

Arts, création et culture
Musique populaire
Le petit train de Caïpira d'Heitor Villa-Lobos (1930)

I- Présentation :

- Heitor Villa-lobos est né à Rio de Janeiro le 5 mars 1887 et mort dans la même ville le 17 novembre 1959. C'est un compositeur brésilien.
- La « Toccata : le petit train de Caïpira » fait partie de l'ouvrage la plus populaire de Villa-lobos : « Les bachianas brasileiras ».

II- Contexte :

- Cette œuvre évoque musicalement, le voyage dans un train à vapeur, comme on en trouve dans les pays du tiers monde.
- La musique, très évocatrice montre la marche d'un petit train par les routes cahoteuses de la campagne brésilienne.
- Le mouvement de la musique va de pair avec le mouvement du train, depuis le départ, l'accélération progressive, son ralentissement, jusqu'à son arrivée à destination.
- C'est une œuvre simple mais très suggestive, avec beaucoup d'entrain.

III- Description

- Instruments :
    - Percussions : maracas, marimba, triangle, congas, timbales.
    - Piano (utilisé en percussion)
    - Vents
    - Cordes
- } **Orchestre symphonique**
- Tempo :
    - En accélération puis ralenti vers la fin
  - Nuance :
    - En crescendo
  - Caractère :
    - Train à vapeur, suspens, mélodique, angoissant... musique brésilienne
  - Construction :
    - Cette œuvre se découpe en deux grandes parties avec une intro, un pont instrumental et une conclusion.

Intro	Partie 1	Pont	Partie 2	Conclusion
- Mise en place des instruments - départ du train	- Thème joué par les violons accompagnés par les percussions	- Les trompettes bouchées évoquent le sifflet du train	- Thème joué cette fois par les flûtes avec le même accompagnement	- Ralenti puis arrêt du train

- Œuvre comparative : « ***Le bœuf sur le toit*** » de Darius Milhaud :
  - En 1917, ce compositeur découvrit le Carnaval de Rio au Brésil et s'inspira de ses rythmes et de ses mélodies populaires pour écrire cette pièce.
- Conclusion :

Les musiques actuelles réutilisent la musique populaire d'Amérique Latine, comme par exemple : Juanes, Manu Chao, aventura et bien d'autres

ON PEU D' HISTOIRE

Arts, créations, cultures

1- L'histoire du Brésil

Superficie : 8547404 km² (15 fois la France)

Population : 184 101 110

Capitale : Brasilia

Le Brésil couvre la moitié de l'Amérique du Sud.
Il est recouvert par la forêt amazonienne.

Robert Harding Picture Library
Niemeyer, Cathédrale de Brasilia

Brasilia est une ville très moderne. Sur la place des Trois-Pouvoirs se dresse la cathédrale circulaire, réalisée en 1970. Œuvre de l'architecte brésilien Oscar Niemeyer, qui a réalisé la plupart des grands édifices de la cité.

2- La Samba :

À la fin du XIXe siècle, avec l'abolition de l'esclavage, beaucoup de Noirs se dirigent vers Rio pour travailler comme vendeurs de rue, ou comme domestiques.

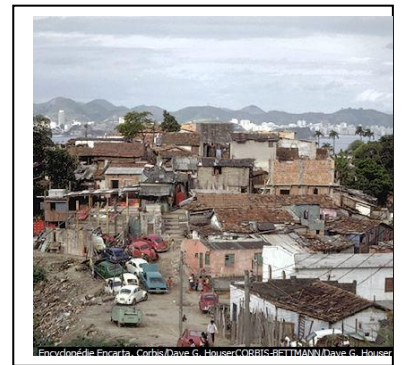
Ils ont amené avec eux leurs danses et leurs percussions africaines.

Notons la triple origine des brésiliens :

- Indienne : présents au Brésil depuis l'aube de l'humanité
- Africaine : les esclaves africains amenés dans le courant du XVIème siècle
- Portugaise : les portugais arrivent au Brésil en 1500

Cette origine se retrouve dans la couleur de peau des brésiliens et dans la Samba

Au début du XXème siècle, la samba se développe peu à peu dans les bidonvilles (les favelas) de Rio de Janeiro et elle évolue encore aujourd'hui.

La samba, à l'image des Brésiliens est une musique métissée.

Notons que la fusion de la samba et du jazz à la fin des années 1950 donna naissance à la Bossa-nova.

B- La Batucada

La Batucada est la base rythmique de la Samba. Voici quelques instruments de la batucada

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4- Hector Villa-LOBOS

Né en 1884, et mort en 1959, Villa-Lobos est une grande figure de la musique brésilienne. Il essaie dans beaucoup de ses pièces, de faire fusionner l'âme brésilienne avec la musique occidentale. Il s'inspire pour ça des chants folkloriques de son pays qu'il a collecté.

