

Question : Dans quelle mesure une musique peut-elle raconter une histoire ?

Explication : on appelle **musique narrative***, une musique **racontant une histoire**. Cette histoire peut être inspirée d'une œuvre littéraire (un poème, un conte populaire, etc.), d'une œuvre picturale ou tout simplement du fruit de l'imagination du compositeur.

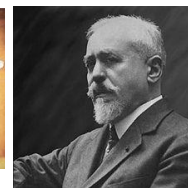

Titre de l'œuvre de référence : *L'Apprenti Sorcier*

Compositeur : Paul DUKAS (1865-1935, français)

Date : 1897

Genre : Poème symphonique

Quel est le caractère (mots pour exprimer le ressenti) ? **Mystérieux, fantastique, sautillant, etc.**

Quelle est la formation (instruments/voix) ? **Des violons, des altos, des violoncelles, des contrebasses, des flûtes, des clarinettes, des trompettes, des cymbales, etc.** → Un **orchestre symphonique*** (grand orchestre avec les trois familles instrumentales)

UN POÈME MIS EN MUSIQUE

Paul Dukas a composé *L'Apprenti Sorcier* d'après un poème de **Goethe** (1749-1832, allemand). Ainsi, Dukas a essayé de retracer l'histoire du poème à travers sa musique. Cette musique a ensuite été utilisée par **Walt-Disney** dans le dessin animé *Fantasia* (1940) où Mickey tient le rôle de l'apprenti sorcier.

Résumé du poème : un apprenti sorcier tente d'animer un balai pour qu'il effectue le travail à sa place (remplir le bassin d'eau). Ne contrôlant plus son enchantement, il tente de détruire le balai avec une hache mais la situation empire et la maison commence à être inondée. Heureusement, son maître arrive et répare les nombreux dégâts.

Titre de l'extrait vidéo : *Fantasia* (1940) par Walt-Disney

En quoi la musique indique que la situation est en train d'empirer ? **Un caractère de plus en plus puissant/martelé, nuance forte (f) avec les cuivres, on a des changements de tempo, l'orchestre s'étoffe (vers une utilisation en tutti), des montées et des descentes, la superposition de plusieurs thèmes, etc.**

La musique comporte deux thèmes* :

Thème du balai

Thème de l'apprenti sorcier

Exercice : Écoute les deux thèmes tout en complétant le tableau ci-dessous.

	Extrait N°1 : Thème du balai	Extrait N°2 : Thème de l'apprenti sorcier
Caractère (mots pour le ressenti)	Dansant, allant, joyeux, etc.	Vif, sautillant, joyeux, etc.
Tempo (vitesse)	Modéré/Rapide	Rapide
Intensité (nuance)	Mezzo-Forte (mf) puis Crescendo (<)	Piano (p) puis Crescendo (<) puis Forte (f)
Hauteur (registre)	Grave (basson)	Aigu (bois et glockenspiel puis les violons)

Titre du film : *L'Apprenti Sorcier* (avec l'acteur Nicolas CAGE)

Réalisateur : Jon TURTELTAUB (né en 1963, américain)

Date : 2010

L'extrait regardé ressemble-t-il à celui de Fantasia ? Oui Non La musique est-elle identique ? Oui Non
As-tu entendu le thème du balai ? Oui Non Et le thème de l'apprenti sorcier ? Oui Non

Titre : Ballet des Poussins dans leurs Coques (extrait des Tableaux d'une exposition)

Compositeur : Modeste MOUSSORGSKI (1839-1881, russe)

Date : 1874

Quel est le caractère ? **Vif, léger, sautillant, dynamique, enfantin, mouvementé, etc.**

Quelle est la formation ? **Des violons, des altos, une harpe, des flûtes, des clarinettes, des hautbois, des cors, des cymbales, etc. → orchestre symphonique**

Peux-tu ressentir/taper la pulsation ? **Oui** Non **C'est une musique pulsée**

En 1873, le peintre **Victor Hartmann** (1834-1873, russe) mourut subitement. L'année suivante, on organisa à Saint-Petersbourg une exposition regroupant ses dessins, tableaux et maquettes. Après avoir visité l'exposition, le compositeur **Moussorgski s'inspira des tableaux et composa un cycle de dix pièces pour piano seul intitulé "Tableaux d'une exposition"**. Cette œuvre sera, en 1922, arrangée pour un orchestre symphonique.

Pour composer la pièce *Ballet des Poussins dans leurs Coques*, Moussorgski s'inspira d'une esquisse réalisée par Hartmann pour les costumes d'un ballet.

Quels procédés musicaux le compositeur a-t-il utilisés pour représenter la "danse des poussins dans leurs coques" ?

Tempo rapide → excitation des poussins

Hauteur (registre) plutôt aiguë → le cri, le paillement des poussins

Notes courtes, piquées avec appoggiatures → Caractère léger, sautillant → jeunes poussins en découverte

Alternance notes courtes/tenues → excitation (ils courent partout ?)/arrêt (ne bougent plus pour évaluer le danger ?)

Titre : Week-end à Deauville

Album : Les cargos

Date : 1990

Interprète/Compositeur : L'Orchestre de contrebasses (groupe fondé en 1981)

Quel est le caractère ? **Particulier, bizarre, étrange, surprenant, etc.**

Quelle est la formation ? **On entend six contrebasses (instrument le plus grave des cordes frottées)**

Peux-tu ressentir/taper la pulsation ? Oui **Non** **C'est une musique non pulsée (temps lisse)**

A l'aide des mots entre-crochets, complète le texte ci-dessous : [histoire , contrebasses , jeu , bruitages , narrative]

Week-end à Deauville est une œuvre interprétée par six **contrebasses**. C'est une musique **narrative** car le compositeur a imaginé une **histoire** : une personne part en voiture en direction de Deauville, en chemin la pluie tombe et les essuie-glaces se mettent en marche. Une fois arrivée, la personne se dirige vers le quai où l'on entend l'eau, le bruit des bateaux, le cri des mouettes, etc.

Cette histoire est racontée musicalement à l'aide de **bruitages** effectués sur les contrebasses et ceci grâce à l'utilisation de plusieurs techniques/**modes de jeu***.

Exercice : Complète le tableau ci-dessous concernant les techniques/modes de jeu.

HISTOIRE	PROCÉDÉS MUSICAUX (techniques/modes de jeu)
Le bruit de la route	Notes graves tenues jouées arco (avec l'archet) + notes dissonantes jouées arco en crescendo/decrescendo
La pluie et les essuie-glaces	Tapements de doigts sur la table d'harmonie de la contrebasse + frottements avec la main sur la table d'harmonie
La fermeture de la portière	Claquement des deux mains sur la contrebasse
Le cri des mouettes	Dans l'aigu, des glissandos sur les cordes (plus ou moins rapides)

VOCABULAIRE

Mode de jeu : ce sont les différentes manières d'utiliser un instrument (arco, pizzicato, glissando, etc.)

Musique narrative : c'est une musique qui raconte une histoire (inspirée d'une œuvre littéraire, d'une œuvre picturale ou tout simplement du fruit de l'imagination du compositeur).

Orchestre symphonique : c'est un grand orchestre avec les 3 familles instrumentales (cordes, vents et percussions).

Thème : c'est la mélodie principale d'un morceau, l'air de musique que l'on retient facilement (plusieurs thèmes peuvent être présents dans une musique).