

L'oeuvre musicale du mois

Janvier 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

La voix chantée

Parcours d'écoute

tous cycles

Ce document propose des références pour aborder en classe l'écoute de la voix chantée. Il s'arrête sur quelques jalons de son évolution. Les extraits choisis sont répartis sur les périodes historiques définies dans le cadre de l'histoire des arts.

Epoque, Période de l'Histoire des arts	Extrait	Auteur / Interprète	Caractéristiques, Traitement de la voix chantée
Moyen-Âge	Alleluia – à partir du VIIe siècle	Anonyme	chant a cappella, chœur d'hommes à l'unisson ; importance du texte ; récitation parlée
Temps Modernes	-Air de la Reine de la Nuit -Air de Sarastro - Duo de Papageno et Papagena La Flûte enchantée – Opéra – 1791	Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791)	voix solistes femme et homme dans un opéra ; personnages ; expression ; jeu sur les registres aigu/grave ; accompagnement par des instruments (orchestre)
XIXe siècle	Choeur des Hébreux Nabucco – Opéra – 1842	Giuseppe Verdi (1813-1901)	Choeur mixte ; polyphonie ; opéra Nabucco ; histoire ; esclaves ; effets de masse des chœurs ; jeux sur l'intensité (doux/fort, crescendo...) ; rôle de soutien de l'orchestre (renforcement avec les timbres instrumentaux)
XXe siècle	It don't mean a thing (if it ain't got that swing) – 1931	Duke Ellington – compositeur (1899-1974) Ella Fitzgerald – interprète (1917-1996)	Jazz ; swing ; scat; soliste ; improvisation

Comment aborder ce parcours d'écoute ?

Il est possible de travailler ces fiches indépendamment les unes des autres.

Il est intéressant de procéder à une écoute comparative en privilégiant les aspects suivants :

- l'acquisition de références culturelles
- l'évolution des styles musicaux au cours de l'histoire
- différentes façons d'utiliser la voix chantée
- une écoute « sensible »

On mettra en évidence le fait que la voix « se joue » des mots : parler, chuchoter, murmurer, chanter, jouer sur les syllabes ou les sons voyelles, jouer sur les registres de hauteur (grave/aigu), crier...

On mettra en valeur les contrastes en développant une écoute « sensible » utilisant l'expression corporelle : le recueillement du chant grégorien, la colère de la Reine de la Nuit, le calme de Sarastro, la gaieté du duo Papageno Papagena, la puissance de Nabucco, l'énergie du scat d'Ella Fitzgerald...

Éléments pour l'évaluation :

- rencontres avec les arts, ce que j'ai écouté : Des musiques vocales de différents styles et époques.
- pratiques créatives, ce que j'ai fait : J'ai participé à une chorale. Nous avons chanté ensemble. Parfois, il fallait dire les paroles en rythme sans mélodie...
- connaissances et savoirs, ce que j'ai appris : La voix peut jouer sur la hauteur (grave, aigu). On peut chuchoter, parler, chanter, crier, imiter des instruments. Plusieurs voix peuvent se regrouper pour chanter en chœur. Le chanteur (soliste) peut être accompagné par des instruments.

Oeuvres satellites pour élargir l'exploration de la voix dans la musique :

- Les **voix tibétaines** traditionnelles avec le jeu sur les résonateurs dans le grave (syllabe « om »)
- Le **yodel** traditionnel chez les Tyroliens, les Pygmées Aka (passage rapide de la voix de poitrine à la voix de tête...)
- La **polyphonie** au XVIe (ex : **La Bataille de Marignan** de Clément Janequin : bruits de bataille, onomatopées, cris...)
- Les **Chorals** à 4 voix dans la musique **baroque** (ex : **La Passion selon saint Matthieu** de J.-S. Bach)
- **Opéras** classiques et romantiques : voix solistes dans des registres différents (oeuvres de Mozart, Rossini, Verdi, Bizet...)
- **Sequenza** pour voix de Berio : la voix contemporaine dans tous ses états (cri, chant, chuchotement, parlé)
- La voix dans le **jazz** avec **Les Double Six** (reprises chantées des standards be-bop, solos sur des paroles très rapides qui épousent la sonorité et le phrasé des instruments tels que la trompette ou le saxophone...)
- **Beat Box Voice** (boîte à rythme recréée vocalement) : voir document Thèm' Axe sur la Voix, Ed. Lugdivine, disponible dans la valisette Charte Chant Choral cycle III
- Le **Slam** : récitation poétique sur fond musical
- D'autres voix contemporaines (Bobby Mc Ferrin, Cathy Berberian...)

