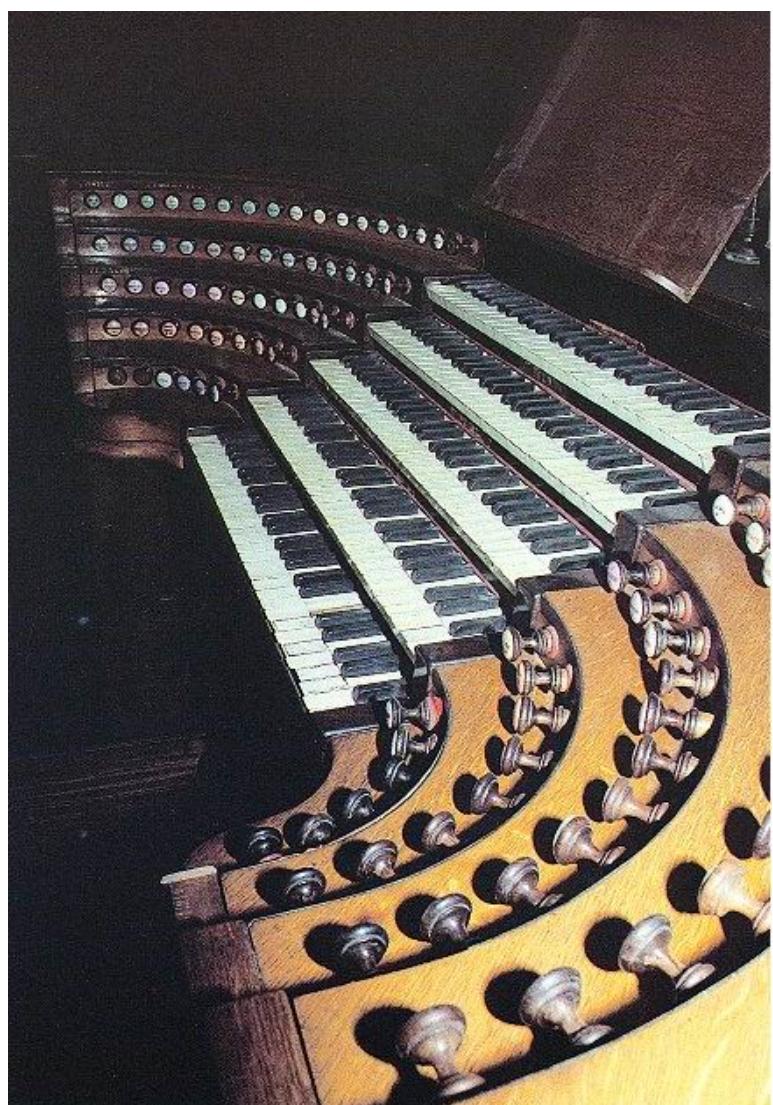
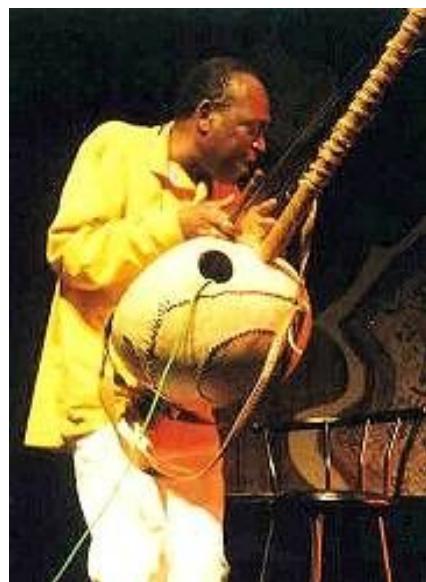

DOCUMENTS POUR LES COURS

Education musicale (6e 5e 4e 3e)

SOMMAIRE

[Page 2](#)

Programme des cours

ECOUTER LA MUSIQUE

[Page 3](#)

Les 4 paramètres du son :

Hauteur et registre

Intensités (Nuances)

[Page 4](#)

La durée (Tempo / Rythme)

Le timbre (et les modes de jeu)

[Page 5](#)

Les instruments du monde

(Classification)

[Page 6](#)

Les formations vocales et instrumentales

Grandes formations

[Page 7](#)

Petites formations

[Page 8](#)

Les instruments de l'orchestre (généralités)

(Cordes frottées et pincées)

[Page 9](#)

(Les bois)

[Page 10](#)

(Les cuivres et les percussions)

[Page 11](#)

Autres instruments célèbres

(monde occidental)

[Page 12](#)

L'orgue

[Page 14](#)

Le caractère de la musique

[Page 15](#)

Les genres musicaux

[Page 16](#)

L'opéra, l'art total

[Page 17](#)

Les styles musicaux historiques (généralités)

[Page 18](#)

Antiquité

[Page 19](#)

Moyen-Âge

[Page 20](#)

Renaissance

[Page 21](#)

Baroque

[Page 23](#)

Classicisme

[Page 24](#)

Romantisme

[Page 25](#)

XXe siècle

[Page 26](#)

Blues, Gospel, Jazz etc.

[Page 27](#)

Styles et mode vestimentaire

[Page 28](#)

Musiques et Traditions

[Page 29](#)

L'écriture musicale

[Page 30](#)

Monodie, polyphonie, contrepoint, harmonie...

[Page 31](#)

Le système auditif

PRATIQUER LA MUSIQUE

[Page 32](#)

La voix

(Généralités – Posture – Technique)

[Page 33](#)

Les instruments de la salle de musique

[Page 34](#)

Où apprendre la musique en dehors du collège?

[Page 35](#)

Enregistrer la musique

PROGRAMME DES COURS

1/ ECOUTER LA MUSIQUE

La musique n'est pas un bruit de fond.

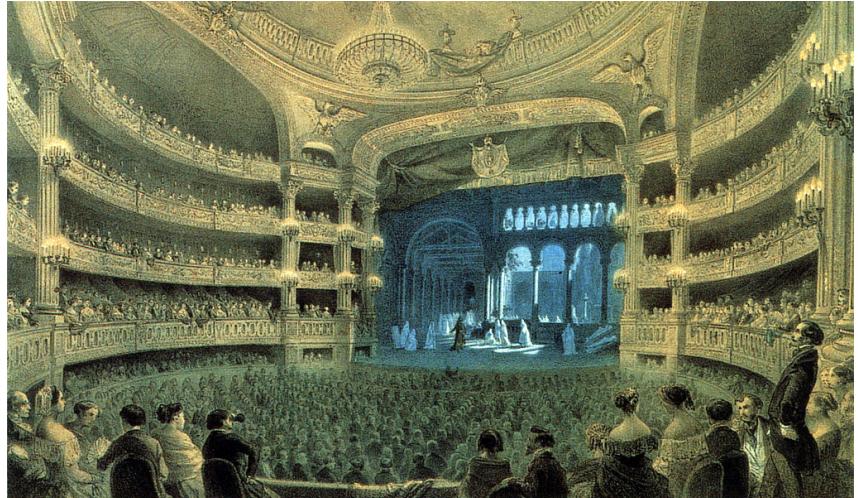
L'art est une des manifestations les plus hautes de l'esprit humain.

Le silence est nécessaire pour ne pas gêner une écoute de qualité.

On peut fermer les yeux et se laisser aller à rêver.

On respecte les goûts des autres. Sans exception.

La phrase « Ce n'est pas mon style » ferme l'esprit et le rétrécit.

Une salle d'opéra au XIXe siècle

Suivre une mode n'est ni obligatoire, ni méprisable. On a le droit de ne pas aimer, mais pas de refuser d'écouter.

J'ai le droit de ne pas connaître mais pas de refuser de connaître.

2/ PRATIQUER LA MUSIQUE

Spectacle de fin d'année du 6 juin 2018, collège les Prunais.

Pratiquer la musique est une activité artistique, un plaisir, pas un défoncement.

Pratiquer la musique est une activité physique, assez proche du sport, qui nécessite donc un effort : Parler, c'est comme marcher, chanter, c'est comme courir.

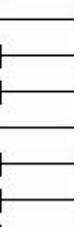
Etre musicien, ce peut être un loisir, ce peut être un métier... comme basketteur !

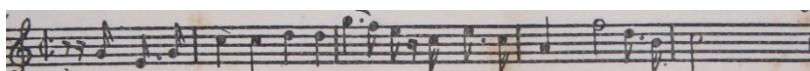
Jouer d'un instrument, chanter, cela s'apprend, ce n'est pas un cadeau donné par hasard. Certains sont plus doués que d'autres mais personne ne réussit sans effort ni travail, même les plus doués.

On a le droit de se tromper. Il faut recommencer. On ne peut pas toujours réussir du premier coup. C'est même très rare sauf pour les professionnels. Mais eux aussi s'entraînent : Les répétitions sont des moments où l'on répète et recommence plusieurs fois les choses difficiles.

Les 4 paramètres du son. Bases et approfondissement.

1/ La hauteur. Les registres

		REGISTRES	REGISTRES DES VOIX HUMAINES						
		AIGU	SOPRANO (Voix de femme aiguë)	S O P R A N O	M E Z Z O	ALTO	TENOR	BARYTON	BASSE
	Clef de sol	MEDIUM	MEZZO SOPRANO (Voix de femme medium)	SOPRANO	SOPRANO	SOPRANO	TENOR	BARYTON	BASSE
		GRAVE	ALTO (Voix de femme grave pour une femme)	ALTO	ALTO	ALTO	TENOR	BARYTON	BASSE
			TENOR (Voix d'homme aiguë pour un homme)	TENOR	TENOR	TENOR	BARYTON	BARYTON	BASSE
			BARYTON (Voix d'homme medium)	BARYTON	BARYTON	BARYTON	BARYTON	BARYTON	BASSE
			BASSE (Voix d'homme grave)	BASSE	BASSE	BASSE	BASSE	BASSE	BASSE

La notation musicale met les notes (petits ronds) aiguës en haut et les graves en bas.

2/ L'intensité (Les nuances)

Doux-----Fort

pp   *p*   *mp*   *mf*   *f*   *ff*

pianissimo --- piano --- mezzo piano --- mezzo forte --- forte ---fortissimo

Crescendo (de + en + fort)

Decrescendo (de - en - fort)

(En musique, on parle très souvent italien depuis quatre siècles, ou anglais depuis 60 ans)

3/ La Durée.

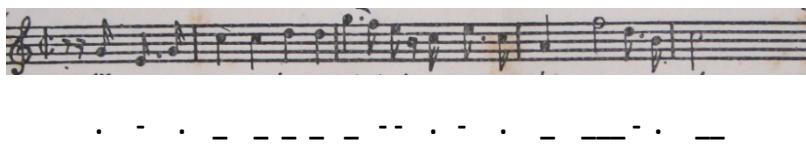
Un son peut être LONG ou BREF

La pulsation est un battement régulier qui indique la vitesse de la musique.

Le tempo est la vitesse de la musique.

Le tempo						
Lent	Moyen	Rapide		Très rapide		
Largo	Adagio	Lento	Andante	Allegro	Vivace	Presto

Le rythme : Succession de durées longues ou brèves et de silences.

La notation des rythmes en musique est bien plus précise que les traits et les points pour des durées plus ou moins longues. La forme et la couleur des notes et des bâtons (hampes) indiquent les durées.

4/ Le timbre (et les modes de jeu)

Le timbre est la personnalité de chaque voix ou instrument.

Chaque voix ou instrument peut aussi changer son timbre grâce à des modes de jeu (façon de jouer ou chanter)

Quelques modes de jeu (les plus courants):

Voix : chuchoter, chanter bouche fermée, moito (nnnn), etc.

