

Cahier d'éducation musicale classe de 3^{ème}

Année 2019-2020

Les notes de cours sont le résultats du travail en classe et peuvent différer selon les classes.

[Séquence 1](#)

[Séquence 2](#)

Les cours seront en ligne sur

Le blog: ONDES SONORES

<https://lewebpedagogique.com/ondessonores/>

Lien court:

<https://urlz.fr/8D4k>

SOCLE COMMUN
DE CONNAISSANCES
DE COMPETENCES
ET
DE CULTURE

Domaine 1: les langages pour penser
et communiquer

Comprendre, s'exprimer en utilisant la
langue française à l'oral et à l'écrit.

Comprendre, s'exprimer en utilisant une
langue étrangère et, le cas échéant, une
langue régionale.

Comprendre, s'exprimer en utilisant les
langages mathématiques, scientifiques et
informatiques.

Comprendre, s'exprimer en utilisant les
langages des arts et du corps.

Domaine 2: les méthode et outils pour
apprendre

Organisation du travail personnel

Coopération et réalisation de projet

Média, démarche de recherche et
traitement de l'information

Outils numérique pour échanger et
communiquer

Domaine 3: la formation de la
personne et du citoyen

Expression de la sensibilité et des
opinions, respect des autres,

La règle et le droit

Réflexion et discernement

Responsabilité, sens de l'engagement et
de l'initiative

Domaine 4: les système naturels et les
systèmes techniques

Démarche scientifiques

Conception, création, réalisation

Responsabilités individuelles et
collectives

Domaine 5: les représentation du monde et de l'activité humaine

L'espace et le temps

Organisation et représentation du monde

Invention, élaboration, production.

Programme pour le cycle 4

Les textes qui suivent appliquent les rectifications orthographiques proposées par le Conseil supérieur de la langue française, approuvées par l'Académie française et publiées par le Journal officiel de la République française le 6 décembre 1990.

Éducation musicale

L'éducation musicale conduit les élèves vers une approche autonome et critique du monde sonore et musical contemporain. Elle veille parallèlement à inscrire les musiques étudiées dans une histoire et une géographie jalonnées de repères culturels. Prenant en compte la sensibilité et le plaisir de faire de la musique comme d'en écouter, elle apporte aux élèves les savoirs culturels et techniques nécessaires au développement de leurs capacités d'écoute et d'expression. Par la mobilisation du corps dans le geste musical, elle contribue à l'équilibre physique et psychologique. Éduquant la perception et l'esprit critique sur les environnements sonores et musicaux, elle participe à la prévention des risques auditifs et au bon usage de l'appareil vocal. Si le cycle 4 termine le parcours de formation obligatoire en éducation musicale débuté dès le cycle 2, il prépare la poursuite d'une formation musicale au lycée pour ceux qui le souhaitent.

Comme aux cycles précédents, deux champs de compétence organisent le programme au cycle 4, celui de la production et celui de la perception. Le premier investit des répertoires toujours diversifiés et engage la réalisation de projets musicaux plus complexes par les techniques mobilisées. Le second poursuit la découverte de la création musicale d'hier et d'aujourd'hui, mobilise un vocabulaire spécifique plus précis et développé, s'attache enfin à construire, par comparaison, des références organisant la connaissance des esthétiques musicales dans le temps et l'espace. Ces deux champs de compétence sont mobilisés en permanence dans chaque activité et ne cessent de se nourrir mutuellement. En cycle 4, la variété des activités menées permet de structurer l'acquisition de connaissances au sein de six domaines complémentaires : le timbre et l'espace ; la dynamique ; le temps et le rythme ; la forme ; le successif et le simultané ; les styles. Les situations d'apprentissage mobilisent toujours la sensibilité singulière de chacun comme sa capacité à s'engager résolument pour enrichir le travail collectif. La voix — et la pluralité de ses registres d'expression — reste l'instrument privilégié des pratiques musicales, qu'il s'agisse de monter des projets musicaux ou bien d'accompagner le travail d'écoute. Au moins une fois par an, le professeur intègre à son enseignement une des thématiques d'histoire des arts. Au terme du cycle, forts d'expériences successives qui dialoguent entre elles, les élèves ont construit une culture artistique nourrie de compétences à faire de la musique et à découvrir la diversité de la création musicale.

Un enseignement de chant choral est proposé complémentirement dans chaque établissement aux élèves désireux d'approfondir leur engagement vocal et de pratiquer la musique dans un cadre collectif visant un projet de concert ou de spectacle. Cet enseignement est interniveaux et intercycles ; il accueille tous les volontaires sans aucun prérequis. La chorale participe fréquemment à des projets fédérateurs réunissant plusieurs collèges, des lycées et des écoles. Elle amène à travailler avec des musiciens professionnels (chanteurs solistes, instrumentistes) et à se produire sur des scènes du spectacle vivant. Elle profite ainsi pleinement du partenariat avec les artistes, les structures culturelles et les collectivités territoriales. Croisant fréquemment d'autres expressions artistiques (danse, théâtre, cinéma, etc.), associant volontiers plusieurs disciplines enseignées, les projets réalisés ouvrent des perspectives éducatives nouvelles, originales et particulièrement motivantes contribuant à la réussite des élèves.

Compétences travaillées	Domaines du socle
Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création <ul style="list-style-type: none"> Définir les caractéristiques musicales d'un projet, puis en assurer la mise en œuvre en mobilisant les ressources adaptées. Interpréter un projet devant d'autres élèves et présenter les choix artistiques effectués. 	1, 3, 5
Écouter, comparer, construire une culture musicale commune <ul style="list-style-type: none"> Analyser des œuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis. Situer et comparer des musiques de styles proches ou éloignés dans l'espace et/ou dans le temps pour construire des repères techniques et culturels. Identifier par comparaison les différences et ressemblances dans l'interprétation d'une œuvre donnée. 	1, 2, 5
Explorer, imaginer, créer et produire <ul style="list-style-type: none"> Réutiliser certaines caractéristiques (style, technique, etc.) d'une œuvre connue pour nourrir son travail. Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une courte pièce préexistante, notamment à l'aide d'outils numériques. Réinvestir ses expériences personnelles de la création musicale pour écouter, comprendre et commenter celles des autres. 	1, 2, 5
Échanger, partager, argumenter et débattre <ul style="list-style-type: none"> Porter un regard critique sur sa production individuelle. Développer une critique constructive sur une production collective. Argumenter une critique adossée à une analyse objective. Distinguer les postures de créateur, d'interprète et d'auditeur. Respecter les sources et les droits d'auteur et l'utilisation de sons libres de droit. 	1, 3, 5

Dans le tableau ci-dessous, les grandes compétences « Explorer, imaginer, créer et produire » et « Échanger, partager, argumenter et débattre » s'exercent et se développent nécessairement en mobilisant l'ensemble des connaissances liées à la production et à la perception et en tirant parti des situations et activités qui sont données en exemple pour les grandes compétences « Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création » et « Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique ».

