freddy Zucchet

Conseiller pédagogique en éducation musicale - Isère

Traditionnel Irlande (?)

The Fairmoyles Lasses The Dubliners

Plage du disque

Plage 5

Compositeur

Si, comme souvent dans la musique traditionnelle, on ignore le nom du compositeur, Les irlandais de The Dubliners sont les illustres interprètes de ce titre. Le groupe The Dubliners s'est formé en 1962. Son nom vient de ce que ces membres jouaient régulièrement au pub O'Donoghue's pub à Dublin. Les fondateurs du groupe sont Ronnie Drew, Luke Kelly, Ciaran Bourke et Barney McKenna.

Ronnie Drew, guitare, Luke Kelly banjo à 5 cordes, Ciaran Bourke chant. Barney McKenna banjo ténor, sont parfois rejoints par d'autres musiciens (violon...).

Ils interprètent de nombreux airs instrumentaux, principalement des airs à danser (reels, jigs et hornpipes). The Dubliners sont des pionniers du folk irlandais en Europe et également dans une moindre mesure aux États-Unis. Ils se sont produits dans de nombreux pays du monde depuis les années 1970.

Oeuvre

The Fairmoyle Lasses est un enregistrement public. Cet instrumental traditionnel est une musique pour faire danser.

**Commentaires
Analyse**

Il se décompose selon les parties suivantes :

1" à 32" Exposé premier thème

32" à 1'02 Reprise du premier thème

1'02 à 1'31 Troisième thème et conclusion

Détail

1" à 9" Première partie du thème mi mineur

9" à 17" Reprise première partie du thème mi mineur

17" à 24 " Modulation en Sol majeur

24" à 32" Reprise modulation en Sol majeur

32" à 39" Première partie du thème mi mineur

39" à 46" Reprise première partie du thème mi mineur

46" à 54" Modulation en Sol majeur

54" à 1'01 Reprise modulation en Sol majeur

1'01" à 1'31 Troisième thème et conclusion la mineur

**Le saviez-
vous ?**

Les celtes apparaissent deux mille ans avant JC. Leurs tribus sont liées par la langue, la religion (les druides) et un extrême amour de l'art. Peu à peu, les celtes s'installent en Irlande, Ecosse, Pays de Galles, Cornouailles, Bretagne et Galice (Espagne). En France Alan Stivell (harpe celtique) et Dan Ar Braz (guitare) perpétuent la tradition de la musique celtique.

**Pistes
d'activités**

Découverte de la musique celtique bretonne : Alan Stivell, Dan ar bras...

Ecoute comparée avec les musiques country (remarquer les mêmes instruments)

Mettre en place une chorégraphie simplifiée avec des changements selon les trois grands thèmes évoqués plus haut. Présenter la scène de danse irlandaise séquence du film Titanic (danse mains dans le dos avec jeux aux cuillères).

Envisager une écoute comparée avec d'autres musiques de danse : traditionnelles : branle, polka mais également meringué, république dominicaine ou Salsa, Cuba...

Fiches autour de l'écoute

Freddy Zucchet

Conseiller pédagogique en éducation musicale - Isère

Georges Aperghis (1945...)

Récitation N°9

Plage du disque

Plage 6

Compositeur

Georges Aperghis, compositeur français d'origine grecque, explore le son de la parole d'une manière originale. Passionné par le théâtre musical, il aime brouiller les codes afin de détourner l'attention.

Oeuvre

Aperghis a conçu les Récitations comme un canevas qui devait se nourrir des rapports avec l'interprète. La récitation N°9 date de 1978, les mots entendus forment une phrase dont le sens apparaît progressivement. Aperghis emploie la technique du mot chanté, parlé, chuchoté.

Commentaires Analyse

Texte complet

« Pourquoi donc ce (Ah ah ah ah ah) désir résiste à mon envie, parfois, je lui cède, mais je ne veux pas ça. »

Il s'agit de prendre conscience de l'organisation chronologique des mots. Dans un second temps, il est possible de faire classer les mots entendus en trois groupes :

- 1) Mots chantés
- 2) Mots chuchotés
- 3) Mots parlé-chanté

Mots chantés : donc - Ah ah ah ah ah

Mots chuchotés : mais je ne veux pas ça

Mot parlé-chanté : désir

Les mots restants sont parlés.

Le saviez-vous ?

La théâtralité qui ressort du travail de Georges Aperghis rend presque inéluctable le passage à la scène. En 1982, au Festival d'Avignon, Michel Rostain réalise la première mise en scène de l'œuvre. En 1985, Aperghis fait sa propre mise en scène avec de simples jeux de lumière pour souligner les différences de timbre.

Pistes d'activités

Créer une récitation musicale en utilisant le mot chanté, parlé ou chuchoté à partir de *J'aime le (Oh oh oh oh oh) chocolat (au lait bien sûr)*.

Mots chantés : J'aime le- Oh oh oh

Mots chuchotés : au lait bien sûr

Mot parlé-chanté : chocolat

Ecouter également la Récitation N°3. Un vers de Théodore de Banville est découpé en syllabes dont chacune est tournée et retournée en tous sens. En s'accolant les unes aux autres, les syllabes « inventent » de nouveaux mots : *liris/ soir de juin/d'un soir li / ris pa/ lis / sants*. Comme dans la récitation N°9, l'alexandrin entier ne sera énoncé qu'à la fin « un soir de juin bercés par les flots attendris les iris pâissants croissaient au bord de l'onde ». Il est possible également d'adopter le même procédé avec les élèves à partir d'un vers extrait d'une poésie : *O combien de marins, combien de capitaines... Il dit oui avec la tête...*

Fiche autour de l'écoute

Freddy Zucchet

Conseiller pédagogique en éducation musicale - Isère

Luciano Bérió

(1925...)

Sequenza N°3

Plage du disque

Compositeur

Luciano Bérió est un compositeur d'origine italienne né en 1925. Il a enseigné l'écriture à New York et collaboré avec Pierre Boulez à L'Ircam. L'imagination fertile de Bérió s'est exprimée dans le domaine instrumental et électronique. Mais il a également composé de nombreuses pièces où la voix occupe une place prépondérante : *Circles*, *Epifanie*, *Laborintys 2*, *Sinfonia*, *Prière*, *Titanic*...

Oeuvre

Bérió a mis en musique un poème de langue anglaise de Marius Kutter pour voix seule. Les quelques vers, sont travaillés sans tenir compte de leur construction littéraire mais pour leurs possibilités sonores. Il a ainsi voulu explorer les multiples possibilités de la voix féminine. Un « murmure tendu » ouvre la partition suivi d'effets diversifiés parmi lesquels on remarque des rires derrière lesquels « se cache le souvenir de Grock, le dernier grand Clown ».

Commentaires Analyse

A travers cette œuvre de Bérió, on peut envisager une découverte et une approche de la musique contemporaine à travers l'exploration du timbre vocal et de différentes manières de dire le texte. *"Give me a few words for a woman to sing a truth allowing us to build a house without worrying before night comes"*.

Voix parlée, voix chantée, souffle, bruitages: bouche, langue Tout ce qu'une voix peut exprimer, toutes les prouesses techniques qu'on peut lui demander figurent ici.

Le saviez-vous ?

En dépit de leur difficulté d'exécution, ces partitions font de Luciano Bérió, un des représentants les plus joués des musiques actuelles.

Pistes d'activités

Remarquer et énumérer les différentes manières de dire le texte : très rapide , silence, claquement de langue, voyelles tenues, rires, soupir, sons ascendants et descendants, voix parlée, voix chantée.

Écoute comparative

On pourra avec intérêt comparer la *Récitation N°9* d'Aperghis, musique vocale a cappella et la *Sequenza 3* de Bérió pour illustrer la notion de langage imaginaire et l'utilisation des syllabes et des mots pour leur sonorité plutôt que pour leur signification

Jeux vocaux

Il est possible de prévoir des jeux vocaux tels que les conseillers pédagogiques les présentent sur les fiches publiées en ligne sur le site :

www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere

Dire un texte sur la pulsation. Reprendre le même texte sans la pulsation, varier la vitesse de lecture puis l'intensité en faisant émerger des mots.

Passer de la voyelle A à O sans couper le son. Enchaîner A O U O A sans couper le son. Créer de courtes séquences vocales individuelles à partir de bruitages. Par groupes, relier quatre ou plusieurs séquences individuelles et les enchaîner...

Codages

Coder les trouvailles en inventant les signes graphiques appropriés. Utiliser ensuite un court texte support aux inventions vocales. Le coder. Echanger les partitions.

Apporter des indications de nuance à la manière de Bérió (murmure tendu) ou d'Eric Satie (en éternuant !)

Fiches autour de l'écoute

Freddy Zucchet

Conseiller pédagogique en éducation musicale - Isère

Frantz Schubert

(1797-1828)

« La truite » Lied

Plage du disque

Compositeur :

Né en 1797 dans les faubourgs de Vienne, Frantz Schubert reçoit très tôt des leçons de violon, piano et chant. Fils d'instituteur, il devint lui-même instituteur. Cependant, très jeune, il manifeste des dons musicaux extraordinaires, et entame dès l'âge de 13 ans l'écriture d'une œuvre qui en 15 ans atteindra une quantité de partitions impressionnante : 600 lieder, 10 Symphonies, 17 quatuors à cordes, 17 Opéras, des messes, cantates, motets, et d'innombrables pièces pour piano. Il mourût à 31 ans du typhus, et fut enterré, selon ses vœux, à côté de Beethoven qu'il admirait énormément.

Œuvre :

Lied (pluriel lieder) : mot allemand désignant une courte pièce vocale, que l'on peut traduire par « chant », « chanson » ou « mélodie ».

Commentaires/ Analyse :

Cette forme existe déjà depuis le Moyen Age (avec trouvères et troubadours) et traverse les époques sous diverses formes ou appellations (chorals, motets). En Allemagne, au 19ème siècle, les musiciens sont des intellectuels, mêlés aux courants littéraires contemporains. Tous composent des lieder sur des poèmes de Goethe, Schiller, Heine : Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Listz, Wagner, Brahms, Mahler, Wolf... Mais dans ce grand courant, Schubert occupe la place prépondérante, grâce à son génie musical.

Dans ce Lied « la truite » (Die Forelle), repris dans un quintette à cordes, le sens de la mélodie de Schubert s'exprime avec simplicité et spontanéité. Le chant vif et évocateur (sur un poème de Shubart !) est accompagné par le piano dont les arpèges évoquent la fluidité et les frémissements de l'eau.

