

La Rotta, tirée du Lamento di Tristano

	Moyen-âge	Italie du nord
Fin XIV ^e siècle	Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3	03'32"

Genre :

Médiéval

Thème :

L'accumulation, L'Ostinato

L'œuvre (ou l'extrait) :

Le *Lamento di Tristano* (Complainte de Tristan) est une pièce instrumentale anonyme inspirée par la légende de Tristan et Iseult. Elle est en deux parties : la première est le Lamento lui-même, au tempo lent. La seconde, qui est proposée ici, est une variation sur un tempo vif : la Rotta. La partition provient du « manuscrit de Londres » conservé au British Museum, qui contient quinze pièces italiennes profanes dont huit danses appelées estampies. La rotta était une danse de cour pratiquée en Italie et faisant partie de la famille des estampies.

Auteur / Compositeur / Interprète :

Auteur de l'œuvre :

Anonyme

Compositeur :

Anonyme

Interprète :

The Dufay Collective

Arrangeur :

William Lyons

Formation instrumentale :

Aucune indication quant à l'instrumentation ne figure sur la partition originale ce qui permet aux groupes de musique médiévale une grande liberté d'arrangement.

La version proposée ici est du groupe anglais The Dufay Collective, composé de William Lyons (dir.), Vivien Ellis, Peter Skuce et Jon Banks.

Les instruments par ordre d'apparition sont la darbouka, le tambour, les deux chalémies, la vièle à archet et les

grelots.

Les clés de lecture :

L'estampie possède une structure fixe composée de plusieurs phrases musicales. Chaque phrase se joue deux fois : la première se termine par une formule suspensive (appelant une reprise) intitulée « ouvert » et la seconde par une formule conclusive appelée « clos ». L'ensemble des deux phrases forme une strophe appelée *punctum* (*puncta* au pluriel).

Si nous appelons A le premier *punctum* et B le second, la structure mélodique de cet arrangement par The Dufay Collective est la suivante : introduction - AAB AAB AAB - improvisation - AAB

Une analyse musicale :

[De 0 min 0 s à 0 min 14 s](#) : introduction rythmique à la darbouka

[De 0 min 14 s à 0 min 28 s](#) : ajout du tambour

[De 0 min 28 s à 0 min 35 s](#) : thème A (1er *punctum*) joué à la chalémie

[De 0 min 35 s à 0 min 43 s](#) : reprise du thème A à la chalémie

[De 0 min 43 s à 0 min 52 s](#) : thème B (2e *punctum*) joué à la chalémie

[De 0 min 52 s à 0 min 59 s](#) : thème A joué par 2 chalémies et bourdon à la vièle à archet

[De 0 min 59 s à 1 min 6 s](#) : reprise du thème A (formation instrumentale identique)

[De 1 min 6 s à 1 min 15 s](#) : thème B (formation instrumentale identique)

[De 1 min 15 s à 1 min 23 s](#) : thème A en formation identique avec ajout de grelots

[De 1 min 23 s à 1 min 30 s](#) : reprise thème A (formation instrumentale identique)

[De 1 min 30 s à 1 min 40 s](#) : thème B avec break à 1 min 34 s (formation instrumentale identique)

[De 1 min 40 s à 3 min 8 s](#) : tutti - improvisation des deux chalémies

[De 3 min 8 s à 3 min 22 s](#) : thème A deux fois en tutti

[De 3 min 22 s à 3 min 31 s](#) : thème B avec break de darbouka à 3 min 25 s.

La fin reste en suspens.

Exploitation pédagogique possible :

Écoute et production vocale et/ou instrumentale

L'arrangement choisi par The Dufay Collective repose sur le principe d'**accumulation** instrumentale débouchant sur une phase d'improvisation et de dialogue, puis un retour à une phase plus structurée.

Après plusieurs écoutes, demander aux élèves de coder les entrées successives (cf. analyse). Il ne s'agit pas de nommer les instruments mais de repérer le principe d'accumulation.

On peut ensuite faire inventer sur ce modèle une production vocale et/ou instrumentale (petits instruments de percussion ou corps sonores divers). Définir préalablement la cellule rythmique ou mélodique (une phrase musicale bien connue des élèves par exemple). Favoriser le contraste des **timbres** pour mettre en relief chaque entrée, sauf si l'on choisit de travailler uniquement sur l'augmentation de la densité.

- Installation de la **pulsation** ou **ostinato** par un groupe.
- Entrée d'un groupe qui interprète la phrase en entier.
- Entrées successives des autres groupes à chaque reprise de la phrase.
- Phase de déstructuration : elle peut être un charivari (rituel médiéval !) ou, de manière plus proche de l'œuvre initiale, un moment de dialogue improvisé entre les groupes où la pulsation est conservée.
- Retour progressif à la forme structurée en tutti.

Un « chef » est évidemment le bienvenu pour régler les différentes phases.

Écoute comparative de la même pièce

Voici trois interprétations différentes. Dans les deux premières, la Rotta est précédée du Lamento.

- Millenarium : album *Danza, danses médiévales* (Rotta à 03 min 7 s)
- Jordi Savall et Hesperion XXI : album *Orient-Occident* (Rotta à 2 min 0 s)
- Alla Francesca : album *Tristan et Yseut*

Instrumentation et jeux vocaux

La **chalémie** est très présente dans cette pièce par son timbre assez particulier.

- Découvrir l'instrument

Éprouver le timbre nasal par des jeux vocaux : faire reprendre une mélodie bien connue des élèves en plaçant le son « dans le nez ». En cas de difficulté, chanter en se bouchant les narines.

