

L'oeuvre musicale du mois

Novembre 2009

Principe :

Découvrir chaque mois une oeuvre musicale ou un instrument pour :

- favoriser l'ouverture culturelle des élèves
- soutenir une séquence de travail en éducation musicale
- s'approprier des éléments du lexique en musique

St Thomas, Sonny Rollins

Cycles 2 et 3

- pour écouter une version, taper dans un moteur de recherche les mots-clés suivants* : *St Thomas, Sonny Rollins Personnel: Sonny Rollins (tenor saxophone); Tommy Flanagan (piano); Doug Watkins (bass); Max Roach (drums).*

*Les mots-clés proposés permettent d'accéder à l'extrait étudié via un moteur de recherche.

L'enseignant s'assurera du fait que l'extrait est bien adapté au public scolaire.

Lors de l'utilisation d'un extrait d'une oeuvre musicale en classe, l'enseignant est tenu de mentionner ses références (auteur(s), artiste(s)-interprète(s), titre de l'oeuvre, éditeur).

« L'utilisation d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche » est formalisée par un accord détaillé dans le bo n°5 du 4 février 2010 :

<http://www.education.gouv.fr/pid23787/n-5-du-4-fevrier-2010.html>

L'auteur :

Theodore Walter Rollins, plus connu sous le nom de **Sonny Rollins**, né le 7 septembre 1930 à New York, est un **saxophoniste ténor** et **compositeur de jazz**. Le jeune Rollins fait ses classes professionnelles à l'école du Be-bop. Il joue avec Miles Davis ou Thelonius Monk et enregistre sous son nom des albums devenus des classiques incontournables avec, à ses côtés, toute la jeune garde du hard-bop des années 1950.

En 1956, il enregistre l'album « saxophone colosse » qui lui vaudra son surnom : le « **colosse** » (qui est dû bien entendu à son talent mais aussi à sa grande taille).

Au début des années soixante, Sonny Rollins doute, il est pris dans la tempête du free-jazz, et manque de nouveaux terrains à défricher. Il choisit de se retirer. En errant sous un pont, le Williamsburg Bridge, entre Brooklyn et Manhattan, le saxophoniste se retrouve saisi d'émotion par ce qui l'entoure. Pendant deux ans, à l'abri des regards, le reflet des lumières de la ville pour seuls spectateurs, le mugissement des bateaux et l'écho du trafic pour accompagnement, Sonny Rollins approfondit ses recherches acoustiques et joue encore et encore, sans retenue.

En 1962, le disque du retour « the Bridge » (« le Pont ») constitue un tournant. Temps flottants, sonorité moins classique, Rollins brise enfin les chaînes du hard bop et accommode à sa convenance les audaces du free-jazz.

En ce début de XXIe siècle, on dit de Sonny Rollins qu'il est **un des derniers « géants du jazz »** encore en vie.

Pour davantage de précisions et de repères sur l'histoire du jazz : recherche dans encyclopédie en ligne ou non.

L'extrait : St Thomas (Sonny Rollins)

Ce morceau est une composition de Sonny Rollins. Il est considéré comme un **standard** de jazz, c'est-à-dire qu'il est reconnu comme une référence du jazz. De nombreux musiciens le jouent en se

l'appropriant. Il est également joué à l'occasion de « **boeufs** » (rassemblement de musiciens qui improvisent).

St Thomas est construit dans le style calypso. Le **calypso** est une musique de carnaval des Antilles (Trinidad et Tobago), influence conjuguée des rythmes africains et des musiques européennes.

C'est un **quartet de jazz** qui l'interprète ici.

A l'écoute, on perçoit bien la caractéristique majeure du jazz qu'est le **swing** et qui est complexe à expliciter. A une journaliste qui lui demandait de définir le swing, Louis Armstrong a répondu : « Madame, si vous avez à le demander, vous ne le saurez jamais ! »

D'un point de vue technique, il consiste à substituer systématiquement à toute formule rythmique binaire une formule ternaire « balancée » (Anglais : *shuffle*, formule rythmique également appliquée dans le blues). Ainsi à une succession de deux croches, on substitue la première et la troisième croche d'un triolet ; cela donne donc une impression de balancement. Du point de vue de l'interprétation, ce sont les musiciens qui s'emparent de l'énergie de ce balancement et en font une musique vivante.

Voici la partition du **thème** « St Thomas », à laquelle correspond une suite d'accords bien définie appelée grille harmonique. Au cours du morceau, la grille est jouée plusieurs fois. Les solistes improvisent successivement « sur » cette grille. Le thème est exposé plusieurs fois.

