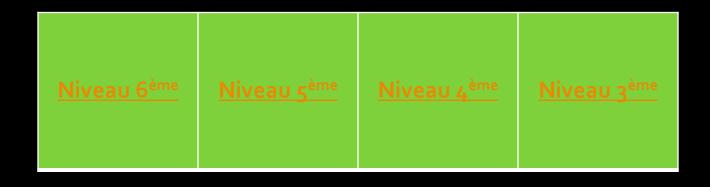
- Ils permettront la mise à jour du cahier en cas d'absence de l'élève, mais aussi de revoir la leçon avec les documents sonores et visuels abordés en classe disponible sur « youtube ». Une version papier est disponible au CDI.
- Utiliser le bouton pour revenir au début du cours de musique .
- À l'intérieur de chaque « cours » il suffit de cliquer sur la page ou sur les documents pour les ouvrir.
- Pour quitter il suffit d'appuyer 2 fois sur « ECHAP » quelque soit la page ouverte.
- Cet ensemble de documents est susceptible d'évoluer à tous moments, certaines séquences ne sont pas terminées.

Bonne navigation.

Page suivante

Documents réalisés par Eric Riotteau.

 Cliquez sur une des cases pour afficher le menu du niveau choisi.

NIVEAU SIXIEME	Liste de chants
L'orchestre symphonique	La mélodie du bonheur
<u>Le tempo</u>	Gardien de nuit
<u>Les intensités</u>	Foule sentimentale
Le conte musical	Petit Franck
La répétition musicale	Le chewing gum
<u>La salle de concert</u>	Docteur Banjo

NIVEAU CINQUIEME	Liste de chants
Couplet / Refrain	Octobre
<u>La mélodie, le dialogue</u>	La lettre
<u>Le canon</u>	Samba mambo
La musique vocale	Y a d'la rumba dans l'air
La voix comme instrument	Les derniers seront les premiers
Autour de la strophe	Un portrait de Norman Rockwell

NIVEAU QUATRIEME	Liste de chants
<u>L'adaptation musicale</u>	La vie ne m'apprend rien
<u>La musique minimaliste</u>	L'envie d'aimer
<u>Époque, style</u>	Le loir et cher
Modes de jeu	Laissons entrer le soleil
Modifications de la mélo die	Quelques mots d'amour
La musique concertante	Il jouait du piano debout

NIVEAU TROISIEME	Liste de chants
<u>La musique de film</u>	Manhattan Kaboul
Art et contestation	La corrida
À partir des années 60	Le déserteur
<u>Le jazz</u>	Ainsi soit il
Un compositeur français : Pierre Henry	Nuit et brouillard
<u>Le chant des partisans</u>	Bienvenue chez moi
Lie and College Lie and College Lie and	Colland Colland Colland

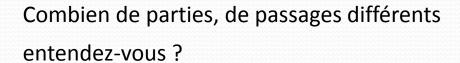
L'ORCHESTRE

Compétence visée : culture humaniste

Connaître et pratiquer diverses formes d'expression à visée artistique

Ecoute : Variations sur un thème de Henry Purcell composé par Benjamin Britten

Comment peut-on identifier ces différentes parties ?

Lequel de ces 2 compositeurs vous parait le plus contemporain ?

Complétons le	tableau ci-des	sous qui représe	ente la structure	de l'écoute :	
Elément de structure	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4	Partie 5
Instruments					

Structure : elle est représentée ......

Tutti : c'est lorsque ......

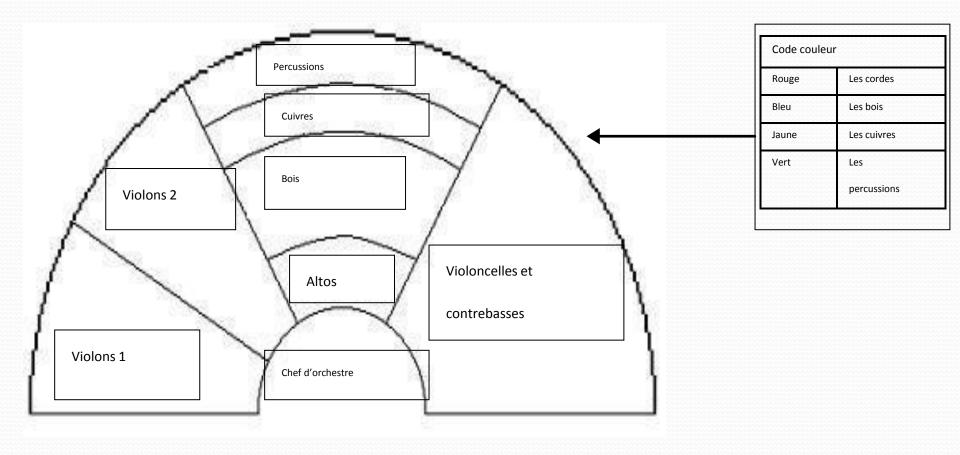
L'orchestre symphonique est composé

• Ces familles comprennent des instruments qui sont regroupés en fonction ......

Vidéo de piccolo et saxo

Le plan de l'orchestre

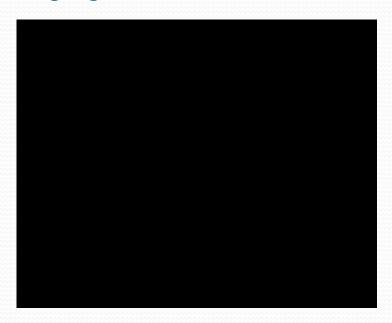
«C'est pas sorcier » : l'orchestre symphonique

Ecoute : Petite musique de nuit composée par Wolfgang Amadeus Mozart

Combien de parties musicales avez-vous entendu?

Est-ce une variation?

Vidéo sur les cordes et les cuivres

Vidéo sur les cuivres

Hauteur de son : le son peut être grave ou aigu ; entre les deux on dit qu'il est médium. Plus les dimensions de l'instrument de musique sont importantes plus le son sera .... ; et plus il est petit plus le son produit sera ....

Histoire des arts : Marylin Monroe par Andy Warhol en 1967

Les intensités

(les nuances)

Compétence visée : éléments de mathématiques

Ordre de grandeur et mesure

Première écoute : « O FORTUNA » extrait de CARMINA BURANA composé par Carl ORFF (1895-1982)

Quel changement sonore avez-vous remarqué?

Carl Orff

Qu'avez-vous remarqué comme modifications sonores au cours de cette écoute ?

• Formation (instruments):

• Caractère :

• Tempo :

Remarques

Description

- Effectif sonore : familles des cordes frottées, des percussions, des vents et un chœur mixte
- intensités: forte / piano / forte puis fortissimo
- caractère : musique surprenante et rythmée
- Remarque : **forte** se prononce « *forté* » cela nous vient de l'italien, les intensités se notent de la façon suivante sur une partition : *pp* (pianissimo), *p* (piano), *mf* (mezzo forte), *f* (forte), *ff* (fortissimo)

La ...... d'une musique est représentée par les nuances.

 Cela exprime l'intensité sonore de la musique. Les nuances sont notées sur la partition sous forme de signes ou d'abréviations à partir du XVIII° siècle.

Terme en italien	Abréviation	Traduction	Execution
Pianississimo	<u>ppp</u>		
Pianissimo	<u>pp</u>		
Piano	<u>p</u>	Piano	Nuance faible
Mezzo piano	<u>mp</u>		
Sotto vocce /mezza vocce /poco forte	Était écrit sur la partition		
Mezzo forte	<u>mf</u>		
Forte	f		Nuance forte
Fortissimo	ff.	Très fort	
fortississimo	fff		Extrèmement fort

Deuxième écoute

Inroduction d' Ainsi parlait ZARATHOUSTRA composé par Richard STRAUSS (1864-1949)

Musique du film 2001 l'odyssée de l'espace.

Description:

- Formation:
- •
- Caractère :
- Nuance:

Remarques

Description:

- Effectif sonore : des cuivres, des percussions et un orgue
- intensités : pianissimo suivi de plusieurs crescendo notamment sur les passages cuivrés
- caractère : musique impressionnante et surprenante
- Remarque sur une partition Crescendo se note comme le signe croissant des mathématiques et le decrescendo comme le signe décroissant (il faut prononcer « crechenedo »)

Augmentation sonore	
Signe crescendo	<
Diminution sonore	
Signe decrescendo	>

Histoire des arts : Le vase de Warka

- Il s'agit d'une procession sculptée sur trois registres. Il faut commencer par le bas. La procession commence en bas et se rend dans un temple qui se trouve sur le troisième registre, certainement le temple de l'Eanna à Uruk (Warka). Ce vase fut découvert dans le secteur de l'Eanna.
- On y trouve une progression de la représentation, une augmentation des sculptures.

La notion de tempo

Compétence visée : éléments mathématiques

Ordre de grandeur et mesure

PREMIÈRE ÉCOUTE: QUATUOR OPUS 76 DE JOSEPH HAYDN(N°36)

•	Quelle famille d'instruments entendez-vous ?		
•	Que signifie le terme quatuor ?		
•	Est-ce une œuvre pour une grande formation ou une petite formation ?		
•	 Description 		
	Formation (instruments)		
	Caractère		
	Tempo		

Deuxième écoute

QUATUOR OPUS 20 DE JOSEPH HAYDN

description

Formation		
Caractère		
Tempo		
Distinguez-vous des plans sonores différents ?		

Valse minute de Frédéric Chopin

Soyez attentif au tempo

Le métronome

Histoire des arts : La mosaïque d'Issos

La salle de concert / l'opéra

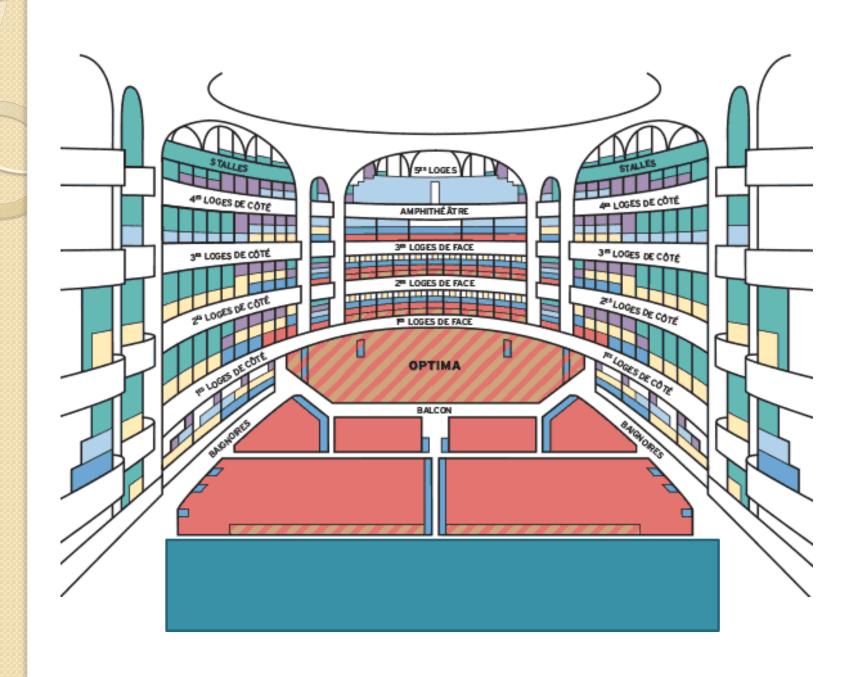

Le Minotaure : c'est le complexe de spectacles à
comprend plusieurs salles (les plus anciennes datent de 1963). Le
théâtre (photo ci-dessus à été inauguré en 2002 et peut accueillir
)

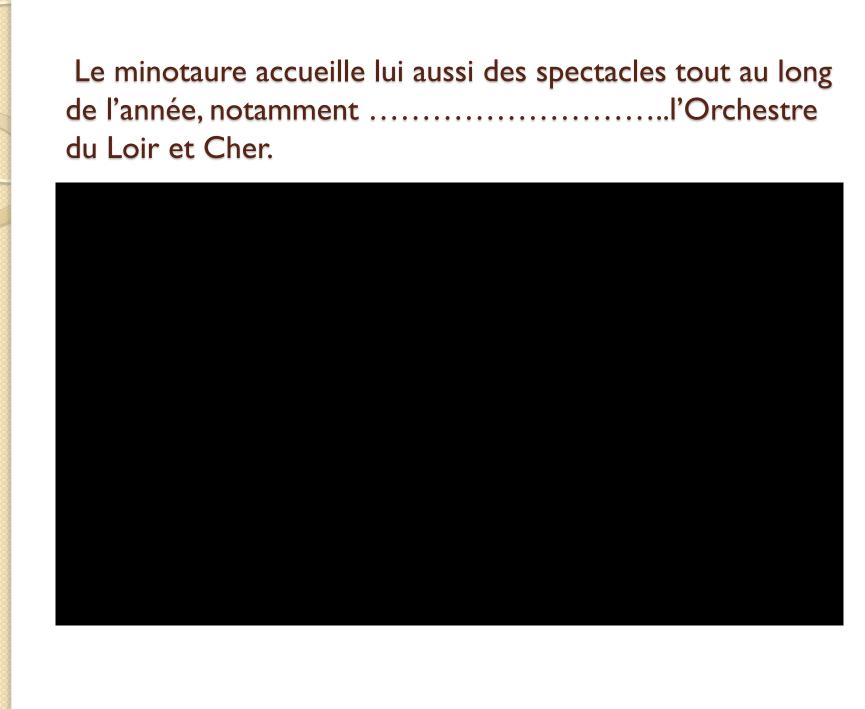
- Dans la salle de spectacle il existe plusieurs espaces :
- L'espace pour les artistes, l'orchestre qui se nomme
- L'espace pour le public qui peut prendre plusieurs noms selon l'endroit où il est placé.

- Les particularités de la salle de spectacle :
- La scène est légèrement en .....pour permettre aux .....de mieux voir le spectacle.
- Le plancher de la scène est par endroit .....pour faire apparaitre des .....qui proviennent du sous sol
- Le dessus de la scène contient une machinerie : celle-ci permet de faire descendre des décors.
- Tous ces éléments sont là pour l'illusion du spectacle.
- Les arènes de l'antiquité, de par leur conception, permettaient également une vue parfaite.

