

Rallye d'écoute sur le thème de l'hiver

J'apprends à

- Découvrir différentes formes d'expression pour décrire une saison
- Découvrir trois grandes œuvres du répertoire savant
 - DES PAS SUR LA NEIGE, sixième pièce pour piano tirée des PRELUDES de Claude Debussy (1910)
 - L'AIR DU GENIE DU FROID, Aria écrite pour voix de basse, tirée de l'opéra LE ROI ARTHUR de Henry Purcell (1689)
 - Le premier mouvement de L'HIVER tiré des QUATRE SAISONS de Vivaldi (1720)
- Découvrir quelques éléments du langage musical :
 - Musique instrumentale / musique vocale
 - Instrument soliste (piano) – L'orchestre symphonique – La voix soliste : notion d'Air
 - Le caractère d'une mélodie, en lien avec le ressenti
 - La répétition, l'ostinato, l'homorythmie
- Apprendre à écouter, comparer, exprimer un jugement

Où trouver les œuvres ?

Vous trouverez facilement ces œuvres célèbres en médiathèque ou sur le web. L'avantage du web est de pouvoir visualiser les musiciens. L'homorythmie de l'orchestre dans les extraits 2 et 3 (tout le monde joue ensemble au même rythme) est certainement plus frappante pour les élèves à l'écran qu'à l'audition. Le son (formats allégés) est cependant souvent de piètre qualité. Compléter cette approche visuelle, par une audition à partir d'un véritable support audio !

Versions recommandées sur You tube

- Extrait 1 : « Des pas sur la neige »
Version du pianiste Michelangeli
<https://www.youtube.com/watch?v=jFKfuanlfdU>
- Extrait 2 : « Air du Génie du froid »
Version du Deller Consort, version de 2009 du Concert Spirituel (plus rapide)
<https://www.youtube.com/watch?v=KFBdWdnUjFg>
Version interprétée par Klaus Nomi en 1982
<https://www.youtube.com/watch?v=wOrqgSK8-XU>
- Extrait 3 : « Hiver » 1er mouvement
Interprétations des violonistes Mari Silje Samuelsen (norvégienne)
<https://www.youtube.com/watch?v=eKlyiaD8A4A>
et Julia Fischer (allemande)
<https://www.youtube.com/watch?v=p1qNOFdMyGA>

Extrait n°1

Titre : Des pas sur la neige (VI)

Œuvre : PRELUDES - LIVRE I

Compositeur : Claude Debussy

Date : 1910

Période : XXème siècle

Durée : 3'50 à 4'

Genre : musique instrumentale

Tonalité : ré mineur

Contexte : Debussy est très influencé par les peintres impressionnistes tels que Monet, Sisley. Sa musique veut nous plonger dans une atmosphère hivernale.

Formation : Instrument soliste : le piano

Caractéristiques : Mode mineur, répétitions, dissonances, lenteur du tempo. Les séries de 2 notes jouées par la main gauche figurent la marche dans la neige.

Extrait n°2

Titre : AIR DU GENIE DU FROID
ACTE III scène 2

Œuvre : LE ROI ARTHUR

Compositeur : Henry Purcell

Date : 1689

Période : Baroque

Durée : 4'

Genre : théâtre chanté / opéra

Tonalité : do mineur

Contexte : Le roi Arthur part en quête de la princesse Emmeline, enlevée par le roi Oswald.

Dans cette scène, Cupidon, déesse de l'Amour, réveille le Génie du Froid et lui demande de faire revenir le Printemps. Cet extrait a été utilisé par la réalisatrice Ariane Mnouchkine pour illustrer la mort de Molière. L'AIR DU GENIE DU FROID a été rendu célèbre par le chanteur allemand Klaus Nomi (contre-ténor) en 1982 sous le titre « Cold Song ».

Formation : Voix soliste : basse + orchestre baroque

Caractéristiques : modes mineur/majeur entremêlés. Voix avec staccato, trémolos. Basse continue à l'orchestre, ostinato, homorythmie.