St Thomas

Sonny Rollins

Le quartet de jazz :

Ce **quartet** (on réservera le terme « quatuor » pour une formation dite « classique ») est composé d'un **saxophone ténor**, d'une **batterie** (Max Roach), d'un **piano** (Tommy Flanagan) et d'une **contrebasse** (Doug Watkins). Ces trois derniers instruments constituent une **section rythmique**, qui sert de « tapis » musical sur lequel intervient le saxophone.

Les musiciens interviennent à tour de rôle pour jouer un **chorus**, c'est-à-dire une **improvisation** en solo. Au cours de ce chorus, le musicien s'exprime librement. Il laisse libre cours à son imagination, il joue avec différents modes de jeu, il peut évoquer d'autres morceaux par des citations.

Le **saxophone** a été inventé par le luthier belge Antoine Joseph Sax, dit Adolphe Sax (1814-1894). Tout au long de sa vie, Adolphe Sax a cherché à améliorer les différents saxophones qu'il a construits. Le saxophone est un instrument à vent en laiton (alliage métallique), constitué d'un corps (corps conique, pavillon, culasse), de clés, d'une partie haute appelée « bocal » sur laquelle on pose un bec. Le bec (en ébonite ou en métal) est équipé d'une anche simple en roseau attachée avec une ligature. C'est la vibration de l'anche sur la facette du bec qui permet l'émission du son par mise en

vibration de la colonne d'air contenue dans le corps de l'instrument.

Bien que métallique, le saxophone appartient à la famille des bois de par son mode de production des notes, par la vibration d'une anche en bois contre le bec, comme la clarinette. Il est cependant parfois considéré (à tort) comme faisant partie de la section cuivres dans certaines musiques où il est associé aux trompettes et aux trombones.

Le **saxophone ténor** est membre du registre medium de la famille des saxophones. Il est très utilisé dans la musique pop et le jazz, mais aussi dans les quatuors de saxophones classiques, et également dans les orchestres d'harmonie.

Plan de la Séquence :

Séance n°1 : écoute de l'extrait musical

Séance n°2 : Réinvestissement : invention de morceaux à partir de caractéristiques de l'extrait

Séance n°1 : écoute de l'extrait musical

- Ecouter l'extrait une première fois sans consigne (écoute libre, écoute « gratuite »), et poser la question « qu'avez-vous entendu ? »
- Présenter brièvement : « Sonny Rollins s'entraîne seul à jouer du saxophone sous Williamsburg Bridge, puis il compose ce morceau et le joue avec quartet de jazz... »
- Quels instruments avez-vous entendu ? » (mise en évidence des quatre instruments, recherches documentaires complémentaires, écoute des instruments seuls à partir de différents supports pédagogiques)
- Avec les plus jeunes, on peut imaginer une petite **chorégraphie**. En divisant la classe en quatre groupes suivant les quatre instruments, trouver des mouvements corporels traduisant la musique, en intervenant au bon moment (la contrebasse restant toutefois difficile à repérer)
- repérer le thème et le chanter sur des onomatopées,
- prélever quelques indices dans la **partition** :
exemples : remarquer que les deux premières lignes sont identiques ; noter les points sur les notes (jouées *staccato*) et les traits (valeurs de notes plus longues) ; noter la présence d'une reprise ; des mesures complètes de silence sont indiquées...
- construire un **musicogramme** pour repérer les interventions musicales :

	0'0-0'18	0'55	2'29	3'53	5'02	6'09	6'45
Saxophone ténor		Joue deux fois le thème	Premier chorus de saxophone (à noter une brève « citation » de « Vive le vent », « Jingle bells » à 2'16)		Second chorus de saxophone		Reprise du thème deux fois par le saxophone
batterie	intro batterie seule, ostinato, motif rythmique répété	accompagnement	accompagnement	Chorus batterie	accompagnement		accompagnement
piano		accompagnement	accompagnement		accompagnement	Chorus de piano	accompagnement
contrebasse		accompagnement	accompagnement		accompagnement		accompagnement

- mettre en évidence quelques particularités musicales du **chorus** de saxophone :
Par exemple, au début du premier chorus, S Rollins joue quelques notes séparées par de brefs silences. On peut alors imaginer un personnage qui cherche son chemin, puis le trouve vers 1'19 quand la mélodie devient fluide. Faire remarquer aux élèves des appuis sur des notes graves à 2'00. A 2'16, on entend une brève citation de « Vive le vent » (peut-être un clin d'œil hivernal au calypso). A 4'07 le son est distordu. Vers 4'14, une phrase très rapide intervient, pour laisser la

place à une longue phrase sans respiration musicale entre 4'20 et 4'29. La répétition est utilisée à 4'30 et à 4'42, pouvant donner une impression de vertige.