5- Le petit train de Caïpira des bachianas brasileiras n°2

Cette œuvre évoque musicalement, le voyage dans un train à vapeur, comme on en trouve dans les pays du tiers monde.

La musique, très évocatrice montre la marche d'un petit train par les routes cahoteuses de la Campagne brésilienne.

Le mouvement de la musique va de pair avec le mouvement du train, depuis le départ, l'accélération progressive, son ralentissement, jusqu'à son arrivée à destination.

C'est une œuvre simple mais très suggestive, avec beaucoup d'entrain.

Arts, techniques et expressions Musique et art du visuel

Extraits du film *Le 5ème élément* de Luc Besson : « L'air de folie » de Donizetti et la séquence de « La diva » d'Eric Serra.

I- Présentation :

- Le cinquième élément est un film français de science-fiction réalisé par Luc Besson, sorti en 1997 en France.
- Les musiques du film sont composées par Eric Serra dans un registre futuriste.
- **Eric Serra** est un compositeur Français, né en 1959. La pop, la dance et la musique électronique sont les différents genres musicaux de ce compositeur.
- **Gaetano Donizetti** est un compositeur italien né en 1797 et décédé en 1848. Bien que son répertoire comprenne un grand nombre de genres, dont la musique religieuse, des pièces pour quatuor à cordes et œuvres orchestrales, il est surtout célèbre pour ses opéras. Il marque la naissance de la Musique Romantique italienne avec son opéra *Lucia di Lammermoor*.

II- Contexte :

- « *L'air de folie* » est une reprise de l'opéra « *Lucia di Lammermoor* » de **Gaetano Donizetti** composé en 1835. Il s'agit de la scène 1 de l'acte III commençant par « il dolce suono mi colpi di sua voce »
C'est la cantatrice **Inva Mula** qui interprète cet extrait.
- « *La séquence de la Diva* » est une musique originale composée par **Eric Serra**. Il a utilisé sa propre voix pour les notes les plus graves et celle d'**Inva Mula** pour les notes les plus aiguës afin que le rendu électroacoustique de la voix ait une tessiture le plus humainement impossible à réaliser.

III- Description

- « L'air de folie » de Gaetano Donizetti
  - Instruments :
    - Voix féminine soprano
    - Instruments acoustiques (orchestre symphonique)
  - Tempo : lento
  - Nuance : mezzo-forte
  - Caractère : douce, triste et mélancolique

- Séquence originale de « La Diva » d'Eric Serra
  - Instruments :
    - Voix féminine soprano
    - Instruments électroniques
  - Tempo : Allegro
  - Nuance : Forte
  - Caractère : dynamique, futuriste, scène de combat.

- Comparaison des 2 extraits :

	L'air de folie	Bande originale
L'image		
1. Où se situe l'action ?	Dans un opéra	Dans une chambre
2. Quelle couleur domine ?	Le bleu	Le rouge
3. La gestuelle des personnages est-elle calme ou agitée ?	Gestuelle calme	Gestuelle agitée
4. Voit-on l'orchestre ?	Non	Non
5. L'image possède-t'elle des effets : flou, ralentis, accélérations... ?	Non	1 ralenti
6. Le montage enchaîne-t'il des plans courts ou longs ?	Plans longs	Plans courts
7. Il y a-t-il des montages parallèles ?	Oui, le vaisseau	Oui, la salle d'opéra
Musique		
1. La musique possède-t'elle des effets ?	Des nuances	Des effets électroniques
2. Le tempo est-il rapide ou lent ?	Lent	Rapide
3. La musique est-elle jouée sur des instruments acoustiques ou électroniques ?	Acoustiques	Electroniques
4. La cantatrice a-t'elle une voix naturelle ou une voix travaillée par ordinateur ?	Voix naturelle	Voix travaillée
5. Le son est-il enregistré en prise directe ou remixé en studio ?	Remixé en studio	Remixé en studio
6. Quels bruitages se superpose sur la musique ?	Conversation	Bruit de bagarre
7. Ces bruits sont-ils émis selon un rythme voulue ou aléatoire ?	Rythmique aléatoire	Rythmique voulue
8. Il y a-t-il réception acoustique ou acousmatique ?	Acoustique	Acousmatique
9. S'agit-il d'une séquence musicalisée ou accompagnée de musique ?	Séquence musicalisée	Séquence accompagnée de musique

Un PEUDHISTOIRE

Arts, techniques et expressions

La musique de film constitue aujourd'hui un genre musical à part entière. Sa contribution à la réussite d'un film et son impact sur le public sont déterminants.

I- AU DEBUT DU XX° SIECLE.

