

« Une musique.... Un château inventé ! »

Fossiles , extrait du Carnaval des animaux – 1886

Camille St Saens (1835-1921) - XIXème – France - *Romantisme et post-romantisme*

Matériaux sonores, éléments musicaux - exploitation

découvrir l'ensemble instrumental : deux pianos, une flûte traversière, une clarinette, un xylophone, un harmonium, un célesta, deux violons, un alto, un violoncelle et une contrebasse.

repérer la structure sous forme de « couplet / refrain » - le thème principal du refrain est exposé par le piano et le xylophone

identifier les citations : J'ai du bon tabac - Au clair de la Lune - Ah! vous dirais-je maman - "Danse macabre" de St Saens - "Le Barbier de Séville" Rossini

Comprendre la notion de parodie : mettre en relation la musique et le **texte*** de Francis Blanche - * voir ci-dessous

Informations :

Le Carnaval des animaux est une fantaisie sous forme de suite pour ensemble instrumental exposant quatorze tableaux musicaux. Saint-Saëns composa cette œuvre dans le but de faire rire, parodiant des œuvres de compositeurs célèbres ainsi que de certains interprètes. Cette œuvre fut jouée uniquement deux fois en 1886, à l'occasion de Mardi Gras à Paris, puis à l'intention de son ami Franz Liszt, dans le cadre de soirées privées. Saint-Saëns en interdit ensuite l'exécution de son vivant, sans doute à cause de son caractère satirique, à l'exception du Cygne.

Dans la pièce **Fossiles**, Saint-Saëns y use de la parodie, indiquant pour cette pièce "**Allegro ridicolo**", se fossilisant lui-même, en intégrant des **citations** de vieux airs issus du répertoire enfantin - *J'ai du bon tabac*, *Ah vous dirai-je maman*, *Au clair de la lune*- de l'opéra *Le Barbier de Séville* de Rossini - *Una voce poco fa* - ainsi que de sa propre *Danse Macabre*.

Francis Blanche a écrit un **texte*** parodique, introduisant chaque partie du « Carnaval de animaux ».(*) voir extrait page 4)

Camille Saint-Saëns (1835, Paris– 1921, Alger) :

Enfant prodige, il apprend le piano, puis à vingt-deux ans, devient organiste aux grandes orgues de l'église de La Madeleine à Paris, dont il est le titulaire pendant vingt ans. Franz Liszt le décrit comme « le premier organiste du monde ».

Après la guerre de 1870, il fonde avec d'autres compositeurs la Société nationale de musique dans le but de promouvoir la musique française en réaction au romantisme allemand et à l'opéra italien très en vogue à cette époque.

Saint-Saëns, pianiste, organiste et compositeur, reçoit beaucoup d'hommages et de distinctions honorifiques de son vivant en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Amérique du Sud. Il compose de nombreuses pièces pour piano, pour orgue, de la musique de chambre (sonates, trios, quatuors, etc.), douze opéras dont *Samson et Dalila* (1877), cinq symphonies (dont la n° 3 « avec orgue » en 1886), cinq concertos pour piano, trois pour violon et deux pour violoncelle, des oratorios, de la musique de chambre, des musiques de scène comme *Déjanire* (1898) ou *Parysatis* (1904), des poèmes symphoniques (*La Danse macabre*) et compose pour la première musique de film (*L'Assassinat du duc de Guise*, 1908).

Saint-Saëns ne cesse de composer tout au long de sa vie en France ou à l'étranger, voyageant énormément, découvre l'Algérie à la mort de sa mère en 1888, où il séjourne fréquemment. Le nationalisme de Saint-Saëns devient de plus en plus virulent à la fin du XIXe siècle, tout comme sa défense de la musique traditionnelle et des formes anciennes face à l'arrivée de compositeurs innovants comme Claude Debussy ou Richard Strauss... En 1895, il entreprend, avec d'autres musiciens, l'édition des œuvres complètes de Jean-Philippe Rameau chez Durand.

Les extraits d'œuvres et les fiches pédagogiques complètes sont téléchargeables gratuitement, après inscription, sur le site « Musique Prim » - <http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html>

extrait du texte de Francis Blanche :

Messieurs les fossiles :

Les iguanodons, les mégathériums,
Les ptérodactyles, ichtyosaures,
Nabuchodonosor !
Et autres trésors
Des temps révolus,
Sont venus simplement.
Pour prendre l'air,

L'ère quaternaire, bien entendu !
Et sous les candélabres
Ces corps qui se délabrent
Éparpillent leurs vertèbres
Dans tous les sens
Les fossiles ont tourné
Sur la danse macabre de Saint-Saëns !