De l'antiquité à aujourd'hui

Craig Adams Down by the Riverside

Les arènes de Nimes

2 exemples de salles

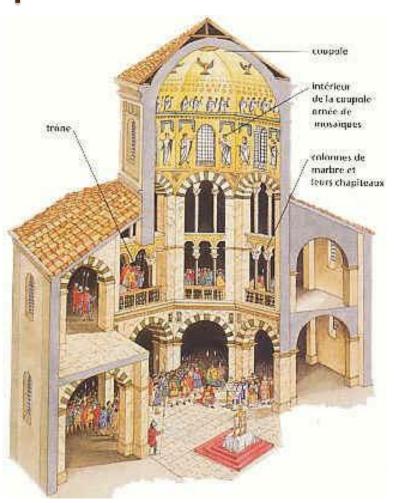
Salle Gaveau

Salle Pleyel

Histoire des arts : la chapelle palatine à Aix la Chapelle

Construction à partir d'un élément répétitif

Compétence visée : culture humaniste

Avoir des connaissances et des repères

sixième ostinato

Première écoute

Consigne: après avoir relevé sur la feuille de brouillon la description sonore essayer de décrire la particularité musicale de l'instrument le plus grave

Première écoute

 Danse chinoise extraite du ballet Casse Noisette composé par Tchaïkovsky

- Description:
- Formation:
- Tempo:
- Caractère :
- Particularité:

Première écoute

 Danse chinoise extraite du ballet Casse Noisette composé par Tchaïkovsky

- Description:
- Formation : des bois, des cordes en pizzicato, des percussions, et le basson qui répète toujours les mêmes notes
- Tempo: rythmé et assez rapide
- Caractère : entraînant
- Particularité : les cordes sont jouées en pizzicato et le basson répète toujours le mêmes notes

Le compositeur : (1840-1893)

sixième ostinato

Deuxième écoute

• En vous inspirant de la première écoute déterminer quel(s) instrument(s) joue(nt) le rôle d'ostinato dans l'extrait proposé

- Formation:
- Caractère :
- Tempo:
- Ostinato:

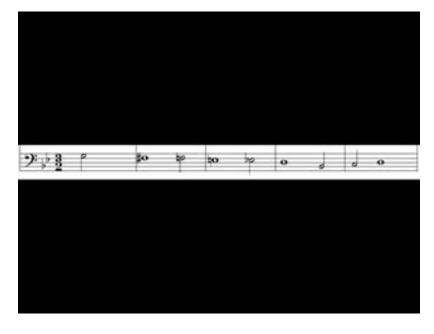

Deuxième écoute

• The Schannon mélodie irlandaise

- Description:
- Formations : harpe irlandaise, cordes frottées en nappe jouées par un synthétiseur, bois(une flûte particulière s'appelant whistle)
- Tempo : lent et régulier
- Caractère : calme et reposant
- Ostinato : il est joué par la harpe irlandaise
- Le Shannon est une rivière qui coule en Irlande.

Troisième écoute: Didon et Enée opéra (voir lexique) composé par H. Purcell air de la mort de Didon

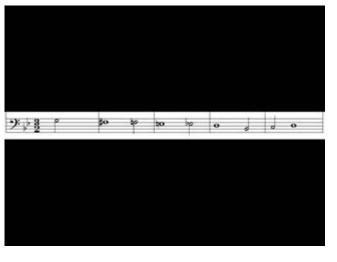

Langue Tempo Instrumentation Caractère Ostinato

sixième ostinato

Troisième écoute: Didon et Enée opéra composé par

H. Purcell air de la mort de Didon

Langue	Тетро	Instrumentation	Caractère	Ostinato
Anglais	Très lent	Quatuor à cordes et voix de femme	Triste	Cordes frottées

sixième ostinato

Histoire des arts : 1968 Andy Wahrol : clampbell's soup cans

Rodchenko: photographie de 1930

LE CANON

Compétence visée : culture humaniste

Situer dans le temps l'espace

Première écoute : J. S. BACH fugue en sol minimum D'N' 570

Version du quintette MAGNIFICA

 Levez la main à chaque fois que la mélodie vous semble démarrer.

Première écoute : J. S. BACH fugue en sol mineur BWV 578

- Description
- Effectif instrumental: un orgue
- Tempo: modéré

Ce que je retiens

- Complète le texte en utilisant les mots suivants : successive / décalage / canon
- Le canon est une forme musicale avec un thème qui se répète par ...... à chaque entrée ......, la fugue est une composition utilisant le .....
- Le canon est une forme musicale avec un thème qui se répète par décalage à chaque entrée successive, la fugue est une composition utilisant le canon.
- Bach appartient à la période .....

Observons la façade du château de Versailles n°28 p 21

 Nous observons des lignes de construction qui se superposent et qui représentent chaque étage

Description

- Complète en utilisant les mots suivants : batterie, ténor.
- Effectif sonore: un saxophone ....., une trompette, un piano, une ....., une contrebasse
- Effectif sonore: un saxophone ténor, une trompette, un piano, une batterie, une contrebasse
- Tempo: plutôt lent et non pulsé
- Ambiance : à la fois intimiste et un peu réservée

Deuxième écoute : Charlie Mingus work song (extrait)

- Levez la main à chaque fois que le thème apparaît
- Quelles sont les différences avec la précédente écoute ?

Ce que je retiens

- Charlie Mingus est un contrebassiste, compositeur et pianiste de jazz américain (1892-1979).
- Cette musique appartient à la période contemporaine et au style jazz.

Troisième écoute : Bach Sicut Locutus est extrait du Magnificat

Description

- Complète en utilisant les mots suivants : modéré, successivement, clavecin, baroque
- Tempo: .....
- Caractère: entrainant
- Les thèmes entrent ......par chaque .....pour atteindre une superposition....
- Effectif sonore : un ensemble vocal mixte
- Tempo: modéré
- Caractère: entrainant
- Les thèmes entrent successivement par chaque voix pour atteindre une superposition polyphonique

Nouvelle entrée

- Contrepoint: écriture note contre note
- Fugue composition utilisant le principe de l'imitation

Histoire des arts : la façade du château de Versailles

Le conte musical

PEER GYNT d'EDVARD GRIEG (1843 1907 compositeur norvégien cahier page 23)

Compétence visée : maitrise de la langue

Dégager l'essentiel d'un texte

Le conte musical

Peer Gynt vit avec sa mère Aase dans leur pauvre maison. Son père décédé ne leur a pas laissé de quoi vivre. Aase adore son fils mais se rend compte qu'il n'est qu'un affabulateur et un bon à rien. Lorsqu'elle lui apprend qu'Ingrid, une jeune fille de bonne famille qu'il aurait pu épouser, se marie ce jour-là, il décide de se rendre à la noce, et sur un coup de tête enlève la mariée avec laquelle il s'enfuit dans les bois. Il se lasse très vite d'elle, et la renvoie avec des sarcasmes à sa famille. Il rencontre la dame en vert, fille du roi de la montagne, et s'apprète à l'épouser, lorsque le roi se propose de lui mutiler les yeux pour qu'ils voient comme ceux d'un troll. Peer refuse et s'enfuit de la caverne. Il se réfugie auprès de la douce Solveig, qui accepte de s'installer avec lui. Le bonheur de Peer est gâché lorsque la dame en vert lui annonce qu'elle et l'enfant qu'elle a eut de lui rôderont toujours autour de sa cabane. Il s'enfuit. Peer va d'aventure en aventure. Il fait fortune comme armateur et trafiquant d'esclaves, perd presque tous ses biens dans un naufrage, est adopté par une tribut de bédouins du désert en tant que prophète, se fait voler par Anitra, la jeune fille à laquelle il s'était attaché. Devenu vieux, il revient enfin en Norvège où le diable lui apprend que son heure est venue. Peer court la forêt pour échapper à son sort, et retrouve sa cabane, où Solveig est restée à l'attendre fidèlement, sans douter un seul jour qu'il reviendrait.

Les 2 exemples sélectionnés

- Premier exemple :
- Complète avec : ouvre / personnages
- Le matin : pièce qui
   ..... I 'œuvre et qui
   permet de présenter
   I 'ambiance et les ...
- Le matin : pièce qui ouvre l'œuvre et qui permet de présenter l'ambiance et les personnages

 Deuxième exemple
 : - dans le hall du roi de la montagne : ce passage symbolise la poursuite entre le Roi de la montagne et PEER GYNT

Première écoute

(je pose seul mes repères)

- Le matin extrait de PEER GYNT
- J'observe bien tous les instruments présents dans cette écoute

Première écoute

- Le matin .....
- Je complète avec : percussions/flûte/calme/lent/
- Composition de l'orchestre : cordes frottées, bois, cuivres et ....., la ..... traversière est mise en valeur
- tempo: .....
- caractère : ....,reposant ; le titre correspond bien à l'atmosphère générale que dégage cet extrait.
- Composition de l'orchestre : cordes frottées, bois, cuivres et percussions, la flûte traversière est mise en valeur
- tempo: lent
- caractère : calme, reposant ; le titre correspond bien à l'atmosphère générale que dégage cet extrait.

Ce que je retiens

- L'instrument qui joue la mélodie principale est la flûte traversière, on peut dire qu'il est le soliste de ce passage
- La mélodie
   principale ou thème
   principal est répété
   plusieurs fois

Deuxième écoute

(je pose seul mes repères)

- Dans le hall du roi de la montagne
- description
- composition de l'orchestre
- tempo / intensité
- caractère

Deuxième écoute

- Dans le hall ....
- Description
- composition de l'orchestre : des cordes frottées, les bois, les cuivres et les percussions; le basson est mis en valeur
- tempo/intensité : ce passage est tout en accélération et en crescendo et image bien l'action qui se déroule ...
- caractère : inquiétant et mystérieux

Ce que je retiens

- Comme pour le précédent extrait il y a un soliste (le basson) qui joue un thème répétitif ou ostinato
- la musique permettait d'illustrerl'histoire

- La progression du tempo se nomme accelerando
- L'orchestre symphonique avec ses cordes frottées, ses cuivres, ses bois, et ses percussions

Pierre et le loup de Prokofiev

(je pose seul mes repères)

 Bien mémoriser les informations qui vous sont données Décrire l'extrait proposé

Pierre et le loup

Dans cette œuvre un conteur présente l'histoire.

Chaque instrument représente un personnage, son intervention musicale remplace les dialogues.

Repérage dans le temps

	Grieg	Grieg	Prokofiev
Titre			
Siècle			
Époque			
Œuvre d'art			

Repérage dans le temps

	Grieg	Grieg	Prokofiev
Titre	Le matin	Dans le hall du roi de la montagne	Pierre et le loup
Siècle	XIX		XIX
Époque	Romantique		Romantique
Œuvre d'art	La victoire de Samothrace		

sixième le conte musical

Compétence visée: culture humaniste

Enjeux esthétiques

CYCLE La musique vocale

Première écoute

• GLORIA composé par ANTONIO VIVALDI (photo n°33)

Première écoute (suite...)

0	Description
0	Effectif sonore:
	••••••
0	Tempo:
	••••••
0	Caractère:
0	Langue:
0	C'est un chant
	plusieurs voix)

Plusieurs portées superposées : polyphonie

LA VOIX

- Elle est considérée comme un instrument et se caractérise par son ......(sonorité) et son ...... (hauteur).
- o Il existe donc différents types de voix ...

LES VOIX SE CLASSENT COMME SUIT DU PLUS AIGU AU PLUS GRAVE

- Voix de femmes :
- Soprano coloratur
- Soprano
- Mezzo soprano
- Alto

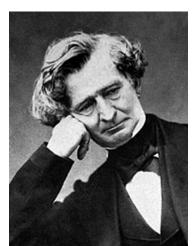
- Voix d'hommes :
- Haut de contre
- Ténor
- Baryton
- Basse

DEUXIÈME ÉCOUTE

• La villanelle extrait des « nuits d'été »composé par HECTOR BERLIOZ (n°58) à partir de poèmes de THEOPHILE GAUTIER

M Seelioz

DEUXIÈME ÉCOUTE (SUITE...)

- Je complète en utilisant : monodique/soliste/profane/orchestre
- Effectif sonore :une voix ...... et un petit ...... comprenant des vents et des cordes
- Tempo: assez rapide
- Caractère :entraînant
- Langue : en français, c'est donc **un chant ......** (non religieux), à une seule voix donc **......**
- Effectif sonore :une voix soliste et un petit orchestre comprenant des vents et des cordes
- Tempo: assez rapide
- o Caractère :entraînant
- Langue : en français, c'est donc **un chant profane** (non religieux), à une seule voix donc **monodique**.

3ème écoute : Mozart extrait de l'opéra Don Giovanni « la ci darem la mano »

- Type d'orchestre:
- Nombre de voix:
- Type de voix :
- Langue utilisée :

- Type d'orchestre: orchestre symphonique (bois et cordes)
- Nombre de voix : 2
- Type de voix : baryton et soprano
- o Langue utilisée : italien
- o Il s'agit d'un duo de séduction, il y a d'abord un dialogue puis les 2 voix se rejoignent pour chanter ensemble (polyphonie).

HISTOIRE DES ARTS : JEUNES FILLES AU PIANO 1892 AUGUSTE RENOIR

LA VOIX COMME INSTRUMENT

La polyphonie vocale

Compétence visée: culture humaniste

Regard critique sur une oeuvre

Première écoute

 Mission Impossible composé par Lalo SHIFFRIN version interprétée par ROCKAPELLA

Version originale

DESCRIPTION DE L'ÉCOUTE

- Complétez avec : instruments, onomatopées, mixte, irrégulier
- Effectif sonore: un ensemble de voix ......
- Tempo: assez rapide mais ....
- Caractère : animé
- Remarque : dans ce cas précis les voix remplacent les .... de l'orchestre (musique A CAPELLA) ; c'est une autre façon d'interpréter cette œuvre.
- o Il n'y a pas de paroles mais des .....
- Effectif sonore: un ensemble de voix mixte
- o Tempo: assez rapide mais irrégulier
- o Caractère: animé
- Remarque : dans ce cas précis les voix remplacent les instruments de l'orchestre (musique A CAPELLA) ; c'est une autre façon d'interpréter cette œuvre.
- o Il n'y a pas de paroles mais des onomatopées

DEUXIÈME ÉCOUTE

• « Il est bel et bon » attribué à Pierre Passereau, au XVI ème siècle il était courant de ne pas signer ses compositions.

