

ANNEE 2010-2011
MUSIQUE ET TEXTE – LE LIED

<u>CONNAISSANCES</u>	<u>CAPACITES</u>
<p>4.7 Je connais quelques caractéristiques musicales d'une époque : le romantisme</p> <p>4.74 Je connais les caractéristiques du lied</p> <p>5.1 Je connais les termes techniques qui indiquent les nuances</p>	<p>3.4 Je fais la différence entre les parties en mettant la bonne intention</p> <p>3.10 Je suis capable d'alterner voix parlée et voix chantée</p> <p>3.12 Je suis capable de moduler l'intensité de ma voix chantée</p> <p>3.13 Avec ma voix parlée, je suis capable de diversifier son utilisation (voisée et non voisée)</p> <p>3.14 Avec ma voix chantée, je suis capable de diversifier son utilisation</p> <p>4.75 Je suis capable de reconnaître un lied et justifier ma réponse</p> <p>4.76 Je suis capable d'expliquer avec des éléments objectifs les émotions (subjectives) mises en valeur dans un lied</p> <p>9.44 Je suis capable de repérer et d'expliquer la forme qui suit un texte en repérant des changements dans l'écriture musicale</p>

I – ŒUVRE PRINCIPALE

Franz Schubert, « Erlikönig » (Le roi des aulnes)

	<p>Franz Schubert</p>
<p>Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)</p>	

L'**Erlikönig (Roi des Aulnes)** est un personnage représenté dans un certain nombre de poèmes et ballades allemandes comme une créature maléfique qui hante les forêts et entraîne les voyageurs vers leur mort. Le nom « *Erlikönig* » est une erreur de traduction remontant du XVIIIe siècle du danois « *Ellerkonge* » qui signifie « Roi des elfes ». La créature a été rendue célèbre par le poème de Goethe *Der Erlikönig*, et par le *lied* du même nom de Schubert.

<p>Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind; Er hat den Knaben wohl in dem Arm,</p>	<p><i>Qui chevauche si tard à travers nuit et vent? C'est le père avec son enfant. Il serre bien le garçon dans ses bras,</i></p>
--	---

<p>Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.</p> <p>Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? - Siehst Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? - Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. -</p> <p>»Du liebes Kind, komm, geh mit mir! Gar schöne Spiele spiel ich mit dir; Manch bunte Blumen sind an dem Strand, Meine Mutter hat manch gülden Gewand.«</p> <p>Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, Was Erlenkönig mir leise verspricht? - Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; In dürren Blättern säuselt der Wind. -</p> <p>»Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn? Meine Töchter sollen dich warten schön; Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn Und wiegen und tanzen und singen dich ein.«</p> <p>Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern Ort? - Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau: Es scheinen die alten Weiden so grau. -</p> <p>»Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.« Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids getan! -</p> <p>Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, Er hält in den Armen das ächzende Kind, Erreicht den Hof mit Mühe und Not; In seinen Armen das Kind war tot.</p>	<p><i>Il le tient bien, il lui tient chaud.</i></p> <p><i>Mon fils, pourquoi caches-tu ton visage avec peur?</i> <i>- Père, ne vois-tu pas le Roi des Aulnes?</i> <i>Le Roi des Aulnes avec couronne et traîne?</i> <i>-Mon fils, c'est un filet de brume.</i></p> <p><i>- " Viens, doux enfant, pars avec moi, A de beaux jeux je jouerai avec toi; Tant de fleurs colorées poussent sur la côte, Ma mère a maints vêtements d'or."</i></p> <p><i>- Mon père, mon père, tu n'entends donc pas Ce que le Roi des Aulnes me promet tout bas?</i> <i>- Sois calme, reste calme mon enfant, Dans les feuilles sèches frémit le vent.</i></p> <p><i>- "Veux-tu, bel enfant, partir avec moi? Mes filles prendront bien soin de toi, Mes filles conduisent la ronde nocturne, Et te berceront, danseront, chanteront pour toi."</i></p> <p><i>- Mon père, mon père, et ne vois-tu pas là bas, Les filles du Roi des Aulnes en ce sombre endroit?</i> <i>-Mon fils, mon fils, je le vois très bien, Les vieux saules te semblent si gris.</i></p> <p><i>-"Je t'aime, ta belle silhouette m'attire; Et si tu n'y consens pas, j'aurai recours à la force!"</i> <i>-Mon père, mon père, voilà qu'il me touche! Le Roi des Aulnes m'a fait mal!</i></p> <p><i>Empli d'effroi, le père galope prestement, Il serre dans ses bras l'enfant gémissant Atteint la demeure avec peine et effort; Dans ses bras l'enfant était mort.</i></p>
--	---

Ce lied, composé en 1815 met en scène trois personnages: le père, le fils et le roi des Aulnes. Il y a huit quatrains.

L'histoire met en scène un père chevauchant la nuit avec son enfant. Ce dernier est effrayé par les douces paroles d'un roi des Aulnes trompeur et en réalité dangereux. On y trouve les thèmes contrastés du réconfort du père, de la nuit, du fantastique, de la nature déchaînée, de la violence et la mort.

La voix d'un seul interprète chante et joue les trois personnages, plus un narrateur au début et à la fin. Pour chaque voix, il prend un registre différent. Le père (registre grave), l'enfant (registre moyen), le roi des Aulnes (registre aigu). On peut ainsi bien distinguer les trois personnages.

On observe une symétrie dans la répartition des quatrains: une strophe père/fils puis une strophe pour le roi des Aulnes, le tout 3 fois, encadré par deux strophes de narration, une au début et une à la fin.