Instruments :

Terme technique	Traduction	Explication	Instruments concernés
Legato	Lier les notes	« Coller » les notes les unes après les autres.	Tous
Staccato	Détacher les notes	Séparer chaque note de la suivante par un mini silence.	Tous
Arco	Jouer avec un archet	Frotter les cordes avec un archet.	Violon, alto, violoncelle, contrebasse et plein d'autres instruments (Erhu, Sarangi...)
Pizzicato (Pizz)	Pincer les cordes	Jouer en pinçant les cordes au lieu de jouer avec l'archet	Violon, alto, violoncelle, contrebasse etc. qui se jouent d'habitude avec un archet.
Con sordino	Avec une sourdine	Mettre une sourdine sur l'instrument ou dans l'instrument pour jouer moins fort.	Violon et sa famille, trompette, cor, trombone, tuba. Piano.
Flatterzunge (flatt)	Intraduisible...	Souffler et roulant les « r » ou équivalent.	Presque tous les instruments à vent.
Sons harmoniques	...	Effleurer la corde à un endroit précis pour avoir un son plus aigu.	Tous les instruments à cordes.

Et bien d'autres...

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU MONDE

Les instruments ont des formes et des techniques différentes selon les lieux du monde. Tous les peuples de la terre sans exception ont fabriqué, dans leur histoire, des instruments bien à eux, ou emprunté ceux des peuples voisins (On retrouve le violon dans la musique arabe et indienne et le luth est un instrument arabe qui a été adopté par les européens dès le Moyen-Âge).

On les décrit et les classe selon des familles dont les noms peuvent paraître compliqués mais qui sont logiques :

Cordophones : Ceux qui donnent des sons (phone = son) avec des cordes.

Alto (grand violon)

Berimbau (Brésil)

Basse électrique

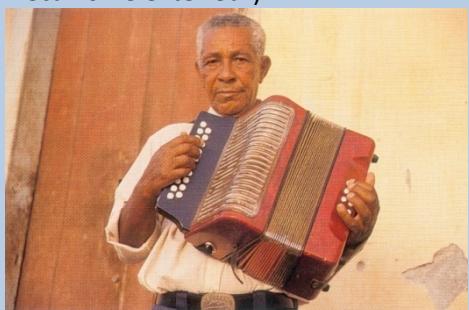

Cithare Jengh (Chine)

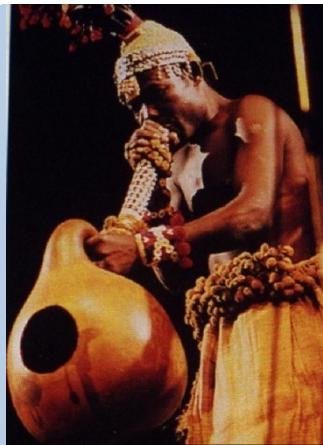

Harpe (Gabon)

Aérophones : Ceux qui donnent des sons grâce à l'air (des poumons ou d'un mécanisme extérieur)

Accordéon (Air envoyé par un soufflet)

Didgeridoo (Australie)

Flûte de Pan (Amérique du sud)

Les percussions ont beaucoup de façons de faire entendre leurs sons : Peau, bois, métal etc.

Gamelan (Indonésie)

Avec des baguettes...

Tambours (Chine)

Avec les mains...

Tablas (Inde)

LES FORMATIONS VOCALES ET INSTRUMENTALES

La formation vocale ou instrumentale est la liste et l'organisation des interprètes.

1/ GRANDES FORMATIONS

Orchestre symphonique (voir pages 7 et 8) : Ensemble d'instruments de musique savante constitué des trois familles d'instruments (Cordes, vents, percussions).

Orchestre philharmonique : Très grand orchestre symphonie (90 musiciens env.)

Harmonie : Orchestre d'instruments à vents.

Fanfare : Orchestre de défilé, pas obligatoirement militaire. (Vents et percussions)

Chœur mixte : Ensemble de chanteurs (hommes et femmes réunis). Les hommes et les femmes sont répartis en 4 groupes la plupart du temps : Soprano et altos pour les femmes, ténors et basses pour les hommes.

Big Band : Grand orchestre de jazz. Rassemble une batterie une contrebasse, un piano, une guitare (pas toujours), 5 saxophones, 3 trompettes, 3 trombones, des clarinettes (pas toujours).

Battucada : Grand ensemble de percussions brésilien. Les battucadas défilent au carnaval de Rio.

Nouba : Orchestre de musique arabe. On y trouve des Uds (luth arabe), des violons, altos et violoncelles, des percussions (Bendirs, derboukas).

Gamelan : Grand orchestre de percussions d'Indonésie (Bali, Java...)

2/ PETITES FORMATIONS

La musique de chambre : Petit groupe de musique classique entre 2 et 10 environ. (Solo, duo, trio, quatuor, quintette, etc.) En musique de chambre, la formation la plus appréciée des compositeurs est le quatuor à cordes.

(2 violons, alto, violoncelle).

Un trio flûte, alto et harpe.

Les groupes de jazz : On utilise les mêmes termes que pour les formations de musique de chambre classique : Duo, trio quatuor (quartet en anglais), quintette... Les instruments incontournables sont la batterie et la contrebasse. Autour d'eux s'ajoutent, un instrument harmonique (pouvant jouer des accords) tel que le piano ou la guitare, et des instruments mélodiques (trompette, saxophone, clarinette, trombone ou plus rarement flûte, violon)

(Ci-dessous, un quintette saxophone, trompette, piano, contrebasse, batterie)

Ensemble de solistes vocaux a cappella :

En musique de la Renaissance, on chante souvent des polyphonies à un seul chanteur par voix. Ainsi, s'il y a cinq chanteurs, chacun chante une mélodie différente des autres.

En jazz, le même système a été adopté pour des ensembles de solistes a cappella (sans accompagnement instrumental).

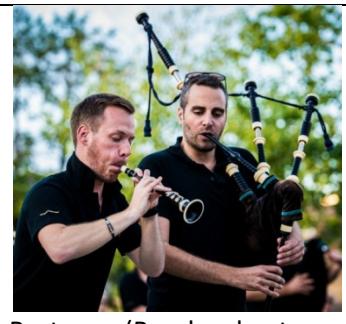
(Ci-dessous, un groupe de jazz vocal a cappella)

Groupes de rock :

Formations de 3 à 7 ou 8 musiciens incluant batterie, basse, guitare électrique, parfois des claviers (piano, synthétiseurs) et quelquefois des cuivres (rhythm'n'blues, soul music, funk...).

La musique traditionnelle et folklorique utilise aussi des petites formations partout dans le monde.
(Chine : Erhu, Pipa, sheng, juanisan, guzheng)

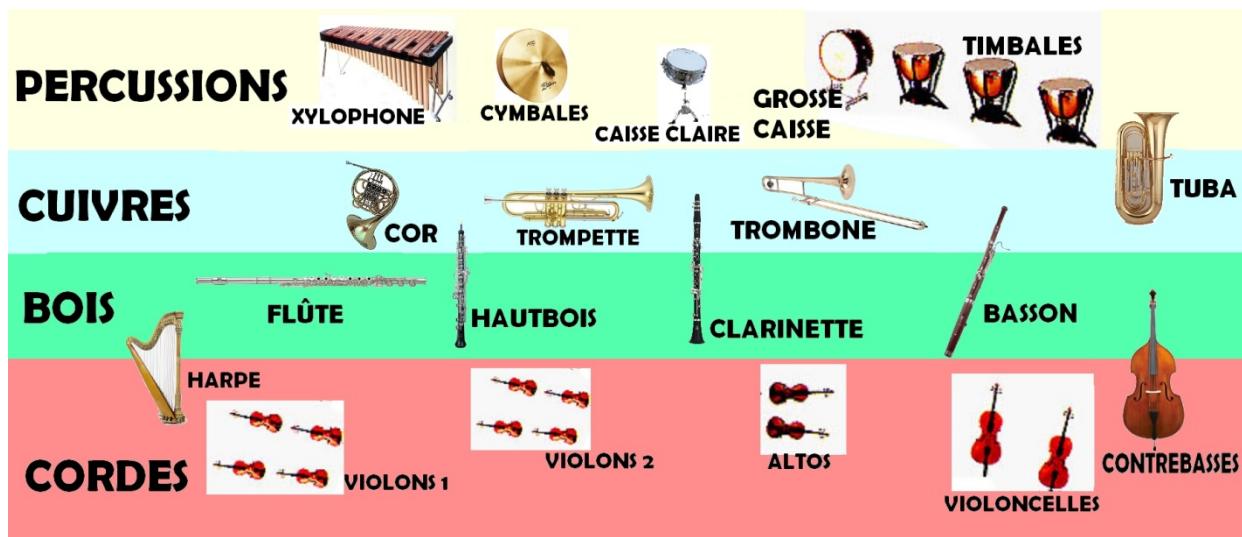
Bretagne (Bombarde et cornemuse)

LES INSTRUMENTS DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

L'orchestre symphonique est la **FORMATION INSTRUMENTALE** la plus importante et la plus prestigieuse du monde occidental depuis 300 ans. Il rassemble des instruments des trois familles : Cordes, vents et percussions. Il est utilisé pour les concerts symphoniques, l'opéra et la musique de film. Cela commença à environ 25 puis 40 musiciens pour Mozart (1759-1791) et s'agrandit peu à peu jusqu'à 120, parfois, vers 1900. John Williams (1932-...), le compositeur des musiques de *Star Wars* (1796), *Jurassic Park* (1993), *Harry Potter* (2001), utilise pour ses œuvres le même orchestre (90 musiciens) que Claude Debussy (1862 – 1918) 100 ans plus tôt.

Les instruments sont toujours disposés de la même manière. Les plus doux devant, les plus puissants derrière. Le **chef d'orchestre** donne le tempo et « mixe » en direct les sons des musiciens pour avoir un équilibre parfait.

COMBIEN D'INSTRUMENTS ? : Cela dépend de l'époque...

		1600 - 1750	1770	1830	1860	1910
PERCUSSIONS	Timbales, Grosse caisse, Cymbales...	Timbales	Tbales	3	3	4
CUIVRES	Trompettes	2	2	2	3	4
	Cors	0 ou 2	2	4	4	8
	Trombones	0	0	3	3	3
	Tuba	0	0	0	1	2
BOIS	Flûtes, Hautbois, Clarinettes, Bassons	(Flûtes à bec), 2 Hautbois 0 clarinette 1 ou 2 bassons	2 + 2 2 + 2	2 2 2 2	3 3 3 3	4 4 4 4
CORDES FROTTEES	Premiers violons + Seconds violons	3 + 3 maximum	4+4	6 + 6	8+8	12+12
	Altos	3 maximum	4	5	7	10
	Violoncelles	1 ou 2	3	6	6	10
	Contrebasse	0 ou 1	2	4	4	8
	Clavecin, harpe, piano	Clavecin ou orgue (Eglise)	0	0	Harpe	Harpe
TOTAL		Entre 12 et 25	40 maxi	50	70	90

LES CORDES FROTTEES

Violon

Alto (un peu plus grand que le violon)

Les instruments à cordes frottées sont joués avec un archet qui frotte la corde et la fait vibrer.

Violoncelle

Contrebasse

On s'aperçoit que c'est quatre fois le même instrument. Plus il est grand, plus il peut jouer des sons graves.

LES CORDES PINCEES

Famille des cordes pincées

Les cordes sont pincées avec les doigts (harpe) ou avec un mécanisme qui remplace les ongles (sur le clavecin). De nos jours, seule la harpe est encore utilisée dans l'orchestre symphonique.

Le clavecin : C'est presque l'ancêtre du piano mais la différence est importante : les cordes sont pincées par des petits ongles mécaniques et non frappées comme au piano. Cela change fortement le timbre.

Jusqu'en 1750, le clavecin était toujours dans l'orchestre. Il y jouait un rôle très important.

Démodé à l'arrivée du piano, on l'a retiré de l'orchestre mais le piano ne l'a pas remplacé. On a juste changé le style des accompagnements pour s'en passer totalement.

