

Chant Grégorien (plages 4 Gloria Laus et 5 In paradisum)

Chant religieux, texte en latin.

Voix d'hommes, à l'unisson, c'est une monodie.

Nous sommes au temps de la chevalerie et des châteaux forts. Grégoire le Grand (pape, VIème siècle) a recueilli des chants religieux, une notation précise faite de barres et de points (neumes) apparaîtra au IX ème.

Le rapport entre le texte et la musique se fait une note pour une syllabe. Calme et sérénité se dégagent de ce chant.

La réverbération indique que la chant a été enregistré dans une pièce aux murs nus, une église ou un monastère.

Pistes:

- essayer d'interpréter un chant, par petits groupes, comme s'il n'y avait qu'un seul chanteur (recherche d'un bel unisson).
- interpréter un chant à l'unisson dans plusieurs endroits de l'école, rechercher un endroit avec écho.

Chanson polyphonique Clément Janequin (1485-1558) plage 3

Chanson polyphonique profane du temps de François 1er, c'est l'époque de la Renaissance. Clément Janequin était un homme d'église, mais s'inspire essentiellement de sources profanes.

Quatre voix, entrées fuguées.

Titre évocateur: le chant des oiseaux, pièce très descriptive, utilisant des onomatopées. Energie débordante, rythmée, caractéristique de la chanson parisienne de l'époque.

Pistes:

- choisir un thème (soir d'orage, accident, la ferme...) et composer un paysage sonore en utilisant des onomatopées
- faire le lien avec le scat, en jazz

Suite pour clavecin Jean-Philippe Rameau (1683-1764) plage 11

Contemporain de Bach, compositeur français. C'est l'époque baroque. Le clavecin est en vogue du XVI au XVIIIème. Il sera considéré comme un instrument du passé vers le milieu du XIXème, puis remis à l'honneur au début du XXème.

La suite est une succession de mouvements de danse, ici, il s'agit d'une gigue, mouvement rapide. Elle est construite sur une structure de rondo: la phrase principale, le refrain ne change pas, les couplets sont différents à chaque apparition.

Concision, élégance, vivacité.

Structure: 2 refrains / couplet1 / refrain / couplet 2 / refrain

Pistes:

- Des activités corporelles (déplacements) peuvent aider à repérer la structure de l'extrait et les phrases musicales

L'offrande musicale, canon Jean-Sébastien Bach (1685-1750) plage 2

Moment du passage du Baroque au classique, apogée de la musique contrapuntique chez Bach. Il n'y a pas une voix principale et un accompagnement, mais plusieurs voix de même valeur, savamment liées les unes aux autres.

C'est après une visite à la cour du roi Frédéric II (flûtiste) que Bach décide d'écrire l'offrande musicale (2 fugues, 1 sonate, 10 canons).

Il n'écrit que la mélodie principale des canons sur la partition, c'est une énigme pour le roi: il doit

trouver comment le réaliser... Certains canons ne furent résolus que longtemps après sa mort!!

Ici, canon simple, à l'unisson, clavecin, puis violon.

Pistes:

- Travail en parlé rythmé, sous forme de jeux vocaux autour du canon: dire une phrase avec un rythme donné, puis donner des départs décalés.
- Apprendre la mélodie d'un chant en canon, faire rechercher comment le canon fonctionnera... où sont les différents départs.

Symphonie pastorale (6ème), « l'orage », Ludwig van Beethoven (1770-1827) plage 9

Beethoven est le précurseur de la musique romantique, il deviendra sourd et composera jusqu'à sa mort.

Première audition de cette symphonie en 1808.

Ici, 4ème mouvement de la symphonie (allegro, orage et tempête), il y en a 5 en tout, chacun d'eux a un sous-titre. Beethoven exprime des sentiments, « plutôt que peinture », c'est un hymne à la nature. Changements d'intensité très brutaux, utilisation des cordes en notes piquées, de la timbale. Orchestre symphonique est l'orchestre du XIXème (cordes vents percussions).