Pistes d'activités :

Repérer les éléments mélodiques ou rythmiques évocateurs du ruisseau (thème cher à Schubert), du poisson.

Reconnaître le timbre vocal (voix de soprano), percevoir ce type de voix « travaillée », lyrique (en opposition avec la chanson contemporaine populaire). Comparer à d'autres types de voix lyriques (plages 6 à 11 du CD)

Constater que le débit de la voix en chantant est plus lent que lorsqu'on parle.

Ecoute d'autres mélodies (la Villanelle de Berlioz, par exemple)

Création : mettre un poème en musique, en respectant le lien texte/musique.

Ecouter, page 23, le trio avec piano de F. Schubert.

Le saviez- vous ?

Désavantagé par un physique ingrat, Schubert avait plus de succès en amitié qu'en amour. Ses amis l'avaient surnommé : *Schwammerl* : « le petit champignon »

Fiche autour de l'écoute

Agnès PERNOT

Conseiller pédagogique en éducation musicale - Isère

Henry Purcell

(1659-1695)

King Arthur air du génie du froid

Plage du disque

Compositeur :

Purcell : Musicien baroque anglais (né à Londres en 1659), formé à l'école de Lully auquel il fait de nombreux emprunts stylistiques. Il s'inspire également des tournures mélodiques italiennes, tout en conservant son propre style, d'une élégance rare. Toute sa carrière s'est déroulée à Westminster, où il fut organiste de l'abbaye. Sa production instrumentale (profane ou religieuse) est particulièrement abondante, et d'une grande élégance.

Œuvre :

« King Arthur » se rapproche davantage de la musique de scène Shakespearienne que de l'opéra, qui ne peut apparaître dans cette Angleterre puritaine.

« King Arthur » est un conte où se mêlent quête, amour, héros gentil et vaillant, ennemi à vaincre qui fait obstacle, tout cela sur fond de forêt semée de maléfices et sortilèges.

Commentaires/ Analyse :

L'œuvre de Purcell nous présente l'histoire du roi Arthur dans sa quête d'une Bretagne unifiée, avec une action centrée autour d' Emmeline, sa fiancée aveugle. Après avoir été vaincu par les Bretons, Oswald, roi Saxon du Kent, enlève Emmeline. La suite de l'intrigue concerne les efforts d'Arthur pour la délivrer.

« **L'air du froid** » est l'une des pages les plus connues de Henry Purcell.

Osmon, méchant esprit, tente de séduire la belle Emmeline. Celle-ci, dégoûtée par son apparence se pétrifie glacée d' horreur. Osmon tente en vain d'utiliser un sortilège : le pouvoir de l'amour pour dégeler les peuples glacés. La scène s'ouvre donc sur un paysage de contrées glacées.....

Le style musical est très figuratif, afin d'illustrer le propos.

Pistes

d'activités :

Repérer l'entrée des instruments à cordes, tous sur le même rythme saccadé, qui évoque les tremblements du froid.

Même procédé pour la voix soliste masculine, qui garde ce rythme lancinant, en répétant plusieurs fois les mêmes syllabes, staccato.

Jouer avec sa voix : trouver des rythmes, des timbres évocateurs de la peur, de la chaleur, de la tendresse, de la colère....

Retrouver les mêmes rythmes staccato des cordes dans les 4 saisons de Vivaldi (L'hiver, début du premier mouvement, allegro)

Comparer à une autre musique de scène de Purcell : « Didon et Enée » page 15.

Le saviez-vous ?

Ces tremblements ont été inspirés de l'opéra « Isis » de Lully.

Fiche autour de l'écoute

Agnès PERNOT

Conseillère pédagogique en éducation musicale. Isère

Gioacchino Rossini

(1792-1868)

Duo des chats

Plage du disque

Compositeur :

Rossini, célèbre compositeur italien composa peu d'œuvres instrumentales, mais 40 opéras (*Le barbier de Séville*, *Othello*, *Guillaume Tell*), mais aussi de la musique sacrée (*Stabat mater*). Ses mélodies frappent l'attention de l'auditeur, ont immédiatement un grand succès. Il se sert du bel canto, le façonne des mélodies brillantes, que les chanteurs interprètent avec des effets saisissants et beaucoup d'expression. En 1823, à Paris il prend la direction du Théâtre Italien et est accueilli avec enthousiasme.

Œuvre :

Le « duo des chats » est une œuvre des plus célèbres de Rossini, même s'il semblerait qu'il n'en soit pas l'auteur...

Commentaires/ Analyse :

Il s'agit d'un duo homme/femme accompagné par un piano. Les deux chanteurs imitent en faisant des vocalises les chats, pas toujours élégantes : les paroles sont « miaou », la voix quelque peu nasillarde. Cette œuvre se moque des langoureuses vocalises réalisées par les chanteurs de l'époque. Lors de la première minute, les chanteurs chantent tour à tour à certains moments et à d'autres ensemble. Il y a un changement de thème à partir d'une minute où les deux chanteurs sont en superposition (chantent la même chose mais pas à la même hauteur).

Pistes d'activités :

- Exploitation des sonorités vocales : partir sur d'autres onomatopées pour les développer vocalement : faire trouver aux élèves des idées de bruits vocaux qu'ils peuvent faire avec leur bouche puis l'exploiter de la même manière que
- Théâtralisation, mise en scène de ces onomatopées
- Jeux vocaux structurés utilisant des onomatopées, (jeux sur les registres, les nuances et les émotions)
- Donner une intention en chantant ou en parlant avec un langage imaginaire fait d'onomatopées d'animaux.
- Ecoute comparée : autour des animaux (*Carnaval des animaux* 2), le duo miaulé de Ravel (dans la suite pour piano *l'Enfant et les sortilèges*) identique au duo des chats. Ecoute de la *Reine de la nuit* (11) pour comparer avec de « vraies » vocalises, tout à fait sérieuses.

Fiche autour de l'écoute

Alexis CHARRÉ

Conseiller pédagogique en éducation musicale de l'Isère

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791)

La flûte enchantée

Air de la reine de la Nuit

Plage du disque

Compositeur :

Compositeur autrichien du XVIIIe siècle Mozart fait partie du courant classique se caractérisant par un idéal esthétique (mesure, harmonie, beauté). Musicien ayant d'exceptionnelles qualités musicales, il compose dès l'âge de 12 ans jusqu'à sa mort un nombre très important d'œuvres : musique religieuse (messes, Requiem...) et profane (41 symphonies, concertos pour presque tous les instruments, nombreux opéras...).

Œuvre

L'histoire : dans une Egypte imaginaire, le jeune prince Tamino poursuivi par un serpent échappe à la mort grâce à l'intervention miraculeuse des Dames de Nuit. Séduit par la beauté de Pamina (fille de la reine de la nuit), il apprend qu'elle a été enlevée par le mage Sarastro. Assistée de Papageno, oiseleur vagabond, il décide de sauver celle qu'il aime déjà. Pour l'aider, les Dames de la Nuit lui offrent une flûte en or magique, et offrent à Papageno un carillon magique. L'amour triomphera célébrant la victoire de la lumière sur les ténèbres.

Cet opéra d'inspiration franc-maçonnique est constitué de 2 actes et chanté en allemand (révolutionnaire pour l'époque alors que les opéras étaient en italien).

Commentaires/ Analyse :

Dans l'extrait, la Reine de la nuit s'approche de Pamina endormie et lui confie un poignard pour tuer Sarastro. On entend un orchestre symphonique, une chanteuse (soprane) est soliste. L'orchestre plante le décor dès le premier accord, plutôt tendu, la reine de la nuit chante. A partir de 0'39, les fameuses vocalises de la soprane extrêmement aigus, moins tendu, véritable prouesse technique.

Pistes d'activités :

- Histoire de l'opéra à raconter par exemple l'album/Cd de la collection Didier jeunesse.
- Onomatopées à réaliser : cet extrait peut servir de référent en matière de création de jeux vocaux.
- Comparaison sur les registres vocaux de chanteurs : comparaison voix homme femme (🎤9), femme-femme (🎤8), avec la soprane qui monte plus haut dans l'extrait de la nuit, femme-enfants (🎤17, et 14). Ecoute du *duo des chats* (🎤10) qui se moque un peu des chanteurs qui font des vocalises et qui ressemblent à des chats.

Le saviez-vous ?

Tout petit, au cours de concerts/exhibitions, Mozart avait l'habitude de jouer du piano les yeux bandés.

Fiche autour de l'écoute

Alexis CHARRÉ

Conseiller pédagogique en éducation musicale de l'Isère

Jean-Sébastien Bach

(1685-1750)

Magnificat

Plage du disque

12

Compositeur :

Jean-Sébastien Bach, (1685-1750) est un compositeur, violoniste et organiste allemand de l'époque baroque dont il symbolise et personnifie l'apogée. Les plus grands compositeurs, tels que Mozart et Beethoven, reconnurent en lui un maître insurpassable. Il a su humblement étudier les partitions de ses aînés pour en assimiler les techniques et procédés, pour aboutir à la plus éclatante maîtrise de son art : le contrepoint (ou art de la fugue). Son œuvre est remarquable en tous points : par sa rigueur et sa richesse harmonique, mélodique ou contrapuntique, sa perfection formelle, sa maîtrise technique, la hauteur de son inspiration et le nombre de ses compositions (plus de mille œuvres, dont certaines sont des recueils entiers, ou de grandes pièces comme « la passion » qui dure près de 3 heures)
Il est souvent considéré comme le plus grand compositeur de tous les temps et comme le père de la musique occidentale.

Œuvre :

Le **Magnificat en ré majeur BWV 243** est l'une des œuvres vocales majeures de Bach.

Commentaires/
Analyse :

Il a été écrit pour chœur à cinq voix et orchestre pour la fête de la visitation de la vierge le 2 juillet 1733. Il s'agit de l'une des rares pièces musicales du compositeur reposant sur un texte en latin, l'autre célèbre exemple étant sa messe en si mineur qui partage également la caractéristique d'être écrite pour cinq voix. Cette composition est divisée en douze parties alternant airs pour solistes et chœur.