Lors de l'écoute faire attention au choix des paroles

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOUTE

• Effectif sonore:	
• Tempo :	•••••
o Particularités :	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

- Il s'agit d'un texte qui vante les qualités d'un mari...
- Ce que je retiens....

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOUTE

- Effectif sonore : percussion et flûtes , un ensemble de voix mixtes
- Tempo: assez rapide
- Particularités : écriture en canon car le texte est difficilement saisissable et utilisation d'onomatopées qui symbolisent la basse cour (le caquètement des commères)
- Il s'agit d'un texte qui vante les qualités d'un mari...
- Ce que je retiens : le canon est une écriture en imitation comme un écho

COMMENTEZ CETTE VIDÉO: AMORO VITTORIO

CHANT DE LA RENAISSANCE

- Complétez avec : polyphonie, château, même temps, verticale
- Il s'agit d'une œuvre interprétée en public dans un cadre extérieur (probablement une cour de ......). C'était là sa fonction originale.
- C'est une .... vocale mixte utilisant beaucoup de nuances (intensités), le tempo est animé et l'écriture est plutôt ...... (homorythmique: chanter le même texte en ......)
- Il s'agit d'une œuvre interprétée en public dans un cadre extérieur (probablement une cour de château). C'était là sa fonction originale.
- C'est une polyphonie vocale mixte utilisant beaucoup de nuances (intensités), le tempo est animé et l'écriture est plutôt verticale (homorythmique: chanter le même texte en même temps)

HISTOIRE DES ARTS : UTILISATION D'UNE THÉMATIQUE A DIFFÉRENTS MOMENTS

Vermeer : la leçon de

musique 1663

Renoir : jeunes filles au piano 1892

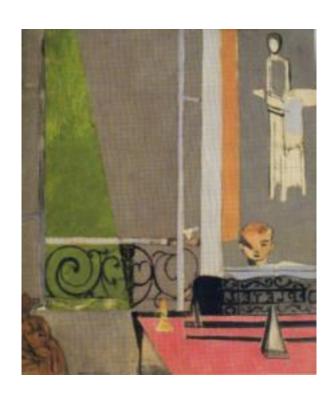

HISTOIRE DES ARTS : UTILISATION D'UNE THÉMATIQUE A DIFFÉRENTS MOMENTS

Matisse : la leçon de piano 1916

Picasso : les 3 musiciens 1921

LA MÉLODIE ET LE DIALOGUE

Compétence visée : maitrise de la langue

Repérer des informations dans un texte

Première écoute : oh happy day

- Consignes (2):
- Dans un premier temps nous allons axer notre écoute sur la façon dont la voix, les paroles sont organisées.
- Dans une second temps nous effectuerons un relevé des éléments sonores présents dans cet extrait.

Version vidéo plus récente ...

Proposition pour organiser les réponses

	Partie A	Partie B	Partie C
Organisation de la ou des voix			
Instrumentation / formation			
Tempo/rythme			
Caractère/style			

CE Description de l'écoute

	Partie A introduction	Partie B refrain	Partie C couplet
Organisation de la ou des voix	Pas de voix	En réponse entre le soliste et le chœur	Tutti pour le chœur
Instrumentation	Basse, batterie, piano, percussions digitales		
Tempo/rythme	Pulsé et binaire	Pulsé et binaire	Pulsé et binaire et plus marqué
Caractère/style	Musique entraînante incitation à « bouger » style de musique religieuse noire américaine		

Ce que je retiens

- Complétez avec : soliste, gospel, responsoriale
- □ L'organisation musicale est sous forme .....en ce qui concerne le couplet: il y a un jeu de réponses entre le ...... et le chœur
- □ Cette chanson est un arrangement ...... d'un hymne du 18ème siècle également popularisé par The Edwin Hawkins Singer en 1967 puis repris par Joan Baez et Florent Pagny.
- L'organisation musicale est sous forme <u>responsoriale</u> en ce qui concerne le couplet: il y a un jeu de réponses entre le soliste et le chœur
- □ Cette chanson est un arrangement gospel d'un hymne du 18ème siècle également popularisé par The Edwin Hawkins Singer en 1967 puis repris par Joan Baez et Florent Pagny.

Deuxième écoute: concerto pour mandoline en do majeur composé par Antonio Vivaldi

Effectif instrumental	
Élément mis en valeur	
Rôle de l'élément mis en valeur	
Tempo / caractère	

Deuxième écoute: concerto pour mandoline en do majeur composé par Antonio Vivaldi

Effectif instrumental	Un orchestre à cordes frottées, un clavecin, une mandoline
Élément mis en valeur	La mandoline : elle est donc <u>le soliste de cette œuvre</u>
Rôle de l'élément mis en valeur	Échange musical avec l'orchestre qui accompagne, sorte de dialogue
Tempo / caractère	Rapide / musique énergique et dynamique

Troisième écoute: Joseph Haydn concerto pour piano n°11 (N°44 p 30)

Quel(s) élément(s) est(sont) à rapprocher ou à opposer des 2 écoutes précédentes?

- Nous entendons clairement l'échange entre l'orchestre et le piano
- Le piano est mis en avant c'est donc le soliste
- Ce n'est pas le même instrument qui est mis en valeur

Test: Antonio Vivaldi extrait des 4 saisons: le printemps

■ À partir de la vidéo effectuez la description

- Il y a un orchestre (cordes et clavecin) et un soliste
- Le tempo est rapide
- Le caractère est dynamique
- Le soliste est debout

Histoire des arts : Fragonard la leçon de musique 1769

MODES DE JEU ET STYLES

Compétence visée : culture humaniste

Situer dans le temps / sens critique

PREMIÈRE ÉCOUTE: PULP FICTION MUSIQUE DU FILM DE Q. TARENTINO INTERPRÉTÉE PAR LE QUATUOR EBENE (TITRE ORIGINAL: MISIRLOU PAR DICK DALE)

Type de jeu utilisé	Nombre de parties	Instrument mis en valeur

PREMIÈRE ÉCOUTE: PULP FICTION MUSIQUE DU FILM DE Q. TARENTINO INTERPRÉTÉE PAR LE

QUATUOR EBENE

Type de jeu utilisé	Nombre de parties	Instrument mis en valeur
Jeu à l'archet En pizzicato	Présentation du thème sous 2 formes	Le premier violon surtout mais également les autres
Percussion sur l'instrument	Passage plus lent en	éléments du quatuor qui
Tutti Soliste accompagné	valeurs longues puis rythmées	apportent un soutien important pour fixer les
Attaques très marquées	Partie rapide et saccadée	ambiances rythmiques
Vibrato	Reprise du thème pour finir	

CE QUE JE RETIENS

- Complétez avec : années, film, sonores, modes, quatuor
- Les membres du .... ont revisité cette musique de......, qui est une chanson des .... 60 (Missirlou); par leurs différents .... de jeu les ambiances.......se succèdent. On retrouve aussi cette musique dans la série des films « TAXI ».
- Les membres du quatuor ont revisité cette musique de film, qui est une chanson des années 60 (Missirlou); par leurs différents modes de jeu les ambiances sonores se succèdent. On retrouve aussi cette musique dans la série des films « TAXI ».

COMPARAISON: 2 INTERPRETATIONS DU CONCERTO BRANDEBOURGEOIS N°5 DE J.S.

BACH

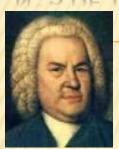
Epoque :	Siècle :
Repère historique :	Repère musical :

Instrumentation	Style et lieu	Modes de jeu	Points communs

COMPARAISON: 2 INTERPRÉTATIONS DU CONCERTO BRANDEBOURGEOIS N° 5 DE J.S. BACH

	Instrumentation	Style et lieu	Modes de jeu	Points communs
Orchestre baroque	Cordes frottées, clavecin, vents (flûte traversière en bois)	Salle de concert, de réception , de château Style baroque	Dialogue entre les instruments Peu de nuances Pulsation marquée	Le thème principal est parfaitement identifiable dans les deux interprétations Pulsation semblable Musique écrite dans
Trio de jazz de Jean- Jacques Loussier	Piano, contrebasse, batterie	Salle de concert en public Musique amplifiée Style jazz	Intro percussive Le piano improvise et tient le rôle principal malgré un échange avec la contrebasse	les 2 cas Grande sobriété dans l'attitude scénique

CE QUE JE RETIENS

- **Complétez avec : duc, baroque, siècles, concerto**
- J.S. Bach est un compositeur de l'époque ..... (.......)
- Cette fois c'est un trio qui revisite Bach avec 2 ...... de décalage
- Le style d'interprétation indique bien l'époque d'appartenance

Contemporaine

- Les concertos brandebourgeois sont au nombre de 6 et furent composés à la demande du ...... de Brandebourg
- J.S. Bach est un compositeur de l'époque baroque (XVIIIème siècle)
- Cette fois c'est un trio qui revisite Bach avec 2 siècles de décalage
- Le style d'interprétation indique bien l'époque d'appartenance contemporaine
- Les concertos brandebourgeois sont au nombre de 6 et furent composés à la demande du duc de Brandebourg

CLAVECIN BAROQUE

LOUIS XIV À CHEVAL

OBSERVONS LES IMAGES PRÉCÉDENTES

- Complétez avec : piètement, mouvement, monarque, baroque, valeur, sculputures
- Pour le clavecin nous notons beaucoup de ...... et de décorations notamment pour le .....
- Le tableau montre également des détails tels que le drapé du manteau du ...... ainsi que le ..... du cheval, l'éclairage met en valeur le roi
- · L'époque ..... est représentative de la volonté de mise en ..... de chaque détail.
- Pour le clavecin nous notons beaucoup de sculptures et de décorations notamment pour le piètement
- Le tableau montre également des détails tels que le drapé du manteau du monarque ainsi que le mouvement du cheval, l'éclairage met en valeur le roi
- L'époque baroque est représentative de la volonté de mise en valeur de chaque détail.

HISTOIRE DES ARTS : REMBRANDT LA RONDE DE NUIT 1642

L'ORGANISATION DE LA MÉLODIE AUTOUR DU COUPLET ET DU REFRAIN :

Compétence visée : culture humaniste

Établir des liens entre les œuvres

PREMIÈRE ÉCOUTE : TE DEUM DE MARC OINE CHARPENTIER

- Caractéristiques de chaque extrait constitutif de l'écoute:
- x extrait n°1 (introduction):

× extrait A:

× extrait B:

PREMIÈRE ÉCOUTE: TE DEUM DE MARC ANTOINE CHARPENTIER

- *Caractéristiques de chaque extrait constitutif de l'écoute :
- extrait n°1(introduction): uniquement des percussions
- extrait n°2 (A): des cuivres et des timbales
- extrait n °3 (B): des cordes frottées accompagnées d'un clavecin

SCHÉMA DE L'ÉCOUTE:

Introduction A.A.B.A.C(B).A.A.

Remarque: C étant une « modification » de

B

CE QUE JE RETIENS

- Complétez avec : alternance, refrain
- Dans cette écoute il y a un passage musical qui revient régulièrement que l'on peut comparer à un ......
   Dans la forme rondo il y a une ..... entre un refrain et des couplets
- Cette œuvre musicale
   est utilisée comme
   générique de
   « l'eurovision » mais reste
   une œuvre religieuse.
- × Réponses page suivante

CE QUE JE RETIENS

Dans cette écoute il y a un passage musical qui revient régulièrement que l'on peut comparer à un refrain. Dans la forme rondo il y a une alternance entre un refrain et des couplets

Cette œuvre musicale
 est utilisée comme
 générique de
 « l'eurovision » mais reste
 une œuvre religieuse.

DEUXIÈME ÉCOUTE

- **★** Chanson allemande du groupe PUR: ICH DENK AN DICH
- *Après avoir relevé la description sonore mettre en évidence le schéma de la chanson

DEUXIÈME ÉCOUTE (SUITE...)

- Complétez avec : symphonique, Allemagne, violon, entraînant, guitare
- Description
- Effectif sonore : un chanteur, un chœur, une batterie et des petites percussions, une basse, une ......, un clavier, et un ....
- Tempo :modéré et rythmé
- * Caractère:.....

DEUXIÈME ÉCOUTE (SUITE...)

- Description
- Effectif sonore: un chanteur, un chœur, une batterie et des petites percussions, une basse, une guitare, un clavier, et un violon
- Tempo :modéré et rythmé
- Caractère : entraînant
- Remarque ; la vidéo nous montre qu'il s'agit d'un groupe très connu en Allemagne ; dans ce cas il est accompagné d'un orchestre symphonique

STRUCTURE DE L'ÉCOUTE

- Complétez avec : interlude, pont, rondo
- C'est une forme .....; chaque « bloc » couplet /refrain est séparé par un ..... instrumental joué par le violon
- * À l'issue du second bloc il y a <u>un .....</u> (passage musical différent)

- C'est une forme <u>rondo</u>; chaque « bloc » <u>couplet /refrain</u> est séparé par un <u>interlude instrumental</u> joué par le violon
- À l'issue du second bloc il y a <u>un pont</u> (passage musical différent)

PLAN DE L'ÉCOUTE

- Prélude
- Couplet
- x Refrain
- Interlude joué par le violon
- × Couplet
- Refrain
- Interlude joué par le violon
- × Pont
- × Refrain

TROISIÈME ÉCOUTE: CLIP VIDÉO DE RENAN LUCE, LES VOISINES

Instruments / instruments	Rapport images/texte	Première phrase du refrain

Instruments	Rapport images/texte	Première phrase du refrain
Contrebasse, guitares, petites percussions, voix masculine avec effets sonores, batterie	On voit l'image de l'appartement de l'immeuble voisin	J'ai toujours préféré aux voisins les voisines

FENÊTRE SUR COUR FILM D'ALFRED HITCHCOCK

(1954)

X Quels éléments sont à rapprocher du clip de Renan Luce ?

