

DIDON ET ÉNÉE: Ouverture

exemple d'Ouverture à la française

Henri Purcell 1659-1695

L'Ouverture:

Pièce instrumentale destinée en premier lieu à prévenir le public que le spectacle va commencer.

L'ouverture de l'opéra *ORFÉO* de *Monteverdi* - début du XVIIme - consistait en une simple sonnerie de trompettes et trombones - qui sont des instruments de plein air, faits pour être entendus de loin - accompagnées par des timbales grondantes très présentes.

A

Cette composition à placer avant le spectacle (des opéras, le plus souvent mais aussi des suites) va inspirer les compositeurs. Durant le règne de Louis XIV, Lully compositeur de la cour créera l'*Ouverture à la Française*: il s'agit toujours d'annoncer le début du spectacle mais en plus de faire honneur au roi soleil qui aime à se montrer et à parader durant les représentations.

Cette *Ouverture à la française* va se caractériser par une construction en deux parties:

- la 1re de tempo lent usant de rythmes pointés ce qui confère à l'ensemble un caractère solennel (correspondant à l'apparition du monarque)

- la 2me dans un tempo + rapide, est conçue selon les principes du style "*Fugato*"

(dans le style de la *fugue*: toutes les voix sont décalées dans le temps, ce qui donne l'impression qu'elles se courent les unes après les autres, d'où le terme de *Fugue* et de style *Fugato*)

B
♩ = 60

Flute

8

13

18

v.o. 8 bassa

Henry Purcell (1659-1695)

Le plus célèbre des musiciens anglais de l'époque. Il publie sa première oeuvre à 16 ans, devient compositeur ordinaire pour les violons de la Chapelle Royale à 18 ans.

On lui doit de nombreuses compositions religieuses, de la musique de scène, et de la musique instrumentale, ainsi que de nombreuses pièces vocales et des opéras comme le *Didon et Énée*, oeuvre commandée par un pensionnat de jeunes filles et qui ne sera joué qu'une seule fois en 1689.

Dichterliebe, opus 48

1er lied d'un Cycle de 16 Lieder

Topo
Schumann

Robert Schumann
Heinrich Heine

Intro: piano solo (*jeu en arpèges*) =

LE PRÉLUDE

Flute

phrase a phrase a phrase b

piano solo - idem intro -:

L'INTERLUDE, puis LE POSTLUDE

phrase c 1, pour reprendre 2, pour finir

1/ LE LIED

"Lied" est un mot allemand qui signifie "chant"

Le lied est une forme musicale vocale propre au XIXme siècle, donc "romantique".

Il s'agit d'une poésie mise en musique. Le plus souvent, le texte est chanté par un seul chanteur, simplement accompagné par le piano. Pourtant, la partie de piano est elle-même un "commentaire" du texte:

le musicien se sert de son art pour exprimer ce qu'il a ressenti à la lecture du poème.

La partie de piano n'est donc pas seulement un simple accompagnement.

Les plus célèbres compositeurs de lieder (*lieder est le pluriel du mot lied*) sont Franz Schubert, et Robert Schumann

Une des traductions (pas une traduction littérale: plutôt une adaptation en français pour le chant) fait mention du mois de mai, de l'aubépine en fleur, et d'un aveu amoureux à la bien aimée.

Par un doux jour de printemps, un jeune homme va déclarer sa flamme à sa belle.

Ce poème n'a rien en lui-même de très grave ou d'attristant, pourtant R.Schumann va écrire une partition d'une grande mélancolie.

2/ LA STRUCTURE

intro piano solo (*jeu en arpèges*) = le **Prélude**

Chant (*strophe 1 du poème*)

Phrases mélodiques **a - a - b - c**

piano solo (*mêmes remarques que pour l'intro*) =

L'Interlude

Chant (*strophe 2 du poème*)

Phrases mélodiques **a - a - b - c**

piano solo (*toujours en arpèges*) = **Le Postlude**

3/REMARQUES

Chez Robert Schumann, le piano est fondamental, c'est toujours le piano qui aura "le dernier mot", pas le chant.

L'année de cette création (1840) est celle de son mariage avec Clara qu'il aime depuis des années: une pianiste virtuose dont le père ne voulait pas entendre parler de Robert Schumann.

C'est sans doute en souvenir de ces années de frustration que cette partition est empreinte de tristesse.

4/ LE TEXTE

"Im Wunderschönen Monat Mai"

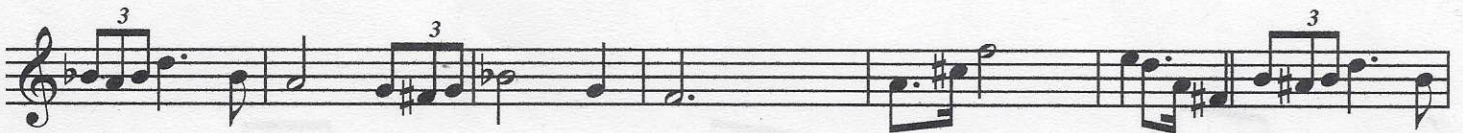
Heinrich Heine

Im wunderschönen monat Mai
Als alle knopen sprangen
Da ist in meinen herzen
Die liebe auf gegangen