Pistes
d'activités :

Cet extrait est le début de l'œuvre.
Remarquer les entrées successives des 5 voix, sur le mot « Magnificat » (qui signifie « glorifie »).
Remarquer comme la musique illustre le propos : impression de joie, de feu d'artifice vocal, dans les vocalises mêlées des 5 voix.
Comparer cette écriture « contrapuntique » (fuguée, comme un canon) à l'écriture très harmonique (toutes les voix sur le même rythme) de l'hymne à la joie de Beethoven (page 13 du CD) ou du chœur des gamins de Bizet (page 14)

Le saviez-vous ?

Quelques propos de violoncellistes célèbres qui ont interprétés les « suites » :
Il y a d'abord Bach ... et puis tous les autres. » (Pablo Casals)
Une seule goutte de Bach vaut une citerne d'autre musique » (Mstislav Rostropovitch)

Fiche autour de l'écoute

Agnès PERNOT

Conseillère pédagogique en éducation musicale . Isère

Ludwig Van Beethoven

(1770-1827)

9ème symphonie

Hymne à la joie

Plage du disque

Plage 13

Compositeur

Si l'on ignore précisément la date de sa naissance, on sait que Beethoven fut baptisé en 1770. « Pourquoi j'écris ? Ce que j'ai dans le cœur, il faut que ça sorte... ». Beethoven laisse non seulement une œuvre majeure mais il ne craint pas à extérioriser ses sentiments passant de l'exaltation au doute et à la tristesse la plus profonde. Sa place dans l'histoire de la musique est si importante, son génie si puissant, il exerce une telle influence sur l'évolution de l'art et des idées qu'il convient de se pencher sur le destin de cet homme. Comme Bach, il appartient à une lignée de musiciens. Son père lui apprend le clavecin, le violon et l'orgue dès l'âge de 4 ans. Lors de ses voyages, il rencontre Mozart et devient l'élève de Joseph Haydn. A partir de 1796, Beethoven devient sourd ce qui ne l'empêchera pas de composer de grandes œuvres par la suite. Physiquement, Beethoven montre un visage dur et tourmenté. Peu soucieux de sa mise, il porte le chapeau en arrière et la cravate chiffonnée.

Oeuvre

Les mélomanes ont coutume de dire que l'oeuvre de Beethoven comporte trois époques successives. Mais en fait, son évolution suit une courbe sinueuse avec des retours en arrière, des hésitations et des audaces phénoménales toujours en liaison avec son humeur du moment. L'art est pour Beethoven la forme la plus noble de l'activité humaine. Toute sa vie, il cherche la joie qui le fuit sans cesse. Il trouve réconfort dans la nature et l'amour de l'humanité lui procure également une exaltation débordante. Ainsi il écrit à son frère : « Tu connais mon cœur, il ne respire que pour l'amour des hommes et le désir du bien ». Cette joie si longtemps cherchée explose dans sa neuvième symphonie, pure et salvatrice !

Commentaires Analyse

Le thème est amorcé à trois reprises par l'orchestre. Puis les chœurs entonnent cet Hymne à la joie brillant accompagné par les violons en arpège. Le rythme de la mélodie est essentiellement basé sur la pulsation. L'introduction instrumentale de ce mouvement a été adoptée en 1972 par le Conseil de l'Europe comme hymne de l'Union européenne, puis en 1985 comme hymne officiel par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union. L'interprétation officielle fut confiée à Herbert von Karajan qui en réalisa trois arrangements : un pour piano, un autre pour instruments à vent et un troisième pour orchestre symphonique. La partition manuscrite de la Neuvième symphonie a été acquise par l'UNESCO en 2003 et classée au registre Mémoire du monde.

Le saviez-vous ?

Atteint par les symptômes de la surdité dès 1796, il perçoit désormais la musique « de l'intérieur » et écrit une messe, plusieurs symphonies et de nombreuses pièces instrumentales sans pouvoir en entendre les différentes exécutions.

Pistes d'activités

Ecoute comparée : Hymne à la joie 9ème et thème mélancolique de la 7ème symphonie (page 21). Noter les différences de tempo, de registre, de timbre. Frapper puis marcher sur chaque temps : constater que les syllabes tombent pour la plupart sur la pulsation. Se procurer la partition et envisager l'apprentissage de l'Hymne à la joie. *Mes amis, cessons nos plaintes ! Qu'un cri joyeux élève aux cieux nos chants de fêtes et nos accords pieux ! Joie !*

Fiches autour de l'écoute

Freddy Zucchet

Conseiller pédagogique en éducation musicale - Isère

Georges Bizet

(1833-1875)

Carmen

le chœur des gamins

Plage du disque

Compositeur :

Compositeur français du XIXe siècle, Bizet est essentiellement connu pour l'opéra-comique Carmen, qui est l'un des plus joués au monde. Cependant il a également composé des œuvres pour orchestre comme l'Arlésienne, Jeux d'enfants...

Œuvre :

L'histoire inspirée de la nouvelle de Prosper Mérimée du même nom : sur une place de Séville, la fabrique de cigarettes fait face au bâtiment des gardes. Micaëla cherche Don José, mais, abordée par les soldats, s'en va. Arrive José qui vient relever Moralès, alors que les femmes sortent de la fabrique, dont Carmen. Tous les soldats l'entourent, mais elle n'a d'yeux que pour José, qui se tient à l'écart. Micaëla revient et donne une lettre à José. Un tumulte monte alors de la manufacture, et Carmen en sort arrêtée par Zuniga, le chef de la police : celle-ci s'est battue au couteau avec une autre femme. Zuniga confie Carmen à Don José, qui, séduit par le jeune femme, consent à la laisser partir. Plus tard, dans une taverne, Escamillo, le toréador est acclamé. Tous partent avec lui, mais Carmen reste, déclarant attendre José, dont la détention vient de se terminer. Alors que celui-ci arrive, ils rencontrent Zuniga, et les deux hommes se battent à l'épée. José désarme Zuniga, et s'enfuit avec Carmen. Le cœur de Carmen, très volage, est désormais acquis à Escamillo. José le provoque en duel, qui est évité par la foule. Micaëla survient alors, apprenant à José que sa mère se meurt. Sous l'arrogance de Carmen, il consent à s'en aller voir sa mère. De retour à Séville, Carmen est aux côtés d'Escamillo avant la corrida. Elle rencontre José et lui signifie une dernière fois que son cœur est à un autre. Désespéré, José se donne la mort alors qu'Escamillo triomphe.

Commentaires/ Analyse :

Cet opéra est constitué de 4 actes et chanté en français (du 19e siècle).
L'extrait : orchestre symphonique avec chœur d'enfants. On relève le côté militaire avec le rythme très carré, intervention de clairons et fifres instruments militaires. Des enfants jouent aux militaires près de la caserne: « *Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà – sonnez, trompette éclatante! Taratatata ratata. Nous marchons la tête haute comme de petits soldats – marquant sans faire de faute, une, deux, marquant le pas... Les épaules en arrière et la poitrine en dehors, les bras de cette manière, tombant tout le long du corps. Avec la garde montante nous arrivons, nous voilà ! Sonne, trompette éclatante ! Ta ra ta ta ra ta ta. ».*

Pistes d'activités :

- Histoire de l'opéra à raconter
- Travail sur l'onomatopée : les enfants imitent le son d'instruments (dans cet extrait : taratata), cherchent des jeux vocaux à partir de cet exemple.
- Découverte de l'orchestre symphonique ; recherche des instruments dominants (clairon/trompette, fifre/piccolo/flûte aigüe).
- Chanter le chœur avec des élèves de cycle 3 ; note de départ : Ré.
- Comparaisons : sur les registres vocaux : comparaison chœur/voix seule (6 à 11), voix d'enfants/voix de femme (15)

Fiche autour de l'écoute

Alexis CHARRÉ

Conseiller pédagogique en éducation musicale de l'Isère

Henry Purcell

(1659-1695)

Didon et Enée

Le chœur des sorcières

Plage du disque

Compositeur :

Compositeur anglais du XVIIe siècle, faisant partie du courant baroque, Purcell a écrit un certain nombre d'opéras, de musique religieuse. Sa musique s'inspire de Lully ainsi que de la musique italienne de l'époque. Elle conserve malgré tout un style qui lui est propre. Ses opéras sont extrêmement proches du théâtre, et sont très figuratifs (figuralisme baroque).

Œuvre :

L'histoire : la reine Didon est accablée car elle aime en secret Enée, prince de Troie. Belinda, la confidente de la reine, lui suggère de l'épouser. La Magicienne, reine des sorcières, lance un appel à ses sujets, êtres malfaisants, afin d'élaborer un plan pour faire tomber Didon. Elle décide de faire passer un de ses sujets pour Mercure, l'envoyé des Dieux, afin qu'Enée quitte Didon pour aller accomplir sa destinée, bâtir une nouvelle cité en Italie. Les sorcières se réjouissent de ce plan machiavélique.

Commentaires/ Analyse :

Cet opéra est constitué de 3 actes et chanté en anglais (du XVIIe).

L'extrait : orchestre à corde avec basse continue et chœur mixte. Le chœur est volontairement nasillard imitant les sorcières. On peut également dénoter un effet d'écho : soit les dernières syllabes sont répétées plus doucement, soit la totalité de la phrase. Les paroles : « *in our deep vaulted cell, the charm we'll prepare, to dreadfull a practice for this open air* » traduction: « *dans notre grotte profonde nous préparerons le charme, un rite effroyable pour ces lieux aimables* »

Pistes

d'activités :

- Histoire de l'opéra à raconter
- Invention d'échos sur des chansons pratiquées. Travailler l'écho naturellement avec Frère Jacques. Puis à partir d'une chanson connue, faire deux groupes : le premier qui chante la première phrase et le second groupe qui le reprend en écho : pour les plus grands.
- Intention : peut être travaillé quand on veut faire donner aux élèves une intention particulière (comme la colère dans une chanson par exemple)
- Ecoute comparée : sur les registres vocaux : comparaison de musique pour chœur et voix seule (6 à 11), et écoute d'une autre œuvre du même compositeur (9), sur les voix nasillardes (10).

Fiche autour de l'écoute

Alexis CHARRÉ

Conseiller pédagogique en éducation musicale de l'Isère

Georges Frédéric Haendel (1685 1737)

Le Messie

Halleluia

Plage du disque

Compositeur

Haendel est né en 1685. A dix huit ans il séjourne à Hambourg puis se rend en Italie où il rencontre Scarlatti. A partir de 1710, il s'installe à Londres. Il triomphe à Dublin avec Le Messie. Haendel est craint à cause de son caractère violent et autoritaire. En revanche, il est loué par ses contemporains pour son esprit de charité qui se manifeste en de maintes occasions. Ainsi, il n'hésitera pas à abandonner ses droits sur le Messie au profit d'un hôpital.