Le piano a un rôle prédominant car il installe le climat d'effroi et d'angoisse. On distingue deux éléments importants: les notes répétées à la main droite et le motif ascendant/descendant de la main gauche (mes 2). Le premier suggère l'effroi, la rapidité du cheval et l'angoisse. Il est présent tout du long (sauf à la fin). Le second les bourrasques de vent.

Noter bien sûr la partie finale: plus de martèlement, chant au style récitatif, point d'orgue avant que l'on apprenne la terrible nouvelle: l'enfant est mort.

Devoir maison

I - Mettre un texte en musique

- 1a) Qu'est-ce qu'un lied ? C'est un poème allemand mis en musique.
- 1b) Comment s'appelle celui qui écrit le texte d'un lied ? C'est un poète.
- 2) Comment s'appelle celui qui écrit le texte d'une chanson ? C'est un auteur.
- 3) D'où vient le texte d'un chant religieux ? Il vient des textes liturgiques (Bible ...)
- 4a) Comment s'appelle le texte d'un opéra ? C'est un livret.

4b) Comment s'appelle celui qui écrit le texte d'un opéra ? C'est un librettiste.

II - "Le roi des aulnes"

http://fr.wikipedia.org/wiki/Der_Erk%C3%B6nig_%28lied%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Roi_des_aulnes_%28po%C3%A8me%29

- 1) Qui a écrit le texte ? Johann Wolfgang von Goethe.
- 2) Qui a écrit la musique ? Franz Schubert.
- 3) En combien de temps a été composée cette pièce ? En un après-midi.
- 4) Quels sont les personnages ? (4) Le père, le fils, le narrateur, le roi des aulnes.
- 5) Quel est le titre en allemand ? Erbkönig.
- 6) En quelle année a été composée la musique ? 1813.
- 7) Qu'est-ce qu'un Erbkönig ? C'est un personnage maléfique qui hante les forêts et amène les personnages à la mort.

1ère partie : jeu théâtral pour découvrir le texte.

- combien de personnages ?
- lesquels ?
- comment les caractériser par la voix ? Moduler hauteur, intensité, vitesse du débit, timbre.

2ème partie : analyse musicale.

Personnage	Intention, caractère	Tessiture de la voix	Timbre vocal	Intensités, nuances
Narrateur	Inquiétant	Moyenne	neutre	Mezzo forte
Père	Rassurant	Grave	présent	Mezzo forte
Fils	Angoisse, Peur	Aigue	Clair	Forte, Crescendo
Le Roi des Aulnes	Charmeux, Colère	Moyenne	voilé	Piano

Le rôle du piano :

- Il crée le climat, l'atmosphère
- ▶ il accompagne
- Il a le rôle d'ostinato rythmique
- Il représente "un personnage" (le cheval) symbole de la course contre la mort.

Le personnage du Roi des Aulnes

- ▶ Dans les strophes 3 et 5 l'accompagnement du piano change lorsqu'il intervient. Il se fait doux et charmeur
- ▶ La dernière intervention du roi des Aulnes est beaucoup plus agressive et proche du climat général. Le charme cède la place à l'autorité.

Le texte de la dernière strophe est particulièrement mis en valeur par la musique :

Le père est arrivé au bout de sa course et l'accompagnement du piano ralentit. ▶

L'enfant est mort. La dernière phrase est mise en évidence par un silence avant la cadence finale (deux accords qui marquent la fin) ▶

3ème partie : un petit tour sur la partition.

Extrait 1 : repérer

- les notes répétées à la main droite
- le motif de la main gauche

1. Erlkönig. Goethe.

Op. 1.

Schnell. (♩ = 152.)

Extrait 2 : le narrateur : repérer

- l'accompagnement = notes répétées à la main droite + motif de la main gauche
- la voix du narrateur

Extraits 3 et 4 : le roi des aulnes : repérer

- les nouveaux types d'accompagnement
- la nuance piano puis pianississimo
- le registre aigu

„Du lie - - bes Kind, komm,
Blättern säuselt der Wind. - „Willst, fei - ner Kna - be, du mit mir gehn? mei-ne

Extrait 5 : la fin : repérer

- l'arrêt du piano
- l'arrêt de la pulsation (récitatif)
- le silence de la mort
- la cadence finale au piano

Recit.
Not; in sei-nen Ar-men das Kind war tot.
Andante.

Edition Peters 9023

II – ŒUVRES COMPLEMENTAIRES

1) Gabriel Fauré, « les berceaux »

Impressions subjectives	Éléments objectifs d'analyse
Musique qui se balance, berceuse	- tempo modéré, lent - mesure ternaire - accompagnement en arpèges ascendants et descendants

2) Franz Schubert, « la jeune fille et la mort »

Impressions subjectives	Éléments objectifs d'analyse
Contraste entre deux personnages L'une vivante, l'autre morte	La jeune fille : tempo rapide, registre aigu, nuance forte, accompagnement en notes répétées rapides, vivacité rythmique ... La mort : mélodie recto tono, nuance piano, tempo lent, registre grave, homorythmie ...

3) D'autres présentations d'Erlkönig

- Version violon seul (Hilary Hahn)
- Version vocale a capella
Une femme + quatre hommes.
Le chanteur qui tient la partie principale de chant change en fonction des personnages.
- Film d'animation
- Film d'animation (texte parlé)

III – PROJET MUSICAL

Dany Elfman, « Bienvenue à Halloween »
Extrait de "L'étrange Noël de Mr Jack" de Tim Burton.

La classe s'organise pour mettre en valeur les différents personnages en modulant le timbre de voix, le caractère, l'intensité ...