Im wunderschönen monat Mai
Als alle vögelsangen
Da hab'ich ihrgestanden
Mein schnen und verlangen

SERENADE
(violon/piano)

Franz Schubert

OEDIPUS REX

opéra-oratorio

d'après Sophocle

Igor Stravinsky (1882-1971)

Choeur et titti d'orchestre

ff p

ff ff p

TIMBALES EN OSTINATO

Choeur: repérer l'entrée des cuivres: l'arrêt et la reprise de l'ostinato de timbales, et le début du crescendo

ATTENTION= LE PASSAGE D'UNE MESURE À UNE AUTRE FAIT OFFICE DE BÉCARRE

mf

crescendo ff etc

"Oedipus Rex" s'inspire de Haendel, et date de 1927

Il s'agit d'un drame de Sophocle, présenté la 1re fois en 430 avant Jésus Christ.: la ville de Thèbes souffre d'un mal mystérieux. Oedipe, son roi doit trouver pour une solution: mais le passé se dévoile, et la fatalité divine s'impose. Oedipe est tombé amoureux de sa propre mère et a tué son père. Cette double faute lui est moyennement pardonné parceque nul ne sait si ce sont les Dieux qui se sont joués de lui où s'il est vraiment coupable

Igor Stravinsky, de par sa grande capacité d'adaptation a créé une oeuvre qui est le miroir de son temps. Il naît en Russie, vit la 1re guerre mondiale et l'entre deux guerres en Europe pour terminer les trente dernières années de sa vie aux États Unis (en Californie) Son travail est très éclectique: **il assimile toutes les esthétiques de son temps, mais n'hésite pas à s'inspirer de toutes les formes et techniques anciennes.**

Il a sa période russe (*L'oiseau de feu*), puis il impose sa personnalité (*Petrouchka*)

En 1913 il présente "*Le Sacre du Printemps*", qui produit un impact prodigieux et constitue un des plus grands scandales du siècle.

Stavinsky voulait y exprimer **les forces primitives et naturelles, sauvages, basées sur l'incantatoire de la pulsion vitale de toute vie:** le public n'était pas habitué à entendre ces "sauvageries"

Il a bousculé toute une Europe qui se complaisait dans les raffinements de l'impressionnisme par son goût pour l'aspect rythmique, obsédant et quasi-primitif qui caractérise sa production de l'époque.

Par la suite, il sera considéré comme **néo-classique**, puisant techniques et inspiration un peu partout, et dans toutes les époques.

Cela marquera définitivement son oeuvre jusqu'à la fin de ses jours.

Il a formulé à maintes reprises une théorie de l'**inexpressivité de la musique:**

"Je considère que la musique est impuissante à exprimer quoique ce soit (...) Le phénomène de la musique nous est donné à la seule fin d'instituer un ordre dans les choses, y compris et surtout un ordre entre l'homme et le temps. Pour être réalisé, il exige donc nécessairement et uniquement une construction. La construction faite, tout est dit"

Romance du Lt Kijié

Prokofiev

La transposition:

C'est le fait d'écrire ou de jouer une mélodie en changeant la hauteur (la note) de départ (et en respectant les intervalles propres à la mélodie, bien sûr, à défaut de quoi on obtient une vague variation, voire une autre mélodie)

Dans l'exemple ci-dessous la mélodie de la Romance du Lt Kijié de Prokofiev, est successivement jouée dans des tonalités différentes (ce qui signifie que la mélodie a été transposée: une transposition = 1 tonalité)

1/ Tonalité: Sol mineur

instrument: Violoncelle

Flute

2/ Tonalité: Mi mineur

instrument: le Cor

3/ Tonalité: Si bémol mineur

13 instruments: vibraphone/ violoncelle/ cor

4/ Retour de la mélodie en Sol mineur

Sergueï Serguéïevitch Prokofiev (1891 - 1953)

Compositeur russe de tendance néo-classique.

Musicien précoce, formé au conservatoire de St Petersburg,

il choisit de rejoindre la Russie, après la révolution socialiste et de dédier son oeuvre au peuple russe.

Nombreuses pièces orchestrales d'une grande audace rythmique, dont les musiques pour ballet, et diverses oeuvres instrumentales

LE LAC DES CYGNES

(ballet)

*Tipo
mus de ballet
Compo de
Mus Russe*

Piotr Ilytch Tchaikovski

Thème: 2me partie

The musical score consists of four staves of music. The first staff begins with a treble clef, a common time signature (C), and a key signature of one sharp (F#). It contains a melodic line with various rhythmic values, including eighth and sixteenth notes, and rests. A first ending bracket labeled '1' spans the final two measures of the first staff. The second staff continues the melody, changing to a 3/4 time signature and a key signature of two sharps (D major). The third staff continues in 3/4 time with a key signature of one flat (Bb major). The fourth staff concludes the piece in 3/4 time with a key signature of one flat (Bb major).

La musique de ballet

La musique russe du XIXme

Thème de variations
en Do -

Topo Diga
Andantino
2 idee pour
Mendelssohn

TOUTS LES ANIMÉS DU MONDE

L'ARLÉSIENNE

(Farandole)

(2 voix) Georges Bizet

Moi j'ai un joyeux caniche
Qui aime qu'on lui tasse des
Et un poisson très renêché
Qui n'aime pas du tout la pêche !