Oeuvre

Le Messie est composé en 1741. Il s'agit d'un oratorio, grandiose épopée dont le chœur final de la seconde partie est une jubilation éclatante sur le mot Alleluia !

Commentaires Analyse

Les chœurs jouent ici un rôle prépondérant. Après une brève introduction conduite par les cordes, le mot éclate : Alleluia ! Il sera repris une dizaine de fois dans cette première exposition. Dans la deuxième partie, les chœurs se répondent en écho. A partir de 2', une longue montée du chœur féminin (sons tenus), ponctuée d'interventions du chœur d'homme, débouche sur un thème repris en écho (femmes, homme, orchestre).

Le saviez-vous ?

Le look à l'époque de Haendel !

Haendel naît pendant une période de l'histoire où l'on se soucie des bonnes manières. On commence à soigner davantage sa façon de se conduire et son apparence. Les hommes riches ne ménagent pas les efforts pour montrer, par leur façon de se vêtir, leur rang et leur situation financière. Tissus lourds, boutons d'or ou d'argent, chemise de lin ornée de volants de dentelle. Les hommes les plus à la mode portent des perruques de divers styles Ces perruques coûtent fort cher et il arrive parfois que certains hommes se les fassent arracher de la tête pendant qu'ils déambulent dans la rue.

La mode féminine est encore plus étrange. Les femmes portent les cheveux empilés le plus haut possible sur le dessus de la tête, ce qui donne l'impression qu'elles sont beaucoup plus grandes que les hommes. Les paniers que les femmes mettent sous la jupe sont tout aussi embarrassants, car ils sont si volumineux qu'ils prennent parfois toute la largeur d'un trottoir.

Pistes d'activités

Ecouter des œuvres d'autres compositeurs de la période baroque : Bach, Pachelbel, Rameau, Vivaldi. Remarquer le type de formation compris entre quinze et vingt instruments. A partir d'un seul mot, composer une courte mélodie. Prévoir ensuite quelques répétitions en utilisant le procédé de l'écho : les garçons répondent aux filles. La montée avec sons tenus (chœur féminin) et interventions ponctuelles masculines peut donner lieu à l'installation d'un dispositif plus « moderne » : Les filles tiennent des notes qui montent peu à peu vers l'aigu. Les garçons lancent des sons brefs pour ponctuer chaque tenue. Dans le cadre d'activités interdisciplinaires, observer des gravures, jouer au jeu des différences et des ressemblances avec la mode d'aujourd'hui.

Fiche autour de l'écoute

Freddy Zucchet

Conseiller pédagogique en éducation musicale - Isère

Benjamin Britten

(1913-1976)

Le petit ramoneur

Plage du disque

17

Compositeur :

Benjamin Britten (1913- 1976) est un compositeur, chef d'orchestre et pianiste britannique, souvent considéré comme le plus grand compositeur britannique de l'après-guerre (et parfois aussi comme le plus grand depuis Henry Purcell). Son œuvre est considérable avec une inspiration toute personnelle, à distance des compositeurs de musique atonale qui révolutionnèrent l'époque, préférant rendre hommage aux musiques du Moyen Âge et au *bel canto*, tout en introduisant de la modernité (gamelan indonésien par exemple). Ses compositions principales concernent essentiellement la musique vocale, dont *Ceremony of Carols*(1942), pour harpe et chœur de femmes et *War Requiem* (Op. 66, 1961) considérée comme son œuvre majeure, bien que parfois critiquée pour son intense charge émotionnelle , et surtout *12 opéras*, (dont *The Beggar's Opera*) ainsi que des œuvres instrumentales ou de la musique de chambre

Œuvre :

The Little Sweep (Le petit ramoneur), op. 45, opéra tiré de Let's Make an Opera !(Faisons un opéra !), divertissement pour jeunes enfants, livret d'Eric Crozier, musique de Benjamin Britten, pour 7 enfants, 6 adultes, quatuor à cordes, piano à 4 mains et percussions, composé en 1949.

Commentaires/ Analyse :

Le sujet est simple et plaisant : des ramoneurs se rendent dans une garderie d'enfants, tenue par une Miss Bagott, personnage haut en couleurs. Ils sont accompagnés d'un jeune apprenti, Sammy, huit ans, qui a été vendu par ses parents trop pauvres pour le nourrir et que ce travail effraie au plus haut point. On le hisse néanmoins dans une cheminée et on l'y abandonne pour aller s'occuper des autres. Sammy reste coincé ; il appelle au secours et les enfants de la garderie viennent l'extraire, non sans mal, de son boyau. Ils le cachent dans le placard à jouets. Divers rebondissements conduisent à une fin heureuse qui est unique dans la production de Britten.

Pistes d'activités :

L'apprentissage de ce chant par écoute successive est tout à fait abordable en classe. Remarquer l'expressivité.
Remarquer l'accompagnement (piano et cordes), les petites castagnettes sur le Héron, le violon, sur la tourterelle
Les chœurs d'enfants sont peu utilisés en musique. On peut toutefois comparer au chœur des gamins de Carmen (page 14), et aux autres formes de musique pour chœur (pages 12 à 16)

Le saviez-vous ?

L'œuvre de Benjamin Britten est marquée par de nombreux thèmes récurrents dont l'enfance . Britten confiait à un journaliste du Guardian en 1971 : « *Je me souviens du premier jour de mon entrée à l'école : j'ai entendu qu'on battait un enfant, et je me rappelle mon complet étonnement parce que personne ne s'était immédiatement rué pour lui porter aide. Par la suite découvrir qu'il s'agissait d'actes pardonnés et acceptés me choqua profondément. Que tout soit ou non parti de là, je l'ignore. »*

Fiche autour de l'écoute

Agnès PERNOT

Conseillère pédagogique en éducation musicale . Isère

M. Ravel

(1875-1937)

Ma mère l'Oye

Le petit Poucet

Plage du disque

Compositeur :

Compositeur français du XXe siècle, Ravel n'a pas fait que le boléro... d'influence impressionniste, il acquit par la suite un style néoclassique plus dépouillé. Il écrit de la musique pour piano (Ma mère l'Oye, Le Tombeau de Couperin), mais aussi des œuvres orchestrales (Rapsodie espagnole) et musique de chambre (sonate pour violon et violoncelle).

Œuvre

Ma mère l'Oye est une suite pour piano à 4 mains d'après les œuvres de Charles Perrault composée entre 1908 et 1910. Cette suite est composée de 5 pièces dont Le petit Poucet. Plus tard Ravel, excellent orchestrateur, fit une version orchestrale de cette suite (orchestre symphonique).

Commentaires/ Analyse :

Ravel va ici raconter par la musique la célèbre histoire du Petit Poucet. La musique est donc lente, mélancolique, un peu sombre par moment. On ressent le malaise des enfants perdus dans la grande forêt avec plein de bruits (on entend les oiseaux à 1'40). Ravel traduit ce malaise en changeant de mesures donnant un côté irrégulier au rythme. Le dernier accord (majeur) nous laisse présager une fin heureuse.

Pistes d'activités :

- Faire des relations avec l'histoire du Petit Poucet.
- Essayer d'imaginer l'histoire en écoutant. Dessiner l'histoire.
- On peut faire deviner aux élèves quelle histoire l'auteur a voulu décrire, en donnant le titre aux élèves qu'a *posteriori*.
- Ecoute comparée : écouter d'autres contes comme Casse noisettes (20) ou Pierre et le loup (1).
- Faire déplacer les élèves sur la musique (cycles 1 et 2), après leur avoir dit qu'il s'agissait du Petit Poucet (éventuellement l'avoir relu) ; par l'expression corporelle, les élèves vont trouver les différents éléments de l'histoire
- Faire trouver aux élèves l'oiseau qui chante (en levant la main au bon moment).

Le saviez-vous ?

Le boléro de Ravel est l'une des musiques les plus jouées au monde avec Carmen.

Fiche autour de l'écoute

Alexis CHARRÉ

Conseiller pédagogique en éducation musicale de l'Isère

Le sacre du printemps

(1882-1971)

Igor Strawinsky

Plage du disque

Plage 19

Compositeur

Igor Strawinsky est né en 1882. Elève de Rimsky Korsakov, qui lui enseigne l'art d'orchestrer les sonates, les quatuors de Beethoven et les marches de Schubert, il apprend seul la technique du contrepoint. Ses premières œuvres sont influencées par Debussy. Durant les Années Folles, il séjourne à Voreppe (Isère). Il fréquente de nombreux artistes tels Diaghilev qui dirige les ballets russes. Ce dernier lui commande des pièces et cette collaboration va se poursuivre durant 20 ans, donnant naissance à des créations chorégraphiques célèbres : L'oiseau de feu, Pétrouchka...

Oeuvre

Le Sacre du Printemps est une musique pour la danse. La création du ballet a lieu à Paris en 1913 devant une salle déchainée partagée en deux camps. L'un applaudit et l'autre crie au scandale ! Le public assiste à une véritable révolution dans l'art musical et à la mise en pièce de nombreux académismes. Un an plus tard, la pièce obtiendra un immense succès !

Commentaires Analyse

La danse de la terre est une oeuvre à la rythmique nouvelle pour l'époque. Les accents sont placés de manière irrégulière et la pulsation est scandée de manière lancinante par des cordes utilisées de manière non conventionnelle. Cuivres, timbales, les sonorités intenses célèbrent la nature dans un élan qui ne faiblit jamais.

Le saviez-vous ?

Le 29 mai 1913, un scandale éclate dans le Théâtre des Champs-Élysées fraîchement inauguré. La cause du tumulte ? Le Sacre du Printemps dont la musique, mais aussi la chorégraphie, allaient à l'encontre de toutes les conventions d'un spectacle bien élevé. L'année 1913 marque d'ailleurs un tournant. Schoenberg, avec l'acide concision de son *Pierrot lunaire*, tourne le dos à la première manière de ses débuts. Quant à Strawinsky, il décide de célébrer la naissance, la force, la clarté, la santé, le paganisme le plus éclatant. Ce sera *le Sacre*, tout de rythmes bruts, complexes, superposés et d'accords sauvages. Violente et solaire, la partition nouvelle s'impose comme une renaissance de la musique, de la danse et de la joie. Le scandale qu'elle cause lors de sa création, au Théâtre des Champs-Élysées (scandale dû au moins autant, à la chorégraphie de Nijinsky qu'à la partition de Strawinsky), est le signe que pareille mise à mort de l'ancien monde ne pouvait voir le jour que de manière convulsive. Magma, Zappa, et d'autres groupes pop ont revendiqué l'influence de Strawinsky.

