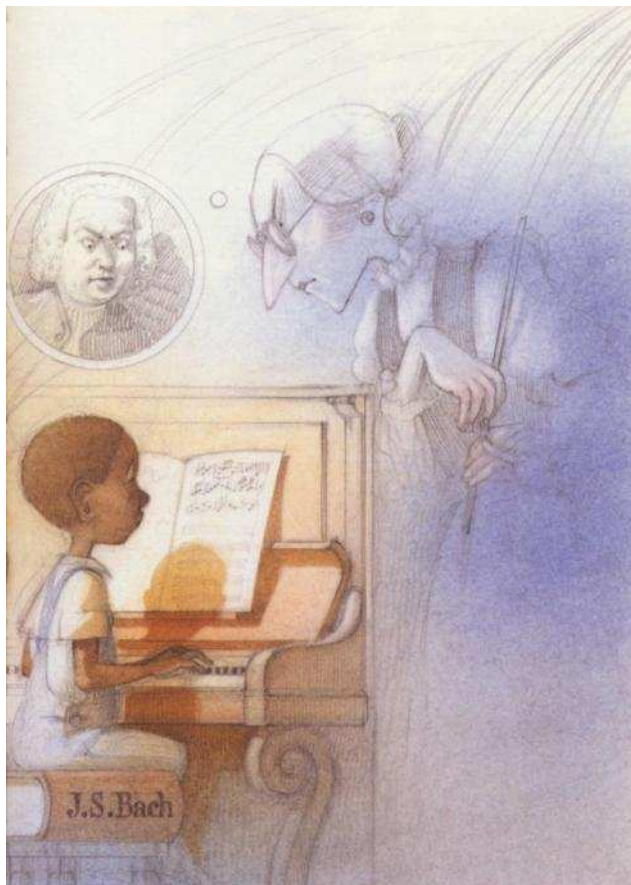

ENSEIGNER

L'HISTOIRE DES ARTS

**Quelques suggestions d'œuvres :
cheminement musical
et propositions pédagogiques**

à partir d'entrées

- **chronologiques**
- **notionnelles**
- **thématiques**

LISTE D'ŒUVRES

COMPOSITEUR	DATES	TITRE	CHRONOLOGIE	NOTION	THÈME	PAGE	CD
ALPHONSE X "LE SAGE"	1221-1284	Cantiga de Santa Maria	Moyen-âge	Plans		3	1 Pl. 1
Anonyme	17ème s.	Antidotum Tarentulae	Renaissance/Baroque	Détournement-déformation		4	1 Pl. 3
Anonyme		El Ain	Traditionnel		Fête	5	1 Pl. 4
Anonyme	13ème s.	Pastourelle-"Dehors long pré..."	Moyen-âge	Plans		6	1 Pl. 6
Anonyme	12ème-13ème s.	Saltarello	Moyen-âge	Plans	Fête	7	1 Pl. 7
BACH Johann-Sebastian	1685-1750	Concerto brandebourgeois n°2	Baroque	Plans		8	1 Pl. 8
BACH Johann-Sebastian	1685-1750	Oratorio de Noël	Baroque		Fête	9	1 Pl. 9
BANCHIERI Adriano	17ème s.	Le festin du jeudi gras	Baroque (prébaroque)	Plans	Fête, humour, animaux	10	1 Pl.10
BEETHOVEN Ludwig Van	1770-1827	Symphonie n°6 "Pastorale"	Romantique		Saisons	11	1 Pl.11
BERLIOZ Hector	1803-1869	Symphonie Fantastique	Romantique	Citation		12	1 Pl.12
CHANSON+BIFLUORÉE / SALVADOR Henri	1985-	Le moteur à explosion	Contemporain	Citation		14	1 Pl.13
DEBUSSY Claude	1862-1918	Jardins sous la pluie	Moderne	Citation		15	1 Pl.14
DEBUSSY Claude	1862-1918	La boîte à joujoux	Moderne	Créer une atmosphère		16	1 Pl.15
DEFAYE J-M / MOZART W-A	1932-	Ah, vous dirai-je, Maman	Classique/Jazz	Détournement-déformation		17	1 Pl.16
FORT Bernard	1954-	Cigales des Pins	Contemporain	Plans	Saisons	18	1 Pl.17
FRIPP Robert	1946-	Starless and bible black-"Fracture"	Rock	Plans		19	1 Pl.18
GALLIANO Richard	1950-	New-York Tango	Jazz		Ville	20	1 Pl.19
GERSHWIN George	1898-1937	Un américain à Paris	Moderne		Ville	21	1 Pl.20
GRAPPELLI Stéphane	1908-1997	Les Valseuses	Jazz	Transformation		22	1 Pl.21
HAENDEL Georg Friedrich	1685-1759	Water Music	Baroque		Fête	23	1 Pl.22
HAYDN Joseph	1732-1809	Les Saisons-"L'automne"	Classique		Saisons	24	1 Pl.23
HAYDN Joseph	1732-1809	Symphonie n°94 "La surprise"	Classique	Détournement-déformation		25	1 Pl.24
HENRY Pierre	1927-	La ville-"Escalier"	Contemporain		Ville	26	1 Pl.25
IVES Charles	1874-1954	La question sans réponse	Moderne	Plans		27	2 Pl. 1
JANEQUIN Clément	1480?-1558	Les cris de Paris	Renaissance		Ville	28	2 Pl. 2
MAHLER Gustav	1860-1911	Symphonie n°1 "Titan"	Postromantique	Citation		29	2 Pl. 4
MANOURY Philippe	1952-	La ville	Contemporain		Ville	30	2 Pl. 5
MARCELLO Alessandro	1669-1747	Concerto pour hautbois	Baroque	Plans		31	2 Pl. 6
MOZART Wolfgang-Amadeus	1756-1791	Ah, vous dirai-je, Maman	Classique	Détournement-déformation		32	2 Pl.8 à 11
MOZART Wolfgang-Amadeus	1756-1791	Quatuor en FaM	Classique	Plans		33	2 Pl.12
PROKOFIEV Sergueï	1891-1953	Lieutenant Kijé-"Romance"	Moderne	Détournement-déformation		34	2 Pl.13
PUCCINI Giacomo	1858-1924	La Bohème	Romantique	Plans	Ville	35	2 Pl.14
PURCELL Henry	1659-1695	King Arthur	Baroque		Saisons	36	2 Pl.15
SAINT-SAËNS Camille	1835-1921	Carnaval des animaux-"Les fossiles"	Romantique	Citation		37	2 Pl.17
SCHUBERT Franz	1797-1828	Trio en Mib Majeur	Romantique	Plans		40	2 Pl.19
TIERSEN Yann	1970-	Valse d'Amélie Poulain	Contemporain	Détournement-déformation		41	2 Pl.21
VIVALDI Antonio	1678-1741	Les quatre saisons-"Hiver"	Baroque		Saisons	42	2 Pl.22-23

Entrée notionnelle : plans sonores

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Cantigas de Santa Maria - « Santa Maria, strela do dia »	
Durée		1'50''	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		ALPHONSE X « Le Sage » (1221, Tollède – 1284, Séville), roi de Castille & Leon de 1252 à 1284, est réputé avoir écrit certains textes de ce recueil, mais il n'en est probablement que le promoteur Interprétation : chœur « Hesperion XX », dirigé par Jordi Savall	
Situation dans l'histoire		XIIIème siècle	
Situation dans la géographie		Tolède, Espagne	
Genre, style...		« Chansons » religieuses (mais cette littérature compte également des « cantigas » profanes).	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Hommes et femmes débutent à l'unisson (avec une octave d'écart) puis les mélodies sont accompagnées de bourdons (note tenue ou note identique répétée sur le même texte, en homorythmie).	
	Temps	Tempo très modéré.	
	Couleur	Chœur mixte a capella, atmosphère réverbérée.	
	Forme	Le retour du refrain (cf. thème 1 et texte ci-dessous) est très repérable.	
	Dont au moins un élément mémorisable	Mélopdie	Les deux thèmes sont tout à fait accessibles à des élèves même jeunes :
		Rythme	Courts motifs rythmiques d'une (♩), deux (♪ ♪) ou trois mesures (♩ ♪ ♪)
		Le texte est écrit en galaïco-portugais, langue du Moyen-Âge parente du portugais et du galicien. (<i>Santa Maria, Strela do dia, Mostra-nos via Pera Deus e nos guia. Ca veer faze-los errados que perder foran per pecados Entender de que mui culpados son ; mais per ti son perdoados da ousadia que lles fazia fazer folia mais que non deveria</i>).	
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Apprendre les deux mélodies principales, puis y ajouter le bourdon de mi.	
	2	Improviser autour de ce bourdon (en l'installant d'abord, puis en créant des accords, voire des lignes mélodiques qui s'en éloignent puis le rejoignent).	
	3	On pourra également extraire de la mélodie des petits motifs rythmiques (cf. ci-dessus) que l'on fera tourner en ostinato sur toute la durée de la pièce.	