FENÊTRE SUR COUR FILM D'ALFRED HITCHCOCK

(1954)

Fenêtre sur Cour Alfred Hitchcock, 1954 format 1.66 séquence initiale

- × Même décor
- Même situation
- Renan Luce s'est inspiré de ce film

HISTOIRE DES ARTS : LE CHATEAU DE VERSAILLES

Autour de la strophe: La forme strophique

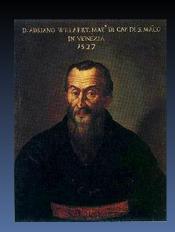
Compétence visée : culture humaniste

Établir des liens entre les œuvres

Première écoute : vecchio lettroso composé par Willaert

- Description
- effectif sonore / formation:
- tempo:
- caractère:
- organisation musicale :

Première écoute : ...

- Description
- effectif sonore : un instrument à cordes pincées (probablement un luth) des percussions, un ensemble vocal mixte et une trompette
- tempo: assez rapide
- caractère :entraînant
- organisation musicale : prélude de percussions(introduction)
  - première strophe (chant + luth)
  - interlude des percussions
  - deuxième strophe avec ajout de la trompette

Ce que je retiens

- Complétez avec : interludes, répétition, renaissance, strophes
- La forme strophique se caractérise par la ....de la même mélodie, c'est une organisation sous forme de ......; elles peuvent être entrecoupées par des passages instrumentaux (......)
- Cet exemple musical appartient à la période de la .....
- La forme strophique se caractérise par la répétition de la même mélodie, c'est une organisation sous forme de strophes ; elles peuvent être entrecoupées par des passages instrumentaux (interludes)
- Cet exemple musical appartient à la période de la renaissance

Deuxième écoute : ma belle si ton âme compositeur anonyme (air de cour du 16ème siècle)

- Description
- effectif sonore
- tempo
- caractère
- organisation musicale

Deuxième écoute ....

- Description
- effectif sonore : un luth et une voix masculine (haut de contre)
- tempo : assez rapide
- caractère : musique de divertissement, elle appartient au genre galant (thème de la séduction)
- organisation musicale :
  - strophe 1
  - interlude
  - strophe 2
  - interlude
  - strophe 3
  - postlude

COMMENTEZ CETTE VIDÉO

Epoque:	Siècle:
Repère historique :	Repère musical :

CLAUDE NOUGARO INTERPRETE « ARMSTRONG »

CLAUDE NOUGARO INTERPRETE « ARMSTRONG »

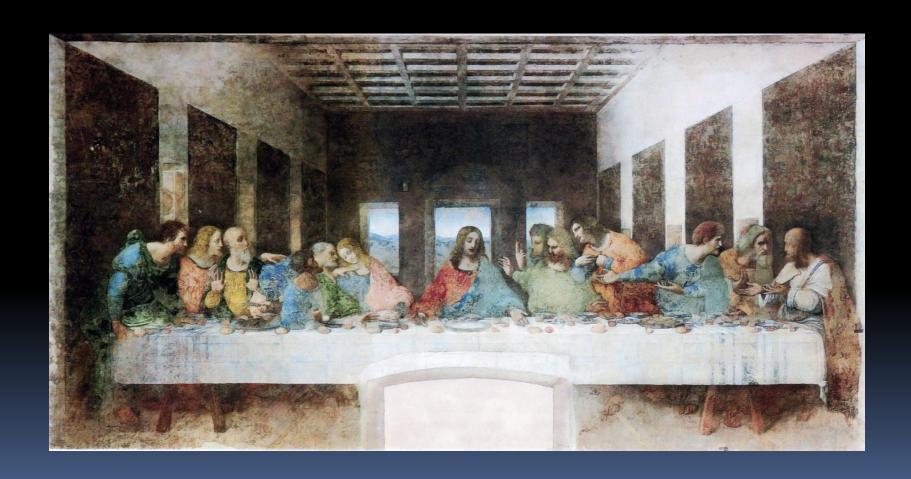
C' EST UNE CHANSON DE FORME STROPHIQUE : IL N'Y A PAS DE REFRAIN.

ELLE COMPORTE 4 STROPHES ENTRECOUPÉES D'INTERLUDES INSTRUMENTAUX SAUF ENTRE LA 3ème ET LA 4ème OÙ L'INTERLUDE EST RÉDUIT À SA PLUS SIMPLE EXPRESSION.

L'ORCHESTRE COMPREND UNE BATTERIE, UN PIANO, UNE CONTREBASSE, UNE GUITARE, UN ORGUE HAMMOND, ET UN CHANTEUR EN L'OCCURENCE CLAUDE NOUGARO LE TEMPO EST MODÉRÉ ET RYTHMÉ C'EST UNE CHANSON ENTRAÎNANTE.

SON STYLE APPARTIENT AU JAZZ. C EST UNE VERSION ENREGISTRÉE EN CONCERT.

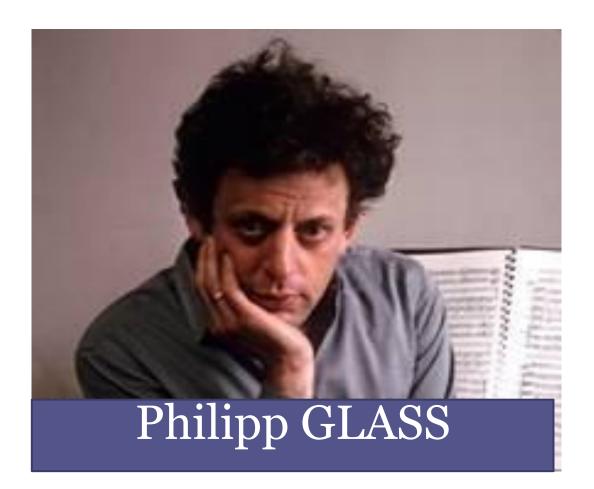
Histoire des arts : Léonard de Vinci La cène 1494 à 1498

La musique minimaliste

Compétence visée : culture humaniste

Diverses formes à visée artistique

Écoute n°1

• KNEE 1

Description:
Effectif sonore
Tempo
Caractère:

Écoute n°1

- Description:
- Effectif sonore: chœur, et nappe sonore
- Tempo : lent et non pulsé
- Caractère : à la fois reposant et oppressant

Ce que je retiens

- Complétez avec orgue, notes, éléments, religieuse
- Cette musique est construite à partir de petits ...... répétés ; c'est une musique **minimaliste** . Il y a « peu de ..... » dans cette œuvre .
- Le compositeur utilise **un .....** (instrument à clavier souvent utilisé dans la musique ......).
- Cette musique annonce la musique électro actuelle.
- Cette musique est construite à partir de petits éléments répétés;
   c'est une musique minimaliste. Il y a « peu de notes » dans cette œuvre.
- Le compositeur utilise **un orgue** (instrument à clavier souvent utilisé dans la musique religieuse).
- Cette musique annonce la musique électro actuelle.

Deuxième écoute

 NAGOYA MARIMBA composé par STEVE REICH compositeur américain né en 1936

• Joueurs de marimba

Deuxième écoute (suite ...)

- Description
- Effectif sonore : marimba (c'est un instrument à percussion souvent utilisé dans la musique d'Amérique du Sud)
- Tempo: assez soutenu mais irrégulier
- Caractère : répétitif et entraînant

Ce que je retiens

- Complétez avec : addition , répète , évolutions
- Cette œuvre est construite à partir d'un élément musical qui se ...... en intégrant une ......mélodique (ajout de notes à la formule de base)
- Il s'agit donc d'une structure répétitive intégrant des ......, la perception en est nouvelle à chaque formule.
- Cette œuvre est construite à partir d'un élément musical qui se répète en intégrant une addition mélodique (ajout de notes à la formule de base)
- Il s'agit donc d'une structure répétitive intégrant des évolutions, la perception en est nouvelle à chaque formule.

Commentez la vidéo proposée Steve Reich: CHECK IT OUT extrait de

CITY LIFE

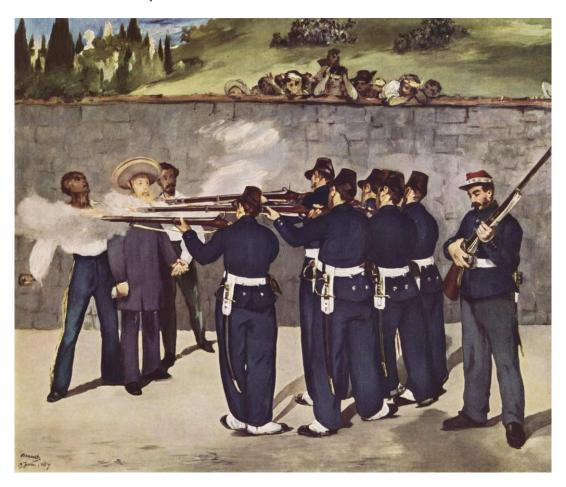

Compléter avec : échantillon, sonorités acoustiques et électro acoustiques, klaxons, portières qui claquent

- Cette œuvre est construite à partir d'un
   ......(enregistrement numérique d'une phrase
   prononcée par un camelot New Yorkais : « Check it
   out »)
- Il y a un mélange entre .....
- On y trouve des sons de la rue (.....)
- Il s'agit d'une musique écrite dans laquelle chaque son et chaque ont leur importance.
- Pulsation irrégulière

- Cette œuvre est construite à partir d'un échantillon (enregistrement numérique d'une phrase prononcée par un camelot New Yorkais : « Check it out »)
- Il y a un mélange entre sonorités acoustiques et électro-acoustiques.
- On y trouve des sons de la rue (klaxons, portières qui claquent,...)
- Il s'agit d'une musique écrite dans laquelle chaque son et chaque bruit ont leur importance.
- Pulsation irrégulière

Histoire des arts : Manet l'execution de Maximilien 1868 (utilisation des différents plans)

Réutilisation de mélodies et évolutions à travers le temps

Compétence visée : culture humaniste

Le temps / les époques

Première écoute

 Sonate dite « au clair de lune » LUDWIG VAN BEETHOVEN (n°50 et 53 p 31) sonate n°14 OPUS 27 (1er mouvement)

Instrumentation	Tempo	Caractère	Répartition des éléments sonores

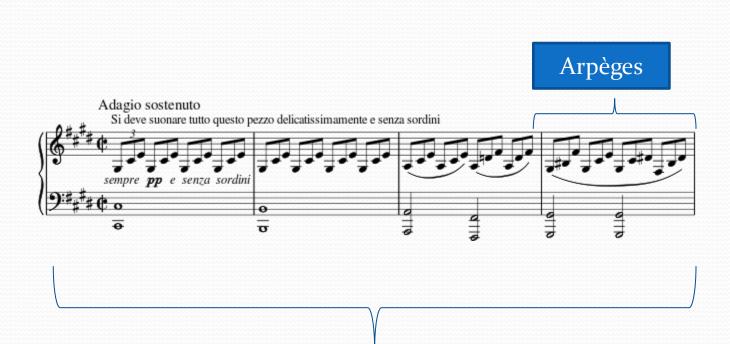

Première écoute

- Description:
- Effectif sonore: un piano
- Tempo : lent
- Caractère : calme et reposant
- Répartition des éléments sonores: les 2 mains du pianiste ont des rôles bien distincts

Ce que je retiens

- Complétez avec : mouvements, seul, instruments, mélodie, basse, fonctions
- Le piano (n°54 p31) est .....: cela correspond à la sonate puisque c'est une composition en 3 ou 4 ...... pour un ou plusieurs ......
- Le piano remplit plusieurs .....s dans cette composition : arpèges, ... descendante, et ....
- Le piano (n°54 p31) est seul : cela correspond à la sonate puisque c'est une composition en 3 ou 4 mouvements pour un ou plusieurs instruments.
- Le piano remplit plusieurs fonctions dans cette composition : arpèges, basse descendante, et mélodie.

Basse descendante

Deuxième écoute

• En vous aidant des éléments précités essayer d'établir un lien entre cette écoute et l'œuvre précédente en suivant le guide proposé en animation.

Quelles modifications avez-vous remarqué?

Deuxième écoute

- Extrait d'une chanson d'ALICIA KEYS intitulée PIANO AND I
- description:
- Effectif sonore : un piano remplissant le même rôle que la sonate de Beethoven, la chanteuse soliste, des chœurs, une basse, une batterie
- Tempo : lent et rythmé
- Caractère : ...à vous de voir !!!

Ce que je retiens

- Dans cette chanson ALICIA KEYS s'est inspirée de l'œuvre de BEETHOVEN; nous pouvons donc avancer qu'il s'agit <u>d'une</u> <u>adaptation</u> dans laquelle elle a réutilisé la mélodie.
- Les rôles musicaux sont traités d'une autre manière mais on y retrouve tous les éléments constitutifs
- ALICIA KEYS a rajouté des paroles dans le style PARLANDO

Troisième écoute

- ALL BY MYSELF interprété par Céline Dion
- Consigne : déterminer les caractéristiques de cet extrait

Refrain

Troisième écoute (suite...)

- Description
- Effectif sonore: un piano, un ensemble de cordes frottées, percussion, une basse, une guitare, un chœur et une chanteuse et des effets électroniques
- Tempo: lent
- Caractère : reposant, calme
- Structure : de type rondo le couplet étant plutôt dans le médium et le refrain dans l'aigu, passage instrumental pianistique en arpèges
- Style : musique appartenant à la variété

Quatrième écoute

- Concerto pour piano n°2 de RACHMANINOV (1873 1943) 2ème mouvement
- Après avoir chanté le thème avec le piano lever la main à chaque fois que l'on entend la tête du thème

Quatrième écoute

- Description:
- Effectif sonore : un ensemble symphonique comprenant des cordes frottées des bois et un piano
- Tempo: lent
- Caractère : calme et reposant
- Style: musique symphonique, on voit le filiation entre les écoutes 3 et 4; il s'agit à nouveau d'une adaptation

Cinquième écoute

Travail de comparaison autour d'un concerto composé par Antonio Vivaldi (nº33 p 28): concerto l'été ler mouvement

Sixième écoute

• « Vivaldi Tribute » hommage rendu à Vivaldi par Patrick Rondat et Patrick Deschamps

Tableau comparatif

	Effectif sonore	Tempo	Caractère	Organisation musicale
L'été de Vivaldi				
Vivaldi Tribute				

Tableau comparatif

	Effectif sonore	Tempo	Caractère	Organisation musicale
L'été de Vivaldi(5 ^{ème} écoute)	Un orchestre à cordes et un clavecin	Rapide (presto)	Énergique dynamique	Dialogue entre le violon et l'orchestre
Vivaldi Tribute (6 ^{ème} écoute) par Patrick Rondat	2 guitares, basse, batterie, synthétiseur jouant des nappes de cordes	Rapide après l'introduction	Énergique et dynamique mais dans une esthétique rock	Dialogue entre les 2 guitares avec la même mélodie

Ce que je retiens

- Il s'agit d'une adaptation d'une œuvre savante composée plusieurs siècles auparavant
- On peut utiliser le terme Arrangement pour désigner l'adaptation réalisée par P. Rondat et P. Deschamps

Patrick Rondat crée en 2008 avec le pianiste Hervé N'Kaoua un duo de musique de chambre guitare électrique / piano qui propose des adaptations de Mozart, Purcell, Beethoven, Vivaldi, Puccini, etc...

