

De quelle manière la notation musicale est elle représentative d'une époque?

Problématique: https://supermusique.qc.ca/res/pdf/psm_151022_CeCo_conference.pdf

Œuvre de référence:

[Dies Irae Chant grégorien](#)

[Dies Irae Mozart](#)

[Thrène Penderecki](#) [Dies irae théâtre le rocher](#) [Dies irae de Lully à shinning](#)

Projet musical:

« Requiem pour un twister » de Serge Gainsbourg.

<https://www.youtube.com/watch?v=46OqL2B9J3c>

[Exemple de représentation graphique.](#)

Evaluation classe de 3ème 2022 2023

De quelle manière la notation musicale est elle représentative d'une époque?

1. **Analyser les œuvres suivantes. (minimum 1/2 page)**
2. **Faire un projet musical pour cette séquence en intégrant une partition (minimum 1 page)**
3. **Répondre à la problématique (minimum 1/2 page)**

Œuvres de référence:

[Dies Irae Chant grégorien](#) X2

[Dies Irae Mozart](#) X2

[Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima de K Penderecki](#) X1

[« Requiem pour un twister »](#) de Serge Gainsbourg. X2

Evaluation par compétences:

Maitrise insuffisante	I
Maitrise fragile	F
Maitrise satisfaisante	S
Très bonne maitrise	A

Compétences travaillées:

Compétences du socle:

- Domaine 1: les langages pour penser et communiquer.
 - Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

Compétences disciplinaires:

- Écouter, comparer et commenter.
 - Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents.
 - Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain,

Explorer, imaginer et créer

- Expérimenter les paramètres du son et en imaginer en conséquence des utilisations possibles.
- Inventer une organisation simple à partir de sources sonores sélectionnées (dont la voix) et l'interpréter.

DIES IRAE GREGORIEN

Le dies irae signifie « jour de colère ». C'est un poème latin du 13ème siècle qui parle du passage de la vie à la mort pour les chrétiens. Dans cette religion, les gens pensent qu'à leur mort, ils seront jugés par leur dieu, pour toutes leurs actions dans la vie.

Ce texte est utilisé au Moyen-âge, dans les cérémonies religieuses liées à la mort.

Il est chanté sur un thème mélodique connu encore aujourd'hui parce que beaucoup de musiciens l'ont repris dans leurs œuvres au cours de l'histoire de la musique.

Le texte très violent reste associé à un sentiment de terreur. On peut remarquer que ce sentiment n'est pas exprimé dans la musique de l'extrait écouté, plutôt calme et serein. C'est parce que les moines, suivant les règles de leur religion, ne devaient pas exprimer d'émotion dans leur prière.

Dies iræ, dies illa,
Solvēt sæclum in favilla,
Teste David cum Sibylla !
Quantus tremor est futurus,
quando iudex est venturus,
cuncta stricte discussurus !
Tuba mirum spargens sonum
per sepúlcrā regiõnum,
coget omnes ante thronum.

Jour de colère, que ce jour-là
Où le monde sera réduit en cendres,
Selon les oracles de David et de la Sibylle.
Quelle terreur nous saisira,
lorsque la créature ressuscitera
(pour être) examinée rigoureusement
L'étrange son de la trompette,
se répandant sur les tombeaux,
nous jettera au pied du trône.

Dies iræ, dies illa,
Solvat sæclum in favilla,
Teste David cum Sibylla !
Quantus tremor est futurus,
quando iudex est venturus,
cuncta stricte discussurus !
Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.

David est un personnage de la Bible.

David est également présent dans le Coran. Il y figure sous le nom de Daoud, le prophète-roi.

Le roi David est ici mentionné en tant qu'auteur biblique, en particulier des Psaumes.

La Sibylle évoquée dans le Dies Iræ est ce personnage de l'Antiquité auquel étaient attribués des oracles. Certains de ces oracles furent interprétés comme des prophéties chrétiennes par des auteurs de l'Antiquité, en particulier par Lactance.

Une sibylle est une prophétesse, une femme qui fait œuvre de divination.

oracle , nom masculin

Sens 1: Religion

Réponse qu'une divinité donnait aux questions des hommes ; cette divinité ou son représentant.

Sens 2

Opinion émanant d'une personne qui fait autorité ; cette autorité.

