

Séquence n°2 classe de 3ème

Problématique:

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

https://supermusique.qc.ca/res/pdf/psm_151022_CeCo_conference.pdf

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:

Interpréter la chanson « Requiem pour un twister » de Serge Gainsbourg.

<https://www.youtube.com/watch?v=46OqL2B9J3c>

D'après la création musicale de la séquence 1, écrire la partition de la création. Qui sera l'introduction du chant requiem pour un twister. Faire un CODA ayant pour thème le Dies Irae (jour de colère)

[Exemple de représentation graphique.](#)

Compétences travaillées.

Compétence du socle:

Domaine 2: les méthodes et outils pour apprendre:

Coopération et réalisation de projet.

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

Invention, élaboration, production

Compétences disciplinaires:

Écouter, comparer, construire une culture musicale commune

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.

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.

Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création

Interpréter un projet devant d'autres élèves et présenter les choix artistiques effectués.

Evaluation par compétences:

Maitrise insuffisante	I
Maitrise fragile	F
Maitrise satisfaisante	S
Très bonne maitrise	A

Ecoute n°1 3ABC Jastres Dies Irae Chant grégorien

Chœur d'hommes (moines) + soliste en alternance (chant responsorial).

Lieux une église (de l'écho) = chant religieux -> latin = Dies irae (jour de colère)

Sans expression grande importance du texte.

X° siècle => chant grégorien. Notation carrée.

Ecoute n°2 3ACB Jastres [Dies Irae Mozart](https://www.youtube.com/watch?v=0T7eMctuJLQ)
<https://www.youtube.com/watch?v=0T7eMctuJLQ>

XVIIIe siècle, plus d'émotion que dans l'extrait « chant grégorien », plus fort, plus d'instruments et de chanteurs.

Formation:

- Chœur mixte (SATB/ femmes: soprano, alto – hommes: ténor, basse)
- orchestre symphonique: (cordes frottées (violon, violon alto, violoncelle, contrebasse), vents: bois et cuivres, percussions)
- Texte en latin: Dies irae.
- Structure: A (dies irae) B A B C (réponses hommes / femmes).

Ecoute n°3: thrène à la mémoire des victimes
d'hiroshima K Penderecki.

Création du chœur parlé 3A jastres

Faire un arrangement des phrases à plusieurs voix (3 voix) en s'inspirant de « Ces âmes nos âmes ».

ParléTutti

Cet **enfermement** continu devient **angoissant**.

Perdre la notion du **temps** pendant le **confinement** devenait une **routine**.

Grace à l'**enfermement** j'ai pu **réfléchir** sur ma **vie**.

En canon

1 pp / Sensation de désespoir

Recroquevillée dans le **noir**

2 P / Vivre un enfermement

Sans avoir la notion du **temps**

3 mf / Vivre sous l'**emprise** de la **solitude** et l'**ennui**

Revient à **réfléchir** sur sa **vie**.

Mots chuchotés (au hasard) tutti, puis les voix s'arrêtent petit à petit, avant dernier enfermement, dernier temps.

Partition 3AJ

Création du chœur parlé 3B jastres

Faire un arrangement des phrases à plusieurs voix (3 voix) en s'inspirant de « Ces âmes nos âmes ».

Soliste Voix d'enfant aigue mp

Le confinement crée un sentiment de stress

Manque de liberté, d'affection, d'amitié

Chœur tutti: chuchoté

Manque de liberté, d'affection, d'amitié

Le confinement crée un sentiment de stress

Soliste Voix d'homme medium mf

Angoissant cette cellule confinée

Conserver la même routine

Le temps se dérègle

Chœur tutti: F

Le temps se dérègle

Conserver la même routine

Angoissant cette cellule confinée

Soliste Voix de vieillard grave F

Peur, effrayant, étouffant

Réflexion, attente,

Chœur tutti: F decrescendo

Réflexion, attente,

Peur, effrayant, étouffant

Création du chœur 3C Jastres

Texte parlé par un soliste

Bloquée, enfermée, que faire si cela m'arrivais.
Peut être fermer les yeux et me reposer en paix.

Dans une salle noire je regarde.
Mon passé et mon futur,
Avancer et reculer sans pouvoir les distinguer.

Je regarde autour de moi, rien. Aléatoire.

Je parle à quelqu'un mais en vain.
J'essaye d'écouter les sons mais pas un seul ne retentit.
Soudainement, dans un moment de folie, je tape,
Je crie, je m'arrête et me rends compte que c'est fini.