Histoire des arts : Réutilisation d'objets le portrait de cuisine

Histoire des arts : Réutilisation d'une thématique

Goya Tres de Mayo 1814 Manet l'execution de Maximilien 1868 Picasso Massacre en Corée 1951

Compétence visée : culture humaniste

Situer dans le temps et l'espace

Première écoute: J. Ph. Rameau les indes galantes

L'extrait s'appelle la danse du calumet, il appartient à un opéra ballet créé en 1735

Epoque :	Siècle :
Repère historique :	Repère musical :

Biographie de Rameau et des Indes Galantes (travail à faire à la maison sur 5 à 8 lignes maximum)

Description

- Effectif sonore: un ensemble de cordes frottées, un clavecin, des bois notamment une flûte
- Tempo: rapide et bien pulsé sauf pour le passage central, dans l'extrait vidéo le tempo est plus « enlevé », l'interprétation est donc différente.
- Caractère: entrainant le rythme régulier cadrant bien les pas d'une danse baroque

Deuxième écoute: Igor Stravinsky le sacre du printemps danse du sacrifice (n°107 p 37 et photo S)

Epoque:	Siècle :
Repère historique :	Repère musical :

Description

- Effectif sonore: cordes frottées, percussions, cuivres, mode de jeu très saccadé
- Tempo: rapide et très marqué
- Caractère: agité
- Musique essentiellement rythmique, l'aspect mélodique ne prédomine pas

- Musique d'époque contemporaine utilisant des ressources et des assemblages sonores novateurs.
- Présence d'un orchestre symphonique
- La photo du cahier montre une chorégraphie laissant éclore une fleur (allusion au printemps); c'est un ballet du XXème siècle

Troisième écoute: Astor Piazzola tango ballet

 Faire la description sonore de l'extrait sans omettre l'aspect rythmique

Epoque :	Siècle :
Repère historique :	Repère musical :

	Partie A	Partie B	Partie C
Instruments			
Tempo/rythme			
Mode de jeu			

Description

	Partie A	Partie B	Partie C
Instruments	Cordes frottées, bandonéon, piano	Guitare, bandonéon en accords, cordes frottées	Percussions, bandonéon, piano, guitare et cordes
Tempo/rythme	Saccadé et plutôt lent	Plus lent et moins saccadé	Plus rapide
Mode de jeu	Notes tenues et répétées	Vibrato et jeu de soufflet	Écriture plus agitée

Ce que je retiens

- Le tango est une danse de genre populaire qui nous vient d'Argentine. Il se développe à travers les œuvres d'Astor Piazzola dans une écriture raffinée grâce à ses connaissances en composition musicale
- Ci-contre Richard
   Galliano interprétant
   Libertango de Piazzola

Observons le tableau 106 p 37

 Relevons les éléments à la fois conventionnels et novateurs

Les 3 musiciens de Picasso 1921 (n°106 p 37)

- Les 3 personnages sont issus de la « commedia dell'arte » (comédie italienne).
- Pierrot joue de la clarinette, Arlequin joue de la guitare et Capucin tient les partitions.
- Cette œuvre s'inscrit dans la période cubiste de Picasso et montre un trait à la fois radical et précis dans le tableau (il ne s'agit pas d'un collage)

Quatrième écoute: Gotan Project Une Musica Brutal

Description :

Description

- Effectif sonore: bandonéon, piano, batterie, guitare, basse, effets sonores, voix féminine
- Tempo: intro lente puis tempo régulier et assez rapide
- Style: musique actuelle, le genre tango s'est donc adapté.

Repérage dans le temps

	Rameau	Stravinski	Piazzola	Gotan project
Titre				
Siècle				
Époque				
Œuvre d'art				

Repérage dans le temps

	Rameau	Stravinski	Piazzola	Gotan project
Titre	Les indes galantes	Le sacre du printemps	Libertango	Una musica brutal
Siècle	XVIII ème	XX ème		
Époque	Baroque	Contemporain		
Œuvre d'art	Les menines selon Valesquez et selon Picasso			

quantonio i yunnoo ot aanoo

Époque style: baroque et classique

quatrième baroque/classique

Compétence visée : culture humaniste

Le temps / les époques

Repères de l'époque baroque

- Repères historiques: de Louis XIII à Louis XV
- Repères littéraires: Molière, Jean de La Fontaine, Charles Perrault, Montesquieu...
- Repères musicaux: Monteverdi, Purcell, Vivaldi, Bach, Rameau...
- Principales formes musicales: Sonate,
   Symphonie, suite de danses, Opéra, Cantate ...
   (voir définition dans le lexique)

quatrième baroque/classique

Première écoute: Jean Sébastien Bach menuet et badinerie extrait de la suite n°2

La badinerie

Comparaison des 2 extraits

Titre	Instrumentat ion	Tempo	Caractère
Menuet			
Badinerie			

quatrième baroque/classique

Première écoute: Jean Sébastien Bach menuet et badinerie extrait de la suite n°2

• Comparaison des 2 extraits

Titre	Instrumentation	Tempo	Caractère
Menuet	Cordes frottées Clavecin Flûte traversière	Modéré à 3 temps Le clavecin marque les pas de danse	Solennel et gracieux
Badinerie	Cordes frottées Clavecin Flûte traversière	Rapide et énergique	Dynamique

Menuet: il giardino armonico

Menuet: il giardino armonico

- Description :
- Formation : un clavecin, une flute baroque, une viole de gambe, et un violon
- Tempo: assez rapide
- Caractère : entrainant
- Remarque : petite formation orchestrale accompagnant des danseurs (chorégraphie très organisée)

Ce que je retiens

- C'est une musique de **divertissement**, réservée à la bourgeoisie.
- La fin de chaque phrase est marquée par un ralentissement cadentiel (lié à la conclusion de l'extrait donc à la cadence parfaite), c'est la marque de ponctuation utilisée en musique.
- <u>La forme</u> de type rondo détermine les repos cadentiels.

Le viole de gambe

La viole de gambe

 La viole de gambe est née en Espagne à la fin du Xvème siècle. La première peinture représentant une viole de gambe jouée par un ange, date de 1475. Par ses frettes (brettes sur le manche), le nombre de ses cordes (six), cet instrument dérive du luth. La viole de gambe peut être considérée comme un « luth à archet ». On la joue en la tenant sur les genoux, d'où son nom, venant de l'italien da gamba qui signifie jambes

À l'époque baroque apparaissent la plupart des instruments de musique sous leur forme actuelle.

C'est aussi l'époque de la mise en place des grandes formes musicales, donc de l'organisation interne des compositions

C'est la période de grands luthiers comme **Stradivarius (1644-1737)** qui a marqué l'histoire par la fabrication d'instruments incomparables de perfection ...

Stradivarius

- La musique baroque comporte beaucoup de détails, de notes, d'enrichissements, c'est une tendance artistique qui se développe à cette époque, comme le montre le détail d'un des violons de Stradivarius (ornementation de bord de la caisse de résonnance)
- A ce jour les violons de Stradivarius sont inestimables (le dernier vendu-un alto-valait 45 millions de dollars!)

Repères de l'époque classique

- Repères historiques: de Louis XV à Louis XVI et le début de la 1ère république
- Repères littéraires: Voltaire, Rousseau ...
- Repères musicaux: Mozart, Haydn ...
- Principales formes musicales: le quatuor, la sonate, la symphonie....

quatrième baroque/classique

Deuxième écoute: Mozart la marche turque

quatrième baroque/classique

Deuxième écoute: Mozart concerto pour clarinette (adagio)

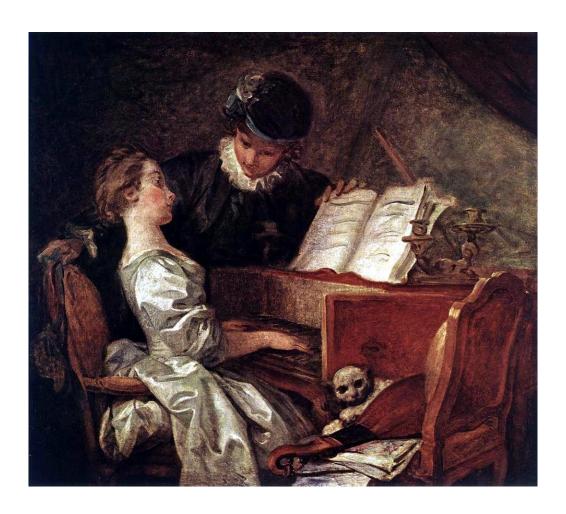
Description:

- Instrumentation: un orchestre de cordes frottées, des vents, une clarinette en soliste
- Tempo: lent
- Caractère: apaisant, calme, plaintif

Ce que je retiens

- L'époque classique apporte beaucoup de soin et de délicatesse à la mélodie. Elle semble posée sur un accompagnement orchestral (écriture horizontale de la musique). Elle devient l'élément moteur de chaque composition.
- C'est également le développement des grandes formes musicales qui peuvent être soit monothématique ou bi-thématique

Observation du tableau n°48 p 31

Observation du tableau n°48 p 31

- Nous observons une dame recevant une leçon de piano
- Le drapé de se robe, le détail du fauteuil,... nous montre sa richesse
- L'effet de lumière est accentué sur son visage ainsi que sur la partition
- Le professeur est au second plan et de couleur sombre
- L'art musical est mis en valeur par ce tableau

quatrième baroque/classique

Troisième écoute: J.S. Bach sicut locutus est extrait du magnificat BWV 243

- Description:
  - Effectif sonore:
  - Tempo:
  - Écriture:

Troisième écoute: J.S. Bachusicut locutus est extrait du magnificat BWV 243

• Description:

- Effectif sonore: un chœur mixte, un orgue
- Tempo: assez rapide
- Écriture: verticale

Ce que je retiens

- Dans cette écoute le compositeur a organisé sa composition de manière verticale (les notes sont superposées)
- Cela donne beaucoup d'importance à l'harmonie (superposition de sons)

Repérage dans le temps

	Bach	Mozart	Bach
Titre	Menuet et badinerie	Concerto pour clarinette	Sicut locutus
Epoque	Baroque	Classique	Baroque
Œuvre d'art	Château de Versailles	La leçon de piano	Château de Versailles

La musique concertante : le concerto

Compétence visée : culture humaniste

Avoir des repères

Première écoute : *concerto pour clarinette de W. A. Mozart (adagio)*

- Description :
- effectif sonore:
- tempo:
- caractère:
- élément mis en valeur:

description

- <u>Effectif sonore</u> : un ensemble de cordes frottées et une clarinette
- tempo: lent
- <u>caractère</u>: calme et reposant
- <u>élément mis en valeur</u> : la clarinette

Ce que je retiens

Le violon est l'instrument soliste il tient le rôle principal

Deuxième écoute

Concerto brandebourgeois n°5 de Jean Sébastien Bach premier mouvement

Décrire la formation orchestrale

description

Effectif sonore:

tempo:

caractère:

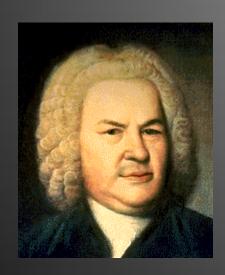
élément(s) mis en valeur:

Description

- Effectif sonore: famille des cordes frottées, une flûte et un clavecin
- tempo : animé et assez rapide
- caractère : gai et festif
- élément(s) mis en valeur : les instruments à chacun leur tour

Ce que je retiens

Dans ce cas chaque groupe est soliste (concerto grosso) Il y a 6 concertos brandebourgeois composés par J. S. Bach

Remarque

- Un concerto écrit pour deux solistes est un double concerto
- Le genre concerto prend naissance à l'époque baroque et va se développer tout au long des époques suivantes (classique, romantique, et contemporaine)

Écoute n°3 : Mozart concerto pour flûte harpe et orchestre K299 mouvement andantino

Écoute n°3 : Mozart concerto pour flûte harpe et orchestre K 299 mouvement andantino

- Le titre indique un orchestre et deux instruments (la flûte et la harpe), en l'occurrence ce sont les deux solistes qui dialoguent ensemble; il s'agit donc d'un double concerto.
- Le tempo est lent cela correspond au mouvement <u>andantino</u>.
- Le caractère de l'œuvre est calme
- K 299 indique qu'il s'agit de <u>la 299ème œuvre</u> <u>répertoriée par M. KOECHEL</u> qui réalisa L'inventaire des œuvres composées par Mozart

Pour aller plus loin : les 4 saisons par Nigel Kennedy

- Dans son interprétation des 4 saisons de Vivaldi, Nigel Kennedy y appose un introduction tout à fait personnelle, dans un style « folk ».
- Cela étant, juste après cette introduction l'œuvre démarre de façon normale : N. Kennedy est connu pour son côté décalé et parfois provocateur dans sa vision du répertoire musical, mais il est reconnu comme étant un grand violoniste soliste

Décrivez les images ci-dessous et relevez le ou les éléments mis en valeur

Il s'agit d'une vue aérienne du château de Versailles

- Nous remarquons que les éléments remarquables sont le bassin, le jardin, et le château en dernier plan
- Tout semble organisé autour d'un axe bassin château, et chaque forme est reproduite de façon symétrique.

