

Niveau 5ème
Séquence n°1

THÈME ET VARIATIONS

Comment varier un thème ?

Notions : thème et variations, nuances (piano, mezzo-forte, forte, crescendo, decrescendo), tempos (lento, moderato, allegro), caractères, instruments (orchestre symphonique, familles)

Mes objectifs :

PERCEVOIR

- 1. Je maîtrise la notion de thème et variations :** je sais repérer les thèmes dans une œuvre, les chanter et repérer les types de variations. Je peux également donner les définitions des termes.
- 2. Je suis capable d'utiliser le vocabulaire des paramètres du son :** je sais utiliser les termes nuances (piano, mezzo-forte, forte, crescendo, decrescendo), tempo (lento, moderato, allegro), les hauteurs (grave, medium, aigu)
- 3. Je situe les œuvres dans leurs contextes :** donner une époque, les noms des artistes, une ère géographique des œuvres musicales et des peintures vues.

PRODUIRE

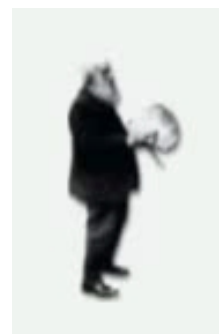
- 4. Je suis capable de créer une variation dans un cadre défini.**
- 5. Je fais preuve d'expressivité et d'investissement dans les activités vocales.**
- 6. Quand je chante, je suis capable d'être à l'écoute des autres et de tenir ma voix au sein d'une polyphonie très simple.**

INTRODUCTION AU COURS « THÈME ET VARIATIONS »

Travail à partir d'une vidéo « Peinture et musique ».

Répondre aux questions ci-dessous.

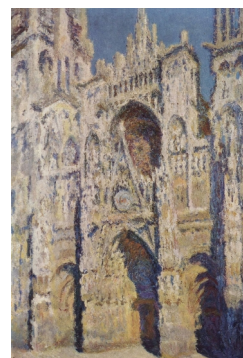
1- Qui est ce personnage : **il s'agit de Claude Monet.**
(Né Paris en 1840, mort en 1926)

2- Et celui-ci : **il s'agit de Benjamin Britten.**
(Né en 1913 en Grande-Bretagne, mort en 1976)

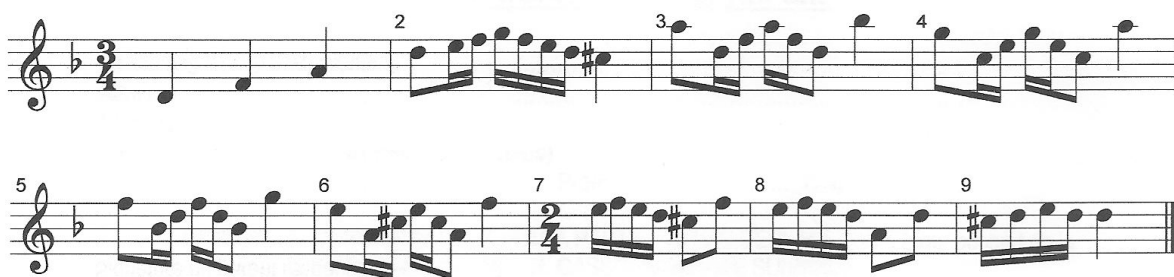
3- De quel édifice (monument) s'agit-il ? **Cet édifice est la Cathédrale de Rouen.**

4- Combien de fois l'a-t-il peinte ? **Il l'a peinte plus de 40 fois.**

5- Que change le peintre à chaque fois ? **Le peintre change les tons et les couleurs en fonction des saisons, de l'heure et du temps.**

6- De quel compositeur s'inspire Benjamin Britten pour écrire son thème ? **Il s'est inspiré d'Henry Purcell (1659-1695)**

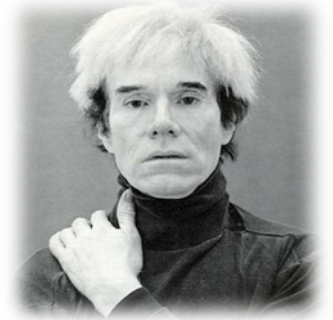
7- Que change Benjamin Britten par rapport au thème de départ ?