En silence je regarde le temps passer. Aléatoire.

Sans savoir ce qui pourrait m'arriver.
La boule au ventre recroqueviller.

Je ne cesse de penser ma liberté. 1ère boucle

Enfermée sur moi-même je ne cesse de penser. Aléatoire.

Au temps de ma liberté qui s'est écoulé
En vain j'essaie de la récupérer
Mais les chaines de mon passé m'empêche de m'envoler.

Mon cœur fermé ne peut plus respirer.
Peut être qu'il s'est trop brisé
Tous les jours j'essaie de le réparer,
Mais autour de lui un cocon s'est formé.

Moi seul, toi entouré
Pourquoi la vie a-t-elle des préférés?

Même si de face je laisse paraître au bonheur Aléatoire.

En vérité rien n'est clair dans mon cœur.

Entre la colère et la tristesse

J'essaie de crier ma détresse 2ème boucle

Mais parler...pourquoi?

Personne n'est là pour moi 3ème boucle

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 iudex est venturus,
cuncta stricte discussurus !
Tuba mirum spargens sonum
per sepúlcræ regiónum,
coget omnes ante thronum.

A COPIER

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.

A COPIER

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

Requiem (Gabriel Faure 1845 – 1924)

VI : Libera me

- Libera me, Domine, de morte aeterna,
- In die illa tremenda, in die illa :
- Quando coeli movendi sunt,
- Quando coeli movendi sunt et terra :
- Dum veneris judicare saeculum per ignem.
- ...

Requiem pour un twister

Serge Gainsbourg

[Aurele \(vidéo\)](#)

Ce *Requiem Pour Un Twisteur* est le premier *Requiem* de Serge Gainsbourg. Il paraît en 1962 et se présente comme une contradiction vivante au [twist](#) et autres danses et rythmes populaires alors en vogue auprès du jeune public. Introduction musicale de cette chanson à l'[orgue Hammond](#) en contre-point avec batterie et contrebasse suivi de phrasés jazzy et d'une voix susurrée par Serge Gainsbourg sur le refrain.

Requiem pour un twister Serge Gainsbourg

Dites-moi avez vous connu
Charlie ?

Le contraire m'eût étonné
Il n'est pas une boîte qu'il n'ait
fréquentée
Quel noceur !

Requiem pour un twister

Dites-moi l'avez-vous connu à
jeun ?

Le contraire m'eût étonné
Il n'est pas un soir qu'il ne fût
bourré
Quel farceur !

Requiem pour un twister

Dit'-moi étiez vous amoureuse de
lui ?

Le contraire m'eût étonné
Il n'est pas une femme qui lui-ait
résisté
Quel tombeur !

Requiem pour un twister

Dites-moi tout ça n'pouvait pas
durer

Le contraire m'eût étonné
Je crois quant à moi qu' c'est le
cœur qui a lâché
Quelle horreur !

Requiem pour un twister

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 $\begin{bmatrix} D \\ Re \\ La \end{bmatrix}$

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

22/03/2021

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

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 (s). The second system shows the vocal parts (Soprano, Alto, Tenore, Basso) and the 3 Tromboni (s). 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.

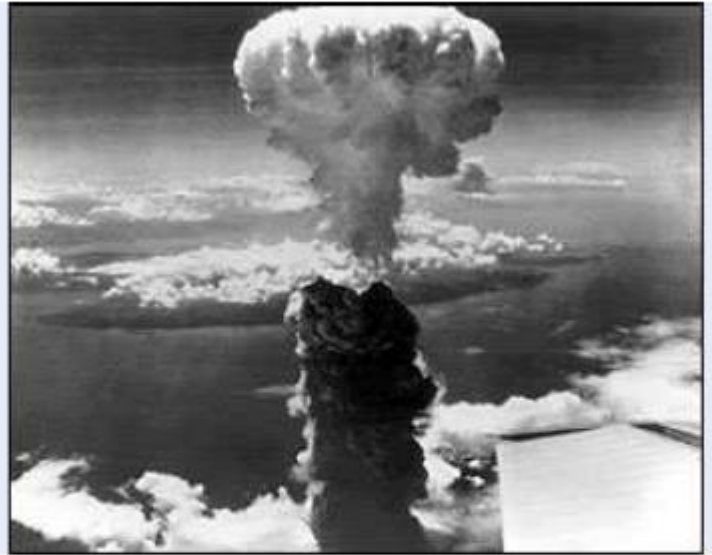
Sa veuve, Constance, pour pouvoir honorer malgré tout la commande et ne pas avoir à rembourser l'avance octroyée lors de la commande, d'une part, et réhabiliter la mémoire de son marin 1 en vue d'obtenir une pension impériale d'autre part, demanda tour à tour à FJ Freystädler, Joseph Eybler et Franz 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

