

L'oeuvre musicale du mois

septembre 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

Découverte d'un instrument : le violoncelle.

- C2/C3 -

Le violoncelle :

Instrument à **cordes** inventé au XVIe siècle en Italie. Il a la forme d'un **violon**, mais beaucoup plus gros, car c'est un instrument **grave**. On en joue assis en le calant entre les genoux et en le faisant souvent tenir sur une pique posée au sol. Ne pas le confondre avec la contrebasse plus grosse, posée directement par terre et que l'on joue debout.

Ses différentes parties (de haut en bas) : voir les nombreuses images disponibles sur internet

-la **tête** avec la volute (sculpture en colimaçon), les 4 chevilles qui tendent les 4 **cordes** en boyau et/ou en métal

-le **manche** en érable avec la touche en ébène noir, sur laquelle on pose les doigts de la main gauche pour « faire les notes »

-la **caisse** avec le fond (dos) et les éclisses (côtés) en érable, la table (dessus) en épicéa avec les **ouïes** (ouvertures) et le **chevalet** en érable sur lequel les cordes sont tendues (une vingtaine de kilos de pression)

-à l'intérieur de la caisse, la **barre** (collée sous toute la longueur de la table) et **l'âme** (petit cylindre de sapin bloqué entre le fond et la table) qui donnent au son sa puissance et sa couleur

-le **cordier** auquel sont attachées les cordes

-la **pique** qui se pose par terre

-**l'archet** tenu dans la main droite et dont on frotte la mèche en crin de cheval enduite de colophane, sur les cordes.

Le violoncelle est recouvert d'un **verniss** qui protège le bois sans le durcir car il doit garder sa souplesse pour transmettre les vibrations.

L'écoute des extraits proposés en ressources permet d'entendre des utilisations variées du violoncelle à différentes époques. (*cliquer sur le titre pour écouter l'extrait*)

- [Suite de Bach \(XVIIIe\)](#) : Le violoncelle est utilisé seul à **l'archet**. Il égrène des notes qui coulent comme une source ; on entend régulièrement un son **grave** qui relance le mouvement par vagues successives. C'est l'une des musiques pour violoncelle les plus célèbres.
- [Symphonie « La Surprise » de Haydn \(XVIIIe\)](#) : Les violoncelles accompagnent dans le grave le chant des violons. Pour rire, les musiciens d'orchestre disent qu'ils plantent des clous ! Mais sans ces clous, les violons n'auraient pas de base solide pour faire chanter leur mélodie !
- [Le Cygne de Saint-Saens \(XIXe\)](#), un des mouvements du Carnaval des animaux : Le violoncelle chante **doucement** (pas fort) et **lentement**. La **mélodie** à l'archet dans **l'aigu** évoque le cygne qui glisse calmement sur l'eau et finit par s'assoupir.
- [Concerto de Dvořák \(XIXe\)](#) : Rôle de soliste : Il « chante » vigoureusement dans l'aigu pour se faire entendre au-dessus de l'orchestre symphonique qui l'accompagne. Il joue **fort**. Pour cela, il renforce la mélodie en jouant des **accords** en même temps. A l'écoute de l'oeuvre complète, on remarque que l'orchestre joue aussi un grand rôle ; le violoncelle n'apparaît qu'après plus de 3 mn 30.
- [So what de Miles Davis \(XXe\)](#) : en **pizzicati** dans une petite formation de jazz. Le registre grave fait penser à la contrebasse jazz. La musique de **jazz** est souvent rythmée par le swing : c'est

une manière de jouer ♪ (« deux croches ») de manière inégale. La première croche est plus longue et la deuxième plus courte mais accentuée : « lchaaaa.. **ba-lda** ».

- Petit caprice d'après Penderecki (XXe) : sons très variés avec des modes de jeux surprenants (frapper les cordes avec les doigts de la main gauche comme des petits marteaux, frotter l'archet très rapidement (**trémolo**), frotter l'archet sur le chevalet, taper sur la caisse, jouer doucement en pizz...). Cet extrait permet d'entendre le violoncelle dans tous ses états : il fait des caprices et ne ressemble pas au violoncelle qu'on entend d'habitude. Il y a plein d'effets sonores qui évoquent des bruits divers. La manière de jouer est volontiers provocante, rugueuse mais c'est fait avec humour !

