

L'oeuvre musicale du mois

juin 2011

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

Tocatta

Pièce pour orgue de Bach
cycles 2 et 3

L' extrait :

Tocatta en ré mineur pour orgue, BWV 565

- écoute (avec support vidéo) sur internet à partir des mots-clés suivants* : *toccata et fugue en ré mineur BWV 565*

*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>

Le compositeur :

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) est un **compositeur** et **organiste virtuose** allemand de la **période baroque**. Dans sa famille, on fait de la musique depuis sept générations. Il a eu lui-même de nombreux enfants, notamment avec sa seconde femme, Anna-Magdalena, chanteuse et claveciniste. Dans sa *Chronique* (récit au jour le jour de sa vie avec Bach), Anna-Magdalena raconte que c'est entendant Jean-Sébastien jouer de l'orgue qu'elle comprit qu'il était vraiment génial. Jean-Sébastien aimait tellement les sons de son orgue qu'il lui arrivait de jouer non seulement avec ses pieds sur le pédalier et avec ses dix doigts sur les touches, mais en plus avec un bâton qu'il tenait dans sa bouche pour appuyer sur d'autres touches du clavier !

Bach est l'auteur de milliers d'oeuvres. Il a consacré toute sa vie à la musique. Comme maître de chapelle, il a passé sa vie à écrire et jouer de la musique, notamment pour les célébrations religieuses. On raconte qu'il est devenu aveugle à force de recopier de la musique très tard le soir, à la lueur des bougies.

Dans ses oeuvres, il utilise les procédés esthétiques du baroque musical (expression des passions, effets musicaux pour illustrer les pensées ou les sentiments (tumulte, joie, terreur, douleur, gémissements...). Parmi ses oeuvres majeures, citons les oeuvres d'inspiration religieuse (*Magnificat*, *Passion selon Ssaint Matthieu*, *Passion selon saint Jean* pour voix et orchestre), et les oeuvres instrumentales (*Concertos Brandebourgeois*, *Suites* pour orchestre, pour violoncelle seul, *Concerto italien* pour clavecin, *L'art de la fugue*...).

L'oeuvre :

La *Toccatà et Fugue en ré mineur* est une oeuvre pour **orgue** écrite par Jean-Sébastien Bach dans sa jeunesse (années 1703-1707). **Toccatà** vient de l'italien « toccare » qui signifie toucher. Une toccata est une pièce pour clavier de style assez libre, au caractère improvisé et au jeu virtuose. Elle permet au musicien de prendre contact avec l'instrument et de s'échauffer.

La musique de cette *Toccatà* joue sur des effets de surprise voire de dramatisation avec des silences qui semblent suspendre le temps, des sons tenus (*point d'orgue*) qui maintiennent la tension, des traits rapides (suite de notes furtives). Avec ces moyens musicaux, Bach compose un "**tableau baroque**".

A cette *Toccatà*, succède une **fugue**. Une fugue est une forme musicale qui utilise des procédés d'écriture du canon et de l'imitation, avec une exposition, un développement, des divertissements, etc.

Par la virtuosité qu'elle requiert, la *Toccatà et Fugue en ré mineur* est une oeuvre qui permet de faire admirer à la fois les qualités de l'organiste et de l'orgue.

L'orgue :

L'orgue est un instrument à vent composé d'une soufflerie, de touches et de tuyaux. A noter que le mot "orgue" est masculin au singulier et féminin au pluriel (comme amour). L'orgue est un instrument traditionnellement utilisé dans les églises depuis le Moyen-Âge (XIIe siècle) : on s'en servait alors pour guider et soutenir les chants religieux.

Son origine remonte à l'Antiquité grecque : il a été inventé au IIIe siècle avant J.-C., à Alexandrie, par Ctésibios. Ce savant a conçu un instrument pourvu d'une caisse à air, de tuyaux et de touches, comme l'orgue moderne. C'est une presse à eau qui fournissait l'air à envoyer dans les tuyaux. Ctésibios est également l'inventeur de la clepsydre.

Pendant l'Antiquité grecque, l'orgue était très apprécié dans les amphithéâtres. Les empereurs romains aimaient particulièrement sa sonorité puissante.

Depuis le Moyen-Âge, les orgues sont présents dans les églises. Dans les immenses cathédrales gothiques, les grandes orgues occupent les tribunes et redoublent de puissance pour impressionner les auditeurs en faisant résonner leurs jeux éclatants sous ces vastes voûtes de pierres.

Plan de la Séquence :

Séance n°1 : écoute de l'extrait

Séance n°2 : recherches instrumentales

Séance n°3 : synthèse trace écrite

Séance n°1 : écoute de l'extrait

- écoute « en aveugle » (de l'extrait en cachant l'image) : acoustique, résonance, instrument.

Les impressions laissées par l'écoute de cette musique peuvent donner lieu à des échanges entre élèves.

Questions inductrices pour susciter l'appel à l'imaginaire ou aux souvenirs ?

A quoi vous fait penser la musique ? Imaginer un lieu ? Une époque ? Une / des personnes qui joue(nt) et qui écoute(nt) ? Qui sont-ils ? Comment peuvent-ils être habillés ? Cette musique pourra rappeler à certains élèves des films, des livres, des situations vécues...