Attendus de fin de cycle	
<ul style="list-style-type: none"> – Mobiliser des techniques vocales et corporelles au service d'un projet d'interprétation ou de création. – Identifier, décrire, commenter une organisation musicale complexe et la situer dans un réseau de références musicales et artistiques diversifiées. – Concevoir, créer et réaliser des pièces musicales en référence à des styles, des œuvres, des contraintes d'interprétation ou de diffusion. – Présenter et justifier des choix d'interprétation et de création, justifier un avis sur une œuvre et défendre un point de vue en l'argumentant. 	
Connaissances et compétences associées	Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève
Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création	
<ul style="list-style-type: none"> – Définir les caractéristiques musicales d'un projet, puis en assurer la mise en œuvre en mobilisant les ressources adaptées. – Définir les caractéristiques expressives d'un projet, puis en assurer la mise en œuvre. – Réaliser des projets musicaux dans un cadre collectif (classe) en petit groupe ou individuellement. – Interpréter un projet devant d'autres élèves et présenter les choix artistiques effectués. – Tenir sa partie dans un contexte polyphonique. <p>Répertoire de projets relevant d'esthétiques diverses (chanson actuelle, du patrimoine non occidental ; air d'opéra, de comédie musicale, mélodie, etc.).</p> <p>Vocabulaire et techniques de l'interprétation et de l'expression musicales (domaines de la dynamique, du phrasé, du timbre, du rythme, de la hauteur, de la forme, etc.).</p> <p>Outils numériques simples pour capter les sons (enregistrement), les manipuler (timbre) et les organiser dans le temps (séquence).</p> <p>Démarches de création : chanson sur texte ou musique préexistants ; notions de prosodie.</p>	<p>Interprétation de projets musicaux : jeux de parodie, de pastiche, de transformation en jouant sur les différents paramètres de la musique. Recherches prosodiques par création de texte sur une chanson préexistante.</p> <p>Recherche et comparaison d'interprétations disponibles sur internet d'une chanson travaillée en classe.</p> <p>Réalisation de courtes créations (voix, sources sonores acoustiques et électroniques diverses) dans le style d'une pièce étudiée par ailleurs.</p> <p>Réalisation par petits groupes de créations numériques sur cahier des charges et comparaison des réalisations interprétées.</p>

Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique		
<ul style="list-style-type: none"> - Mobiliser sa mémoire sur des objets musicaux longs et complexes. - Situer et comparer des musiques de styles proches ou éloignés dans l'espace et/ou dans le temps pour construire des repères techniques et culturels. - Mettre en lien des caractéristiques musicales et des marqueurs esthétiques avec des contextes historiques, sociologiques, techniques et culturels. - Mobiliser des repères permettant d'identifier les principaux styles musicaux. - Associer des références relevant d'autres domaines artistiques aux œuvres musicales étudiées. - Identifier par comparaison les différences et ressemblances dans l'interprétation d'une œuvre donnée. - Percevoir et décrire les qualités artistiques et techniques d'un enregistrement. - Manipuler plusieurs formes de représentation graphique de la musique à l'aide d'outils numériques. <p>Lexiques du langage musical (timbre et espace, dynamique, temps et rythme, forme, successif et simultané, styles), de l'interprétation et de l'enregistrement pour décrire et commenter la musique.</p>	<p>plusieurs extraits :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'une même œuvre ; - d'œuvres différentes esthétiquement proches ou éloignées ; - de plusieurs interprétations d'une même pièce ; - d'une version concert et d'une version studio d'une même pièce ; - de plusieurs standards numériques d'enregistrement et de diffusion (MP3, Wav). <p>Recherche orientée - sur internet - sur un type de formation musicale, une</p>	Commentaire comparé portant sur
<p>Grandes catégories musicales : musique vocale, instrumentale, électroacoustique, mixte, etc.</p> <p>Quelques grandes œuvres musicales représentatives du patrimoine français, européen, occidental et non occidental ; ensemble de marqueurs stylistiques. Ensemble de repères relatifs à l'histoire de la musique et des arts.</p> <p>Conscience de la diversité des cultures, des esthétiques et des sensibilités dans l'espace et dans le temps.</p> <p>Diversité des postures du mélomane et du musicien : partager, écouter, jouer, créer.</p> <p>Fonctions de la musique dans la société ; interactions avec d'autres domaines artistiques.</p> <p>Apports du numérique à la création et à la diffusion musicales.</p> <p>Repères sur le monde professionnel de la musique et du spectacle vivant.</p> <p>Physiologie et fonctionnement de l'audition ; connaissance des risques. Environnement sonore et développement.</p> <p>Notions d'acoustique et de physique du son ; notion de Décibel (Db), de compression du son.</p>	<p>catégorie, un style, une culture et présentation argumentée des choix effectués.</p> <p>Recherche d'œuvres et élaboration d'une « playlist » répondant à un ensemble de critères.</p> <p>Montage numérique de brefs extraits audio relevant d'œuvres et d'esthétiques différentes dans une perspective de création ; présentation, comparaison à d'autres choix, argumentation.</p> <p>Recherche d'associations originales entre musique et image animée : recherche, expérimentation, choix, montage, présentation, comparaison, argumentation.</p> <p>Recherches sur la physiologie de l'audition et la physique du son ; réflexion sur l'impact des situations sociales (environnement sonore urbain, écoute au casque, concerts, etc.) sur la santé auditive.</p>	

Explorer, imaginer, créer et produire

Dans le domaine de la production :

- Réutiliser certaines caractéristiques (style, technique, etc.) d'une œuvre connue pour nourrir son travail.
- Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une courte pièce préexistante, notamment à l'aide d'outils numériques.
- Identifier les leviers permettant d'améliorer et/ou modifier le travail de création entrepris. - Mobiliser à bon escient un système de codage pour organiser une création. - S'autoévaluer à chaque étape du travail.

Dans le domaine de la perception :

- Identifier, rechercher et mobiliser à bon escient les ressources documentaires (écrites, enregistrées notamment) nécessaires à la réalisation d'un projet.
- Réinvestir ses expériences personnelles de la création musicale pour écouter, comprendre et commenter celles des autres.
- Concevoir une succession (« playlist ») d'œuvres musicales répondant à des objectifs artistiques. - S'autoévaluer à chaque étape du travail.

Échanger, partager, argumenter et débattre

Dans le domaine de la production :

- Développer une critique constructive sur une production collective.
- Porter un regard critique sur sa production individuelle.
- Contribuer à l'élaboration collective de choix d'interprétation ou de création.
- Transférer sur un projet musical en cours ou à venir les conclusions d'un débat antérieur sur une œuvre ou une esthétique.

