

L'œuvre musicale du mois

décembre 2010

Principe :

Découvrir chaque mois une œuvre 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

« Chant grégorien »

Alleluia
Moyen Age
C2 C3

L'extrait : Alleluia - extrait d'une Messe pour la nativité de Marie - Choir of King's College :
Pour écouter une version audio, taper dans un moteur de recherche les mots-clés suivants : Choir of King's College, Cambridge/Stephen Cleobury 324501 Mass for the Octave of the Nativity*
Et choisir : Alleluia : Nativitas gloriose virginis

*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 œuvre musicale en classe, l'enseignant est tenu de mentionner ses références (auteur(s), artiste(s)-interprète(s), titre de l'œuvre, éditeur).

« L'utilisation d'œuvres 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 chant grégorien :

C'est un chant **religieux** pratiqué à l'origine par les moines au Moyen-Âge. Il tire son nom du **pape Grégoire le Grand** (VIe siècle) qui rassembla les chants dans un recueil appelé *Antiphonaire* et fonda une école de chant religieux à Rome, la *Schola Cantorum*.

Véhicule de la parole divine, le chant grégorien est destiné à être chanté pendant les offices (messes) dans les **abbayes** et les **églises** chrétiennes de rite catholique. La langue utilisée est le **latin**, langue parlée par le pape qui siège à Rome et dirige l'Eglise catholique.

Les caractéristiques musicales principales du chant grégorien traditionnel sont :

- voix masculines **a cappella** qui jouent sur la **résonance** (par la réverbération du son sur les murs nus et hauts d'une église)
- **chant à l'unisson** = monodie
- **récitation chantée** : la mélodie est simple et suit le **débit du langage parlé** ; les paroles doivent être bien comprises
- c'est pourquoi il est aussi appelé **plain-chant** car il ne comporte pas de rythmes inscrits dans une pulsation
- impression de calme ; incitation à la méditation
- alternance de parties **solistes** et de **choeurs**
- alternance de phrases ouvertes (question) et fermées (réponse)
- mouvements mélodiques souples (avec possibilité de **vocalises**) sur certains passages
- notation de la musique en **neumes** (du grec *neuma*, signe, geste) : les mouvements mélodiques sont d'abord notés par des traits et lignes courbes (à la manière des accents aigus et graves) au-dessus des syllabes à chanter :

Pour voir des images de neumes sur internet, taper dans un moteur de recherche les mots-clés

suivants : "Winchester Tropar"

Ou les mots-clés suivants : *Beginn des Graduales Tu es Deus aus dem Cantatorium St. Gallen*

- Puis, la notation évolue : les moines copistes écrivent sur des lignes, des notes carrées, des points, des ligatures (figures qui relient plusieurs notes sur une même syllabe) :

Taper les mots-clés suivants : *Agnus Dei de la Misa de Barcelona*

Le compositeur : Anonyme jusqu'au XIIIe siècle. On ignore si les chants sont l'oeuvre d'un seul ou de plusieurs compositeur(s).

L'extrait : « Alleluia : Nativitas gloriose virginis Mariae » Mode VIII.

Texte complet : « *Nativitas gloriose virginis Mariae ex semine Abrahae orta de tribu Juda clara ex stirpe David* » (La Nativité de la glorieuse Vierge Marie, issue de la graine d'Abraham, jaillie de la tribu de Judas et de l'arbre de David).

Un peu d'étymologie: Même si le chant grégorien est en **latin**, certains mots viennent d'autres langues. Ainsi, **Alleluia** signifie "louez Dieu" en **hébreu** (**HALLELOU** : louer et **YAHWEH** : Dieu). Ce terme fait référence à un épisode de la Bible (Ancien Testament) dans lequel le dieu des Juifs évoque la volonté qu'il a eu d'établir un royaume (pour le peuple élu) dont David est proclamé roi. Notons que ce terme a été intégré au rite catholique de la messe. On le retrouve dans de nombreux chants.