Titre de l'extrait : **Alleluia**

Gregorian chant, Choir of King's College, Cambridge, Stephen Cleobury
références histoire des arts : Moyen Age, chant grégorien

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 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'étude de cet extrait est développée dans la fiche oeuvre musicale du mois de décembre 2010.

L'auteur :

Anonyme jusqu'au XIIIe siècle.

On ignore si les chants sont l'oeuvre d'un seul ou de plusieurs compositeur(s).

La voix dans le chant grégorien :

Chant a cappella (pas d'accompagnement instrumental), choeur d'hommes à l'unisson, voix graves, importance du texte, récitation parlée, distribution des rôles avec parfois alternance de solistes/choeur ou petit choeur/grand choeur.

Pistes d'écoute :

- faire remarquer la résonance, la réverbération, les vocalises sur les sons voyelles (« a », « é », « ou »...), mots en latin.

L'« Alleluia » proposé en écoute est extrait d'une messe chantée pour fêter la naissance de Marie, mère de Jésus. On entend un choeur 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.

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.

Pistes d'exploitation en production musicale :

- Chanter dans différents lieux pour en apprécier l'acoustique, distinguer les qualités du son en fonction de la plus ou moins grande réverbération, une grande réverbération correspondant en

Christophe Riegler, Emmanuel Vaudorne,

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

général à de grands édifices aux murs hauts et nus comme les églises où se chantait le grégorien.
-Chanter un chant à couplets/refrain en organisant la production avec **alternance soliste(s)/groupe** ou **petit chœur/grand chœur**.

Mise en réseau :

- les arts au Moyen-Âge (chant profane des trouvères et troubadours, vitraux, enluminures, sculptures...)
- les récitations chantées d'autres cultures du monde (Tibet, Islam, Religion juive...)
- d'autres alleluias (Messie de Haendel, Bach, Haydn, Mozart, musique du film Shrek...)

Titre de l'extrait : Trois airs tirés de « La Flûte enchantée ».
références histoire des arts : Temps Modernes, l'opéra, le théâtre musical à la cour des rois et dans les grandes villes d'Europe (Paris, Vienne, Prague...)

- Air de la Reine de la Nuit : Nathalie Dessay, Paris 2001
- Air de Sarastro : Kurt Moll, Metropolitan Opera N-Y 1991
- Duo de Papageno et Papagena : Manfred Hemm / Barbara Kilduff, Metropolitan Opera N-Y 1991
écoute possible sur internet

Les extraits :

Ils sont tirés de « La Flûte enchantée ». Cet **opéra** oppose les forces du Bien (Sagesse, Raison, Nature – Les Lumières du XVIIIe – représentées par Sarastro) aux forces du Mal (les croyances, les passions violentes représentées par La Reine de la Nuit). Le prince Tamino tombe amoureux de Pamina, fille de la Reine de la Nuit. Il reçoit une flûte enchantée et Papageno, l'oiseleur, des clochettes. Dans son célèbre « Air de la Reine de la Nuit » (« *Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen* », La vengeance de l'Enfer consume mon cœur), La Reine de la Nuit demande à sa fille Pamina de tuer Sarastro qui l'a enlevée pour la soustraire à la mauvaise influence de sa mère. Mais, Sarastro initie Tamino et Pamina à la sagesse. Ecouter l'« Air de Sarastro » (« *In diesen heil'gen Hallen kennt man die Rache Nicht* », Dans les murs de ce temple, nous ignorons la pensée de vengeance). Le Bien triomphe. Pamina épouse Tamino et Papageno découvre enfin sa Papagena (« Duo de Papageno et Papagena »)

L'auteur :

Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791) fut un pianiste précoce (3 ans). Il composa ses premières oeuvres à l'âge de 6 ans. Originaire de Salzburg (Autriche), il a beaucoup voyagé en Europe pour faire connaître sa musique, notamment à la cour de Versailles.

