

Comment varier un thème sur une structure stricte ?

MUSIQUE, INTERPRÉTATION ET RÉCRÉATION

ÉCOUTE : «*La Follia*», Sonate Opus V n°12 (1700) - Arcangelo Corelli.

400	1500	1600	1750	1800	1900	2013
Moyen Age	Renaissance	Baroque	Classique	Romantisme	XX ^{ème} -XXI ^{ème}	

L'ÉPOQUE BAROQUE

La musique baroque couvre en Europe une période comprise entre 1600 et 1750 environ. Cette période correspond à un moment d'innovations techniques et voit la création de l'**opéra**. L'esthétique et l'inspiration baroques succèdent à celles de la **Renaissance** et précèdent celles du **classicisme** : comme dans l'architecture, les « figures » musicales baroques sont soutenues par une « **basse continue** » très stable. Le mot baroque vient vraisemblablement du portugais baroco qui désigne des perles de forme irrégulière. Il fut choisi pour qualifier, au début de façon péjorative, l'architecture baroque venue d'Italie.

ARCANGELO CORELLI

Arcangelo Corelli est né le 17 février 1653 dans la petite ville de Fusiniano en Italie. Enfant précoce, il apprendra très tôt le violon et deviendra un **virtuose** de cet instrument. Il devient rapidement très célèbre : professeur, organisateur de spectacles, compositeur, il est comblé d'honneurs et admiré de toute l'Europe. Mort le 8 janvier 1713 à Rome, Corelli, contrairement à la grande majorité de ses contemporains surchargés de commandes, ne fournissait pas un travail de masse : en effet, la totalité de son œuvre est relativement peu importante mais il **soignait** particulièrement chacune d'elles. Il **influencera** beaucoup de musiciens, comme François Couperin, Antonio Vivaldi et Jean Sébastien Bach.

LA MUSIQUE INSTRUMENTALE

La musique instrumentale ne naît pas subitement à l'air baroque, elle y prend une place importante en se développant dans une tradition musicale jusque là dominée par la voix.

Le **violon** apparu au XVIe siècle devient entre les mains des luthiers de Crémone (Amati, Guarneri, Stradivari) un instrument parfait qui détrônera la famille des violes au cours du XVIIe siècle. Le violon forme la base de l'orchestre naissant et devient l'instrument soliste par excellence.

Le **clavecin** est l'instrument à clavier et à cordes pincées caractéristique du baroque car il est toujours présent dans la musique en remplissant le rôle d'accompagnement. Le son est un peu sec : on ajoute des ornements pour prolonger les tenues. Les nuances étant quasi impossibles, on le délaissa au XVIIIème siècle au profit du piano.

I°: Le thème « *La Follia* » - Arcangelo Corelli.

. COMMENTAIRE D'ÉCOUTE : Complétez le tableau ci-dessous.

Caractère	<i>Adjectif qualifiant un extrait musical</i>
Formation	<i>Instruments et voix composant une œuvre</i>	Instrumental - Vocal - Mixte :
Tempo	<i>Vitesse du morceau</i>	Adagio - Moderato - Presto
Genre	<i>Classification d'une œuvre</i>	Musique symphonique - Musique de chambre

APPROPRIATION MÉLODIQUE : Ecoutez la mélodie principale jouée au violon puis répondez aux questions suivantes :

Adagio

A

PHRASE.....

A'

PHRASE.....

Ré Ré Mi Do# Do# Ré Ré Do Ré Mi Mi Fa Fa Sol Mi Mi Fa Ré Ré Do# Ré

A combien de temps est écrit ce thème ? 2 temps - 3 temps - 4 temps

Dans quelle tonalité est écrit ce thème ? Ré Majeur - Ré mineur

Quel élément repère t'on sur le 2e temps ?.....

Regardez les notes utilisées pour ce thème. Que remarquez-vous ?.....

Inscrivez sur la partition si les **phrases sont suspensives ou conclusives**.

Quelle remarque pouvez-vous faire sur l'interprétation de A' ?

