

Chapitre III Le thème musical et ses métamorphoses 1ère partie : métamorphoses par les nuances	
Problématique : comment la musique construit un discours, celui d'un art qui s'inscrit dans le temps ? D'un point de vue musical, la métamorphose est ici entendue comme un processus de transformation et de renouvellement du thème. On se focalise sur un élément technique majeur pour les musiciens : les nuances.	
Objectifs de formation	
L'élève apprend : <ul style="list-style-type: none"> . que l'oreille peut orienter son attention dans une direction particulière, sélectionner certaines informations parmi beaucoup d'autres . que la sensibilité dépend de la connaissance de codes, de conventions et de techniques qui fondent la musique (ici, le codage des nuances dans la musique savante, la fonction de la partition, le rôle du chef d'orchestre, l'existence d'un code solfégique). . à utiliser un vocabulaire approprié 	
Compétences visées par domaines	
<u>Domaine de la voix et du geste</u>	
L'élève apprend à : <ul style="list-style-type: none"> . percevoir la structure d'une phrase en la soulignant à l'aide des nuances . développer et à colorer son timbre vocal . à approfondir la notion d'interprétation d'un chant . s'exprimer avec sa voix parlée en variant les registres (murmurer, parler, crier) et les paramètres de la dynamique 	
<u>Domaine de la dynamique</u>	
L'élève apprend à : <ul style="list-style-type: none"> . repérer et à utiliser différentes nuances . connaître le codage des nuances . maîtriser une évolution progressive de l'intensité 	
<u>Domaine de la forme</u>	
L'élève apprend à : <ul style="list-style-type: none"> . repérer une progression par paliers . percevoir les répétitions, mais aussi les transformations d'un thème 	
<u>Domaine du temps et du rythme</u>	
L'élève apprend à : <ul style="list-style-type: none"> . reconnaître une mesure à quatre temps . mettre en place un accompagnement instrumental sur une mesure à quatre temps 	
<u>Styles</u>	
L'élève apprend à : <ul style="list-style-type: none"> . mémoriser des constantes musicales (notion de thème, nuances) . identifier des évolutions et des ruptures . distinguer une musique populaire d'une musique savante 	
Vocabulaire	
L'élève apprend à : <ul style="list-style-type: none"> . maîtriser le vocabulaire des voix, le chœur mixte, le vocabulaire des nuances Prérequis : <ul style="list-style-type: none"> . orchestre symphonique, familles d'instruments, pulsation, musique savante, notion de thème 	
Projets musicaux	
I - Interpréter le chant <i>Maria-Suzanna</i> de Michèle Bernard en utilisant un parcours précis de nuances. II - Approfondir la maîtrise des nuances avec un autre chant de Michèle Bernard, <i>Nomade</i> , technique des soufflets.	
Supports	
Oeuvre de référence : <i>O Fortuna</i> tiré des Carmina Burana de Carl Orff (1895-1982) Oeuvres périphériques : <ul style="list-style-type: none"> . Symphonie n°9 de Beethoven . <i>Filthy Habits</i> de Frank Zappa 	
Socle commun	Usages du numérique
Domaines touchés : 1, 2, 3, 4, 5	Recherche orientée effectuée sur <i>youtube</i> et donnant lieu à une présentation orale
Histoire des arts	
À partir de la thématique <i>Arts, créations et culture</i> , l'élève s'interroge sur la notion de métamorphose en mettant en regard différentes oeuvres, dans différents domaines artistiques. Oeuvres : <ul style="list-style-type: none"> . Extraits des <i>Métamorphoses</i> d'Ovide et du discours de Pythagore sur la métamorphose . Bassin de Latone (XVIIème siècle) par Marsy (château de Versailles) 	