1. Le cinéma muet.

Pendant toute l'époque du cinéma muet la musique a deux fonctions essentielles :

- Couvrir le bruit des appareils de projection
- Eviter l'angoisse d'une salle plongée dans l'obscurité

Il est d'usage qu'un pianiste suive « en direct » la projection et interprète les scènes en s'adaptant à l'ambiance (comique, tragique, suspense.) par des changements de rythme ou de style musical.

L'accompagnement pouvait se faire soit par un orgue soit par un orchestre de salon.

2. L'apparition du film parlant.

En 1927, « le chanteur de jazz» est le premier film sonore, parlant et chantant.

Le cinéma parlant fait appel à des compositeurs spécialisés qui doivent établir un lien entre image et musique.

La musique devient complémentaire de l'action qui se déroule sous les yeux du spectateur.

VOCABULAIRE CINEMATOGRAPHIQUE

I- Le visuel

- Plan : portion de film comprise entre le début et la fin d'une prise de vue. Il s'agit d'une unité de temps.
- Montage normal : il suit la chronologie de l'histoire.
- Montage parallèle : permet de montrer différents lieux en même temps lorsque l'intérêt porte sur différents personnages.

II- L'audio

- Enregistrement direct : la bande sonore est enregistrée directement lors du tournage.
- Réception acoustique : le spectateur voit la source sonore émettrice.
- Réception acousmatique : la source sonore est dissimulée au spectateur (ex : voix off)
- Spot musicalisé : la musique peut être recouverte par des voix mais possède un rôle prépondérant.
- Spot accompagné de musique : illustration ou accompagnement de l'image.

Art, Espace et Temps

Musique et Temps

« Le Sacre du Printemps » D'Igor STRAVINSKY

I- Présentation

- **Igor Stravinsky** est né en 1881 et décédé en 1971. C'est un compositeur et chef d'orchestre Russe (naturalisé français en 1934 puis américain en 1945) de musique moderne, considéré comme l'un des compositeurs les plus affluents du XX) siècle.
- Il accéda à la célébrité par la création de 3 ballets dont il composa la musique pour le chorégraphe Russe « Diaghilev » : *L'oiseau de feu*, *Petrouchka* et *Le sacre du printemps*

II- Contexte

- Le Ballet « **Le sacre du printemps** », composé de 1910 à 1913 est une représentation d'un rite païen de la vieille Russie : Une jeune fille sacrifiée pour le retour du printemps.
Avec cette œuvre, Igor Stravinsky a voulu exprimer la « sublime montée de la nature qui se renouvelle »
- Sa création au théâtre des Champs-Élysées à Paris, le 29 mai 1913 a provoqué un scandale artistique.

III- Description

Titre : Le Sacre du printemps d'Igor Stravinsky

Instruments : **Orchestre symphonique**

Tempo : **Allegro**

Nuance : **Forte**

Caractère : musique de ballet, pulsé, répétitif... **Energique, Violente, Brutale, Rythmique**

Construction :

L'extrait se compose d'un **thème rythmique** qui est joué 3 fois (2 fois en entier et une fois coupée par des cellules mélodiques)

Ce thème est composé de **32 battements réguliers** et de **6 accents irréguliers**.

-----/-----°/-----/-----°/-----°/-----°/-----

Ce ballet est une forme théâtrale de la danse, qui est composé de figures et de gestes chorégraphiques exécutés dans un décor et accompagné par une musique composé à son intention.

Ecoutes comparatives :

- « Six pianos » de Steve Reich
- « Gamelan Angklun » (Bali, Indonésie)

Conclusion : Ces 3 œuvres d'époques, de compositeurs et de pays différents utilisent la même technique d'écriture : celle de la répétition et des thèmes rythmiques.

Un peu d'histoire

Art, Espace et Temps

I- Steve REICH

- Compositeur Américain né en 1936, le plus talentueux représentant de la tendance « répétitive »
- Sa musique est fondée sur le traitement par répétition, emboîtement, superposition, décalage de motifs plus ou moins brefs.
- Ses motifs de base possèdent toujours une pulsation rythmique affirmée, régulière et simple.
- Il en résulte une musique universelle qui ressemble aux percussions africaines ou aux Gamelans asiatiques.

II- LE GAMELAN

Entre mythe et réalité, les concepts et les représentations de l'espace et du temps sont reflétés dans la musique de gamelan.
Musique répétitive et simple.

Le Gamelan est un ensemble d'instruments inséparables, dont le modèle premier est constitué de percussions métalliques, de gongs et carillons, avec ou sans métallophones à lames.

Encyclopédie Encarta, "Tabuh Pisan" from Bali: Music for the Gong Gede (Cat. # Ocora C 559002)
(p)1987 Ocora/Radio France. Tous droits réservés./Photo Researchers, Inc./George Holton

L'art et la mémoire
Musique et société contemporaine
« City life » de Steve REICH

I- Présentation

- **Steve Reich**, né Stephen Michael, est un compositeur Américain né en 1936. Il est considéré comme l'un des pionniers de la musique minimaliste, un courant de la musique contemporaine jouant un rôle central dans la musique classique, et comme le plus talentueux représentant de la musique « Répétitive ».