Cette composition est dédiée aux victimes d'Hiroshima et de toutes les guerres. Au départ, Penderecki l'avait appelé 8'37, ce qui correspond à la durée de l'attaque d'Hiroshima le 6 août 1945. Il l'a ensuite changé pour *Thrènes à la mémoire des victimes d'Hiroshima* pour une meilleure compréhension du public.

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 :

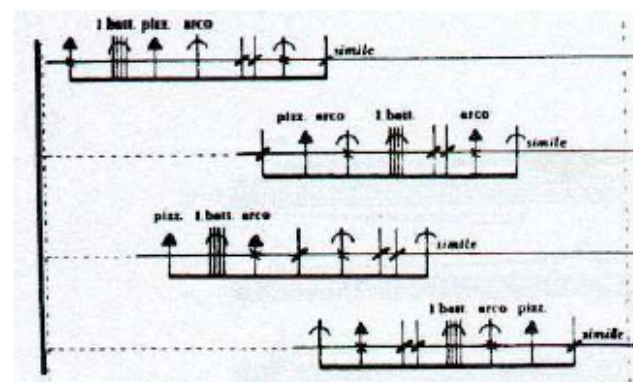
Ord. : ordinario (normal)

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)

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.

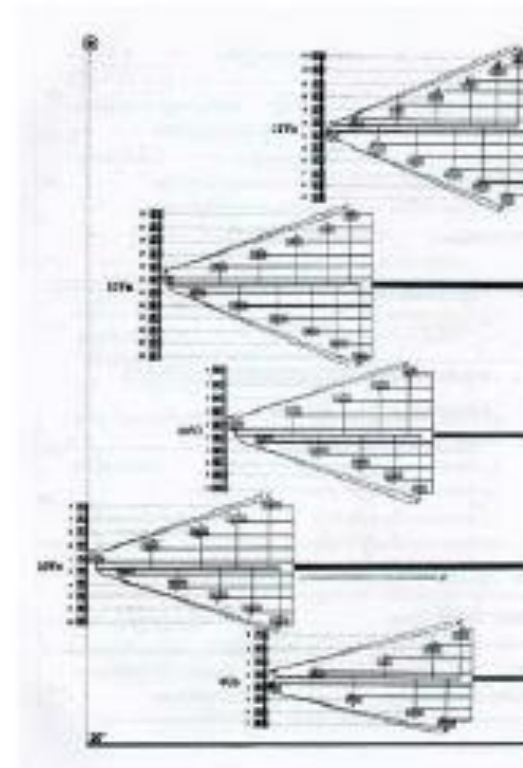
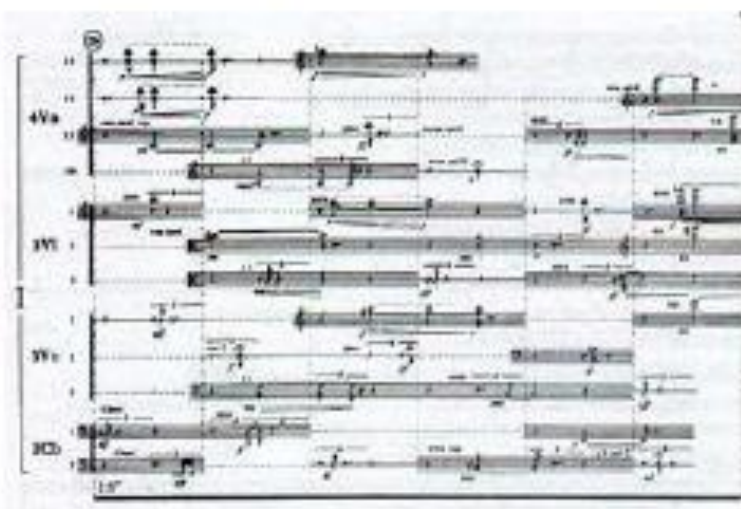
Les glissandi : faciles à exécuter sur les cordes frottées, il suffit de faire glisser son doigt sur la touche pour faire « glisser » le son vers l'aigu ou le grave.

