

La musique au temps de Claude Monet.

Propositions : Ecouter et apprécier (si possible) des musiques d'artistes français que Claude Monet a dû écouter et sans doute apprécier.

Remarque : Monet et Debussy étaient amis.

- **Du piano solo :**

1. « Clair de Lune » de Debussy
2. « Deux arabesques » de Debussy
3. « Une barque sur l'océan* » de Ravel (balancements, ondulations, mouvements...)

*Cette composition est dédiée à Paul Sordes, peintre, membre du groupe des Apaches.

« Une barque sur l'océan » a été orchestrée par Ravel.

On pourra faire comparer les deux versions (piano et orchestre) et percevoir en quoi l'emploi de multiples instruments apporte des couleurs plus contrastées à la musique et suscite des images toujours plus diverses, que la musique soit ou non impressionniste...

A propos de « Miroir », Ravel s'explique dans « Esquisse autobiographique » :

« Les Miroirs forment un recueil de pièces pour le piano qui marquent dans mon évolution harmonique un changement assez considérable pour avoir décontenancé les musiciens les plus accoutumés jusqu'alors à ma manière. [...] Le titre des Miroirs a autorisé mes critiques à compter ce recueil parmi les ouvrages qui participent du mouvement dit impressionniste. Je n'y contredis point, si l'on entend parler par analogie. Analogie assez fugitive d'ailleurs, puisque l'impressionnisme ne semble avoir aucun sens précis en dehors de la peinture.

- **Une musique d'orchestre :**

4. « Une barque sur l'océan » de Ravel (version orchestrée)
5. « 1ère Gymnopédie » d'Erik Satie / orchestration de Claude Debussy
6. « Pavane » de Maurice Ravel
7. « La mer » de Debussy (*De l'aube à midi* : lever de soleil et mise en mouvement des flots qui s'agitent peu à peu = jeux sur les couleurs des instruments mélangés dans l'orchestre)

- **Une musique pour petite formation :**

8. « Quatuor à cordes » de Ravel (2e mouvement avec différents modes de jeux (pizzicato = pincer avec le doigt, frotte à l'archet, trémolo = frotter très vite sur place = impression d'agitation, de tension mystérieuse... ; version vidéo intéressante pour voir les différentes manières de jouer)

- **Des airs d'opéra :**

9. « Je crois entendre encore » - extrait des *Pêcheurs de perles* de Georges Bizet (voix d'homme)
10. extrait de *Carmen* de Bizet (soprano)
11. extrait de *Carmen* de Bizet (*Remparts de Seville*)

La musique au temps de Kandinsky.

Concernant les musiques autour de Kandinsky, il y a une certaine diversité dans l'espoir que vous en trouviez une qui vous accroche l'oreille. Car, il faut bien dire que les musiques de Schönberg, musicien le plus souvent associé à Kandinsky, semblent très novatrices et "expérimentales", pour nos oreilles d'aujourd'hui. Mais ce qu'il y a de pertinent dans ce rapprochement Kandinsky - Schönberg c'est que l'on a une tentative pour s'affranchir des règles académiques du classicisme, en l'occurrence musical (plus de tonalité, plus de "gammes en do majeur" comme chez Mozart ou Beethoven). On ne retrouve pas des mélodies accrocheuses faciles à mémoriser ! Schönberg sélectionne souvent la quasi totalité des sons disponibles (touches blanches + noires du piano) et les mélange, compose et agence tout ça avec des règles toutefois précises et rigoureuses. Mais, au final, cela peut sembler sonner comme quelque chose d'un peu déstructuré, brisé, cassé. Il procède avec les mélodies et les sons un peu comme Kandinsky procède avec les objets et les formes. Pour ces raisons, le passage par Schönberg peut donner du sens mais sa musique reste déroutante pour les oreilles. Certains poseront la question : est-ce de la musique ? Les nazis se posaient la même question. Et, malheureusement, leur réponse était sans ambiguïté ni contestation possible négative. Dans la mesure où les collègues seront sensibilisés à ces enjeux d'ouverture culturelle et verront un intérêt pédagogique à renforcer l'image par le son, il me semble utile de "préparer" les élèves à ces écoutes en mettant explicitement l'accent sur l'aspect étrange et surprenant de ces musiques.