Séq.
1.

D

I-es irae, dí-es ílla, Sólvet saéclum in favílla :

Téste Dávid cum Sibýlla. Quántus trémor est futúrus,

Jour de colère que ce jour !
Il réduira le monde en cendres
Selon David et la Sibylle

Requiem (Gabriel Faure 1845 – 1924)

VI : Libera me

- Libera me, Domine, de morte aeterna,
- In die illa tremenda, in die illa :
- Quando coeli movendi sunt,
- Quando coeli movendi sunt et terra :
- Dum veneris judicare saeculum per ignem.
- ...

Requiem pour un twister

Serge Gainsbourg

[Aurele \(vidéo\)](#)

Ce Requiem Pour Un Twisteur est le premier *Requiem* de Serge Gainsbourg. Il paraît en 1962 et se présente comme une contradiction vivante au twist et autres danses et rythmes populaires alors en vogue auprès du jeune public. Introduction musicale de cette chanson à l'orgue Hammond en contre-point avec batterie et contrebasse suivi de phrasés jazzy et d'une voix susurrée par Serge Gainsbourg sur le refrain.

Requiem pour un twister Serge Gainsbourg

Dites-moi avez vous connu
Charlie ?
Le contraire m'eût étonné
Il n'est pas une boîte qu'il n'ait
fréquentée
Quel noceur !
Requiem pour un twister

Dites-moi l'avez-vous connu à
jeun ?
Le contraire m'eût étonné
Il n'est pas un soir qu'il ne fût
bourré
Quel farceur !
Requiem pour un twister

Dit'-moi étiez vous amoureuse de
lui ?
Le contraire m'eût étonné
Il n'est pas une femme qui lui-ait
résisté
Quel tombeur !
Requiem pour un twister

Dites-moi tout ça n'pouvait pas
durer
Le contraire m'eût étonné
Je crois quant à moi qu' c'est le
cœur qui a lâché
Quelle horreur !
Requiem pour un twister

N° 2 Dies irae

MOZART

Allegro assai

Corni di Bassetto in $\left[\begin{smallmatrix} F \\ Fa \end{smallmatrix} \right]$ (s) *f*

Fagotti (s) *f*

Trombe in $\left[\begin{smallmatrix} D \\ Re \end{smallmatrix} \right]$ (s) *f*

Timpani in $\left[\begin{smallmatrix} D \\ Re \\ A \\ La \end{smallmatrix} \right]$ (s) *f*

C O R O

3 Tromboni (s) *Tutti f*

Soprano (M) *Tutti f* Di - es i - rae, di - es

Alto (M) *Tutti f*

Tenore (M) *Tutti f* Di - es i - rae, di - es

Basso (M) *Tutti f*

Allegro assai

Violino I (M) *f*

Violino II (M) *f*

Viola (M) *f*

Violoncello e Contrabasso (M) *f*

Organo (M) *Tutti f*

5 _____ 6 _____
 4 _____ 5 _____
 2 _____

C. d. B. (F) *f* 5

Fg. *f*

Tr. (D)

Timp.

C O R O

S. *f* il - la sol - vet sae - clum in fa - vil - la, te - ste

A. *f*

T. *f* te - ste

B. *f* il - la sol - vet sae - clum in fa - vil - la, te - ste

VI. I (M) *f*

VI. II (M) (s) *f*

Via. (M) (s) *f*

Vio. o Cb. (M) *f*

Org. (M) *f*

5 _____ 6 _____
 5 _____ 6 _____
 5 _____ 2 _____

PARTITION DU CHŒUR DIES IRAE MOZART

3 Tromboni (s.)

C O R O

Soprano (M.)

Alto (M.)

Tenore (M.)

Basso (M.)

Tutti *f*

Di - es i - rae, di - es

il - la sol - vet sae - clum in fa - vil - la, te - ste

C O R O

S.

A.

T.

B.

il - la sol - vet sae - clum in fa - vil - la, te - ste

La messe de Requiem en ré mineur (KV. 626), de Wolfgang Amadeus Mozart, composée en 1791, est une œuvre de la dernière année de la vie de Mozart, mais pas exactement la dernière œuvre du compositeur. Elle n'est de la main de Mozart que pour les deux tiers environ, la mort en ayant interrompu la composition. Elle reste néanmoins une de ses œuvres majeures et emblématiques.