II- Contexte

- « **City life** » est une œuvre de musique contemporaine composée pour ensemble musical et sons pré-enregistrés en 1995. Elaborée autour des bruits de la ville de New-York aux Etats-Unis, elle est une des œuvres les plus connues du compositeur américain de musique minimaliste.
- L'œuvre repose sur l'idée d'utiliser les bruits de la ville de New-York comme support rythmique de composition.

III- Description

Titre : « **City Life** » de **Steve Reich**

Instruments: **Orchestre symphonique + bruitages urbains + 2 vibraphones**

Bruitages : **Bruit de chantier, klaxon, moteur de voiture, porte qui claque, porte de bus, cris d'un vendeur...**

Tempo : **Lento/ Allegro**

Nuance : **Mezzo-forte/ Forte**

Caractère : **style jazz, bruyant, vie urbaine...**

Construction : **Cet extrait est construit en 5 parties**

I	II	III	IV	V
<i>Ecriture verticale (en Accord)</i>	<i>Ecriture Horizontale (en Canon)</i>	<i>Ecriture Horizontale (en Canon)</i>	<i>Ecriture Horizontale (en Canon)</i>	<i>Ecritures horizontale et verticale</i>
Orchestre symphonique	Vibraphones + bruitages	Vibraphones + bruitages	Vibraphones + bruitages	Vibraphones + bruitages + orchestre symphonique
	. _____ _____	_____	_____	_____

Ecoute comparative :

« L'escalier, la ville » de Pierre Henry

Un peu d'histoire

Art et mémoire

I- « City life » de Steve Reich

a) Les bruitages utilisés dans cette œuvre sont plus exactement des échantillonnages.

Ils sont préalablement enregistrés et stockés dans la mémoire de deux claviers d'échantillonnages joués en direct pendant l'exécution de la composition.

b) Le thème de l'œuvre : la vie urbaine.

Bardé de ses appareils d'enregistrements, le compositeur Steve Reich, en 1993, parcourut les rues de New-York pour y capter les bruits de la vie de la métropole.

City life est le portrait musical de la ville de son enfance et de son adolescence.

c) Steve Reich est un compositeur Américain précurseur de la musique répétitive qui fait référence à l'art minimaliste : musique simple et facile à percevoir.

Plutôt qu'une œuvre d'art, il s'agit d'un processus sonore très long.

II- L'art minimaliste

a) 1965, l'artiste minimaliste Sol LeWitt s'intéresse à la figure du cube. La forme simple du cube (obtenue par l'assemblage de poutres en aluminium recouvertes d'émail) y est traitée de telle manière que c'est la perception du spectateur qui crée les formes de l'œuvre. Par exemple, en fonction de la manière dont ils sont juxtaposés, les deux cubes de *Two Open Modular Cubes/Half Off* (1972) font apparaître tout un ensemble de formes géométriques et de rapports spatiaux à mesure que le spectateur évolue autour de l'objet.

Art Resource, NY/Tate Gallery, London

b) « *La Colombe poignardée et le jet d'eau* » de Guillaume Apollinaire

La colombe symbolise la pureté, la paix poignardée par la guerre.

La première partie du poème raconte les souvenirs de jeunesse du poète : les « chères lèvres fleuries » des jeunes filles aimées. Le « mais » rompt ces images de douceur puis introduit le jet d'eau qui évoque ses amis poètes, peintres, avant-gardistes partis à la guerre dont les noms « se mélancolisent » dans les affres de la guerre, « ô sanglante mer et jardins où saigne abondamment le laurier rose fleur guerrière ».

La colombe poignardée
et le jet d'eau

Douces figures poignardées
MIA Chères sœurs fleuries
YETTE MAREYE
ANNIE et toi LORIE
MARIE
où êtes-
vous o
jeunes filles
MAIS
près d'un
jet d'eau qui
pleure et qui prie
cette colombe s'extasie

Tous les souvenirs de Raynal Billy Dalize
O mes amis partis en guerre ? Où sont Raynal Billy Dalize
Jaillissent vers le firmament ? Où les noms se mélancolient
Et vos regards en l'eau dormante ? Où des pas dans une grille
Mettent mélancolique ? Où est Cremniz qui s'engage
Où sont ils Raque et Max Jacq ? Où peut-être sont les mortadyls
Dervin aux yeux gris commelants ? Où de souvenirs mon âme se pleure
Où de pleurs sur ma peine

CITE QUI EST PARTI A LA GUERRE AU BORD DE BATELLE MAINTENANT
Le soir tombe O s'aveillant mes
Jardins où saigne abondamment le laurier rose Ouz Kurtière