Dans le domaine de la perception :

- Problématiser l'écoute d'une ou plusieurs œuvres.
- Distinguer appréciation subjective et description objective.
- Argumenter une critique adossée à une analyse objective :
 - o S'enrichir de la diversité des goûts personnels et des esthétiques.
 - o Respecter la sensibilité de chacun.
 - o Distinguer les postures de créateur, d'interprète et d'auditeur.

Croisements entre enseignements

Au cycle 4, les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) ouvrent de nouvelles possibilités pour atteindre les objectifs de l'enseignement d'éducation musicale fixés par le programme. Si des objets d'étude peuvent être aisément identifiés pour permettre de croiser plusieurs approches disciplinaires, de nombreuses compétences développées en éducation musicale peuvent s'appliquer à des objets d'étude plus éloignés. La thématique « Culture et création artistique » garde un statut particulier : étant au cœur de la discipline éducation musicale, elle peut accueillir de nombreuses rencontres interdisciplinaires susceptibles de nourrir une large partie des compétences du programme comme de construire les connaissances qui y sont liées. Les professeurs d'éducation musicale veillent à explorer l'ensemble des autres thématiques. Les différentes expériences faites dans le cadre des EPI enrichissent le parcours d'éducation artistique et culturelle. À titre de pistes possibles :

« Culture et création artistiques »

En lien avec les arts plastiques, le français, l'histoire et la géographie, les langues vivantes.

- Hybridation, métissage et mondialisation dans la pratique artistique.
- Arts musicaux et montée du pouvoir royal dans la France et l'Europe des XVI^e et XVII^e siècles (comment ils en rendent compte, comment ils sont stimulés par elle).

« Culture et création artistiques », « Sciences, technologie et société »

En lien avec les sciences de la vie et de la Terre, la physique-chimie.

- Sens et perceptions (fonctionnement des organes sensoriels et du cerveau, relativité des perceptions).

« Culture et création artistiques », « Sciences, technologie et société », « Information, communication, citoyenneté »

En lien avec la technologie, la physique-chimie, les mathématiques, le français, les arts plastiques.

- L'impact des technologies et du numérique sur notre rapport à l'art ; aux sons, à la musique ; à l'information.

« Corps, santé, bien-être et sécurité »

En lien avec les sciences de la vie et de la Terre, la physique-chimie, la technologie.

- L'exposition au son et à la musique dans les pratiques sociales.

« Culture et création artistiques », « Monde économique et professionnel »

En lien avec les arts plastiques, le français, la géographie ; contribution au parcours avenir.

- Découverte de la chaîne économique et professionnelle reliant l'artiste créateur au spectateur-auditeur.

Consignes générales pour le cours d'éducation musicale.

- Le travail effectué en classe doit être revu toute les semaines.
- Le travail donné doit être fait.
- Les chants doivent être copiés sur le cahier et appris.
- Les évaluations finales ne seront pas tout le temps annoncées.

Sommaire classe de 3^{ème} année 2019-2020

Séquence1:

Séquence n°1

Problématique:

De quelle manière la notation musicale est elle représentative d'une époque?

Œuvre de référence:

[Dies Irae Chant grégorien](#)

[Dies Irae Mozart](#)

[Thrène Penderecki](#) [Dies irae théâtre le rocher](#) [Dies irae de Lully à shinning](#)

Projet musical:

Faire une création musicale (vocale (parlée et chantée) et instrumentale, possibilité d'ajout d'enregistrements) d'après le texte du *Dies Irae* (en français et / ou latin), écrire la partition de la création. Expliquer et interpréter le projet musical devant la classe par groupe de 5 maximum. Durée du projet entre 2 et 4 minutes.

Ecoute n°1 3ABC Jastres

Enregistré dans une église, chœur d'hommes a cappella, 2 chœurs de taille différentes, texte en latin « Dies Irae, dies illa », prise de son en direct. Le texte appartient à la religion catholique. Chanté par des moines. Chant Grégorien.

Structure: alternance entre le petit et le grand chœur.

Ecoute n°2 3CB Jastres

Musique instrumentale (orchestre symphonique: cordes frottées, vents: bois, cuivres, percussions) et vocale (chœur mixte: soprano, alto, ténor, basse SATB).

Rythme plus important, ambitus (écart de la note la plus grave à la plus aigue) plus important, intensités plus variées, texte moins compréhensible, texte en latin, des répétitions, musique du XVIII^e siècle. Notation « classique ». Tempo rapide (vitesse de la pulsation). Réponses entre les femmes et les hommes au 2/3 de l'extrait.

Compétences travaillées:

Compétences du socle:

- Domaine 1: les langages pour penser et communiquer.
 - Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

Compétences disciplinaires:

- Écouter, comparer et commenter.
 - Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents.
 - Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain,

Explorer, imaginer et créer

- Expérimenter les paramètres du son et en imaginer en conséquence des utilisations possibles.
- Inventer une organisation simple à partir de sources sonores sélectionnées (dont la voix) et l'interpréter.

DIES IRAE GREGORIEN

Le dies irae signifie « jour de colère ». C'est un poème latin du 13ème siècle qui parle du passage de la vie à la mort pour les chrétiens. Dans cette religion, les gens pensent qu'à leur mort, ils seront jugés par leur dieu, pour toutes leurs actions dans la vie.

Ce texte est utilisé au Moyen-âge, dans les cérémonies religieuses liées à la mort.

Il est chanté sur un thème mélodique connu encore aujourd'hui parce que beaucoup de musiciens l'ont repris dans leurs œuvres au cours de l'histoire de la musique.

Le texte très violent reste associé à un sentiment de terreur. On peut remarquer que ce sentiment n'est pas exprimé dans la musique de l'extrait écouté, plutôt calme et serein. C'est parce que les moines, suivant les règles de leur religion, ne devaient pas exprimer d'émotion dans leur prière.

Dies iræ, dies illa,
Solvat sæclum in favilla,
Teste David cum Sibylla !
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus !
Tuba mirum spargens sonum
per sepúlcræ regiónum,
coget omnes ante thronum.

Jour de colère, que ce jour-là
Où le monde sera réduit en cendres,
Selon les oracles de David et de la Sibylle.
Quelle terreur nous saisira,
lorsque la créature ressuscitera
(pour être) examinée rigoureusement
L'étrange son de la trompette,
se répandant sur les tombeaux,
nous jettera au pied du trône.

Dies iræ, dies illa,
Solvat sæclum in favilla,
Teste David cum Sibylla !
Quantus tremor est futurus,
quando iudex est venturus,
cuncta stricte discussurus !
Tuba mirum spargens sonum
per sepúlcrâ regiônem,
coget omnes ante thronum.

David est un personnage de la Bible.

David est également présent dans le Coran. Il y figure sous le nom de Daoud, le prophète-roi.