Le luth :

Le luth était très souvent employé à la renaissance et à l'époque baroque. Cet instrument n'a plus été employé par la suite pour les mêmes raisons que le clavecin, puisqu'il avait le même rôle d'accompagnement dans les petites formations de l'époque.

La harpe :

La harpe a commencé à être utilisée dans les orchestres à partir de 1830 environ (Hector Berlioz). Depuis, elle y figure régulièrement.

Flûte traversière.

Parmi les instruments à vents, on en classe certains dans le groupe des « bois ». Même la flûte en métal car elle était en bois au XVIIIe s.

Hautbois**Clarinette****Basson**

Les anches sont des languettes de roseau utilisées différemment selon les instruments. La flûte n'en a pas.

Agrandissement de l'orchestre

Au XIXe siècle, les compositeurs ont utilisé de nouveaux instruments ce qui a eu pour effet d'agrandir les orchestres. Ce sont surtout les vents, et notamment les bois qui ont participé à cette évolution moderne :

Les quatre bois se déclinent alors en famille complète, ajoutant des « frères » plus aigus ou plus graves.

(Piccolo : Petite flûte)

(Flûte en sol : grande flûte)

Cor Anglais : grand hautbois

Petite clarinette, clarinette, cor de basset (moyenne) et clarinette basse.

Contrebasson (basson encore plus grave) →

Les cuivres tiennent leur nom de la matière dans laquelle ils sont construits. Le métal n'est pas du cuivre pur mais un alliage (mélange).

L'embouchure est particulière, il faut faire trembler les lèvres sur le devant de la même façon pour tous les cuivres. Cependant, la taille de l'embouchure n'est pas la même pour tous les instruments de la famille.

La trompette

Le trombone

Le cor

Le tuba

Le trombone possède une coulisse qui, en s'étirant, permet d'obtenir toutes les notes.

Comme la trompette et le cor, le tuba fonctionne avec des pistons pour obtenir toutes les notes.

LES PERCUSSIONS DE L'ORCHESTRE

Dans un orchestre symphonique, les percussionnistes doivent savoir jouer de tous ces instruments à la perfection, ce qui est très difficile. Le rôle des percussions est devenu de plus en plus important au fil des siècles dans l'orchestre symphonique.

TABLEAU RESUME (INSTRUMENTS OCCIDENTAUX)

CORDES	VENTS	PERCUSSIONS
Cordes frottées VIOLON ALTO VIOLONCELLE CONTREBASSE	Bois FLUTE HAUTBOIS CLARINETTE BASSON	Métaux CYMBALES, TRIANGLE, CLOCHEs, GONG VIBraphone, GLOCKENSPIEL (petit xylophone en métal)
Cordes pincées HARPE Autrefois dans les orchestres CLAVECIN (époque baroque seule) LUTH (renaissance et baroque) Cordes pincées (mais pas dans l'orchestre) GUITARE, BANJO	Bois (plus rares) PICCOLO (petite flute) COR ANGLAIS (grand hautbois) CLARINETTE BASSE CONTREBASSON (Basson encore plus grave) SAXOPHONE (en jazz et rock surtout, parfois à l'orchestre)	Peaux TIMBALES GROSSE CAISSE CAISSE CLAIRE TAMBOURS
Cordes frappées PIANO (pas dans l'orchestre sauf en soliste)	Cuivres TROMPETTE CLAIRON BUGLE COR TROMBONE TUBA	Autres XYLOPHONE (en bois) MARACAS (très rares dans l'orchestre)

D'AUTRES INSTRUMENTS OCCIDENTAUX CELEBRES

L'orchestre symphonique ne comporte pas tous les instruments. Certains n'y sont jamais, certains rarement et d'autres relativement souvent mais pas régulièrement. Cela dépend des œuvres et des époques.

Instrument

Famille

Le piano :

Famille des cordes frappées

Le coffre contient des cordes tendues comme sur une harpe mais elles sont frappées par des petits marteaux assez doux.

Joue dans l'orchestre ?

En soliste, seulement, pour les concertos (voir chapitre *Les genres musicaux*), ou alors très rarement dans l'orchestre.

Le saxophone :

Famille des bois... mais...

En classique, on le place avec les bois car il a un bec et une anche comme la clarinette.

En jazz et en rock, on le classe chez les cuivres à cause de la matière du corps de l'instrument.

Très rarement dans l'orchestre. Inventé en 1840, il fut d'abord adoré mais très vite oublié avant que le jazz le remette au goût du jour vers 1920.

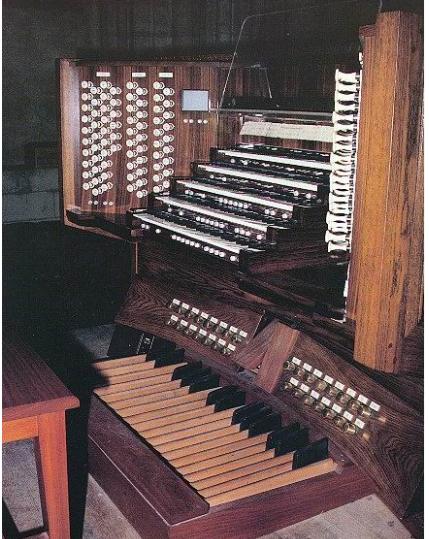
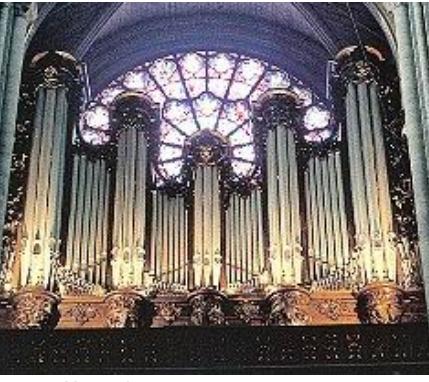
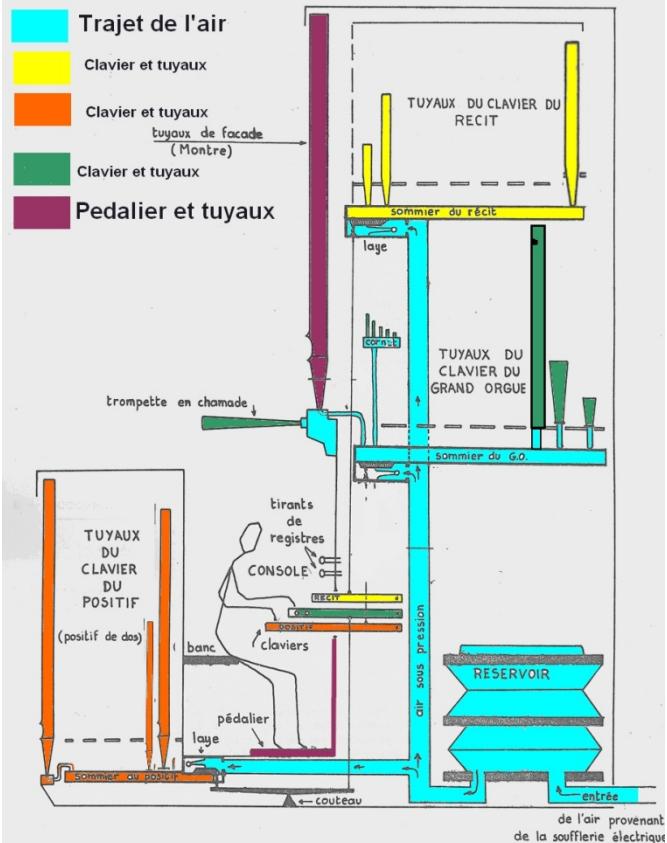
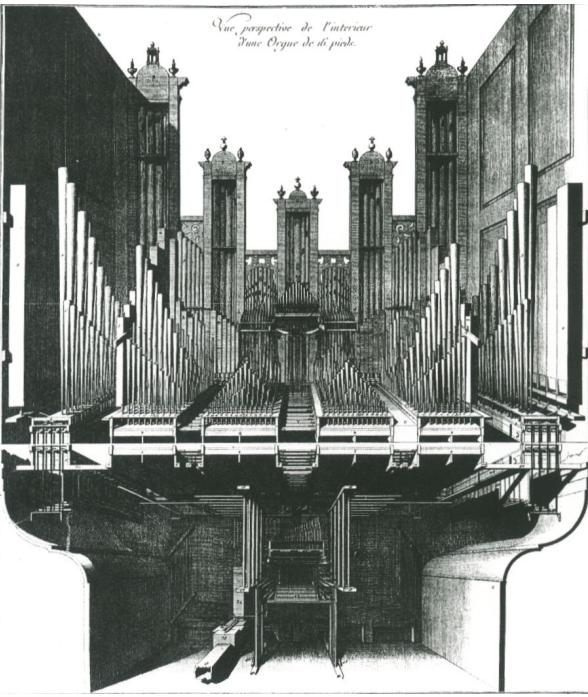

La guitare :

Famille des cordes pincées

Jamais sauf en soliste. Après l'époque baroque (voir le chapitre *Les époques de l'histoire de la musique*), les orchestres sont devenus plus fournis et on n'entendait plus la guitare au milieu de 20 instruments...

L'ORGUE, un orchestre à lui tout seul

 <p>Console de l'orgue de N.D de 5 claviers et un pédalier et... 7000 tuyaux !</p>	<p>L'orgue marche avec de l'air envoyé dans des tuyaux comme des flûtes mécaniques commandées par les touches du clavier.</p> <p>Le buffet d'orgue, meuble grand comme un appartement, contenant les tuyaux. (env. 7000 à Notre Dame de Paris)</p>	 <p>L'orgue au Moyen-âge avec des soufflets à main.</p>
	<p>Chaque tirant commande l'utilisation des jeux (rangées) de tuyaux aux sons différents. Certains tuyaux rappellent le timbre des flûtes, d'autres ceux des trompettes etc. Mais chaque orgue est unique au monde.</p>	
 <p>Trajet de l'air</p> <ul style="list-style-type: none"> Clavier et tuyaux Clavier et tuyaux tuyaux de façade (Montre) Clavier et tuyaux Pedalier et tuyaux <p>Detailed description: This diagram illustrates the air flow system of an organ. It shows the air entering from an electric blower at the bottom, passing through a reservoir and a pressure regulator. The air then flows into the organ case through various pipes. The diagram highlights four main air flow paths: 1) From the blower to the organ case via a large pipe. 2) From the organ case to the console, where it passes through a pressure regulator and a stop action. 3) From the organ case to the pipes, which are organized into three main sections: 'TUYAUX DU CLAVIER DU RECIT', 'TUYAUX DU CLAVIER DU GRAND ORGUE', and 'TUYAUX DU CLAVIER DU POSITIF'. 4) From the organ case to the pedal board, where it passes through a pressure regulator and a stop action. The diagram also shows the console with its keyboards and pedal board, along with various stops and pipes labeled with their respective names.</p>	<p>L'intérieur du buffet d'orgue, les différents jeux.</p> <p><i>Vue perspective de l'intérieur d'un Orgue de 6 pieds.</i></p>	

LE CARACTÈRE DE LA MUSIQUE

Le caractère de la musique est l'ambiance qu'elle fait naître.

Une musique peut avoir plusieurs caractères différents qui se succèdent. Généralement, une chanson populaire n'en a qu'un (chanson d'amour) ou deux (couplet dramatique / refrain plein d'espoir). Mais chez Mozart ou Beethoven, par exemple, la musique est bien plus variée. Le caractère change souvent pendant le morceau et c'est pour cela que les œuvres de musique savante sont souvent bien plus longues.