L'« Alleluia » proposé en écoute est extrait d'une messe chantée pour fêter la naissance de Marie, mère de Jésus. On entend un chœur d'hommes organisé comme suit :

	0'09	0'31	1'28	1'45	1'57
Petit choeur pour donner l'intonation	Choeur d'hommes Tutti	Choeur d'hommes plus réduit : quelques « solistes » regroupés	Choeur d'hommes Tutti	Petit choeur (comme au début)	
« Alleluia »	« Alleluia »	Autres paroles en latin « Nativita... »	« David »	« Alleluia »	
<i>doux</i>	<i>fort</i>	<i>doux</i>	<i>fort</i>	<i>doux</i>	

On entend des voix graves d'hommes qui chantent à **l'unisson (monodie)** en jouant avec les sons voyelles du mot « Alleluia » (**vocalises** sur « a », « ou », « é »). Certains passages sont **doux** et d'autres plus **forts** car tout le monde ne chante pas tout le temps ; certains passages sont chantés par quelques moines seulement.

A noter : l'**absence d'instruments** pratiquement tous interdits dans les églises au Moyen-Âge par le Pape (sauf l'orgue) car il ne fallait pas que leurs sons empêchent les fidèles de **se concentrer sur les paroles des textes religieux**. Cette crainte est exprimée par Augustin, célèbre philosophe et théologien des IVE-Ve siècles.

Polyphonie ? / Monodie ?

Même si on l'entend « plusieurs voix », on ne peut pas parler de polyphonie : les voix sont simplement à **l'unisson**. On réservera le terme de polyphonie pour un chant qui superpose plusieurs voix mélodiques différentes. Souvent, les **chants polyphoniques** sont à **quatre voix distinctes** (soprano, alto, tenor, basse).

Au IXe siècle, le répertoire du grégorien est achevé. Par la suite, les chants grégoriens serviront de point de départ à la polyphonie :

- dans un premier temps, le **plain-chant** demeure la voix principale mais elle est « accompagnée » d'une

voix plus grave.

- ensuite, il est prétexte à « déchanter » : il devient la voix la plus grave (secondaire) de plus en plus étirée en valeurs longues, sur laquelle se rajoutent d'autres voix ornées (**déchants**). Les Organums composés par Pérotin fin XIIe - début XIIIe siècle en sont un exemple. (voir ci-dessous « Mise en réseau »)

Plan de la Séquence :

Séance n°1 : écoute de l'extrait

Séance n°2 : expériences acoustiques / chant et résonance

Séance n°3 : apports culturels, synthèse, trace écrite

Séance n°1 : écoute de l'extrait

- Ecouter l'extrait une première fois sans consigne (écoute libre, écoute « gratuite »), et poser la question « qu'avez-vous entendu ? ». Cette consigne volontairement ouverte permet d'obtenir un nombre important de réponses diverses quant aux représentations des élèves.

- Puis, procéder à des écoutes successives avec des consignes ciblées afin de faire prendre conscience des notions mises en jeu.

Consignes d'écoute possibles: (se limiter à une ou deux à chaque écoute)

Vous allez (ré)écouter la musique et vous cherchez :

- *Qui chante ? (Des hommes)*
- *Chantent-ils tous en même temps ? (S'aider d'un musicogramme pour le mettre en évidence)*
- *Dans quel endroit est-ce chanté ? Dehors ? Un théâtre ?... (Une église : ce chant est destiné à accompagner la vie dans les monastères, les abbayes. L'acoustique d'une église avec sa résonance et son écho importants permet à ce chant de s'épanouir et lui donne de la plénitude.)*
- *Quel(s) mot(s) avez-vous entendu ? Quel est le mot chanté au début ? (Alleluia)*
- *Quelle est la langue utilisée ? Reconnaissez-vous certains mots ? (Latin...faire le lien Nativité et naissance)*
- *A chaque fois que vous entendez les vocalises « é » (« ou », « a »), vous faites un signe de la main.*

-Faire fredonner au besoin le début de l'Alleluia pour faire prendre conscience des sonorités de la langue et de la présence de vocalises. Retrouver les vocalises au fil de l'extrait et notamment sur « Alleluia » quand elles reviennent vers 1'45.