Histoire des arts

Rembrandt : la ronde de nuit 1642

Goya: autoportrait 1815

- Dans chacun de ses 2 tableaux l'éclairage met en valeur une zone de l'œuvre
- C'est la manière que l'artiste utilise pour nous guider dans notre regard, au même titre que le compositeur nous à travers son choix d'écriture

MODIFICATION DE LA MÉLODIE

Compétence visée : culture humaniste

Faire preuve de sensibilité et de curiosité

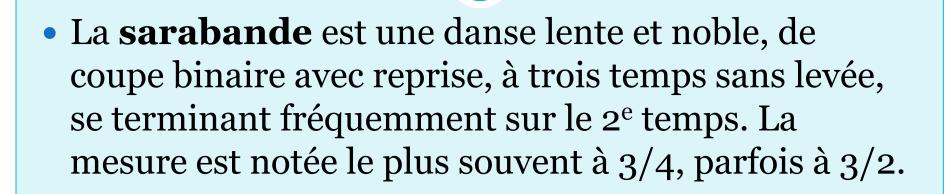

Première écoute : sarabande en ré mineur de G. F. Haendel

- Description
- effectif sonore:
- tempo:
- caractère:
- organisation musicale :

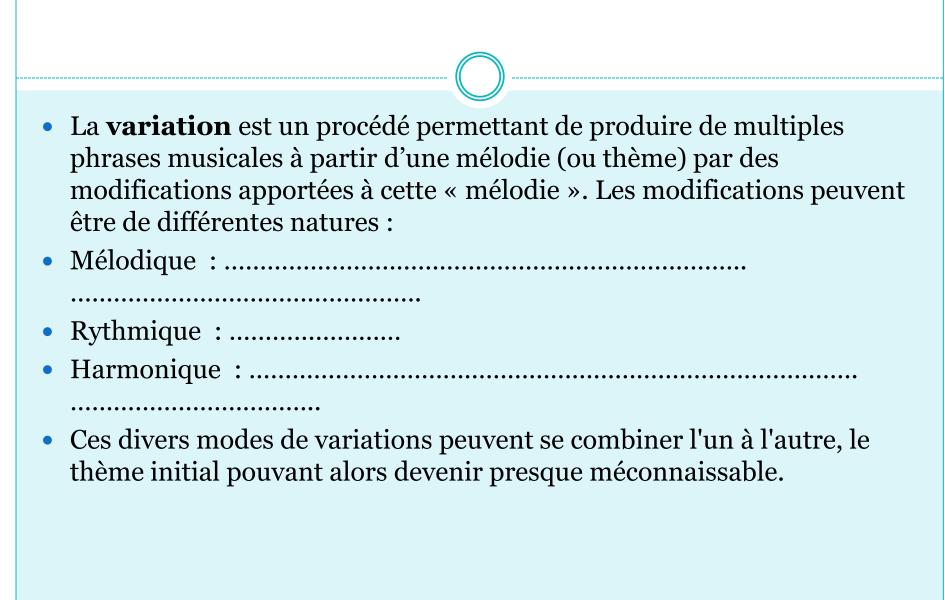

Première écoute ....

- Complétez avec : modifications, lent, clavecin,
- effectif sonore : un ensemble de cordes frottées et un ......
- tempo: ..... avec un passage plus soutenu
- caractère : musique solennelle
- organisation musicale : plusieurs parties qui semblent se répéter avec des ......
- effectif sonore : un ensemble de cordes frottées et un clavecin
- tempo: lent avec un passage plus soutenu
- caractère : musique solennelle
- organisation musicale : plusieurs parties qui semblent se répéter avec des modifications.

Ce que je retiens

- Le thème principal est présenté en premier puis suivent des variations; l'œuvre se clôture par le thème principal
- le thème et variation(s) c'est une pièce qui se construit autour de la même idée musicale en modifiant des éléments mélodiques, rythmiques et harmoniques nouveaux
- On retrouve cette musique dans le film de Stanley Kubrik: Barry Lindon

Deuxième écoute : Benjamin Britten variation sur un thème d'Henry Purcell

- Description
- effectif sonore:
- tempo:
- caractère :
- organisation musicale:

Deuxième écoute ....

- Complétez avec : somptueux, appartient, symphonique, baroque, variations
- effectif sonore : orchestre ....., chaque famille intervenant à tour de rôle
- tempo : lent et bien marqué
- caractère : ....., majestueux
- effectif sonore : orchestre symphonique, chaque famille intervenant à tour de rôle
- tempo: lent et bien marqué
- caractère : somptueux, majestueux
- organisation musicale : il s'agit d'un thème musical qui appartient à Henry Purcell (musique baroque) ; Britten a repris cette mélodie et lui applique des variations (changement de timbres et de hauteur), c'est une variation harmonique

Ce que je retiens

• L'idée de Benjamin Britten était d'écrire une œuvre qui permette aux jeunes de découvrir l'orchestre symphonique ; il a donc réalisé une composition qui fait « voyager » ce thème baroque dans tous les pupitres de l'orchestre.

Troisième extrait

• Sonny Rollins interprète Tenor Madness

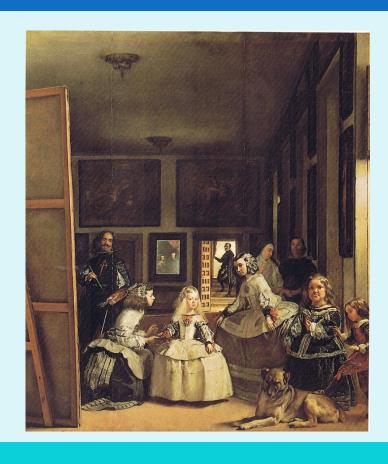
Description

- Complétez avec : ténor, basse, improvise, interprétation
- C'est un orchestre de jazz comprenant une batterie, une......, un trombone, des congas, un piano électrique et Sonny Rollins au saxophone ......
- Le tempo est entraînant et bien rythmé, l'allure est assez rapide , c'est une......faite en public
- Après avoir présenté le thème de Tenor Madness, Sonny Rollins ......différentes mélodies avant de revenir au thème principal et de conclure.
- C'est un orchestre de jazz comprenant une batterie, une basse, un trombone, des congas, un piano électrique et Sonny Rollins au saxophone ténor
- Le tempo est entraînant et bien rythmé, l'allure est assez rapide , c'est une interprétation faite en public
- Après avoir présenté le thème de Tenor Madness, Sonny Rollins **improvise** différentes mélodies avant de revenir au thème principal et de conclure.

Histoire des arts : la variation à partir des ménines

Velasquez 1656

Picasso 1957

Histoire des arts : la variation à partir de photos

Marylin Monroe 1962 à 1964

Campbell's soup cans 1962

Art et contestation

Nouveautés et non conformisme

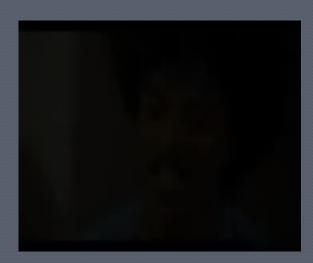
Compétence visée : culture humaniste

Faire d'esprit critique

Extrait n°l Jimi Hendrix interprétant l'hymne américain

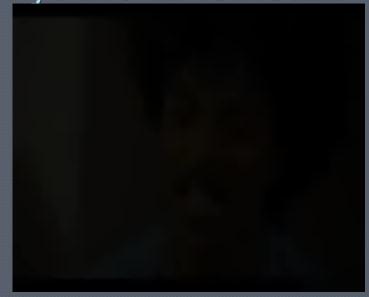
Contexte: les Etats
 Unis sont « enlisés »
 dans un conflit avec
 le Viet Nam

Extrait n°l Jimi Hendrix interprétant l'hymne américain

- J'observe Jimi Hendrix
- ⊙ Que joue-t-il ?
- Quel est le rôle de la batterie ?
- Que fait Jimi Hendrix avec ses pieds?
- A quels sons cela vous fait-il penser ?

Description

- Date et lieu de l'événement: aout 1969 au festival de Woodstock
- Instrumentation: guitare électrique avec des effets électroniques (distorsion), batterie, basse et petites percussions
- Circonstance de création: en public pendant un concert
- Dans sa vision de l'hymne américain Jimi Hendrix reproduit l'univers de la guerre du Vietnam (bombes, sonnerie aux morts ...). C'est une provocation de sa part mais aussi une façon d'illustrer un ressenti.
- Le style vestimentaire et de coiffure est typique de cette époque

John Cage

- Musique pour piano préparé (Sonate V)entre 1946 et 1948
- John Cage était un compositeur, poète et plasticien américain, (1912 / 1992).
- John Cage s'est illustré comme compositeur de <u>musique contemporaine</u> <u>expérimentale</u>

- o Il s'agit d'une œuvre pour piano seul.
- L'instrument est préparé (vis, gomme, et autres objets qui modifient la vibration des cordes du piano).
- Cette modification n'est pas aléatoire, car chaque élément répond à un emplacement déterminé de manière « scientifique »
- Le piano devient un instrument à la fois mélodique et rythmique (aspect polymorphe)

 John Cage s'était fixé pour but de restituer les neuf émotions de la musique indienne: "héroïsme, érotisme, étonnement, joie, tristesse, peur, colère, haine et tendance à la tranquillité".

Le piano préparé

Bernard Lavilliers chante un texte dadaïste: La Chanson Dada extraite de l'album les poètes 1972

Texte de Tristan Tzara

La chanson d'un dadaïste Oui avait dada au cœur Fatiquer de transformateur Oui avait dada au cœur! L'ascenseur portait un roi Lourd fragile autonome Il coupa son grand bras droit L'envoya au pape à Rome C'est pourquoi l'ascenseur N'avait plus dada au cœur Buvez du chocolat Lavez votre cerveau Dada, dada, dada

buvez de l'eau

La chanson d'un dadaïste Qui n'était ni gai ni triste! Et aimait une des cyclistes Qui n'était ni gai ni triste! Mais l'époux le Jour de l'An Savait tous et dans une crise Envoya au Vatican Leurs deux corps en trois valises Ni amant, ni cycliste Non été ni gai ni triste Mangez de bon cerveau Lavez votre soda Dada, dada, dada buvez de l'eau

La chanson d'un

dadaïste Oui était dada de cœur Oui était donc dadaïste Comme tous les dadas de cœur Un serpent portait des dents Il ferma vite la soupape Mis des gants en peau de serpent Et vint embraser le pape C'est curieux votre enfleure N'avait plus dada au cœur Buvez du lait d'oiseaux Lavez vos chocolats Dada, dada, dada mangez du veau

Chanson dont l'accompagnement est répétitif

Description

- Formation: chanteur, contrebasse,
   batterie, guitare, et clavier
- Tempo : rapide et rythmé
- Musique répétitive, basée sur un enchainement d'accords ; La mélodie reprend en réalité un arpège de chaque accord.

TAKE ME OUT par Franz Ferdinand (2004)

Donc si tu te sens seule
Tu sais que je suis là à t'attendre
Je suis simplement un dragueur
Je ne suis qu'à un coup (de feu) de toi
Et si tu pars d'ici
Tu me laisseras brisé, épuisé, je mens
Je suis simplement un viseur
Je ne suis qu'un coup (de feu), alors nous
pouvons mourir

Je sais que je ne partirai pas d'ici... avec toi

[Refrain 1] Je dis "ne sais-tu pas ? " Tu dis "je ne sais pas" Je dis... "dégage-moi!"

Je dis tu ne montres rien Ne bouge pas, le temps est ralenti Je dis... "dégage-moi!"

[Refrain 1]

Si je bouge ça pourrait mourir Si les yeux bougent ça peut mourir Je veux que tu me dégages!

[Refrain 2]
Je sais que je ne partirai pas d'ici (x4)
Avec toi

[Refrain 1]

Si je bouge ça pourrait mourir Si les yeux bougent ça peut mourir Je veux que tu me dégages!

Si je bouge ça pourrait mourir Si les yeux bougent ça peut mourir Allez... Dégage-moi!

[Refrain 2]

(1) take me out : dégage-moi (de chez toi), sors-moi (de chez toi), vire-moi. C'est ainsi qu'il faut l'entendre

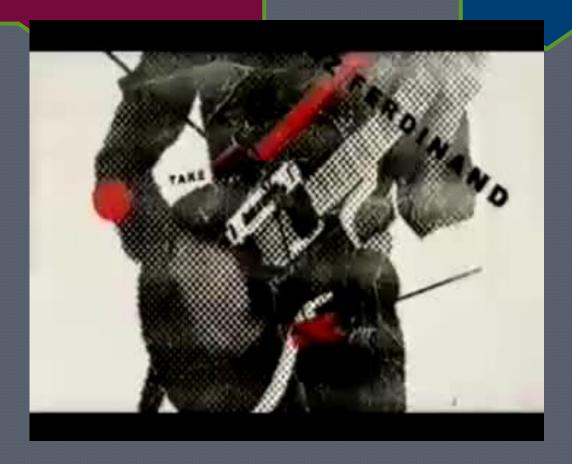

4 : décrire les éléments de graphisme utilisés

JT par Fra

our écoute 3: Quelle(s) transformation(s) les musiciens ont-ils subi?

004)

l : déterminer la formation orchestrale

2 : Quelle(s) transformation(s) la musique a-t-elle subi ?

- Effectif sonore: un groupe de Musiques actuelles guitares électriques, basse, batterie, chanteur ayant le rôle de leader
- Tempo: entrainant et rythmé ayant 2 pulsations distinctes
- Texte: basé sur la rencontre et rupture avec une certaine violence dans les propos
- Images: clip vidéo construit autour d'un langage dadaïste en arrière plan fait de collage, de journaux, de graphisme industriel
- Look industriel ou de robot appliqué aux musiciens

Histoire des arts

MARCEL DUCHAMP de la dérision appliquée à la Joconde

- *L.H.O.O.Q.* est une œuvre d'art de 1919 de Marcel Duchamp, parodiant *La Joconde* de Léonard de Vinci. Son titre est à la fois un homophone du mot anglaid *look* et un allographe.
- Le support consiste en un format portrait proche de celui de l'estampe (19,7 × 12,4 cm) reproduisant La Joconde que Duchamp a surchargée d'une moustache, d'un bouc et des lettres qui donnent le titre à l'œuvre.
- L.H.O.O.Q. s'inscrit dans le courant des ready-made que l'artiste a créés et participe de la volonté de l'artiste de questionner l'art.