MOTS INTERDITS : JOYEUX et TRISTE

Au collège, on doit avoir un vocabulaire plus étendu car la personnalité des adolescents se développe, leurs sentiments sont plus subtils et plus précis que quand ils sont enfants. « Joyeux et triste » ne suffisent plus pour décrire les finesses d'une chanson populaire, d'une musique de film ou d'une pièce pour piano.

- Nostalgique, mélancolique, angoissant, stressant...

Nostalgie : Penser avec tristesse aux choses heureuses mais disparues du passé.

Mélancolie : Etre triste sans savoir pourquoi.

Anne Sophie Mutter joue de manière passionnée

- Calme, paisible, statique, doux...

Paisible : Qui est en paix.

Statique : Sans mouvement.

- Agité, dynamique, trépidant, violent, passionné...

Trépidant : Qui court partout, très agité.

- Glorieux, solennel, sérieux, noble, recueilli...

Solennel : Sérieux car important et glorieux (cérémonie princière ou religieuse).

Recueilli : En train de penser à quelque chose d'intime ou de religieux.

- Enjoué, gracieux, élégant, sautillant, humoristique...

- Pataud, lourd, vulgaire...

Pataud : qui a des gestes maladroits. C'est le contraire de gracieux.

Vulgaire : Qui n'a pas de bonnes manières en public, c'est le contraire de l'élégance alors qu'on se croit élégant. (Par exemple, le « bling-bling », c'est vulgaire, mâcher du chewing-gum dans un endroit chic ou au travail...) La vulgarité se rencontre chez toutes les couches sociales, ethniques ou culturelles, comme l'élégance, d'ailleurs. Certains footballeurs sont vulgaires, d'autres élégants, certains ministres, pareil...

Le Modern Jazz Quartet, la musique la plus élégante de toute l'histoire du jazz.

LES GENRES MUSICAUX

Un genre musical, c'est l'usage que l'on fait de cette musique.

1/ Savant / populaire / traditionnel

Cette classification est en voie de disparaître avec le mélange des genres au XXe siècle mais elle a existé si longtemps qu'on doit la connaître.

La musique savante est un genre qui demande un savoir important pour l'interpréter et une écoute attentive pour l'apprécier car elle est souvent recherchée. Elle s'adresse à tout le monde et essaye de satisfaire les connaisseurs. Elle est presque toujours écrite car trop complexe pour être transmise oralement. Ex : la musique classique arabe (orale ou écrite), la polyphonie occidentale, « musique classique » (écrite), la musique classique indienne (orale malgré une extraordinaire complexité rythmique)

La musique populaire est une musique assez peu recherchée et faite pour divertir le peuple. (populaire = qui vient du peuple). (Ex : le Zouk, le rock, la musique commerciale...)

La musique traditionnelle est la musique de nos ancêtres, qui se transmet de générations en générations pour conserver l'identité culturelle des peuples. Elle est sans cesse réactualisée malgré tout, tout en conservant ses caractéristiques habituelles. (Ex : le Fado, la musique bretonne, etc.)

MELANGE DES GENRES : Il existe des musiques dites populaires, par exemple du jazz ou du rock, dont la composition est très proche de la musique savante et qui s'inspire de Jean Sébastien Bach, par exemple. De même, Mozart adorait la musique populaire à la mode de son époque et s'en inspirait même parfois (« Marche turque »). Enfin, la musique savante d'Inde du Sud (carnatique) ne s'écrit pas, mais elle est très complexe.

2/ Les principaux genres musicaux.

Ce tableau ne s'occupe pas de savoir s'il s'agit de musique savante, traditionnelle ou populaire.

MUSIQUE PROFANE		MUSIQUE RELIGIEUSE	
Mus. profane instrumentale	Mus. profane vocale	Mus. religieuse vocale	Mus rel. instr.
SYMPHONIES – CONCERTOS (pour orchestre)	OPERA – COMEDIE MUSICALE (spectacle chanté sur scène)	MESSE (Minimum 5 parties)	MEDITATIONS
MUSIQUE DE CHAMBRE (pour petite formation)	CHANSON POPULAIRE MELODIES (poèmes français) LIEDER (poèmes allemands)	ORATORIO (opéra religieux sans mise en scène)	CEREMONIES
BALLET Musique de danse (art)	CHANSON ENGAGEE (humanitaire, politique...)	PRIERES	
MUSIQUE DE FILM		CEREMONIES DIVERSES	
MUSIQUE D'AMBIANCE (Musique « Bruit de fond » pour les ascenseurs)			
MUSIQUE DE DIVERTISSEMENT (danse, déroulement...)			

L'OPERA, l'art total.

L'opéra est un spectacle musical qui rassemble le chant, la musique instrumentale, le théâtre, la poésie et les arts plastiques (costumes et décors), en ajoutant des machineries et des effets spéciaux. Une page ne suffira jamais à rendre cet art total qui existe depuis plus de 400 ans. D'autant plus que de nombreuses idées fausses circulent. Le mieux, est déjà de les éradiquer et d'illustrer les réponses avec des photos spectaculaires.

Idées sur l'opéra	Vrai ? Faux ?	Explication
<p>L'opéra, c'est une dame qui crie...</p> <p>(Dans Tintin, <i>la Castafiore casse les oreilles de tout le monde</i>. C'est une caricature de chanteuse d'opéra)</p>	FAUX	<p>A l'opéra, on chante fort car on n'utilise pas de micro. De toute façon, c'est bien moins fort qu'un concert de rock...</p>
<p>L'opéra, c'est pour les vieux chanté par des vieux...</p> <p>https://youtu.be/1qt5iLPHKo0</p>	FAUX	 <p>La Castafiore (Caricature comique)</p> <p>Patricia Petibon (Vraie chanteuse d'opéra)</p>
<p>La voix d'une chanteuse d'opéra peut casser un verre...</p>	FAUX	<p>Toute vidéo montrant cela est truquée. Une expérience scientifique a prouvé que le son nécessaire pour briser un verre est si fort qu'il rendrait tout le monde sourd...</p>
<p>L'opéra, c'est pour les riches...</p> 	FAUX	<p>Les prix des places va de 5 euros à 195 euros. Vous pouvez réserver comme n'importe qui sur internet. Pour une star comme Beyoncé, les prix vont de 60 à 250 euros. En 1791, Mozart a créé son plus célèbre opéra (<i>La Flûte Enchantée</i>) dans un théâtre de banlieue populaire.</p>
<p>L'opéra n'intéresse plus personne !</p>	FAUX	<p>Taux de remplissage des salles chaque année : 95%</p>
<p>Chanteur d'opéra, c'est comme un sportif de haut niveau...</p>	VRAI	<p>Les cordes vocales sont des muscles. Echauffements, travail et régime alimentaire stricts sont de rigueur.</p>
		

Opéra de Sidney (Australie)

Décors modernes pour *La Flûte Enchantée* de Mozart

LES STYLES MUSICAUX (Généralités)

Un style musical se définit en fonction d'une époque ou d'une mode.

1/ Les styles historiques de la musique occidentale

Rappels historiques : La musique existe depuis plus de 25 000 ans (avant la grotte de Lascaux) mais cette frise chronologique ne représente l'histoire connue que depuis l'antiquité : de -3000 à 2000. Comme cette frise est proportionnelle, on voit que l'antiquité est très longue (3400 ans) et le moyen-âge aussi (1000 ans).

Les grands styles historiques de l'histoire de la musique occidentale sont surtout connus à partir du Moyen-Âge, époque de l'invention de l'écriture musicale (env. 900). Quant aux enregistrements sonores, il faut attendre 1890 ! Donc, avant les partitions, on ne peut presque rien savoir des musiques sauf à partir des instruments retrouvés, des images et des textes d'époque.

Antiquité : Il existe quelques partitions d'une écriture impossible à comprendre de nos jours... (voir image à gauche)

Moyen-Âge : Epoque très importante pour l'histoire de la musique car on invente une écriture qui va évoluer et rester celle que nous connaissons. C'est aussi l'époque de l'apparition de la polyphonie.

Renaissance : Développement de la musique instrumentale et des polyphonies vocales aussi complexes que belles.

Baroque : Epoque de l'apparition de l'opéra et du violon.

Classicisme : Epoque de Mozart.

Romantisme : 19e siècle.

XXe siècle : Pas encore de nom pour cette époque car elle contient beaucoup de styles différents.

Salon musical au XIXe s. (Romantisme)

MUSIQUE POPULAIRE du XXe siècle : Voici quelques exemples de styles : Jazz, rock, funk, RnB, Reggae, Samba, Tango, Zouk, Disco, Techno... (Le rap et le slam font partie des styles musicaux même si la musique ne sert que de fond sonore pour le texte. Dans le rap, la parole est rythmée, donc musicale. Pour le slam, ça se discute...)

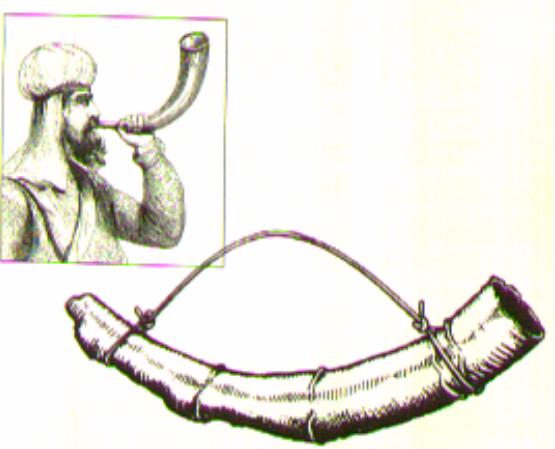
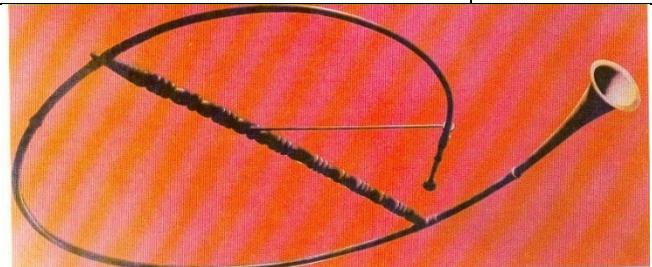
Dans le rock, il y a plein de styles différents, tels que le rock-n-roll, le hard-rock, le métal, le rock progressif...

Dans le jazz, il y a aussi plein de styles différents : New-Orleans, Jazz cool, Be bop, Jazz hot...

Certains styles fusionnent pour en donner de nouveaux : jazz-rock, bossa-nova (Brésil, samba ralentie + jazz)...

LES STYLES MUSICAUX (Antiquité -3000 / ~476)

On ne connaît la musique de l'antiquité que par les images ou les écrits d'époques qui expliquent comment on jouait et comment on composait. Attention, l'imprimerie n'existe pas encore (inventée au XVe s.), les textes étaient écrits et recopiés à la main. Nous n'avons pas d'enregistrement et les partitions restent mystérieuses car les explications pour leur lecture ont disparu (incendies de bibliothèques, guerres, etc.).

	<p>A gauche, harpe égyptienne (peinture murale d'un tombeau) Env. 1000 av. J.C.</p> <p>A droite, cor shoffar, Perse. Env. 2000 avant J.C.</p>	
	<p>Peinture sur vase Grèce, env. 400 av. J.C.</p> <p>Sur cette peinture sur vase, le musicien joue d'un hautbois à deux tuyaux appelé aulos double.</p>	 <p>Ce texte est une « partition » grecque, d'un chant dont les paroles sont surmontées d'indications musicales que nous ne pouvons pas déchiffrer.</p>
	<p>Buccina (buccin), Rome env. 100 av. J.C.</p>	<p>Ancêtre du cor et de la trompette, le buccin est un des premiers instruments courbés. Il faut une grande habileté au forgeron pour courber un tube sans le plier. Cela demande une technologie que peu de peuples possèdent à l'époque.</p>

Il existe beaucoup de représentations de musiciens qu'on retrouve dans les fouilles archéologiques. C'est la preuve que la musique avait un rôle très important dans la vie à cette époque.