Petit parallèle possible entre Arts visuels et Education Musicale :

- On pourra questionner les élèves sur ce qui les surprend, les impressionne, les choque... dans l'œuvre de Kandinsky,
- Il pourra être fécond de leur donner comme consigne d'écoute, de chercher quelque chose qui les surprend, qui les impressionne. Il faudra admettre une diversité de réponses. Et c'est cela qui est intéressant dans le domaine artistique.

Propositions : Ecouter et apprécier (si possible) des musiques que Vassili Kandinsky a dû écouter et sans doute apprécier.

Remarque : Kandinsky et Schönberg s'appréciaient. Ils ont eu des démarches artistiques novatrices comparables. Mais, Kandinsky aimait aussi la musique antérieure de Wagner.

- **Du piano solo :**

- 12. *extrait de « 6 petites pièces pour piano » de Schönberg (musique étrange, pleines de surprises ...)*

- **Une musique pour petite formation :**

- 13. « La Nuit transfigurée » de Schönberg (version en trio piano-violon-violoncelle – extrait plein de mystère et d'inquiétude)

- **Une musique d'orchestre :**

- 14. « Symphonie » d'Arnold Schönberg (début : couleurs un peu jazzy des cuivres, animé)

- 15. « Suite pour orchestre » de Schönberg (extrait de l'Adagio : différents modes de jeux : pizzicato, archet, archet martelé, la baguette de l'archet tape parfois sur les cordes !)

- 16. « Variations pour orchestre » de Schönberg (début : accumulation, superposition, ambiance étrange, un peu genre musique de film ?)

- 17. « Siegfried Idyll » de Wagner (extrait début)

- 18. « Tannhäuser » de Wagner (extrait début)

- 19. « Le Sacre du Printemps » d'Igor Stravinsky (musique de danse au rythme très marqué)

Paroles

✓ Georges Bizet / Le pêcheur de perles

Je crois entendre encore,
Caché sous les palmiers,
Sa voix tendre et sonore
Comme un chant de ramier!
O nuit enchanteresse!
Divin ravissement!
O souvenir charmant!
Folle ivresse! Doux rêve!

Aux clartés des étoiles,
Je crois encore la voir,
Entrouvrir ses longs voiles
Aux vents tièdes du soir!
O nuit enchanteresse! *Etc.*
Charmant souvenir!

✓ Georges Bizet / Carmen

L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle
S'il lui convient de refuser

Rien n'y fait, menace ou prière
L'un parle bien, l'autre se tait
Et c'est l'autre que je préfère
Il n'a rien dit, mais il me plaît
L'amour (× 4)
L'amour est enfant de bohème
Il n'a jamais, jamais, connu de loi
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime
Et si je t'aime, prends garde à toi
Prends garde à toi

Près des remparts de Séville,
Chez mon ami Lillas Pastia,
J'irai danser la séguedille
Et boire du Manzanilla!
J'irai chez mon ami Lillas Pastia.
Oui, mais toute seule on s'ennuie,
Et les vrais plaisirs sont à deux .
Donc pour me tenir compagnie,
J'emmènerai mon amoureux
Mon amoureux! ... Il est au diable
Je l'ai mis à la porte hier.
Mon pauvre cœur très consolable,
Mon cœur est libre comme l'air .
J'ai des galants à la douzaine,
Mais ils ne sont pas à mon gré;
Voici la fin de la semaine,
Qui veut m'aimer je l'aimerai.
Qui veut mon âme ... elle est à prendre.
Vous arrivez au bon moment,
Je n'ai guère le temps d'attendre,
Car avec mon nouvel amant
Près des remparts de Séville.
Chez mon ami Lillas Pastia,
J'irai danser la séguedille
Et boire du Manzanilla.
Oui, j'irai chez mon ami
Lillas Pastia!