

L'œuvre étudiée - généralités

Je connais les références de l'extrait, son contexte historique et géographique.



Vocabulaire



La pulsation : battement régulier sur lequel est basée la musique.

Le tempo : vitesse de la pulsation

lento < adagio < moderato < allegro < presto

Les nuances = l'intensité = le volume sonore

piano < mezzo forte < forte < fortissimo

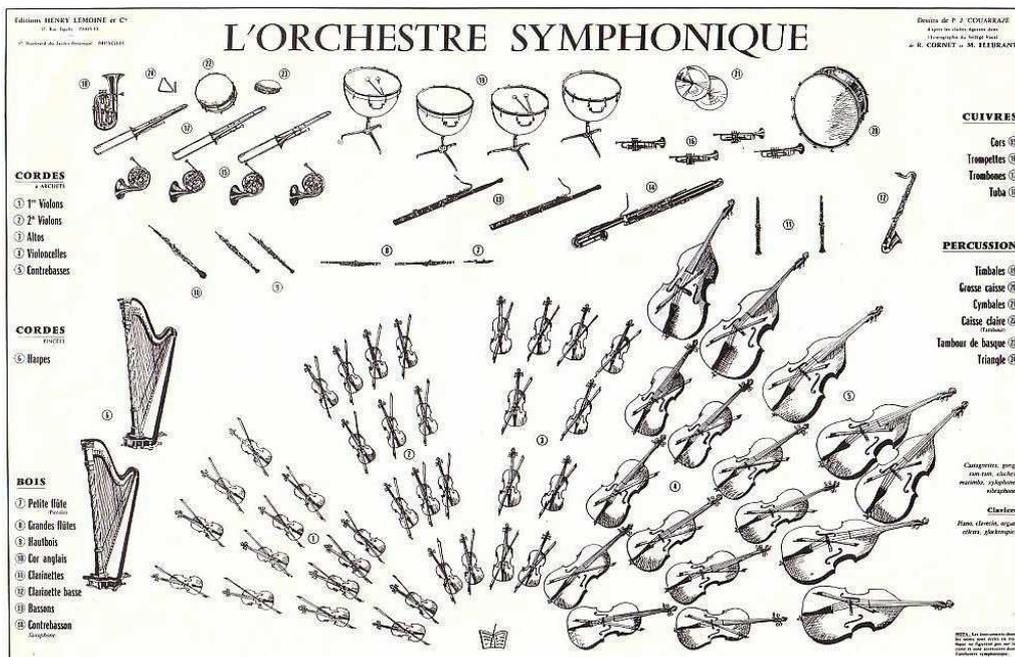
< = crescendo / > = decrescendo



Femmes : soprano (mezzo soprano) alto

Hommes : ténor (baryton) basse

Chœur de femmes, d'hommes, mixte, d'enfants.



Analyse de l'œuvre principale :

La mélodie est appelée

On l'entend à plusieurs reprises, interprété de différentes manières : ce sont des

Présentations instrumentales :

	Instruments qui jouent la mélodie	Registre	Nuance	Instruments qui accompagnent
1				
2				
3				
4				

Présentations vocales :

	Qui chante la mélodie ?
1	
2	
3	
4	

Qu'est-ce qui change également d'une présentation à l'autre du thème ?

Histoire des arts :

Je suis capable d'expliquer le lien entre différentes formes d'art.

Claude Monnet, « Cathédrale de Rouen »



La Joconde dans tous ses états



Histoire de reprises :

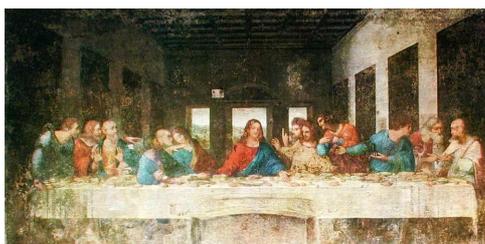
Voici 4 reprises de "l'Ode à la joie"

	Références	Style	Caractéristiques
1			
2			
3			
4			

Autre exemple : 4 versions de la chanson "Killing me softly"

	Références	Style	Caractéristiques
1			
2			
3			
4			

A partir de "La Cène" de Léonard de Vinci :



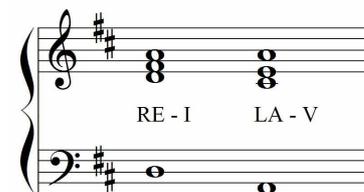
Ludwig van BEETHOVEN, « Ode à la joie »

Freu - de, schö - ner Göt - ter - fun - ken, Toch - ter aus E - ly - si - um,
fa# fa# sol la la sol fa# mi ré ré mi fa# fa# mi mi

wir be - tre - ten feu - er - trun - ken, Himm - li - sche, dein Hei - lig - tum!
fa# fa# sol la la sol fa# mi ré ré mi fa# mi ré ré

Texte allemand :

Freude, schöner Götterfunken,
Wir betreten feuertrunken,
Deine zauber binden wieder,
Alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weilt.

