

TEMPS ET RYTHME ; ECOUTE

I. STRAVINSKY Le sacre du Printemps. 1913

Brève présentation de l'œuvre.

C'est un Ballet.

*Connaissez-vous des Ballets célèbres ?

Coppelia, Casse-noisettes, Le Lac des Cygnes...

Définition : Ce mot vient du mot italien : Balletto.

Composition chorégraphique destinée à être représentée au théâtre avec ou sans accompagnement musical, et interprétée par un ou plusieurs danseurs.

Troupe de danseurs.

*Connaissez-vous des Compagnies de danse célèbres ?

Les Ballets du XXe siècle, les Ballets Russes, ...

ART TOTAL : Le ballet est un art multiple : danse, musique, poésie ..... et un travail d'équipe : décorateurs, chorégraphes, compositeurs et danseurs.

Période du **XXe siècle** (beaucoup d'artistes avant-gardistes).

On est à la veille de la Première guerre mondiale.

Mouvement **Cubiste** en peinture.

Liens :

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cubisme/Cubisme.htm>

<http://www.le-cubisme.com/definition-cubisme.html>

Le peintre Matisse était un ami de **Picasso**. Les courbes dessinées par les postures déséquilibrées des cinq personnages semblent les entrainer dans une ronde frénétique, et le grand dépouillement du dessin reflète la fascination de *Matisse* pour l'**art primitif**. La peinture fut jugée "*païenne et dyonisiaque*" par les contemporains...

La palette des couleurs était la **palette "fauviste" classique**.

Matisse décrivit ainsi son travail: "*La surface du ciel a été colorée à saturation jusqu'à ce que le bleu, l'idée du bleu absolu, soit omniprésente. Un vert lumineux pour la terre et un vermillon éclatant pour le corps. Avec ces trois couleurs j'avais mon harmonie de lumière et la pureté de ton*".

Cette peinture est souvent associée à l'œuvre de Stravinsky.

Matisse recevra une commande de **Diaghilev** (directeur des **Ballets Russes**) pour dessiner les décors et les costumes pour le ballet « *Le chant du Rossignol* » en 1919.

La danse, 1909-1910, **Matisse** (1869-1954) Huile sur toile, Saint-Petersbourg, Musée de l'Hermitage.

Igor Stravinsky (1882-1971) : Le compositeur, de nationalité **Russe** émigré en Europe (les événements de 1917 en Russie et la 1ère guerre Mondiale le poussèrent à s'exiler en France, en Suisse, puis aux Etats-Unis).

L'œuvre est une commande des **Ballets Russes** (Diaghilev).

Elle est née d'une **vision du compositeur** : Un Grand rite païen, un sacrifice humain.

*Que signifie Sacre ?

C'est une cérémonie religieuse conférant à un souverain un caractère sacré (parfois même divin), le distinguant ainsi des autres laïcs, ce qui est différent du couronnement.

L'œuvre a créé un **énorme scandale en 1913** (musique, chorégraphie), car elle défie tous les codes conventionnels.

*Fiche de renseignements à remplir en autonomie (voir dossier et sitographie).

Sitographie (pages dédiées au compositeur et à son œuvre) :

<http://brahms.ircam.fr/works/work/12218/#info>

<http://www.scena.org/lsm/sm5-6/RiteOfSpring-fr.htm>

<http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/MediaComposite/CMDP/CMDP000001500/02.htm>

<http://sites.radiofrance.fr/francemusique/pedagogie/biographies/igor-stravinsky.php>

<http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Stravinsky/145324>

1ère écoute : Adoration de la Terre – Augures printaniers (à partir de 3'21).

*Ce passage vous semble-t-il plutôt mélodique ? Rythmique ? Le rythme est ce que l'on remarque en premier, il n'y a pas vraiment de mélodie. C'est un agrégat de sons.

*Le thème le plus remarquable. De quoi est-il constitué ?

Croches répétées nuance Forte avec de forts accents irréguliers (parfois sur les temps, parfois sur les contretemps).. Accord martelé des cordes dissonant. Dissonances.

*Jouer l'accord au piano : Polytonalité (mélange de 2 gammes).

*Combien de fois l'entend-on ? 3 fois (La 3e fois, il est entrecoupé par d'autres interventions).

Recherchons la place des accents.

*Ecrire le thème sous forme de graphique (symboles pour représenter les accords).