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

[Pointé ; ambitus ; ornements ; brode ; lent] Le thème de la Follia est joué sur un tempo.....et un rythme.....La mélodie est simple et évolue sur un.....restreint. L'interprète au violon.....souvent autour des notes de la partition, on appelle cela faire des....., ils sont typiques de l'époque Baroque.

LA FOLLIA

La follia est une **danse chantée d'origine populaire née au Portugal vers la fin du Moyen Âge**. L'accompagnement instrumental de cette danse se caractérisait par son aspect **bruyant**. Ainsi en témoigne un texte de 1570 : la follia est interprétée par « huit hommes qui, avec cymbales et tambourins et remuant sonnailles qu'ils ont aux pieds festoient autour d'un tambour, en chantant en leur langue des versets pleins d'allégresse...et le bruit en est si grand et le son si hâtif, qu'ils ont l'air, les uns et les autres, d'avoir perdu la raison ». D'où le nom de follia donné à la danse, mot qui vient du toscan, folie, signifiant fou, sans cervelle, qui a la tête vide.

II°: La structure stricte « La Follia » - Arcangelo Corelli

ANALYSE MÉLODIQUE : *Ecoutez l'accompagnement de la Follia et répondez aux questions suivantes :*

Adagio

Quel est l'instrument qui joue les accords ?.....

Quel instrument joue la basse ?.....

Inscrivez le nom des notes utilisées par la basse en vous aidant de la gamme utilisée pour La Follia.

La Si Do Ré Mi Fa Sol La

ANALYSE D'ÉCOUTES COMPARÉES : *Observez ces 2 extraits issus de la partition de la Sonate.*

Quel est le point commun entre ces extraits et le thème de la Follia ?.....

Quel élément est toujours différent ?

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

[Clavecin ; grave ; accompagnement ; basse continue ; accords] Les mélodies qui suivent le thème sont différentes alors que l'.....reprend indéfiniment le même dessin. Ce procédé de composition appelé.....est réalisé par un instrument monodique.....comme la viole de gambe (ou violoncelle) et un instrument polyphonique comme le.....(ou orgue) improvisant des.....à partir de la basse chiffrée.

LA VIOLE DE GAMBE

ANALYSE VIDÉO : Regardez cet extrait du film « *Tous les matins du monde* » d'Alain Corneau (1991) où le jeune **Marin Marais** qui désire se perfectionner dans l'art de la **viole de gambe** vient se présenter à Monsieur de Sainte-Colombe, célèbre gambiste et compositeur qui a formé beaucoup de musiciens. Il lui présente une improvisation sur le thème des « *Folies d'Espagne* ».

Quelle est la différence entre la viole de gambe et le violon ?

L'aspect et la taille : Il est plus....., ses épaules sont tombantes, et le son plus.....

La position : Il se tient entre les....., l'.....est tenu à l'envers.

La facture : Il comporte des.....(comme sur un manche de guitare) et possède...cordes

III°: La variation : un procédé inépuisable « *La Follia* » de Marin Marais à Corelli.

ANALYSE D'ÉCOUTE : Indiquez pour chaque variation les éléments musicaux qui les caractérisent.

	VARIATION N°3	VARIATION N°7	VARIATION N°8
Tempo : <i>adagio, moderato, allegro</i>			
Mise en avant de : <i>la virtuosité ou la musicalité</i>			
Jeu avec l'archet : <i>staccato, legato</i>			
Écriture : <i>dialogue entre les voix, travail sur la mélodie, sur l'accompagnement.</i>			
Contraste de : <i>registre, dynamique, rythme.</i>			

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

[*Écriture ; variations ; renouvelée ; diversifiant*] Dans ces deux extraits, le thème de cette danse portugaise donne lieu à toute une série de.....à la virtuosité croissante où l'expression est sans cesse.....Dans sa sonate n°12, Corelli évite la monotonie qu'engendre toute répétition, en.....le plus possible les procédés d'.....: mélodique, rythmique, harmonique (accords), dynamique (nuances)...