REF.

Quelle est la tête au chat ?
Moi je donne ma langue au chat !
Vous ne trouvez pas du tout ?
Uouons c'est la mi-voût

REF.

Final: tôte (2 voix)

LA GAMME DE DO:

*Tapo Rowel
Balar*

*S
F
F*

DO RE MI FA SOL LA SI DO

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12

9 10 11 12

13 14 15 16

13 14 15 16

17 18 19 20

17 18 19 20

Peer Gynt

Suite en quatre parties pour orchestre
1/ AU MATIN

Edvard Grieg
1843-1907

Flute

hautbois

6 flûte

11 cor anglais

16 flûte

21 cordes

26 développement / modulations

32 cor
cordes

36

41 cor clarinette et flûtes

45 flûte basson

silence,
2 accords de cuivres

cadence répétée...

Edvard Grieg

Compositeur norvégien né en 1843. Sa mère fut son 1er professeur (au piano), et il subira l'influence du romantisme allemand (Beethoven, Schumann...).

Excellent instrumentiste il écrira de nombreuses pièces pour piano d'inspiration populaire (dances populaires).

Il écrit aussi pour le dramaturge Ibsen cette partition de "Peer Gynt", dont est tiré l'extrait ci dessus, et qui comprend aussi les célèbres "Danse d'Abtra", et "Dans le hall du roi des Montagne"..

SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE

2me mouvement

Anton Dvorak (1841-1904)

1. 2. 1re fois 2. 22

Le thème central de la symphonie, en fa mineur est le plus connu d cette symphonie

27 33 2 3 40

Tipo Dvorak
Symph
l'amenricanisme

La Chanson de Polly

Introduction

Kurt Weill

Musical score for the introduction of 'La Chanson de Polly' featuring three flutes. The score is in 3/4 time and consists of three staves: Flute 1, Flute 2, and Flute 3. Flute 1 and Flute 2 play a rhythmic melody of eighth notes, while Flute 3 plays a sustained bass line with a half-note pulse.

Musical score for the introduction of 'La Chanson de Polly' featuring three flutes, showing a first and second ending. The score is in 3/4 time and consists of three staves: Fl. 1, Fl. 2, and Fl. 3. The first ending is marked with a '1' and the second ending with a '2'. Flute 1 and Flute 2 play a rhythmic melody of eighth notes, while Flute 3 plays a sustained bass line with a half-note pulse.

Le rythme syncopé

La mesure à trois temps

L'homorythmie

La polyphonie

*γ Kurt Weill
, l'opéra selon - ..
Technique*

Habanera (Carmen)

Georges Bizet (1838-1875)

Flute

1/ La **Habanera** est une danse d'origine portugaise. Il s'agit ici d'un épisode de l'opéra **Carmen** de Georges Bizet.

2/ Le **chromatisme** est le fait de procéder par 1/2 tons successifs. Le mot chromatisme se réfère à la couleur (du grec kroma = couleur) et est donc emprunté au vocabulaire de la peinture. Il désigne toutes les couleurs possibles.

implique que l'on utilise toutes les notes possibles, d'où l'analogie.

Ici le chromatisme est partiel (il ne concerne qu'une partie de la mélodie) et descendant.

Par ailleurs certaines notes (le do) sont répétées: cela ne change en rien le fait que cette mélodie soit fondée sur le chromatisme. Mais elle l'est aussi sur le rythme de base d'une danse populaire.

Cela lui confère un aspect plutôt gai alors que le chromatisme souligné par un ostinato de 2 notes (comme chez Vivaldi) prenait une ampleur dramatique.

On peut donc déduire que le choix des hauteurs n'est que peu de choses en ce qui concerne le caractère gai ou triste d'un morceau de musique. Il y participe, mais d'autres éléments entrent en jeu (les timbres, les rythmes, et surtout l'intention du compositeur).

3/ Le rythme **triolet de noires** se fonde sur la possibilité de diviser le temps en trois parties (ou de placer trois notes égales dans un temps).

Cela consiste à placer trois notes de durées égales sur deux temps.

On continue à les appeler des noires, en précisant toujours le mot triolet.

Ces trois notes sont encadrées et chiffrées trois, pour les distinguer de trois noires ordinaires.

VOUS EFFECTUEREZ UNE RECHERCHE PERSONNELLE SUR GEORGES BIZET:

un travail qui se doit d'être manuscrit, correctement présenté, et que vous aurez lu auparavant pour répondre à diverses questions en cours.

Cela est bien sûr noté.

Mack the Knife

"l'Opéra d'Quat' sous"

1/ La version originale:

Strictement instrumentale (orchestration qui rappelle les musiques de cirque) qui comporte une introduction en deux parties.

Le thème principal est construit sur la structure A-B-B

Un interlude reprend les motifs de l'introduction.

Le thème est rejoué avec une variation dans l'orchestration.

Bertolt

Kurt Weill

Flute

A

B

2/La version chantée: "La balade de Mackie"

Les dents longues, redoutable, le requin tue sans merci.