- Construire collectivement un **musicogramme**. Cette trace visuelle permet de mettre en évidence la structure en différentes parties plus moins fortes entrecoupées de respiration. (Utiliser au besoin des affichettes correspondant à chaque partie et les faire manipuler, remettre dans l'ordre ou demander de les montrer au bon moment ; *ex*: pour l'alternance petit chœur/grand chœur, dessiner +/- de têtes (☺) sur des affichettes ...)

- En complément de cette écoute, faire une recherche documentaire sur la vie au Moyen-Âge (les églises, les vitraux, les moines, les abbayes, le chant grégorien ; faire le lien avec les châteaux forts...)

Séance n°2 : expériences acoustiques / chant et résonance

Tester l'acoustique de différents lieux :

- Interpréter un chant dans différents lieux : classe, préau, cour, hall d'entrée, gymnase... Trouver un lieu où il y a de la **réverbération** acoustique (« ça résonne »). Percevoir de l'écho. Trouver un lieu **mat** qui ne résonne pas (en général une petite pièce fermée).

- S'enregistrer et écouter à froid pour une mise à distance de sa voix et mesurer les effets de « distorsion/transformation » de l'enregistrement. Ajouter artificiellement de la réverbération avec un logiciel de traitement du son (Audacity...).

- Visiter une église proche. Ecouter la qualité du silence qui y règne ; percevoir les bruits de l'extérieur (voitures, vents, voix, cloches...) ; mesurer l'ampleur que peut prendre un simple bruit produit à l'intérieur (un pas, un chuchotement, une porte qui s'ouvre, une chaise que l'on déplace...) ;

jouer sur l'éloignement en utilisant toute la longueur de l'église. Après autorisation, se répartir par petits groupes dans toute l'église pour chanter une chanson apprise. Apprécier l'espace sonore créé.

- La visite de l'église sera bien sûr l'occasion de faire prendre conscience aux élèves du contexte culturel et artistique dans lequel le chant grégorien se chantait : s'arrêter, selon le site visité, sur les **sculptures**, les **vitraux**, la **voûte en pierre**, la **tribune d'orgue**, les **stalles** en bois pour les **chantres** (rangée de grands sièges attachés entre eux et adossés aux piliers du ...**choeur** de l'église ; c'est là où se plaçaient ceux qui chantaient pendant les messes).

Produire un chant :

-Chanter un chant à couplets/refrain en organisant la production avec **alternance soliste(s)/groupe** ou **petit choeur/grand choeur**.

Séance n°3 : apports culturels, synthèse, trace écrite

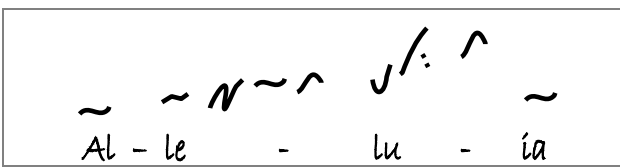
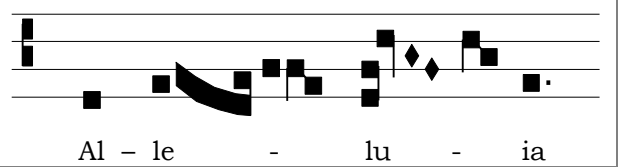
Au cycle 2 : Élaborer une trace collective à partir des éléments indiqués pour l'évaluation ci-dessous.