On pourra de la même façon rechercher des éléments saillants dans le choris de batterie et celui de piano.

Séance n°2 : Réinvestissement : invention de morceaux à partir de caractéristiques de l'extrait

- en s'inspirant de la structure de ce morceau, inventer un morceau pour quatre musiciens avec un **thème** commun, des **chorus** successifs (les musiciens qui accompagnent jouent en retrait), puis le thème pour finir.

Le thème pourra être emprunté à un chant et utilisé comme **ostinato** (motif rythmique qui se répète).

Les instruments choisis (par exemple : un tambourin, des claves, un instrument à cordes (petite guitare par exemple), un instrument inventé par les élèves) devront permettre des modes de jeux différents de façon à ce que les élèves solistes puissent exprimer leur créativité (pour les **modes de jeu** du tambourin voir fiche « oeuvre musicale du mois septembre 2009 : découverte d'un instrument, le violoncelle »).

Au cours de son choris, l'élève soliste devra chercher à diversifier les modes de jeu et à surprendre les auditeurs, en trouvant de nouvelles « idées » musicales.

On pourra donner des contraintes d'improvisation comme : jouer avec des nuances (variations d'intensité), répéter une phrase courte, introduire une citation, improviser à deux en question/réponse (dialogue).

On pourra choisir la même démarche avec un morceau vocal et travailler sur l'improvisation vocale en « scat ». On pourra écouter des références telles que

Ella Fitzgerald (mots-clés : *Jazz Icons: Ella Fitzgerald- Live In '57 & '63*)
ou Les petits loups du jazz (mots-clés : *Le scat. Préambule 1 musicalecole*).

A l'issue du morceau, il est important d'interroger les élèves sur les choix de l'improvisateur pour son solo et d'amener celui-ci à expliciter ses intentions. Cette phase d'échange oral permet d'enrichir le « langage » musical collectif et créer une émulation entre les élèves qui chercheront à surprendre les auditeurs avec de nouvelles « idées ».

- par exemple, on pourra choisir le chant «Mamadou et Casimir» (les petits loups du jazz et Partitions fantômes 10). Des élèves pourront jouer ou chanter en ostinato le rythme de « Mamadou avait mal aux dents » ou de « Quel délice ! », et improviser à tour de rôle avec un instrument ou en chantant. Le couplet pourra servir de support à l'improvisation, le refrain pourra être chanté.
- l'album La batterie de Théophile de Jean Claverie pourra servir de support à une production de classe.

Eléments pour l'évaluation :

- rencontres avec les arts : ce que j'ai écouté : St Thomas de Sonny Rollins, du jazz
- pratiques créatives : ce que j'ai fait : jouer un morceau à plusieurs, improviser
- connaissances et savoirs : ce que j'ai appris : comment fonctionne un quartet de jazz, un standard de jazz

Mise en réseau, Ressources :

- site de la Cité de la musique, repères musicologiques pour le jazz : (mots-clés : *Conférences enregistrées à la Cité de la musique*)
- Chantez les petits loups du jazz, vidéo avec les mots-clés suivants : *Enfance et musique : Les p'tits loups du jazz - Le blaireau - R. Desnos - O. Caillard*)
- La batterie de Théophile, Jean Claverie, Folio Benjamin
- Little Lou, Jean Claverie, Gallimard

- Le roi du jazz, Alain Gerber, Bayard Jeunesse
- Best of BD jazz, Lugdivine
- le jazz, Charlie et le jazz, Leigh Sauerwein, Gallimard Jeunesse
- le jazz, son histoire et ses légendes, Fuzeau
- jazz warm up, 17 mises en voix « jazzy » pour les chœurs et la classe, Fuzeau
- Histoire du jazz, poster, Fuzeau

- Oeuvres du répertoire « classique » avec solo de saxophone :
  - L'Arlésienne, (Prélude) de Bizet
  - Boléro de Ravel (solos de ténor, soprano et soprano)
  - Tableaux d'une exposition (Le Vieux Château) de Moussorgski (orchestration de Ravel)
  - Suite Jazz de Chostakovitch
  - La Danse du sabre de Katchaturian
  - La Création de Monde de Milhaud