Le surin au fond d'la poche, sans reproches, c'est Mackie

Sur les bords de la Tamise, le sang coule dans la nuit

On périt les poches vides, les poches pleines, quelqu'un fuit

Jenny Toxler agonise, un couteau entre les seins

Sur la rive, dans l'eau grise, m'sieur mackie's en lave les mains

Et la veuve d'âge tendre, que l'on viole dans son lit

Que l'on vole sans attendre, le gentleman, c'est Mackie

Incendie sur la ville le feu brille, la mort vien

On s'étonne, on questionne, oui mais Mackie ne sait rien

Le sang coule des machoires du repas du grand requin

Mains gantées et nappes blanches, M'sieur Mackie croque son prochain

Les dents longues, redoutable le requin tue sans merci

Hmmm

3/ La version Jazz

Devenue "Mack the Knife" elle sera chantée mais aussi souvent jouée de façon strictement instrumentale, traitée comme un standart du jazz.

Une des nombreuses version jazz: ici celles de Ella Fitzgerald, de Louis Armstrong...

Oh the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white,

Just a jacknife has Mac heath, dear, and he keeps it out of sight

When the shark bites with his teeth, dear, Scarlet billows start to sread

Fancy gloves thought wears Mecheath, dear, So ther's not a trace of red

On the side walk, sunday morning lies a body oozing life

Someone's sneaking round the corner is the someone Mack the knife,

From a tugboat, by the river a cement bag's dropping down

The cement's just for the weight, dear bet you Mackie's back in town

Louie Miller disappeared, dear, after drawing out his cash

and Macheath spends Like a sailor did our boy do something rash?

Sukey tawdry Jenny Diver, Polly Peachum, Lucy Broxn

Oh the line forms on the right, dear, now that Mackie's back in town

4/"L'Opéra d'Quat Sous"(1928)

Une des oeuvres créée à partir de la collaboration de Kurt Weill et de Bertold Brecht, qui devait imposer une nouvelle conception du théâtre lyrique.

(parlé entrecoupé d'intermédés chantés et instrumentaux)

5/ Kurt Weill (1900 - 1950)

Compositeur américain d'origine allemande. Son travail est surtout reconnu pour sa collaboration avec Bertold Brecht.

La musique de Kurt Weill emprunte au repertoire de la musique populaire berlinoise, et aux rythmes et sonorités du premier jazz.

*Топо
минус
всего лабиринта.*

Majeur/mineur: Symphonie n° 1

1r ;ouve;ent. th7;e Fr[ere Jqcaues en ;ode ;ineur

Gustav Mahler

Flute 1
Flute 2
Flute 3
Tibia

11
21
30

Essais!

révision flûte: la pentatonique Amazing Grace

Judy Coll

Flute

Amazing Grace est un "gospel".

Ce terme est une contraction des mots *spell*, et *God*: il s'agit d'une prière adressée à Dieu.
Les gospel sont des chants religieux noirs-américains.

Texte chant:

Amazing Grace, how sweet the sound
 That saved a wretch like me
 I once was lost but now I'm found
 Was blind but now, I see

't was Grace that taught my heart to fear
 And Grace my fear releaved
 How précieux did that grace appear
 The hour I first believed

Carmina Burana

"Ô fortuna"

Carl Orff

a lute

b

c

d

LE SI bémol

1/PRÉSENTATION:

Les "Carmina Burana" sont des textes littéraires allemands du moyen-âge.

Carl Orff sélectionne plusieurs des ces poèmes en latin pour construire la Cantate profane du même nom.

L'oeuvre date de 1937.

2/AUDITION/REMARQUES

L'ambiance générale de cette introduction ("O Fortuna") est violente, inquiétante.

On se sent emporté par le côté obsédant des répétitions.

C'est l'emploi de rythmes simples et répétitifs, les soudaines oppositions de nuances qui procurent cet effet.

Le registre assez grave dans la première partie ajoute encore un effet de mystère.

Les percussions largement utilisées renforcent le caractère violent

Bien sûr, le texte chanté en latin ajoute encore à cette impression.

3/ STRUCTURE

L'oeuvre se divise en trois parties, selon les nuances utilisées:

- l'introduction, jouée très fort (nuance: *fff*)

- une première partie, où sont présentées les diverses phrases mélodiques de la partition dans une nuance très douce selon le schéma:

a-a-b-a-a-c-b

- la seconde partie, jouée très fort (nuance *fff*) qui reprend certaines des phrases, et ajoute la coda, soit:

a-a-c-d (d = coda), suivi d'un bref final.

4/ SIGNES DE STRUCTURE:

Ici nous retrouvons la **barre de reprise**,

mais aussi les **boîtes numérotées** (dont les numéros indiquent ce qu'il faut jouer à chaque nouvelle lecture de la partition),

les **signes de renvoi** (toujours par deux: rejouer ce qui est compris entre les deux),

le **Da Capo - ou D.C.** - (retour au début), et le **la Coda** - un cercle traversé d'une croix -

(à jouer à la fin du morceau. La coda est la partie finale).

Dans les Steppes de l'Asie Centrale

Alexandre Borodine

1/ Le poème symphonique:

Composition musicale instrumentale (pas de chant) pour grand orchestre inspirée par un "pretexte" littéraire (un poème, un texte, une légende, etc...)