Les voix solistes dans l'opéra :

Un **opéra** est une oeuvre chantée, accompagnée par un **orchestre symphonique**, faisant appel à la mise en scène, avec des décors et des costumes.

L'expression vocale est au service d'une intrigue théâtrale ; des chanteurs **solistes** interprètent des personnages.

- La Reine de la Nuit : voix de femme (**soprano colorature**)
- Sarastro (**basse**)
- Papageno (**baryton**) et Papagena (**soprano**) en **duo**

Les voix chantées solistes du grave à l'aigu :

hommes : basse, baryton, ténor, contre-ténor (haute-contre)

femmes : contralto, mezzo-soprano, soprano, soprano colorature

Pistes d'écoute :

- les différences entre les **voix féminines** et **masculines (aigu/grave, timbres)**
- les **vocalises** très aiguës de la Reine de la Nuit (« a », « o ») et les notes graves bien posées de Sarastro
- la langue utilisée : **l'Allemand**
- le jeu sur les **syllabes** dans le duo de Papageno et Papagena (en question/réponse)
- **l'expression** des personnages (colère, douceur, gaieté...)
- la rôle de **l'orchestre d'instruments** (plus **fort** entre les passages chantés, plus **doux** pour **accompagner** les voix sans les couvrir)
- les passages récités entre les airs : **récitatifs** d'opéra

Pistes d'exploitation en production musicale :

- Chanter d'autres **vocalises** (cf séance de préparation vocale et corporelle).
- Organiser un chant connu à **deux voix qui se répondent** (garçons/filles).

Christophe Riegler, Emmanuel Vaudorne,

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

- Travailler l'**expression** vocale sur un chant connu en s'appuyant sur le sens du texte (jouer la colère, le calme, la gaieté...).
- **Accompagner** un chant par des petits instruments ou des percussions corporelles (jouer sur la pulsation plus ou moins fort en fonction des interventions vocales...)

Mise en réseau :

- D'autres **airs d'opéra** de Monteverdi, Verdi, Bizet, Gershwin pour retrouver les voix typiques (**soprano**, alto, ténor, **basse**...)
- D'autres extraits de la **Flûte Enchantée** (O Isis und Osiris : référence à l'Egypte ancienne et sa culture – Pyramides, temples)
- D'autres musiques de Mozart (**Petite musique de nuit**, **Marche turque**...)

Titre de l'extrait : **Nabucco, Choeur des esclaves (Va, pensiero)** **G Verdi**

M G Kendlinger, K&K Philharmoniker, 2009, Berlin
références histoire des arts : le XIXe, la musique romantique
écoute possible sur internet

L'extrait

Nabucco est un **opéra** en quatre parties de **Giuseppe Verdi** créé en 1842.

L'air « *Va, pensiero* », également appelé « **Choeur des esclaves** » évoque l'épisode biblique de l'esclavage des juifs à Babylone. Dans un contexte de domination autrichienne, cet air est considéré comme un appel à liberté du peuple milanais.

L'auteur :

Giuseppe Verdi (1813-1901) est né en **Italie**. Il est issu d'une famille modeste. Aidé par un mécène, il a pu s'engager dans des études musicales et triompher comme grand compositeur italien de l'**époque romantique (XIXe siècle)**

Les compositeurs romantiques ont cherché à prendre de la distance par rapport aux règles du classique pour exprimer leurs sentiments, leurs révoltes, leurs angoisses, leurs joies.