• Marcel Duchamp bouleverse l'art au 20ème siècle avec le « ready made » qui consiste à prendre un objet et de le désigner comme œuvre d'art: exemple la roue de bicyclette

La fontaine

Raoul Hausmann: Tatlin at home photomontage de 1920

Max Ernst: l'ange du foyer 1937

La musique de film

Compétence visée : culture humaniste

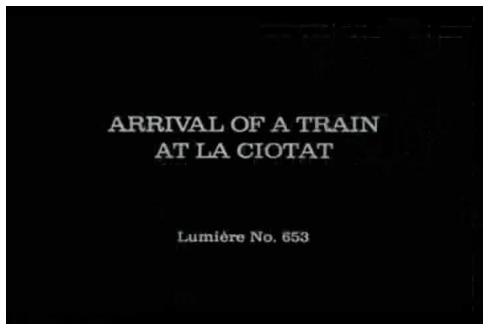
Avoir de connaissances et des repères

troisième la musique de film

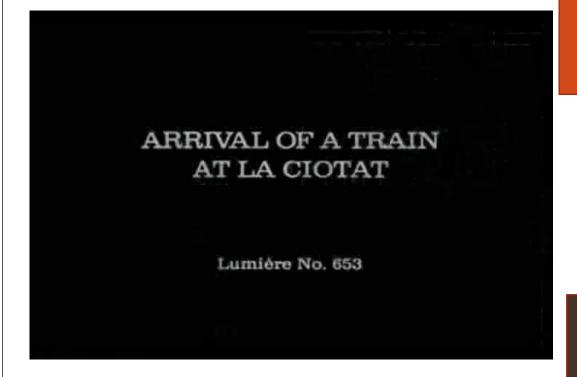
Leçon lire dans le cahier la double page consacrée à « la musique au cinéma »

• L'arrivée du train en gare de La Ciotat (les frères Lumières en 1895), il s'agit de leur second le premier étant « la sortie des usines Lumières »

Activité : suivre les bulles

1 : De quoi est constitué le fond sonore ?

2 : Quelle est l'attitude des personnages ?

3 : Le film est entier!

troisième la musique de film

Description

- Film, muet, court, en noir et blanc montrant l'arrivée du train
- Pas de musique, pas de dialogue, juste une sorte de documentaire
- L'adjonction de musique est là **pour illustrer les images** mais surtout dans un premier temps pour **masquer le bruit généré** par le projecteur d'images.

Le rôle du générique

- Il introduit le film, l'histoire, présente les personnages, situe le lieu....
- Analyse du générique du film « les ch'tis » de Dany Boon en 2007

Le rôle du générique

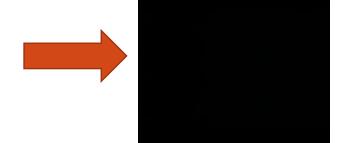

1 : Quelle relation faites-vous entre le trait bleu et le trajet de la voiture ?

2 : Quel changement notez-vous au niveau de l'image ?

3 : Quel est le mode utilisé pour présenter les acteurs ?

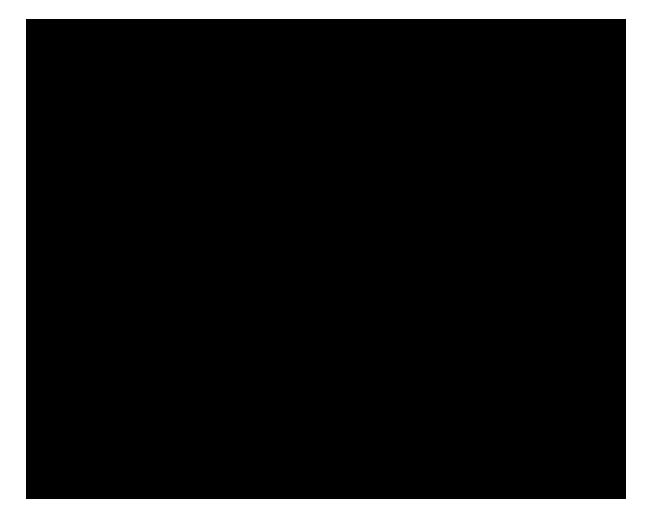
troisième la musique de film

Générique

- Le générique comporte à la fois du dialogue et de la musique, de l'image réelle et de l'image de synthèse
- La symbolique est axée autour de l'idée du voyage (orientation Sud/Nord, signalétique de type GPS, vision réelle de la route et vision 3 D, utilisation de panneaux de signalisation pour indiquer les acteurs et leur rôle)
- Il comporte 2 parties, chacune a son propre environnement musical et visuel (réel/virtuel)

A partir des mêmes critères analyser le générique de « la mort aux trousses » d'Alfred Hitchcock en 1959 observer la photo n°75

troisième la musique de film

- Le logo de la production a été colorisé
- La présentation montre un quadrillage qui deviendra par le biais d'un fondu enchainé une façade d'immeuble (celui de l'O.N.U.)
- Ce fondu enchainé permet de basculer progressivement dans l'histoire, de s'imprégner du contexte...
- Le quadrillage montre des « mailles de filet ou des barreaux de prison » ce qui caractérise l'histoire dans laquelle le personnage principal est plongé

- Les noms des personnages et acteurs apparaissent dans le sens géométrique lié au quadrillage
- Le titre original «North By Northwest» indique le trajet que va effectuer le héros du film, et ce titre est écrit avec une police qui intègre un fléchage
- La musique **est bi-thématique cela** caractérise le personnage principal qui se présente sous 2 facettes à travers ce film
- Chaque thème est très court c'est un leitmotiv

1 : Que vous inspire cette ambiance musicale ?

ue en

2 : Que représente ce plan visuel ?

ι Τ 1/

3 : Reconnaissez-vous cette musique ? Pourquoi apparaitelle maintenant ?

Résumé de la séq Univers sonore

Relation musique

L'extrait est en V.O. mais cela ne poses pas de problème, tout le monde comprendra!!! gee

Je fais le commentaire de cette séquence mais cette fois je n'ai pas de guide ...

Analyse de 2 séquences extraites de « Titanic » de James Cameron en 1998

	Première plongée	Fin du film
Résumé de la séquence	Découverte de l'épave en milieu sous marin	Le bilan est négatif le joyau n'est pas retrouvé Rose apparaît et jette le bijou dans l'océan Rose dors, rêveà tout jamais ?
Univers sonore	Univers aquatique, thème du film	L'univers réel et le thème principal, applaudissements,
Relation musique/image	Le thème apparaît avec les objets	Le thème apparaît avec Rose et se développe jusqu'à la fin Apparition de Rose tel un ange puis colorisation dans le ton sépia et enfin final en ton couleur

troisième la musique de film

• Le thème de cette musique est intimement lié à la mémoire de la rencontre entre les 2 personnages principaux.

• Dans le cas de Titanic le thème musical est intimement lié à la chanson qui lui est directement associée, c'est un phénomène récent dans la conception de la musique de film (voir cahier paragraphe sur la promotion).

Exercice: extrait du film Le Grand Bleu de L. BESSON

- Une inspectrice d'assurance arrive sur un site plutôt inhospitalier pour
   « enquêter » sur un accident survenu quelques temps auparavant. Elle croise le regard d'un personnage hors du commun
- Consignes de travail sur diapo suivante

Exercice: extrait du film Le Grand Bleu de L. BESSON

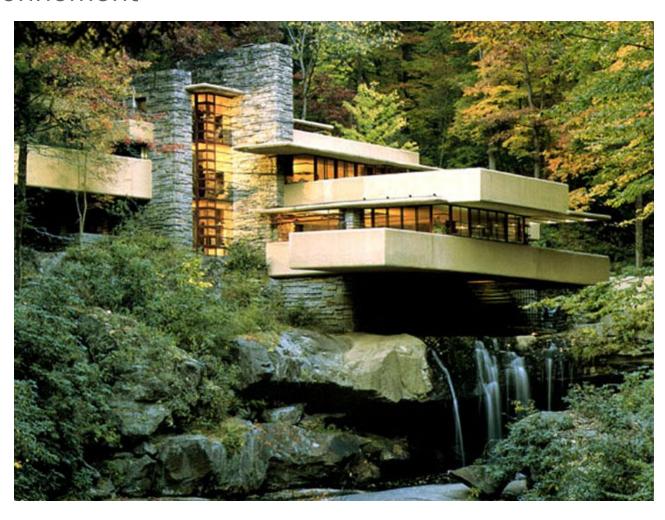
 Relever les ambiances sonores, la relation musique image, et faire le résumé de la séquence proposée.

Exercice: extrait du film Le Grand Bleu de L. BESSON

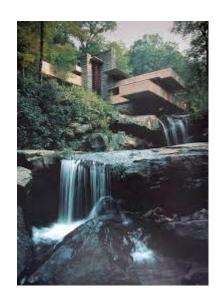
- Le thème musical démarre avec la vue sur la montagne pour la rythmique et sur l'indication géographique pour la flûte de pan, il mélange subtilement deux aspects (musique actuelle et péruvienne).
- Sur le plan de l'image le réalisateur mélange également deux types de personnage (l'un typiquement péruvien et l'autre complètement citadin).
- Par ailleurs les plans sonores se superposent habilement mettant en évidence à la fois la musique du film et les éléments sonores de l'image (bruit de livre ...)

Histoire des arts : Franz Lloyd Wright la maison sur la cascade 1936 à 1939 intégration de l'objet dans un environnement

Histoire des arts : Franz Lloyd Wright la maison sur la cascade 1936 à 1939 intégration de l'objet dans un environnement

CYCLE

La musique au vingtième siècle

Compétence visée : les nouvelles technologies

Traiter un son / manifester sa curiosité

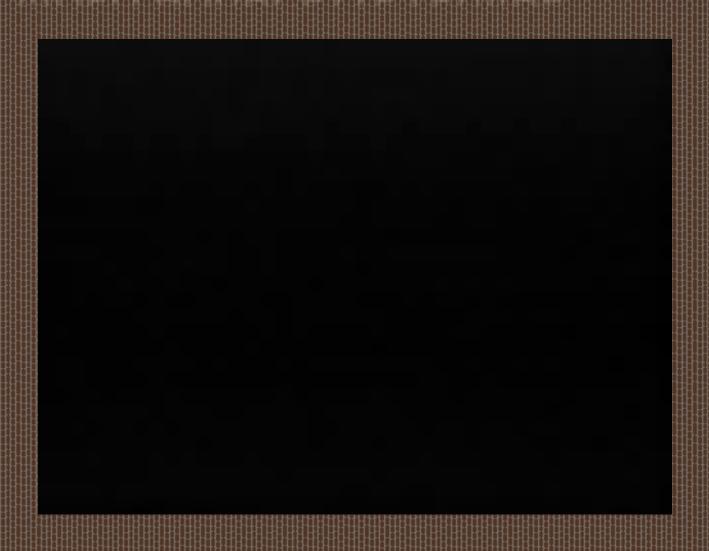
- Description:
- effectif sonore :
- tempo:
- × Caractère:
- Écoute avec animation :

Schaeffer jouant du phonogène (magnétophone à bande dont la vitesse est modifiée par les touches du clavier)

CLIP VIDÉO POURCETTE ŒUVRE

PREMIÈRE ÉCOUTE ....

- Description:
- effectif sonore : générateur de sons électroniques, guitare électrique, basse, batterie, trombone à coulisse , cloches tubulaires et flûtes
- tempo : modéré à assez rapide et rythmé
- 🗶 caractère : dansant

CE QUE JE RETIENS

- La technologie tend à faire évoluer la palette de sons disponibles (elle ne se limite plus aux seuls instruments acoustiques). Depuis quelques décennies il faut compter avec l'apport de l'électronique dans la création de nouvelles sonorités.
- Les différentes
   possibilités
   d'enregistrement
   apportent également de
   nouvelles solutions.
- Pierre Henry juxtapose les instruments acoustiques, électriques et électroniques.

DEUXIÈME ÉCOUTE : JÉRICHO JERK DE PIERRE HENRY EXTRAIT DE LA MESSE POUR LE TEMPS PRÉSENT

Description :

- effectif sonore :
- * tempo:
- caractère :

DEUXIÈME ÉCOUTE .....

- Description:
- effectif sonore : basse et guitare électrique, une batterie, <u>un orgue Hammond</u> et un générateur de sons
- × tempo : modéré et rythmé
- caractère : entraînant cette musique est tout à fait comparable au courant en vogue dans les années 70 (musique « pop »); cette musique est plutôt répétitive

CE QUE JE RETIENS

Pierre Henry ouvre une brèche dans le monde sonore conventionnel

Les ingénieurs peuvent maintenant concevoir des appareils qui vont devenir des synthétiseurs .... Exemple le « minimoog » inventé par l'américain Robert Moog en 1970.

LES AUTRES INVENTIONS

LE STUDIO D'ENREGISTREMENT

LES OUTILS D'ENREGISTREMENT

HISTOIRE DES ARTS: LA CONSOMMATION

La musique anglo-saxonne

À PARTIR DES ANNÉES 60

Compétence visée : culture humaniste

Faire preuve de curiosité

NCKET TO RIBE (1965)

GROUPE MUSICAL ORIGINAIRE DE LIVERPOOI

- Composé de 4 garçons (n°48):
- John Lennon (chant, guitare, multi-instrumentiste)
- Paul Mc Cartney (basse et chant)
- Georges Harrisson (guitare solo)
- Ringo Starr (batterie)

LES BEATLES

TICKET TO RIDE

La carrière du groupe se déroule de 1962 à 1970, J. Lennon en sera à l'origine dès 1957.

Ils composeront ensemble plus de 200 chansons.

Ce groupe détient encore le record des ventes d'albums dans le monde.

LES BEATLES

1 : Que représente cette image ?

Instrumer

5 : selon vous, d'où proviennent ces images ?

Forme

Utilisation voix

Source

4 : Quelle utilisation des voix avez-vous remarqué ?