**Texte français :**

Tous les hommes de la terre veulent se donner la main
Vivre et s'entraider en frères pour un plus beau lendemain
Plus de haine, plus de frontière, plus de charnier sur nos chemins,
Nous voulons d'une âme fière, nous forger un grand destin.

COLDPLAY, "Every teardrop is a waterfall"

I turn the music up, I got my records on
I shut the world outside until the lights come on
Maybe the streets alight, maybe the trees are gone
I feel my heart start bea-ting to my favorite song

And all the kids they dance, *all the kids* all night
Until Monday mor-ning feels another life
I turn the music up, I'm on a roll this time
And heaven is in sight

I turn the music up, I got my records on
From underneath the rub-ble sing a rebel song
Don't want to see ano-ther generation drop
I'd rather be a *com-ma than a full stop*

Maybe I'm in the black, maybe I'm on my knees
Maybe I'm in the gap between the two trape-zes
But my heart is bea-ting and my pulses start
Cathedrals in my heart

**Chemin de reprise :**

Le rock - généralités

Comment reconnaît-on un morceau de rock ?



Les types de guitares électriques :



La naissance du rock :

Vocabulaire

Riff :

Ritournelle :

Pont :

Coda :

Anacrouse :

Syncope :

Quelques rocks célèbres :

	références	le groupe	la chanson	forme
années 50				
années 60				
années 70				
années 80				

Indochine, "L'aventurier"**Couplet 1 :**

Egaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Morane
 A la recherche de l'ombre jaune, le bandit s'appelle Mister Kali Jones
 Avec l'ami Bill Balantine, sauvé de justesse des crocodiles
 Stop au trafic des caraïbes, escale à l'opération Nadawieb

**Couplet 2 :**

Le cœur tendre dans le lit de Miss Clark, prisonnière du sultan de Jarawak
 En pleine terreur à Manicouagan, isolé dans la jungle birmane
 Emprisonnant les flibustiers, l'ennemi est démasqué
 On a volé le collier de Civa, le Maradjah en répondra

Couplet 3 :

Dérivant à bord du Sampang, l'aventure au parfum d'Ylang Ylang
 Son surnom, Samouraï du soleil, en démantlant le gang de l'archipel
 L'otage des guerriers du Doc Xhatan, il s'en sortira toujours à temps
 Tel l'aventurier solitaire, Bob Morane est le roi de la terre

Refrain :

Et soudain surgit face au vent, le vrai héros de tous les temps
 Bob Morane contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier
 Bob Morane contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier



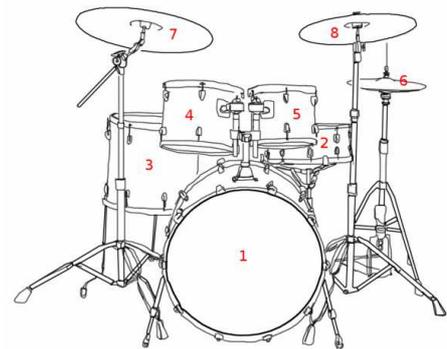
Légende : I = introduction / Ri = Ritournelle / C = couplet / R = refrain

QUEEN, We will rock you

1 - Buddy you're a boy, make a big noise
 Playin' in the street, gonna be a big man
 Some day you got mud on your face
 You big disgrace
 Kickin' your can all over the place, singin'

2 - Buddy you're a young man, hard man
 Shoutin' in the street, gonna take on the world
 Some day you got blood on your face
 You big disgrace
 Wavin' your banner all over the place, singin'

3 - Buddy you're an old man, poor man
 Pleadin' with your eyes, gonna make you some peace
 Some day you got mud on your face
 You big disgrace
 Somebody better put you back into your place,
 singin'

**BATTERIE**

.....

.....

.....

L'œuvre étudiée - généralités

Je connais les références de l'extrait, son contexte historique et géographique.

