

3ème 1 et 3ème 2

Cours du CNED (pour les élèves qui n'y ont pas accès)

Introduction à la musique du XXe siècle

Séance 1 -

Les grandes mutations techniques et artistiques au XXe siècle

Au XXe siècle, l'artiste peut s'exprimer avec une très grande liberté. Le désir d'innover, et parfois de rompre radicalement avec le passé, ainsi que le développement de nouvelles technologies à une vitesse effrénée ouvrent la voie à des formes, des écritures, des pratiques et des styles infiniment variés et très différents des siècles précédents.

Le vocabulaire musical s'enrichit de nouveaux mots (aléatoire, atonalité, objet sonore...) et, quand le mot existe déjà, son sens est susceptible d'avoir évolué (consonance/dissonance). Nos oreilles peuvent être choquées ou déroutées par tant de nouveautés, mais, pour autant, faut-il se détourner de cette musique ? Dans le cours, tu trouveras des clefs, des indices et des analyses qui t'éveilleront aux musiques modernes et contemporaines.

La maîtrise de l'électricité puis sa domestication ont permis l'introduction dans les foyers d'un nouveau support. Ainsi, le phonographe à moteur électrique, breveté par Edison à la fin du XIXe siècle, puis l'électrophone, né au cours du XXe siècle, favoriseront l'écoute de la musique dans de nombreux foyers grâce aux "cylindres", "galettes" et autres disques vinyles (45, 33 ou 78 tours) puis, plus récemment, aux Compact Discs. Désormais, les gens ne sont plus obligés d'aller aux concerts; ils peuvent écouter de la musique chez eux.

Grâce à des travaux de recherche viendra le tour de l'enregistrement analogique ("analogue" à la réalité, sans aucun traitement du son) sur disque puis sur bande magnétique. Au début des années 1960, le développement des premiers synthétiseurs puis les recherches sur la stéréophonie permettront dans les années 1970 le traitement numérique des sons enregistrés.

Ces pistes sonores numériques deviendront progressivement des fichiers audio grâce, notamment, aux progrès de l'informatique et, aujourd'hui, de nombreuses musiques contemporaines, savantes (musique concrète, électroacoustique...) ou populaires (rap, techno...) utilisent cette banque d'échantillons sonores numériques.

Aujourd'hui, de chez soi, on peut découvrir de la musique issue de nombreux pays du monde entier par un simple clic de souris. La télévision et la radio contribuent aussi à sa diffusion qui ne s'arrête plus aux frontières.

Les nouvelles technologies donnent aussi naissance à de nouveaux instruments de musique qui produisent des sons nouveaux. En 1928, Maurice Martenot présente au public un instrument dont les ondes sonores sont émises par un ou plusieurs haut-parleurs.

Muni d'un clavier, il peut aussi être joué à l'aide d'un ruban. Ce ruban est équipé d'un anneau où s'insère l'index de la main droite qui se déplace latéralement. L'instrumentiste peut ainsi créer un vibrato ou un glissando. Dans le cas du glissando, l'anneau va d'un son à un autre en passant par tous les sons intermédiaires, comme lorsqu'on imite une sirène avec la voix. Dans ce cas, l'intervalle qui sépare deux sons est appelé un "micro-intervalle".

Un nouveau langage

Le langage musical des siècles passés était basé sur des échelles modales puis tonales, et suivait des règles de composition précises.

Dès la fin du XIXe siècle, les règles de composition évoluent. De nombreux courants musicaux émergent grâce à Ravel, Debussy, Milhaud et Varèse en France, Stravinsky, Bartók, Nono, Schoenberg et Xenakis en Europe et, outre-Atlantique, l'Américain John Cage, qui en est à ses débuts.

On parlera, dès lors, d'atonalité, de polytonalité ou de polyrythmie, de dodécaphonisme et de sérialisme, de minimalisme et de métissage musical - qu'il s'agisse d'un mélange des genres (savant ou populaire), des sources (occidentales ou autres), des instruments (traditionnels ou électroacoustiques) etc. Aux États-Unis, ce métissage donnera d'ailleurs naissance au jazz, qui alliera les racines musicales africaines des esclaves noirs aux musiques importées d'Europe.

Saisis "Atom Heart Mother Part 1" dans un moteur de recherche et écoute ce titre du groupe Pink Floyd. Tu pourras reconnaître différents échantillons sonores (ou samples) utilisés ainsi qu'un métissage musical (musique savante, polytonale, puis musique populaire, rock progressif).