Le roi David est ici mentionné en tant qu'auteur biblique, en particulier des Psaumes.

La Sibylle évoquée dans le Dies Iræ est ce personnage de l'Antiquité auquel étaient attribués des oracles. Certains de ces oracles furent interprétés comme des prophéties chrétiennes par des auteurs de l'Antiquité, en particulier par Lactance.

Une sibylle est une prophétesse, une femme qui fait œuvre de divination.

oracle , nom masculin

Sens 1: Religion

Réponse qu'une divinité donnait aux questions des hommes ; cette divinité ou son représentant.

Sens 2

Opinion émanant d'une personne qui fait autorité ; cette autorité.

Séq.
1.

D



I-es irae, dí-es ílla, Sólvet saéclum in favílla :



Téste Dávid cum Sibýlla. Quántus trémor est futúrus,

Jour de colère que ce jour !

Il réduira le monde en cendres

Selon David et la Sibylle

DIES IRAE

Plain-Chant 12ème siècle



Di - es i - rae, di - es il - la, Sol - vet__ sáe - clum in fa - víl - la,
Quan-tus tré-mor est fu-tú-rus, Quán-do__ ju - dex__ est ven-tú-rus,



Tes - te__ Dá - vid__ cum Si - býl - la!
Cunc - ta__ stric - te__ dis - cus - sú - rus!

A - - - men__

Allegro assai

Corni di Bassetto
in $\begin{bmatrix} F \\ Fa \end{bmatrix}$

Fagotti

Trombe in $\begin{bmatrix} D \\ Re \end{bmatrix}$ Timpani in $\begin{bmatrix} D \\ Re \\ A \\ La \end{bmatrix}$

C O R O

3 Tromboni (s.)

Soprano (M.) *Tutti f* Di - es i - rae, di - es

Alto (M.) *Tutti f* Di - es i - rae, di - es

Tenore (M.) *Tutti f* Di - es i - rae, di - es

Basso (M.) *Tutti f* Di - es i - rae, di - es

Allegro assai

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello
e Contrabbasso

Organo

23/01/2020

5
4
26
5

D Lagarde classe de 3ème

C. d. B. (F.) 5

Fg.

Tr. (D)

Timp.

C O R O

S. il - la sol - vet sae - clum in fa - vil - la, te - ste

A. il - la sol - vet sae - clum in fa - vil - la, te - ste

T. il - la sol - vet sae - clum in fa - vil - la, te - ste

B. il - la sol - vet sae - clum in fa - vil - la, te - ste

Vi. I

Vi. II (s.)

Vla. (s.)

Vio. o Cb.

Org.

5 6 6 6 2

27

PARTITION DU CHŒUR DIES IRAE MOZART

The image displays a musical score for the Chorus of 'Dies Irae' from Mozart's Requiem. The score is divided into two systems. The first system shows the vocal parts (Soprano, Alto, Tenore, Basso) and the 3 Tromboni (Soprano, Alto, Tenore, Basso) parts. The second system shows the vocal parts (Soprano, Alto, Tenore, Basso) and the 3 Tromboni (Soprano, Alto, Tenore, Basso) parts. The lyrics are: 'Di - es i - rae, di - es il - la sol - vet sae - clum in fa - vil - la, te - ste'.

La messe de Requiem en ré mineur (KV. 626), de Wolfgang Amadeus Mozart, composée en 1791, est une œuvre de la dernière année de la vie de Mozart, mais pas exactement la dernière œuvre du compositeur. Elle n'est de la main de Mozart que pour les deux tiers environ, la mort en ayant interrompu la composition. Elle reste néanmoins une de ses œuvres majeures et emblématiques.

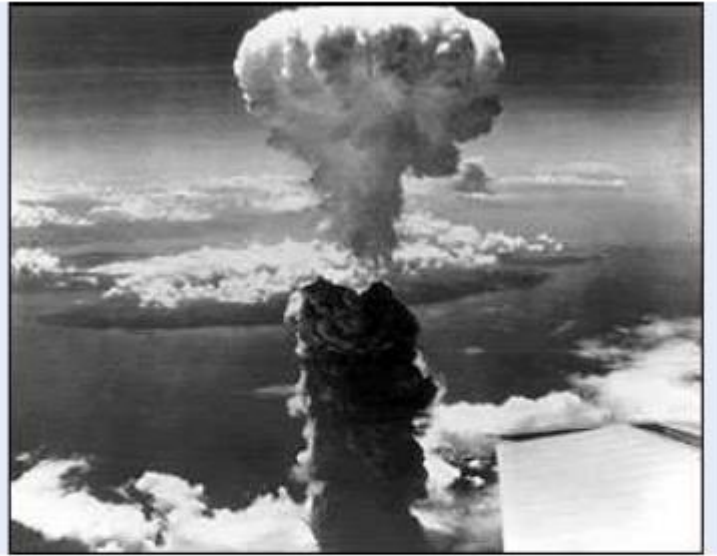
Sa veuve, Constance, pour pouvoir honorer malgré tout la commande et ne pas avoir à rembourser l'avance octroyée lors de la commande, d'une part, et réhabiliter la mémoire de son marin 1 en vue d'obtenir une pension impériale d'autre part, demanda tour à tour à FJ Freiyständtler, Joseph Eybler et Franz Xaver Süßmayr de terminer la partitionn 2. Le Requiem a suscité de nombreuses légendes, tant du fait des circonstances insolites de sa commande que de la difficulté de distinguer exactement ce qui était de la main de Mozart et ce qui ne l'était pas.

Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima

Krzysztof Penderecki-1960

L'évènement :

Le 6 août 1945, à 8h15, le bombardier B29 *Enola Gay* largue sur le port d'Hiroshima la première bombe atomique, tuant immédiatement environs 70 000 personnes, et 70 000 autres dans les jours et les mois qui suivirent, à cause des radiations.



C'est en leur mémoire que Krzysztof Penderecki a écrit, en 1960, « Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima. »



Le compositeur :

Krzysztof Penderecki est un compositeur et chef d'orchestre polonais, né en 1933.

Durant les années soixante, Penderecki s'attache notamment, de façon singulière, à l'effectif de l'orchestre à cordes. C'est d'ailleurs [*Thrènes pour les victimes d'Hiroshima*](#) (1960) qui lance définitivement le compositeur dans sa carrière internationale.

En 1967, il composera son « Dies Irae, oratorio d'Auschwitz », cette fois à la mémoire des victimes des camps de concentration.



