

CLASSE DE TROISIEME

MUSIQUE ET GUERRE

<u>CONNAISSANCES</u>	<u>CAPACITES</u>
4.9 Je connais quelques caractéristiques musicales d'une époque : les Xxè et XXIè siècles	3.15 Je suis capable de moduler ma voix parlée en fonction de mon intention
9.17 Je connais la définition d'un ostinato	3.26 Dans une polyphonie, je sais quelle voix je chante et je tiens ma partie
	3.29 Je suis capable, par mon geste vocal, de souligner la structure des phrases
	4.10 Je sais reconnaître une musique moderne ou contemporaine et argumenter mon choix avec du vocabulaire adapté
	5.10 Je suis capable de repérer les variations des modes de jeu
	6.5 Je sais repérer les changements de densité musicale au sein d'une œuvre
	6.7 Je sais repérer les changements d'instrumentation d'une œuvre
	6.8 Je sais relier la forme d'une œuvre avec son instrumentation
	6.9 Je suis capable de repérer des utilisations non conventionnelles d'instruments (modes de jeu)
	6.10 Je suis capable de différencier sons enregistrés et instruments acoustiques
	9.18 Je suis capable de repérer un ostinato dans une œuvre et de le décrire
	9.41 Je suis capable de repérer une forme non liée à une question mélodique

I - Supports d'écoute

Œuvre n°1:

Auteur : Clément Janequin

Titre : La guerre

Date de composition : première moitié du XVIème siècle

Guerre évoquée : La pièce commémore la victoire de François Ier sur les Suisses alliés au duc de Milan à Marignan en 1515.

Formation : 4 voix solistes (CT T T B)

Moyens musicaux mis en œuvre :

Première partie

Écoutez tous gentils gallois
la victoire du noble roi François.
Et ores si bien écoutez,
Des coups rués de tous côtés.

Deuxième partie

Fan, frerelelelanfan fan fan feyne.
Farirariraririra.
Boute selle! Gendarmes à cheval!
Tôt à l'étendard! Avant!

Clément Janequin décrit la guerre en essayant de recréer l'ambiance sonore du champ de bataille :

- phrases criées
- onomatopées pour les bruits de tambour et d'armes.

Les voix se répondent deux à deux, comme en situation de bataille.

41 or - rez, si bien e-scou - tez, Descoups ru - ez de tous co - stez,
42 or - rez, si bien e-scou - tez, Descoups ru - ez de tous co - stez,
43 Et or - rez, si bien e-scou - tez, Descoups ru - ez de tous co -
44 Et or - rez, si bien e-scou - tez, Descoups ru - ez de tous co -
45 Et or - rez, si bien e-scou - tez, Descoups ru - ez de tous co -
46 Et or - rez, si bien e-scou - tez, Descoups ru - ez de tous co -

77 de tous co - stez, de tous co - stez, Des coups ru - ez de tous co -
78 de tous co - stez, de tous co - stez, Des coups ru - ez de tous co -
79 stez, de tous co - stez, de tous co - stez, Des coups ru - ez de tous co -
80 stez, de tous co - stez, de tous co - stez, Des coups ru - ez de tous co -
81 stez, de tous co - stez, de tous co - stez, Des coups ru - ez de tous co -
82 stez, de tous co - stez, de tous co - stez, Des coups ru - ez de tous co -

Œuvre n°2:

Auteur : Gustave Holst

Titre : Les planètes - mars

Date de composition : 1916

Guerre évoquée : première guerre mondiale

Formation : orchestre symphonique

Moyens musicaux mis en œuvre :

Gustave Holst évoque la guerre :

- crescendo, decrescendo : mouvements de foule
- nuance globalement fortissimo
- utilisation des instruments à vent en cuivre (trombone, trompette, cor), et des percussions (caisse claire), des cordes « con legno », avec le bois de l'archet, comme une percussion.
- présence d'un ostinato rythmique : fatalité de la marche vers la guerre + avancée des troupes, rythme de marche, mesure irrégulière.
- il y a superposition de plusieurs plans sonores : c'est de la polyphonie.

Après la seconde guerre mondiale, les artistes évoquent les camps (Different trains de Steve Reich), puis traduisent l'angoisse de l'homme devant le péril atomique (Penderecki).

Œuvre n°3:

Auteur : Steve Reich

Titre : Different trains (during the war)

Date de composition : 1988

Guerre évoquée : Seconde guerre mondiale, déportation des juifs

Formation : Quatuor à cordes + sons enregistrés (voix de déportés, sirène, train)

1940 // 1940

on my birthday // le jour de mon anniversaire

The Germans walked in // Les Allemands sont entrés

walked into Holland // sont entrés en Hollande

Germans invaded Hungary // Les Allemands ont envahi la Hongrie

I was in second grade // j'étais à l'école primaire

I had a teacher // j'avais un professeur

a very tall man, his hair was concretely plastered smooth // un homme très grand, ses cheveux étaient gominés

He said, " Black Crows invaded our country many years ago " // Il a dit : " des Corbeaux Noirs ont envahi notre pays, il y a de nombreuses années "

and he pointed right at meet // il m'a montré du doigt

No more school // Plus d'école !