Pistes d'activités

Rechercher les adjectifs qui conviennent le mieux à l'écoute de cette musique : énergique, violente, brutale, rythmique en opposition à calme, douce, mélodique, légère. Demander à l'élève de choisir les termes qui lui paraissent adaptés. Dessiner 4 pulsations par mesure sur 8 mesures. Remarquer les accents placés de manière irrégulière à chaque mesure. Ce procédé crée une impression de musique non structurée alors que l'analyse démontre au contraire une très grande rigueur ! Pour illustrer cet aspect, choisir d'accentuer 3 pulsations sur un total de huit. Jouer cet enchaînement en boucle... Veiller à conserver un tempo assez lent ! Malgré l'apparente impression de facilité, ce genre d'exercice demande une grande concentration !

X X X X X X X X

Fiches autour de l'écoute

Freddy Zucchet

Conseiller pédagogique en éducation musicale - Isère

Piotr Illich Tchaikowsky

(1840-1893)

Casse noisette

Danse de la fée dragée

Plage du disque

Compositeur :

Compositeur russe de la période romantique, il a été influencé par le folklore de son pays tout en gardant des éléments musicaux internationaux que l'on retrouve chez des compositeurs allemands de la même époque. Ses musiques pour orchestre sont restées célèbres (symphonies, concertos...) ainsi que ses ballets (*Le lac des cygnes*, *Casse noisette*, *La belle au bois dormant...*).

Œuvre :

Casse noisette est une musique de ballet que Tchaikowsky a par la suite fait une suite pour orchestre. L'histoire : à Noël, Clara a reçu de son oncle un casse noisette qu'elle appela Casse noisette. Pendant la nuit, ses jouets se mirent à grandir, les jouets à bouger et les souris sortir du plancher...

Commentaires/ Analyse :

Il s'agit d'une danse, donc plutôt légère. Elle est jouée par un célesta (petit piano) qu'on peut confondre avec un carillon ou autre cloche. Un dialogue est fait entre cet instrument et la clarinette basse (l'instrument grave). Les violons qui intervenaient en accompagnement viennent à faire de plus en plus d'accords, ce qui est de nature à mettre un peu de tension. Le célesta joue seul, donnant un petit côté étrange, féérique, puis le premier thème revient.

Pistes d'activités :

- Laisser les enfants évoluer sur la musique ; on pourra reprendre les idées trouvées individuellement par certains élèves avec l'ensemble de la classe. Ne pas hésiter à leur donner des objets pour développer leur expression corporelle (foulards, ballons).
- Leur demander à quoi cela leur fait penser, imaginer une histoire (dictée à l'adulte pour les plus petits) autour de cette musique un peu mystérieuse.
- Faire chanter le premier thème, éventuellement après s'amuser à le changer, à modifier le rythme, à accélérer, à trouver un petit accompagnement avec des percussions...
- Raconter l'histoire de Casse noisette, faire le lien avec des albums sur le sujet (roman chez Folio junior pour les plus grands, ou album chez Père Castor Flammarion pour les cycles 1 et 2).

Fiche autour de l'écoute

Alexis CHARRÉ

Conseiller pédagogique en éducation musicale de l'Isère

Ludwig Van Beethoven

(1770-1827)

Symphonie n°7

Allegretto (2e mouvement)

Plage du disque

Compositeur :

Compositeur allemand, entre le courant classique et le romantique. Beethoven est très connu pour son œuvre symphonique mais il laissa également un grand nombre d'œuvres de musique de chambre (sonates, trio...) et de piano, qui influencèrent une bonne partie des compositeurs de son siècle.

Œuvre:

Créée entre 1811 et 1812, la 7e symphonie est plutôt d'inspiration classique et ne fait pas partie des plus célèbres. Comme toutes les symphonies de l'époque, elle est composée de quatre mouvements. Elle est joyeuse, à l'exception du deuxième mouvement (l'extrait ci-dessous).

Commentaires/ Analyse :

Le deuxième mouvement, est plutôt mélancolique et triste (joué en mineur). La pulsation est immuable. Dans l'extrait présenté, la musique commence en étant grave pour aller de plus en plus aigue et elle part doucement pour aller de plus en plus fort (dû à l'accumulation de la masse sonore de l'orchestre). Le premier thème est joué par les altos et les violoncelles jusqu'à 0,58 min. Le deuxième thème est alors joué par les violoncelles et le premier repris par les violons plusieurs fois. Les deux thèmes sont alors repris par les violons de plus en plus aigu. Les autres instruments d'orchestre interviennent à 2'47 ce qui donne une masse sonore de plus en plus dense.

Pistes d'activités :

- Travail sur la pulsation : faire ressentir aux élèves le côté très carré et immuable de la pulsation en faisant déplacer les élèves.
- Travail sur le rythme du premier thème : (noire deux croches noires qui se répètent 4 fois). Ils peuvent le trouver tout seuls pour les plus grands, on peut le taper pour qu'ils le restituent s'ils n'y arrivent pas. Il est possible de s'amuser avec ce rythme : l'accélérer, le ralentir, lui trouver des paroles (« la souris court vite » par exemple), il peut accompagner de nombreuses chansons : une partie de la classe chante et l'autre tape ce rythme dessus.
- Pour faire sentir la densité progressive de l'orchestre : ne faire marcher sur la musique que 5 ou 6 élèves. A 0,58 min, quand les violons rentrent, faire intervenir 15 élèves, enfin quand les vents et percussions entrent, faire intervenir les derniers enfants qui restent.

Fiche autour de l'écoute

Alexis CHARRÉ

Conseiller pédagogique en éducation musicale de l'Isère

Ludwig van Beethoven

(1770-1827)

Sonate pour piano et violon

Plage du disque

22

Compositeur :

Ludwig van Beethoven (Bonn 1770 - Vienne 1827), était un compositeur allemand qui a marqué l'histoire de la musique et dont l'œuvre s'étend chronologiquement de la période classique aux débuts du romantisme.

Dernier grand représentant du classicisme viennois (après Gluck, Haydn et Mozart), Beethoven, s'affranchissant des règles classiques, **ouvrit de nouvelles perspectives dans la composition musicale et jeta les bases du romantisme**. Il influença la musique occidentale pendant une grande partie du XIXe siècle.

Inclassable, son art s'exprima dans tous les genres, et bien que sa musique symphonique fût la principale source de sa popularité universelle, c'est dans l'écriture pianistique et dans la musique de chambre que son impact fut le plus considérable.

Son tempérament fougueux, son don pour l'improvisation et son incroyable capacité à composer alors qu'il avait perdu l'ouïe en ont fait un personnage de légende.

Œuvre :

La **Sonate n° 5 en fa majeur**, opus 24, de Ludwig van Beethoven, est une sonate pour **violon et piano** en quatre mouvements qui fut composée en 1802.

Il s'agit de la plus populaire des sonates pour violon de Beethoven avec la *Sonate à Kreutzer* et d'une de ses œuvres les plus poétiques.

La structure de cette sonate est caractéristique de la période musicale « classique » (1750-1820) : un premier thème A est exposé par le violon accompagné par le piano, puis immédiatement ce thème est repris par le piano, alors accompagné par le violon (inversement).

Commentaires/ Analyse

Un petit pont musical, dialogue entre les deux instruments, introduit le thème B, exposé au violon accompagné au piano, puis inversement, exposé par le piano accompagné du violon.

Un part égale est accordée aux deux instruments, dans une construction tout à fait symétrique.

Pistes

d'activités :

Repérage des thèmes A et B, des timbres du piano et du violon. Essayer d'en décrire les caractéristiques spécifiques (ex : le violon, cordes frottées, permet de jouer davantage « lié » que le piano. Le piano, cordes frappées, permet en revanche de jouer plusieurs notes à la fois, son son est donc plus complexe)

Codage de la structure, et repérage de la symétrie

Ecoute d'autres œuvres de Beethoven (symphonies, plage 13 et plage 21), du trio de Schubert (plage 23) qui associe également piano et violon (avec un violoncelle)

Le saviez-vous ?

Son surnom de sonate **Le Printemps** (en allemand *Frühlings*), s'il lui est resté attaché, n'est pas de son auteur.

Fiche autour de l'écoute

Agnès PERNOT

Conseillère pédagogique en éducation musicale . Isère

Frantz Schubert

(1797-1828)

Trio en Mi bémol majeur

Plage du disque

23

Compositeur :

(Voir fiche 8)

Né en 1797 dans les faubourgs de Vienne, Frantz Schubert reçoit très tôt des leçons de violon, piano et chant. Fils d'instituteur, il devint lui-même instituteur. Cependant, très jeune, il manifeste des dons musicaux extraordinaires, et entame dès l'âge de 13 ans l'écriture d'une œuvre qui en 15 ans atteindra une quantité de partitions impressionnante : 600 lieder, 10 Symphonies, 17 quatuors à cordes, 17 Opéras, des messes, cantates, motets, et d'innombrables pièces pour piano. Il mourût à 31 ans du typhus, et fut enterré, selon ses vœux, à côté de Beethoven qu'il admirait énormément.

Œuvre :

Figure emblématique et incontournable du romantisme allemand, Schubert a su évoquer mieux que quiconque les réactions humaines face à l'amour et à la nature (mélancolie, tendresse, tristesse, douceur de vivre) qui sont ses deux domaines d'inspiration.

La musique de chambre représente une part non négligeable de l'œuvre de Schubert. Si les premiers quatuors ont été écrits dès l'âge de 15 ans, cet extrait, l'opus 100, composé en 1828, peu de temps avant sa mort, est d'une grande « intériorité » et porte les marques de la douleur. Schumann le décrivait, 10 ans plus tard, comme le plus actif, viril et dramatique des trios de Schubert.

Commentaires/ Analyse :

Le premier mouvement (allegro) dont nous entendons le début, expose tout d'abord un « ostinato » au piano, sur un motif rythmique lancinant, qui évoque la douleur, mais aussi la colère, la révolte.