LES STYLES MUSICAUX (Moyen-Âge : ~476 ~1456)

Moines (vers 800)

Plain chant, dit « Chant grégorien »

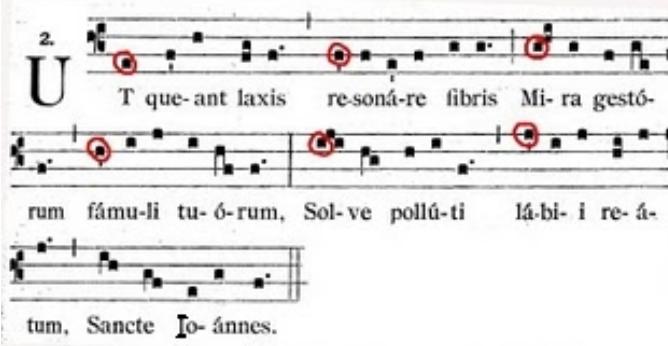
(chant monodique a cappella)

Johannes Ockeghem (1385-1450), fut le plus grand maître de la **polyphonie** du moyen-âge. Il peut être comparé à Jean-Sébastien Bach mais est moins connu car le Moyen-Âge intéressait moins les gens.

Guy d'Arezzo (992-1050), un moine musicien et pédagogue qui a inventé le nom des notes.

Hymne pour Saint Jean (Sancte Iohannes)

Guy d'Arezzo avait remarqué que chaque phrase de ce chant commençait par une note

différente et a donné le nom de la syllabe chantée sur cette note. UT RE MI FA SOL LA. Plus tard, on ajouta le SI (Sancte Iohannes) et on remplaça le UT par DO (Domine = Seigneur = Dieu), plus facile à chanter.

MENESTREL, TROVERES et TROUBADOURS

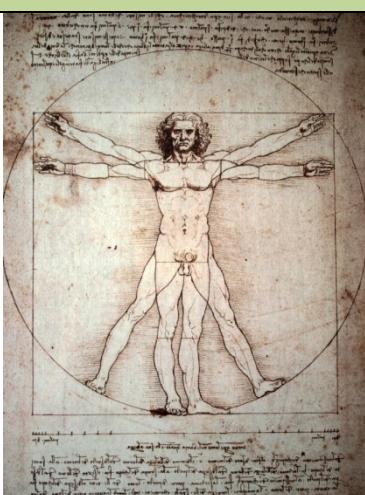
Un ménestrel est un interprète. Il voyage souvent de château en château. Les trouvères et troubadours sont des compositeurs et poètes. Souvent, ce sont des nobles. Trouvère est le mot « trouvez » (celui qui trouve), compositeur en langue d'Oïl (Nord). Troubadour est le même mot en langue d'Oc (sud).

Le luth est un instrument venu des pays arabes par le biais des croisades. En arabe il s'appelle l'ud. Ce mot a été déformé par les différentes prononciations espagnoles, italiennes et françaises. L'ud → luth.

L'invention de la polyphonie est la plus grande nouveauté du moyen-âge qui va influencer toute l'histoire.

LES STYLES MUSICAUX (La Renaissance ~1456/~1600)

La Renaissance est une période très importante car elle voit l'art, la philosophie et la littérature se détacher de la religion et trouver, dans l'humanisme, de nouveaux sujets d'inspiration : Les sujets « humains » intéressent plus les artistes que les sujets religieux. C'est aussi la redécouverte de l'antiquité. On retrouve ainsi, des savoir-faire autrefois perdus après l'antiquité, ainsi que l'art, la philosophie et la mythologie des grecs et des romains. C'est également une époque très importante pour le développement des instruments de musique.

Le dessin de Vitruve, étudié et repris par Léonard de Vinci, montre que les proportions humaines doivent guider le calcul des dimensions des œuvres d'art (peinture, architecture, musique...) Par exemple, le rapport entre longueur et largeur d'un bâtiment paraîtra harmonieux s'il est calculé en fonction des proportions humaines et non plus en fonction de nombres sacrés.

L'invention de l'imprimerie par Gutemberg vers 1439, va permettre d'imprimer la musique et les autres livres pour diffuser le savoir.

Clavecin, Théorbe et Flûte à bec, instruments de la Renaissance.

Kyrie eleison

Missæ Papæ Marcelli

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(1525-94)

Caenfus

Altus

Tenor I

Tenor II

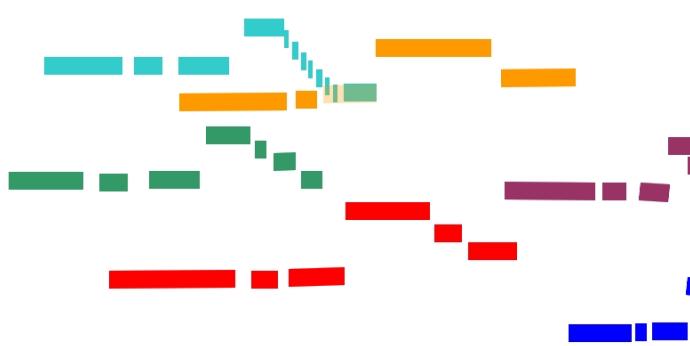
Bassus I

Bassus II

LE CONTREPOINT

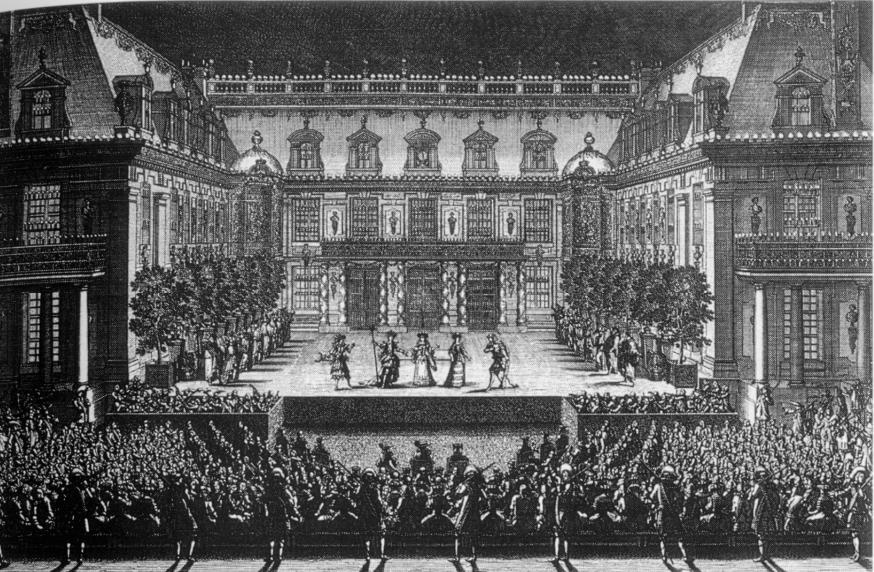
La polyphonie devient extrêmement complexe et recherchée mais sans cesser d'être merveilleuse. Par exemple, la Messe pour le Pape Marcello de Giovanni Palestrina, fait entendre un contrepoint (mélodies différentes superposées) à six voix.

<https://www.youtube.com/watch?v=GgstOSEvIUV>
Les surlignages montrent que les mélodies s'imitent les unes les autres mais ce n'est pas un canon. C'est plus subtil (et donc moins monotone...)

Ceci est une représentation graphique faite pour ceux qui ne savent pas lire la musique. Les couleurs (version pdf téléchargeable sur Pronote) montrent le déroulement des différentes mélodies. Les traits représentent des notes, leur longueur est leur durée et leur place en haut ou en bas correspond à leur registre (grave ou aigu). La notation musicale est beaucoup plus précise pour les musiciens, mais ce graphique est pratique pour visualiser un contrepoint.

LES STYLES MUSICAUX (Le baroque ~1600/~1750) (1)

		<p>LE BAROQUE, ART DU SPECTACULAIRE, DE L'EMOTION ET DU DECORATIF.</p> <p>L'époque baroque se différencie de l'époque précédente (la Renaissance) par des manières très différentes d'envisager l'art et de s'exprimer.</p> <p>Les décos (architecture) sont très nombreuses pour donner un aspect spectaculaire aux œuvres, accentué par les matériaux précieux (dorures). Les œuvres d'art plastique (peinture, sculpture, etc.) sont mises en scènes comme si elles étaient des extraits de pièce de théâtre ou d'opéra.</p> <p>(Miroir baroque et Louis XIV dansant sur scène le rôle du soleil)</p>
<p>L'OPERA</p> <p>Après la Renaissance et son intérêt marqué pour la mythologie de l'Antiquité, les compositeurs baroques vont s'associer avec des poètes et des philosophes pour créer un équivalent de la tragédie antique, mêlant chant, théâtre et poésie.</p> <p>L'opéra apparaît en Italie vers 1600 et sera le genre majeur de la musique savante ET populaire pendant 300 ans, débordant ainsi largement après l'époque baroque.</p>	 <p>(Alceste de Lully dans la cour du château de Versailles en 1674)</p>	
	<p>VIOLON, VIRTUOSITE ET CONCERTO</p> <p>L'invention du violon, à la fin du 17e siècle va transformer les orchestres et la musique instrumentale. Le violon est une évolution technique d'autres instruments à cordes frottées (vièles et violes) qui vont ainsi disparaître et se décline en 4 tailles : Violon, alto, violoncelle et contrebasse (voir page 9). Le violon permet davantage de VIRTUOSITE.</p> <p>La virtuosité est le fait de pouvoir jouer des choses exceptionnellement difficiles.</p> <p>Un des plus grands virtuoses de l'époque baroque fut le violoniste compositeur Antonio Vivaldi (1678 – 1741).</p> <p>La virtuosité va s'exprimer majoritairement à l'opéra pour les chanteurs et dans les CONCERTOS pour les instrumentistes. Un concerto est une œuvre pour orchestre basé sur un dialogue entre l'orchestre et un ou plusieurs solistes.</p>	

LES STYLES MUSICAUX (Le baroque ~1600/~1750) (2)

JEAN SEBASTIEN BACH (1685 1750)

Johann Sebastian Bach est un compositeur allemand qui symbolise presque totalement le style baroque. On dit que c'est lui qui a porté ce style au plus haut degré de perfection possible. Notamment pour la maîtrise du contrepoint dans ses FUGUES. Mais il n'a pas composé d'opéra...

Bach était un organiste mais jouait aussi du clavecin, du violon, du violoncelle et de la flûte. Etant très religieux, l'opéra n'entrant pas dans ses préoccupations. Cependant, il a composé des ORATORIOS, sorte d'opéra sur un sujet presque toujours religieux mais sans mise en scène. L'absence de mise en scène s'explique, pour les sujets religieux, par le fait que les oratorios étaient joués dans des édifices religieux (cathédrales, églises...), donc pas adaptés à recevoir ce type de spectacle.

Il a composé plus de mille œuvres dont certaines durent trois heures !

Toccata et Fugue en ré min (BWV 565)

<https://www.youtube.com/watch?v=bTv-Fn99xhM>

La Badinerie de la Suite en si mineur (BWV 1067)

<https://www.youtube.com/watch?v=Kl6R4Ui9blc>

LA FUGUE est un contrepoint (cf. p 29) très élaboré, une sorte de canon dont chaque voix se décale de quelques notes par rapport à la précédente. Pendant qu'une nouvelle voix joue le thème, les autres continuent avec quelque chose de nouveau (surlignage en pointillé). Cela change du canon.

Par exemple, dans cette fugue à quatre voix, la voix de basse commence sur un MI (portée 4), le thème est imité au ténor mais en partant de SI, l'alto commence en MI et la soprano sur un SI.

Les mélodies ne sont pas identiques comme dans un canon mais on reconnaît très facilement le thème.