Entrée notionnelle : détournement - déformation

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Antidotum Tarentulae
Durée		4'08
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Anonyme – sources : Athanasius Kircher, Rome 1641, Atrium Musicae de Madrid dir. G. Paniagua
Situation dans l'histoire		Première moitié du XVIIe s. Premiers essais de musicothérapie : « On a dit de tout temps, que la musique guerissoit du venin de la tarentole, parce qu'elle reveille les esprits des malades, qui ont besoin d'agitation. » A. Furetière, <i>dict. universel</i> , 1690
Situation dans la géographie		Thème qui circule dans plusieurs pays d'Europe : Italie, Allemagne...
Genre, style...		Musique à danser
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	
	Temps	
	Couleur	
	Forme	
	Mélopée	
	Rythme	
	Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)	
Dont au moins un élément mémorisable		
Mélopée		
Rythme		On pourra repérer et faire frapper ce rythme joué par la percussion dans certaines variations.
Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)		Variation 1 : gai, rythmé, nuance <i>f</i> – 2 cordes pincées, légèreté, précision, nuance <i>mf</i> – 3 doux et lié (flûte) – 4 sons brefs et rythmiques (rappellent la 2 ^e variation) – 5 doux et lié (ensemble de flûtes à bec), on surveillera les interventions du triangle – 6 jeu de clochettes (ambiance boîte à musique) – 7 militaire (caisse claire, flûte aiguë) agressive, nuance <i>ff</i> – 8 tutti, ampleur des sonorités d'un grand ensemble pour conclure.
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)		
1		Rechercher pour chaque variation des gestes ou déplacements appropriés.
2		Chanter la mélodie (transposée une sixte plus bas, note de départ sol).
3		

Entrée thématique : la fête

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		El aïn	
Durée		1'26''	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Anonyme	
Situation dans l'histoire		Musique traditionnelle difficile à dater...	
Situation dans la géographie		Erythrée (Dans ce pays de la corne de l'Afrique, les Rashaïda sont un peuple très minoritaire venu d'Arabie au XIX ^{ème} siècle et vivant à présent le long de la côte de la Mer Rouge)	
Genre, style...		Musique de fête rashaïda	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Polyphonie accompagnée par une percussion.	
	Temps	Tempo très constant, mesure à 6/8 inchangée tout le long de la pièce.	
	Couleur	Voix mixtes (groupe d'hommes traditionnellement plus nombreux que celui des femmes) et percussion à peau (timbale faite d'une peau tendue sur une marmite) donnant principalement trois hauteurs.	
	Forme	La mélodie est reprise de très nombreuses fois avec des changements de paroles.	
	Dont au moins un élément mémorable	Mélodie	Un motif mélodique récurrent :
		Rythme	La percussion marque toutes les croches, mais les temps forts correspondent en général à la tonalité la plus grave. On peut par ailleurs rechercher des rythmes caractéristiques de la mesure à 6/8 :
Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)		Les paroles sont probablement en arabe, mais non traduites.	
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Chanter la mélodie, éventuellement en reproduisant la polyphonie (quintes strictement parallèles), ou en y introduisant un bourdon de fa.	
	2	Y superposer (ou produire à l'écoute du morceau) les motifs rythmiques ci-dessus, caractéristiques des mesures à 6/8.	
	3	Ecouter des musiques traditionnelles de nos régions construites sur ce type de mesure ternaire, et sur lesquelles peut être émis un bourdon.	

Entrée notionnelle : plans sonores

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Pastourelle « Dehors long pré... » extrait du CD « les musiciens de Provence »
Durée		1'50
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Trouvère anonyme , XIII ^{ème} siècle Moyen-Age
Situation dans l'histoire		Musique du Moyen-âge
Situation dans la géographie		Provence
Genre, style...		La « pastourelle » est un genre de chanson fort répandu chez les Troubadours et Trouvères
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Trois plans sonores : bourdon, mélodie doublée par la percussion, ornementation
	Temps	Pulsation très marquée et facile à repérer et à suivre par les élèves
	Couleur	Couleur harmonique qui sonne Moyen-âge ; instruments du Moyen-âge (vielle à roue, flûte à 3 trous ou galoubet de Provence, tambourin à cordes, percussions)
	Forme	Morceau en trois parties presque identiques (si ce n'est l'ajout d'un contrechant et de percussions), composées de la même suite de phrases
	Dont au moins un élément mémorisable	Mélodie
	Rythme	Pulsation très marquée.
	Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)	
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)		
	1	Repérer le retour de la phrase mélodique ci-dessus (3 fois bissée dans le morceau) et la chanter.
	2	Inventer un bourdon dans un accompagnement de chanson ; chanter une chanson avec bourdon.
	3	Instrumentation du Moyen-âge (vielle à roue, galoubet ou flûte, tambourin à cordes, percussions) – Prolongement : vie au Moyen-âge.
	4	Travail sur la pulsation.

Entrées – thématique : la fête – notionnelle : plans sonores

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Saltarello	
Durée		3' 05	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Anonyme – Studio der Frühen Musik/Early Music Quartet dir. Thomas Binkley	
Situation dans l'histoire		XIIe – XIIIe siècle - Moyen-âge	
Situation dans la géographie		Italie	
Genre, style...		Musique profane instrumentale, inspirée de la danse	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Partie A : deux plans : flûte solo et percussions – Partie B : idem avec changement régulier de soliste	
	Temps	3 parties : prélude non mesuré - A binaire – B ternaire	
	Couleur	Instrumentarium médiéval : vielle (ancêtre du violon), flûte à bec, douçaine (ancêtre du hautbois), percussions (tambourin à cymbalettes, peau...)	
	Forme	Rondeau avec retour régulier dans chaque partie d'un véritable refrain	
	Dont au moins un élément mémorisable	Méodie	Méodies rapides et difficiles à chanter, on essaiera toutefois d'identifier les refrains.
		Rythme	On simplifiera les accompagnements rythmiques comme suit : Partie A Partie B
Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)		Le prélude non mesuré (pas de pulsation) est utilisé pour s'accorder, se « mettre en doigts », tester l'acoustique du lieu. Il est improvisé dans le mode de la pièce qu'il introduit.	
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Identifier les « refrains », signaler leurs réapparitions.	
	2	Frapper les cellules rythmiques d'accompagnement.	
	3	Etre capable, à l'écoute, de passer d'un plan sonore à l'autre, traduire gestuellement ce que l'on entend.	

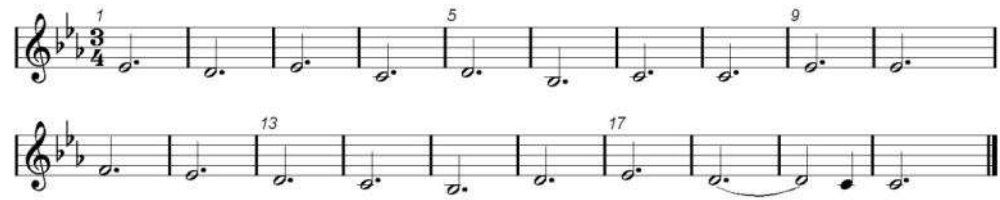

Entrée – thématique : la fête, l’humour, les animaux - notionnelle : plans sonores

Titre de l’œuvre dont est issu l’extrait		Il Festino del Giovedì Grasso	
Durée		2’ 16	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Adriano BANCHIERI (1568, Bologne – 1634, Bologne) – Concerto Italiano dir. R. Alessandrini Pré-baroque	
Situation dans l’histoire		Début du XVIIe s.	
Situation dans la géographie		Italie	
Genre, style...		Comédie madrigalesque	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Dans le contrepoint des animaux on pourra nettement distinguer deux plans sonores, la partie de basse – parodie de chant grégorien (en latin) - et les cris d’animaux qui ponctuent cette longue mélodie.	
	Temps	On pourra noter dans la première partie l’entrée des voix en imitation (sur les paroles <i>Nobili spettatori</i>) et la comparer aux parties 2 et 4, où toutes les voix chantent les paroles <i>fa, la, la ...</i> simultanément.	
	Couleur	Ensemble vocal mixte a capella de 3 à 5 chanteurs solistes (1 chanteur par partie)	
	Forme	4 parties nettement séparées : introduction (voix parlée + appel à l’attention de l’auditoire) – danse vive sur <i>fa, la, la</i> – contrepoint des animaux (onomatopées) – retour des <i>fa, la, la</i> pour conclure	
	Dont au moins un élément mémorisable	Mélodie	Traduction du texte : A présent trois étourdis surgissent et nous proposent une petite farce bien amusante. <i>Nobles spectateurs, vous entendrez à l’instant quatre beaux plaisantins : un chien, un chat, un coucou et une chouette, qui pour s’amuser, improvisent un contrepoint sur une basse.</i> La basse chante : <i>On ne doit faire aucune confiance aux bossus, c’est la même chose avec les boîteux. Si l’écorce est bonne écris-le dans les annales.</i>
		Rythme	<p align="center">Groupe 1 Groupe 2</p> <p align="center">No- bi- li spet- ta- to- ri</p> <p>On pourra, à partir de cette cellule du début (répétée en boucles) et en donnant des départs différés, vivre cette situation d’imitation qui produit un effet d’écho.</p>
		Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)	Trois langues sont présentes : italien, latin, onomatopées. On pourra comparer la version italienne de cris d’animaux avec celle que nous utilisons en français. Le coucou : cucù, la chouette : chiù, le chat : miau, le chien : baubau
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Frapper les 3 temps des Fa, la, la... chaque fois qu’ils apparaissent.	
	2	Travail sur les onomatopées à partir de BD.	