You must go away // Il faut que tu partes

and she said, " Quick, go ! " // et elle a dit : " Va t'en vite ! "

and he said, " Don't breathe ! " // et il a dit : " Ne respire pas ! "

into those cattle wagons // dans ces wagons à bestiaux

for 4 days and 4 nights // pendant 4 jours et quatre nuits

and then we went through these strange sounding names // ensuite nous sommes passés par ces endroits aux noms étranges

Polish names // Des noms polonais

Lot of cattle wagons there // Là il y avait beaucoup de wagons à bestiaux

They were loaded with people // Ils étaient bourrés de monde

They shaved us // Ils nous ont rasés

They tattooed a number on our arm // Ils nous ont tatoué un matricule sur le bras

Flames going up to the sky - it was smoking // Des flammes montaient vers le ciel - il y avait de la fumée

Moyens musicaux mis en œuvre :

- Comment est-il mis en musique :

ostinato aux cordes qui imitent le bruit du train des déportés, qui change à chaque phrase

un instrument à cordes imite l'intonation de la voix à chaque phrase et la répète en écho

- A partir de « don't breathe » : accélération, plus de tension, plus fort, plus de sirènes, apparition des sirènes du train.

- Caractère obsessionnel et angoissant dû à la répétition de l'ostinato et des registres aigus.

- fin dans le néant avec la disparition des corps en fumée.

Ostinato

The image shows a musical score for a piece titled 'Ostinato'. It consists of five staves, each labeled with an instrument: VI (Violin I), VI (Violin II), VI (Violin III), Vla (Viola), and Vic (Violoncello). The music is written in a 2/4 time signature and a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The score features a repetitive rhythmic pattern of eighth notes across all staves, with some notes beamed together. The background of the score is a light yellow color.

Œuvre n°4:

Auteur : Krystof Penderecki

Titre : Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima

Date de composition : 1960

Guerre évoquée : Seconde guerre mondiale

Formation : Ensemble à cordes

Moyens musicaux mis en œuvre :

- 3 parties qui font entendre trois atmosphères différentes :

Partie 1 : 0 à 1'25

Entrée des différents groupes de cordes dans un registre suraigu, nuance *fff* .

Partie 2 : 1'25 à 2'18

Effet de désordre qui se généralise avec l'utilisation du bois de l'archet frappé sur les cordes.

Partie 3 : 2'18 à 4'25

Utilisation des clusters à épaisseur variable.

- Ecoute des extraits 1 et 2 :

* quel est le caractère de cette musique, qu'est-ce qui la rend agressive, voire pénible ? le registre très aigu, la nuance *fff*.

* quelles sont les instruments utilisés ? seulement de manière conventionnelle ?

- Partition :

* organisation de l'orchestre à cordes qui est divisé en groupes selon les hauteurs des instruments.

* la partition n'utilise pas uniquement des éléments de notation traditionnelle, mais aussi des dessins, des symboles.

- Partie 1 :

Entrée des groupes de façon décalée, sur la note la plus aiguë possible. Chaque musicien joue une note différente = cluster.

Importance de la nuance très forte qui rend ces sons encore plus stridents (= cris des victimes d'Hiroshima).

La tenue des notes se transforme en oscillation, les cris se transforment en plainte.

- Partie 2 :

Modes de jeu particuliers (col legno, pizz)

Sentiment de désordre, de panique.

Opposition de registre grave et aigu : violon et contrebasse.

- Partie 3 :

Mettre les trois formes au tableau, faire deviner l'ordre.

Suivre le graphisme de Penderecki.

Cluster : bloc de notes « agglomérés » comprenant toutes les hauteurs entre une limite grave et aiguë.

Importance des nuances et de leur variation.