L'œuvre :

Thrène : Chant funèbre accompagné de danses, en l'honneur d'un défunt illustre (*Robert*)

Ecrit pour 52 instruments à cordes :

- 24 violons
- 10 altos
- 10 violoncelles
- 8 contrebasses

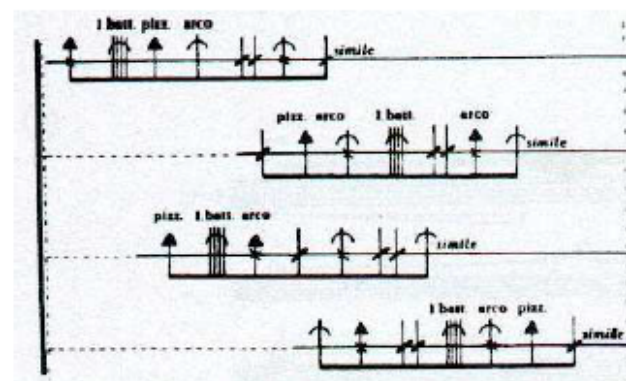
L'utilisation des instruments :

Les instruments sont-ils utilisés de façon conventionnelle : oui ☐ non ☐

La couleur sonore : Penderecki utilise une très grande variété de timbres créés en diversifiant à l'extrême les modes de jeu des instruments à cordes. Afin de les écrire, il crée un code qu'il nous livre à la première page de la partition :

↑	hausser d'un quart de ton	↑	Jouer à l'archet sur le cordier
↑↑	Hausser de trois quarts de ton	↑↑	Jouer à l'archet sur le chevalet
↓	Baisser d'un quart de ton	↓	Frapper la table d'harmonie avec le bout du doigt ou le talon de l'archet
↓↓	Baisser de trois quarts de ton	↗↘	Différents coups d'archet
↑↑↑	Le son le plus aigu de l'instrument	~~~~	Léger trémolo
↑↑↑	Jouer à l'archet entre le chevalet et le cordier	~~~~	Vibrato très lent avec une amplitude d'un quart de ton, en glissant le doigt
	Arpège sur les 4 cordes derrière le chevalet	⌘	Trémolo très rapide, irrégulier

On peut voir cette écriture dans l'exemple suivant, sur la partie de violons à une minute vingt trois :



De plus, il utilise aussi les codes habituels :

Ord. : ordinario (normal)

S. P. : Sul ponticello (près du chevalet)

S. T. : sul tasto (sur la touche)

C. L. : col legno (avec le bois de l'archet, technique utilisée dès 1830 par Berlioz dans la symphonie fantastique)

L. Batt. : legno battuto (frappé avec le bois)

collège classe de 3ème

Eléments musicaux :

Penderecki utilise différents procédés pour construire son œuvre :

Les clusters : entassement de sons voisins joués simultanément (on peut obtenir cet effet en s'asseyant sur le clavier d'un piano....) Dans l'exemple ci-contre, on voit le cluster final. La masse noire représente le résultat, et les portées en détaillent le contenu en indiquant la note qui doit être jouée par chacun des instrumentistes. Le résultat obtenu est une masse sonore.

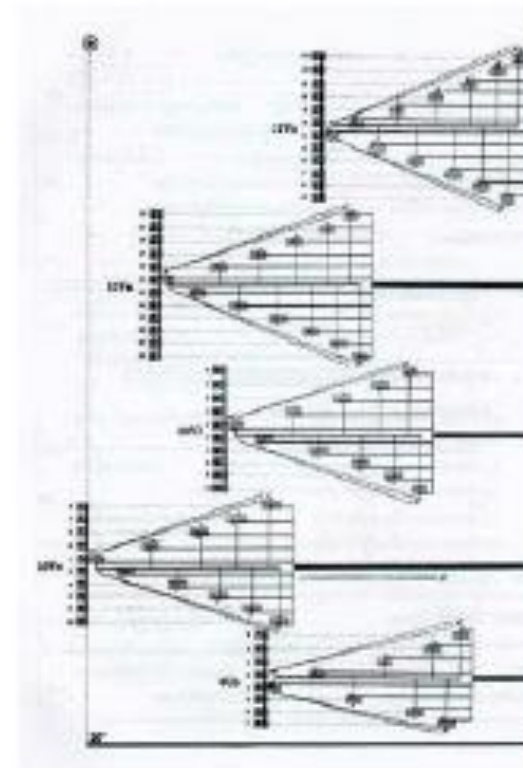
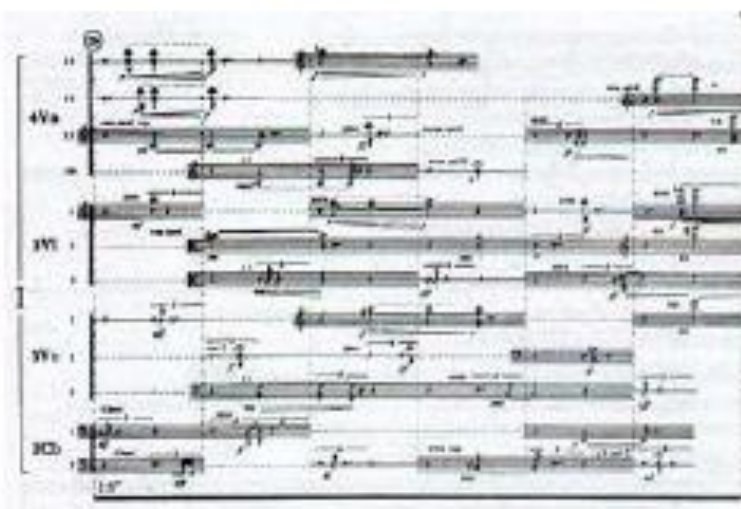
Les glissandi : faciles à exécuter sur les cordes frottées, il suffit de faire glisser son doigt sur la touche pour faire « glisser » le son vers l'aigu ou le grave.

The image shows a musical score for a string ensemble, labeled "tutti archi". At the top, there is a tempo marking of 70. Below this, a large black rectangular mass represents the cluster of notes. To the left of this mass, the text "tutti archi" is written. Below the black mass, there are four staves, each representing a different instrument: 24 Vn (Violins), 10 Vi (Violas), 10 Vc (Cellos), and 8 Cb (Contrabasses). Each staff shows a series of notes, with a vertical dashed line indicating the final note of the cluster. The notes are written in a way that suggests a glissando or a cluster of notes.



L'exemple ci-dessus montre une combinaison de cluster et de glissando.

Dans l'exemple ci-contre, il construit un immense cluster par accumulation, en faisant entrer successivement les instruments.