Le mot chalémie vient du latin *calamus* = roseau.

- Découvrir le principe de l'anche (recherche par famille d'instruments : vents - anches)
- D'autres instruments de la même famille que la chalémie

Créer une anche double avec une paille coupée longitudinalement sur une portion supérieure.

Faire une recherche sur les instruments actuels à anche double : hautbois, basson, cor anglais, etc.

Danse

La Rotta se prête évidemment à la danse : créer avec les élèves une chorégraphie en s'inspirant de vidéos de **danse médiévale** préalablement repérées sur internet.

Voir également les DVD *Bal folk à l'école* ou *La Danse médiévale*, les deux aux éditions Lugdivine.

Il n'est pas question de retrouver les pas, très complexes, de l'estampie, mais d'évoluer dans une chorégraphie qui en respecte le rythme et la structure musicale.

Exemple : former une ronde

- Phrase A ouverte : tourner dans un sens
- Phrase A close : tourner dans l'autre sens
- Phrase A ouverte : un élève sur deux rejoint le centre puis retourne à sa place tandis que les autres frappent des mains
- Phrase A close : changement : ceux qui frappaient des mains se déplacent et réciproquement
- Phrase B ouverte : tourner deux par deux dans un sens
- Phrase B close : tourner deux par deux dans l'autre sens

Maîtrise de la langue

Le nom de l'album enregistré par The Dufay Collective est *A l'Estampida*.

Le mot estampie vient de l'italien *stampita*, *estampida* en occitan (frapper).

- Rechercher le lien possible entre le mot estampie et estampiller, estampe, tampon.

Noter les similitudes avec d'autres langues : En anglais : to stamp = frapper, a stamp = un timbre (stempel en allemand, estampar en espagnol, etc.)

Le mot estampie dans la littérature médiévale

Source : Dictionnaire du moyen français

- Dans le sens de « danse » :
« Quant fait eurent une estampie, Les dames et leur compaignie S'en alerent, ci deus, ci trois, En elles tenant par les doïs, Jusqu'en une chambre moult belle » (de Machaut Guillaume, *Remède de Fortune*, 1341)
- Dans le sens de « tapage » :
« Quant le loup ot huër et braire : “Escout

Informations complémentaires :

Sur le thème de Tristan et Iseult

- ✘ Une adaptation pour les enfants de la légende de Tristan et Iseult : Rachmühl Françoise, *La Légende de Tristan et Yseult* de Paris, Flammarion jeunesse, 2010.
- ✘ Nombreuses informations sur le cycle arthurien : exposition « Arthur, de l'histoire à la littérature » sur le site de la BnF avec notamment des manuscrits à feuilleter et une vidéo explicative du mythe de Tristan et Iseult (cliquer sur « introduction audiovisuelle ») :
- ✘ Le Lamento di Tristano est tiré d'un manuscrit qui appartenait à une famille de Florence. Il est appelé « manuscrit de Londres » car il est conservé au British Museum (folio 63, page 130). On peut le consulter ici : British Library, Additional 29987, folio 63r.

Parcours d'éducation artistique et culturelle

Rencontre avec les artistes, présentation d'instruments, apprentissage de danses, spectacle musical et théâtral :

- ✘ Groupe Perceval dirigé par Guy Robert
- ✘ Groupe Obsidienne dirigé par Emmanuel Bonnardot

La danse médiévale

Au Moyen Âge, la danse est très présente malgré les efforts de l'Église pour interdire cette pratique d'origine païenne souvent associée au diable. Au XIIIe on danse surtout la carole, une danse en forme de ronde ou de farandole. La ballade et le virolai en sont des variantes. Au sud vont naître de nouvelles danses comme la rotta, la saltarelle, la ductia, etc. Destinées à des classes dominantes, elles sont codifiées et plus complexes. L'enchaînement d'une danse lente avec une danse rapide, comme dans le Lamento di Tristano, est courant.

Les premiers traités de danse paraissent en Italie au XVe siècle : *De la arte di ballare et danzare* de Domenico da Piacenza. Auparavant, les informations que nous possédons sur la pratique de la danse au Moyen Âge, hormis les déductions liées à la structure musicale des morceaux, sont issues de la littérature (Ex : *Ce fut en mai*, poème de Moniot d'Arras, XIIIe) ou iconographiques.

Quatre illustrations provenant du site de la BNF

- ✘ Le Roman de la rose, Guillaume de Lorris, Jean de Meung, BNF, Manuscrits, français 19137, fol. 68.
- ✘ L'Annonce faite aux bergers, Heures de Charles d'Angoulême, BNF, Manuscrits, 1172, fol. 20.
- ✘ Roman de Lancelot, BNF, Manuscrits, Français 115 fol. 476.
- ✘ Chronique d'Angleterre. Fête chez Edouard III, dans la cour du château de Windsor. (Jean de Wavrin, XVe siècle), Paris, BNF.

Bibliographie pour l'enseignant

Ingrassia Catherine, *La Danse médiévale*, Vol. 1 et 2, Beauchamp, Le Local, 2009-2010.

Références discographiques :

A l'Estampida, Medieval dance music par The Dufay Collective

Abeille music (Label Avie)

Interprète : The Dufay Collective

Compositeur : anonyme

Arrangeur : William Lyons

Le label/la maison de disque : © Avie Records

Auteur de la fiche pédagogique :

Nicole Porebski

» Retrouver toutes les offres légales de musique en ligne