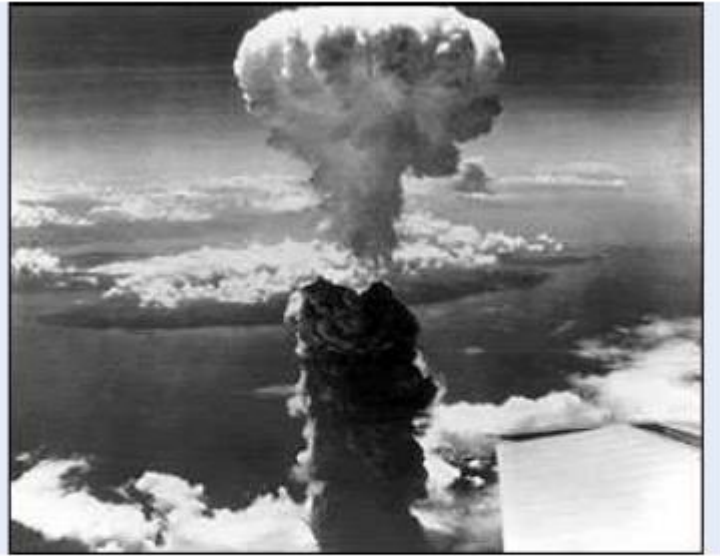
Sa veuve, Constance, pour pouvoir honorer malgré tout la commande et ne pas avoir à rembourser l'avance octroyée lors de la commande, d'une part, et réhabiliter la mémoire de son marin 1 en vue d'obtenir une pension impériale d'autre part, demanda tour à tour à FJ Freiyständtler, Joseph Eybler et Franz Xaver Süßmayr de terminer la partitionn 2. Le Requiem a suscité de nombreuses légendes, tant du fait des circonstances insolites de sa commande que de la difficulté de distinguer exactement ce qui était de la main de Mozart et ce qui ne l'était pas.

Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima

Krzysztof Penderecki-1960

L'évènement :

Le 6 août 1945, à 8h15, le bombardier B29 *Enola Gay* largue sur le port d'Hiroshima la première bombe atomique, tuant immédiatement environs 70 000 personnes, et 70 000 autres dans les jours et les mois qui suivirent, à cause des radiations.

C'est en leur mémoire que Krzysztof Penderecki a écrit, en 1960, « Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima. »

Le compositeur :

Krzysztof Penderecki est un compositeur et chef d'orchestre polonais, né en 1933.

Durant les années soixante, Penderecki s'attache notamment, de façon singulière, à l'effectif de l'orchestre à cordes. C'est d'ailleurs [*Thrènes pour les victimes d'Hiroshima*](#) (1960) qui lance définitivement le compositeur dans sa carrière internationale.

En 1967, il composera son « Dies Irae, oratorio d'Auschwitz », cette fois à la mémoire des victimes des camps de concentration.

L'œuvre :

Thrène : Chant funèbre accompagné de danses, en l'honneur d'un défunt illustre (*Robert*)

Ecrite pour 52 instruments à cordes :

- 24 violons
- 10 altos
- 10 violoncelles
- 8 contrebasses

Cette composition est dédiée aux victimes d'Hiroshima et de toutes les guerres. Au départ, Penderecki l'avait appelé 8'37, ce qui correspond à la durée de l'attaque d'Hiroshima le 6 août 1945. Il l'a ensuite changé pour *Thrènes à la mémoire des victimes d'Hiroshima* pour une meilleure compréhension du public.