Par contraste, il utilise aussi une écriture éclatée, ou chaque instrument joue des choses différentes (cf exemple à gauche)

Plan général de l'œuvre : (l'écriture n'étant pas mesurée, Penderecki donne des indications de durée, en secondes)

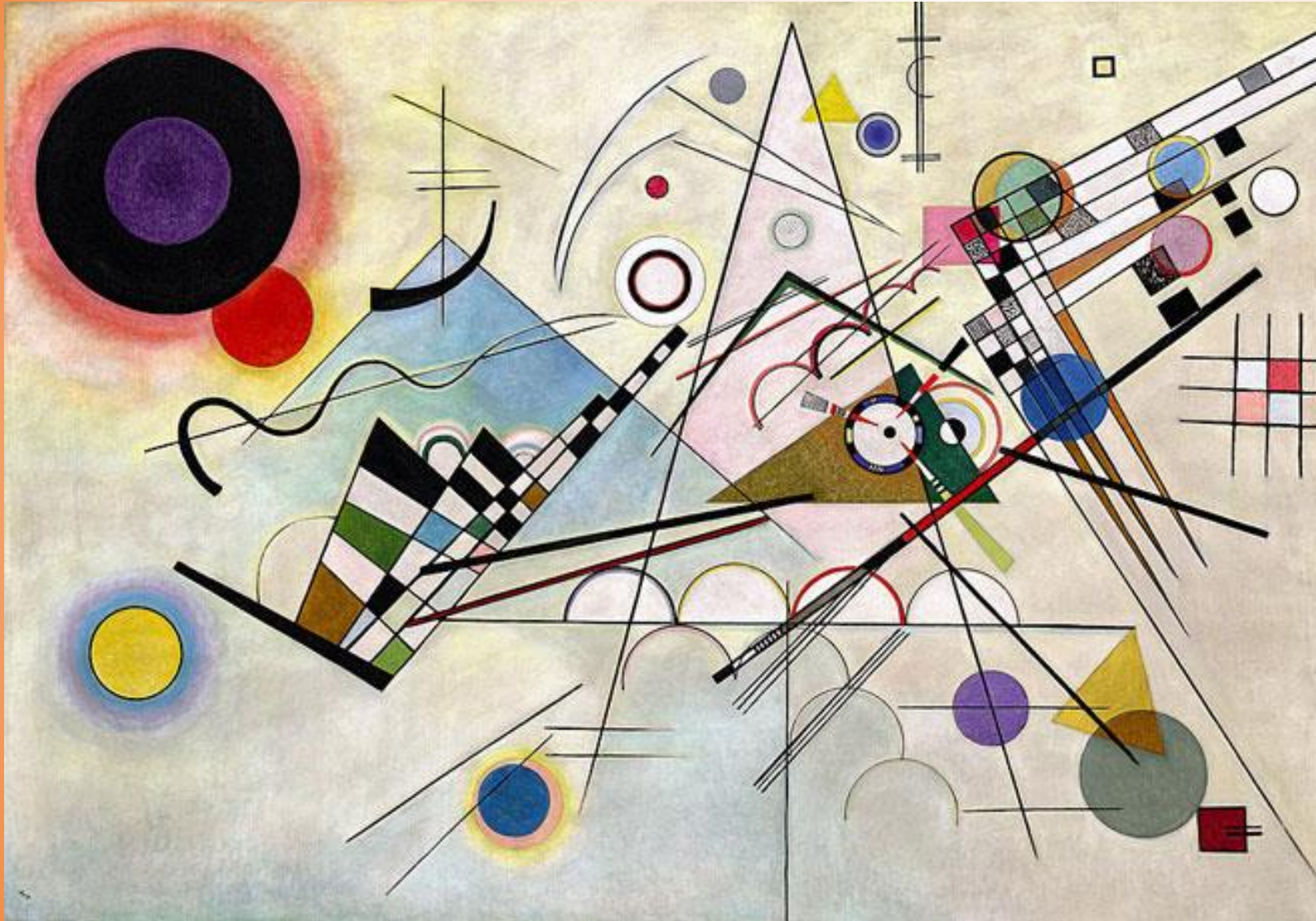
Evènement	Position dans l'oeuvre
Entrée successive des instruments sur le son le plus aigu : établissement d'un son stressant, progressivement remplacé par des sons percussifs à partir de la seconde 49	0 à 2'
S'ensuivent à 2 minutes après un bref silence, une série de clusters et de glissandi pouvant évoquer des sirènes, le tout se terminant par un nouveau silence vers 4'30.	2' à 4'30
C'est là qu'intervient la construction d'un cluster par entrée successives des instruments (voir exemple plus haut), cluster qui s'éteint progressivement pour ne laisser entendre que cinq violoncelles vers 5'40	4'30 à 5'40
Nouveau silence, et la couleur change totalement : évocation d'un chaos avec écriture totalement éclatée, chaque instrument devenant simultanément soliste, combinant les techniques de jeux expliquées dans la légende avec des notes jouées normalement.	5'40 à 7'
Progressivement le chaos s'organise, avec le retour progressif à une superposition de clusters, se terminant par un bref silence	7' à 8'
Cluster final, decrescendo jusqu'à la fin	8' à fin.

Avec cette écriture, Penderecki parvient à rendre le caractère tragique et oppressant de l'évènement qu'il veut commémorer. Sa musique s'adresse à nos sens, à nos émotions, stimule notre imaginaire. On peut dire quelle est « sensualiste ».

Dans un autre domaine, Picasso rend visuellement une atmosphère similaire avec « Guernica »