**Vocabulaire**

Opéra :

Ouverture :

Air :

Récitatif :

Subjectif :

Objectif :

Analyse de l'œuvre principale :

Forme						
Tempo						
Nuance						
Famille (mélodie)						
Symbolique						

Œuvres périphériques :

1 – Wolfgang Amadeus MOZART, *La flûte enchantée*, Air de la reine de la nuit

Eléments subjectifs	Eléments objectifs

2 – Wolfgang Amadeus MOZART, *Don Juan*, Air du catalogue

AIR		RECITATIF
	Texte : vers ou prose ?	
	Texte ! répétitions ?	
	Parlé, chanté ?	
	Accompagnement ?	

Kyo, "Dernière danse"

1 - J'ai longtemps parcouru son corps
 Effleuré cent fois son visage
 J'ai trouvé de l'or
 Et même quelques étoiles en essuyant ses larmes
 J'ai appris par cœur la pureté de ses formes
 Parfois je les dessine encore
 Elle fait partie de moi

2 - Je l'ai connue trop tôt mais c'est pas de ma faute
 La flèche a traversé ma peau
 C'est une douleur qui se garde
 Qui fait plus de bien que de mal
 Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard,
 Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare, Au long voyage

R - Je veux juste une dernière danse
 Avant l'ombre et l'indifférence
 Un vertige puis le silence
 Je veux juste une dernière danse

3 - Je peux mourir demain ça ne change rien
 J'ai reçu de ses mains
 Le bonheur ancré dans mon âme
 C'est même trop pour un seul homme
 Et je l'ai vue partir sans rien dire
 Il fallait seulement qu'elle respire
 Merci d'avoir enchanté ma vie

"Bienvenue à Halloween", extrait de l'étrange Noël de Mr Jack**Ombres**

*Voulez-vous voir un monde étrange
 Où l'on aime les démons et pas les anges ?*

Ombres siamoises

*Suivez-nous, venez visiter
 Notre magnifique cité.*

Citrouilles

*This is Halloween, This is Halloween,
 Les citrouilles vont mourir de trouille !*

Fantômes

*This is Halloween,
 Tout le monde a mauvaise mine.
 C'est normal ! C'est pour terroriser les fripouilles !
 Minuit sonne... C'est l'heure du crime !
 Bienvenue à Halloween !*

Créature sous le lit

*Moi je me cache sous votre lit le soir.
 Mes dents, mes yeux brillent dans le noir.*

Créature sous l'escalier

*Moi je me cache sous votre escalier,
 Doigts de serpents et cheveux d'araignées.*

Squelettes

This is Halloween, This is Halloween !

Vampires

*Halloween ! Halloween ! Halloween !
 Halloween !*

Vampires

*C'est la ville de la nuit...
 Les citrouilles chantent et les chauves sourient !*

Maire

*On plaisante, on fait des bêtises,
 On n'sait pas quelle sera la prochaine surprise !*

Cadavres

*Au coin de la rue, il y a des inconnus
 Qui surgissent des poubelles pour vous faire...*

Arlequin

... Peur !

Loup-Garou

C'est ça Halloween !

Arlequin

Rouge et noir...

Homme dégoulinant

... Gélatine !

Loup-Garou

Quelle horreur !

Sorcières

*C'est un enfer !
 Par le feu, par la glace,
 Il faut jouer à pile ou face
 Et s'envoler à tombeau ouvert !*

Arbre aux pendus

C'est la ville du crime ! C'est la ville du crime !

Squelettes pendus

Bienvenue à Halloween !

Clown

*Je perds la tête, quelquefois je l'arrache
 Avant de disparaître dans un flash.*

Vampire

Je suis le mort qui prend le mors aux dents...

Je suis le vent qui vous glace le sang...

Oogie Boogie

Moi, je me glisse comme une ombre noire

Et je transforme vos rêves en cauchemars !

Choeur des cadavres

*This is Halloween, This is Halloween !
 Halloween ! Halloween !
 Halloween ! Halloween !
 Halloween ! Halloween !*

Cadavres Enfants

*Y'a des enfants beaucoup trop sages...
 On préfère ceux qui ont la rage !*

Cadavres parents

*On fait peur... mais on se domine,
 Dans la ville d'Halloween !*

Maire

*On plaisante, on fait des bêtises,
 Maire / Cadavres
 Tout le monde attend la prochaine surprise !*

Cadavres

*Si Jack le squelette,
 Sans tambours ni trompettes,
 Surgit dans votre dos,
 Vous ne ferez pas de vieux os !
 This is Halloween !
 C'est la ville du crime,*

Fantômes

Bienvenue à l'épouvantable épouvantail !