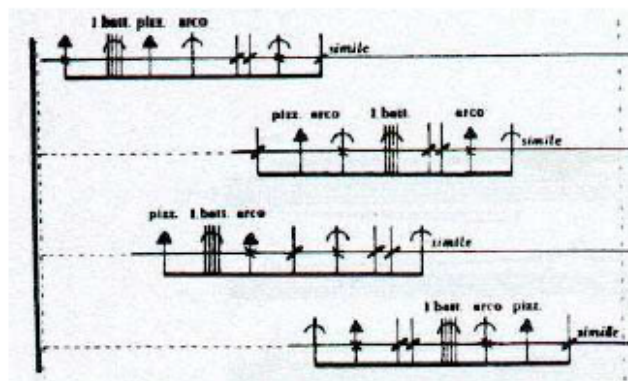
L'utilisation des instruments :

Les instruments sont-ils utilisés de façon conventionnelle : oui non

La couleur sonore : Penderecki utilise une très grande variété de timbres créés en diversifiant à l'extrême les modes de jeu des instruments à cordes. Afin de les écrire, il crée un code qu'il nous livre à la première page de la partition :

†	hausser d'un quart de ton	↑	Jouer à l'archet sur le cordier
‡	Hausser de trois quarts de ton	↑↑	Jouer à l'archet sur le chevalet
‡	Baisser d'un quart de ton	↓	Frapper la table d'harmonie avec le bout du doigt ou le talon de l'archet
‡	Baisser de trois quarts de ton	↓↓	Différents coups d'archet
↑	Le son le plus aigu de l'instrument	~~~~	Léger trémolo
↑↑	Jouer à l'archet entre le chevalet et le cordier	~~~~~	Vibrato très lent avec une amplitude d'un quart de ton, en glissant le doigt
↑↑↑	Arpège sur les 4 cordes derrière le chevalet	⌘	Trémolo très rapide, irrégulier

On peut voir cette écriture dans l'exemple suivant, sur la partie de violons à une minute vingt trois :

De plus, il utilise aussi les codes habituels :

Ord. : ordinario (normal)

S. P. : Sul ponticello (près du chevalet)

S. T. : sul tasto (sur la touche)

C. L. : col legno (avec le bois de l'archet, technique utilisée dès 1830 par Berlioz dans la symphonie fantastique)

L. Batt. : legno battuto (frappé avec le bois)

Eléments musicaux :

Penderecki utilise différents procédés pour construire son œuvre :

Les clusters : entassement de sons voisins joués simultanément (on peut obtenir cet effet en s'asseyant sur le clavier d'un piano....) Dans l'exemple ci-contre, on voit le cluster final. La masse noire représente le résultat, et les portées en détaillent le contenu en indiquant la note qui doit être jouée par chacun des instrumentistes. Le résultat obtenu est une masse sonore.

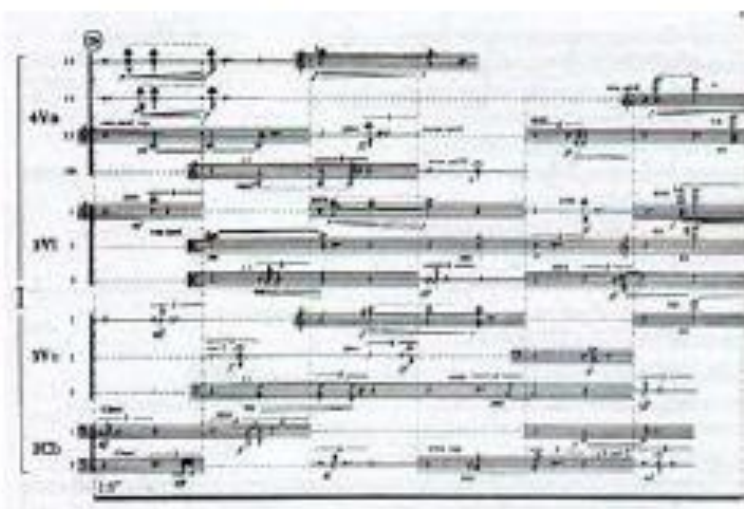
Les glissandi : faciles à exécuter sur les cordes frottées, il suffit de faire glisser son doigt sur la touche pour faire « glisser » le son vers l'aigu ou le grave.

The image shows a musical score for a string section, labeled "tutti archi". At the top, there is a circled number "70" and the dynamic marking "pp". Below this, a large black rectangular block represents the overall sound mass of the cluster. Underneath, four staves are shown, each with a vertical dashed line indicating the start of the cluster. The staves are labeled: "24 Vn 1-24", "10 VI 1-10", "10 Vc 1-10", and "8Cb 1-8". Each staff contains a series of notes, representing the specific pitches assigned to each instrument in the cluster.