La polyphonie :

Dans une **polyphonie** vocale, on peut entendre plusieurs lignes mélodiques (des voix) chantées simultanément. Les voix sont distribuées par **registres** du plus **grave** au plus **aigu** : basse et ténor (pour les hommes), alto, soprano (pour les femmes)

Pistes d'écoute :

0	1' 20	2'48	3'51
Orchestre seul	Orchestre et chœur à l'unisson	Orchestre et chœur en polyphonie	Orchestre et chœur à l'unisson

- Faire remarquer l'**orchestre**, ainsi que le **choeur d'hommes et de femmes** chantant en Italien.
- Fredonner le **thème** (N. Mouskouri a chanté ce thème en Français sous le titre « Je chante avec toi Liberté »). Faire repérer les passages où le thème du début revient.
- Remarquer les **nuances** ou variations d'intensité (entre pianissimo (très doux) ppp et fortissimo (très fort) fff)

Pistes d'exploitation en production musicale :

Voici une progression visant l'apprentissage de la polyphonie au cycle III (au cycle II, on se limitera à une approche de la polyphonie).

- un chant avec plusieurs parties enchaînées :
Le chant comprend plusieurs parties. Des groupes (choeurs) enchaînent ces parties successives selon un ordre prédéfini.
exemple : *Dans une rue de Vienne*, JY Leduc, Partitions Fantômes 17, scérén-CRDP de B-N
- un chant avec bourdon :
Un bourdon est une même note tenue pendant tout un morceau.
exemple : *Pilons les pommes*, E Girardon, Partitions Fantômes 17, scérén-CRDP de B-N
- un chant en canon :
Un chant en canon est une pièce polyphonique dans laquelle les voix chantent une partition identique mais avec des voix décalées.
exemple : *Frère Jacques*, Traditionnel
- Un chant à deux voix
exemple : *Tout rebarbouiller*, A Schneider, Partitions Fantômes 17, scérén-CRDP de B-N

Mise en réseau :

- écouter d'autres oeuvres musicales du mois de la période romantique (9ème symphonie de Beethoven, Symphonie fantastique de Berlioz, Peer Gynt de Grieg, Mazurka de Chopin)
- pour accéder à un répertoire mettant en oeuvre la polyphonie, consulter le moteur de recherche du site « Partitions fantômes »: <http://www.etab.ac-caen.fr/partitionsfantomes/accueil.php>

Titre de l'extrait : **It don't mean a thing (if it ain't got that swing)**

The Jazz Icons, Ella Fitzgerald DVD, 1957, Belgique

références histoire de arts : XXe siècle, jazz

écoute possible sur internet

L'extrait

"**It Don't Mean a Thing** (If It Ain't Got That Swing)" est un morceau de **jazz** composé en 1931 par le pianiste Duke Ellington (paroles de Irving Mills). Cette phrase traduit l'essence même du jazz qui n'a pas de sens s'il est dénué de « **swing** ».

L'interprète

Ella Fitzgerald (1917-1996) était une chanteuse **américaine**. Elle était surnommée « The First Lady of Song » (que l'on peut traduire par « la Grande Dame du jazz »). Aussi à l'aise dans le grave que dans l'aigu (tessiture de trois octaves), elle était célèbre pour la pureté de sa voix et sa capacité d'**improvisation**, particulièrement en **scat**.

Le scat

Le **scat** est une technique vocale qui consiste à **improviser** un chant en utilisant des **onomatopées**. Dans cet extrait, Ella Fitzgerald chante successivement les paroles du chant en Anglais et d'autres qu'elle improvise en scat. Elle est accompagnée par un **orchestre de jazz**.

Pistes d'écoute

- Remarquer le statut de **soliste** d'Ella Fitzgerald, qui est accompagnée par l'**orchestre**.
- Remarquer les **instruments** présents : trompette, contrebasse, piano, batterie, guitare
- Distinguer les **paroles** « mots réels » (pour les élèves de CIII, repérer quelques mots en Anglais) des **onomatopées**. Reproduire certaines onomatopées.
- Repérer le début de l'**improvisation** (à 0 min 43)

Pistes d'exploitation en production musicale

- Chanter un répertoire faisant appel à des onomatopées
- Chanter un répertoire du style « jazz »
- Le lien suivant présente les spécificités du scat et propose des pistes pédagogiques pour une exploitation en classe : <http://www.ia95.ac-versailles.fr/1degre/spip.php?article386>

Mise en réseau

- écouter d'autres oeuvres musicales du mois traitant du jazz (« St Thomas » de Sonny Rollins, « J'attendrai » par Django Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France)