Le violoncelle qui entre juste après le piano, expose le thème, lyrique, nostalgique.

Puis, le violoncelle, rejoint par le violon, tiennent à leur tour l'ostinato, pendant que le piano reprend le thème et le développe.

A la fin de l'extrait, c'est le violon qui prend la parole à son tour.

Pistes d'activités :

Ecoute et reconnaissance des différents instruments lorsqu'ils exposent le thème.

Reproduction du motif rythmique de l'ostinato (assez simple)

Chanter le thème qui est exposé au début par le violoncelle

Comparer les caractères thème/ostinato (ostinato : staccato, percussif, saccadé, thème : lié, mélodique)

Ecoutes à mettre en lien : plage 22 : sonate pour piano et violon de Beethoven

Plage 1 : quatuor de Prokofiev, thème de Pierre et le Loup.

Un texte qui s'accorde bien avec le propos de ce trio : l'homme qui plantait des arbres, de J. Giono (liste littérature cycle 3)

Le saviez-vous ?

Bien que vivant tous les deux à Vienne, et s'admirant mutuellement, Beethoven et Schubert ne se sont jamais rencontrés.....

Fiche autour de l'écoute

Agnès PERNOT

Conseillère pédagogique en éducation musicale . Isère

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Les quatre saisons (L'automne)

Plage du disque

Plage 24

Compositeur

Antonio Vivaldi est né à Venise en 1678. Il se signale d'abord comme violoniste et professeur à l'école de musique l'Ospedale della Pietà où il forme des élèves qui vont s'engager dans les orchestres de l'Europe entière. Devenu prêtre (le Prêtre Roux), il se consacre ensuite à la musique d'église puis surtout à l'opéra (40 œuvres). L'un des derniers sera interdit par un Cardinal reprochant à Vivaldi de ne plus servir la messe et de ne songer qu'à la composition. Vivaldi est l'auteur de 400 concerti dont les fameuses quatre saisons !

Oeuvre

Compositeur typique de l'époque baroque, la recherche du pittoresque est manifeste chez Vivaldi. *Les quatre saisons* est une œuvre colorée, suggestive, parfois dramatique qui est déjà une véritable symphonie descriptive. Le troisième concerto, l'automne, en Fa Majeur, est le tableau animé d'une fête paysanne où l'on perçoit des fanfares de chasse dans l'allegro final.

Commentaires Analyse

Les quatre saisons comprend quatre Concerti composés chacun de trois mouvements : Vif, Lent, Vif. L'orchestre comprend la famille des cordes, violons, violoncelles, contrebasse et clavecin qui assure la basse continue. Les parties du violon soliste demandent une grande virtuosité. Nigel Kennedy, virtuose au look punk a réalisé un enregistrement particulièrement énergique des quatre saisons.

Le saviez-vous ?

Aujourd'hui, on se souvient surtout de Vivaldi pour ses concerti pour violon, 400 en tout. Mais il en a écrit plus encore (plus de 500) pour d'autres instruments, mandoline, viole, hautbois, flute à bec, basson, violoncelle, cor, trompette. Leur variété est presque infinie. Les concerti des quatre saisons sont inspirés par des tableaux de Marco Ricci. On appelle musique à programme une pièce qui décrit une scène, raconte une histoire. Les quatre saisons sont un modèle de musique à programme et ont frappé les esprits en leur temps.

Pistes d'activités

Rapprocher les quatre saisons d'une musique à programme également inspirée d'œuvres picturales, les *Tableaux d'une exposition* de Moussorgski. Si l'on peut se procurer une reproduction, il s'agit ensuite de rechercher non pas les détails picturaux mais les correspondances entre la musique et les réalisations plastiques.

Effectuer, de la même manière, un travail de correspondance poésie musique. Rechercher des poèmes sur le thème de l'automne et les associer à la musique. Créer son propre poème à l'écoute du concerto de Vivaldi.

Remarquer les oppositions Fort faible des reprises des différents thèmes. Faire chanter le premier thème par un groupe aux nuances Forte puis faire reprendre le même thème par un second groupe aux nuances Piano. Remarquer les passages de violon soliste. A partir de Frère Jacques utiliser le procédé de l'écho.

1- Frère Jacques (Forte) / 2- Frère Jacques (écho moins fort)

1- Dormez-vous (Forte) / 2- Dormez-vous (écho moins fort)

Fiches autour de l'écoute

Freddy Zucchet

Conseiller pédagogique en éducation musicale - Isère

Symphonie N° 41 Jupiter (1719-1787)

Wolfgang Amadeus Mozart

Plage du disque

Plage 25

Compositeur

Né le 27 janvier 1756 en Autriche à Salzbourg, Mozart s'affirme comme musicien dès les plus jeunes années. A 6 ans, il donne des récitals à Munich et à Vienne où il émerveille le public par sa grande virtuosité. La vie de Mozart tout entière a été consacrée à son art. Il est sans cesse porté à rire plutôt qu'à pleurer car il a le goût de l'espièglerie et le sens du ridicule. Mais après son mariage avec Constance Weber, il peine à faire vivre sa femme dont l'état de santé l'inquiète, et ses enfants. Alors qu'il travaille à un Requiem, il meurt à 35 ans. L'enterrement de Mozart a lieu durant une tourmente de neige. Les quelques amis fidèles qui suivent le corbillard ont fait demi-tour. On ne saura jamais le lieu exact du cimetière où il fut inhumé. On peine à imaginer qu'il ait pu écrire autant de chefs d'œuvre en si peu d'années.

Oeuvre

La Symphonie Jupiter en ut majeur, est terminée en 1788. Mozart achève cette symphonie pendant une période particulièrement féconde de sa vie. L'œuvre se divise en quatre mouvements, allegro, andante, menuetto, finale. La technique du contrepoint est particulièrement brillante. Dans l'Andante Cantabile, Wolfgang emploie les bois et les cors d'une manière originale. Le finale offre de nombreux fugatos bâtis sur les quatre premières notes du thème principal. L'extrait proposé est issu du 1er mouvement allegro. La force géniale dont toute l'œuvre est animée fait songer à Beethoven.

Commentaires Analyse

L'Allegro initial présente trois sujets : un premier aux violons, réexposé à la flûte et au hautbois ; le second est une mélodie pleine d'allant, le thème du troisième sujet sert de base au développement, plein d'allégresse. L'Andante cantabile expose à deux reprises le thème principal. Le Menuetto : allegretto adopte la forme sonate et se développe sur une orchestration très fournie. Le quatrième mouvement, Finale justifie le nom de « Jupiter » donné à cette symphonie. Un premier thème plein d'énergie est donné aux violons, puis à tout l'orchestre. La Symphonie Jupiter est la dernière symphonie de Mozart qui meurt trois ans après l'avoir achevée.

Le saviez-vous ?

A l'époque de Mozart, milieu du XVIIIe siècle, les musiciens et compositeurs étaient considérés comme des domestiques - ce que Wolfgang n'a d'ailleurs jamais supporté ! Une oeuvre appartenait à celui qui l'avait commandée (et payée) et non à son compositeur.

Recherche valet de chambre musicien : On demande un musicien qui joue bien du piano et qui sache aussi chanter et puisse donner des leçons de l'un et de l'autre. Ce musicien devra en même temps remplir les fonctions de valet de chambre : texte intégral d'une petite annonce publiée dans le Wiener Zeitung en 1798

Pistes d'activités

Retrouver la composition de l'orchestre qui comprend principalement des cordes, des vents et des timbales. Dégager la structure de l'extrait entendu. Plusieurs motifs sont répétés. Remarquer les variations apportées. L'extrait est structuré en trois motifs enlevés séparés par deux moments joués piano (de 33 à 47 et de 1'08 à 1'22) Remarquer l'intervention de la flûte dans le second). Schématiser la structure de l'extrait écouté. Ecouter d'autres œuvres ou les thèmes font l'objet de répétitions, de variations (Fugues de Bach).

Fiches autour de l'écoute

Freddy Zucchet

Conseiller pédagogique en éducation musicale - Isère

Pierre Henry (1917-...)

La ville (L'escalier)

Plage du disque

Plage 26

Compositeur

Né en 1927, Pierre Henry est avec Pierre Schaeffer un des pionniers de la musique concrète. Elle a pour départ des enregistrements de sons et d'objets qui sont ensuite modifiés (filtres et manipulations électroniques). Par objet sonore, les créateurs du groupe de recherches musicales entendent « tout centre d'intérêt susceptible d'être enregistré ». A partir de 1958, Pierre Henry s'oriente vers la musique électronique. Dès lors, il utilisera en toute indépendance les deux procédés. Certaines de ses œuvres sont célèbres grâce à Maurice Béjart chorégraphe. Son *Jerk électronique* a également été utilisé dans le domaine publicitaire. Pierre Henry est souvent considéré par de jeunes musiciens comme un précurseur de la musique techno !

Oeuvre

Le morceau intitulé *L'escalier* met en scène sans discontinuité un homme qui siffle dont le rôle est d'assurer un lien. *L'escalier* propose un lieu repère autour duquel s'organise la succession d'événements.

Commentaires

Analyse

Cet extrait est structuré en différentes séquences :

- 1- Pas rapides dans l'escalier, conversation, porte qui claque
- 2- Ascension rapide de l'escalier, augmentation de l'intensité
- 3- Pas dans un couloir, porte qui claque
- 4- Nouvelle ascension, pas lourds et lents
- 5- Pas sur le palier qui se rapprochent
- 6- Plusieurs personnes dévalent l'escalier, pas rapides
- 7- Sonnerie, porte qui claque

Le saviez-vous ?

Egalement compositeur de musique de films, films publicitaires, ballets (Maurice Béjart, Carolyn Carlson, Merce Cunningham...), compositions autour d'œuvres d'artistes (Yves Klein, Arman, Nicolas Schöfer, Vostel...). Sa carrière est parsemée d'œuvres majeures : le *Voile d'Orphée* (1953), *Haut Voltage* (1956), *Orphée* (1958), *Le Voyage* (1962), *Variations pour une porte et un soupir* (1963), *Messe de Liverpool* et le fameux concert-couché au Sigma de Bordeaux devant 1800 personnes (1967), *L'Apocalypse de Jean* (1968), *Mise en musique du Corticalart* (1971), *Klydex* (1973), *Futuristie* (1975), *Parcours-Cosmogonie* (1976), *Dieu* (1977), *La dixième symphonie de Beethoven* (1979), *La Ville* (1988), *L'homme à la caméra* (1993), *Intérieur/extérieur* (1996)... Depuis cinquante ans, Pierre Henry crée son propre répertoire de musiques ou s'entremêlent enregistrements de sons divers, extraits symphoniques, extraits de films, sonorités électroniques et résonances instrumentales dont il a le secret.