Improvisation de Kandinsky

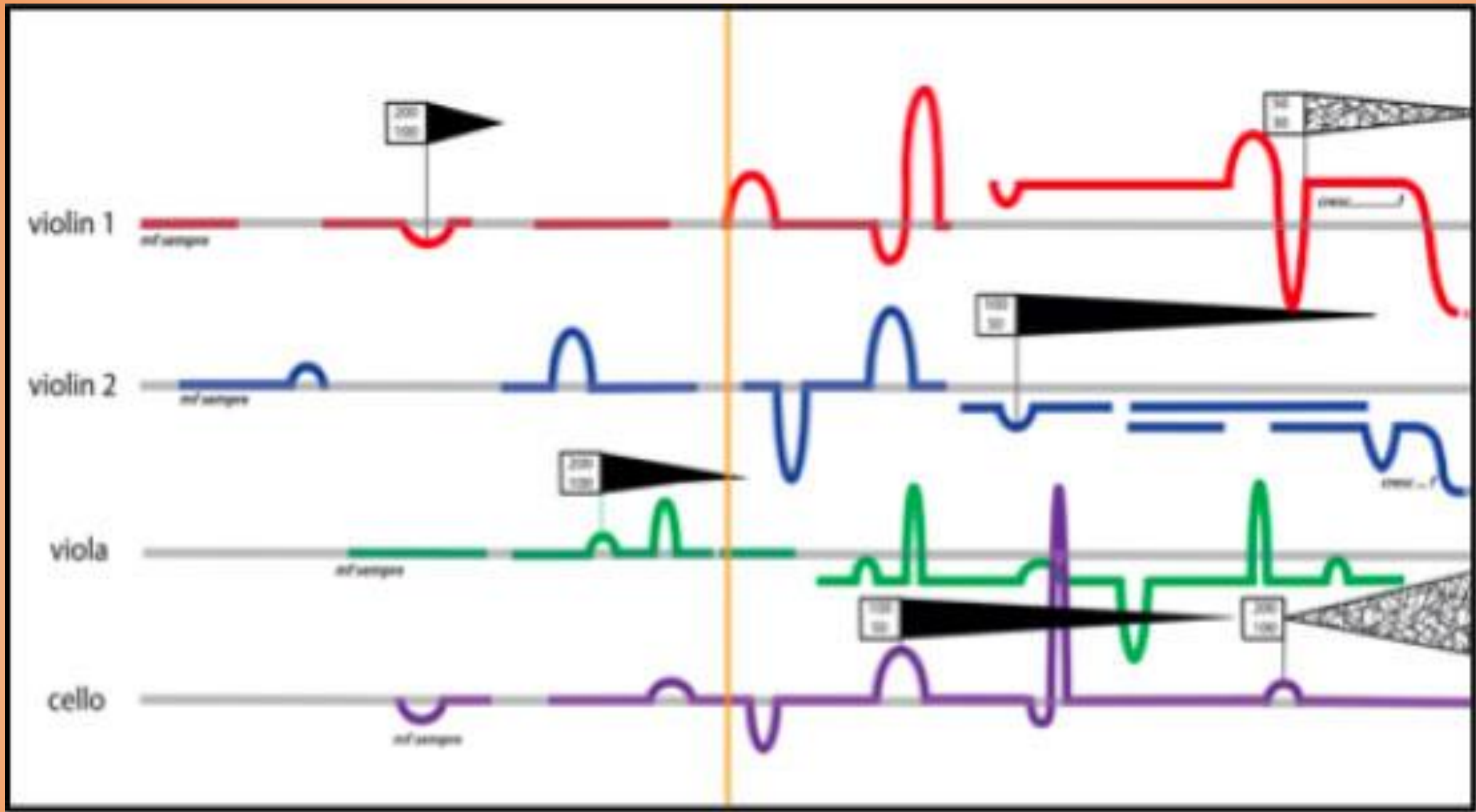


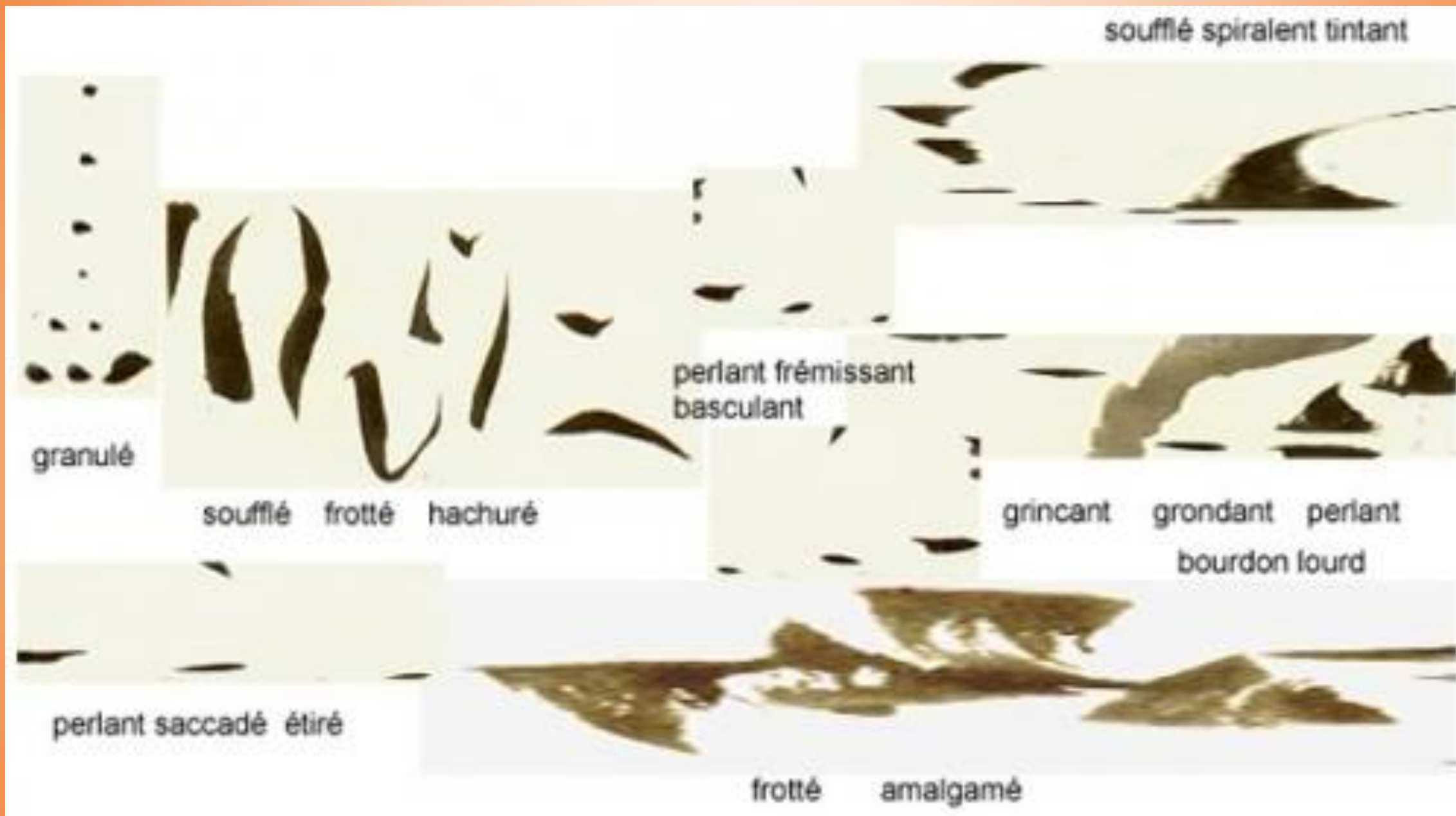
Dans son ouvrage *Du Spirituel dans l'art* (1910), Vassily Kandinsky médite sur les rapports entre peinture et musique, forme et couleur, et tente de définir leurs valeurs expressives et leurs combinaisons.



Polyphonie de Paul Klee

- Peintre et pédagogue, Paul Klee possède de solides connaissances musicales qui irriguent sa pensée et ses écrits. Les résonances musicales sont d'autant plus présentes dans son travail qu'il a longtemps hésité entre la musique et les arts visuels. Sans volonté de traduire de manière graphique la musique, ou d'imiter une sorte de graphisme musical en peinture, Paul Klee tente simplement d'appliquer la musique à un autre mode d'expression.