*Bravo Jack ! T'es un crack !
 Vive notre nouveau roi !
 Jack la gargouille est le roi des citrouilles !*

Tous

*This is Halloween, This is Halloween !
 Halloween ! Halloween !
 Halloween ! Halloween !*

Cadavres enfants

*C'est la ville de la nuit...
 Les citrouilles chantent et les chauves sourient !*

Tous

*Lalala...
 Halloween ! Halloween !*



INTRODUCTION

L'histoire de la musique afro-américaine est étroitement liée à une terrible réalité : celle de l'esclavage (et donc du commerce triangulaire). **L'esclavage ne sera aboli qu'en 1865** après la guerre de Sécession.

Pour les esclaves dépouillés de leurs biens, déracinés, la musique reste l'un des seuls ponts qui les relient encore à leurs origines. Ils n'ont plus que le grain de leur voix et la couleur de leur peau pour se réinventer une nouvelle identité. Le peuple noir, en **mélangeant des éléments musicaux hérités de l'Afrique avec des éléments empruntés et adaptés de la culture musicale européenne**.

**LES WORK SONGS** (chants de travail)

Le work song permettait aux travailleurs de **synchroniser leurs mouvements** et de mieux **supporter les tâches** pénibles. Ces chants étaient transmis par **tradition orale** et étaient chantés **a cappella** (sans accompagnement instrumental) en utilisant le principe de la **technique responsoriale** (call and respons/un chœur répond à un soliste).

Film :

Le film s'ouvre sur un **work song intitulé :**

- Dans cet extrait, les prisonniers chantent (= sans accompagnement instrumental).
- Les **coups de pioche soulignent** et accompagnent le chant. L'outil est donc utilisé comme un instrument.

LE NEGRO-SPIRITUAL (musique sacrée)

Le negro-spiritual est un chant religieux né au 18ème siècle parmi les esclaves noirs des Etats-Unis. A l'origine, ce sont des cantiques (**chant religieux chrétiens**) enseignés par les missionnaires blancs aux esclaves travaillant dans les plantations. **Les esclaves vont transformer ces chants européens à leur manière en y apportant des éléments propre à leur culture africaine :**

- (appel et réponse) ou technique **responsoriale** : c'est-à-dire l'alternance d'un soliste et d'un chœur.
-
- Le Negro-spiritual a longtemps été (= sans instrument) car les esclaves avaient l'interdiction d'utiliser les instruments de musique
-
- **Battement des mains sur les** (=les temps faibles, généralement le 2ème et 4ème temps)
-
- Les thèmes des textes sont : **la rédemption, le triomphe de l'espoir sur la misère et la délivrance**. Ces chants reflètent la foi profonde des Afro-américains et renferment parfois des messages cachés de résistance.
-
- Les paroles des spirituals sont tirées de
(**Moïse, Noé, Adam et Eve...**).

..... est un **spiritual**.

En enregistrant en 1958 ce negro-spiritual, **rend hommage à ses ancêtres. En effet, la captivité des hébreux en Egypte peut être transposée aux esclaves africains dans les Etats-Unis du 19ème siècle.**

Dans cette interprétation, Louis Armstrong nous montre ici tous ses talents : chanteur et trompettiste de Jazz. Il nous propose une version élaborée de ce **chant qui à l'origine était chanté a cappella par les esclaves qui participaient aux cérémonies religieuses**. La mélodie devient, ici, le support d'une improvisation de Louis Armstrong à la trompette. Cette version permet de mieux comprendre en quoi le negro spiritual sera une des racines du JAZZ.

2 reprises :

LE GOSPEL (musique sacrée)

Le Gospel (ou Gospel song) est un chant religieux chrétien qui **prend la suite du Negro-spiritual dans les années 1920/1930**. Le mot Gospel signifie « Evangile » (littéralement *God Spell*, c'est à dire la « parole de Dieu ».)

- Le texte fait souvent référence à Jésus et aux apôtres donc le
- L'accompagnement instrumental : Les instruments sont **plus nombreux**

Film

Dans l'extrait, la chorale d'adolescent interprète le gospel "....."
dans une version assez originale :

Le soliste ajoute des vocalises qui seront répétées par le chœur (technique).

Film

Dans cet extrait, le Pasteur (interprété par, grande figure de la musique funk et soul) engage un dialogue musical avec l'assemblée de fidèles. Les instruments accompagnateurs sont

LA SOUL MUSIC (musique de l'âme)

La **musique soul** (*soul music*, trad. « *musique de l'âme* ») est une musique populaire afro-américaine née à la **fin des années 1950 aux États-Unis**, dérivée, entre autres, du **gospel et du rhythm and blues** (R&B). La jeunesse noire l'a utilisée comme un **mouvement contestataire** pour réagir face à la communauté blanche.