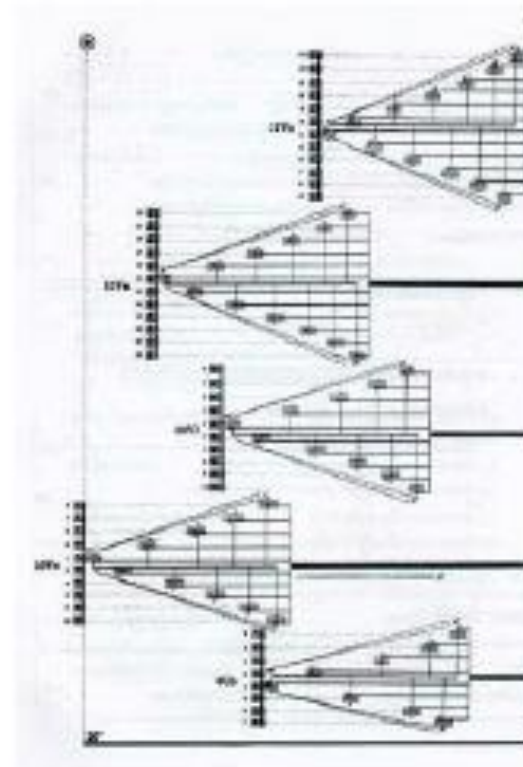

L'exemple ci-dessus montre une combinaison de cluster et de glissando.

Dans l'exemple ci-contre, il construit un immense cluster par accumulation, en faisant entrer successivement les instruments.

Par contraste, il utilise aussi une écriture éclatée, ou chaque instrument joue des choses différentes (cf exemple à gauche)

Plan général de l'œuvre : (l'écriture n'étant pas mesurée, Penderecki donne des indications de durée, en secondes)

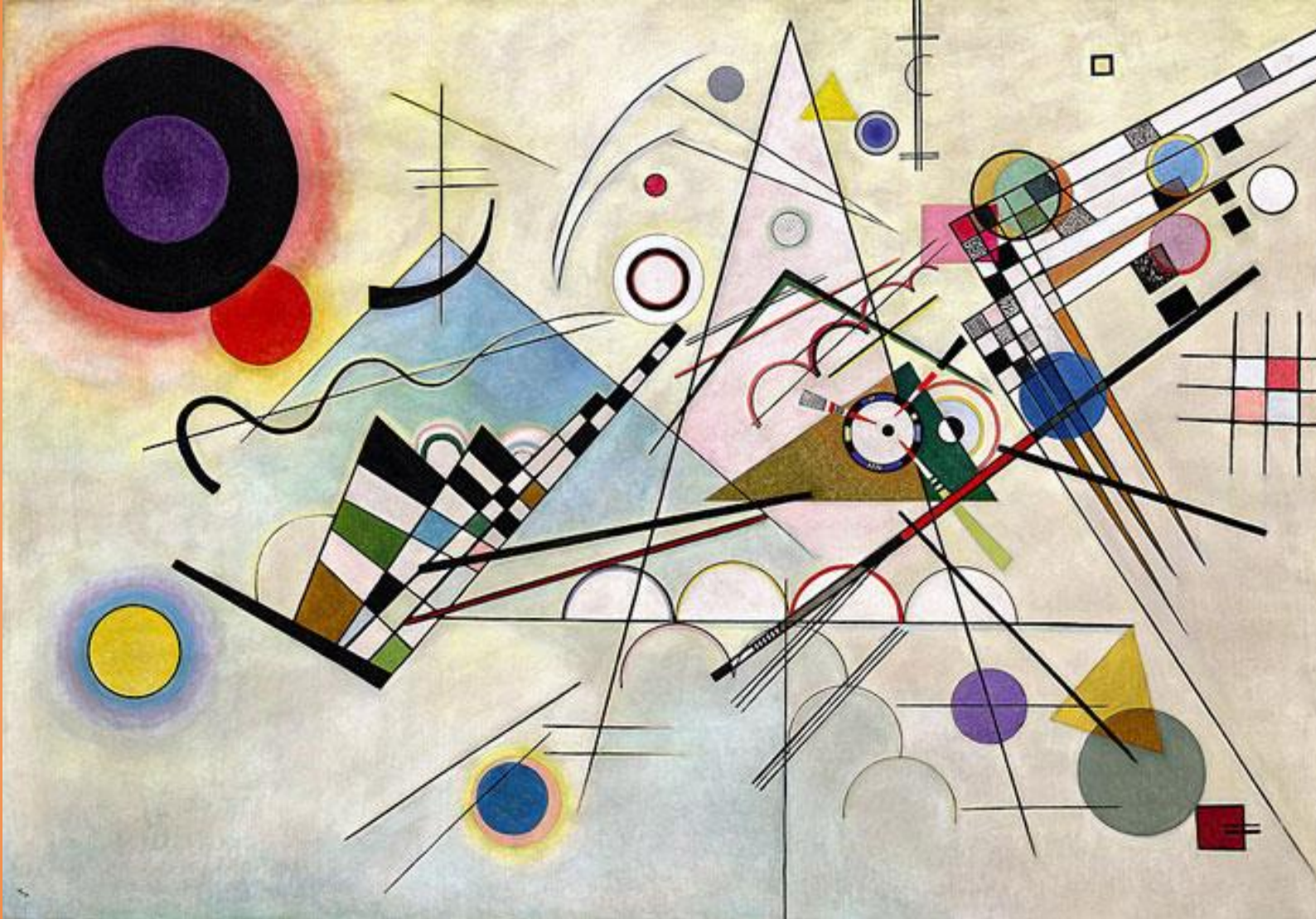
Evènement	Position dans l'oeuvre
Entrée successive des instruments sur le son le plus aigu : établissement d'un son stressant, progressivement remplacé par des sons percussifs à partir de la seconde 49	0 à 2'
S'ensuivent à 2 minutes après un bref silence, une série de clusters et de glissandi pouvant évoquer des sirènes, le tout se terminant par un nouveau silence vers 4'30.	2' à 4'30
C'est là qu'intervient la construction d'un cluster par entrée successive des instruments (voir exemple plus haut), cluster qui s'éteint progressivement pour ne laisser entendre que cinq violoncelles vers 5'40	4'30 à 5'40
Nouveau silence, et la couleur change totalement : évocation d'un chaos avec écriture totalement éclatée, chaque instrument devenant simultanément soliste, combinant les techniques de jeux expliquées dans la légende avec des notes jouées normalement.	5'40 à 7'
Progressivement le chaos s'organise, avec le retour progressif à une superposition de clusters, se terminant par un bref silence	7' à 8'
Cluster final, decrescendo jusqu'à la fin	8' à fin.