LA VARIATION DANS L'ART

La **Joconde** est un tableau de **Léonard De Vinci** réalisé entre 1503 et 1506, représentant un buste, probablement celui de *Mona Lisa del Giocondo*. Acquisée par François Ier, cette **peinture à l'huile** sur panneau de bois de peuplier de 77×53 cm est exposée au **musée du Louvre** à Paris. La Joconde est devenue un tableau éminemment célèbre car, depuis sa réalisation, elle inspira de nombreux peintres qui en firent des copies, des imitations ou en ont tiré des **variations**, des détournements.

IV°: La Follia à travers les âges « Conquest of Paradise » de Vangelis - B.O. du film « 1492 »

. COMMENTAIRE D'ÉCOUTE : Complétez le tableau ci-dessous.

Caractères	<i>Adjectif qualifiant un extrait musical</i>
Formation	<i>Instruments et voix composant une œuvre</i>	Instrumental - Vocal - Mixte :
Tempo	<i>Vitesse du morceau</i>	Adagio - Moderato - Presto
Genre	<i>Classification d'une œuvre</i>	Musique électronique – Musique symphonique

ANALYSE MÉLODIQUE : Regardez la partition de la mélodie et répondez aux questions suivantes :

Reconnaissez-vous le thème de la Follia ou est-ce une variation ?.....

Quels éléments de la Follia retrouvez-vous dans ce morceau ?.....

ANALYSE FORMELLE : Complétez chaque partie avec le matériel sonore utilisé :

Intro	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	Coda
Synthé	Chœur +.....	Chœur + Synthé +.....	Chœur +.....	Synthé Mode Majeur +Synthé + Synthé	Synthé Mode Majeur	Chœur +.....	Chœur + Piano +Synthé	Mode Majeur

.THÈME OU VARIATION SUR LA FOLLIA : Complétez le tableau suivant :

<i>Extrait 1</i>	<i>Extrait 2</i>	<i>Extrait 3</i>	<i>Extrait 4</i>	<i>Bonus</i>

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

[Orchestration ; accords ; recréer ; emprunte ; synthétiseurs] Conquest of Paradise est une variation sur les.....de la Follia. Vangelis n'.....que la partie A du thème qu'il traite en changeant l'.....à chaque fois. Il change la mélodie et introduit des instruments plus contemporains comme les.....pour recréer un morceau original.

Synthèse

. Corelli marque son temps comme technicien et virtuose du **violon**, mais aussi comme pédagogue et compositeur.

L'opus 5 assurera au compositeur un triomphe européen. Cette sonate n° 12 pour **violon solo et basse continue** est tout à la fois démonstration du génie inventif de Corelli et affirmation de cet instrument le violon.

. Malgré sa structure très codifiée et sa **mélodie imposée**, la Follia s'est donc affirmée comme une **source** inépuisable d'improvisation, imposant consciemment ou non sa présence dans la musique européenne et démontrant ainsi sa très grande vitalité sur plus de **5 siècles** et à travers tous les courants musicaux. Parmi les **150 compositeurs** de Follias, on peut en effet citer Lully, François Couperin, Marin Marais, Bach, Salieri, Vivaldi, Scarlatti... Encore aujourd'hui, la Follia continue de nourrir notre imaginaire musical, inspirant notamment à Vangelis le thème du film de Ridley Scott 1492 : Conquest of Paradise.

Vocabulaire

ORNEMENTS : Les ornements sont des petites notes de passage qui ont pour fonction d'embellir, d'orner la mélodie principale.

AMBITUS : Etendue d'une mélodie entre sa note la plus grave à la plus aigüe.

BASSE CONTINUE : A l'époque baroque, la basse continue sert d'accompagnement à l'œuvre musicale. C'est une ligne de basse répétée pendant tout le morceau.

VARIATION : Transformation d'une phrase musicale par divers procédés d'écriture qui touchent à la **mélodie**, au **rythme**, à la mesure, à la tonalité, à l'harmonie, au timbre tout en laissant le thème original reconnaissable.

STACCATO/LEGATO : Type de phrasé en notes détachées ou en notes liées.