Le poème symphonique se propose de nous faire ressentir un sentiment, une impression, et même de nous raconter une histoire par le seul support de la musique instrumentale.

Le poème symphonique n'a pas de structure précise: il peut emprunter celle d'une autre forme, ou n'en avoir aucune.

2/ Dans les Steppes de l'Asie Centrale (1880)

Ce poème symphonique est un exemple de musique descriptive:

Borodine compose avec des éléments musicaux (thèmes mélodiques 1 & 2 ci-dessous, et motif rythmique joué par les cordes en pizz.) en correspondance simple avec les éléments du texte (des **soldats russes** escortent une **caravane d'asiatiques** dans un **paysage de steppes désertiques**), selon le tableau ci-dessous:

Les soldats russes.....thème mélodique 1 (*clarinette, puis cor*)

le paysage.....note tenue (mi aigu) (*violon*)

les asiatiques.....thème mélodique 2 (*cor anglais*)

la caravane.....motif rythmique (*cordes graves en pizz.*)

A partir de diverses combinaisons de ces éléments musicaux (superpositions, orchestration diverses, nuances variées) Borodine suggère le rapprochement, puis l'éloignement de la caravane.

♩ = 120 Thème 1: "les soldats russes" (version du Cor)

Flute

Thème 2: "les asiatiques" (version du Cor anglais)

3/ Alexandre Borodine (1833-1887):

Médecin militaire, chimiste, puis compositeur de formation autodidacte, il adhère au "Groupe des Cinq" dès sa fondation. Son oeuvre est fortement inspirée du folklore. Son oeuvre maîtresse reste "Le Prince Igor".

CLAIR DE LUNE

pour harpe seule

Claude Debussy 1862 -191

La harpe est un instrument très ancien. De l'Egypte antique à nos jours elle a bien sûr subi quelques modifications techniques. La harpe moderne reste un instrument particulier, polyphonique (capable de jouer comme la guitare et le piano plusieurs sons en même temps), et aussi d'une grande richesse sonore (son timbre particulier).

Après une brève introduction, jouée dans un style très "libre", ce premier thème apparaît:

Joué dans un rubato expressif: rythmiquement beaucoup plus riche que les partitions vues en cours précédemment. Nous sommes à la fin du XIXème siècle, et les compositeurs modernes commencent à se préoccuper de la recherche timbrique (sonorité des instruments) et de rythmes, alors que leurs aînés se concentraient davantage sur la recherche mélodique harmonique, et formelle

B

Changement de rythmes et de de registres: Une pulsation est vaguement annoncée, elle ne durera pas. il s'agit de mettre en évidence les qualités de la HARPE, en respectant un style propre au compositeur Solos et démonstrations à la fois de la technique du harpiste (le fameux jeu en arpèges - le mot lui même vient du nom de l'instrument à qui on confiait traditionnellement ce type de jeu par le passé), et de celle de Debussy en ce qui concerne l'orchestration et la composition....

C

Le passage qui suit vous permet d'intervenir (sur signe du professeur, dans un premier temps) Techniquement, il présente quelques difficultés qu'il vous faudra travailler ... Ceci est votre prochain exercice de flûte.

D

ce passage pourrait être nommé - comme dans les symphonies de Mozart - "développement" Le compositeur fait plus appel aux vertus du rythmes qu'à celles de l'exploitation de la mélodie....

E

Le thème initial, réparaît, joué dans le registre extrême aigu de la harpe, avec variations.... Cela conclut la pièce.

Claude Debussy (1862 -1918)

- ✗ On l'a souvent comparé son oeuvre à celles des peintres impressionniste (les choses sont plus suggérées que décrites: on cherche à créer une ambiance poétique en évoquant une certaine perception du monde, subtile et riches en couleurs) Son oeuvre est d'ailleurs souvent "cataloguée" - un peu abusivement - d'impressionniste. Longtemps considéré comme un révolutionnaire du langage musical, il s'inscrit de fait dans la filiation normale de son époque, après Wagner. Il est résolument moderne, sans qu'on puisse l'authentifier comme appartenant aux courants en cours à l'époque: son style est très personnel, unique. Comme ce sera le cas des futurs compositeurs du XXème siècle. Il est influencé - entre autres - artistiquement par le mouvement symbolique (en peinture), la musique javanaise (il parle de "musique immobile"), le "modalisme".

Pour résumer -suggérer - son esthétique:

"De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l'impair,
Plus vague et plus soluble dans l'air,
Sans rien rien en lui qui pèse ou qui pose"
(Verlaine, 1884, Art poétique).

