

COURS

Titre : Structures et formes musicales

Problématique: Comment peut on se repérer dans une oeuvre musicale

Objectifs : Apprendre à identifier, caractériser, les formes musicales constitutives du phénomène musical Apprendre que l'histoire européenne de la musique s'organise en grandes périodes esthétiques.

Œuvre Principale

TITRE : Farandole extrait de la seconde suite de l'Arlésienne

Compositeur : GEORGES BIZET

Dates : 1838-1895

période: Romantique

Pays: France

L'Arlésienne de Georges Bizet est une **suite d'orchestre**. L'œuvre est donc divisée **en plusieurs parties**. Le dernier mouvement de la suite n°2 s'intitule **FARANDOLE**. Dans ce mouvement, il y a **2** thèmes, que nous appellerons **A et B**.

L'Arlésienne est une **musique de scène** que Bizet a composée pour la pièce du même titre d'Alphonse Daudet.

La musique de scène est un genre musical qui se caractérise par sa complémentarité avec le théâtre. Elle est intimement liée à la trame littéraire ou théâtrale. S'inspirant de l'argument d'une pièce de théâtre, elle en accompagne l'action. Elle peut avoir un rôle fonctionnel (occuper un temps mort de l'action lors d'un changement de décor), ou au contraire se superposer au jeu des acteurs pour mettre en valeur les sentiments des personnages, souligner la dramaturgie. On peut la considérer comme un ancêtre de la musique de film...

L'Arlésienne comporte 27 numéros dont les plus célèbres ont été réunis en deux **suites d'orchestre**. L'action se déroule en Provence, et la musique est fortement teintée de la couleur de la musique traditionnelle de cette région chère à Alphonse Daudet.

La pièce écoutée est la *Farandole*, 4e et dernier mouvement de la 2e suite pour orchestre, reprise des numéros 23 et 24 (c'est-à-dire vers la fin) de la pièce d'origine.

Le ressenti: quel sentiment, quelle expression suggère cet extrait ?

Domaine du timbre et de l'espace: Musique instrumentale

-Formation instrumentale: **Orchestre Symphonique.**

Le thème correspondant à la **marche des rois** est le thème **A**.

Voici ces caractéristiques :

Tempo : **MODERE**

Caractère Majestueux **et enjouée**

Le thème **B** correspond **à une farandole (danse).**

Voici ces caractéristiques : Tempo : **MODERE**

Caractère : **JOYEUX, DANSANT**

A la fin de ce mouvement, Les deux thèmes (A et B) sont **superposés**, c'est à dire que nous les entendons **en même temps**, joués par différents **instruments de l'orchestre symphonique**.

Vocabulaire :

Farandole : La farandole est une danse traditionnelle française. Les danseurs se donnent la main pour former une chaîne errante et marquent chaque temps par des sautilllements.

La musique de scène : est un genre musical qui se caractérise par sa complémentarité avec le théâtre. Elle est intimement liée à la trame littéraire ou théâtrale. S'inspirant de l'argument d'une pièce de théâtre, elle en accompagne l'action. Elle peut avoir un rôle fonctionnel (occuper un temps mort de l'action lors d'un changement de décor), ou au contraire se superposer au jeu des acteurs pour mettre en valeur les sentiments des personnages, souligner la dramaturgie. On peut la considérer comme un ancêtre de la musique de film...

Auto Evaluation 1 : Domaine de la Forme : Je reconnais la forme A B

Extrait	Forme A et B	Titre pour la correction
Extrait 1		Le cygne de Saint Saens
Extrait 2	X	Mozart Concerto pour Clarinette
Extrait 3	X	Arlésienne la farandole de Bizet
Extrait 4		Le vol du bourdon

A	ECA	NA
---	-----	----

ŒUVRES COMPLEMENTAIRES

N°1 Titre : L'ELEPHANT

COMPOSITEUR : Camille Saint Saens

Dates: (1835-1921)

Période: Romantique

Pays: France

Le ressenti: quel sentiment, quelle expression suggère cet extrait ?

Lourd, Calme ETC....

