

Niveau 4ème
Séquence n°4

LE RAPPORT ENTRE LA MUSIQUE ET LE TEXTE

Comment la musique traduit-elle les sentiments d'un texte ?

Notions : Lamento, romantisme, mélodie française, lied, orchestre, figuralisme, rappel des différents registres vocaux, rappel des nuances, rappel des tempo, rubato, chant syllabique, mélisme, conjoint/disjoint.

Mes objectifs :

PERCEVOIR

- 1. J'établis des liens entre musique et texte, notamment poétique.**
- 2. Je définis et reconnais mélodie et lied.**
- 3. Je connais les registres des voix.**
- 4. Je maîtrise les notions de : figuralisme, rubato, syllabisme et mélisme.**
- 5. Je situe les œuvres dans leurs contextes géographique et chronologique.**

PRODUIRE

- 6. J'interprète le projet musical en entier par cœur.**
- 7. Je suis capable d'interpréter un texte en le mettant en valeur grâce à mon expressivité.**

LA VOIX DES SENTIMENTS AU XIXÈME SIÈCLE

Comment la musique traduit-elle les sentiments d'un texte ?

Un petit mot sur la période romantique :

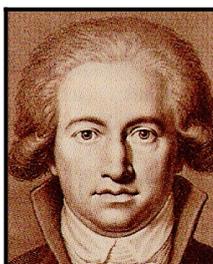
Cette époque correspond au XIXème siècle. Être romantique, ce n'est pas comme au sens actuel avoir des attentions envers l'être aimé. A cette époque, les compositeurs deviennent libres, ils n'ont plus de mécènes. Ils ne répondent plus à des commandes mais font part de leurs états d'âme, de leurs sentiments, les meilleurs comme les plus sombres. La littérature devient la source principale d'inspiration des romantiques. Les compositeurs sont pour la plupart allemands mais il y en a également en France.

Quelques écrivains célèbres du XIXème dont les textes ont été mis en musique :

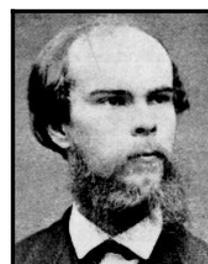
Charles Baudelaire

Johann Wolfgang von Goethe

Paul Verlaine

1. La mélodie : travail à partir de l'œuvre *Sur les lagunes*, extrait des *Nuits d'été opus 7* d'Hector Berlioz.

C'est une mise en musique du poème ***Lamento, la chanson du pêcheur*** de Théophile Gautier.
Hector Berlioz est un compositeur français du XIXème siècle (1803-1869).

DÉFINITION :

♥ Mélodie française : une mélodie française est comme son nom l'indique une musique écrite sur un texte en **français** par des compositeurs **français**. C'est une voix **lyrique** (voix d'opéra) qui chante accompagnée par un **orchestre** ou un **piano**. Ce genre est répandu au XIXème.

Théophile Gautier
Lamento, Chanson du pêcheur

Ma Belle Amie est morte ;
Je pleurerai toujours
Sous la tombe elle emporte
Mon âme et mes amours
Dans le ciel, sans m'attendre,
Elle s'en retourna ;
L'ange qui l'emmena
Ne voulut pas me prendre,
Que mon sort est amer !
Ah ! Sans amour, s'en aller sur la
mer !

La blanche créature
Est couchée au cercueil.
Comme dans la nature
Tout me paraît en deuil !
La colombe oubliée
Pleure et songe à l'absent ;
Mon âme pleure et sent
Qu'elle est dépareillée
Que mon sort est amer !
Ah ! Sans amour, s'en aller sur la
mer !

Sur moi la nuit immense
S'étend comme un linceul ;
Je chante ma romance
Que le ciel entend seul.
Ah ! Comme elle était belle
Et comme je l'aimais !
Je n'aimerai jamais
Une femme autant qu'elle.
Que mon sort est amer !
Ah ! Sans amour, s'en aller sur la
mer !