Il est très agréable d'écouter cette musique en suivant les « aventures » et transformations du thème.

A musical score for four voices: Soprano (yellow), Alto (green), Tenor (blue), and Bass (red). The score is in common time with a key signature of three sharps. The soprano starts on a dotted half note. The alto starts on a dotted half note. The tenor starts on a dotted half note. The bass starts on a dotted half note. The vocal parts are labeled with their respective names above the staves. The piano accompaniment is shown below the vocal staves.

LA BASSE CONTINUE

C'est un système d'accompagnement dans lequel on demande à n'importe quel instrument grave de jouer en continu, une mélodie d'accompagnement (la basse) écrite par le compositeur, faisant contrepoint à la mélodie principale. Pendant ce temps, pendant qu'un **instrument harmonique** (qui peut jouer **des accords**), tel que le luth, le théorbe, le clavecin, la guitare ou l'orgue (dans les églises), joue des accords avec une certaine liberté en improvisant un peu.

Quand on a un orchestre complet, on écrit tous les instruments sauf ceux qui jouent des accords. De manière étonnante, en jazz, les musiciens fonctionnent de manière similaire.

A musical score for 'La Badinerie' by JS Bach. It shows a basso continuo part with a single line of notes and a harmonic part with chords indicated by numbers (5, 7, #, +, 5) above the staff. The text 'Accords réalisés librement d'après les chiffrages en dessous' is written above the harmonic part. The basso continuo part is labeled 'Basse'.

Début de la Badinerie, de JS Bach. (partition incomplète)
La **basse** peut être jouée par un violoncelle ou une contrebasse ou encore un basson, les **accords** improvisés par un clavecin ou un luth. Bach a voulu que la mélodie soit jouée à la flûte traversière.

LES STYLES MUSICAUX (Le Classicisme ~1750/~1820)

Cette période est l'une des plus courtes de l'histoire de la musique mais elle va marquer tous les compositeurs à venir en servant de modèle dans de nombreux domaines. Classique, cela signifie d'ailleurs « modèle ».

Associé au Siècle des Lumières, le classicisme a pour valeurs **l'élegance, la simplicité, la maîtrise et le triomphe de la raison** sur les sentiments que l'on garde pour soi. A l'époque classique, il était très vulgaire d'étaler ses sentiments à tout propos et de perdre le contrôle de soi. Des exemples de classicisme en dehors de la musique : les jardins du château de Versailles et les tragédies classiques de Jean Racine (Règle des trois unités).

SYMPHONIE ET ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Partout en Europe, les orchestres se développent en imitant le modèle du plus célèbre orchestre de l'époque, celui de Mannheim (Allemagne). Ainsi vont peu à peu apparaître les orchestres symphoniques (voir page 8).

UNE SYMPHONIE est un genre musical apparu à l'époque classique : Elle est en plusieurs parties (presque toujours 4) qu'on appelle des mouvements :

- 1- Allegro
- 2- Lento
- 3- Menuet (danse)
- 4- Presto

Mozart
Symphony No. 40
in G minor
K. 550

Allegro molto.

Flûte
Hautbois
Clarinette .
Bassons
Cor 1
Cor 2
Violons 1
Violons 2
Altos
Violoncelles et Contrebasses

Début du 1er mouvement de la 40e symphonie en sol min k550 de Mozart. L'orchestre ne comporte pas de percussions.

UN GENIE ABSOLU : MOZART (1756 1791)

Wolfgang Amadeus Mozart est né dans une famille de musiciens dont le père était un grand professeur. Wolfgang était très doué et a composé ses premières œuvres vers 5 ans et son premier opéra à 12 ans. Il avait une mémoire incroyable et retenait tout ce qu'il entendait. Mais pour avoir son propre style, il a dû travailler avec acharnement et application afin d'être réellement original.

Il a composé pour tous les genres (opéras, symphonies, concertos, messes, musique de chambre ...), beaucoup de musique « sérieuse » mais aussi beaucoup de musique de divertissement.

Les mélodies qu'il trouvait étaient belles, élégantes et son sens rythmique admirable, toujours très entraînant.

Depuis sa mort, il n'a jamais cessé d'être reconnu comme un compositeur exceptionnel et sa musique a résisté à toutes les modes. C'est pour cela qu'il est le compositeur classique par excellence.

LE QUATUOR A CORDES :

LE RAFFINEMENT TOTAL

Un symbole de l'art extrêmement raffiné du XVIIIe siècle est la musique de chambre (musique pure pour un petit groupe d'instrument) et notamment le quatuor à cordes. Ce groupe de 4 instruments est parfaitement équilibré autant au niveau du timbre (4 de la même famille) que des registres : 2 violons (aigus) un alto (medium) et un violoncelle (grave)

LES STYLES MUSICAUX (Le Romantisme ~1820/~1895)

Le romantisme est un style fait de révolte contre le classicisme jugé trop contraignant et trop « coincé ». Il s'oppose en tout au classicisme et a marqué la musique jusqu'à notre époque. Les compositeurs ont trouvé ainsi un nombre impressionnant de nouveautés musicales dans tous les genres musicaux.

CLASSICISME	ROMANTISME	
La raison domine la nature et empêche de faire déborder les sentiments.	Les sentiments personnels de l'artiste le guident et lui permettent de trouver des nouveautés hors des règles.	
Rester simple, clair et mesuré. Elégant.	Exagération des sentiments dans tous les domaines.	
Siècle des lumières.	Nuit, mystère, magie. Naissance du fantastique.	
L'homme domine la nature. (Versailles)	La Nature domine les hommes.	

Caspar David Friedrich (1774 1840): *Promeneur devant la mer embrumée* (1817 env.) Dans ce tableau, on voit que l'homme ne maîtrise pas la nature déchainée et inquiétante (brume).

DES COMPOSITEURS ORIGINAUX	
LUDWIG van BEETHOVEN (1770 1827) a commencé sa carrière dans le style de Mozart mais a tout changé dans la manière de composer. C'est le père du romantisme. Derrière lui, viendront de grands génies qui exprimeront toujours leur admiration à son sujet. FRANZ SCHUBERT (1797 1828) HECTOR BERLIOZ (1803 1869) FREDERIC CHOPIN (1810 1849) ROBERT SCHUMANN (1810 1856) FRANZ LISZT (1811 1886) RICHARD WAGNER (1813 1883) GIUSEPPE VERDI (1813 1901) JOHANNES BRAHMS (1833 1897) Jamais une époque n'a été si riche en grands génies musicaux. On continue de jouer leurs œuvres très souvent à notre époque.	

Sur ce tableau, on voit Liszt jouer du piano en regardant avec dévotion (admiration) le buste de Beethoven, posé sur le piano. Autour de lui sont ses amis artistes (Berlioz, Rossini, Pagannini, A. Dumas, G. Sand) et son épouse.

L'AGE d'OR DU PIANO
Le piano est une évolution du clavecin qui va le rendre démodé. Alors que le clavecin ne permet pas de jouer beaucoup de nuances, le piano développe un mécanisme qui permet de régler la puissance du son en fonction de la force des doigts. C'est très pratique et permet aux artistes de jouer avec plus d'expression. Le piano est également plus puissant. Il convient donc mieux à cette époque qui laisse les artistes exprimer leurs sentiments et les encourage même à les exagérer. Des grands pianistes/compositeurs comme LISZT et CHOPIN vont aider toute leur vie les constructeurs de piano à trouver des innovations.

LES STYLES MUSICAUX (Le XXe siècle) (~1895 ~1980)

Le XXe siècle est inclassable. Tous les dix ans apparaît une révolution musicale. Depuis 1980, cependant, rien de nouveau... La musique savante s'est déconnectée du grand public et a laissé la musique populaire commerciale envahir presque tous les espaces musicaux. Cela empêche toute nouveauté d'éclorer : Sous prétexte qu'il faut servir au public ce qu'il aime pour gagner de l'argent, on ne change presque plus rien.

NOUVEL AGE D'OR DE L MUSIQUE

FRANCAISE

Entre 1895 et 1925, le cœur de la musique bat au rythme des œuvres créées à Paris par CLAUDE DEBUSSY et MAURICE RAVEL. Debussy a apporté du nouveau (comme Beethoven) et Ravel a créé des œuvres sublimes (comme Mozart). Ces deux compositeurs sont au niveau des plus grands génies de l'histoire de la musique. Leur musique continue d'inspirer tous les compositeurs de musiques de films actuels (de Star Wars à Pirate de Caraïbes)

Claude Debussy (1862 - 1918)

Maurice Ravel (1875 – 1937)

REVOLUTION DU LANGAGE MUSICAL

La musique du XXe siècle va subir une révolution aussi importante que le cubisme et l'art abstrait en peinture. Afin de rompre avec les habitudes, certains compositeurs (ARNOLD SCHOENBERG, ALBAN BERG et ANTON WEBERN) vont cultiver les dissonances dans leurs œuvres jusqu'à n'avoir plus aucune consonnance.

DEBUSSY et RAVEL avaient déjà exploré de chemin mais gardaient les dissonances minoritaires.

D'autres vont créer une musique « bruitiste », c'est-à-dire uniquement avec des bruits (PIERRE SCHAEFFER, *Etude aux objets*, 1959).

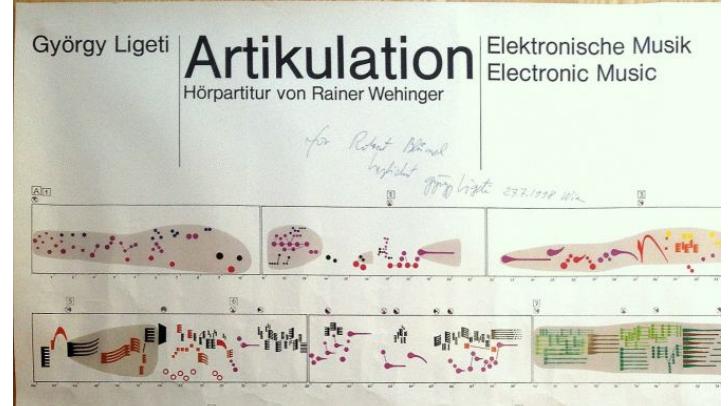
Mais cette musique est trop dissonante pour la grande majorité des gens. Beaucoup se moquent d'elle en disant que c'est « du n'importe quoi »...

LA MUSIQUE DE FILM

Le cinéma a vu le jour vers 1895. Tout de suite, il s'est allié à la musique, l'un renforçant l'autre. De nos jours, il tient le rôle qu'avait l'opéra entre 1600 et 1930. La musique de film est cependant plus en retrait, secondaire par rapport aux images. A l'opéra, elle était aussi importante que ce qui se passait sur la scène, voire même plus importante.

L'ARRIVEE DE L'ENREGISTREMENT

Une révolution technologique considérable apparaît avec la possibilité d'enregistrer des sons (1877). On peut écouter Debussy ou Ravel jouer leurs propres œuvres ! C'est d'une importance historique considérable. Grâce à cela, on peut aussi réécouter des improvisations de musiciens de jazz aujourd'hui décédés. Mozart et Beethoven étaient eux aussi de très grands improvisateurs. Il aurait été formidable de pouvoir les écouter...