Pistes

d'activités

Retrouver les différentes parties de cet extrait. De la même manière, choisir des actions sonores à effectuer dans la classe (fermer la fenêtre). Inventer une histoire à partir de ces actions puis créer des vignettes avec le schéma de ces différents moments. Les interpréter dans un ordre défini ou aléatoire... Ecrire le scénario de ces plans séquences !

Ecouter *Stripsody* de Cathy Barberian, observer la partition type bande dessinée et créer sa propre œuvre en sélectionnant des actions sonores parmi les bulles de bandes dessinées. Les agencer selon un ordre choisi ou aléatoire !

Exemple : Toc - Aïe aïe aïe – Bzzzzzz – Tac tac tac tac - Pan pan pan pan - Boum (L'enquête corse de Pétillon)

Fiches autour de l'écoute

Freddy Zucchet

Conseiller pédagogique en éducation musicale - Isère

Bernard Parmegiani (1927- ...)

La Création du Monde

Plage du disque

Plage 27

Compositeur

Né en 1927, Bernard Parmegiani travaille plus pour le cinéma et la radio que pour le concert. Il a été l'ingénieur du son de Pierre Schaeffer et de Xenakis. Il est l'auteur de *Violostries* pour violon et bande, *Jazzex*, *Capture Ephémère*, *De Natura Sonorum*, *Exercismes*, *Enfer* avec utilisation de vers de Dante, *Brûlure de mille soleils*... Ingénieur du son pour la télévision, Bernard Parmegiani entre au GRM (Groupe de Recherches Musicales) en 1959, incité par Pierre Schaeffer à suivre le stage de musiques électroacoustiques. Dès 1960 Pierre Schaeffer lui demande de réaliser l'indicatif *d'Inter Actualités* (futur France Inter). Il lui confiera par la suite la responsabilité du secteur Musique-Image du GRM. *Violostries* (1963), est sa première œuvre d'importance. Les trois mouvements s'articulent autour de cette confrontation fascinante entre électroacoustique et instrumental. Avec *Jazzex* il demande à des musiciens issus du Jazz de se confronter en direct avec ses bandes magnétiques préparées. Parmegiani réitérera l'expérience en 1973 avec Michel Portal au bandonéon pour *Et après* et, avec les membres du groupe Pop expérimental Third Ear Band pour *Pop Secret* en 1970. A cette époque il expérimente les collages sonores avec *Pop' Eclectic* (1968) ou *Du pop à l'âne* (1969). *Du pop à l'âne* démarre par une voix annonçant "des sons de provenances extrêmement diverses". On y reconnaît la ligne de basse de *A Saucerful of Secrets* de Pink Floyd (disque Ummagumma) !

Oeuvre

A partir de sons évoquant la matière et captés dans la nature, Parmegiani, dans la création du Monde, en 1984, a souhaité évoquer la lumière, le vide et les signes de la vie. Son intérêt pour l'image le conduit à réaliser quelques expériences à travers lesquelles on retrouve, mais transposées, ses idées appliquées jusque là au sonore. Le CD *La Création du monde* a obtenu les Victoires de la Musique en 1991.

Commentaires Analyse

La création du Monde est une pièce électronique. Les sons sont générés par des synthétiseurs. Aucun instrument au sens classique du terme. Absence de mélodie et de pulsation marquée, caractérisent souvent la musique contemporaine. C'est le cas ici. Des accents en écho puis des interventions ponctuelles apportent une structuration rythmique irrégulière.

Le saviez-vous ?

De la fin des années 50 à aujourd'hui, Bernard Parmegiani a créé plus d'une centaine d'œuvres, dont une soixantaine dites "de concert". Certaines ont marqué l'histoire de la musique électroacoustique, d'autres sont tout bonnement inscrites dans l'inconscient collectif des Français tel le générique de *Stade 2* ! Il a composé des dizaines de musiques pour le cinéma et la télévision...

Pistes d'activités

Sur le thème de la création du Monde, réaliser un montage audio visuel où l'on retrouve des traces de matière (sable en gros plan enregistré très près du micro), carton ondulé gratté qui fait l'objet de travelling (source sonore en déplacement devant le micro). Prévoir en parallèle la création et la diffusion d'images (matières en gros plan). Possibilité d'enchaînement de plusieurs bruitages en fondu enchaîné. Autre technique cinématographique : un groupe installe une trame à partir de sons tenus, frottés, soufflés, froissés (utiliser des feuilles de papier). Un second groupe intervient en rupture par des sons brefs frappés, feuille tendue... Ensuite les deux groupes jouent ensemble pour créer deux plans sonores superposés.

Fiches autour de l'écoute

Freddy Zucchet Conseiller pédagogique en éducation musicale - Isère

Louis Armstrong

(1901-1971)

When the Saints

Plage du disque

Interprète :

Louis Armstrong, un des musiciens de jazz les plus célèbres du XXe siècle, transforma le jazz qui était alors très anecdotique en une véritable musique populaire. Trompettiste il devient au fil de sa carrière également un grand chanteur.

Œuvre:

When the Saints est un gospel, chant religieux chrétien d'origine noire-américaine. Le gospel et negro-spiritual sont des chants religieux venant à l'origine des esclaves noirs venus d'Afrique dans le sud des Etats-Unis. Cette musique est non écrite, transmise par voie orale et a tendance à différer avec des interprétations différentes. *When the Saints* est chanté soit par une seule personne, soit par une chorale...différentes versions existent.

Commentaires/ Analyse :

La version de Armstrong est originale : d'abord à la trompette, il prend le thème et fait quelques improvisations autour de celui-ci. Puis il chante. Reprise à la trompette, thèmes et improvisations de jazz. Cet extrait est intéressant en ce qu'il mêle à la fois de la voix et un instrument alors que généralement c'est soit l'un soit l'autre.

Voici le refrain :

*Oh, when the saints go marching in,
Oh, when the saints go marching in,
Lord, I want to be in that number,
When the saints go marching in.*

Pistes d'activités :

- Découverte du jazz, des instruments notamment de la trompette.
- Prendre conscience que la mélodie est jouée à la fois par la trompette et par la voix.
- Travail autour des conditions des noirs américains aux Etats-Unis et/ou travail autour de l'esclavage en histoire, éducation civique.
- Travail autour de l'album littérature jeunesse *Little Lou* de Jean Claverie (Gallimard)
- Repérer le thème et des passages improvisés : faire la distinction+ rôle de chaque instrument
- Chanter le thème voire le gospel en entier (les paroles sont accessibles sur Internet).
- Ecoute comparée : en jazz, 31 pour avoir une chanteuse de jazz femme, on peut faire écouter également aux élèves une autre version de ce gospel (avec une chorale par exemple).

Fiche autour de l'écoute

Alexis CHARRÉ

Conseiller pédagogique en éducation musicale de l'Isère

Ella Fitzgerald / Duke Ellington

(1917-1996)

(1899-1974)

"Sophisticated lady"

Plage du disque

29

Compositeur :

Edward Kennedy Ellington, pianiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz américain (1899- 1974) Son père, maître d'hôtel dans des maisons bourgeoises, lui transmet le goût pour l'élégance, ce qui lui valut dès le collège le surnom de *Duke* (duc).

« The Duke » est considéré comme un des plus grands et des plus prolifiques compositeurs du XXe siècle, ayant développé de nouvelles idées symphoniques basées sur l'expression et l'intonation du jazz et du blues et ayant laissé au jazz de nombreux standards.

Interprète :

Ella Fitzgerald (1917 –1996 U.S.A.) est l'une des plus importantes chanteuses de jazz.

Connue sous le surnom de « The First Lady of Song » (littéralement « La Première Dame de la chanson », mais traduit plus volontiers par « La Grande Dame du Jazz »), elle a remporté de nombreuses récompenses.

Avec une tessiture de voix de trois octaves, elle est remarquable pour la pureté de sa voix et sa capacité d'improvisation, particulièrement en scat.

Au début, chanteuse de swing, elle aborde aussi le bebop, elle est la reine du scat, et elle a joué du blues, de la samba, du gospel etc., et même des chants de Noël. Ses concerts sont souvent enrichis par des imitations d'autres chanteurs; elle imite en particulier à la perfection la voix et les gestes de Louis Armstrong.

Elle a joué en concert avec les plus importants groupes et solistes. Son vrai rôle était « **instrumentiste de la voix** ».

Œuvre :

« Sophisticated Lady » est l'un des standards de jazz composés pas Ellington (en 1932) les plus connus .

Commentaires/ analyse

They say into your early like to romance came,
and in this heart of yours burned a flame,
A flame that flickered one day and died away.

Then, with disillusion deep in your eyes,
you learned that fools in love grow wise.

The years have changed you somehow;

I see you now...

Smoking, drinking, never thinking of tomorrow,
nonchalant,

Diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant,

Is that all you really want? No, sophisticated lady,

I know, you miss the love you lost long ago,
and when nobody is nigh you cry.

Pistes

d'activités :

Écoute d'autres œuvres de jazz vocales (Diana Krall) ou pianistiques (Garner, page 31)

Comparaison avec les voix lyriques (Berio page 7, Schubert page 8, Mozart page 11) (qualifier les timbres, remarquer les hauteurs)

Le saviez- vous ?

La chanteuse France Gall a chanté une chanson en son hommage, composée par Michel Berger : *Ella, elle l'a* dans les années 1980.

Fiche autour de l'écoute

Agnès PERNOT

Conseillère pédagogique en éducation musicale . Isère

Charlie Parker

(1920-1955)

Moose the mooche

Plage du disque

Compositeur :

Charlie Parker est un saxophoniste considéré, tout comme Armstrong, comme l'un des musiciens de jazz les plus doués et novateurs du XXe siècle. Il est souvent crédité comme étant l'inventeur du style be-bop. Décédé jeune au terme d'une vie aventureuse, il est l'objet d'une véritable légende.