Debussy a écrit de nombreuses oeuvres pour piano, des "mélodies" (équivalent français du LIED) et des pièces orchestrales:

"Prélude à l'après midi d'un Faune", "la Mer" "Images", "Pelléas et Mélisande", que l'on peut considérer comme une succession de poèmes symphoniques

(Rappel: LE POÈME SYMPHONIQUE:

- ✗ création orchestrale fondée sur un texte poétique ou sur une idée philosophique, une évocation de la nature ou d'un sentiment,, ou tout autre pretexte littéraire ou poétique extra musical)

AUDITIONS

Modeste Moussorgsky: "Tableaux d'une exposition"

Thème de la promenade: (le grand orchestre: cuivres, cordes et bois)

rythmes: succession de noires avec deux croches de temps à autre (recherche des pulsations, placement par rapport à la 1re phrase de trompette:

Rythme: deux croches noire

Bydlo: Le grand orchestre: Cordes, Vents, Percussions: disposition rôle du chef en exemple: cuivres, cordes, et caisse claire

Relevé des effets de nuances. Rythmes: idem que dans le "thème de la promenade", avec des blanches en plus.

Chant 3

"LA BELLE HISTOIRE" (Henri Dès)

travail sur l'interprétation (accélération et ralentissement du débit -du tempo -), silences et reprise sur signe du professeur.

NOTIONS ANNEXES:

-La ritournelle (dans le cadre du chant:) **mélodie généralement courte et instrumentale qui revient à intervalles réguliers (plus ou moins) dans un chant ou un morceau de musique.**

-La mesure (recherche des points d'appui de la mélodie -temps forts- repérage des séries de pulsations, notation de la mesure: une fraction de la ronde). **série de pulsations délimitée par le temps fort qui organise un chant ou un morceau de musique. Elle est une indication quant à l'interprétation.**

-La note do aigu à la flûte

AUDITION

César Franck "Ouverture du Chasseur Maudit"

-Pulsation variable

-Ambiances diverses

-Plan de l'orchestre, fiches tous instruments.

-Flûte thème principal (religieux) en Majeur: (réutilisation du do aigu) =jouer avec l'orchestre

BYDLO (Tableaux d'une Exposition)

Modeste Moussorgski

Sur un accompagnement des basses (à vent), le thème "A" ci-dessous est d'abord joué

(dans une version plus développée) par les trombones seuls (p).

Puis intervient une "réponse" des cordes frottées, (FF).

Le thème "A" revient alors (joué par les cordes) accompagné par un roulement de caisse claire continu (ff).

Il se termine en decrescendo, aux trombones.

Flute

7 8 bassa.....

13 8 bassa.....

Modeste Moussorgski.(nationalite, dates, oeuvres importantes).....

.....

.....

.....

.....

Les Tableaux d'une exposition.(pièce instrumentale? vocale?

Structure?, ce qui a suscité la création de cette oeuvre?

.....

.....

.....

.....

.....

LES NUANCES

Crescendo/ decrescendo ?.....

.....

FF et p ?.....

.....

LES INSTRUMENTS:

Citez les différents instruments de la famille des cuivres(4).....

.....

Lequel des quatre est considéré comme "basse à vent":

Expliquez ce qui caractérise la "caisse claire"

.....

*Topo Haendel
Water music
veena surajee
veenaqui ?*

Ouverture (Water music)

Georg Fiedrich Haendel

Flute

$\bullet = 60$

6

12

18

Tempo Haendel -
Seu tempo
6/8

La Paix

(Suite pour le Reuo d'artifice)

Georg Fiedrich Haendel
1685 1759

Flute

$\text{quarter note} = 120$

6

11 etc...

Coda

15

21

La chevauchée des Walkyrie (ouverture)

à compléter

Richard Wagner (1813/1883)

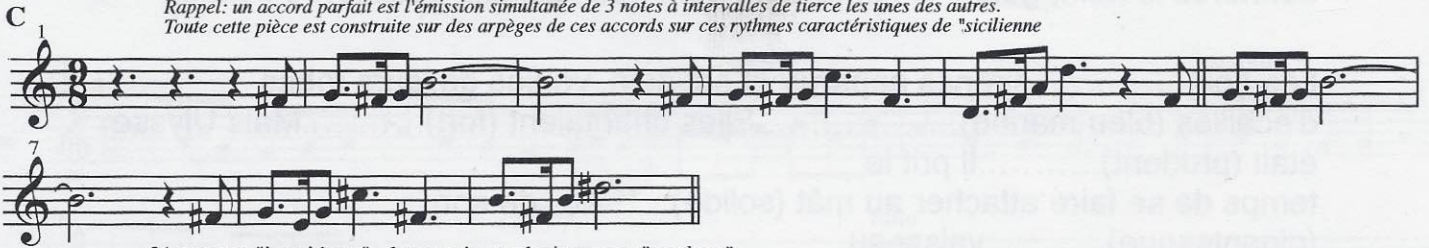
structure sommaire et interventions de flûte

1/ Après une introduction basée sur des "fusées" des cordes (des glissandi rapides ponctués de trilles), puis des gammes descendantes et ascendantes très rapides sur une pulsation, apparaît le thème central, joué aux trombones. Il est basé sur les arpèges de certains accords et sera divisé en 3 parties: A - B & C"