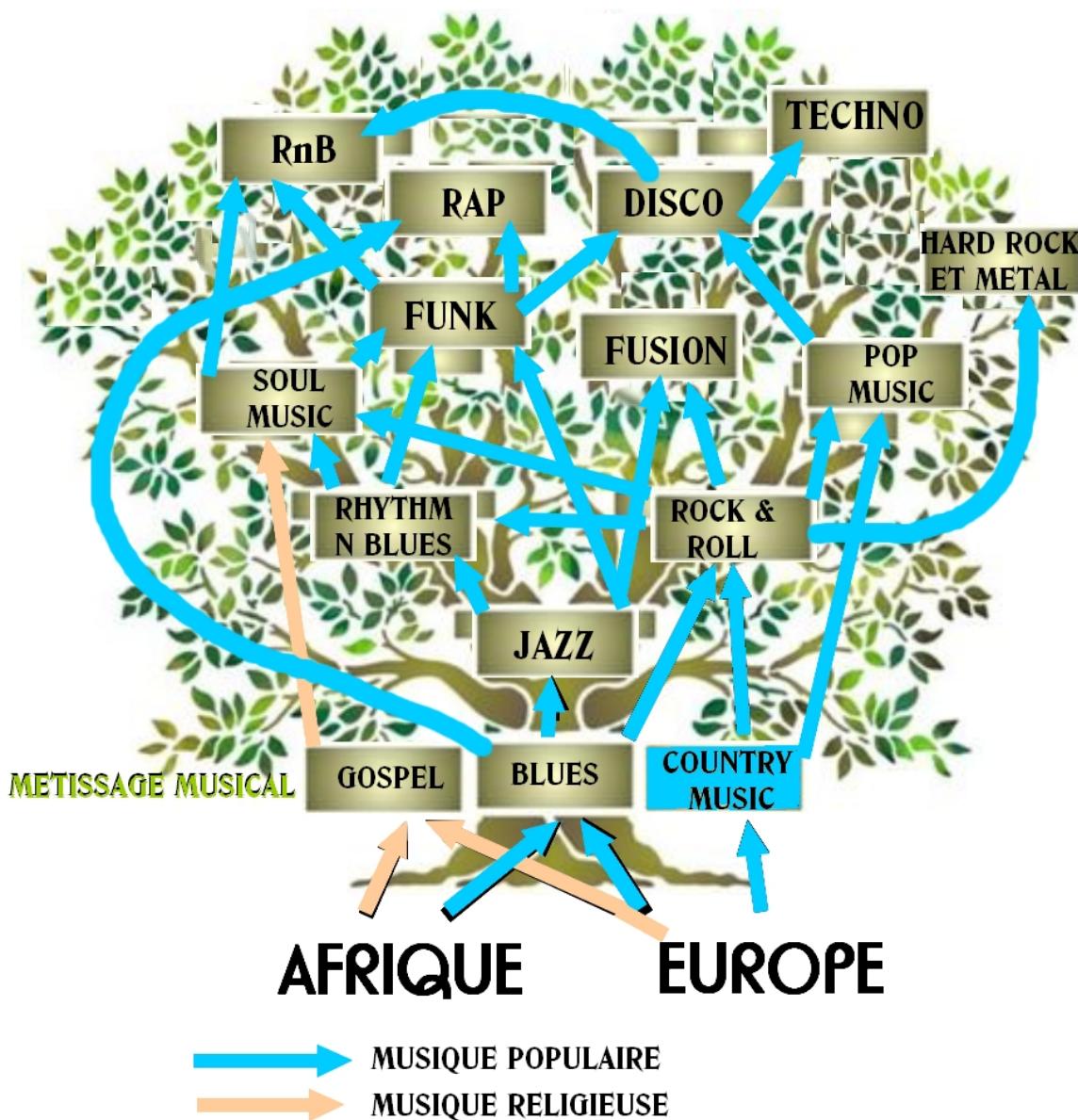
Enfin, l'invention des synthétiseurs va ouvrir la porte à la musique électronique. L'illustration ci-dessus est sensée remplacer une partition. Le problème de la musique électronique est qu'elle est tellement originale que les premiers compositeurs n'ont pas su comment la noter de manière claire. Heureusement, elle a été enregistrée.

QUE VA-T-IL RESTER DU XXe SIECLE ?

Il est encore trop tôt pour dire quels seront les compositeurs qui resteront après le XXe siècle comme sont restés Lully, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin... Certains noms dominent déjà (DEBUSSY, RAVEL, STRAVINSKY, SCHOENBERG, LIGETI...) et d'autres connus en leur temps vont sombrer dans l'oubli parce qu'ils n'étaient que des phénomènes de mode ou des suivreurs.

LES STYLES MUSICAUX Blues, gospel, jazz, rock, etc.

La musique américaine va développer de nombreux styles populaires différents durant le XXe siècle. Ils ont tous pour origine, trois racines déjà présentes au XIXe siècle : Le BLUES, le GOSPEL et la COUNTRY MUSIC. Les esclaves capturés en Afrique ont été convertis au christianisme au fil des siècles et ont mélangé leurs traditions musicales avec celles des européens. Le BLUES et le GOSPEL sont de formidables exemples de métissage musical dans lesquels on ne reconnaît presque plus les musiques d'origine tant le mélange est innovant par rapport aux sources. L'arbre généalogique ci-dessous représente les influences diverses, de 1850 (racines) à nos jours (cime).

La musique américaine s'est répandue sur le monde entier. Les Beatles, groupe anglais, s'est inspiré du blues et du rock pour devenir le premier groupe de pop au succès mondial. Mickael Jackson a été le seul à réaliser la même chose. Son exemple a permis d'installer un style mêlant un peu de tout appelé RnB depuis 1990. Le RnB produit des stars dont le style n'évolue pas et reste globalement celui des années 1990.

Pour rompre avec cette musique sans surprise, parallèlement, des métissages musicaux intéressants voient le jour : Jazz et musiques orientales, rap et reggae, rock et « musiques celtiques »... Le gospel se chante dans des styles modernes autant qu'ancien (jazz, funk, etc.) Le rap, apparu vers 1975, n'utilise la musique qu'en second plan et est, de ce fait, un moyen d'expression artistique plus poétique et littéraire que musical.

LES STYLES MUSICAUX et la mode vestimentaire

Les styles musicaux s'assortissent souvent d'un style d'habillement particulier. L'importance de l'image s'est développée aux XXe et XXIe siècle par le moyen du cinéma, de la vidéo et la facilité de créer des images par la photographie et les technologies numériques.

Renaissance

Entre baroque et classique

Musiciens « classique » en concert

Les musiciens de musique « classique » ont une tenue de concert mais dans la vie courante, ils s'habillent comme nous. Ce ne sont pas des fils de ducs et duchesses mais des gens comme tout le monde. Voyez ici en studio.

MUSIQUE POPULAIRE DU XXe SIECLE

1960

1967

Hippies en 1970

Disco – Funk 1975 env.

« Métalleux »
De 1980 à nos jours

Rap de 1980 à nos jours

MUSIQUES et TRADITIONS

La musique est très liée aux traditions : Danses, religions, fêtes... Une musique traditionnelle est propre à une région, parfois un pays. Par exemple, il n'existe pas *une* musique traditionnelle française ou *une* musique traditionnelle algérienne mais *des* musiques pour les nombreuses régions de ces pays. Musique bretonne, basque, occitane, etc. en France, musique berbère, touareg, kabyle etc. en Algérie.

Depuis la Préhistoire, un arc peut servir à faire de la musique. En Afrique, cet usage persiste dans certaines musiques traditionnelles. Au Brésil, l'arc musical africain s'est transformé en Berimbau pour la Capoeira.

Cor des Alpes (France, Suisse, Autriche)

France (Auvergne)

Inde (Danse)

Inde (Tabla et Sitar)

Japon (Danse)

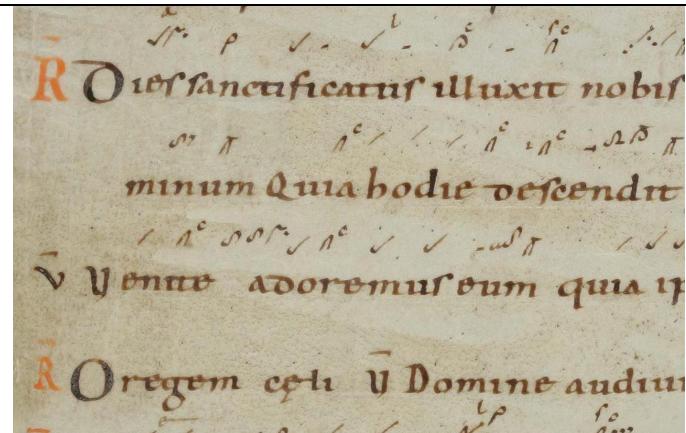
Tambour Ghaïta Bendir (Maroc)

Danse des derviches (Syrie, Turquie)

L'ÉCRITURE MUSICALE

Partout dans le monde, on joue et chante sans partition. Les Grecs, dans l'antiquité, avaient inventé un système d'écriture. Les bouleversements (guerres et invasions, incendies de bibliothèques) du Moyen-âge (entre 300 et 600 après J.C.) nous en ont fait perdre l'explication. Cette musique est donc devenue injouable. Mais plus tard au Moyen-âge (vers 900), la nouvelle musique est devenue si complexe que les compositeurs ne pouvaient plus l'enseigner aux musiciens et chanteurs oralement. Il donc fallu inventer une écriture pour la transmettre. Cela permet aujourd'hui de connaître la musique d'avant l'invention de l'enregistrement (1890 env.).

Notation grecque de l'antiquité, malheureusement incompréhensible →

IXe siècle

Au départ, pour les chants religieux, certains moines ont dessiné de petits traits afin de mémoriser si la mélodie montait dans l'aigu ou descendait vers le grave.

L'ennui, c'est qu'on n'a aucune idée de la note par laquelle on doit commencer, ni du tempo, ni du rythme.

Mais ce n'était qu'un aide-mémoire pour des mélodies déjà apprises par cœur mais que certains moines avaient du mal à retenir tant il y avait de chants à mémoriser.

XIIIe siècle

Le système s'est perfectionné en inventant des noms pour les notes et des lignes pour servir de points de repère. Plus la note est sur une ligne haute, plus elle est aiguë. Mais toujours pas de rythme vraiment précis...
(Partition de troubadours)

A partir du XVIIe siècle

La solution pour le rythme a été trouvée : La forme et la couleur des notes. Blanches, noires avec ou sans bâtons (hampes) ou crochets.

Pour que les musiciens lisent plus facilement, on attache entre elles les notes qui sont dans la même pulsation et on sépare tous les 2, 3 ou 4 temps (mesures). Evidemment, on dessine aussi les silences (petits rectangles)

Ainsi, cela permet de composer des musiques polyphoniques et de gagner du temps pour les faire jouer ou chanter.

A la fin du XXe siècle, de nouveaux styles de musique ont nécessité de nouvelles manières de noter la musique. C'est un art en constante évolution... ([cf. page 23](#))

MONODIE, POLYPHONIE, HARMONIE, CONTREPOINT...

MONODIE : Tout le monde joue ou chante la même chose. Les hommes peuvent chanter dans le grave ce que les femmes chantent dans l'aigu, peu importe si c'est la même mélodie en même temps.

Allegro con spirito

Clef de SOL (instr aigu)

Ré aigu

Ré grave

Même note

Clef de FA (instr grave)

Bass f unis.

POLYPHONIE : Plusieurs sons ou mélodies différentes en même temps.

Sopranos

Altos

Tenors

Basses

Basse Continue

Gra- ti- as a- gi- mus ti- bi

5 6

La polyphonie *syllabique* (ou *homorythmique* = même rythme) s'appelle de l'**HARMONIE**. Les syllabes sont chantées en même temps.

Dans l'image ci-contre, on voit bien que les syllabes sont chantées en même temps mais que les notes sont différentes selon les voix. (Sur la 1ère syllabe « Gra », les sopranos chantent un si, les altos un sol, les ténors un autre si, les basses un mi)

La forme la plus complexe de polyphonie s'appelle le **CONTREPOINT**. Il s'agit d'une polyphonie de mélodies indépendantes qui peuvent avoir des paroles et des rythmes différents. Ci-dessous, contrepoint vocal et instrumental. Le **canon** (ex : *Frère Jacques*) est une forme simple de contrepoint. La **fugue** (cf. page 20) en est la forme la plus élaborée. (Ci-dessous, un contrepoint à « 5 voix » [repérables aux 4 couleurs + sans couleur])

Fl.