Un artiste : (1941-1967) est un des plus grands chanteurs américains de soul music. Mort à 26 ans dans un accident d'avion, il laisse derrière lui une œuvre très dense, bien que de seulement quelques années.

..... **interprétée par**

**HITOIRE DES ARTS**

Martin Luther King, "I have a dream..."



BY THE RIVERS OF BABYLON

Ce Negro-Spiritual est une prière des esclaves Afro-Américains qui fait référence à un passage de la bible : l'exode de Moïse et du peuple d'Israël est comparé à l'exode forcé des esclaves de l'Afrique vers l'Amérique.

- 1** – By the river of Babylon, were we sat down, oh and we prayed, and we remember Zion.
2 – Carried us away, captivity, back to Jerusalem, tell me how we can sing the lord song in a strange land.
3 – Carried us away, captivity, back to Jerusalem, tell me how we can sing the lord song in a strange land.

Refrain : By the river of Babylon, Were we sat down, Oh and we prayed, and remember Zion.

Couplet : Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable to thy sight, amen.



Super flumina Babylónis, illic sēdimus,
 et flēvimus cum recordarēmur Sion.

SOULMAN (Ben l'Oncle Soul)**Couplet 1**

J'ai pas le regard de Spike Lee
 J'ai pas l'génie de De Vinci
 J'ai pas les pieds sur terre
 La patienc' de ma banquière
 J'ai pas ces choses-là

Couplet 2

J'ai pas la sagesse de Gandhi
 L'assuranc' de Mohamed Ali
 J'ai pas l'âm' d'un gangster
 La bonté de l'Abbé Pierre
 Ni l'aura de Guevara

Refrain

Je n'suis qu'un Soulman (Écoute ça baby)
 J' suis pas un Superman (Loin de là)
 Juste moi, mes délires
 Je n'ai rien d'autr' à offrir
 Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça

Couplet 3

J'ai pas l' physique des magazines
 J'ai pas l'humour de Charlie Chaplin
 J'ai pas la science infuse
 Le savoir-faire de Bocuse
 Non je n'ai pas ces choses-là

Couplet 4

J'ai pas la chance de Neil Armstrong
 J'ai pas la carrure de King Kong
 Plusieurs cord' à mon arc
 La ferveur de Rosa Parks
 Ni l'courage de Mandela

Refrain (2 fois)**Pont**

Moi j'aurais aimé être comm' eux
 Êtr' hors du commun
 J'ai bien essayé
 J'ai fait d'mon mieux
 Mais quoi que je fasse à la fin

Refrain**Coda (= conclusion musicale)**

Je n' suis qu'un Soulman (Écoute ça baby)
 J'suis pas un Superman (Loin de là)
 Juste moi, mes délires
 Yé....Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça
 Wo..... No, no, no Juste moi
 Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça

I – La musique de publicité : quel but ?

L'or noir	Citroën C4
	

Conclusion :

II – Etude d'un spot publicitaire : "tic-tac" (@musiclik)

1) De quoi est composée la bande son ?

2) Comment est-elle organisée ?

3) Décris les images ?

4) Que peut-on dire du rapport images / son ?

5) A quel public ce spot publicitaire s'adresse-t-il ?

6) A quoi le vois-tu ?

III – Le sample dans les autres arts

1) La photographie

2) La vidéo

IV – Création à partir de "Barres techno" (Oldelaf et Mr D, 2009)

1 - Choisir un thème :

2 - Choisir les mots :

3 - Inventer une manière de chanter chaque mot

4 - Se répartir les mots

5 - Construire la pièce

6 - Interpréter la pièce



AGNES OBEL
JUST SO

Album : Philharmonics (2010)

Publicité : T-mobile



Black turns beat me bright,
Turning on the light

Today is gonna be the day, you hear some body say
We need you right away

Tiptoe over the floor
What are you waiting for?
So so and no more
Thats all to be, so before.

Today is gonna be the day, you hear somebody say,
We need you right away
You hear the moments kick and play.
The order of the day is already in your way

The widow shade, the nurse and maid,
To let it all just work away,
From head to toe, where shadow grows,
Since forever and a day

Quiet moments home
Where some do you roam?

Today is gonna be the day, you hear some body say
We need you right away.
No time for tea or lemonade. Some moments of the day
Were only half awake.

Drink a toast to the sun
To the things that never go,
To the break of the day
That is all that I say