SYNTHÉTISEUR : Instrument de musique capable de créer et de manipuler des sons électroniques.

Stand by me

Ben E King

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we see
No I won't be afraid
No I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me

BASSE CONTINUE :

So darling darling stand by me
Oh , stand by me
stand by me, stand by me

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
And the mountain should crumble to the sea
I won't cry, I won't cry
No I won't shed a tear
Just as long as you stand, stand by me

And darling darling stand by me
Oh , stand by me
stand by me, stand by me, stand by me....

Darling, darling, stand by me
Oh stand by me, stand by me, stand by me

Whenever you're in trouble won't you stand by me
Oh , stand by me
stand by me, stand by me...

Nom :

Classe : 4ème

Prénom :

Fiche d'évaluation pour la séquence 4 : *La Follia*

Placez des **X** au **crayon de papier** pour valider les compétences **Acquises, En Cours d'Acquisition** ou **Non Acquises**

<i>Domaine de compétences</i>	COMPETENCES <i>A valider au cours de la séquence</i>	A +	ECA =	NA -
Capacités évaluées				
<i>Percevoir la musique</i> <i>(entendre)</i>	Les caractéristiques essentielles de l'œuvre I (2pts)			
	Les ornements dans la mélodie I (2pts)			
	Les éléments musicaux dans les variations III (4pts)			
<i>Produire</i> <i>(savoir faire)</i>	La \neq entre la viole de gambe et le violon II (2pts)			
	La différence entre thème et variation IV (2pts)			
	Chanter la basse du chant (2pts)			
	Chanter à un volume sonore convenable (2pts)			
	Respecter les hauteurs du model donné (<i>chant</i>) (4pts)			
Connaissances & Attitudes évaluées				
<i>Connaissance</i> <i>(savoir)</i>	Analyser une partition I (2pts)			
	Retrouver les notes utilisées à la basse II (2pts)			
	Repérer la présence d'une basse continue II (2pts)			
	Identifier le matériel sonore dans une œuvre IV (4pts)			
<i>Attitude</i> <i>(savoir être)</i>	Rester calme et me concentrer en classe (4pts)			
	Faire attention à soi et aux autres (<i>chant</i>) (2pts)			
	Je participe activement à l'oral (4pts)			

Capacités évaluées : / 20

Connaissances & Attitudes évaluées : / 20

Bonus de recherche et de présentation : +

Nom :

Classe : 4ème

Prénom :

Fiche d'évaluation pour la séquence 4 : *La Follia*

Placez des **X** au **crayon de papier** pour valider les compétences **Acquises, En Cours d'Acquisition** ou **Non Acquises**

<i>Domaine de compétences</i>	COMPETENCES <i>A valider au cours de la séquence</i>	A +	ECA =	NA -
Capacités évaluées				
<i>Percevoir la musique</i> <small>(entendre)</small>	Les caractéristiques essentielles de l'œuvre I (2pts)			
	Les ornements dans la mélodie I (2pts)			
	Les éléments musicaux dans les variations III (4pts)			
<i>Produire</i> <small>(savoir faire)</small>	La ≠ entre la viole de gambe et le violon II (2pts)			
	La différence entre thème et variation IV (2pts)			
	Chanter la basse du chant (2pts)			
	Chanter à un volume sonore convenable (2pts)			
	Respecter les hauteurs du model donné <i>(chant)</i> (4pts)			
Connaissances & Attitudes évaluées				
<i>Connaissance</i> <small>(savoir)</small>	Analyser une partition I (2pts)			
	Retrouver les notes utilisées à la basse II (2pts)			
	Repérer la présence d'une basse continue II (2pts)			
	Identifier le matériel sonore dans une œuvre IV (4pts)			
<i>Attitude</i> <small>(savoir être)</small>	Rester calme et me concentrer en classe (4pts)			
	Faire attention à soi et aux autres <i>(chant)</i> (2pts)			
	Je participe activement à l'oral (4pts)			

Capacités évaluées : / 20

Connaissances & Attitudes évaluées : / 20

Bonus de recherche et de présentation : +