Présentat

2 : Je décris les instrumentistes

3 : Déterminer la posture des musiciens

CLIP VIDEO DE LA CHANSON

Description	
Instruments	Basse, 2 guitares, batterie
Forme	Couplet, refrain (forme rondo)comprenant un pont et une coda en «fade out »
Utilisation de la voix	Solo et harmonisation polyphonique
Source	Montage clip vidéo provenant d'une émission télé, c'est un play back (pas de micro, pas d'amplis, le batteur est debout) Le décor présente des tickets de transport.
Présentation	Pas de tenue extravagante, cheveux bien « rangés »

ÉTUDE DE LA CHANSON TICKET TO RIDE

troisième: à partir des années 60

{Un Iticket pour un tour}

 $\mathbb{H}_{\mathbb{C}}$

Je crois que je vais être triste Et je crois que sa se passera aujourd'hui ouais

La to qui me rend fou s'en va

Refrain

Elle a un ticket pour faire un tour Elle a un ticket pour faire un tour Elle a un lticket pour faire un tour Mais elle ne s'en préoccupe pas C2 Elle dit que vivre avec moi La rendrait triste, ouais, Qu'elle ne serait jamais (1916) Quand je serais près d'elle

Refrain

СЗ

Je ne sais pas pourquoi elle si excitée Elle devrait y penser à deux fois elle devrait faire des bonnes choses pour moi Avant qu'elle n'est à dire au revoir Elle devrait y penser à deux fois elle devrait faire des bonnes choses pour moi

C1 Refrain C3

Refrain

C2

Mon arrows s'en fiche, mon amour s'en fiche x3

{Ticket To Ride}

C1:

Libraic I'm gonna be sad, I think it's today, yeah. The girl that's driving me mad Is going away.

Refrain:

She's got a ticket to ride, She's got a ticket to ride, She's got a ticket to ride, But she don't care.

C2

She said that living with me Is bringing her down yeah. For she would never be free When I was around.

Refrain

C3:

I don't know why she's ridin' so high She ought to think twice, She ought to do right by me. Before she gets to saying goodbye, She ought to think twice, She ought to do right by me.

C1 Refrain C3 C2

Refrain

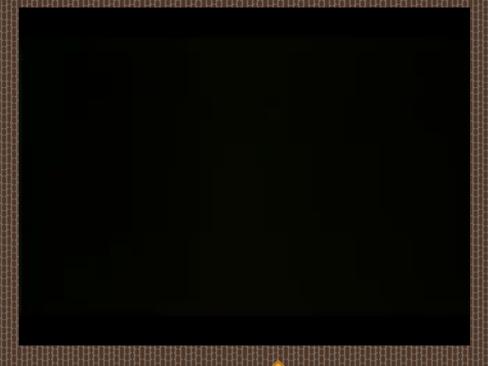
My don't care, my baby don't care x3

ANALYSE DU TEXTE

- 🗙 Chanson d'amour
- Refrain facile à retenir (très court et répétitif)
- Insertion de solos de guitare avec parcimonie

JHMI: HENDRIX: HEY JOE (1966)

Description

Instruments

Sonorité et jeu

Forme

Tempo

Présentation

1 : Quel évènement musical vient s'intercaler entre les paroles ?

2 : Que va faire Jimi Hendrix?

JIMI HENDRIX: HEY JOE

Description

Instruments	Guitare électrique, basse et batterie
Sonorité et jeu	Sonorité de guitare avec des effets (distorsion), jeu acrobatique qui met en évidence la virtuosité de Jimi Hendrix
Forme	Pas vraiment de refrain, forme de type strophique, le titre apparait à chaque début de strophe
Tempo	modéré
Présentation	Habillement plus extravagant, bandeau dans les cheveux

DEUXIÈME EXTRAIT

- Né en 1942, disparu précocement en 1970
- Guitariste gaucher jouant sur une guitare de droitier
- Fonde un groupe angloaméricain à partir de 1966 « The Jimi Hendrix Experience »
- Il effectue sa première tournée en Europe en assurant le première partie de J. Halliday!
- Il donne une nouvelle dimension sonore à la guitare électrique grâce à l'apport des pédales d'effets

JIMI HENDRIX

troisième: à partir des années 60

Hey ₄oe, ou vas-tu avec ce flingue à la main ?

អ្វែ<u>ម ម៉ូល</u>ម្នំ, j'ai dit ou vas-tu avec ce flingue à la main ?

Eh bien, je vais aller buter ma nana

Tu sais, je l'ai vue avec un autre homme

Ouais, je vais aller buter ma nana

Tu sais, je l'ai vue avec un autre homme

Huh! Et ce n'est pas vraiment cool

Uh, **(ˈkw/uk)s**, j'ai entendu dire que tu avais tué ta nana

Tu l'as flinguée

Uh, Nerges, j'ai entendu dire que tu avais tué ta nana

Tu l'as descendue. Ouais!

Oui, je l'ai fait. Je l'ai flinguée

Tu sais je l'ai vue en train de déconner

Déconner en ville

Uh, oui je l'ai fait, je l'ai flinguée

Tu sais je l'ai vue en train de déconner en ville

Et je lui ai donné le flingue et j'ai tire

Heal his, where you goin' with that gun in your hand?

能成功的, I said where you goin' with that gun in your hand?

Alright. I'm goin down to shoot my old lady,

you know I caught her messin' 'round with another man.

Yeah,! I'm goin' down to shoot my old lady,

you know I caught her messin' 'round with another man.

Huh! And that ain't too cool.

Uh, <u>Poy நெ</u>, I heard you shot your woman down,

you shot her down.

Uh, heard you shot you old lady down,

you shot her down to the ground. Yeah!

Yes, I did, I shot her,

you know I caught her messin' 'round,

messin' 'round town.

Uh, yes I did, I shot her

you know I caught my old lady messin' 'round town.

And I gave her the gun and I shot

ANALYSE DU TEXTE

- Ce n'est pas une chanson d'amour
- L'interprétation met en évidence le concept de « guitar-heros »

3 : Que font les musiciens à l'arrièreplan ? 4 : Selon vous d'où provient cette vidéo ?

1 : Décrire l'orchestre présent à l'image 2 : Comment pouvez-vous décrire la présence de Johnny Halliday sur cette vidéo ?

ION DE HEY JOE

VERSION FRANÇAISE PAR JOHNNY HALLIDAY

Orchestre comprenant une guitare, une basse, un clavier, une batterie, une section de cuivres (trombones et trompettes) avec saxophones et un chanteur

Version entrainante et bien rythmée

Cependant il n'y a pas d'épisode guitaristique mais une mise en scène et une orchestration qui sont axés sur les vents en dehors de jeu de scène du chanteur

Remarque : Jimi Hendrix effectue sa première tournée européenne en 1ère partie de J. Halliday

Il était très courant à cette époque de reprendre des chansons anglo-saxonnes et de les franciser ; les premiers succès de Claude François, Eddy Mitchell, Dick Rivers et Johnny Halliday sont apparus ainsi pour ne citer que les plus connus

- Groupe de rock progressif anglais formé en 1964 célèbre pour ses textes engagés (n°112).
- Beaucoup de changements de musiciens dans ce groupe.

- La formation atteint son apogée avec :
- David Gilmour: guitare et chant
- Nick Mason: batterie
- Roger Waters: basse et chant
- Richard Wright: clavier et chant

TROISIÈME EXTRAIT PINK FLOYD «GOODBYE BLUE SKY» EXTRAIT DE L'ALBUM «THE WALL»

Quelle forme visuelle Pink Floyd utilise-t-il?

Il y a dix mille ans en Mésopotamie Une nouvelle façon de penser était développée Ce qui inclus L'agriculture totalitaire Et maintenant...

Au revoir ciel bleu(X2) Au revoir

Nous tombons dans le sommeil autant les gens que les animaux sur cette planète (Au revoir ciel bleu) Nous sommes ici pour naturaliser notre planète (Au revoir ciel bleu) Nous sommes ici pour aider de près cette maudite place de ne pas être détruite pour l'amour de dieu

JE SUIS ÉCOEURÉ ET FATIGUÉ DES GLOBALISEURS INÉGAUX
JE SUIS ÉCOEURÉ ET FATIGUÉ DE LA MODE
JE SUIS ÉCOEURÉ ET FATIGUÉ DE LA MODE
JE SUIS ÉCOEURÉ ET FATIGUÉ DE CE TYPE

VIDÉO: «GOODBYE BLUE SÉRYENCE

- Ensemble sonore comprenant guitare, basse, batterie, claviers électroniques. (synthétiseurs), chant et effets sonores.
- Ambiance assez ténébreuse tant pour le texte que pour la musique.
- Concept entrant plutôt dans la musique d'expression que dans la musique commerciale.

HISTOIRE DES ARTS : LE COTÉ PSYCHÉDELIQUE

SOUP

Campbells

TOMATO

Campbells

CYCLE Écoute comparative du chant des partisans

compétence visée : culture humaniste

Établir des liens / manifester sa curiosité

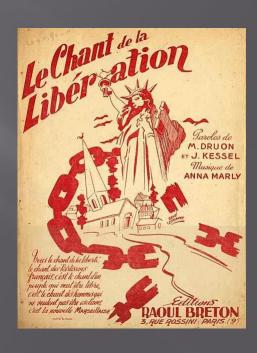
Éléments historiques chant des partisans

Première écoute : le chant des partisans version originale interprétée par Germaine Sablon (1944)

- Description :
- effectif instrumental:
- tempo:
- éléments sonores :
- caractère :

Première écoute : le chant des partisans version originale interprétée par Germaine Sablon (1944)

- Ami, entends-tu le vol des corbeaux sur nos plaines,
- Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne,
- Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme
- □ Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
- Montez de la mine, descendez des collines, camarades,
- Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades,
- Ohé les tueurs, à vos armes et vos couteaux, tirez vite.
- Ohé saboteur, attention à ton fardeau dynamite...
- C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères
- La haine à nos trousses et le faim qui nous pousse, la misère.
- Il y a des pays où les gens aux creux des lits font des rêves.
- **■** Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue... nous on crève...
- □ Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, quand il passe.
- Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.
- Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes.
- Chantez compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute...

Deuxième écoute : le chant des partisans interprété par Johnny Halliday 1998

- Description :
- effectif instrumental :
- tempo:
- éléments sonores:
- caractère:

Troisième écoute : le chant des partisans interprété par Zebda 1995

- Description :
- effectif instrumental :
- tempo
- eléments sonores :
- caractère :

Tableau comparatif

Germaine Sablon

Johnny Halliday

Zebda

Effectif instrumental

Tempo

Caractère

Eléments sonores

Tableau comparatif

GERMAINE SABLON

JOHNNY HALLIDAY

ZEBDA

EFFECTIF INSTRUMENTAL

Voix de femme, cordes frottées, ensemble de vents, percussions

Voix d'homme (parlée puis chantée) guitare électro-acoustique, basse électrique, batterie, guitare électrique, percussions tubulaires

Batterie, basse électrique, guitare électro-acoustique, voix en chœur sauf pendant le refrain où on entend un soliste

TEMPO

Rapide

Lent

Modéré et dansant

CARACTERE

Chant parfois agressif en fonction du texte

Montée en puissance du chant

Festif

ELEMENTS SONORES Percussions du début qui

imite la marche d'une armée Flûte à la fin qui imite le sifflement d'une troupe de soldats qui s'en va Fanfare rappelant la musique pratiquée dans le pays

Bruits de nature enregistrés (électroacoustiques) rappelant le contexte de la clandestinité La batterie imite une arme à feu Dialogue entre voix

parlée et chantée

Ajout d'un refrain « motivés » qui n'existe pas dans le texte original Ajout d'un passage inédit

Histoire des arts : la poesie

PAUL ELUARD

POÉSIE ET VÉRITÉ 1942

LES ÉDITIONS DE LA MAIN A PLUME

Le jazz une musique de métissage

CYCLE LA MUSIQUE NOIRE AMÉRICAINE

Compétence visée : culture humaniste

Connaître diverse formes d'expression

Première écoute

LOUIS ARMSTRONG (n°14) what a

wonderfull world

- Description :
- Effectif sonore
- Tempo
- Caractère
- Structure

Description de la 1ère écoute

Effectif sonore : cordes frottées, chœur, bois, batterie, contrebasse et une voix masculine **rocailleuse** un vibraphone à la fin , (une guitare joue les arpèges)

Tempo: lent et pulsé

Caractère : nostalgique, mélancolique

Structure: intro, A, A, B, A coda

Description de la vidéo :

Effectif sonore : voix rocailleuse, piano, contrebasse, batterie, clarinette et trombone

Tempo: lent et pulsé

Caractère : drôle dû à l'attitude de Louis Armstrong

Structure : identique

A propos de LOUIS ARMSTRONG

Né à la Nouvelle Orléans en 1901. Il apprend la musique lors d'un séjour dans une maison de correction. Il fait ses débuts en 1917 comme trompettiste.

Il accomplit une carrière internationale ponctuée de nombreux concerts et enregistrements avant de s'éteindre en 1971.

Que fait le contrebassiste ?

oute

Quelle action accomplit le batteur ?

HT:

elon les cares

Quelle est la constitution de l'orchestre ?

Que fait Duke Ellington avec sa main gauche?

Deuxième écoute

- Effectif sonore: un big band comprenant des cuivres, des bois, un piano, une batterie et une contrebasse
- Tempo : rythmé et assez rapide
- Caractère : dansant et entraînant (swing)
- Structure : intro ,A,A,B,A,B',A',A,A,coda reprenant l'introduction en guise de conclusion!
- Les 2 versions sont différentes

Ce que je retiens

- L'orchestre de jazz est appelé big band
- La section rythmique comprend souvent une batterie, une contrebasse et un piano
- La musique de jazz est caractérisée par des passages musicaux libres appelés improvisations; ils permettent au(x) soliste(s) de s'exprimer librement

• La partition n'est pas figée, en réalité d'un interprète à un autre, d'une jam session à une autre le titre sera interprété différemment ...chacun se permettant des libertés tout en gardant l'esprit de thème musical.

Le jazz à travers le temps

- 1900 / 1920 : le new orleans
- 1930 / 1945 : le swing
- 1945 / 1950 : le be bop
- Années 50 : le jazz cool, west coast et hard bop
- Années 60 : le free jazz
- Années 70 : le jazz rock

L'art dans les années 30 :

La maison sur la cascade F.L. WRIGHT 1936