C. Morandini

Analyse du poème :

Combien y a-t-il : 1/ de strophes ? **Il y a 3 strophes.**

2/ de vers par strophes ? **Ces strophes sont toutes composées de 10 vers.**

3/ de syllabes par vers ? **Il y a 6 syllabes sauf sur le dernier vers qui en comporte 10.**

Résumer le poème quels sentiments apparaissent:

Il s'agit d'un Lamento, une lamentation. Un homme a perdu sa fiancée, décédée depuis peu. Les 3 strophes dégagent des atmosphères différentes. Dans la 1ère, il s'agit des impressions, de la tristesse face à la mort, à la perte d'un être cher. La 2de est plus descriptive. Vision du corps de la jeune fille, la colombe. La 3ème est proche de la 1ère mais plus portée vers la solitude, la perte d'un amour irremplaçable.

Recherche sur Théophile Gautier (époque, quelques mots sur sa vie, d'autres titres de poèmes...)

Poète, peintre, critique d'art du XIXème siècle (1811-1872) qui fréquente les milieux artistiques. Il voue une grande admiration pour Victor Hugo. En 1830, il publie son 1er recueil : Poésies.

La comédie de la mort ; Espagne ; Emaux et Camées.

La musique :

L'atmosphère de cette œuvre : c'est une œuvre de caractère pesant et lourd.

Les instruments et la voix : c'est une œuvre écrite pour voix de **ténor** ou **mezzo-soprano** accompagnée par un orchestre (cordes frottées, bois, cors).

C'est un chant **syllabique** (à **une syllabe, une note**) et la mélodie est souvent **conjointe** (**pour ressembler à la langue française**) donc proche du débit vocal de quelqu'un qui **parle**.

Les procédés musicaux qu'utilise Hector Berlioz pour mettre en musique ce texte

Strophe 1 :

Tempo	Lento
Registre (hauteur)	Grave
Caractère	Pesant, lourd, sombre
Accompagnement	Les cordes frottées + de longues notes tenues aux cors qui ponctuent chaque fin de vers forte

Refrain (3 fois à l'identique, bien mis en valeur par le compositeur)

Tempo	Impression de rubato (le tempo bouge)
Registre (hauteur)	Medium
Caractère	
Accompagnement	Que mon sort est amer ! : un accord est donné par l'orchestre. Ah ! Sans amour, s'en aller sur la mer ! : les bois doublent la voix. Dramatique

Je dessine ci-dessous de manière schématique :

Sur quel mot se situe le point culminant ?

Le point culminant est le « ah ».

Remarque : il y a parfois du **silence** qui a un rôle expressif (suspense, angoisse)

Voyons comment Hector Berlioz a mis certains mots ou groupes de mots en musique : il fait des figuralismes.

- **Toujours** : **longue note tenue en rapport avec le sens du mot.**
- **Dans le ciel, sans m'attendre** : **élan vers l'aigu, nuance forte puis piano, comme une déception.**
- **Que mon sort est amer !** : **la phrase semble parlée.**
- **Ah ! Sans amour, s'en aller sur la mer ! : Ah ! Comme un cri, forte, descente qui évoque l'idée de quelque chose qui s'en va.**
- **Tout me paraît en deuil** : **descente mélodique dans l'extrême grave.**
- **Mon âme pleure** : **comme un cri, forte, aller-retours mélodiques.**

DÉFINITION :

♥ **Le figuralisme** : retranscrire par la musique, des idées, des images ou des mots. Par exemple pour évoquer la lumière : une mélodie qui monte, pour évoquer la mort, une mélodie qui descend.

Petit rappel des registres vocaux :

Registre	voix de femmes	voix d'hommes
Très aigu	Soprano colorature	Haute-contre ou contre-ténor
Aigu	Soprano	Ténor
Médium	Mezzo soprano	Baryton
Grave	Alto	Basse
Très grave	Contre alto	Basse profonde

BILAN PARTIE 1

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Le lied : travail à partir du lied « Im wunderschönen Monat Mai », extrait du cycle de lieder (pluriel de lied) Dichterliebe op.48 de Robert Schumann. 1840.

Le poème : écrit par Heinrich Heine.