Entrée thématique : les saisons

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Symphonie n° 6 « Pastorale » - mouvement 4 – Orage, éclairs		
Durée		3'36		
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Ludwig van BEETHOVEN (1770, Bonn – 1827, Vienne) – Wiener Philharmoniker dir. C. Abbado Romantique		
Situation dans l'histoire		Créée le 21 décembre 1808		
Situation dans la géographie		Vienne - Autriche		
Genre, style...		Symphonie		
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace			
	Temps		Tempo rapide pour traduire la violence des éléments	
	Couleur		Orchestre symphonique – grande amplitude dans les nuances	
	Forme		<><> Arrivée de la pluie – Eclairs et tonnerre – Accalmie – Retour de la tourmente – Apaisement final	
	Dont au moins un élément mémorisable	Mélo die		<p>On entend les premières gouttes de pluies dans une nuance très douce,</p> <p>Avant le déferlement de l'orage (trémolos des cordes dans une tessiture aigüe). On pourra suivre les cataractes qui s'abattent au sol. Deux thèmes nous proposent ce déferlement</p> <p>1 </p> <p>2 </p>
		Rythme		Des accents de tout l'orchestre accompagnent chaque éclair, les roulements de timbale imitent le tonnerre.
		Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)		
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Suivre le déferlement de l'orage par un geste de la main (ex. 1 et 2 ci-dessus).		
	2	Le changement de nuance : brutal 0'30, 0'55... progressif de 1'20 à 1'41.		
	3	D'autres orages en musique : 4 saisons de Vivaldi (l'été), Les Troyens opéra de Berlioz ...		

Entrée notionnelle : la citation

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		« Symphonie fantastique », 5ème mouvement	
Durée		1'52''	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Hector BERLIOZ (1803, La Côte Saint-André – 1869, Paris) Romantique	
Situation dans l'histoire		1830 (La « bataille d'Hernani » en février, les « Trois glorieuses » en juillet – cf. « La liberté guidant le peuple », de Delacroix –)	
Situation dans la géographie		France	
Genre, style...		Symphonie romantique, musique à programme	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Berlioz marque avant tout l'histoire de la musique par son génie de l'orchestration, l'utilisation originale de timbres jusque là inusités dans la symphonie.	
	Temps	Nombreuses variations de tempo, ternaire peu perceptible au départ.	
	Couleur	Présence dominante des cuivres – réponses aux bois. Utilisation (peu fréquente) des cloches.	
	Forme	La structure de l'extrait est balisée par les apparitions des thèmes (A et B) aux cuivres, selon des tempi divers, et les réponses aux bois et aux cordes. La fin de l'extrait est en fait une transition vers une autre séquence.	
	Dont au moins un élément mémorisable	Mélopdie	Le thème du « Dies irae », tel qu'il est présenté au tuba, est chantable à l'octave supérieure :
		Rythme	Un travail intéressant peut être mené sur les contretemps dans la partie où la grosse caisse répond en écho aux notes des cuivres.
Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)			
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Chanter le thème du « Dies irae ». Le retrouver à chacune de ses apparitions, qualifier ses changements.	
	2	Le retrouver dans d'autres œuvres, savantes ou populaires (cf. fiche annexe).	
	3	Repérer le motif lugubre des cloches et essayer de le superposer à la mélodie du thème initial : 	

Trois références avant d'aborder le dernier mouvement de la « symphonie fantastique »

❖ Le dies irae, une monodie sacrée très ancienne.

• *Dies irae, dies illa solvet saeculum in favilla: teste David cum Sibylla*

(Jour de colère que ce jour! Il réduira le monde en cendres selon David et la Sibylle)

Dies irae, dies illa solvet saeculum in favilla, teste David cum Sibylla. 2. Quantus tremor est futurus, quando iudex est venturus cuncta stricte discussurus! 3. Tuba mirum spargens sonum per sepulcra regionum, coget omnes ante thronum. 4. Mors stupébit et natura, cum re-

surgit creatura iudicanti responsura. 5. Liber scriptus profertur, in quo totum continetur unde mundus iudicetur. 6. Iudex ergo cum sedebit, quicquid latet apparebit; nil inultum remanebit. 7. O tu, Deus maestatis, alme candor Trinitatis, nos coniunge cum beatis. Amen.

❖ « Jour de colère », chanson parodique (Francis Blanche - Francis Blanche/Pierre Philippe) interprétée par les « frères Jacques ».

REFRAIN

Jour de co-lère que ce jour là il vau-dra mieux n'pas è-tre là, le jour où tout dé-grin-gol'-ra
de co-lère que ce jour ci il vau-dra mieux s'in-ette à l'a-bri, le jour où tout r'tou-b'ra en pluie.

❖ « J'ai vu le loup », chant de sorcellerie sur l'air du Dies Irae (chant populaire de Bourgogne)

Dans les bestiaires médiévaux, le loup, le renard et le lièvre sont trois animaux maudits le loup incarne la force brutale et la virilité dangereuse, le renard la fourberie et le lièvre la couardise.

Le chanteur avoue son infamie aux villageois : « J'ai vu les trois animaux maudits, je les ai regardés. Quel spectacle ! Puis comme ils chantaient, je les ai imités. Enfin, j'ai moi-même conduit la ronde. De tels actes sont effroyables ». Et les villageois ponctuent chaque couplet d'un « Miserere ! » afin d'implorer la miséricorde divine.

1. J'ai vu le loup, le r'nard, le liè-vre, J'ai vu le loup, le r'nard cheu-ler. C'est moi mêm' qui les ai r'beuil-lés, J'ai vu le loup, le r'nard, le liè-vre, C'est moi mêm' qui les ai r'beuil-lés, J'ai vu le loup, le r'nard cheu-ler Mi-se-re-re!

2 - J'ai ouï le loup, le r'nard, le lièvre,
J'ai ouï le loup, le r'nard chanter.
C'est moi-mêm' qui les ai r'chignés (3)
J'ai vu le loup, le r'nard, le lièvre
C'est moi-mêm' qui les ai r'chignés
J'ai ouï le loup, le r'nard chanter.

3 - J'ai vu le loup, le r'nard, le lièvre,
J'ai vu le loup, le r'nard danser.
C'est moi-mêm' qui les ai r'virés (4)
J'ai vu le loup, le r'nard, le lièvre
C'est moi-mêm' qui les ai r'virés
J'ai vu le loup, le r'nard danser.
Miserere !

Entrée notionnelle : citation

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Le moteur à explosion	
Durée		1'14	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		CHANSON PLUS BIFLUOREE (naissance du groupe vers 1985) extrait de l'album Pourquoi les girafes <i>Parodie tirée de "Le loup, la biche et le chevalier" - M.Pons - H.Salvador (1917-2008)</i>	
Situation dans l'histoire		Henri Salvador, 1957 – Chanson Plus Bifluorée, 1992	
Situation dans la géographie			
Genre, style...		Chanson française humoristique	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	4 voix	
	Temps	Temps éclaté – Passage en hoquet	
	Couleur		
	Forme	Accumulation / Reconstitution du texte 2 couplets avec coda	
	Dont au moins un élément mémorisable	Mélodie	Cf. le début de « Une chanson douce »
	Dont au moins un élément mémorisable	Rythme	
	Dont au moins un élément mémorisable	Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)	Emprunt stylistique : évocation de Brassens, bruits d'explosion et de sirène reproduits vocalement.
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Reconstitution progressive d'une phrase et mise en musique.	
	2	Confrontation avec l'original.	
	3	Réappropriation de la même technique avec chansons du répertoire de la classe.	
	4	Jeux vocaux sur l'imitation des bruits par la voix.	