Ecoute possible sur internet en flux continu (streaming) de ces oeuvres dans leurs versions complètes à partir de mots-clés* (titres et noms de compositeurs) :

Première suite pour violoncelle seul de Bach, prélude

Symphonie « La Surprise » de Haydn, 2e mouvement avec tout l'orchestre

Le Cygne de Saint-Saens, en entier avec l'accompagnement à deux pianos

Concerto pour violoncelle de Dvorak, début du 1er mouvement jusqu'à l'entrée du violoncelle soliste (il entre après plus de 3'30")

So what, thème entier dans une version où il est joué à la contrebasse (début du thème à 33'') :

**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/pid>

Capriccio de Penderecki sur CD en audiothèque.

Plan de la Séquence :

séance n°1 : explorations instrumentales

séance n°2 : écoute des extraits musicaux

séance n°3 : réinvestissement dans une production / écoutes complémentaires

Séance n°1 :

Explorations instrumentales :

- trouver différents modes de jeux sur un tambourin (frapper, frotter, gratter, au centre, sur le bord, avec un doigt, avec la paume de la main...)
- Faire un inventaire des modes de jeux ; cela peut être l'occasion de constater que quand on frotte, le son peut être plus long, quand on frappe, le son est court.
- Coder les modes de jeux sur des affichettes pour un réinvestissement ultérieur dans une production et pour un parallèle avec les principaux modes de jeux à identifier au violoncelle.

Séance n°2 :

Ecoute en aveugle de trois extraits de musique pour violoncelle.

Le Cygne de Saint-Saens ; Concerto pour violoncelle de Dvořák ; So what de Miles Davis

Question : « Est-ce le même instrument ? »

Identifier l'instrument et le visualiser (caisse, cordes, archet...)

Relever les différents modes de jeux

Suite de Bach : **frotter l'archet doucement** ; sons réguliers par vagues... Suivre les vagues lentement avec un doigt dans l'espace en même temps que la musique.

So what de Davis : **jouer en pizz.** (pizzicato) en tirant avec un doigt de la main droite sur la corde (un peu comme à la guitare).

Symphonie « La Surprise » de Haydn : **frotter l'archet doucement** puis en **pizz.**, et enfin **frotter l'archet fort et vite** ; notes bien espacées sur un rythme régulier et qui forment un accompagnement sonore. Pour une écoute active, frapper dans les mains (doucement, avec un doigt) en même temps que la musique. La première phrase musicale est jouée **à l'archet (arco) doucement (piano)** puis répétée encore plus doucement (*pp = pianissimo*) **en pizzicato (pizz.)**. C'est alors qu'on entend un accord fortissimo (*ff*). On raconte que c'était pour réveiller les spectateurs londoniens un peu endormis !

On peut faire imaginer les gestes du musicien et mimer les modes de jeux.

Apport de connaissances sur le violoncelle.

Pour des images de violoncelles, recherches documentaires. (dictionnaires, encyclopédies, sites internet)

Ecouter ces oeuvres dans leurs versions complètes (cf ci-dessus)

Séance 3 :

Relances/Ecoutes complémentaires :

Faire le lien avec les musiques précédentes (même instrument) ; identifier les modes de jeux et caractériser les extraits de ces musiques pour violoncelle.

Le Cygne de Saint-Saens : frotter l'archet doucement ; mouvement plein de douceur et de calme.

Concerto de Dvořák : frotter l'archet fort et vite ; sons très marqués ; parfois sur plusieurs cordes en même temps pour faire des accords de plusieurs sons.

Petit caprice d'après Penderecki : modes de jeux surprenants et variés ; faire des gestes avec les bras et/ou les doigts, changer de gestes à chaque changement de mode de jeux.

Organiser une production :

En utilisant les modes de jeux de la séance 1, organiser une production collective avec :

- un accompagnement (sur un rythme régulier) en petits sons frappés
- des interventions individuelles (solistes) surprises qui peuvent amener des réponses de quelques uns par imitation (en frottant avec un doigt doucement, plusieurs doigts plus fort, sur le bord au centre, en grattant, en tapant plusieurs fois très rapidement...)
- une fin collective dans la douceur avec des modes de jeux calmes, pas forts pour un retour au silence...

Utiliser au besoin les codes trouvés au cours de la séance 1 pour remobiliser les connaissances.

Eléments pour l'évaluation :

ce que j'ai écouté : des musiques jouées au violoncelle...

ce que j'ai fait : une musique en jouant d'un instrument de différentes façons.

ce que j'ai appris : le violoncelle est un instrument à cordes grave mais qui peut aussi jouer dans l'aigu ; les violoncellistes jouent à l'archet ou en pizzicati.

NB : En annexe, sont proposées des fiches plus développées qui peuvent être utilisées au cycle 3 pour amener une écoute fine de chaque extrait en s'appuyant sur des prises d'indices dans les partitions fournies. On y trouve également des connaissances sur les musiciens et leurs musiques.