Benjamin Britten change l'orchestration, c'est-à-dire que le thème musical se déroule sur les différentes familles instrumentales de l'orchestre symphonique.

Le pop art ou l'art de la variation.

Andy Warhol (1928-1987) est un artiste américain, figure importante du Pop Art.
Le Pop Art: né en Angleterre autour des années 1950. Le but est de montrer l'art comme un simple produit populaire à consommer.

Il va utiliser une photo d'une icône du cinéma:
Marilyn Monroe (1926- 1962) et en réaliser des sérigraphies. Il varie les couleurs, les dimensions des toiles et les nombres d'images.

A l'aide de l'image distribuée en cours, réalise ta propre variation « Marilyn » et envoie-la par we-transfer.

THE HANGING TREE

Cette chanson est interprétée par Jennifer Lawrence dans la trilogie Hunger games dans laquelle elle tient le rôle de Katniss Everdeen. Katniss deviendra un symbole de la révolte du peuple face à ces « jeux de la faim » et la chanson Hanging tree, un hymne à la liberté

1: Écoutes de différents passages du film dans lequel on entend la chanson :

	Voix	Instruments	Caractères
Extrait 1	Voix	Pas d'instrument	Calme, posé, mélancolique
Extrait 2	Chœur, sans paroles	Orchestre	Conquérant, triomphal, imposant

2: Écoutes de la version de LEJ :

Qu'est-ce qui varie par rapport à la chanson originale ?

Introduction : violoncelle pizzicato + 2 voix ouh.

Couplet 1 : voix grave, violoncelle pizzicato

Couplet 2 : voix grave + voix aiguë, violoncelle pizzicato+ violoncelle archet

Pont : 2 violoncelles + Ouh

Couplet 3 : voix grave + voix aiguë, violoncelle pizzicato+ violoncelle archet

Couplet 4 : Idem + orchestre

Couplet 5 : Idem + chœur

Couplet 6 : Idem + entrées en imitation (début de canon)

Retour couplet 1+ 2ème voix.

Are you, are you

Coming to the tree?

They strung up a man

They say who murdered three

Strange things did happen here

No stranger would it be

If we met at midnight

In the hanging tree.

Es-tu, es-tu

En train de venir à l'arbre?

Ils ont pendu un homme

Ils disent qu'il en a assassiné trois

D'étranges choses sont arrivées ici

Ce ne serait pas plus étrange

Si nous nous rencontrons à minuit

A l'arbre du pendu

Are you, are you

Coming to the tree?

Where dead man called out

For his love to flee.

Es-tu, es-tu

En train de venir à l'arbre?

Où l'homme mort appelait

Son amour à fuir

Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.

Are you, are you
Coming to the tree?
Where I told you to run,
So we'd both be free.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.

Are you, are you
Coming to the tree?
Wear a necklace of hope,
Side by side with me.
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree.

*D'étranges choses sont arrivées ici
Ce ne serait pas plus étrange
Si nous nous rencontrions à minuit
A l'arbre du pendu*

*Es-tu, es-tu
En train de venir à l'arbre?
Où je t'ai dit de fuir
Ainsi nous pourrions tous deux être libres
D'étranges choses sont arrivées ici
Ce ne serait pas plus étrange
Si nous nous rencontrons à minuit
A l'arbre du pendu*

*Es-tu, es-tu
En train de venir à l'arbre?
Porter un collier d'espoir,
Côte à côte avec moi
D'étranges choses sont arrivées ici
Ce ne serait pas plus étrange
Si nous nous rencontrions à minuit
A l'arbre du pendu*

(STROPHE 3)

(STROPHE 1)

STROPHE 2

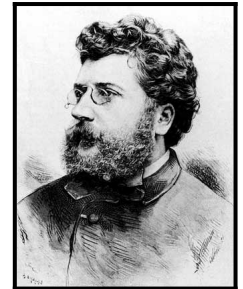
THÈME ET VARIATIONS

Comment varier un thème ?