Entrée notionnelle : créer une atmosphère

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		La boîte à joujoux – partie 1 : le sommeil de la boîte
Durée		2' 21
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Claude DEBUSSY (1862, Saint-Germain-en-Laye – 1918, Paris) – Berliner Philharmoniker dir. S. Rattle Moderne
Situation dans l'histoire		Création en 1919
Situation dans la géographie		France – première exécution à Paris
Genre, style...		Ballet pour enfants
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Présence d'un bourdon au tout début.
	Temps	Succession de thèmes bien identifiés : la boîte, la danseuse, le soldat.
	Couleur	Orchestre Symphonique. Nuance globale douce, ambiance féérique, renforcée par les sonorités claires des cymbales frappées doucement, du triangle, du célesta (instrument à clavier dont la sonorité rappelle celle du carillon).
	Forme	Les thèmes circulent entre des solistes (relais), dans une ambiance de musique de chambre.
	Mélo die	<p style="text-align: center;">Le thème de la boîte <i>pp dolce et la</i></p> <p style="text-align: center;">Le thème de la danseuse</p> <p style="text-align: center;">Le thème du soldat</p>
	Rythme	
	Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)	<p>Texte en marge de la partition :</p> <p>Le sommeil de la boîte</p> <p>L'intérieur d'un magasin de jouets ; presque dans l'obscurité ; par un vitrage on voit un réverbère qui brûle à l'extérieur ; au premier plan, une grande boîte en bois blanc avec couvercle et un phonographe ; au fond appuyés contre le mur, Pierrot, Arlequin, Polichinelle et trois poupées dorment.</p>
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Chanter la mélodie de la boîte.
	2	On répartit les thèmes entre différents groupes d'élèves : ils n'évoluent qu'à l'apparition de leur thème.
	3	Autre écoute sur le même thème : symphonie des jouets de L. Mozart.
	4	Inventer une atmosphère sonore mystérieuse en accompagnement d'un poème, texte, œuvre plastique...

Entrées - notionnelle : plans sonores - thématique : les saisons

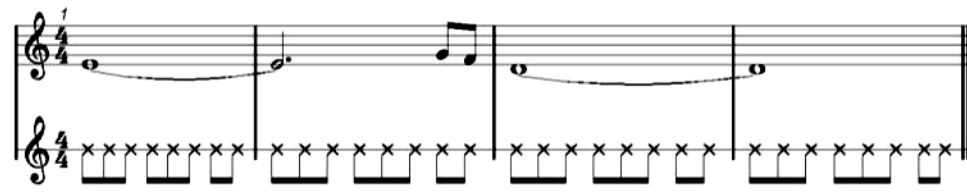

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Cigales des pins	
Durée		3'26	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Bernard FORT (1954, Lyon) – 12 Haïku, L'Impatience des limites Contemporain	
Situation dans l'histoire		1993	
Situation dans la géographie		Groupe de Musiques Vivantes de Lyon	
Genre, style...		Musique acousmatique	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Différents plans sonores : des sons continus et des interventions ponctuelles des « cigales ». Jeu de question/réponse entre les animaux.	
	Temps	Musique non pulsée.	
	Couleur	Des sons métalliques, des bruits de la nature et des sons d'animaux traités acoustiquement.	
	Forme	Quelques sons presque tout le temps présents, plus ou moins mis en évidence par le jeu des plans sonores.	
	Dont au moins un élément mémorable	Mélodie	
		Rythme	Un rythme utilisé par les cigales : qui se modifie au fil du temps.
		Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)	Texte du haïku : <i>Cigales des pins comme il vous faut crier pour que vienne midi !</i>
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Repérer les entrées des sons continus, puis le jeu de question/réponse entre les « cigales ».	
	2	Utiliser les plans sonores pour faire des jeux vocaux.	
	3	Créer des musiques d'atmosphères utilisant ce principe de composition en jouant sur les plans sonores et les jeux de questions/réponses.	

Entrée notionnelle : plans sonores

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Album Starless and bible black - « Fracture »		
Durée		2'56''		
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Robert FRIPP (1946 -), fondateur et unique membre permanent du groupe « King Crimson »		
Situation dans l'histoire		1974		
Situation dans la géographie		Angleterre		
Genre, style...		Rock « progressif »		
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace		Au « plan fixe » de la guitare s'ajoutent successivement divers autres timbres.	
	Temps		La mesure change en cours de route, alternant un classique 4 temps (début) et une mesure complexe en 3+3+2+2. De plus, le tempo s'accélère sur une des séquences à 4 temps.	
	Couleur		Aux timbres « traditionnels » du groupe rock (guitare, basse, batterie) s'ajoutent un alto et des percussions-claviers qui interviennent en solistes dans la première séquence en 3+3+2+2. Par ailleurs, l'extrait se construit sur un long crescendo aboutissant à une saturation des timbres électriques (guitare et basse).	
	Forme		On peut découper l'extrait en fonction des entrées instrumentales, mais également des changements de mesure ou de la durée des « grilles » données par la guitare.	
	Dont au moins un élément mémorable	Mélorie	On retiendra, entre autres, celle du vibraphone et du xylophone, dans les 3 ^{ème} et 4 ^{ème} séquences de l'extrait :	
		Rythme	Temps forts des parties avec mesure complexe : ou temps faibles de ces mêmes parties (cf. accompagnement de la séquence avec xylophone) :	
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Repérer les entrées instrumentales associées aux changements de mesure.		
	2	Faire frapper des rythmes caractéristiques pour chaque partie, ou se déplacer sur ceux-ci.		
	3	Construire un musicogramme représentant l'extrait.		
	4	Mettre en espace l'extrait en traduisant gestuellement les entrées instrumentales, les changements de mesure, de tempo, et la progression presque continue de l'intensité.		

Entrée thématique : la ville

Outre le choix du titre, les propos du compositeur permettent de rattacher cette pièce au thème de la ville. R. Galliano indique en effet qu'elle correspond à l'image qu'il se faisait de New-York avant de s'y rendre. Il évoque également l'image d'une énorme machine au rythme obsédant. Par ailleurs, cette pièce a été choisie pour la B.O. de la série policière « P.J. » qui se déroule... dans le quartier Saint-Martin, à Paris.

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		« New-York tango » (extrait de l'album du même nom)
Durée		2'55''
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Richard GALLIANO (1950, Le Cannel)
Situation dans l'histoire		1996
Situation dans la géographie		Enregistré à New-York, mais influences très diverses
Genre, style...		Jazz « métissé » de tango , évidemment, mais pas seulement. La composition du groupe vient d'ailleurs corroborer cet adjectif : un français d'origine italienne (R. Galliano, accordéon), un tchèque naturalisé américain (G. Mraz, contrebasse), un noir américain (Al Foster, batterie) et un français aux racines manouches (B. Lagrène, guitare)
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	La basse est assignée au rythme obsessionnel, la guitare (sauf à la fin) restant souvent parallèle à l'accordéon qui tient le rôle central.
	Temps	Rythme 3 + 3 + 2 obsédant, tempo rapide.
	Couleur	Accordéon, guitare, contrebasse et batterie.
	Forme	Intro – A – A' – A'' – pont – A – A' – A'' – solo guitare
	Dont au moins un élément mémorisable	<p>On peut suivre les motifs mélodiques avec de longues tenues intervenant à partir de 1'24'' et le superposer au rythme ci-dessous :</p>
	Rythme	<p>On ne peut pas passer à côté de la rythmique obsédante : etc...</p> <p>... qu'on peut également faire décomposer en croches : </p>
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Se déplacer sur le rythme ci-dessus, le frapper.
	2	Mettre en espace l'extrait en faisant apparaître la structure : un enchaînement dansé = une présentation du thème A ou du pont, par exemple.

Entrée notionnelle : la transformation

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		« Les valseuses », thème principal
Durée		3'07''
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Stéphane GRAPELLI (1908, Paris – 1997, Paris), interprété par Didier Lockwood (1956 -) Jazz
Situation dans l'histoire		Création en 1974 (mais l'interprétation date de 2000)
Situation dans la géographie		France
Genre, style...		Musique de film, jazz instrumental (swing)
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Un instrument soliste se superposant à un accompagnement réduit
	Temps	Tempo modéré, division ternaire du temps, caractéristique de nombreuses formes de jazz
	Couleur	Modes de jeu du violon : le thème est présenté en pizzicati, puis le soliste alterne (archet – cordes frottées – ou pizz. – cordes pincées –) Accompagnement à la contrebasse en pizzicati
	Forme	Introduction (2 mesures) – Thème A + A' – (8 + 8 mesures) – Thème B (8 mesures) – A' (8 mesures) – <i>Variations</i> et improvisations sur B (8 + 8 + 8 + 8 mesures) – A' + coda (8 + 8 mesures)
	Dont au moins un élément mémorable	Mélogie
	Rythme	
	Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)	
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	S'approprier le thème par le chant.
	2	Inventer une gestuelle appropriée aux deux modes de jeu et l'utiliser pour mettre l'extrait en espace. Comprendre la nature de l'improvisation et en traduire la liberté par une gestuelle différente.
	3	Superposer les motifs rythmiques à l'interprétation du thème.
	4	Comprendre l'organisation générale de l'extrait et le représenter par un musicogramme.