Extrait n°3

Titre : HIVER : 1er mouvement
Allegro non molto

Œuvre : LES QUATRE SAISONS

Compositeur : Antonio Vivaldi

Date : 1720

Période : Baroque

Durée : 3'40 (selon les versions)

Genre : concerto

Tonalité : fa mineur

Contexte : Vivaldi a écrit beaucoup de concertos pour mettre les instruments en valeur. C'est une forme « moderne » à cette époque. Les Quatre Saisons sont en fait une succession de 4 concertos pour violon.

Formation : violon soliste + orchestre baroque

Caractéristiques : mode mineur. Basse continue. Clavecin. Ostinato.

La musique est descriptive, composée à partir d'un sonnet.

*Trembler violemment dans la neige étincelante,
Au souffle rude d'un vent terrible,
Courir, taper des pieds à tout moment
Et, dans l'excessive froidure, claquer des dents ;*

*Découvrir la version de LET IT GO (LA REINE DES NEIGE)
revisitée par le quintett « The Piano Guys » en 2014.
Certaines parties reprennent L'HIVER de Vivaldi.*

SITUATION D'ECOUTE 1

Je découvre l'atmosphère de la musique

Projeter aux élèves les images suivantes.

Elles sont libres de droit. Vous pourrez les télécharger directement sur les sites des musées. du Metropolitan Museum of Art de New York aux pages indiquées :

RUE EUGENE MOUSSOIR A MORET :
WINTER
Alfred Sisley (origine anglaise)
1891
Huile

Metropolitan Museum of Art
de New York
<http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/437686>

PAYSAGE D'HIVER
Hendrick Avercamp
(Pays-Bas)
1608
Huile

Rijksmuseum d'Amsterdam

<https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie/onderwerpen/bedelaars/objecten#/SK-A-1718,2>

SNOW LANDSCAPE

Hashimoto Gahō (Japon)

1885-89

Encre sur soie

Metropolitan Museum of Art de
New York
<http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/54646>

LE CERF

Gustave Courbet (France)

1865

Huile

Metropolitan Museum of Art de New York

<http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/436011>

Découverte de l'extrait 1

- DES PAS SUR LA NEIGE de Debussy (*arrêter à 2'30 : la pièce est très longue*)

Consigne d'écoute 1 :

vers le ressenti

Pendant la musique, tu vas découvrir quatre tableaux.

Laquelle de ces images choisirais-tu pour aller avec la musique et pourquoi ?

Cette consigne permettra de soutenir l'attention des élèves pendant la durée de l'écoute et facilitera la mise en mots de leurs ressentis.

Mise en commun

La mise en commun donnera lieu à un recensement de mots qui décrivent l'atmosphère dans laquelle le compositeur a voulu nous plonger. Le tableau PAYSAGE D'HIVER d'Avercamp, sera très certainement écarté : le jeu des patineurs sur la glace et le nombre de personnages donnent une impression de vie bouillonnante, ce qui n'est pas du tout le cas de cette musique dépouillée.

Mots en lien avec la musique :

Triste – lente – froide – simple – répétitive – hypnotique – austère – dépouillée – douce – suave – morne – lancinante – monotone...

Il est important ici que l'adulte enrichisse le réservoir de mots des élèves.

Points d'appui pour le choix de l'image :

Couleurs sombres – absence de mouvement – solitude (cerf qui essaie de survivre dans la nature, arbre qui semble résister seul à la rigueur de l'hiver – progression lente des personnages). Toutes les propositions des élèves doivent être justifiées par l'évocation précise des liens entre images et musique.

La deuxième consigne, va mener à la compréhension du titre de l'œuvre.

Consigne d'écoute 2

vers l'analyse

Seconde écoute : on reprend le début de l'extrait. Essaie de trouver quelque chose que tu peux chanter en même temps que la musique. Chante dans ta tête d'abord, puis murmure ta mélodie.

Cet exercice permet de se concentrer sur la mélodie. On peut aisément chanter après plusieurs auditions, des groupes de 2 croches, dans le registre médium, qui sont répétées. On sent un léger appui sur la première de ces croches. Il semble qu'elles figurent la marche pénible dans la neige, d'où le titre DES PAS SUR LA NEIGE.