Questions inductrices : « *Qu'avez-vous écouté ? Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous appris ?* »

Au cycle 3 : Travail préalable possible à la trace écrite

- Observer des **neumes** (écriture de la musique au M-A) :

Alleluia de l'extrait noté en neumes :

Notation première – premières traces au IXe siècle	Notation carrée – à partir du XIIIe siècle
	

Imprimer ces neumes en grand format pour affichage :

[Cliquez ici pour télécharger le fichier neumes.pdf](#)

Les moines copistes ont d'abord utilisé des accents pour noter les petits mouvements mélodiques à chanter sur les syllabes.

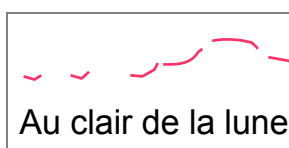
	Accent aigu	<i>La mélodie monte dans l'aigu</i>
	Accent grave	<i>La mélodie descend dans le grave</i>

Puis, au XIIIe siècle la notation carrée s'est développée ; elle apportait une plus grande précision mélodique car les lignes permettaient de coder la hauteur.

De nombreux livres ou sites internet proposent des reproductions.

Réécouter l'extrait : repérer quelques mouvements mélodiques en s'appuyant sur l'observation des neumes.

On pourra aussi coder une chanson apprise en notant le mouvement mélodique par des signes au-dessus du texte. (utiliser des couleurs différentes pour les paroles et les signes)

Exemple :

- Élaborer 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 : «Alleluia», un chant grégorien chanté par des hommes dans une église
- pratiques créatives, ce que j'ai fait : j'ai chanté dans différents lieux pour entendre où ça résonnait le mieux
- connaissances et savoirs, ce que j'ai appris : au Moyen-Âge, dans les abbayes, les moines récitaient des textes religieux en chantant. Ils pouvaient chanter tous ensemble en chœur à l'unisson ou se répondre par petits groupes. Ils utilisaient des petits signes pour noter la musique au-dessus des mots : les neumes.

Mise en réseau, Ressources

Dans la perspective d'une mise en réseau, on peut écouter des oeuvres religieuses issues d'autres cultures musicales du monde pour y retrouver le principe de la récitation chantée (psalmodie), l'alternance soliste/groupe ou la présence de bourdon (son tenu) :

- Psalmodie tibétaine par une douzaine de moines bouddhistes: (Les voix du monde CD I Plage 26 – OCORA)
(Voix d'hommes ; Alternance de récitations syllabiques et de jeux vocaux)
- Récitation du Coran par des lettrés berbères - Maroc: (Les voix du monde CD I Plage 17 – OCORA)
(Voix d'hommes ; Récitations rythmées se terminant, soit par des sons prolongés, soit par des ponctuations fortes.)
- Appel à la prière du Muezzin à La Mecque:
(Voix d'homme, récitations par phrases entrecoupées de silences)
- Chant religieux hébraïque par Cantor Moshe Bazian
(Voix d'homme, accompagné par un harmonium)

Ecouter des chants pour retrouver l'alternance soliste(s)/chœur (chants à répondre, chants à structure couplets/refrain).

Aller sur le site « partitions fantômes » pour connaître la structure des chants contenus dans les CD de Partitions Fantômes.

Retrouver l'Alleluia de l'extrait dans une autre oeuvre postérieure :

- Dans une Messe, le compositeur Pérotin (XIIe-XIIIe) réutilise l'Alleluia comme voix de soutien et le cite :

- *pour voir la partition en neumes, taper les mots-clés suivants : alleluia Perotin*
- *pour écouter l'Alleluia de Pérotin, taper les mots-clés suivants : alleluia nativitas perotin écouter hilliard ensemble* (citation de l'Alleluia grégorien traditionnel à partir de 1mn 33)

Ecouter un autre Alleluia : celui du **Messie** de **Haendel** (XVIIIe) par exemple pour saisir les différences :

- instruments très nombreux (grand orchestre, présence de trompettes notamment)
- chœur mixte / polyphonie

Pour approfondir la période du Moyen Age, travailler à partir de la fiche « oeuvre musicale du mois » de janvier 2009, « **le Jeu de Robin et Marion** », chant de trouvère

[Télécharger la fiche PDF ici](#)