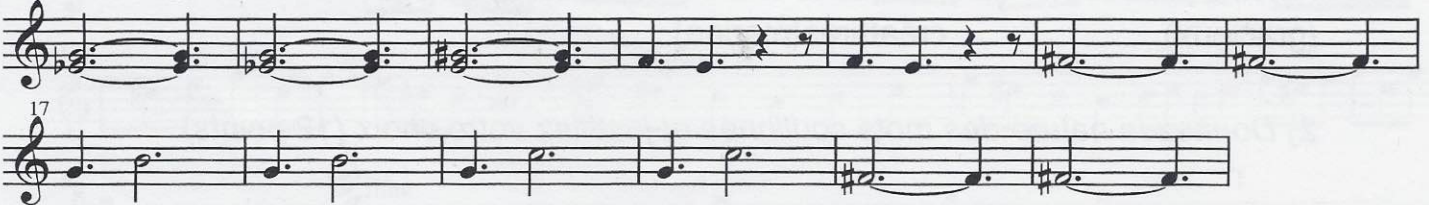
Les deux premières lignes de cette partition représentent la troisième partie, soit: "C"

*Rappel: un accord parfait est l'émission simultanée de 3 notes à intervalles de tierce les unes des autres.
Toute cette pièce est construite sur des arpèges de ces accords sur ces rythmes caractéristiques de "sicilienne"*

C

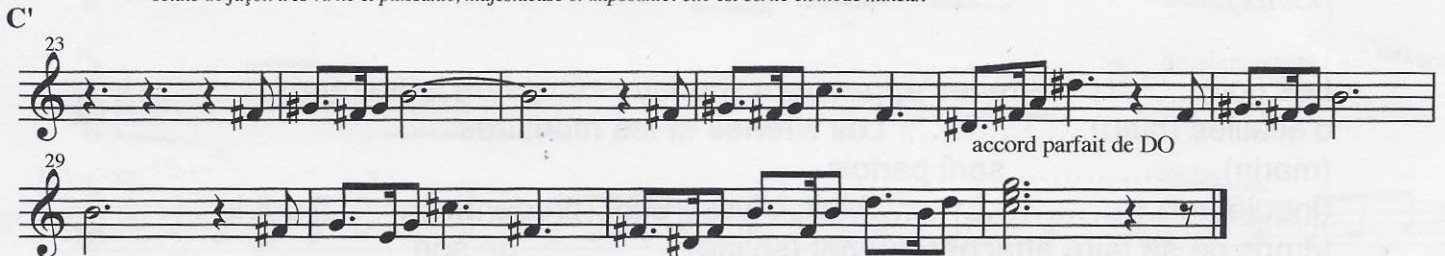
3/ passage "inquiétant" - harmonies audacieuses et "tendues" -
Rappel: l'harmonie est la science de l'enchaînement des accords

4/ Thème A, B en mode majeur (voir C' ci dessous)

*Rappel: mode majeur et mode mineur: il s'agit de "façon d'être" (le mode); En Majeur, la gamme, les accords, la mélodie semble toujours plus "aigüe, plus brillante, plus forte"...
le mode mineur lui donne une couleur plus modérée: certaines notes sont plus graves (d'un demi-ton) et cela confère aux gammes, aux mélodies et aux accords une couleur plus douce, souvent perçue comme plus triste (pas dans ce contexte: les rythmes et l'orchestration sont trop présents pour que l'on pense à la tristesse ou la joie)
Longtemps le mode majeur était associée à ce qui est masculin, gai, guerrier, et le mode mineur à ce qui est féminin, doux, triste. Ces valeurs n'ont plus usage aujourd'hui: une oeuvre comme les CARMINA BURANA sonne de façon très virile et puissante, majestueuse et imposante: elle est écrite en mode mineur.*

C'

5/ Vient ensuite un passage constitué d'une alternance d'accords joués double forte (très fort) auxquels succèdent des gammes descendantes rapides...le tout est ponctué de trilles...

6/ Le temps est venu de faire ré-apparaître le thème de base: retour du thème A, B & C

7/ Le final est court et brutal.

RICHARD WAGNER (1813-1883):

Musicien, poète, metteur en scène, acteur, philosophe; Tour à tour socialiste, anarchiste antisémite. Il a écrit la totalité de ses "livrets"

(alors qu'en général, les compositeurs s'associent à un écrivain pour réaliser le texte de l'opéra qu'ils écrivent)

Pour lui c'est la poésie qui engendre la musique. C'est un solitaire, n'appartenait à aucune école artistique, méprisant l'aspect ludique et mercantile des productions de l'époque (l'opéra italien, par exemple).

Il emprunte ses thèmes favoris à la mythologie: ainsi, les WALKYRIE content une histoire fondée sur la rencontre

des Dieux et des hommes, d'où il ressort certains conflits - les hommes se rebellant contre les Dieux -

et certaines attirances impossibles - hommes et dieux tombent amoureux! -.

La mort seule délivrera les héros du tragique opéra..

Cet opéra est de tous ceux de Wagner le plus aimé du public à l'époque.

Dans la ville de BAYREUTH a lieu, tous les ans depuis la mort de Wagner, un festival Wagner: ses opéras y sont joués. Certains durent plusieurs jours...Un théâtre consacré à son oeuvre a été édifié de son vivant en son honneur par Louis II de Bavière.

Nisi Dominus

Cum Dederit

Antonio Vivaldi

Le chromatisme

C'est le fait, pour un enchaînement de notes, un "mouvement" mélodique le plus souvent de procéder par demis-tons successifs.