Chanter et interpréter			
Je chante avec la classe...			
Compétences habituelles		Compétences spécifiques aux projets d'interprétation	
Je réalise la mise en voix avec application		Je m'adapte à un fractionnement du chœur (alternance filles/tutti et alternance garçons/tutti)	
J'ai la bonne posture et je suis concentré		J'adapte mes interventions pour réaliser des nuances avec la classe	
J'écoute attentivement le modèle vocal avant de le reproduire		EDUC 1.1 : reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique	
Je chante seul...			
Compétences habituelles		Compétences spécifiques aux projets d'interprétation	
J'ai la bonne posture de chant		Je chante en soignant l'articulation Je respire au bon moment Je réalise le parcours de nuances demandé	
Je chante avec le bon rythme Je chante avec justesse Je chante avec l'énergie nécessaire		Je sais faire un <i>crescendo</i> ou un <i>decrescendo</i>	
Je chante le texte de mémoire		Je maîtrise un des divers gestes instrumentaux proposés	
Compétences collectives			
Le groupe sait s'autoévaluer à partir d'un enregistrement de la classe		D1.4 / 2.4 : mobiliser des techniques vocales et corporelles au service de l'expression	
Ecouter et comparer / J'écoute la musique...			
Compétences habituelles		Compétences spécifiques aux oeuvres étudiées dans cette séquence	
J'écoute la musique en étant silencieux et concentré		Je sais guider un <i>crescendo</i> ou un <i>decrescendo</i> par un geste	
Je sais repérer ou reproduire les éléments musicaux pointés par le professeur		Je sais repérer des nuances différentes	
Je retiens : - les noms des musiciens et les titres des oeuvres - le vocabulaire musical		Je connais le codage des nuances	
EDUC 2.3 : situer une oeuvre dans une aire géographique ou culturelle		Je sais repérer un thème et décrire ses transformations	
Explorer et imaginer / J'explore, je prends des initiatives...			
Compétences habituelles		Compétences spécifiques	
Je propose - une option d'interprétation - un accompagnement instrumental - une oeuvre à comparer		Je sais diriger la classe pour interpréter un <i>crescendo</i> et un <i>decrescendo</i>	
HIST 3.1 : relier une oeuvre d'art à son contexte de création		EDUC 3.2 : faire des propositions personnelles lors de moments d'invention	
Echanger et partager / Je m'exprime, je communique avec les autres...			
Compétences habituelles		Compétences spécifiques	
Je prends correctement la parole		J'exprime un point de vue personnel à partir d'une oeuvre choisie : recherche effectuée en cours.	
J'écoute et je respecte le point de vue des autres		EDUC 4.1 : argumenter un jugement sur une musique	
Je participe au dialogue collectif pour analyser les oeuvres		EDUC 4.2 : écouter et respecter le point de vue des autres	
Correspondance entre lettres et blasons : : A+ : A : B : C		Je compte le nombre de blasons obtenus. J'obtiens le badge de : Débutant Expert Confirmé	

Chapitre III : Le thème musical et ses métamorphoses

Métamorphoses par les nuances

Comment le thème musical peut-il évoluer, se transformer pour créer une progression dans la musique ?

Carl Orff

Extrait du manuscrit ayant inspiré l'oeuvre

I. Oeuvre de référence

Oeuvre étudiée : *O Fortuna*, tirée des *Carmina Burana*, 1935-1936

Compositeur : Carl Orff (1895-1982)

Continent : Europe. Carl Orff est un compositeur allemand.

La forme (déroulement du morceau) et les nuances

La forme	Introduction	Thème 1 ^{ère} fois	Thème 2 ^{ème} fois	Thème 3 ^{ème} fois
Les nuances	_____	_____	_____	_____

Les nuances représentent la force des sons. On utilise des termes italiens pour les désigner.

Les métamorphoses principales du thème sont :

. allongement du thème lors de ses répétitions

. _____

C'est une musique écrite pour un orchestre symphonique et un chœur mixte. Un chœur mixte est un ensemble de chanteurs regroupant des voix _____.