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 with a label and a range of notes: 24 Vn (Violins), 10 VI (Violas), 10 Vc (Violoncelles), and 8 Cb (Contrabasses). Each staff shows a series of notes, with a vertical dashed line indicating the final cluster point. 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)

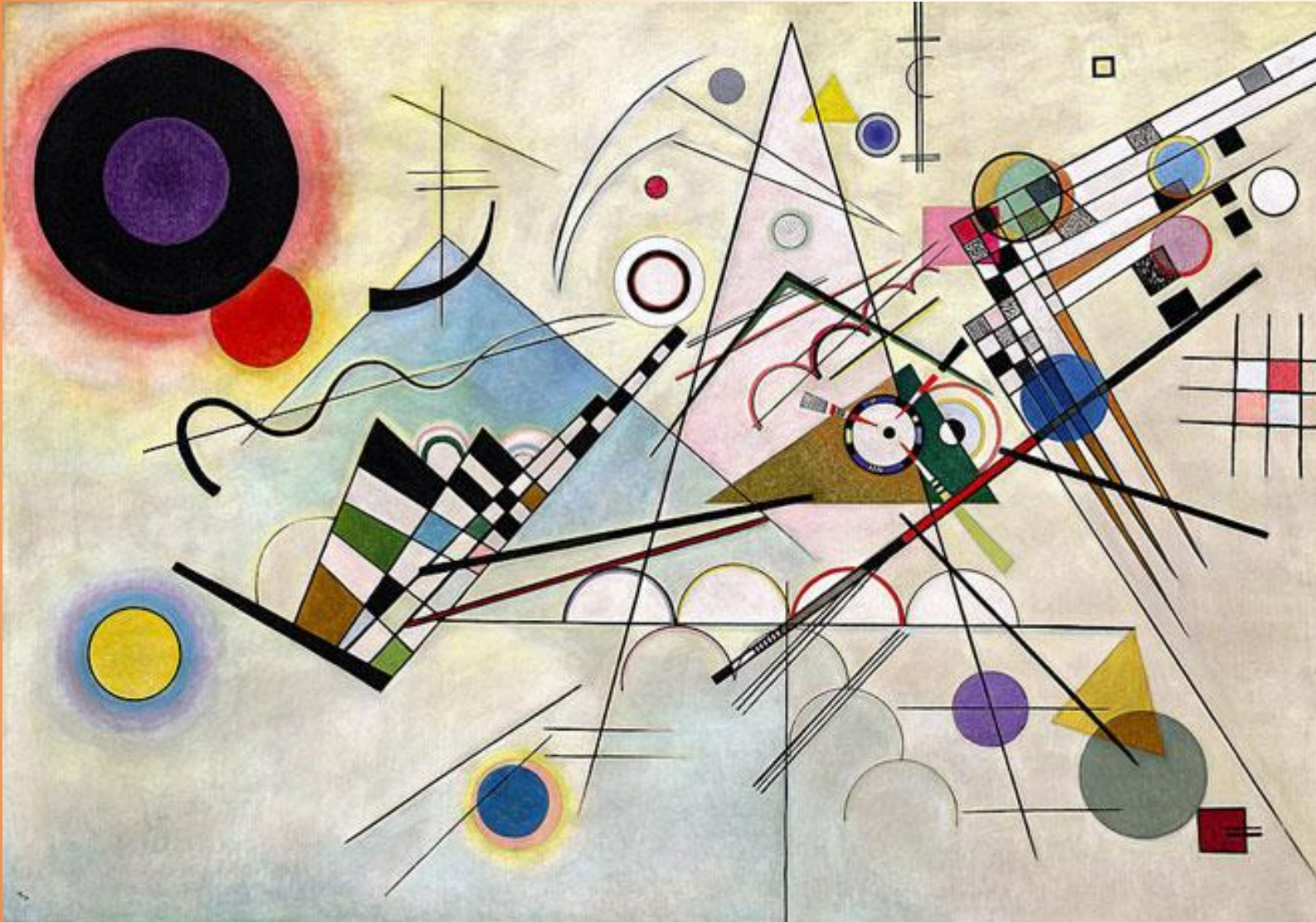
Evènement	Position dans l'oeuvre
Entrée successive des instruments sur le son le plus aigu : établissement d'un son stressant, progressivement remplacé par des sons percussifs à partir de la seconde 49	0 à 2'
S'ensuivent à 2 minutes après un bref silence, une série de clusters et de glissandi pouvant 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