2ème écoute (juste le thème rythmique en boucle). Fichier Mp3 Sacre Augures boucles.

*Essayer de trouver les accents tout seul, puis corrigé au tableau.

*Frapper le thème dans ses mains.

***Ecouter des exemples de codification rythmiques dans les musiques traditionnelles** : Flamenco, Danse Indienne...

Comparons : **Video Nattuwangam, musique karnatique** :

<http://youtu.be/J3AOZADKf0M>

La musique Karnatique : accompagne la danse classique de l'Inde du Sud, le **Bharata Natyam**. C'est une **danse sacrée** qui évoque les histoires de la **mythologie hindoue**.

Pour un Indien, la musique a une **origine divine**. Effectivement, selon la mythologie indienne c'est par la musique que **Brahma** a créé l'univers. Le musicien doit donc se trouver en état de complet abandon quand il joue d'un instrument en vue de se trouver en fusion avec le principe fondamental de l'Univers, qui est le son musical.

***Comment le temps musical est-il organisé dans cet extrait ?**

Musique à 8 temps (Aditala – tala signifie temps) avec des cadences (les tirmanams).

Ici les formules sont énoncées parfois par 3 dans une carrure de 4.

Le tempo, le rythme sont immuables, les **accents** déplacés et les diminutions rythmiques créent l'illusion d'un changement de tempo.

La chanteuse alterne des parties chantées et des parties rythmiques parlées (Nattuwangam) pour guider les pas de la danseuse.

Elle frappe les **Talis** (petites cymbales) en ostinato, le **Mridangam** assure la pulsation.

Les **tirmanaams** sont différents selon les pas. Ce sont de petites **cadences** dont les formules se répètent **trois fois** en s'allongeant ou en se rétrécissant.

Tout est très codifié (mouvements qui correspondent aux syllabes).

PRATIQUE : Travail d'un Tirmanaam avec Bols (syllabes) dans une pièce dansée (partition).

Le Flamenco : La danse gitane arabo-andalouse.

Flamenco Siguiriyas avec guitare et palmas en 12 :

<http://youtu.be/PrrV4HSuHxo> (à partir de 1'15)

*Comment le temps musical est-il organisé dans cet extrait ?

De nombreuses **variations de tempo** (au gré des humeurs décrites par le chant).

Des passages mesurés et non mesurés.

Des frappes de mains (très codifiées) accompagnent la danseuse,

La guitare accompagne avec des formules élaborées et frappe parfois aussi sur sa caisse.

Ici la danseuse émet aussi des rythmes avec les pas, les claquements de doigts, les frappes

sur les cuisses. La chanteuse chante et émet des exclamations.

Les palmas (frappes de mains) sont groupées ainsi : 123 – 123 – 12- 12 -12 –

(ce qui fait 12 temps divisés en 3 puis en 2).

Les différentes frappes du Flamenco :

Source : <http://www.ravennaflamenco.com/articles/palmas.html>

PRATIQUE : *Amor Gitano* (Beyoncé & Alejandro Fernandez). 2007

Emploi des palmas dans le refrain. Apprentissage du refrain.

Apprentissage des palmas en 2 groupes (temps, contretemps, découpage en 3 et 2 sur 8 temps. Tango Flamenco 332).

RECEPTION DE L'ŒUVRE :

Observons une reconstitution de la première représentation (CREATION) en Mai 1913 au théâtre des Champs-Élysées à Paris.

VISIONNAGE : Un extrait du film *Coco Chanel et Igor Stravinsky* de Jan Kounen (2008 : sorti en 2009). Fichier video : Démarrer à 1'26)

*Commenter la chorégraphie de Nijinski. <http://youtu.be/grFJDynzvzo>

Tous les gestes sont à l'encontre de l'académisme : gestes de pieds en dedans, mains crochues, bras arrachés de l'intérieur vers l'extérieur, piétinements en postures courbées, cambrées, tournoiements affolés, sauts frénétiques, emboîtement des corps disloqués...

*Que fait Nijinski dans les coulisses ? Il compte pour guider les danseurs (partition très complexe qui a causé beaucoup de problèmes aux interprètes).

*Commentaire sur les costumes de Nicolas Roerich : Ce sont des costumes qui font référence au folklore et aussi aux Indiens d'Amérique (tresses).