SITUATION D'ECOUTE 2 :

Je découvre le piano

Consigne d'écoute

vers l'analyse

Tu vas voir une vidéo de l'interprétation de cette œuvre. (You tube)

Peux-tu repérer quelle main fait la mélodie que tu as réussi à chanter la fois précédente ?

Quelles remarques peux-tu faire sur l'attitude de l'interprète ? La manière dont on joue du piano ?

Cette nouvelle écoute nous amène à confirmer ce que nous avons entendu : la main gauche du pianiste réalise les notes groupées par 2.

Si ce n'est pas déjà fait, c'est l'occasion de parler du piano, instrument soliste ici. Sa facture, sa famille, ses particularités...

Lexique abordé :

Pianiste - soliste – interprète - interprétation – main gauche - main droite – piano à queue - instrument à clavier – instrument à cordes frappées - tabouret...

SITUATION D'ECOUTE 3 :

Je compare des musiques qui parlent de l'hiver

Ecouter et comparer l'extrait 2 AIR DU GENIE DU FROID et l'extrait 3 HIVER - 1er mouvement

On écouterà 1 minute seulement de chacun des extraits.

Consigne d'écoute

Pendant l'écoute, note ce qui pour toi est pareil dans les deux musiques ; ce qui est différent...

Extrait	Points communs	Différences
Ce que je ressens	<i>Impression de marche, musique saccadée</i>	<i>L'extrait 2 est plus sombre, il fait peur</i>
Les instruments que j'entends	<i>Orchestre à cordes Clavecin</i>	<i>Extrait 2 : une voix grave Extrait 3 : un violon soliste</i>
Les particularités de la musique	<i>Au début tous les musiciens jouent au même rythme. Ce rythme est inlassablement répété (ostinato) Impression de pulsation. Les deux mélodies sont tristes</i>	<i>Le tempo est différent d'un extrait à l'autre (dépend des versions utilisées). On trouve des versions très lentes de L'AIR DU GENIE DU FROID.</i>

Mise en commun

La mise en commun permettra de ranger ces extraits dans deux grandes catégories, la présence de la voix étant la différence la plus marquante :

- La musique instrumentale
- La musique vocale

Les similitudes dans le domaine des instruments, la manière de les utiliser, la présence du clavecin, sont bien des signatures d'une même période de composition : la période baroque.

L'AIR DU GENIE DU FROID

Découvrir le texte (traduit de l'anglais)

« Quelle puissance es-tu, toi qui, du tréfonds,
M'as fait lever à regret et lentement
Du lit des neiges éternelles ?
Ne vois-tu pas combien, raidi par les ans,
Trop engourdi pour supporter le froid mordant,
Je puis à peine bouger ou exhaler mon haleine ?
Laisse-moi être transi,
Laisse-moi mourir à nouveau de froid ! »

Découvrir le traitement de la voix

Dans la version originale, la voix est utilisée tantôt en staccato, tantôt avec des trémolos pour suggérer les claquements de dents et les tremblements.

Essayer ces différents procédés sur un chant connu...

Découvrir plusieurs versions de cet air

Notamment la version de Klaus Nomi de 1982, qui chante avec une voix de contre-ténor (la voix masculine la plus aiguë).

On peut découvrir des versions à des tempi plus ou moins rapides. Il est intéressant de se rendre compte des différences que ces changements procurent au niveau du ressenti.

1er Mouvement de l'HIVER

Faire le lien entre la musique et le texte

Trembler violemment dans la neige étincelante,
Du début jusqu'à l'entrée du soliste.

Au souffle rude d'un vent terrible,
Violon solo, mouvement mélodique descendant, notes rapides.

Courir, taper des pieds à tout moment
Environ à 1' d'écoute selon les versions : notes rapides de l'orchestre sur un nouveau thème mélodique.

Et, dans l'excessive froidure, claquer des dents.
Trémolos du soliste dans une nuance piano vers 2'30.

Découvrir la forme concerto

Repérer dans les 2'30 les parties où le violon soliste intervient.