Entrée thématique : la fête

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Water music (Bourrée)	
Durée		1'26	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Georg Friedrich HAENDEL (1685, Halle – 1759, Londres) Baroque, contemporain de J. S. Bach	
Situation dans l'histoire		1733 (1 ^{ère} diffusion partielle)	
Situation dans la géographie		Haendel est un compositeur allemand qui a commencé sa carrière en Allemagne (Hambourg), puis est parti en Italie, et s'est finalement installé à Londres en 1712 auprès du pouvoir royal.	
Genre, style...		Musique de fête pour la cour. Cette Bourrée est une danse qui fait partie de la première suite.	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Alternance de l'orchestre avec un trio d'instruments à vent.	
	Temps	Mesure à 2 temps.	
	Couleur	Orchestre baroque.	
	Forme	A A B B A B Les deux thèmes sont d'abord joués par l'orchestre, puis repris par trois instruments de la famille des bois. La dernière fois, les deux thèmes sont enchaînés par l'orchestre, en nuance forte.	
	Dont au moins un élément mémorable	Mélo die	Thème A
		Rythme	Une pulsation régulière, un rythme de croches, agrémentées parfois de doubles-croches, induisant la marche.
Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)			
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Mémoriser et chanter le thème A, repérer le thème B et en déduire la forme.	
	2	Notion de dialogue à travailler de manière transversale.	
	3	Notion de nuances (début piano, fin forte) à réinvestir dans le chant, dans des productions sonores.	
	4	Ecoute de bourrées dans le répertoire populaire.	

Entrée thématique : les saisons

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Die Jahreszeiten (Les saisons) – l'automne : chœur des paysans et des chasseurs	
Durée		4'08	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Joseph HAYDN (1732, Rohrau sur la Leitha – 1809, Vienne) – Monteverdi Choir/English baroque soloists dir. J. E. Gardiner Classique	
Situation dans l'histoire		Printemps 1801	
Situation dans la géographie		Création dans le salon du Prince Schwarzenberg, Vienne - Autriche	
Genre, style...		Oratorio – Musique Classique	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Chasseurs et paysans (chœur) et cors se trouvent la plupart du temps au premier plan, sauf à 1'26, et 1'40 (le cerf s'échappe) les cors jouent en sons bouchés et paraissent donc lointains, à 2'38 (le cerf est rattrapé) ce sont les seules voix de femmes et l'orchestre qui assurent cette transition plus douce.	
	Temps	Tempo rapide qui traduit la fuite du cerf devant la meute.	
	Couleur	Sonorité caractéristique des cors joués <i>ff</i> en imitation des trompes de chasse. Orchestre symphonique et chœur mixte.	
	Forme	Narrative : nous suivons le déroulement de la chasse. Les interventions du chœur et des cors fonctionnent selon un principe d'alternance.	
	Dont au moins un élément mémorable	Mélo die	Les sonneries de cor se ressemblent beaucoup car cet instrument n'utilise qu'un nombre limité de notes.
		Rythme	La quasi-totalité des sonneries de chasse à courre s'inscrit dans une mesure à 6/8 Ex :
Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)		La trompe de chasse permet aux veneurs (chasseurs) de faire connaître à tous les participants, les péripéties de la chasse. <i>Taiäut</i> (2' 16, 2' 36) cri employé pour avertir qu'on a aperçu le cerf. <i>Hallali</i> (3' 27) cri ou sonnerie de trompe annonçant que le cerf est aux abois (animal arrêté, cerné par les chiens) <u>Le déroulement de cette chasse selon Haydn</u> : les cors retentissent, le cerf est traqué. Il fuit et dupe les chiens qui se dispersent. <i>Taiäut</i> , la bête est repérée et à bout de forces. <i>Hallali</i> , la mort du cerf est annoncée.	
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Etre capable de frapper à différents moments la cellule rythmique ci-dessus (mesure 1 seulement).	
	2	En deux groupes se déplacer soit sur les interventions du chœur, soit sur celles des cors pour mettre en évidence la structure d'alternance.	
	3	Inventer sur la formule rythmique ci-dessus une sonnerie de cor.	

Entrée notionnelle : détournement - déformation

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Symphonie n°94 « La surprise » extrait du 2 ^{ème} mouvement <i>Andante</i>
Durée		2'25
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Joseph HAYDN (1732, Rohrau sur la Leitha – 1809, Vienne) Classique
Situation dans l'histoire		23 mars 1792
Situation dans la géographie		Autriche
Genre, style...		La symphonie, le style classique
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	La mélodie, l'accompagnement.
	Temps	Mesure à 2 temps, les croches, les noires.
	Couleur	Les cordes, les vents, les timbales.
	Forme	Le thème et les variations.
	Dont au moins un élément mémorable	Mélodie
	Rythme	
	Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)	<i>ff</i> mesure 16
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Variations autour d'un motif, à partir de ce thème chanté et mémorisé.
	2	Les nuances.
	3	L'orchestre symphonique.
	4	Ressentir l'effet de surprise (le moment juste) : introduire des éléments de surprise dans une pratique musicale.

Entrée thématique : la ville

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		La ville – pièce n°3 « Escalier »					
Durée		1'29					
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Pierre HENRY (1927, Paris) Contemporain – musique concrète					
Situation dans l'histoire		Œuvre composée le 10 avril 1984					
Situation dans la géographie		Antenne de la WDR de Cologne					
Genre, style...		Musique électronique sur support					
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace						
	Temps		Tempo lent et rapide				
	Couleur		Nuances piano-forte avec des crescendo et decrescendo				
	Forme		Pièce mettant en scène sans discontinuité un homme qui siffle dont le rôle est d'assurer un lien et de fixer un lieu repère autour duquel s'organise la succession des événements sonores				
	Dont au moins un élément mémorisable	Mélo die	0'00 Au loin, des pas rapides dans un escalier, un homme et une femme échangeant des mots, une porte qui claque 0'14 Une ascension rapide de l'escalier (avec des paliers vraisemblablement) et une augmentation de l'intensité des pas qui se rapprochent de l'auditeur, passent près de lui et s'éloignent vers l'étage supérieur 0'37 Des pas dans un couloir, une porte d'appartement qui claque 0'46 Une ascension dans l'escalier (pas lourds et lents), de plus en plus fort qui passent devant l'auditeur 1'00 Des pas sur le palier qui se rapprochent 1'10 Plusieurs personnes qui dévalent l'escalier ; des pas rapides dans le vestibule 1'23 Une sonnerie ; une porte d'immeuble qui claque				
		Rythme					
		Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)	Les quatre interventions sonores de l'escalier :		Intervention 1	Intervention 2	Intervention 3
			Intensité	Piano	Crescendo Decrescendo	Crescendo	Forte
			Tempo	Rapide	Rapide	Lent	Très rapide
	Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Découverte de l'extrait : de quoi s'agit-il ? Qu'entend-on ? Dans quel lieu se trouve-t-on ? Justifier.				
2		Un homme siffle ; s'interrompt-il parfois ? – Identifier combien de fois quelqu'un emprunte l'escalier (4 fois).					
3		Imaginer et transcrire avec précision le scénario en respectant strictement la chronologie des événements sonores.					
4		Choisir un des scénari et en faire une réalisation sonore (avec des objets sonores) / Inventer et écrire un scénario sonore original dans lequel les notions d'intensité, de tempo et de chronologie seront réinvesties.					

Entrée notionnelle : plans sonores

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		La question sans réponse – The unanswered question
Durée		5'35
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Charles IVES (1874, Danbury – 1954, New-York) Moderne
Situation dans l'histoire		1908
Situation dans la géographie		USA
Genre, style...		Groupe de chambre
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Plans sonores différents : tapis de cordes-trompette-quatuor de flûtes
	Temps	
	Couleur	Timbres de la trompette et du quatuor de flûtes
	Forme	Alternance des trompettes ou des flûtes
	Mélodie	<p>Entrée de la trompette sur motif Do</p> <p>Entrée de la trompette sur motif Si</p>
	Rythme	Tapis sonore sur l'accord parfait aux cordes tenues sur un mouvement très lent, entendu pendant toute l'œuvre.
Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)		
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Réagir corporellement à l'atmosphère musicale par des mouvements évoluant avec les changements d'harmonie ou bien avec le mouvement mélodique.
	2	Repérer les entrées de la trompette et marquer différemment l'accord final sur do ou sur si.
	3	Repérer les entrées du quatuor de flûtes par un mouvement personnel si entrées décalées et mouvement dodécaphonique ou par un mouvement d'ensemble si entrées avec harmonies homorythmiques.