(ainsi on utilise toutes les notes possibles, comme on pourrait en se référant au cercle chromatique en peinture utiliser toutes les couleurs présentées).

Le chromatisme peut donc concerner des lignes mélodiques (elles seront alors toujours conjointes, ascendantes ou descendantes) ou des enchaînements d'accords. Dans l'exemple ci-dessous, les 2 mouvements chromatiques sont fortement mis en évidence. Cette oeuvre utilise le chromatisme à des fins expressives.

The musical score consists of four systems of staves for two flutes (Fl. 1 and Fl. 2). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 6/8. The measures are numbered 2 through 22. In measures 2, 3, 4, 5, and 6, Flute 1 plays a chromatic ascending line while Flute 2 plays a chromatic descending line. In measures 7 through 12, the roles are reversed. Measures 13 through 19 show more complex chromatic patterns. Measures 20 through 22 conclude the passage.

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)

Ordonné prêtre en 1704, ce musicien-violoniste virtuose, compositeur, chef d'orchestre, metteur en scène de ses propres opéras, effectuera de nombreuses tournées en Italie, en Allemagne en Autriche et aux Pays Bas, et connut une gloire européenne, malgré sa lourde charge de maître de violon et de composition, puis de Maître de Chapelle, qu'il assumera durant 40 ans.

Il décide d'abandonner sa carrière de musicien en 1740, et se retire à Vienne.

470 concertos, 45 opéras, 2 oratorios, pour ne donner qu'un petit exemple de l'oeuvre foisonnante de Vivaldi.

Le NISI DOMINUS

Il s'agit d'une prière du soir (=les vêpres) constituée de plusieurs psaumes =(poème religieux).

Le "Nisi Dominus" est le psaume 126, il évoque les vains efforts de l'homme sans le concours de Dieu.

Les mots "Nisi Dominus" sont les premiers d'un verset, tout comme les mots "cum dederit"

(le seigneur donne à ses amis qui dorment la fécondité).

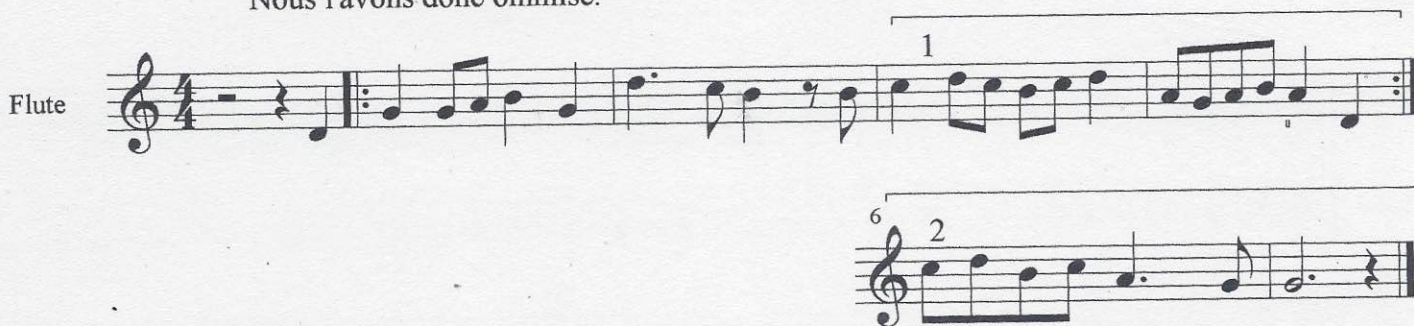
La partition ci-dessus ne représente que l'introduction instrumentale de cette pièce vocale.

Te Deum

Marc Antoine Charpentier

Ce morceau, très connu pour avoir été utilisé par l'ORTF en générique de l'Eurovision est dans la tonalité de Sol majeur, ce qui supposerait qu'on ait un # à la clé. Cette altération ne concerne que la note FA, inutilisée ici. Nous l'avons donc ommise.

Flute

Marc Antoine Charpentier (1635-1704)

Compositeur français, collaborateur de Molière, Charpentier subit les inimitiés de Lully.

Il a toutefois écrit de nombreuses pièces pour le théâtre et l'opéra.

Maître de Musique et de Chappelle, il laisse un nombre important de messes,

hymnes, cantiques, et psaumes qui représentent la synthèse entre l'art français et l'esthétique italienne.

Le Te Deum

Il s'agit d'un chant de louange au Seigneur, (du cantique "Te Deum Laudamus": "nous te louons, Seigneur") interprété en remerciement d'un événement heureux (mariage, naissance, victoire sur l'ennemi).

Par extension la composition musicale destinée à être jouée lors de cette messe porte le même nom.

Ici, il s'agit de célébrer la guérison du roi Louis XIV, en 1687. Ces deux portées ne représentent que l'introduction.

Auparavant, seules les grandes orgues avaient droit de citer dans une église: les instruments étaient susceptibles de perturber la méditation et le recueillement, aussi ils étaient interdits dans les lieux sacrés. Ici, tous les instruments sont présents, car il convient à l'époque de tout faire pour rehausser le prestige du Roi Soleil, de la monarchie toute puissante, et enfin la grandeur de l'état français: les créations musicales de ce temps avaient aussi une fonction quasi-politique.