Tu peux voir et écouter les ondes Martenot en saisissant "ondes Martenot" dans un moteur de recherche et en regardant les vidéos proposées, notamment l'improvisation de Thomas Bloch. Tu peux aussi en savoir plus sur les ondes Martenot en visitant le site de Christine Ott.

La fiche des époques

Les musicologues s'accordent à découper le XXe siècle en 2 périodes distinctes :

- La première sera appelée "époque moderne". Débutant vers 1900, elle prendra fin durant la Seconde Guerre mondiale.
- La seconde sera appelée "époque contemporaine" car beaucoup de compositeurs sont encore vivants aujourd'hui ou sont morts depuis peu de temps. Elle débutera donc au cours de la Seconde Guerre mondiale et sera marquée par une rupture brutale d'avec l'esthétique musicale moderne.

Séance 2 - Comment construire un commentaire d'écoute

Un bon commentaire d'écoute se construit à partir des différents éléments musicaux que tu perçois et identifies dans la musique que tu écoutes.

La formation musicale :

Dans un premier temps, il faut identifier les instruments et/ou la famille à laquelle ils appartiennent, puis, leur nombre qui permet de déterminer le nom de la formation.

Soliste	1 seul instrument, une seule voix	
Petites formations vocales	2 (duo), 3 (trio), 4 (quatuor), 5 (quintette), 6 (sextuor), 7 (septuor), 8 (octuor)	
Petites formations instrumentales		
Orchestre	de chambre	Instruments en petite formation à partir de 9 musiciens
	d'harmonie	Vents et percussions
	symphonique	Cordes, vents, percussions en grande formation
Choeur	à voix égales	Uniquement des voix d'hommes, uniquement des voix de femmes ou uniquement des voix d'enfants. Il arrive que l'on mélange les voix de femmes et les voix d'enfants.
	mixte	Généralement à 4 voix (soprano, alto, ténor et basse)

Le tempo :

Le tempo est la vitesse d'exécution d'un morceau de musique. Il est déterminé par une pulsation régulière (lente ou rapide). Parfois, on ne sent pas la pulsation et l'œuvre est dite non pulsée, mais on peut tout de même préciser si la musique est plutôt lente ou rapide (chant grégorien, musique ethnique ou certaines musiques contemporaines). Le tempo peut varier au cours d'une même œuvre.

Il ne faut pas confondre le tempo avec le rythme qui résulte de l'ordre dans lequel les durées des notes sont agencées (par exemple "court-court-long"). Un même rythme pourra être joué à des tempos différents.

Voici quelques exemples de tempo :

Termes simplifiés	Termes musicaux principaux, classés du tempo le plus lent au tempo le plus rapide
Lent	Largo, larghetto, adagio
Modéré	Andante, moderato
Rapide	Allegro, presto, prestissimo

La nuance :

C'est la puissance ou le volume sonore. Comme le tempo, la nuance peut varier au cours d'une même œuvre. Elle dépend du nombre de musiciens ou/et de la force avec laquelle ils jouent.

Voici un tableau avec les principales nuances :

Terme italien	Traduction	Symbole
<i>pianissimo</i>	très doux	<i>pp</i>
<i>piano</i>	doux	<i>p</i>
<i>mezzo piano</i>	moyennement doux	<i>mp</i>
<i>mezzo forte</i>	moyennement fort	<i>mf</i>
<i>forte</i>	fort	<i>f</i>
<i>fortissimo</i>	très fort	<i>ff</i>
<i>crescendo</i>	de plus en plus fort	
<i>decrescendo</i>	de moins en moins fort	

Le caractère :

Le caractère d'une musique correspond à ce qu'elle exprime, à l'atmosphère qu'elle crée. La réponse qu'on peut apporter reste subjective car, à l'écoute d'une musique, on ne ressent pas tous la même chose. Parfois même, on peut soi-même proposer une autre réponse après avoir réécouté l'œuvre à un autre moment de la journée, de la semaine...

Pour sentir ce que la musique exprime, ferme les yeux et laisse-toi porter par les sons.

Exemples de réponses : gai – triste- entraînant – dansant – mystérieux – aérien – solennel – violent ...

Le(s) thème(s) :

Le thème peut être plutôt rythmique (le rythme est plus marquant que la mélodie), mélodique (la mélodie est plus marquante que le rythme) ou mélodico-rythmique (la mélodie et le rythme sont intéressants). Il est important de préciser quel instrument joue le thème, quel est son caractère, quelle est sa nuance...