Dies irae de Lully à shinning

PROJET MUSICAL

Dies irae théâtre le rocher

Jour de colère, que ce jour-là
Où le monde sera réduit en cendres,
Selon les oracles de David et de la Sibylle.
Quelle terreur nous saisira,
lorsque la créature ressuscitera
(pour être) examinée rigoureusement
L'étrange son de la trompette,
se répandant sur les tombeaux,
nous jettera au pied du trône.

Dies iræ, dies illa,
Solvat sæclum in favilla,
Teste David cum Sibylla !
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus !
Tuba mirum spargens sonum
per sepúlcras regiónum,
coget omnes ante thronum.




Faire une création musicale (vocale (parlée et chantée) et instrumentale, possibilité d'ajout d'enregistrements) d'après le texte du Dies Irae (en français et / ou latin), écrire la partition de la création. Expliquer et interpréter le projet musical devant la classe par groupe de 5 maximum. Durée du projet entre 2 et 4 minutes.

La partition doit être faite sur une feuille A4

Evaluation orale du projet musical

Evaluation séquence n°1

Cahier autorisé

- D'après l'extrait diffusé veuillez répondre aux questions suivantes: 12 points
 1. Quelle œuvre est diffusée? 3 points
 2. Qui est le compositeur de la musique? 3 points
 3. Quelle est la notation utilisée, justifiez votre réponse? 3 points 
 4. Quelle est la structure de l'extrait? 3 points 
- Répondre à la problématique de la séquence en prenant des exemples dans le cours : 8 points.
 1. De quelle manière la notation musicale est elle représentative d'une époque?
8 points (minimum 1/2 page) 

Séquence 2:

« De quelle manière la mise en scène d'un opéra peut elle illustrer, commenter, paraphraser l'histoire mise en musique par le compositeur? »

Œuvre de référence:

Tosca de G Puccini version Lyon 2020 / Aix 2019

Projet musical:

mettre en scène l'intervention de Javert de la comédie musicale
« Les misérables » de Claude Michel Schönberg.

L'opéra

Tosca

Définition Larousse:

Paraphraser:

Exprimer quelque chose sous une autre forme, en général plus longue, plus explicative.

Synonymes:

développer - gloser

Compétences travaillées:

Compétences du socle:

- **Domaine 1:**
 - Les langages pour penser et communiquer.
 - Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.
- **Domaine 2:**
 - Les méthodes et outils pour apprendre.
 - Coopération et réalisation de projet.
- **Domaine 3:**
 - La formation de la personne et du citoyen:
 - Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres.

Compétences disciplinaires:

- **Échanger, partager, argumenter et débattre**
 - Porter un regard critique sur sa production individuelle.
- **Écouter, comparer, construire une culture musicale commune**
 - Identifier par comparaison les différences et ressemblances dans l'interprétation d'une œuvre donnée.
- **Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création**
 - Définir les caractéristiques musicales d'un projet, puis en assurer la mise en œuvre en mobilisant les ressources adaptées.
 - Interpréter un projet devant d'autres élèves et présenter les choix artistiques effectués.

• **Javert thème1**

- Dites-moi ce qui se passe,
- Qui est mort, qui a tué ?
- Où je passe le crime trépassé,
- L'ordre est en sécurité.

- Que chacun prenne bien garde,
- J'arrive toujours à mes fins,
- Et décoient ceux qui mouchardent,
- Par devoir de citoyens.

Contremaître : thème2

Inspecteur, c'est cette fille,
Qui a frappé le bourgeois,
Pour quelques paroles gentilles,
Pour un compliment, ma foi.

Javert thème1

Qu'on amène cette roulure,
Et qu'on la jette en prison.
Qu'elle s'y fasse une droiture,
Et retrouve la raison.

Fantine : thème2

Inspecteur, faites-moi grâce.
Je regrette ce que j'ai fait,
Ma petite fille est malade,
Laissez-moi la liberté.

Ouvriers : thème1

Qu'on amène cette roulure,
Et qu'on la jette en prison.
Qu'elle s'y fasse une droiture,
Et retrouve la raison.

Fantine : thème2

Inspecteur je suis malade,
Parfois je crache le sang.

Javert : thème2

Si tu crois que je vais croire
Tous ces pauvres arguments.

Ouvriers : thème1

Quand on veut rester honnêtes,
Il y a toujours un moyen ;
On fait fonctionner sa tête,
Ou on travaille de ses mains

**Javert, le contremaître, les ouvriers :
coda**

C'est plus sûr, c'est moins dur,
Quand on va au droit chemin.

• Javert thème1

- Dites-moi ce qui se passe,
 - Qui est mort, qui a tué ?
 - Où je passe le crime trépasse,
 - L'ordre est en sécurité.
-
- Que chacun prenne bien garde,
 - J'arrive toujours à mes fins,
 - Et décorent ceux qui mouchardent,
 - Par devoir de citoyens.

Contremaître : thème2

Inspecteur, c'est cette fille,
Qui a frappé le bourgeois,
Pour quelques paroles gentilles,
Pour un compliment, ma foi.

Javert thème1

Qu'on amène cette roulure,
Et qu'on la jette en prison.
Qu'elle s'y fasse une droiture,
Et retrouve la raison.

Fantine : thème2

Inspecteur, faites-moi grâce.

Je regrette ce que j'ai fait,

Ma petite fille est malade,

Laissez-moi la liberté.

Ouvriers : thème1

Qu'on amène cette roulure,

Et qu'on la jette en prison.

Qu'elle s'y fasse une droiture,

Et retrouve la raison.

Fantine : thème2

Inspecteur je suis malade,

Parfois je crache le sang.

Javert : thème2

Si tu crois que je vais croire

Tous ces pauvres arguments.

Ouvriers : thème1

Quand on veut rester honnêtes,

Il y a toujours un moyen ;

On fait fonctionner sa tête,

Ou on travaille de ses mains

Javert, le contremaître, les ouvriers : coda

C'est plus sûr, c'est moins dur,

Quand on va au droit chemin.

L'intervention de Javert des "Misérables"

Oubli

$\text{♩} = 100$

Claude Michel SCHOENBERG

Chords and annotations in the score:

- Staff 1: Dm, Dm
- Staff 2: Dm, Gm, A7, Dm, C7, F/C
- Staff 3: C7, F, C7, F, A, Dm, Coda, A7, Dm/A
- Staff 4: Dm, A7, Dm, Dm, A7, Dm

Tosca G Puccini

La mise en scène

QU'EST-CE QUE LA MISE EN SCÈNE?

La mise en scène est l'orchestration de tous les éléments d'une production théâtrale (jeu, costumes, décor, éclairage, son). C'est un regard subjectif qui se forge d'après une lecture approfondie d'une œuvre, et qui dirige de façon sensible tous les créateurs réunis autour de la production. Le metteur en scène doit avoir une confiance absolue envers ses compagnons de création, et vice versa, car il est un peu le chef de troupe, celui qui ouvre le chemin et assure une cohérence dans le travail.