Entrée thématique : la ville

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Voulez ouyr les cris de Paris (plus souvent intitulé : Les cris de Paris)	
Durée		5'46	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Clément JANEQUIN (vers 1480, Châtellerault ? – 1558, Paris) – Ensemble C. Janequin Renaissance	
Situation dans l'histoire		Renaissance	
Situation dans la géographie		Probablement Paris où Janequin a passé la fin de sa vie	
Genre, style...		Musique vocale imitative – école parisienne de la chanson	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	4 voix, qui du grave à l'aigu, utilisent des procédés d'imitation, il est exceptionnel que 2 voix prononcent le texte de manière simultanée.	
	Temps	Alternance binaire, ternaire (belles laitues ..., ma belle porée..., à un tournoys le chapellet).	
	Couleur	4 voix masculines solistes (la partie la plus aiguë est chantée en voix de tête), recherche de timbres particuliers sur certains mots (navets, allumettes, pignes vuidez, raves douces, choux).	
	Forme	Introduction « voulez ouyr les cris de Paris » puis développement libre.	
	Dont au moins un élément mémorisable	Mélo die	Sur les très nombreuses tournures mélodiques on essaiera d'identifier celles qui circulent de voix en voix.
		Rythme	Quelques effets rythmiques, avec des valeurs rapides sur « pignes vuidez » à 2'35, sur le mot « chou » vers 3'40
		Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)	Le texte est prononcé à l'ancienne (on notera le « r » roulé) Parmi les cris on pourra distinguer : <i>chou gelez, qui veult du laict ? mes belles lestues, alumet, mes beaulx espinards, navetz, mes beaulx balais, marrons de Lyon, choux, petiz choux</i> Et la conclusion : « si vous en voulez plus ouyr allez les donc querré. »
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Prendre conscience d'une alternance entre des moments où le texte est incompréhensible (brouhaha) et d'autres où un mot, une expression émergent et sont répétés en écho par les différentes voix.	
	2	Comparer cette écoute avec ce qu'on entend sur un marché contemporain, seul lieu où les vendeurs interpellent encore les clients.	
	3	Inventer des formules pour faire la promotion d'un produit, les rythmer sur une pulsation.	
	4	Recherche d'allitérations. On entend par exemple ici : choux tous chaulx - serceau, serceau, beau serceau – eschaudez chaux...	

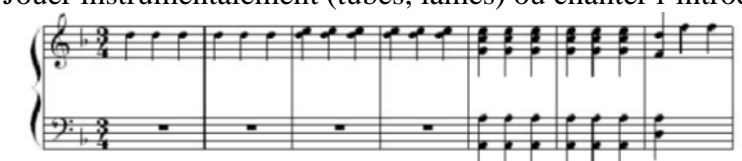
Entrée notionnelle : citation

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Symphonie n°1 "Titan" - 3ème mouvement	
Durée		2'25	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Gustav MAHLER (1860, Kaliště – 1911, Vienne) Romantique	
Situation dans l'histoire		Symphonie composée entre 1888 et 1896 , publication avec dernières corrections en 1906	
Situation dans la géographie		Budapest, 20 Novembre 1889	
Genre, style...		Musique symphonique	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Superposition de l'ostinato des timbales sur Tonique-Dominante et du thème de Frère Jacques en canon, puis d'un contrechant à 2 reprises	
	Temps	Rythme des timbales	
	Couleur	Tonalité en mineur	
	Forme	Canon	
	Dont au moins un élément mémorisable	Mélopdie	Thème Frère Jacques en mineur Thème mélodique et rythmique du Hautbois
		Rythme	Timbales en ostinato sur des noires Tonique-Dominante (sauf à la fin).
Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)			
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Chanter en canon.	
	2	Chanter un thème en majeur et en mineur (Frère Jacques), puis d'autres.	
	3	Superposer un ostinato en accompagnement corporel sur une chanson.	
	4	Ecouter d'autres extraits utilisant la forme canon ou l'ostinato.	

Entrée thématique : la ville

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		"La ville (... première sonate...)"	
Durée		2'05	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Compositeur : Philippe MANOURY (1952, Tulle) - Interprète : Jean-François Heisser, piano Période contemporaine	
Situation dans l'histoire		2001-2002 : Première sonate pour piano	
Situation dans la géographie		L'œuvre veut décrire la ville de Prague (« "La Ville ", pour piano seul, peut se comprendre comme (...) un hommage rendu aux quartiers historiques de Prague hantés par l'ombre de Kafka (...) »)	
Genre, style...		Philippe Manoury est un créateur issu de l'IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Musique), centre de recherche sur la musique électronique et le traitement du son, fondé par P. Boulez	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace		2 ou 3 plans sonores suivant les moments, dans les différents registres du piano (grave, medium, aigu)
	Temps		Pulsation rapide, marquée et régulière tout le long, mais rupture à la fin où la pulsation disparaît complètement.
	Couleur		Piano seul, utilisé dans toute son étendue.
	Forme		Un grand contraste entre la plus grosse partie du morceau joué en notes détachées, et la fin qui alterne de grands arpèges liés avec de longs silences.
	Dont au moins un élément mémorable	Mélodie	Aucun thème chantable ou repérable. La mélodie se promène et explore l'échelle des sons sur un tempo vif.
		Rythme	Les notes se suivent imperturbablement sur le même rythme régulier et sur une pulsation constante. La fin est en rupture marquée puisque la pulsation disparaît et le jeu, de détaché, passe au lié.
		Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)	Noter la présence des longs silences qui font partie intégrante de la musique.
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Repérer par le geste les différents registres (grave, medium, aigu) utilisés simultanément ou successivement. Exprimer l'effet produit ou le ressenti par la mise en espace.	
	2	Ecoute d'autres œuvres pour piano de différentes époques.	
	3	Production sonore : explorer les différents registres, jouer avec les silences, créer des ruptures.	

Entrée notionnelle : plans sonores

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Concerto pour hautbois	
Durée		1'20''	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Alessandro MARCELLO (1669, Venise – 1747, Padoue) Baroque	
Situation dans l'histoire		Début du XVIIIème Siècle	
Situation dans la géographie		Italie	
Genre, style...		Concerto de soliste baroque	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Deux plans sonores très nets : accompagnement sur les temps, soliste sur une mélodie	
	Temps	Pulsation régulière (lente) tout au long du morceau	
	Couleur	Cordes frottées et clavecin, hautbois	
	Forme	Entrées successives : 3 aux cordes, une au hautbois	
	Dont au moins un élément mémorisable	Mélodie	Trois phrases ressemblantes, ascendantes, évoluant sur un ambitus égal, mais de plus en plus grave, et qui vont en se complexifiant
		Rythme	L'extrait se prête davantage à un travail sur la pulsation que sur le rythme, la mesure à trois temps elle-même étant peu perceptible.
Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)			
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Mettre en espace l'extrait en jouant sur l'opposition groupe / soliste	
	2	Jouer instrumentalement (tubes, lames) ou chanter l'introduction (trois niveaux sonores en accumulation) : 	
	3	Chanter les trois premières phrases de la mélodie et en comprendre la construction (complexification progressive)	

Entrée notionnelle : détournement - déformation

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Variations « Ah, vous dirai-je, Maman », K 265 (extrait : 3 premières variations)	
Durée		3'12	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Wolfgang-Amadeus MOZART (1756, Salzbourg – 1791, Vienne) Classique	
Situation dans l'histoire		1781-1782	
Situation dans la géographie		Autriche –Mozart a circulé en Europe (Italie, Londres, Paris, Prague...)	
Genre, style...		Pièce pour piano	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Le rôle de chacune des deux mains au cours des différentes variations est intéressant à étudier.	
	Temps	Le thème original est à 2/4, certaines variations changent de carrure.	
	Couleur	Le piano est l'ancêtre du piano.	
	Forme	A A B A B A	
	Dont au moins un élément mémorable	Mélie	<p>Les deux phrases du thème initial :</p> <p>Phrase A</p> <p>Phrase B</p>
		Rythme	Constater les changements de rythme d'une variation à l'autre.
	Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)		
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)		<p>1 Chanter la mélodie dans les trois variations et constater que la structure est conservée.</p> <p>2 S'intéresser aux deux plans du thème initial : main droite (qui chante la mélodie) et main gauche (qui accompagne). Retrouver la main gauche dans la première variation, la main droite dans la deuxième, constater qu'aucune des deux n'est conservée dans la troisième.</p> <p>3 Dans les deux premières variations, s'intéresser au jeu délicatement articulé de la main droite, puis de la main gauche.</p> <p>4 Fiche à mettre en relation avec celle de la version jazz des variations (Jean-Michel DEFAYE) ; écouter celle des Swingle Singers.</p>	