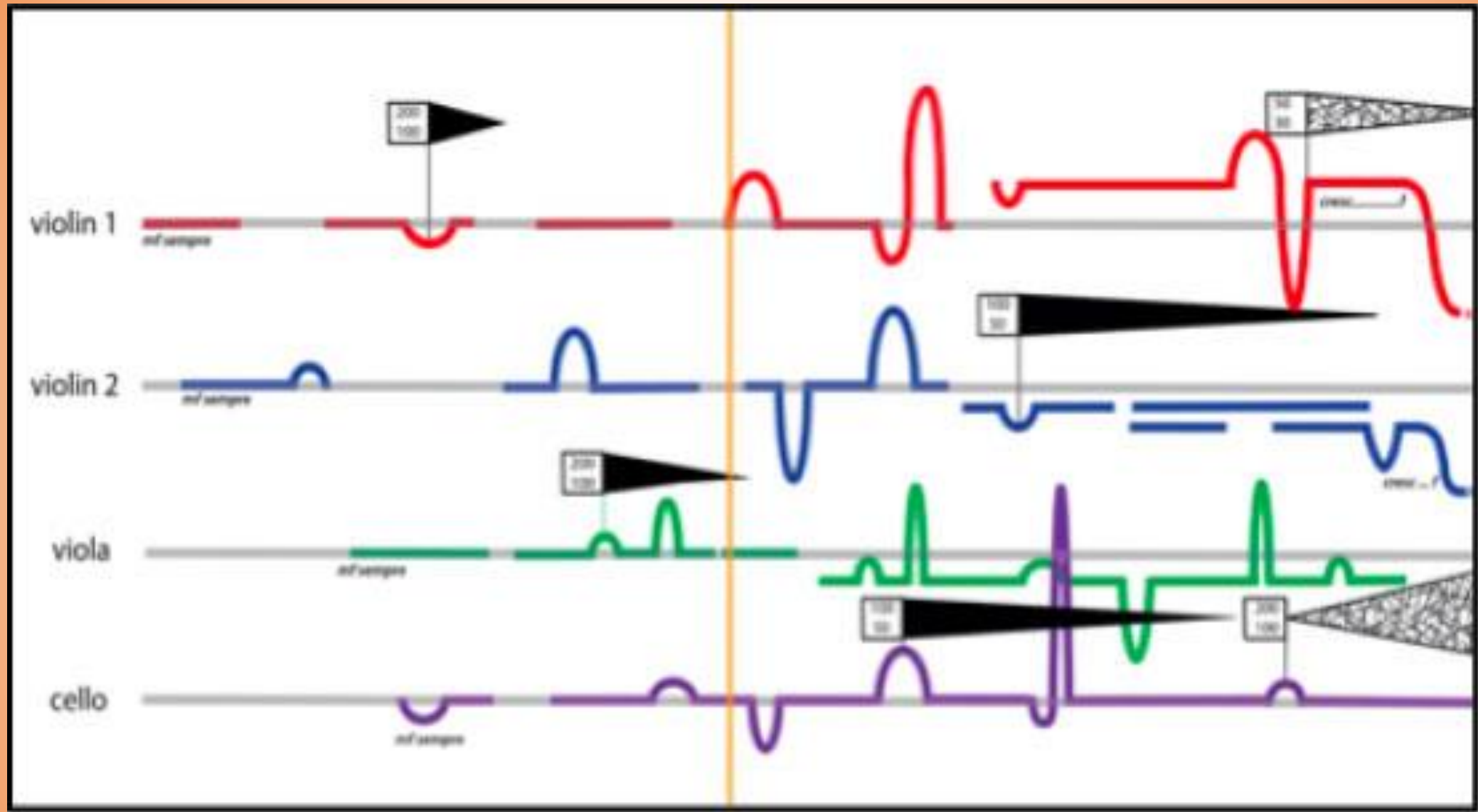

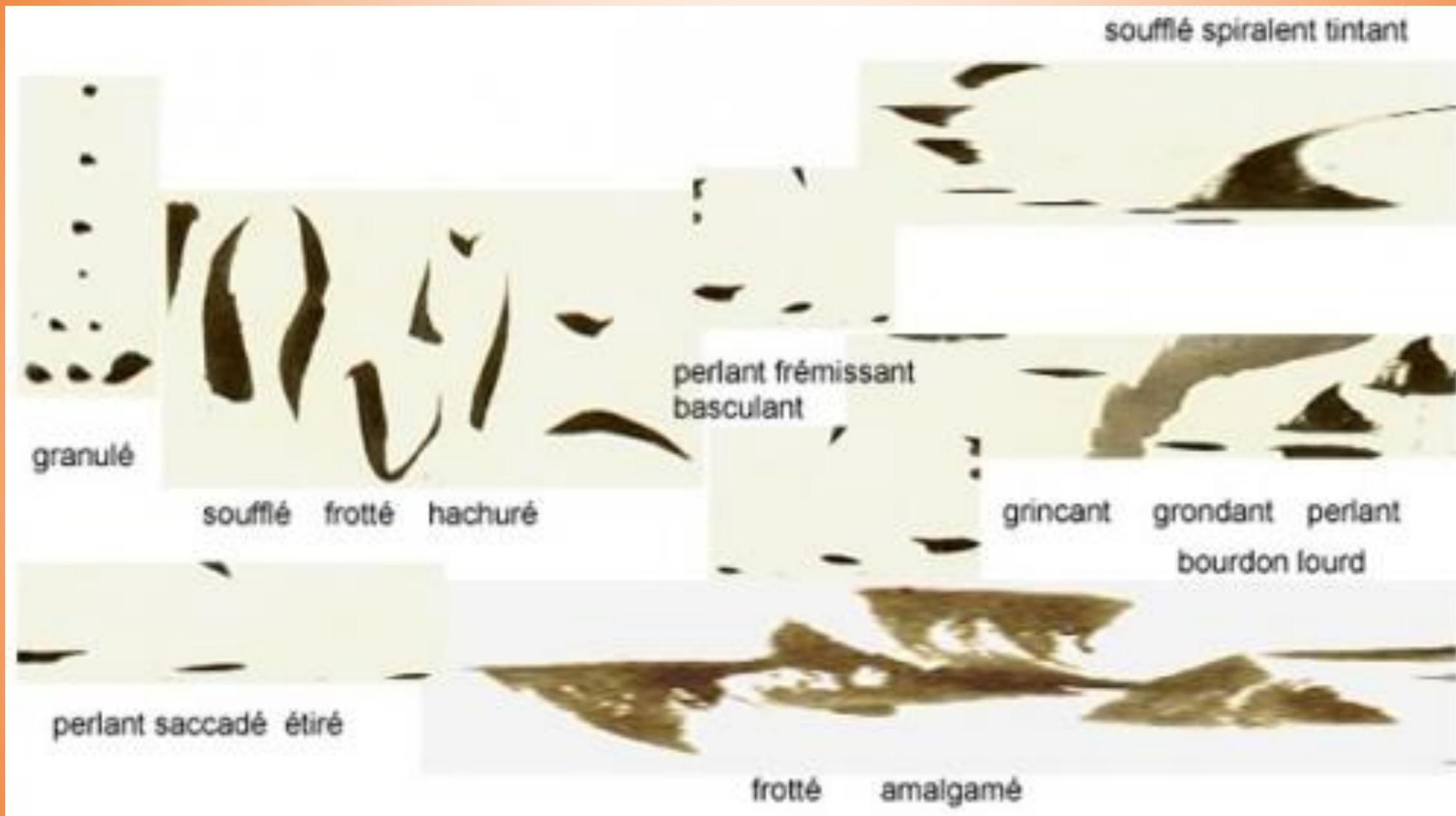
Dans son ouvrage *Du Spirituel dans l'art* (1910), Vassily Kandinsky médite sur les rapports entre peinture et musique, forme et couleur, et tente de définir leurs valeurs expressives et leurs combinaisons.

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 sepúlcræ regiõnum,
coget omnes ante thronum.

D'après la création musicale de la séquence 1, écrire la partition de la création. Qui sera l'introduction du chant requiem pour un twister. Faire un CODA ayant pour thème le Dies Irae (jour de colère).

La partition doit être faite sur une feuille A4

Evaluation séquence n°2 classe de 3ème

1. Analyser l'extrait suivant en s'appuyant sur la problématique de la séquence et en le comparant à l'écoute du chant Grégorien « Dies Irae » .

2. Répondre à la problématique de la séquence en prenant des exemples dans le cours :

- De quelle manière la notation musicale est elle représentative d'une époque? (minimum 1/2 page)

3. Faire une proposition de partition de l'extrait entendu différente de l'originale.