Ob.

Fag.

Viol. I

Viol. II

Viola

S.

A.

T.

B.

Org. e Bassi

Ky - ri - e - lei - son, Ky - ri - e -

Ky - ri - e - lei - son, Ky - ri - e -

Ky - ri - e - lei - son, Ky - ri - e -

Ky - ri - e - lei - son, Ky - ri - e -

Ky - ri - e - lei - son, Ky - ri - e -

LE SYSTEME AUDITIF : ATTENTION, FRAGILE !

Le système auditif humain est moins performant que celui de certains animaux, mais il est tout de même très fin et malheureusement, très fragile.

COMMENT ENTEND-ON ?

Les sons sont des vibrations. L'oreille les capte (1). Les vibrations vont aller frapper le tympan (2), petite peau qui va vibrer comme un tambour. Le tympan transmet ces vibrations dans l'oreille interne (3), milieu plongé dans l'eau. Comme des vagues, les vibrations sont transmises dans le colimaçon (4), sorte d'escalier qui contient des capteurs. Ces capteurs analysent la vibration et transmettent les résultats au cerveau par le « nerf auditif » (5). C'est le cerveau qui comprend de quel son il s'agit et d'où il vient exactement.

Entre 0 et 7 ans, l'oreille apprend à fonctionner et mémorise plein de sons (voix des parents, des amis, bruits de choses ou animaux dangereux...).

Après 18 ans, l'oreille commence à devenir moins performante. Quand on abîme le système auditif, il ne guérit pas et on ne retrouve pas son audition. La médecine ne sait pas encore guérir les oreilles internes abîmées.

Qu'est-ce qui abîme notre système auditif ?

Le bruit, trop fort ou trop longtemps (ou les deux).

L'unité de mesure permettant de savoir si un bruit ou un son est fort ou pas s'appelle le décibel (db).

A partir de 60 db, on a la sensation que c'est fort et le cerveau se fatigue. Les gens qui travaillent dans le bruit se fatiguent beaucoup plus vite.

A partir de 90 db, l'intensité du bruit ou du son devient **dangereuse**. Indolore, cette blessure est dangereuse car on ne la sent pas ! **A partir de 110 db**, cela devient douloureux, le système auditif s'abîme irrémédiablement. On a les oreilles qui sifflent. Cela signifie que des capteurs du colimaçon (4) ont été arrachés et que le cerveau croit qu'ils lui transmettent l'existence de sons aigus. Un peu plus tard, quand le colimaçon a cicatrisé, notre oreille cesse de siffler. Mais nous avons perdu quelques facultés à entendre les aigus. Pour toujours...

100 db

100 db

105 db

110 db

110 - 120 db

Un casque ou des écouteurs abîment les oreilles car le son est trop près du tympan. Même les ingénieurs du son (les vrais, les bons) essayent de réduire au maximum le temps d'écoute au casque. En studio d'enregistrement, on n'écoute jamais la musique fort. Cela ne sert à rien !

EN CAS DE BOURDONNEMENT, DE SIFFLEMENT, OU D'IMPRESSION DE SURDITE APRES QUELQUES HEURES OU UNE NUIT DE SOMMEIL, CONSULTEZ IMMEDIATEMENT UN O.R.L. OU LES URGENCES. DANS CERTAINS CAS, UN TRAITEMENT IMMEDIAT PEUT VOUS EVITER DES TROUBLES GRAVES ET IRREVERSIBLES.

2/ PRATIQUER LA MUSIQUE

LA VOIX (Principes généraux)

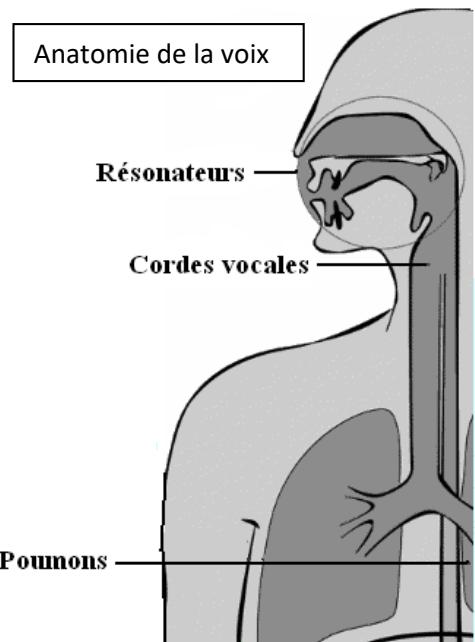
La sublime voix
d'Irène Cara
(Fame, 1980)

La voix est notre instrument de musique personnel.

Chacun peut donc faire de la musique en chantant.

La voix est produite par la vibration de muscles placés dans la gorge

et appelés « CORDES VOCALES ». Grâce à l'air envoyé sous forte pression par les POUMONS, la vibration est projetée au dehors après avoir résonné dans les cavités (espaces vides) du crâne (bouche, nez) et de la gorge.

POSTURE ET TECHNIQUE

La posture est essentielle, comme pour un sportif. Détendu mais pas mou.. Assis ou debout, se faire le plus grand possible sans crisper, sourire, avoir le regard vif, être dynamique et non « coincé ».

Articuler au maximum et faire résonner le son naturellement. Il faut prendre exemple sur ces images.

LES INSTRUMENTS DE LA SALLE DE MUSIQUE

La batterie

Chimes

Bongos

La guitare électrique possède 6 cordes.
La basse possède quatre cordes de contrebasse.
Sans l'amplificateur, elles ne peuvent pas produire de son.
Un « ampli » pour basse est différent d'un ampli pour guitare.

Tambourin

Le synthétiseur est un instrument qui invente de nouveaux sons ou imite le son des autres. Il peut se coupler avec un ordinateur ou un module de sons complémentaire (Voir la petite boîte scotchée sur le synthétiseur léger en classe).

La sono permet de servir d'ampli pour les voix ou pour les instruments. On peut brancher 6 pistes : de 2 à 4 micros et de 2 à 4 instruments. Ce sont les 6 boutons blancs en bas qui équilibrivent (ou mixent) ces 6 sources sonores.

OU APPRENDRE LA MUSIQUE EN DEHORS DU COLLEGE?

Pour apprendre à jouer d'un instrument, il faut un professeur spécialisé dans cet instrument ou un musicien expérimenté. Apprendre par classe entière ou demi-groupe est impossible. Par un, deux ou trois, c'est ce qu'il y a de mieux. Le chant choral peut s'apprendre en groupe, pas le piano... Le chant solo nécessite des cours particuliers ou en petits groupes. A l'orchestre des élèves, les jeunes savent déjà jouer un minimum.

Cours de batterie dans un conservatoire

La musique n'est pas réservée aux personnes riches. Le conservatoire revient moins cher que des cours particuliers et les professeurs sont tous diplômés et/ou musiciens professionnels. Dans de nombreuses villes, il existe des conservatoires dont les tarifs sont calculés par rapport aux salaires des parents. Ainsi, c'est beaucoup moins cher si les parents ont des revenus modestes.

Classe d'orchestre à Villiers sur Marne.

Cours de saxophone

QUESTIONS :

Comment choisir son instrument ? Ecoutez votre instinct et vos préférences. Vous seul-e pouvez choisir. Ecoutez de la musique, regardez des concerts en vrai ou en différé (télé, internet...).

Et si je veux apprendre avec ma sœur, mon frère ou un ami ? C'est possible, mais il faut qu'il soit bon pour que l'élève progresse vite. On peut commencer ainsi mais à un certain moment, le besoin d'un vrai professeur se fera sentir si on veut vraiment bien savoir jouer et se faire plaisir.

Et les tutos sur internet ? Certains exemples sont très bons mais le « tuto » ne peut pas vous écouter pour vous corriger ni regarder votre posture pour la reprendre si besoin... Les tutos est plus utiles sont ceux pour les musiciens expérimentés qui veulent apprendre de nouvelles choses (on apprend à tout âge).

Le solfège, c'est vraiment une torture ? Ceux qui disent cela se divisent en deux groupes : ceux qui n'en ont jamais fait et ceux qui n'ont pas fait l'effort de persévérer. Les nouvelles méthodes de solfège pour apprendre à lire la musique sont très efficaces. Cela ne devient difficile que si on ne s'entraîne pas. Comme le foot...

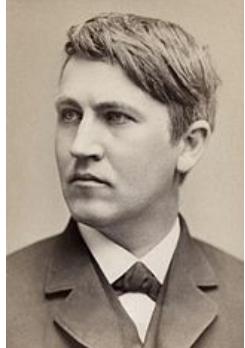
ENREGISTRER LA MUSIQUE

Edouard Léon Scott de Martinville (1817-1879)

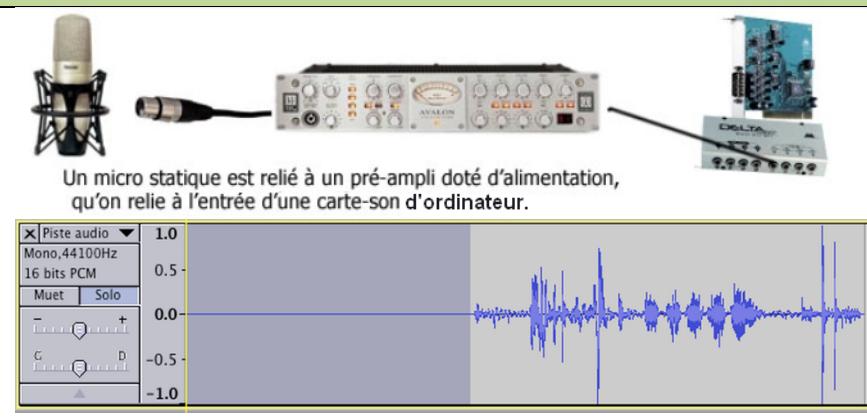
Inventer un appareil destiné à enregistrer les sons a demandé beaucoup d'ingéniosité et n'a pas été possible avant la maîtrise de l'électricité. Deux inventeurs ont trouvé la solution séparément. Le français Edouard Léon Scott de Martinville en 1857 pour l'enregistrement et l'américain Thomas Edison pour la lecture des sons en 1877.

Les enregistrements de musique les plus anciens que nous puissions écouter datent d'environ 1890. Souvent, ils ont été perdus ou se sont mal conservés.

Thomas Edison en 1878

LA CHAINE D'ENREGISTREMENT ET DE RESTITUTION DU SON DE NOS JOURS.

Le micro capte les ondes sonores grâce à un système électrique. Il les envoie à un pré-ampli qui les amplifie. La carte son transforme ces signaux en numérique. Ils peuvent être utilisés par un **logiciel audio multipiste**.

Une fois que tous les instruments sont enregistrés séparément, on optimise chaque « **piste** » (cela ressemble à des couloirs de piste d'athlétisme) avec des **effets** (compresseur, réverbération...).

Pour les mauvais chanteurs, on utilise l'Autotune qui corrige ceux qui chantent faux. Certains artistes exagèrent l'Autotune afin de déformer leur voix (un peu comme en 1980).

Puis, vient le **mixage**, qui règle l'équilibre des intensités (plus ou moins fort) et du panoramique (droite/gauche). Enfin, on enregistre (**mastering**) le tout sur deux pistes (stéréo : droite et gauche) pour les CD et mp3, ou plus que deux pistes (5 : 1) pour les salles de cinéma.

Mixage

Mastering

Composer, enregistrer, mixer, produire est une longue chaîne qui demande beaucoup de compétences différentes de la part des musiciens et des ingénieurs du son, qui sont des métiers différents. C'est un travail long, délicat et très difficile, ce qui explique que les cd soient payants.