Entrée notionnelle : plans sonores

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Quatuor K168 (Menuetto)	
Durée		2'39	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Wolfgang-Amadeus MOZART (1756, Salzbourg – 1791, Vienne) Classique	
Situation dans l'histoire		1773	
Situation dans la géographie		Autriche –Mozart a circulé en Europe (Italie, Londres, Paris, Prague...)	
Genre, style...		Musique de chambre	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Deux à trois plans sonores, le premier plan passant parfois d'un instrument à l'autre	
	Temps	Mesure à 3 temps	
	Couleur	Quatuor à cordes (2 violons, un alto, un violoncelle)	
	Forme	AABABACCCDDABA, une forme plus complexe que la forme de base du Menuet : AABBCDDAB	
	Dont au moins un élément mémorable	Mélopdie	Thème A
		Rythme	On s'intéressera surtout à la mesure à trois temps qui incite à la danse, au balancement.
	Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)		
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Mémoriser le thème A, le repérer chaque fois qu'il apparaît. Il n'est pas toujours joué à la même octave : c'est parfois le second violon qui le joue à l'octave en dessous. Dans la première partie, repérer le thème B et comparer le nombre de ses apparitions avec celui du thème A.	
	2	Dans la deuxième partie, repérer les entrées successives, du plus aigu au plus grave : 3 entrées dans la phrase C (1 ^{er} violon, 2 nd violon + alto, violoncelle) puis 4 entrées pour la phrase D (1 ^{er} violon, 2 nd violon, alto, violoncelle).	
	3	Ecouter d'autres quatuors à cordes, d'autres formations de musique de chambre (trio, quintette...).	

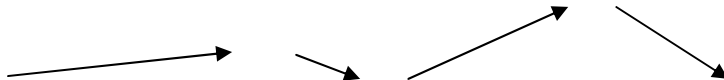

Entrée notionnelle : déformation

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Suite du Lieutenant Kijé - Romance	
Durée		2'03''	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Sergueï PROKOFIEV (1891, Sontsovka -1953, Moscou) Orchestre symphonique d'Ecosse, dir. Neeme Järvi	
Situation dans l'histoire		1934 (période « moderne »)	
Situation dans la géographie		U.R.S.S. (Prokofiev vient de revenir dans son pays d'origine et reçoit cette commande pour la musique d'un film qui, d'ailleurs, ne verra jamais le jour. Il en fait donc une suite symphonique dont différentes versions existent).	
Genre, style...		Extrait d'une suite « néo-classique » en cinq parties pour orchestre symphonique	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Sur les cordes graves marquant les temps forts s'enchaîne un défilé de timbres souvent groupés par deux, l'un se superposant à l'autre ou finissant sa phrase.	
	Temps	Mouvement binaire, sur un tempo lent, ralentissant encore et s'animant à nouveau à la fin de l'extrait proposé.	
	Couleur	Chaque nouvelle présentation du thème met en valeur un timbre différent (contrebasse, alto, cor anglais + basson + saxo ténor, célesta, flûte).	
	Forme	L'extrait peut être découpé en fonction des différentes entrées du thème, avec ses changements de couleur (timbres instrumentaux – cf. ci-dessus -), de tonalité et de tempo.	
	Dont au moins un élément mémorisable	Mélodie	 <p>Ce thème pourrait être tiré d'une chanson traditionnelle russe ; il a en tout cas été réutilisé <i>a posteriori</i> par Sting dans sa chanson « Russians ».</p>
		Rythme	On peut extraire de cette phrase mélodique des motifs rythmiques qui pourront accompagner tout l'extrait. Dans la partie où le tempo s'accélère, on peut faire marquer les contre temps aux élèves.
Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)			
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Identifier le thème, se l'approprier en le chantant (choisir la tonalité – sol mineur – dans laquelle il apparaît au début)	
	2	Le retrouver à chacune de ses apparitions, et décrire les changements qu'il subit (timbre, nuance, tonalité ou hauteur, tempo).	
	3	Créer un musicogramme décrivant la pièce.	

Entrées – thématique : la ville – notionnelle : plans sonores

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		La Bohème	
Durée		2'53	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Giacomo PUCCINI (1858, Lucca – 1924, Bruxelles) - Solistes, chœur, Berliner Philharmoniker dir. H. Karajan	
Situation dans l'histoire		1896	
Situation dans la géographie		Créé à Turin - Italie	
Genre, style...		Opéra – l'œuvre se rattache au vérisme (courant artistique né en Italie, fondé sur la représentation de la réalité quotidienne et des problèmes sociaux).	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Les personnages principaux évoluent au milieu ou devant une foule bruyante.	
	Temps	Tempo vif, les répliques fusent donnant un caractère très animé à la scène.	
	Couleur	Orchestre symphonique et voix (hommes, femmes, enfants très audibles à la fin de l'extrait).	
	Forme	Introduction <i>ff</i> aux cuivres, successions de dialogues entrecoupés par les cris des marchands – la conclusion par les cuivres <i>p</i> (trompettes en sourdine) est un écho à l'introduction.	
	Dont au moins un élément mémorisable	Mélo die	On essaiera de distinguer les marchands : cris brefs lancés <i>fortissimo</i> souvent sur 2 ou 3 notes et les mélodies plus développées des personnages principaux, chantées dans une nuance plus douce (Mimi, Rodolpho, Marcello... 0'58 à 1'35 puis 1'48).
		Rythme	On pourra frapper la formule présentée en ouverture par les cuivres, qui structure les interventions des marchands :
		Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)	Quelques annonces lancées par les marchands (traduites de l'italien) : Oranges, dattes ! Chauds les marrons ! Jouets ! Nougats ! Bonbons ! Lait de coco !...Habits ! Fleurissez vos belles !....
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Essayer de caractériser comment le compositeur donne l'impression d'une foule animée : tempo vif, orchestration brillante, interventions chantées brèves et qui circulent entre tous les personnages présents sur scène donnant parfois une impression de brouhaha.	
	2	On distinguera facilement deux plans dès que les solistes prennent la parole. Ces deux plans matérialisent un espace scénique en avant-scène et un autre en fond de scène.	

Entrée thématique : les saisons

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		King Arthur – Acte 3 The Frost Scene (le génie du froid)	
Durée		2' 52	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Henry PURCELL (1659, Westminster – 1695, Westminster) Baroque	
Situation dans l'histoire		1691	
Situation dans la géographie		Angleterre	
Genre, style...		Opéra	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Les cordes alternent un rôle de premier plan et d'accompagnement du chanteur (arrière plan).	
	Temps	Rythmique imperturbable (succession de croches) d'un bout à l'autre de la pièce.	
	Couleur	Ensemble à cordes, baryton solo.	
	Forme	La régularité rythmique s'inscrit dans un long crescendo puis decrescendo < >	
	Dont au moins un élément mémorable	Mélodie	La mélodie, bien que fractionnée par la diction syllabique du texte, progresse lentement du grave à l'aigu par intervalles chromatiques (ce qui donne cette ambiance dramatique) puis ayant atteint son apogée redescend précisément à la hauteur d'où elle est partie.
		Rythme	
Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)		Il est d'usage, dans ces airs, que le chanteur pour mieux donner l'impression de trembler de froid, exagère un effet de vibrato.	
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Suivre avec la main la mélodie ascendante puis descendante.	
	2	Se déplacer en posant un pied sur chaque croche, puis toutes les 2 puis 4 croches.	
	3	Ecouter comment Lully, traduit en France et un peu plus tôt (1677) « l'hyver qui nous tourmente », extrait de son opéra <i>Isis</i> .	

Entrée notionnelle : citation

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Les Fossiles, extrait du Carnaval des Animaux	
Durée		1'17	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Camille SAINT-SAËNS (1835, Paris – 1921, Alger) Romantique	
Situation dans l'histoire		Exécution intégrale posthume en 1922	
Situation dans la géographie		Fantaisie écrite en Autriche en 1886	
Genre, style...		Fantaisie symphonique	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Structure morceau, structure de la phrase, alternance, superposition de mélodies	
	Temps	Tempo rapide	
	Couleur	Timbres (vif et coloré : xylophone, piano, clarinette, cordes, tutti, pizzicati)	
	Forme	Rondo (A B A C A)	
	Dont au moins un élément mémorable	Mélodie	Thème de la danse macabre de Camille Saint-Saëns
		Rythme	
Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)		Citations : 0'00 – 0'40 – 1'04 « Thème de la Danse macabre », 0'17 « J'ai du bon tabac », 0'24 « Ah ! vous dirai-je maman », 0'29 « Au clair de la lune », 0'48 et 0'56 « Air de Rosine » extrait du Barbier de Séville de Rossini (au début et à 3'30 cf. extrait Rossini)	
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Structure : Rondo / Musicogramme possible	
	2	Repérage des citations / Jouer avec des citations dans une chanson	
	3	Jeu sur la phrase musicale (interrogative / conclusive) ; lien avec la maîtrise de la langue	
	4	Imitation	

LES FOSSILES

Extrait du Carnaval des animaux de SAINT-SAËNS

Né à Paris en 1835, d'une famille normande, Camille Saint-Saëns mourut à Alger en 1921. Ce grand Maître français, également pianiste virtuose, a toujours eu le souci de la clarté, de l'équilibre. Il ne se laissera donc pas influencer par des compositeurs comme Berlioz en France, Wagner en Allemagne (de 20 ans ses aînés) qui révolutionnaient la musique par des idées nouvelles. Au contraire, il s'est attaché à des grands Maîtres du 18ème siècle comme Mozart. Il fut organiste à l'église de la Madeleine à Paris, de 1858 à 1877, et enseigna le piano à l'école Niedermeyer où il eut Fauré et Messager comme élèves.

