

Œuvres musicales pour « identifier et nommer les émotions, afin de pouvoir les gérer »

Écouter les pièces, une à la fois, attentivement, **sans donner d'indication au départ.**

Laisser ensuite les élèves s'exprimer oralement sur leur ressenti, les impressions, les images mentales, « ça me fait penser à... », en leur demandant à chaque fois de justifier leurs réponses. On pourra également faire écouter 2 oeuvres à la suite afin de pouvoir comparer les différentes atmosphères qui se dégagent de ces musiques.

Repérer:

les **orchestrations** (importance particulière d'un groupe instrumental, masse orchestrale ou instrument soliste), le **jeu instrumental** (sons liés ou hachés), les **tempi** (vif ou lent, accélération), les **rythmes** (marche, valse, course, pulsation bien marquée, ostinati,...), les **intensités** (forte ou piano, crescendo), les **ruptures** (musique en continu ou avec des temps de silence, des changements brusques), les **hauteurs** (sons très graves ou au contraire suraigus, montée/descente,...).

Essayer de déterminer l'origine géographique, l'époque, le matériel sonore (familles instrumentales, voix, paysage sonore).

Ne pas donner les titres des musiques avant leur écoute! Les élèves pourront ainsi imaginer des histoires sur chacune d'elles.

Avec les plus jeunes, après une écoute attentive assis, on pourra inviter les élèves à évoluer corporellement dans la salle de motricité, « bouger avec la musique ».

1. **Tati (1907-1982): Chemisettes**

1'14

Extrait du film « Jour de fête ». Musique de Jean Yatove. Film comique.

Caractère jazz: batterie et contrebasse sont présentes constamment ; mise en valeur successive de différents instruments: piccolo ponctué par saxos et cuivres
saxos et vibraphone
cuivres et saxos en dialogue

La musique est gaie, entraînante, rapide.

2. **Penderecki (1933-): Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima**

2'17

52 instruments à cordes (violons, altos et violoncelles), utilisées dans différents modes de jeu : frotté, frappé avec l'archet, percuté sur la caisse de résonance. Effet effrayant, tension, angoisse. Inventer une histoire ou une chorégraphie sur cette musique qui fera ressortir ce sentiment de peur et d'angoisse.

Écouter et lister les mots qui viennent à l'esprit pendant l'écoute, débattre en grand groupe et comparer les impressions.

Composer une « musique à faire peur » en utilisant les techniques identifiées dans les écoutes.

3. **Mendelssohn (1809-1847): concerto pour violon et orchestre en mi mineur**

1'39

Le violon, plaintif, presque grinçant douloureusement dans ses notes les plus aiguës, apparaît dès le début de l'oeuvre; l'orchestre répond *forte*, dans une sorte de fureur. La mélodie est toute en tension: c'est une oeuvre typiquement romantique. Le sous-titre du 1er mouvement est d'ailleurs *allegro molto appassionato*. On pourra essayer de chanter le thème joué par le soliste et repris par tout l'orchestre. Ceci nous permettra de mieux ressentir le caractère de cet extrait.

4. **Dimi Mint Abba (1958-2011): Ashabab Yidie Shabab Aldual**

1'44

Dimi Mint Abba est une femme qui appartient à la caste des *iggawen* (en Mauritanie, caste des musiciens griots). Sa voix puissante est appréciée au-delà des frontières du Sahara jusque dans les

états du Golfe Persique. On l'appelle « La diva du désert ». La voix poussée, presque criée, peut provoquer le rire parce qu'elle surprend nos oreilles peu habituées à ce type de voix. Est-on gêné, dérangé, agressé, charmé, envoûté?