Il se divise, le plus souvent, en 4 parties correspondant aux principaux types de voix (classement en fonction des **tessitures**, c'est à dire des hauteurs auxquelles les voix sont capables de chanter).

Les femmes :

Les hommes :

Carmina Burana est à l'origine un titre donné à un manuscrit du Moyen-âge regroupant des chants religieux et non religieux (XIIIème siècle).

Traduction du poème de *O Fortuna* écrit originellement en latin :

O Fortune ! Comme la lune changeante

Toujours tu crois et décrois. La détestable vie, par jeu

Tantôt assombrit, tantôt soigne la force de l'esprit

Elle fait fondre la pauvreté, la puissance, comme la glace

Tableau des nuances et de leur codage sur la partition

Lettres ou symboles	Terme italien correspondant	Signification en français
pp	<i>pianissimo</i>	
p	<i>piano</i>	
mf	<i>mezzo-forte</i>	
f	<i>forte</i>	
ff	<i>fortissimo</i>	
<	<i>crescendo</i>	
>	<i>decrescendo</i>	

Soufflets : _____.

II. Oeuvre périphérique

Oeuvre étudiée : Finale de la 9ème symphonie de Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Décris l'utilisation faite des nuances dans l'extrait étudié :

Compare cet extrait avec l'oeuvre de référence :

Histoire des arts

La métamorphose se constate au quotidien autour de nous : vieillissement des corps, les saisons qui se suivent, la métamorphose d'une chenille en papillon, etc.

Pythagore, philosophe grec du VIe s. av. J.-C, écrit :

« Je vous dirai que, dans l'univers entier, il n'est rien qui dure. Tout s'écoule, et les êtres ne revêtent qu'une forme fugitive. Le temps lui-même passe d'un mouvement ininterrompu, tout comme un fleuve. [...] Et nos corps aussi sont sujets à des changements perpétuels et ininterrompus. Ce que nous fûmes hier, ou ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne le serons plus demain. »

Extrait Les paysans de Lycie, tiré des Métamorphoses d'Ovide, Ier siècle

Latone est la mère d'Apollon et de Diane, qu'elle a conçus de Jupiter. Elle arrive ici en Lycie (région d'Asie Mineure) pour fuir la colère de Junon, femme légitime de Jupiter.

[...] la déesse fatiguée par un long effort, la gorge sèche, fut altérée par la chaleur de l'astre du jour. Par hasard, elle aperçut au loin, au fond de la vallée, une nappe d'eau de médiocre étendue. Des paysans cueillaient là de l'osier qui poussait en touffes avec des joncs et des ulves qui foisonnent dans les marais. La fille du Titan (Latone) s'approcha et s'agenouilla à terre pour puiser de l'eau fraîche et la boire. La troupe paysanne le lui défend ; la déesse répliqua alors à leur défense : « Pourquoi m'empêchez-vous de puiser de l'eau ? L'usage de l'eau appartient à tout le monde. [...] Laissez-vous attendrir par ces enfants que je porte et qui vous tendent leurs petits bras. » [...] Ces hommes, pourtant, s'entêtent à opposer à ses prières un refus ; ils y joignent des menaces, si elle ne consent à s'éloigner, et, par surcroît, des injures.

[...] La colère l'emporta sur la soif. Latone ne supporte pas de tenir plus longtemps un langage au-dessous d'une déesse ; et, levant ses mains tournées vers les astres : « À jamais, dit-elle, puissiez-vous vivre dans votre étang ! » Le souhait de la déesse s'accomplit. [...] Et, dans les gouffres fangeux, ils sautent maintenant, bêtes nouvelles : ce sont les grenouilles.

Bassin de Latone, château de Versailles

Analyse et relie les documents présentés sur cette page

Pour le chapitre III, je suis capable de :

- . Expliquer ce qu'est un chœur mixte
- . Reconnaître un chœur mixte
- . Repérer des nuances
- . Percevoir la répétition d'un thème
- . Décrire la transformation d'un thème
- . Connaître le vocabulaire et le codage des nuances dans la musique savante
- . Distinguer une musique savante d'une musique populaire
- . Citer les œuvres et les musiciens du chapitre

Michèle Bernard est née le 26 octobre 1947 à Lyon.