Pistes:

- Travail autour de l'orchestre symphonique et de différentes formations instrumentales existant à travers les époques dans le monde
- Travail autour d l'adéquation image / son, avec une courte vidéo et 3 extraits au climat très différent... (ici, musique utilisée dans Goshu, le violoncelliste)
- Interpréter un chant avec différentes nuances.

Carmen, Georges Bizet (1838-1875)

Un des opéras les plus populaires et les plus joués au monde, pourtant mal accueilli par la critique, à son époque, en 1875, « trop touffu et désordonné ». Bizet mourra 3 mois après. Mettre en scène deux personnages pas très recommandables était difficile à admettre à l'époque.

Inspiré d'une nouvelle de Prosper Mérimée (1803-1870), on est à Séville, dans les années 1820.

Orchestration remarquable, maîtrise harmonique et génie mélodique. Soli, chœur et orchestre symphonique.

Acte 1: une place à Séville. Acte 2: la taverne des contrebandiers. Acte 3: dans la montagne. Acte 4: à Séville, le jour de la corrida.

« la Habanera » (plage 6)

Un tube (air célèbre), premier acte, l'héroïne prévient Don José « si je t'aime, prend garde à toi ». Rythme issu d'une danse espagnole, la Habanera, souplesse caractéristique et envoûtante. Violoncelles avant entrée de la cantatrice, puis orchestre et chœur.

« Prélude de l'acte 1 » (plage 10)

plonge au cœur du défilé qui précède la corrida. Thème vif de la quadrille, orchestre symphonique. Danse de bal très en vogue au XIXème et jusqu'à la première GM.

« les triangles et les sistres tintaient », chanson bohème, acte 2 (plage 7)

La chanson de la gitane est accompagnée de la séguedille, danse espagnole ensorcelante. Nous sommes à la taverne de Lillas Pastia, officiers, soldats et bohémiens boivent et fument. Guitares des bohémiens, deux femmes dansent. Carmen est assise, le lieutenant lui parle tout bas. Elle se lève et se met à chanter, soudain.

Pistes:

- Chant, « tangué tangué »

- Danses espagnoles
- Orchestre symphonique

B-side, Smooth, trio nantais actuel (page 1)

Electro jazz. Instruments électriques: clavier, guitare, instruments acoustiques: percussions (maracas), voix, harmonica.

L'électricité a révolutionné la facture instrumentale dans la 2ème moitié du XXème, guitares électrifiées ou clavier synthétiseurs apparaissent.

Chant bilingue, voix utilisées comme un instrument (échos, effets).

Fil rouge rythmique des maracas tout au long du morceau.

Pistes:

- jeux vocaux à base de trame et émergence, fond sonore créé en voix parlée par la classe et émergence de solistes en voix chantée.
- Accompagnement d'un chant de la classe avec de petites percussions. Sur la pulsation, sur un rythme en ostinato, en variant les instruments...

Nine o'clock and all's well, Dave Lee (page 8)

Le jazz, né au début du XXème, aux Etats-Unis, d'un mélange des cultures africaines et européennes.

Vibraphone, trompette, piano, saxophone. Chacun prendra le thème à son tour, accompagné par les autres c'est de l'improvisation.

Pistes:

- mettre en relation avec d'autres extraits de jazz, negro spirituals, ragtime, blues...
- Sur un chant appris, alterner des solistes sur chaque strophe ou chaque question (si chant à répond). Chaque soliste essaiera de donner un caractère particulier à son interprétation.

The Perilous Night n°4, Music for prepared piano, John Cage (1912-1992) page 12

Compositeur, plasticien et poète américain. Musique contemporaine expérimentale. Ici, un piano « préparé ». On raconte qu'il a essayé le premier en 1935, faute de place pour disposer les instruments à percussion dont il avait besoin pour accompagner une chorégraphie. L'interprète devait insérer de manière précise des éléments entre certaines cordes du piano. Il ne laisse sur ses partitions que des indications d'atmosphère, non de nuances. Il a été influencé par Satie.

Ici, pianiste, Boris Berman. On entend distinctement l'ostinato, le piano est utilisé comme un instrument à percussion.

Pistes:

- détournement d'objets ou d'instruments, pour en modifier le timbre.
- Utilisation d'un ostinato instrumental et rythmique pour accompagner un chant