La Chevauchée des Walkyries,

extrait de l'opéra *La Walkyrie* - Richard Wagner - 1870

XIXe siècle – Allemagne - Romantisme et post-romantisme - Opéra

Matériaux sonores, éléments musicaux - exploitation

Structure :

Cet extrait comporte un thème mélodique célèbre, celui des Walkyries*, qui est joué à plusieurs reprises, à différentes hauteurs.

Repérer le « leitmotiv » et le reproduire vocalement en « imitant » les trompettes (onomatopées)

Repérer la structure : identifier le moment où le « leitmotiv » disparaît (partie B).

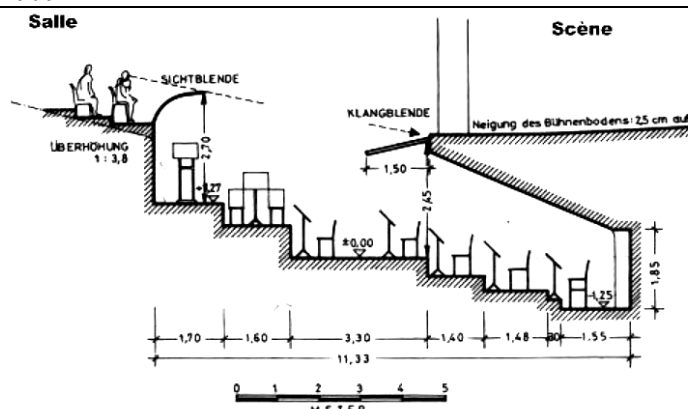
INTRO	PARTIE A exposition du thème des Walkyries	PARTIE B tutti / roulement de caisse	REPRISE DE LA PARTIE A exposition du thème des Walkyries	FINAL
-------	---	---	---	-------

* Dans *L'Anneau du Nibelung*, œuvre dont fait partie l'extrait, chaque personnage est associé à un leitmotiv (thème conducteur) dont les variations nous informent sur la situation dramatique dans laquelle il évolue.

Instruments : Grand orchestre symphonique

La disposition particulière de l'orchestre, imaginée par Wagner, dans la fosse du Palais de Bayreuth qu'il a fait construire, permet au chant de ne pas être couvert.

En outre, Wagner a fait créer des instruments nouveaux, comme le hautbois alto ou le « tuben » (tuba wagnérien) plus apparenté au cor qu'au tuba, malgré son nom. Il a également introduit à l'orchestre la trompette basse.

Informations :

Richard Wagner (1813 -1883), originaire de la Saxe, est le compositeur qui a renouvelé le genre de l'opéra, son ambition étant d'en faire une « œuvre d'art totale », caractérisée par la jonction de diverses disciplines artistiques. Concevant l'opéra comme un drame auquel collaborent tous les arts et particulièrement la musique, Wagner a aussi écrit les livrets.

« **La chevauchée des Walkyries** » est le prélude de l'acte III de l'opéra *La Walkyrie*. Celui-ci appartient à une œuvre gigantesque, *L'Anneau du Nibelung*, cycle de quatre opéras inspirés de la mythologie germanique et scandinave. Cette œuvre était qualifiée par Richard Wagner de « festival scénique en un prologue et trois journées » liant la musique à la poésie, au théâtre, et à la peinture :

- prologue : *L'Or du Rhin* ;
- 1ère journée : *La Walkyrie* ;
- 2ème journée : *Siegfried* ;
- 3ème journée : *Le Crépuscule des dieux*.

Les Walkyries sont des êtres surnaturels, des divinités mineures qui servent Odin, maître des dieux. Elles sont ses messagères et des guerrières. Selon les vœux d'Odin, elles se rendent sur les champs de bataille pour guider les combats et choisir les plus braves, les héros qui vont mourir. « Walkyrie » signifie « celle qui choisit qui succombera ».

