

WAP-e-TICE 7 : Heitor Villa-Lobos, BACHIANAS BRASILEIRAS n°5

	Musique de chambre	Brésil
1938	Cycle 1, cycle 2, cycle3	6'35

«...Je suis Brésilien, très Brésilien. Dans ma musique je laisse les rivières et les mers de ce grand Brésil chanter. Je ne bâillonne pas l'exubérance tropicale de nos forêts et de nos ciels, que je transpose intuitivement sur tout ce que j'écris »

Heitor Villa-Lobos

Genre :
Musique de chambre

L'œuvre :

La 5ème **Bachianas Brasileiras** constitue l'œuvre musicale sans doute la plus célèbre du compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos. Elle a été composée en 1938 pour une formation de 8 violoncelles et une voix de soprano, elle s'articule en deux mouvements, une aria et une danse.

Le compositeur :

Heitor Villa-Lobos est né à Rio de Janeiro le 5 mars 1887, il est mort dans cette même ville le 17 novembre 1959. Violoncelliste, guitariste, compositeur, il a étudié la musique d'abord au Brésil, puis en Europe. Villa-Lobos a consacré une partie de sa vie à parcourir le Brésil à la découverte du folklore de son pays, mais il était aussi fasciné par la musique européenne, et en particulier celle de Jean-Sébastien Bach.

La formation :

- une voix, une soprano (voix aigue)
- 8 violoncelles

Les clés de lecture, histoire des arts :

Les **Bachianas brasileiras** sont une série de neuf suites. Elles ont été écrites pour diverses combinaisons d'instruments et de voix entre 1930 et 1945. L'écriture rappelle la musique baroque, mais s'inspire également de chants et de danses populaires brésiliens.

« Bachianas » comme... Bach : Heitor Villa-Lobos a commencé par transcrire des pièces de Bach pour diverses formations notamment des ensembles de violoncelles. Il utilise aussi ce répertoire pour l'éducation du peuple brésilien par le chant choral. Villa-Lobos disait que Bach était « *un folklore universel* ».

« Brasileiras » comme... musique brésilienne (traditionnelle).

Une analyse musicale :

1ère partie (0'00 – 3'18) (possibilité de s'arrêter à cet endroit pour le cycle 1)

Ce premier mouvement est le plus connu, il est structuré selon le schéma A-A'-B-A. Il débute par une introduction aux violoncelles, jouée deux fois, le chant démarre ensuite. La soprano vocalise (sans paroles) sur « Ah ». Une variation de ce thème est ensuite jouée par un violoncelle soliste, tandis que les autres violoncelles l'accompagnent.

L'un des violoncelles dialogue avec la voix. Les sept autres violoncelles jouent l'accompagnement. Il y a donc 2 plans sonores : le dialogue et l'accompagnement. C'est une mélodie accompagnée.

Le compositeur mélange 2 modes de jeu : des violoncelles jouent en pizzicato, il s'agit de pincer la corde avec le doigt et d'autres jouent avec l'archet.

2ème partie (3'19 - 5'07)

La partie B est un poème décrivant la beauté du ciel le soir :

" Le soir, un nuage rosit, lent et transparent, rêveur et beau dans l'espace

A l'infini, la lune s'élève lentement

Enjolivant le soir, telle une demoiselle qui s'apprête et s'embellit rêveusement,

Son âme troublée pour rester belle, crie au ciel et à la terre, à toute la nature !

Ses tristes plaintes, et la mer reflète toute sa richesse...

La lumière suave de la lune réveille maintenant la cruelle nostalgie de celui qui rit et pleure"

La voix chante des paroles sur une mélodie monocorde : c'est un « récitatif ».

3ème partie (5'08 - 6'35)

Le thème initial est alors repris, mais bouche fermée.

En résumé, la structure est A – B - A'

Exploitations pédagogiques :

Écoute 1 <https://www.youtube.com/watch?v=YjVI2jV6KZ4>

- Travailler autour de la notion de « thème » : repérer les parties répétées, les différentes expositions du thème. Il est exposé au début par la chanteuse puis le violoncelle, il est repris à la fin bouche fermée.

Écoute 2 <https://www.youtube.com/watch?v=oDxcfnOPnBM>

Repérer les différences avec l'écoute 1 : la formation (voix, violoncelles / guitare classique), les principes de fonctionnement (cordes frottées / cordes pincées)

Pour aller plus loin : « Le violoncelle, mode d'emploi » <https://www.youtube.com/watch?v=cyKPVAJ9QnI>
(vous retrouverez les différents sons du violoncelle entre 8'07 et 9'47)