Im wunderschönen Monat Mai,   *Au merveilleux mois de mai*
Als alle Knospen sprangen,   *Alors que tous les bourgeons éclataient*
Da ist in meinem Herzen   *Dans mon cœur aussi*
Die Liebe aufgegangen.   *L'amour avait éclos.*

Im wunderschönen Monat Mai,   *Au merveilleux mois de mai*
Als alle Vögel sangen,   *Alors que tous les oiseaux chantaient*
Da hab ich ihr gestanden   *À ma mie j'ai fait l'aveu*
Mein Sehnen und Verlangen   *De mes langueurs et mes désirs*

Analyse du poème :

Combien y a-t-il : 1/ de strophes ? **Il y a 2 strophes.**

2/ de vers par strophes ? **Il y a 4 vers par strophes.**

3/ de syllabes par vers ? **8 syllabes + 7 syllabes + 7 syllabes + 7 syllabes.**

Résumer le poème, quels sentiments apparaissent ?

C'est le joli mois de mai, et la narration du printemps.

Recherche sur Heinrich Heine (époque, quelques mots sur sa vie, d'autres titres de poèmes...)

C'est un écrivain allemand du XIXème siècle (1797-1856) . Il aborde souvent le thème autour du récit de voyage.

La musique :

Robert Schumann dédie cette œuvre à sa femme Clara. Sa musique exprime tous les malheurs qu'il a dû affronter pour enfin pouvoir l'épouser.

DÉFINITION :

♥ Le lied : c'est la même chose qu'une mélodie, sauf que c'est en Allemagne. Il s'agit donc d'une mélodie écrite sur un texte en **allemand** par des compositeurs **allemand**. C'est une voix **lyrique** (voix d'opéra) qui chante accompagnée par un **orchestre** ou un **piano**. Ce genre est répandu au XIXème.

L'atmosphère de cette œuvre : Mélancolique, mais allant.

Les instruments et la voix : c'est une œuvre écrite pour voix de **ténor ou baryton aigu** accompagnée par un **piano**.

C'est un chant syllabique et la mélodie est souvent conjointe donc proche du débit vocal de quelqu'un qui parle. Ici, ce qui compte est le texte. La musique reste introvertie. La musique prend la structure du texte : 2 strophes.

Tempo	Moderato
Registre (hauteur)	Medium
Caractère	Mélancolique, mais avec de l'espoir
Accompagnement	Le piano soutient la mélodie, il appuie la mélancolie lors des silences.

BILAN PARTIE 2

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TOUS LES CRIS LES SOS

Daniel Balavoine

Couplet 1 :

Comme un fou va jeter à la mer
Des bouteilles vides et puis espère
Qu'on pourra lire à travers
S.O.S. écrit avec de l'air
Pour te dire que je me sens seul
Je dessine à l'encre vide
Un désert

Refrain 1 :

Et je cours
Je me raccroche à la vie
Je me saoule avec le bruit
Des corps qui m'entourent
Comme des lianes nouées de tresses
Sans comprendre la détresse
Des mots que j'envoie

Couplet 2 :

Difficile d'appeler au secours
Quand tant de drames nous oppressent
Et les larmes nouées de stress
Étouffent un peu plus les cris d'amour
De ceux qui sont dans la faiblesse
Et dans un dernier espoir
Disparaissent

Refrain 1 :

Et je cours
Je me raccroche à la vie
Je me saoule avec le bruit
Des corps qui m'entourent
Comme des lianes nouées de tresses
Sans comprendre la détresse
Des mots que j'envoie

Refrain 2 :

Tous les cris les S.O.S.
Partent dans les airs
Dans l'eau, laissent une trace
Dont les écumes font la beauté
Pris dans leur vaisseau de verre
Les messages luttent
Mais les vagues les ramènent
En pierres d'étoile sur les rochers

Et j'ai ramassé les bouts de verre
J'ai recollé tous les morceaux
Tout était clair comme de l'eau
Contre le passé y a rien à faire
Il faudrait changer les héros
Dans un monde où le plus beau
Reste à faire

Refrain 1

Refrain 2

Refrain 2