Elle est à la fois auteure, compositrice et interprète.

Maria-Suzanna fait partie de l'album intitulé *Voler...* sorti en 1999

Nomade fait partie de l'album éponyme (auquel il donne son nom) sorti en 1997

Quels sont les points communs entre les personnages évoqués dans ces deux chansons ?

Maria Suzanna, Michèle Bernard

*Elle a débarqué dans la classe un vrai courant d'air
drôle de dégaîne et drôle de race un matin d'hiver
Au beau milieu de la dictée sur le ciel et a voie lactée
Elle s'est assise tout prêt de moi derrière le p'tit bureau de
bois*

*La maîtresse a dit elle s'appelle Maria Szusanna
elle sera là jusqu'à Noël puis elle s'en ira
Alors ça pouvait arriver au beau milieu de la dictée
Une môme fagottée comme l'orage fille du vent et du
voyage*

*(Refrain) Oh ! Maria Szusanna où es-tu ? Dans quelle nuit
t'es-tu perdue
Reste-t-il pour croquer ta vie manouche, quelques dents
dans ta bouche
Ah ! De Varsovie à Saragosse, roulottes-tu toujours ta bosse
Si belle encore mais comme tes semblables, toujours
indésirable*

*J'ai attendu à la sortie pour accompagner
cette môme qui m'avait pas sourit, même pas parlé
Elle a mis sa main dans la mienne, j'ai suivie la p'tite
bohémienne
Le long d'un boulevard tout gris aux pauvres arbres
rabougris*

*Trois caravanes sous la neige autour d'un grand feu
Comme un immobile manège et des hommes entre eux
Qui parlent une langue inconnue étonnés que je sois venue
Dans la gadoue chercher du miel au pays des romanichels*

(Refrain)

*Ses petits frères l'attendaient devant la roulotte
et tous ensemble ils sont entrés en fermant la porte
Elle a fait adieu de la main et j'ai rebroussé mon chemin
Jusqu'à ma maison de ciment où devait s'inquiéter ma
maman*

*En me retournant j'ai vu encore derrière le rideau
ses yeux noirs qui brillaient si forts qui tenaient si chauds
À l'école on n'a pas revu l'enfant née en terre inconnue
L'orage n'a plus éclaté au beau milieu de la dictée*

(Dernier refrain)

*Oh ! Maria Szusanna où es-tu, est-ce de t'avoir aperçu
à belles dents croquer ta vie Manouche que j'ai eu dans la
bouche
Ah ! Ce désir si fort de partir et chanter pour ne pas trahir
L'enfant qui va sa vie coûte que coûte sur l'infini des routes*

- Souligne les mots que tu ne connais pas. Avec l'aide de la classe et du professeur, note ci-dessous la signification de ces mots :

Nomade de Michèle Bernard

*Petit enfant nouveau-né
Adore se promener
Nomade
Sur des hanches balancer
Ou sur un ventre danser
Nomade
Petit enfant du désert
Vogue vogue sur sa mère
Nomade
Elle ne le pose jamais
Le sable l'engloutirait
Nomade*

Ah....

*II ne sait rien des frontières
II marche avec la lumière
Nomade
II a pour toute prison
La ligne de l'horizon
Nomade
Maman n'arrête jamais
La promenade entamée Nomade
Enfants ne tuez jamais
En vous ce désir nommé Nomade*

Ah...