1. Travail à partir de l'Ouverture de L'Arlésienne de Georges Bizet.

Georges Bizet (1838-1875) est un compositeur français du XIXème siècle. Il appartient donc à l'époque **romantique**.

L'Arlésienne (personne ou chose dont on parle beaucoup mais que l'on ne voit jamais) est une musique de scène écrite pour un **orchestre symphonique** d'après une nouvelle d'Alphonse Daudet. Le **thème** de l'extrait écouté est celui de **La marche des rois**. Ce thème est énoncé à l'**unisson** par les **cordes** dans le registre **grave**, avec un tempo **allegro**, une nuance **forte** et un caractère **décidé**. Il est ensuite repris mais avec quelques changements. On parle donc de **variations**.

NOTIONS :

- ♥ **Unisson** : tous les instruments jouent ensemble la même mélodie en même temps.
- ♥ **Orchestre symphonique** : c'est un grand orchestre dans lequel nous retrouvons les 4 familles suivantes : les cordes frottées, les bois, les cuivres et les percussions.
- ♥ **Thème** : c'est la mélodie principale d'une œuvre.
- ♥ **Variations** : reprise d'un thème, mais avec des changements de tempo, rythmes, nuances, caractère, effectif instrumental, notes, style, d'accompagnement...
- ♥ **La forme thème et variations** : elle est fixée à partir du XVIème siècle. C'est une forme dans laquelle le compositeur expose tout d'abord un thème puis réalise toute une série de variations.

Déroulement des premières variations dans l'Arlésienne.

	Unisson (oui/non)	Instruments	Tempo	Caractère	Nuance
Variation n°1	Non	Bois + cordes frottées	Moderato	Doux, calme, tranquille	Piano
Variation n°2	Non	Tutti d'orchestre	Allegro	Militaire, vif, glorieux	Crescendos
Variation n°3	Non	Violoncelle + basson + cor	Lento	Mélodieux	Mezzo-forte
Variation n°4	Non	Tutti	Allegro	Majestueux	Forte, Piano, Crescendo

La marche des Rois

De bon matin j'ai rencontré le train 10
De trois grands Rois qui partaient en voyage, 13
De bon matin j'ai rencontré le train 10
De trois grands Rois dessus le grand chemin. 10
Venaient d'abord des gardes du corps, 9
Des gens armés avec trente petits pages, 13
Venaient d'abord des gardes du corps 9
Des gens armés dessus leurs justaucorps. 10

De bon ma - tin, J'ai ren - con - tré le train De trois grands
Rois qui al - laient en voy - a - ge, Rois des - sus le grand che - min.
Ve - naient d'a - bord Des gar - des du corps, Des gens ar -
més a - vec tren - te pe - tits pa - ges, més des - sus leurs just - au - corps.

Questionnaire sur le chant « La Marche des rois » :

1/ D'où vient ce texte à l'origine ? **Ce texte est issu d'un Noël provençal probablement du XVIIIème siècle. J-B Lully en aurait écrit la musique.**

2/ Qui sont les rois mages ? Donne leurs noms : **ce sont des visiteurs qui ont appris la naissance de Jésus. Il y a Gaspard, Melchior et Balthazar.**

3/ Cherche la définition du mot suivant :

■ **le page** : **jeune homme au service d'un seigneur.**

2. Créons nos variations

→ Nous allons interpréter la 1ère strophe a cappella, à une voix, avec un caractère décidé.

Pour la 2ème strophe, nous allons écrire collectivement de nouvelles paroles :

Quelques contraintes d'écriture :

- Respecter le nombre de vers.
- Respecter le nombre de syllabes par vers.
- Respecter les rimes.
- Le sujet du texte doit être une suite possible de la 1ère strophe.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Comment interpréter cette strophe ?

.....

.....

.....

BILAN de séquence

1: Comment varier un thème ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2: J'ai appris ...

.....

.....

.....

3: J'ai trouvé difficile ...

.....

.....

.....

4: J'ai aimé ...

.....

.....

.....

5: J'ai moins aimé...

.....

.....

.....