D'autres chorégraphes ont créé leur version du Sacre. Maurice Béjart, Pina Bausch, Prejlocaj, Le cirque Zingaro, etc.

A visionner pour comparer :

Maurice Béjart (1959), http://youtu.be/bg9dK_Vvyl4

Pina Bausch (1974), <http://youtu.be/KXVuVQuMvgA>

Georges Momboze (danse africaine) : http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/video-4439-Le_sacre_du_printemps_2.htm

Version de Boulez (avec orch. De Paris, cirque équestre Zingaro) : <http://youtu.be/XrOUYtDpKCc>

LA PARTITION : Notée en notation savante, elle demande un lecteur expérimenté.

D'AUTRES VISUALISATIONS DE LA PARTITION SONT POSSIBLES :

*3ème écoute : **Visualisons l'extrait de Stravinsky avec le logiciel MAM**

(sons midi à partir de 3'21)

*En dehors du thème rythmique, quels sont les 2 éléments que l'on entend de façon régulière ?

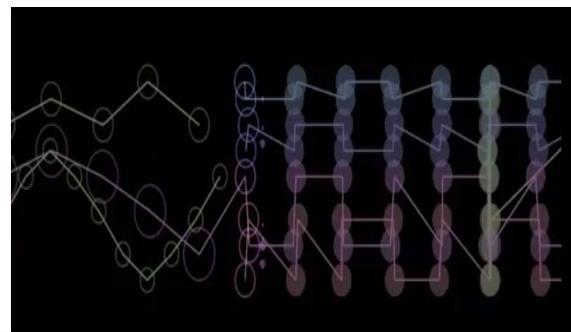
-Un **ostinato** (motif d'accompagnement répétitif) de 4 croches jouées staccato au cor anglais.

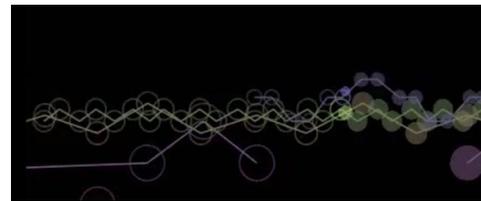
Il est joué en introduction puis en interlude ou en accompagnement des autres éléments.

*Est-il joué tout le temps ? Non, il disparaît par moments.

-Un **trille** : il revient aussi de façon régulière, sous l'ostinato, en interlude, à divers instruments...

Logiciel MAM (sons Midi)
ostinato+Thème rythmique

Logiciel MAM (sons Midi)
ostinato+Trille

MANUEL DE FALLA

Comparaison avec La Danse Rituelle du Feu de Manuel De Falla (Compositeur espagnol 1876-1946) **extraite du Ballet « L'amour Sorcier »**. (1914-15)

Ballet-pantomime, commande d'une célèbre danseuse de flamenco Pastora Imperio qui lui avait demandé une « *gitanerie musicale* ». De Falla est un représentant de **l'école moderne espagnole**. Lui aussi, il a quitté son pays en raison de la guerre civile pour l'Argentine, après le meurtre de Lorca.

Argument : *Il met en scène une jeune gitane, Candela, qui a perdu son mari. Elle tombe amoureuse mais est traquée par fantôme de son défunt mari. Aux Douze coups de minuit, elle se met à danser autour du feu, pour chasser son esprit. Mais comme rien n'y fait, elle demande à son amie Lucia de séduire le fantôme, et peut donc vivre son amour librement.*

Les 12 coups de Minuit : <http://youtu.be/9ZM9aPLDMHU>

Tout l'orchestre sert de percussion (alternance medium grave pour jouer les 12 coups).

Accords consonant puis quelques dissonances s'infiltraient vers la fin.

*Ecoute : Danse rituelle du feu : Observons les éléments d'accompagnement du thème.

*Y a-t-il des similitudes dans cette musique avec l'extrait du sacre ?

Le trille (qui symbolise ici le feu. Utilisation de la dynamique pour créer l'effet du vent sur le feu (crescendo-decrescendo).

L'ostinato des basses (4 notes détachées, dans le style de la **Habanera**).

*Le trille est-il toujours entendu dans le même registre ? Non, il circule à travers les pupitres.

*Y retrouve-t-on l'emploi d'accords dissonants ? Non, c'est une musique romantique tonale.