La forme :

La forme est en général déterminée par l'ordre dans lequel sont joués les thèmes ou les parties. Les thèmes sont désignés par des lettres.

Forme en arche	ABCD CBA
Forme "Lied"	ABA
Forme rondo (ou couplets/refrain)	ABACADA
Forme strophique	ABCDEF
Thème et variations	AA'A''A'''

Conclusion :

Une fois tous ces éléments musicaux perçus et identifiés et en fonction de tes connaissances et de ta culture générale, tu peux déterminer :

- une **fonction** (musique pure ou à programme, musique religieuse ou profane, musique de divertissement...),
- une **origine géographique** (occidentale, asiatique, africaine...),
- un **genre** (opéra, concerto, oratorio, passion, symphonie, poème symphonique, mélodie française...),
- un **repère historique** (un siècle, une période...),
- un **style** (baroque, classique, romantique, moderne, contemporain...).

Enfin, il ne faut pas négliger une partie tout aussi importante du commentaire d'audition : **tes sensations**. Tous les éléments descriptifs présentés ci-dessus peuvent en effet t'aider à comprendre pourquoi tu aimes ou pourquoi tu n'aimes pas une musique : tempo lent qui t'ennuie ou au contraire te fait rêver, thème mélodique qui t'attire et que tu fredonnes aussitôt... Mieux comprendre l'origine de ses sensations permet aussi de mieux se connaître.

Séance 3 - Un exemple de commentaire d'écoute

Ecoute un extrait de La mer (1905) de Claude Debussy (1862-1918).
Cet extrait correspond au début de la 2e esquisse (2e partie) intitulée "Jeux de vagues » :

<https://www.youtube.com/watch?v=zaGaXA6HA1E>

Voici un tableau qui t'aidera à réaliser tes commentaires d'écoute. Tout en écoutant les œuvres, tu le rempliras au fur et à mesure que tu identifieras les éléments musicaux.

INSTRUMENT(S) ET/OU FAMILLE(S) INSTRUMENTALE(S) / VOIX / BRUITS	NUANCE(S)	TEMPO(S)	CARACTÈRE(S) DU MORCEAU	CARACTÉRISTIQUES DU (OU DES) THÈME(S) (rythmique, mélodique, long, court...)
EN DÉDUIRE				
Le nom de la formation instrumentale et/ou vocale La langue utilisée	Si les nuances sont - très variées - peu variées Y a-t-il une nuance générale ? Si oui laquelle ?	Si le tempo est - régulier - changeant Y a-t-il un tempo général ? Si oui lequel ?	Tes sensations personnelles et ce qui les génère	<ul style="list-style-type: none"> - les thèmes ou les parties - Leur nombre - Si ils (elles) sont repris (es), modifié(e)s - la forme
Notes supplémentaires concernant : le genre, la fonction, l'origine géographique, le style (repères historiques)				

La formation musicale :

La pièce *Jeux de vagues* de Debussy est interprétée par un orchestre symphonique car on entend des instruments à cordes (cordes frottées et harpes), des instruments à vent (bois et cuivres) et des instruments à percussion (cymbales, glockenspiel et triangle).

Le tempo :

Le tempo qui fluctue beaucoup est indiqué sur la partition par de nombreux termes musicaux, successivement : *allegro*, animé, en retenant, assez animé, cédez un peu, au mouvement, cédez. Le rythme change souvent, passant de valeurs relativement longues à des valeurs très courtes. Ces éléments traduisent le mouvement plus ou moins agité des vagues qui viennent troubler la tranquillité de la mer.

Les nuances :

Les nuances dont la variété est étonnante oscillent sans cesse entre pianissimo et fortissimo en passant par toutes les nuances intermédiaires avec de grands

crescendos et decrescendos, ce qui contribue à souligner la puissance variable des vagues.

Les thèmes :

On devine l'ondulation de la houle à travers trois thèmes mélodiques assez longs et de nombreux motifs courts plusieurs fois répétés et dont les contours ondulent (mouvements ascendants et descendants).

Les timbres et les modes de jeu :

Les innombrables et différentes vagues sont représentées par une très grande richesse des timbres produits par des instruments qui se relaient sans cesse et rapidement et qui utilisent de nombreux modes de jeu.