Avec cette écriture, Penderecki parvient à rendre le caractère tragique et oppressant de l'évènement qu'il veut commémorer. Sa musique s'adresse à nos sens, à nos émotions, stimule notre imaginaire. On peut dire quelle est « sensualiste ».

Dans un autre domaine, Picasso rend visuellement une atmosphère similaire avec « Guernica »

Improvisation de Kandinsky

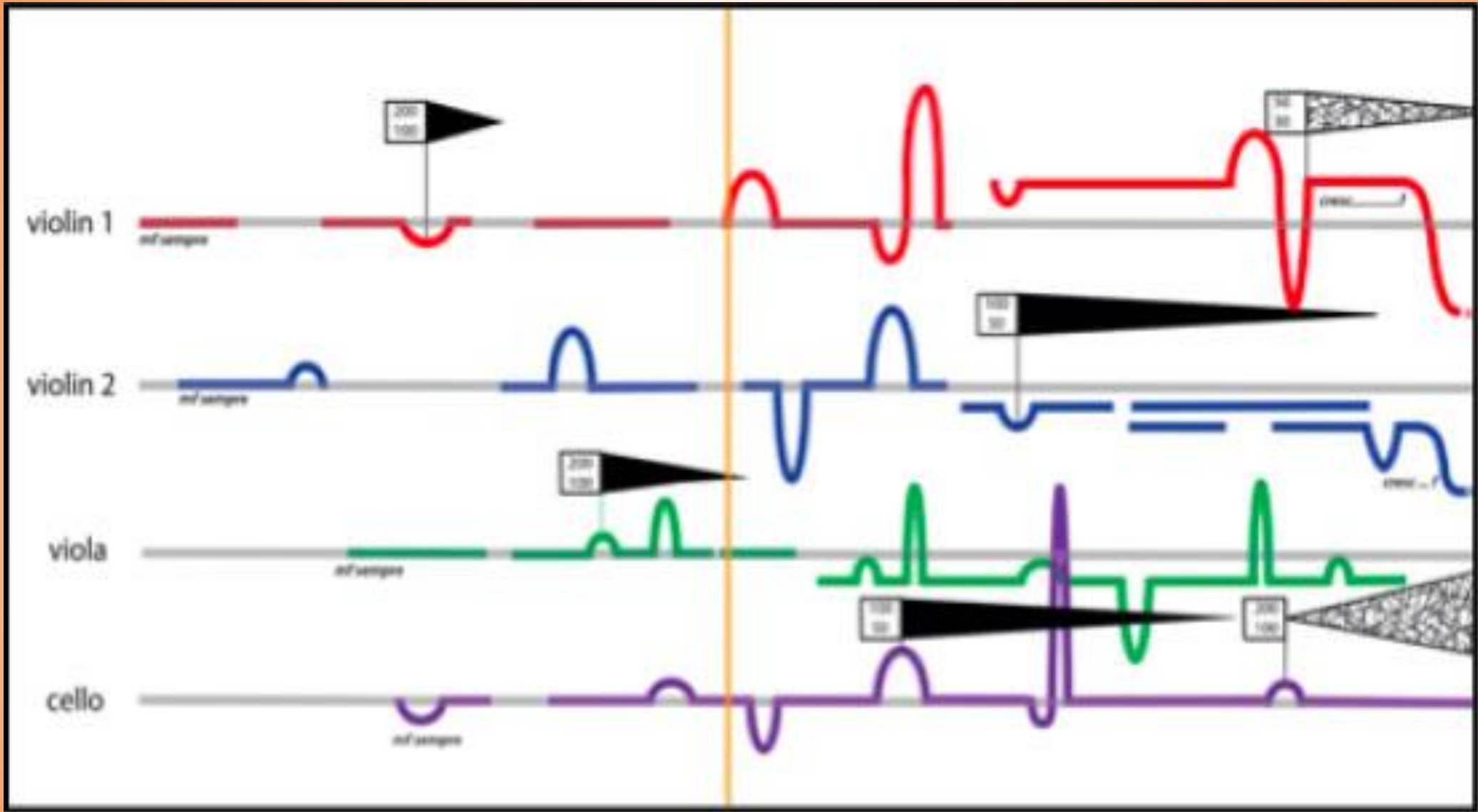

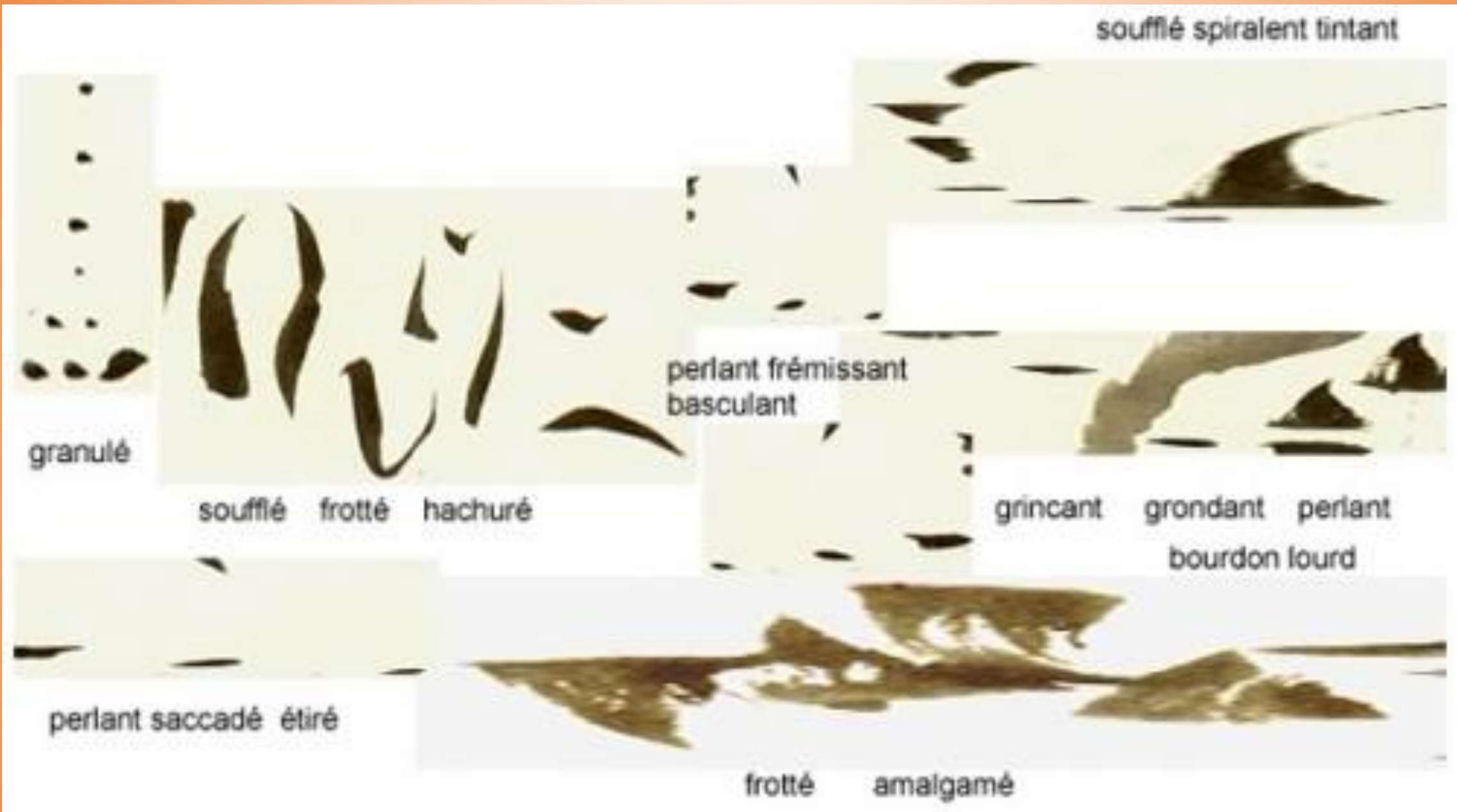
Dans son ouvrage *Du Spirituel dans l'art* (1910), Vassily Kandinsky médite sur les rapports entre peinture et musique, forme et couleur, et tente de définir leurs valeurs expressives et leurs combinaisons.

Polyphonie de Paul Klee

- Peintre et pédagogue, Paul Klee possède de solides connaissances musicales qui irriguent sa pensée et ses écrits. Les résonances musicales sont d'autant plus présentes dans son travail qu'il a longtemps hésité entre la musique et les arts visuels. Sans volonté de traduire de manière graphique la musique, ou d'imiter une sorte de graphisme musical en peinture, Paul Klee tente simplement d'appliquer la musique à un autre mode d'expression.

Dies irae de Lully à shinning

PROJET MUSICAL

Dies irae théâtre le rocher

Jour de colère, que ce jour-là
Où le monde sera réduit en cendres,
Selon les oracles de David et de la Sibylle.
Quelle terreur nous saisira,
lorsque la créature ressuscitera
(pour être) examinée rigoureusement
L'étrange son de la trompette,
se répandant sur les tombeaux,
nous jettera au pied du trône.

Dies iræ, dies illa,
Solvat sæclum in favilla,
Teste David cum Sibylla !
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus !
Tuba mirum spargens sonum
per sepúlcræ regiõnum,
coget omnes ante thronum.

D'après la création musicale de la séquence 1, écrire la partition de la création. Qui sera l'introduction du chant requiem pour un twister. Faire un CODA ayant pour thème le Dies Irae (jour de colère).

La partition doit être faite sur une feuille A4

Réponse à la problématique (faite par les classes de 3ème)

De quelle manière la notation musicale est elle représentative d'une époque?

- Chant grégorien, X^o siècle: notation carrée.
- Chant grégorien monodique et responsorial.
- XVIII, Mozart Dies Irae, polyphonie vocale et instrumentale => autre façon d'écrire la musique, notation avec des notes encore utilisée de nos jours.
- Contemporaine: schéma, dessin, nouvelles formes de notes.
- Utilité pour les nouveaux instruments, numérique, informatique et autres.