*Comparons la fin de l'extrait. Tout l'orchestre martèle des accords fortissimo avec des accents (syncopes).

Stravinsky a introduit l'idée de **fragmentation du temps musical à facettes** (immobilité dans le mouvement) exactement comme les peintres essaieront de **montrer à travers l'image plusieurs dimensions (CUBISME)**. **Nouvelle conception du temps musical** (voir tableaux cubistes – mosaïque de facettes). Discontinuité du fil musical qui crée l'**illusion d'un temps morcelé en fragments de nature différente**. De même, au cinéma EISENSTEIN expérimente les effets de montage.

TIMBRE ET ESPACE / 4ème ECOUTE

Avec Visualisation de la partition avec indications en temps réel : <http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/CMDA/Public/CMDA100003400/>

En haut de la partition, déroulement temporel (on voit nettement les 3 passages de l'accord, en rouge, le 3e étant plus long).

Les passages en jaune : épisodes sur l'ostinato et autres motifs.

Hormis l'accord (en jaune) et l'ostinato (en marron), combien entend-on de motifs différents ? S'aider avec les couleurs (3 : Bleu, 4 : Vert, 5 : rose, 6 : ciel). Il y en a 4 autres.

Comment sont-ils présentés ? Ils se succèdent et se superposent.

Que se passe-t-il au milieu du passage. Il y a une rupture sans transition avec intervention des percussions.

5ème ECOUTE DES MOTIFS ISOLES AVEC AUDACITY. A représenter par un croquis et à reproduire vocalement.

Motif 3 : il commence par un triolet sur une répétition de notes puis une descente chromatique.

Motif 4 : il commence par une répétition de note staccato avec des accents sur les temps faibles puis une alternance descendante/ascendante de notes conjointes. Il est ensuite traité avec un ornement (petites notes courtes) à la flûte. Il ressemble au thème rythmique.

Motif 5 : Petite mélodie champêtre de style folklorique.

Motif 6 : Il commence par une répétition staccato de note, puis une montée et une descente conjointes.

*Qu'est-ce qui caractérise tous ces motifs ?

-Ils sont constitués de notes conjointes (fragments de gammes) et de répétitions de notes.

-Ils sont joués par les instruments à vent.

-Ils se succèdent rapidement, sans transition et se terminent abruptement.

La succession et la superposition des thèmes avec l'accord et l'ostinato crée des dissonances, un sentiment de désordre, on a l'impression d'une foule qui avance, avec des chutes et des roulades, des apparitions et des disparitions.

Les mélodies sont fragmentées, elles sont jouées dans tous les registres, la superposition d'éléments variés qui s'entrechoquent fait penser aux peintures des **cubistes** (Constitution d'une seule musique à partir d'une multiplicité de petites facettes. Mélange d'abstraction et de réalité – dissonances, folklore, complexité - dépouillement).

Le guitariste (1910) PICASSO

La toile évoque les rythmes saccadés de la musique. Elle est structurée par une vigoureuse architecture de lignes et d'angles. Toutefois, quelques éléments permettent d'identifier le sujet.

COMPARONS AVEC LA DANSE RITUELLE DU FEU. 2ème écoute avec visionnage de la video (direction Daniel barenboïm).

Le thème. Il est joué au cor anglais solo, puis repris plus fort par les violons.

Il comporte des répétitions.

Il a un caractère oriental (notes conjointes, petits mouvements ascendants/descendants).

Il est accentué par de petits ornements.

Le rythme est régulier, scandé par les cordes graves et cerné par les trilles qui symbolisent le feu.

Le morceau est séparé en 2 parties distinctes, la 2ème répète la première avec une terminaison différente.

Le tempo s'accélère et la coda fait entendre des accords rythmiques avec des accents déplacés par tout l'orchestre (utilisé comme un seul instrument).

Dernière écoute avec visualisation de la partition d'orchestre (version ralentie) : http://youtu.be/BKoO_3-l1dw

*Jeu en 6 groupes de 5 élèves : Associer chaque motif à une série de mouvements, et faire le mouvement lorsqu'on entend le motif.

Par exemple : sautiller d'un pied sur l'autre (ostinato). Au centre.

Sauter sur les deux pieds en tapant le pied droit sur les accents (accord). Faire un cercle autour.

Balancer les bras d'avant en arrière, sur les côtés, sauter, etc..En 4 groupes de 5 autour des autres.