Le carnaval des animaux peut être considéré comme un divertissement, une plaisanterie. Saint-Saëns a voulu décrire en musique les allures, les voix, les cris, les mouvements de certains animaux ou personnages.

Dans « Les fossiles », il a voulu évoquer les débris de plantes ou d'animaux enfouis dans le sol depuis très longtemps.

Il emprunte le premier motif à l'une de ses œuvres dont le titre justifie sa présence ici : *La danse macabre*. Un instrument aux sonorités nouvelles qui évoquent des choquements d'os (le xylophone) joue ce thème.

Puis on entend au piano deux airs connus : *J'ai du bon tabac* et *Ah ! vous dirai-je maman*, et ensuite la clarinette, quelques instants après qui joue *Au clair de la lune*.

La danse macabre reprend et arrive la clarinette qui fait entendre un air rappelant la musique italienne au début du 19ème siècle : Air de Rosine, extrait du *Barbier de Séville* de Rossini.

Le style de cette musique est pour Saint-Saëns l'objet d'une plaisanterie assez cruelle puisqu'il la classe parmi les fossiles.

Le thème de la danse macabre termine enfin ce divertissement malicieux.

La Danse macabre

C'est un poème symphonique, c'est-à-dire une œuvre écrite pour un orchestre d'après un poème, le rôle de la musique consistant à en évoquer la trame et caractère.

C'est un poème de Henri Cazalis (Jean Lahor) qui a inspiré Saint-Saëns en 1874 :

Danse macabre

Zig et Zig et Zig, la Mort en cadence
Frappant une tombe avec son talon,
La Mort à minuit joue un air de danse,
Zig et zig et Zag, sur violon,
Le vent d'hiver souffle, et la nuit est sombre ;
Des gémissements sortent des tilleuls ;
Les squelettes blancs vont à travers l'ombre,
Courant et sautant sous leurs grands linceuls.
Zig et Zig et Zig, chacun se trémousse,
On entend claquer les os des danseurs.

.....
Mais psit ! tout à coup on quitte la ronde,
On se pousse, on fuit, le coq a chanté.

.....

ROSSINI

Il est né en Italie, à Peasaro en 1792.

Très jeune, il montre des aptitudes musicales particulièrement brillantes et, à vingt-quatre ans, il est déjà célèbre.

C'est en 1816 qu'il fait représenter *Le Barbier de Séville*.

En 1824, il vint à Paris où il mourra en 1868.

Le Barbier de Séville fut écrit en deux semaines ; c'est une réussite dans le domaine de la comédie musicale.

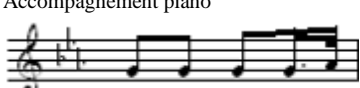
Le livret fut écrit d'après la comédie de Beaumarchais (1732-1799) représentée à la Comédie Française en 1775. L'œuvre de Rossini fut créée en 1816 à Rome.

Argument : le docteur Bartholo veut épouser sa pupille Rosine qu'il garde jalousement chez lui. Malgré cela, le jeune comte Almaviva parvient, sous divers déguisements et avec l'aide de son ancien valet Figaro, devenu barbier, à pénétrer chez Bartholo et, à la suite de maintes péripéties, à signer avec Rosine le contrat de mariage que le vieux tuteur avait fait préparer pour lui.

Air de Rosine

Rosine est seule au début du second acte et relit une lettre qu'elle adresse à Almaviva. Elle chante sa tendresse et les nombreuses vocalises qu'elle fait entendre évoquent son insouciance.

Entrée notionnelle : plans sonores

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Andante con moto extrait du Trio en Mi bémol Majeur
Durée		2'27
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Franz SCHUBERT (1797, Vienne - 1828, Vienne) Romantique
Situation dans l'histoire		Novembre 1827
Situation dans la géographie		Autriche (Vienne)
Genre, style...		Musique instrumentale (de chambre) ; romantique
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Deux plans sonores
	Temps	Pulsé binaire ; tempo assez lent (andante)
	Couleur	Cordes frottées (violoncelle et violon) – cordes frappées (piano)
	Forme	Exposition d'un thème joué deux fois sur un ostinato rythmique
	Mélodie	Mélodie violoncelle Accompagnement piano
	Rythme	
Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)		
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Utilisation des deux plans sonores (ostinato et mélodie) dans le cadre d'une écoute en mouvement, mise en évidence du caractère opposé des deux éléments et prolongements instrumentaux et vocaux.
	2	Ecoute d'autres œuvres conçues sur ce principe.
	3	Travail autour du principe du relais et de l'alternance de timbres.
	4	Etude des instruments à cordes frappées et frottées.

Entrée notionnelle : détournement - déformation

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		La valse d'Amélie Poulain (version orchestrale)	
Durée		2'00	
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Yann TIERSEN (23 Juin 1970, Brest) Auteur, compositeur, interprète	
Situation dans l'histoire		2000	
Situation dans la géographie			
Genre, style...		Musique de film	
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Opposition grave/aigu – accumulation de plans sonores – mélodie sous forme de rengaine	
	Temps	Valse : accentuation du temps fort, aspect mécanique	
	Couleur	Opposition des modes de jeu : lié/détaché - des sonorités : entretenues/résonnantes	
	Forme	Progression de l'accompagnement : principe de variation ; mélodie élaborée progressivement	
	Dont au moins un élément mémorisable	Mélodie	
		Rythme	
Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)			
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Repérer la mélodie et se l'approprier en la chantant.	
	2	Travail sur les hauteurs sur le principe d'accumulation.	
	3	Exploitation gestuelle et chorégraphique par le jeu de variations. Repérage des temps forts.	
	4	Travail sur la chanson « à randonnée » (construction mélodique par accumulation).	

Entrée thématique : les saisons

Titre de l'œuvre dont est issu l'extrait		Les quatre saisons - Largo de « L'hiver », cycle de concertos pour violon
Durée		1'11'' et 2'18''
Compositeur – auteur ou Interprète (auteur anonyme)		Antonio VIVALDI (1678 – 1741) dans deux interprétations : Concertus musicus de Vienne, dir. N. Harnoncourt et Academy of St Martin in the fields, dir. N. Marriner
Situation dans l'histoire		Vers 1720 (période baroque)
Situation dans la géographie		Italie (Venise)
Genre, style...		Concerto pour violon (Vivaldi, s'il n'en est pas l'inventeur, donne au concerto de soliste ses lettres de noblesse)
Un ou plusieurs éléments caractéristiques aisément identifiables	Espace	Violon solo au premier plan, violons sur un ostinato harmonique en doubles-croches et en pizzicati. Altos plus discrets sur de longues notes tenues. Basses, enfin, écrites en croches régulières mais laissant aux interprètes la possibilité de jouer librement avec cette pulsation, en la dédoublant jusqu'à jouer des triples croches, dans certaines versions.
	Temps	Tempo lent (quoique, dans la version Harnoncourt...).
	Couleur	Malgré l'unité de l'orchestre à cordes, l'intérêt tient à l'emploi des violons en pizzicati, alors que la mélodie du soliste est plutôt jouée « legato », que les altos et les basses produisent des tenues.
	Forme	La mélodie est jouée deux fois (un peu modifiée à la deuxième présentation).
	Mélodie	
Rythme	Un rythme régulier en doubles croches avec un ostinato en pizzicati sur un même dessin mélodique constitue l'accompagnement des 1 ^{ers} et 2 ^{nds} violons qui jouent en parallèle et suggèrent le crépitement régulier des gouttes de pluie.	
Autres (texte, onomatopées, sons divers, etc.)	Note du compositeur signifiant son intention descriptive : « <i>S'approcher d'un feu, calmes et contents, pendant que dehors la pluie redouble...</i> ».	
Ouverture(s) pédagogique(s) possible(s)	1	Chanter la mélodie, et se déplacer en même temps sur la pulsation donnée par les basses.
	2	Comparer les deux interprétations (timbre – la première est donnée sur instruments anciens –, tempo – le premier est deux fois plus rapide à peu près –, accord des instruments – les instruments anciens ou « historiques » n'étant pas accordés sur le « la 440 », diapason de l'orchestre romantique et moderne –).