- Le clapotis qui constitue le fond sonore de l'œuvre est suggéré par les pizzicatos des cordes graves et les interventions du glockenspiel, des harpes et de la cymbale.
- Les ondulations sont évoquées par les flûtes traversières, les clarinettes, les trompettes, le cor anglais, les hautbois et les violons qui se relaient.
- Les différents modes de jeu permettent d'élargir encore la palette des timbres. Aux cordes : pizzicatos (on pince les cordes avec un ou plusieurs doigts de la main droite), trémolos (on frotte les cordes très rapidement dans les deux sens), arco (avec l'archet), sur la touche (on frotte les cordes au-dessus du manche), de la pointe (on joue avec la pointe de l'archet) et glissandos des harpes. Aux vents : emploi du staccato (notes très brèves) et d'une sourdine pour les trompettes et les cors.

Enfin, les nombreuses indications de caractère contribuent à donner un profil bien particulier aux différentes vagues. Voici les termes notés par Debussy sur la partition : dans un rythme très souple, doux et expressif, doux, léger, très léger, expressif, en dehors (de l'orchestre), expressif, gracieux et léger...

J'apprends

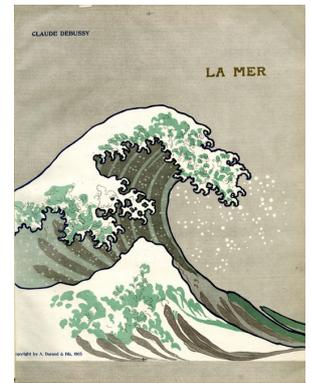
L'œuvre, dont tu as écouté un extrait et qui se situe dans la lignée des musiques à programme (ou des poèmes symphoniques), a été intitulée par Debussy : *La mer, esquisse symphonique*.

La musique de Debussy peint la mer telle qu'il l'entend. Le langage musical offre au musicien une palette de moyens où il peut puiser à la manière d'un peintre. Le mot "esquisse" rappelle d'ailleurs l'art pictural.

La nouveauté de cette œuvre du XXe siècle réside dans l'utilisation d'instruments peu en vogue et souvent employés en tant que solistes (la harpe, le glockenspiel et le cor anglais), l'exploitation de nombreux modes de jeu qui permet d'obtenir des sonorités (des timbres) extraordinaires et la manière de morceler l'orchestre pour faire jouer les instruments en très petits groupes ou en solistes qui se relaient très rapidement. Dans cette œuvre, tout est mouvement et changements perpétuels.

Claude Debussy a toujours eu un goût prononcé pour la mer. Très jeune, il a découvert la Côte d'Azur à l'occasion d'un voyage chez sa tante à Cannes, mais il a surtout aimé la Manche et l'Atlantique. Son père voulait faire de lui un marin.

Passionné par l'art japonais introduit en France dès 1867 à l'occasion de l'exposition universelle de Paris et mis en avant par les collectionneurs et critiques d'art, Debussy a demandé à ce qu'une composition inspirée de La grande vague au large de Kanagawa du peintre japonais Hokusai figure en couverture de la partition.

Je retiens

Claude Debussy est un compositeur français né en 1862 et mort en 1918.

Entré au conservatoire à l'âge de 10 ans, il y apprend, entre autres, le piano et la composition.

Il écrit de nombreuses pièces pour piano et compose aussi des œuvres pour orchestre dont le Prélude à l'après-midi d'un faune en 1894 et La mer en 1905 ainsi que son unique opéra en 1902, intitulé Pelléas et Mélisande.

Parallèlement à la composition, il mène une carrière de critique musical sous le pseudonyme de "Monsieur Croche".

Avec La mer, Debussy est novateur dans sa façon de distribuer les thèmes et nombreux motifs aux différents instruments d'un grand orchestre. Il exploite beaucoup les timbres (couleurs) des instruments ainsi que leurs modes de jeu et multiplie les tempos, les nuances et les caractères pour donner une image sonore de la mer telle qu'il l'entendait dans ses souvenirs.

Le coin des curieux

Le thème de l'eau est beaucoup exploité en musique. Tu trouveras, ci-dessous, une liste de quelques œuvres que tu peux écouter en entrant le titre de l'œuvre et le nom du musicien dans un moteur de recherche.

- Reflets dans l'eau de Claude Debussy
- Jeux d'eau à la villa d'Este de Franz Liszt
- Jeux d'eau de Maurice Ravel
- La mer de Charles Trenet
- La moldau de Bedrich Smetana
- Le grand bleu, film de Luc Besson, musique d'Éric Serra

Tu peux aussi aller sur le site "[Musique liquide – le chant de l'eau](#)" pour écouter des musiques contemporaines autour du thème de l'eau et voir de très belles reproductions d'œuvres sur ce même thème.