- 5. Massenet (1842-1912): méditation de Thaïs** **1'14**
Musique romantique de la fin du XIXe. Le violon chante avec l'orchestre; comparer avec l'extrait du concerto de Mendelssohn. Quels sentiments se dégagent de cette pièce? Faire parler les élèves librement par rapport à leur ressenti, et au caractère de cette musique (sereine, douce, calme, apaisante.....).
Faire évoluer corporellement les élèves en proposant des gestes lents et aériens (imaginer des oiseaux, des animaux gracieux).
- 6. Pink floyd (XXe): Atom heart mother (Mind your throats please)** **2'29**
http://www.dailymotion.com/video/xqc4sl_atom-heart-mother-concert_music#.UM5AMKxeU48
(à partir de 18'23 pour visionner le passage choisi).
Plus d'information sur: http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/cim/10_Enseignement_de_la_musique/20_gen/25_bac_musique_pink_floyd_atom_heart_mother.htm
Le nom du morceau vient d'un article de journal qui parlait d'une femme équipée d'un stimulateur cardiaque nucléaire. Repérer le battement régulier, comme une pulsation cardiaque. Sons stridents, suraigus; pas de mélodie. Cette séquence oppressante s'achève par une déflagration. Comparer avec l'extrait n°2.
- 7. Schubert (1797-1828): la jeune fille et la mort** **2'15**
Pour quatuor à cordes. Repérer, puis marquer le rythme quasi constant (blanche, noire noire); c'est cette répétition qui confère son caractère lancinant, triste, pesant, à l'oeuvre.
Comparer avec l'extrait n°5; est-ce que ces 2 pièces ont le même caractère? Quels sont nos sentiments à l'écoute successive de ces 2 pièces?
- 8. Copland (1900-1990): Music for the theatre (Burlesque)** **3'02**
Suite pour petit orchestre, fortement inspirée par le jazz. Des ruptures brusques de rythme ou de timbre provoquent la surprise, l'étonnement, et décontenancent l'auditeur. Quel est le caractère de cette pièce? Comparer avec la musique du film de Tati (n°1). On pourra inviter les élèves à s'exprimer corporellement.
- 9. Orff (1895-1982): Carmina Burana: O fortuna** **2'24**
Pièce écrite à partir d'un poème en latin du XIIIe siècle. Il s'agit d'une plainte sur le sort, Fortuna étant la déesse de la chance. Construite en 3 parties A jusqu'à 0'21, B jusqu'à 1'32, C de 1'32 à la fin. Le poids des percussions, l'intensité forte, mais aussi le chant homorythmique et haché dans la partie B, en font une oeuvre violente, guerrière, agressive. Faire repérer les 3 parties et leurs caractéristiques.
- 10. Mozart(1756-1791): Petite musique de nuit (allegro)** **1'34**
2 thèmes se succèdent, le premier apparaît dès le début et le second à 0'46. Chanter ces 2 thèmes. Pourquoi ce titre « Petite musique de nuit »? faire émettre des hypothèses. Pour information, il s'agit d'une sérénade, c'est-à-dire une musique jouée le soir sous le balcon d'une dame...
On pourra faire repérer les contrastes d'intensité en les marquant corporellement.
- 11. Prokofiev (1891-1953): Roméo et Juliette (danse des chevaliers)** **1'48**
Il s'agit d'un ballet écrit d'après la pièce de Shakespeare. La danse des chevaliers est très connue et a été utilisée notamment dans la publicité pour le parfum "Egoïste". S'agit-il vraiment d'une danse?
Visionner ce passage, dansé à l'opéra de Paris: <http://www.youtube.com/watch?v=-mjPmSadubI>

- 12. Schubert (1797-1828): quintette D956 (adagio) 2'41**
 Pour 2 violons, 1 alto et 2 violoncelles (dont un joue des notes pincées-pizzicati). Ce mouvement a été utilisé à la fin du film « 3 hommes et un couffin ». Quels sentiments provoque cette pièce?
- 13. Rouget de Lisle (1760-1836): chant de guerre pour l'armée du Rhin 1'24**
 Ce chant doit être reconnu par tous les élèves! Pourquoi a-t-il été écrit? Quel est son rôle de nos jours? La version proposée est l'orchestration de Berlioz.
- 14. Rachmaninoff (1873-1943): concerto piano et orchestre n°2 (moderato) 1'50**
 Sans doute une des oeuvres les plus connues du répertoire romantique pour piano. Ce morceau a servi de thérapeutique au compositeur qui était à cette époque en pleine dépression. Chanter le thème joué par l'orchestre tout de suite après l'introduction du piano.
- 15. Holst (1874-1934): Les planètes (Mars) 3'18**
 Telle une marche guerrière céleste, les dissonances, la violence rythmique, la prédominance des percussions, renvoient très nettement à la guerre (Mars étant le dieu romain de la guerre). Comparer avec la pièce n°9.
- 16. Brahms (1833-1897): Berceuse 1'48**
 Pour piano et voix de soprano; sans doute l'une des berceuses les plus connues. Quel sentiment éprouve-t-on à l'écoute de cette pièce? Comparer avec la méditation de Thaïs (N° 5).

Des mots pour s'exprimer: le vocabulaire du sonore

aigre, agréable, aigu, assourdissant, bref, bruyant, bruissant, cadencé, calme, céleste, chantant, claironné, claire, claquant, continu, déchirant, douloureux, doux, effrayant, étouffé, étrange, funèbre, fluide, flûté, gai, gémissant, gracieux, grave, grinçant, harmonieux, horrible, inouï, instrumental, interrompu, langoureux, léger, lent, limpide, lointain, lugubre, lyrique, mélancolique, mélodieux, modulé, monotone, mystérieux, noir, obscur, onduleux, paisible, plaintif, puissant, résonnant, rythmé, sec, secret, sifflant, silencieux, sinistre, solennel, sombre, sourd, strident, successif, suraigu, surnaturel, tendre, touchant, tranquille, tremblant, triste, varié, violent