- seconde écoute : en fonction des échanges oraux précédents, mobiliser les élèves sur quelques éléments à retrouver ou à préciser pour affiner l'écoute :

ex. : Instrument : orgue/piano/autre ? Lieu : Église/théâtre... ? Son puissant/son doux ? Musique calme/surprenante/agitée/inquiétante ?

Préciser titre, compositeur et instrument.

Compléter au besoin en procédant à des recherches documentaires (reproductions d'époque, portraits du musicien, peintures, gravures, photographies d'orgue...)

- exemples :

Bach à l'orgue d'Arnstadt – Bibliothèque nationale de France : noter le costume et la perruque du musicien typiques de l'époque, le jeu sur le pédalier, les tirants des jeux d'orgue et les 2 claviers.	Eglise et école St-Thomas à Leipzig, JG Krüger, 1723 : <i>noter l'architecture, il s'agit de l'endroit où Bach enseigna pendant les 27 dernières années de sa vie la musique mais aussi le latin.</i>
--	---

Observer une photo de buffet d'orgue.

Exemple d'une tribune d'orgue, l'église Saint-Séverin à Paris : *remarquer les tuyaux de différentes longueurs, la voûte en pierre avec les arcs qui se rejoignent à la clef de voûte.*

En complément de la séance 1, on pourra peut-être envisager la découverte d'un orgue sur un site proche de l'école. A l'aide d'indices explicites (tuyaux, clavier, pédalier ?), amener les élèves à localiser l'orgue dans l'église. A cette occasion, on notera la place de l'orgue dans l'église (tribune ou pas ?). En fonction du lieu visité avec les élèves, envisager la possibilité d'entendre l'orgue sonné. Noter les caractéristiques de l'instrument : puissance, jeux différents, présence de sons très graves et très aigus...

Séance n°2 : recherches instrumentales

Deux propositions :

1- Explorer la production du son sur des tuyaux en pvc de différentes longueurs.

Boucher les tuyaux à une extrémité et souffler comme dans une flûte de pan.

Comparer les sons et établir un rapport explicite entre longueur du tuyau et hauteur du son :

Tuyau court	Son aigu
Tuyau long	Son grave

Christophe Riegler, Emmanuel Vaudorne,

conseillers pédagogiques départementaux en éducation musicale, inspection académique de la Manche, St Lô

2 - Inventer une « musique surprise » dans l'esprit de la Toccata : utiliser les instruments de l'instrumentarium de classe de type « clavier » (petits carillons/métallophones, xylophones, sanzas...). Ces instruments doivent offrir des possibilités de jeux variés (balayages rapides du grave à l'aigu et inversement, notes répétées rapidement dans le grave ou dans l'aigu, plusieurs sons ou un seul...).

Démarche possible :

exploration libre individuelle ou par binôme – collectage des effets trouvés – invention d'une musique comportant au moins trois effets différents (voire plus en cycle 3) dans l'ordre de son choix : « balayages, notes répétées, silences brusques, notes isolées graves, deux sons joués ensemble » – audition des productions et analyse au regard de la consigne donnée au départ. Pour chaque groupe, les élèves doivent relever (et noter par écrit au cycle 3) les effets utilisés dans l'ordre choisi.

Séance n°3 : synthèse trace écrite

Cycle 2 : Élaborer une trace collective en fonction du cycle (+/- de savoirs et de repères historiques) à partir des éléments indiqués pour l'évaluation.

Cycle 3 : Elaborer une trace écrite collective synthétisant les traces individuelles élaborées par les élèves à partir des 3 questions suivantes ; « *Qu'avez-vous écouté ? Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous appris ?* »

Éléments pour l'évaluation :

- rencontres avec les arts, ce que j'ai écouté : *Toccata en ré mineur* pour orgue de Jean-Sébastien Bach.
- pratiques créatives, ce que j'ai fait : nous avons soufflé dans des tuyaux de différentes longueurs et comparé les sons produits / nous avons inventé une "musique surprise" avec différents effets...
- connaissances et savoirs, ce que j'ai appris : Jean-Sébastien Bach est un compositeur et organiste allemand de la période baroque. Il a composé plus de mille oeuvres. On lui commandait souvent des musiques à jouer dans les églises. Il aimait beaucoup improviser à l'orgue, instrument à vent muni de grands tuyaux et aux sonorités variées...

Mise en réseau, Ressources :

- Ecouter des transcriptions ou adaptations de la *Toccata* :
 - version **jazz** par Jacques Loussier au piano accompagnée par une batterie et une contrebasse : noter le rythme swing, le chabada à la batterie et les passagers dialogués entre le piano et la contrebasse
 - version pour **orchestre** par Léopold Stokowski pour le film *Fantasia* de Walt Disney : relever la présence des cordes (violons, altos, violoncelles, contrebasses), apprécier les variations d'intensité (+/- fort)
- Observer des gravures de l'époque représentant le musicien et l'église dans laquelle il jouait (voir référence ci-dessus) : s'attacher à montrer la précision des détails et la finesse du dessin.
- « De bouche à oreilles », Scérén-CRDP : présentation de l'orgue de Notre-Dame de Paris par Philippe Lefebvre.