Œuvre:

“Moose the mooche” est une composition be-bop que Parker a fait à la fin des années 40 à Los Angeles. L'interprète dans l'extrait est également Charlie Parker (pour cette raison les conditions d'enregistrement ne sont pas excellentes).

Commentaires/ Analyse :

On distingue bien le saxophone comme instrument soliste et derrière un orchestre composé d'une contrebasse, d'un piano. Après une petite introduction au piano, le saxo part, la mélodie est difficilement reconnaissable, on parlera plutôt d'improvisation. A partir de 1'38, on sent une petite mélodie. L'œuvre est jouée assez rapidement, le tempo est rapide.

Pistes d'activités :

- Aborder les notions de tempo et de swing (savoir battre la pulsation et sentir le balancement avec son corps). Il peut être intéressant de battre la pulsation avec les élèves qui ont bien acquis celle-ci afin de sentir le décalage des départs avec le saxophone (contre temps du saxo par rapport à la pulsation).
- Comme pour les autres extraits de jazz, faire une petite histoire du jazz, travailler en interdisciplinarité autour des conditions de vie des noirs américains, de l'esclavage.
- Ecoute comparée : en jazz, 30 et 31 pour avoir d'autres musiques de jazz de la même époque.

Fiche autour de l'écoute

Alexis CHARRÉ

Conseiller pédagogique en éducation musicale de l'Isère

Erroll Garner

(1921-1977)

„Misty“

Plage du disque

31

Compositeur :

Erroll Louis Garner (1921 - 1977) était un **pianiste de jazz** américain dont le style mélodique typique lui valut une grande popularité, ainsi que l'admiration de ses maîtres.

Son oreille et sa technique impressionnantes sont dues à un travail énorme, et certainement aussi à une forte prédisposition naturelle. Ne sachant ni lire ni écrire la musique, il possède néanmoins toutes les techniques pianistiques.

Son style était réputé pour son incroyable **swing** : Autodidacte, Erroll Garner joue d'une manière qui est immédiatement reconnaissable. Il y a un infime décalage entre la main gauche et la main droite qui est générateur de ce fameux swing(« balancé »).

Œuvre :

Erroll Garner accède au rang de vedette du jazz en 1950 après avoir composé « Misty » qui restera son plus grand tube. Il prétend avoir eu l'inspiration de « misty » en observant par le hublot de l'avion qui le transportait de San Francisco à Chicago un arc en ciel hors du commun.

Commentaires/ Analyse :

« *Misty* » signifie « *brumeux* » en anglais. Il s'agit d'une ballade pour piano. (la « ballade » est une forme instrumentale ou vocale très libre, de caractère lyrique ou narratif)

Remarquer la forme arpégée (notes égrenées) la fluidité de la mélodie, qui donne ce sentiment de brume.

Remarquer les quelques mesures d'introduction avant que s'installe la pulsation, lente, marquée par la main gauche (accord ou arpège dans les graves).

Pistes

d'activités :

Comparer à l'œuvre de D. Ellington (page 29) Définir les ambiances (doux, lent, intime, tendre....)

Elargir l'écoute aux autres œuvres de jazz (pages 28 et 30)

Comparer à d'autres ballades pour piano (Chopin !)

Le saviez-vous ?

MISTY est l'un des airs les plus joués au monde avec **YESTERDAY** des Beatles, morceau célèbre d'ailleurs enregistré par Erroll dans son album "Feeling is believing". Comme quoi on peut être jazzman et rendre hommage aux plus belles mélodies de la variété !

Fiche autour de l'écoute

Agnès PERNOT

Conseillère pédagogique en éducation musicale . Isère

Elton John (1959-...)

Le roi Lion (Hakuna Matata Musique de film)

Plage du disque

Plage 32

Compositeur

Sir Elton Hercules John, né sous le nom de *Reginald Kenneth Dwight* est un chanteur pop britannique, né le 25 mars 1947 dans la banlieue de Londres. Il a officiellement adopté le nom *Elton Hercules John* en 1972. Il a quatre demi-frères. Son premier concert eut lieu à Los Angeles. Eric Clapton et Léon Russell viennent l'applaudir. Le succès est immédiat. En 1973, il fonde sa propre maison de disques (Rocket). Entre 1972 et 1975, Elton vit principalement aux USA où il est la coqueluche de la côte ouest. Son énergie, ses excentricités vestimentaires, son style de vie de milliardaire le poussent au pinacle. Elton vit à la place de ses fans leurs rêves les plus fous. Au delà du talent, souvent négligé par ses détracteurs, Elton impose un rock joyeux, coloré, faisant oublier les soucis de la jeunesse américaine. Il a su pendant trente ans, conserver sa place sur la scène rock.

Oeuvre

Elton John compose la musique de la chanson *Hakuna Matata* sur des paroles de Tim Rice. En 1994 sort la BO du dessin animé de Disney "*The Lion King*" qui s'écoulera à 18 millions d'exemplaires dans le monde et qui deviendra disque de diamant cette même année aux USA. Il s'inspire en grande partie du manga d'Osamu Tezuka, *Le Roi Léo* (1951). Mais les deux œuvres ont une inspiration commune : Hamlet, prince du Danemark de William Shakespeare, publié en 1603.

Commentaires Analyse

Structure (la présence du balafon et les rythmes contribuent à la couleur africaine)
0'' à 10'' Intro texte parlé
10'' à 39'' Refrain (chant + instrumental)
39'' à 1'20 Dialogues
1'20 à 1'48 Reprise du refrain
1'48 à 2' Conclusion

Le saviez-vous ?

Hakuna Matata est une expression swahilie signifiant « aucun souci ». L'usage de cette expression apparaît pour la première fois dans une BD suédoise au milieu des années 1980, où un bébé dit comme premiers mots *Hakuna Matata*, que personne ne comprend. Dans le film de Walt Disney, *Hakuna Matata* est une petite leçon de philosophie : « Vis ta vie sans aucun souci ». C'est aussi une comédie musicale créée à Broadway en 1997 et diffusée dans le monde entier.

Pistes d'activités

Les activités pédagogiques peuvent être envisagées dans deux directions : l'Afrique et la comédie musicale.

1- L'Afrique

Ecouter et reconnaître l'instrument marimba (balafon), et quelques rythmes africains. Ecouter la chanson de Steve Waring : le balafon (disque le Colporteur)

2- La comédie musicale

Remarquer les différentes voix et les dialogues dans la partie 39'' à 1'20'.

Initier les enfants aux comédies musicales. *Singing in the rain*, *West side story*, *Notre Dame de Paris*. Montrer la complémentarité des différentes disciplines artistiques rencontrées : Chant et musique, théâtre, danse, costumes, décors, effets spéciaux...

Adapter le procédé à plusieurs voix en jouant des personnages en interprétant la chanson : Frère Jacques. Réaliser le même travail sur des chants du répertoire.

Fiches autour de l'écoute

Freddy Zucchet

Conseiller pédagogique en éducation musicale - Isère

Eric Serra (1959-...)

Le grand bleu (Musique de film)

Plage du disque

Compositeur

Eric Serra est né le 9 septembre 1959 en France à Saint-Mandé, près de Paris. À cinq ans, Éric apprenait déjà à jouer de la guitare acoustique et à onze ans, son père lui offrait une guitare électrique. Plus tard, il apprit également à jouer de la batterie, de la basse, et du synthétiseur. En tant que guitariste autodidacte, il s'inspira fortement de Ritchie Blackmore, Alvin Lee, Jeff Beck et John McLaughlin. Il imite également ses bassistes préférés Stanley Clarke et Jaco Pastorius. À l'âge de quinze ans, son premier groupe FLEP reprend les répertoires de Deep Purple, Led Zeppelin, Jeff Beck... Il collabore ensuite avec Jacques Higelin puis avec Eric Besson pour un projet ambitieux : la bande sonore originale du film le Grand Bleu de Luc Besson.

Oeuvre

Partout en Europe et particulièrement en France, le Grand Bleu obtient un très grand succès qui se répercuta également à l'échelle planétaire. La bande originale fut acclamée par la critique de la même façon que le film de Luc Besson. La bande originale du Grand bleu remporta une Victoire et d'un César pour la meilleure musique de film en 1988, en plus d'avoir obtenu le Grand Prix de la réalisation audio-visuel de la Sacem la même année. L'album fut certifié or, platine et diamant dans plusieurs pays.

Commentaires Analyse

Dans le Grand bleu, les synthétiseurs ont une âme. Cette musique est l'apogée d'un style électronique qui n'a dans ce cas rien à envier au symphonique, vu qu'il assume pleinement sa différence et sa spécificité, et permet de créer des sensations impossibles à créer avec des instruments acoustiques. Les sons éthérés et étirés, les échos, les couleurs s'enchevêtrent pour créer une sensation de bien être se mariant parfaitement avec les images épurées du film.

Structure (les sons de percussion, batterie, sax sont enveloppés de réverbération)

1" à 14" Intro nappe synthétiseur avec coups ponctuels (percussions)

14" à 35" Entrée batterie, basse

35" à 1'05 Thème synthétiseur

1'05 à 1'20 Notes de basse en octave

1'20 à 2'10 Thème au saxophone alto

2'10 à 2'35 Conclusion saxophone et nappe, quelques percussions

Le saviez-vous ?

Le film est inspiré de la vie de Jacques Mayol et de Enzo Maiorca. Il met en scène une compétition entre deux spécialistes de l'apnée. Jacques et Enzo se connaissent depuis l'enfance. Le championnat du monde de plongée en apnée à Taormina en Sicile sera l'occasion pour les deux hommes de se retrouver et d'explorer un monde que personne d'autre qu'eux ne connaît aussi bien.

Pistes d'activités

Musique propice à la relaxation : allongés sur le tapis, les élèves ferment les yeux, l'enseignant raconte une histoire de sirène ou tout autre sujet sous marin...

Initier les enfants à l'effet de réverbération : les emmener sous le préau, dans une grotte ou tout autre lieu qui résonne, enregistrer un son. Se déplacer dans un local plus étroit avec peu de résonnances et enregistrer le même son. Comparer les deux enregistrements et les différentes impressions induites.

Ecouter également le Cd bande sonore du film 1492 Christophe Collomb, musique de Vangelis, pour retrouver les mêmes effets de réverbération sur les percussions...

Fiches autour de l'écoute

Freddy Zucchet

Conseiller pédagogique en éducation musicale - Isère