La Chevauchée des Walkyries illustre le retour du champ de bataille. Ce thème est identifié comme étant le prélude de l'acte III où Bruneilde, fille préférée d'Odin à qui elle a désobéi, va devoir affronter la colère de celui-ci.

vidéo sur le site : <http://www.lamusiqueclassique.com/2011/07/richard-wagner-die-walkure-la-chevauchee-des-walkyries/>

Lien avec « Ponyo sur la falaise » :

Le compositeur s'est inspiré volontairement de cette œuvre pour illustrer une des scènes du dessin animé : celle où Ponyo « surfe » sur la vague du Tsunami, tandis que Sosuko, le petit garçon tente d'échapper à cette vague (aux environs de 45'50, dans le film).

Visionner la scène dont la musique est inspirée de l'œuvre de Wagner (environ à 45'50 du début).

Comparer la musique du film et l'œuvre originale : ressemblance, différences...

Gymnopédie n°1 – 1888

Erik Satie (1866-1925) - XIXe siècle - France –Moderne et néoclassique

Matériaux sonores, éléments musicaux - exploitation

s'approprier le rythme à trois temps : rythme maintenu par la main gauche du piano (une note basse et brève, suivie d'un accord long) – se déplacer en suivant la « main gauche » du piano.

intégrer la notion de phrase musicale : des notes aiguës jouées par la main droite "chantent" des phrases mélodiques, superposées au rythme à 3 temps – produire des gestes ou déplacements qui suivent ces mélodies (« ronds » liés, amples)

Informations :

La Gymnopédie n° 1 est la première pièce des Trois Gymnopédies, inspirées des danses de l'Antiquité grecque, (Gymnopédie = « danse des enfants nus »). Cette pièce, jouée sur un tempo très lent, sorte de valse lente, mélancolique, ne correspond à aucune forme classique, elle est libre. Satie indique à l'interprète : « Lent et douloureux. »

Le compositeur :

Satie, personnage excentrique, s'oppose au monde musical dit « sérieux » dans la forme, mais également dans l'esthétique. Il a développé rapidement un style très personnel, empreint d'humour, qui a inspiré Debussy, ainsi que la plupart des compositeurs français des années 1900 à 1920.

La plupart des œuvres de Satie sont composées de trois pièces représentant les trois points de vue différents d'un concept musical unique, ce qui est très similaire à l'approche des peintres cubistes.

Il rencontre tout au long de sa vie d'autres artistes avec lesquels il réfléchit, travaille, coopère : des poètes comme Verlaine, Mallarmé et Patrice Contamine...

Satie préside avec Jean Cocteau à la création en 1916 du Groupe des Six (composé de Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre).

En 1917, il écrit la musique de **Parade**, « ballet réaliste » sur un argument de Cocteau, des décors et des costumes dessinés par Picasso, une chorégraphie de Leonid Massine, représenté par les Ballets russes de Diaghilev.

Un extrait du ballet sur : <http://www.numeridanse.tv/themas/Ladanselacroiseedesarts/>

Erik Satie meurt le 1er juillet 1925 dans le plus grand dénuement.

Les extraits d'œuvres et les fiches pédagogiques complètes sont téléchargeables gratuitement, après inscription, sur le site « Musique Prim » - <http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html>

Fossiles

extrait du « Carnaval des animaux » - 1886

Camille St Saens (1835-1921)- France
XIXème - Romantisme

Ce qu'on ressent :

c'est une musique..., elle fait penser à..., elle donne envie de...

Matériaux sonores, éléments musicaux :

Informations :

Gymnopédie n°1

1888

Erik Satie (1866-1925) - XIXe siècle -
France
Moderne et néoclassique

Ce qu'on ressent :

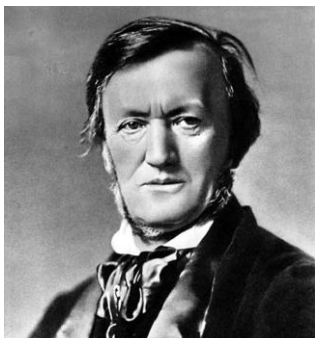
c'est une musique..., elle fait penser à..., elle donne envie de...

Matériaux sonores, éléments musicaux :

Informations :

La Chevauchée des Walkyries,

extrait de l'opéra La Walkyrie

Richard Wagner - 1870
XIXe siècle – Allemagne
Romantisme et post-romantisme
Opéra

Ce qu'on ressent :

c'est une musique... , elle fait penser à..., elle donne envie de...

Matériaux sonores, éléments musicaux :

Informations :