Domaine du timbre et de l'espace: Musique instrumentale, c'est un duo

-Formation instrumentale: Piano et un instrument soliste la contrebasse

Domaine de la dynamique:

- Le tempo: Lent (lento)

- Nuances: piano et forte

- L'utilisation des différents **modes de jeu** Les notes sont jouées piquée, appuyée, ou liée

Domaine de la forme

La structure (ou forme) : L'extrait L'éléphant est de **forme A B A**

Auto Evaluation 2 : Domaine de la forme: Je reconnais la forme A B A

Extrait	Forme ABA	Titres pour correction
Extrait 1	X	Le petit cavalier de Schumann
Extrait 2	X	J'ai du bon tabac
Extrait 3	X	Water music de haendel

A	ECA	NA
---	-----	----

N°2 Titre : **ouverture de Carmen**

Compositeur: BIZET

Dates: (1838- 1875)

Epoque : Romantique

Pays: France

Le ressenti: quel sentiment, quelle expression suggère cet extrait ?

Domaine du timbre et de l'espace:

-Formation instrumentale: Orchestre Symphonique

Domaine de la dynamique:

- Le tempo: Rapide (Allegro)

- Nuances: alternance de piano, Forte, crescendo

Domaine de la forme

Cette ouverture assez courte est traitée dans la forme « **pot pourri** » c'est à dire qu'elle emprunte les thèmes principaux de l'opéra :

Remplir le tableau avec les différentes parties:

A	A	B	A	C	C	A	Coda
Refrain	Refrain	Couplet	Refrain	Couplet 2	Couplet 2	Refrain	

Il s'agit ici d'un exemple de **FORME RONDO** (ou rondeau). Cette forme se caractérise par une alternance d'un **REFRAIN** (phrase principale) et de **COUPLET**

Présentation des thèmes :

Thème A : C'est une marche qui évoque Séville et les courses de taureaux. Ce thème dans l'opéra accompagne l'arrivée du toréador Escamillo dans l'arène pour la corrida

Thème B : Un air très court chanté par la soliste dans l'opéra.

Thème C : C'est l'air du Toréador Escamillo, caractérisant sa vanité .

Thème D : La mélodie tragique annonce le terrible destin de Carmen : c'est l'air de la fatalité

*Carmen est un opéra-comique en quatre actes de **Georges Bizet**, sur un livret d'Henri Meilhac et Ludovic Halévy, d'après la nouvelle Carmen, de Prosper Mérimée. Créé le 3 mars 1875 à l'Opéra-Comique de Paris, c'est l'un des opéras français les plus joués au monde.*

Auto Evaluation 3 : Domaine de la forme: Je reconnais la forme A B A

Extrait	Forme Rondo	Titres pour correction
Extrait 1		Le roi de la montagne de Grieg
Extrait 2	X	Ouverture de Carmen
Extrait 3		Les tortues Saint Saens
Extrait 4	X	Fossiles Saint Saens

A	ECA	NA
---	-----	----

Auto Evaluation 4 : Domaine de la forme: Je reconnais les différentes formes (AB-ABA-Rondo)

Extrait	Forme AB	Forme ABA	Forme Rondo	Titres pour correction
Extrait 1	X			Mozart Concerto pour Clarinette
Extrait 2		X		Le petit cavalier de Schumann
Extrait 3			X	Fossiles Saint Saens
Extrait 4				Le Baron Munchausen

A	ECA	NA
---	-----	----

NOM PRENOM.....Note.....sur 20

Histoire de l'art

A travers cette représentation, répondez aux questions suivantes:

- 1) Qui est ce personnage: **Claude MONET**
(Né a Paris en 1840, mort en 1926)
- 2) De quel édifice s'agit il ? **La cathédrale de ROUEN**
- 3) Combien de fois l'a-t-il peinte ? **Plus de 40 fois**
- 4) Que change le peintre à chaque fois?
Le peintre modifie le contraste, la luminosité, la couleur.

Rondo ou variation

A votre avis, ce tableau d'Andy Warhol correspond-il à un rondo ou à une variation ?

Justifiez votre choix :

Les châteaux et les formes musicales :

Répondre aux questions sur les châteaux et relier avec une flèche un château et une forme musicale à un château.

Château construit par l'architecte Philibert Delorme, situé dans le centre val de Loire département d'Indre et Loire. Son début de construction est le XVème siècle.
Qui est il ? **CHENONCEAU**

ABA

Château de style Renaissance situé dans le département du loir et cher. Son début de construction fût en 1519
qui est il ? **CHAMBORD**

ACADA

Château de style classique renaissance situé dans le département de la Drôme. Son début de construction est le XIIème siècle. Qui est il ? **GRIGNAN**

AB