CONCLUSION (issue du site académique de Toulouse) :

- Eléments descriptifs (imitent des bruits) : martèlement, explosions, coups, cris, sirènes, etc...
 - Rythmes de marche : rythme régulier et accentué, faisant référence à la musique militaire et au déplacement des soldats
 - Ostinato rythmique : effet de martèlement, de piétinement
 - Timbres particuliers, sonneries de cuivres, percussions (les buccins, tubas, trompes, cymbales et plus tard tambours et trompettes étaient utilisés dans les musiques militaires dès l'Antiquité) : évocation des combats
 - Accumulation d'éléments : chaos, enchevêtrement

- Eléments symboliques (suggèrent des sentiments, un climat)
 - Registres graves ou suraigus: angoisse
 - Martèlement rythmique : caractère obsessionnel, angoissant
 - Dissonances, cluster : violence, terreur
 - Contrastes extrêmes de nuances, de registres : violence, théâtralisation

EVALUATION

1° Les élèves entendent trois des 4 extraits, ils doivent retrouver les étiquettes correspondantes

Auteurs		Titres		Guerre		Formation		Intension		Description	
A	Gustav Holst	E	Thrène pour les victimes d'Hiroshima	I	1e guerre mondiale	M	4 voix d'hommes	Q	Le compositeur évoque la guerre	U	Ostinato + voix de déportés enregistrées. L'ostinato change à chaque phrase.
B	Clément Janequin	F	Mars	J	Marignan	N	Quatuor à cordes	R	Le compositeur dénonce la guerre	V	Importance des cuivres et des percussions
C	Krystof Penderecki	G	La guerre	K	La déportation	O	Orchestre à cordes	S	Le compositeur dénonce la guerre	W	Sons stridents aux cordes pour les cris.
D	Steve Reich	H	Different trains	L	La bombe atomique	P	Orchestre symphonique	T	Le compositeur décrit la guerre	X	Imitation des bruits du champ de bataille.

2° Les élèves entendent un nouvel extrait et doivent expliquer en quoi cet extrait fait référence à la guerre.

Par exemple, le chant des partisans par Armand Mestral.

II - Exemples de supports pour la pratique vocale et instrumentale

- "Nuit et brouillard" (Jean Ferrat)

Ostinato rythmique

Principe d'accumulation dans l'accompagnement

- "Né en 17" (Jean-Jacques Goldman)

Un couplet à deux voix

- "Manhattan Kaboul" (Renaud et Axel Red)

Refrain à deux voix

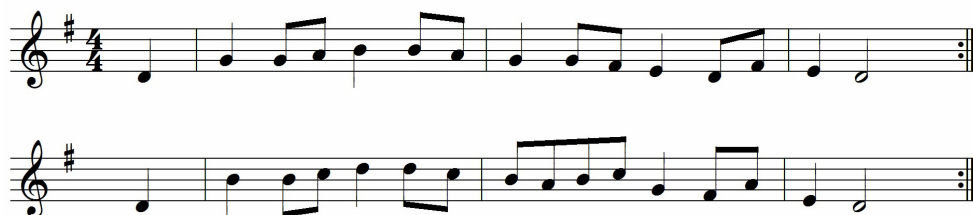
Introduction : pratique instrumentale

- "Le chant des partisans"

Chant, pratique instrumentale

Ecoutes comparées : Germaine Sablon, Jean Ferrat, Johnny Hallyday, Zebda, le Chœur de l'armée française, Léo Ferré, Jean-Louis Murat ...

- "Enola gay" (Orchestral manœuvre in the dark)

Présence de plusieurs plans sonores (souvent en ostinato) à superposer.

III - Ouverture culturelle et historique : devoir maison

1° La bataille de Marignan

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Marignan

Grâce au site ci-dessus, réponds aux questions suivantes :

- a) Dans quelle ville se situe la bataille évoquée ? Dans quel pays ?
- b) En quelle année se déroule cette bataille
- c) Sépare les noms suivants en deux colonnes qui évoquent les deux camps :
France - Suisse - République de Venise - Duché de Milan - François 1er - Maximilien Sforza -
Barthélémy d'Alviano
- d) Combien de personnes ont péri lors de cette bataille, en comptant les deux camps ?
- e) Du point de vue culturel, quelle a été la conséquence de cette guerre ?

2° La seconde guerre mondiale - La déportation

<http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/deportation.html>

http://www.memoire-net.org/article.php3?id_article=98

- a) Quelles sont les populations concernées par la déportation ?
- b) Combien de français ont été déportés (environ) ?
- c) Par quel moyen de transports les déportés ont été amenés dans les camps ?

3° La seconde guerre mondiale - Hiroshima

<http://www.hiroshima-nagasaki.org/>

a) Page "introduction"

- recopier la première phrase.

- En s'aidant d'un autre site ([wikipédia](#) par exemple), répondez aux questions : à l'initiative de quel pays a eu lieu le bombardement ? contre qui ? pour quelle raison ?

- Regardez la vidéo de cette page : les actualités américaines, les ravages de la bombe atomique. Décrivez en quelques lignes le paysage et la ville après le bombardement.

b) Page "L'ampleur du drame" (cliquer sur "lire la suite des textes")

- A combien s'élève à terme le nombre des victimes ?

- Pourquoi ce nombre est-il imprécis et difficile à déterminer ?