Maria-Suzanna

Michèle Bernard

D- G-6/D D- G-6/D D-

Elle a dé-bar-qué dans la classe un vrai courant d'air Drôle de dégaine et
La maîtresse a dit elle s'a-ppele Ma ria Su-za-nna Elle se-ra là jus -

p

C/D F F/C E-7b5 A7 D-

drôle de race un ma - tin d'hi-ver Au beau mi lieu de la di - ctée
qu'à No - ël puiselle s'en-i - ra A - lors ça pou - vait a - rri - ver

G-6 A7 D- G-7 D-

sur le ciel et la voie la - ctée elle s'est a - ssise tout près de moi
au beau mi-lieu de la di - ctée une même fa - go - ttée comme l'o - rage

G-6 A7 F F

de - rrière le p'tit bu - reau de bois Oh! Ma-ria Su - za - nna où es-tu
fi - lle du vent et du voy - age *f*

E°7 A7 [1] Bb Bb G-7

dans quelle nuit t'es - tu per - due res-te t'il pour cro-quer ta vie manouche ✓

A7 A7 [2] G#°7 NC NC

quel-ques dents dans ta bouche? bo - sse si belle en - core mais co-mme

A7 A7 A7 A7 D-

p

tes sem - bla - bles tou - jours in - dé - si - ra - ble

NOMADE

Paroles et musiques : Michèle BERNARD
CD Auvidis A 6181 (1992)

Pe tit en-fant nouveau né a - do - re se pro-me-ner Nomade

Sur des han-ches ba - lan - cer ou sur un ven-tre dan-ser Nomade

Pe - tit en-fant du dé- sert vo- gue vo- gue sur sa mère Nomade

Eil' ne le po - se ja- mais le sa- ble l'en-glou- ti rait No-made

A a a a

Il ne sait rien des frontières Il marche a - vec la lu- mière Nomade

Il a pour seu - le pri - son La li - gne de l'ho - ri - zon No made

Ma-man n'ar - rê - te ja- mais la pro-me-nade en - ta - mée No-made

En-fants ne tu - ez ja- mais en vous ce dé - sir nom - mé No-made

A a a a

Plusieurs versions orchestrales existent pour cette chanson,
s'adresser à Michèle Bernard - Le Pré Battoir 42220 ST-JULIEN MOLIN MOLETTE
ou au C.F.M.I.

80, boulevard de la Croix Rousse - BP 4371 - 69242 LYON Cedex 04

O fortuna

(Carmina Burana)

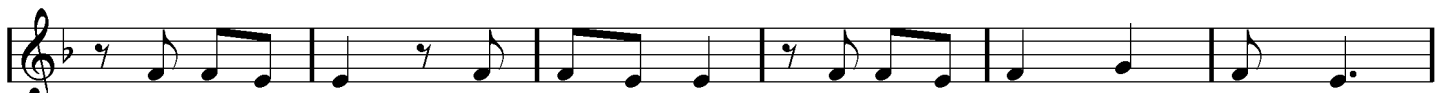
Carl ORFF (1895-1982)

ff O for - tu - na ve - lut lu - na sta - tu va - ri - a - bi - lis

pp 1-Sem- per cresc - is aut de - cresc is vi - ta de - te - sta - bi - lis
2-Sors im - ma - nis et in - a - nis ro - ta tu vo - lu - bi - lis
f 3-Sors sa - lu - tis et vir - tu - tis mi - chi nunc con - tra - ri - a

nunc ob - tu - rat et tunc cu - rat lu - do men - tis a - ci - em
sta - tus ma - lus va - na sta - tus sem - per dis - so - lu - bi - lis
est af - fec - tus et de - fec tus sem - per in an - ga - ri - a

1.
e - ge - sta - tem po - te - sta - tem dis - sol - vit ut gla - ci - em
ob - um bra - ta et ve - la - ta
ff Hac in ho - ra si - ne mo - ra

2.
mi - chi quo - que ni - te - ris nunc per - lu - dum dor - sum nu - dum

fe - ro tu - i sce - le - ris

3.
cor - de pul - sum tan - gi - te quod per sor - tem ster - nit for - tem

me - cum om - nes - - - plan - - - gi te **fff**