

Classe de cinquième
Troisième séquence

Musique pour le texte / Texte pour la musique

Projet musical :

Activité vocale : « *La chanson de Prévert* » de Serge Gainsbourg

Création : *Adaptation d'une musique sur un poème existant ou composé.*

Œuvre de référence :

« *L'hiver mouvements 1 et 2* » du concerto « *Les quatre saisons* » d'Antonio Vivaldi

Œuvre(s) complémentaire(s) :

Laudate dominum de Coelis arrangé dans le printemps de Vivaldi de M. Corrette

Le chant des oiseaux de Janequin

A propos de l'œuvre :

Pour décrire chacune de ses 4 Saisons, Vivaldi a écrit un sonnet (forme poétique chère aux baroques et comportant deux quatrains et deux tercets en alexandrins, vers de 12 pieds).

Ce sonnet sert de référence textuelle à une musique qui n'est qu'instrumentale (donc dans laquelle le texte n'apparaît pas). Mais le texte permet à Vivaldi de le guider dans la composition de sa musique. Ainsi, les mots en gras dans le texte ci-dessous donnent lieu à des figuralismes (procédé sonore qui tend à représenter de façon la plus imagée possible une idée littéraire ou visuelle).

Comme tous les concertos, celui-ci comporte 3 mouvements. Le premier mouvement est rapide (allegro), le deuxième est plus ou moins lent (Largo, adagio ou andante), le troisième est rapide ou très rapide (Allegro, Vivace). Les chiffres à gauche des strophes indiquent le numéro du mouvement (suivi de l'indication de tempo) dans lequel la strophe se trouve illustrée.

Les concertos sont destinés à une formation d'orchestre à cordes (il comprend uniquement des instruments à cordes de l'aigu au grave : le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse) et un clavecin.

Dans un concerto de soliste, le soliste dialogue avec l'orchestre.

Les sonnets :

Les mots en gras dans les sonnets sont illustrés dans la musique de Vivaldi. Les chiffres à gauche des strophes indiquent le mouvement dans lequel vous « entendez » les scènes décrites.

1 Le printemps est venu, apportant la gaieté;
Les **oiseaux** le saluent de leurs chants exaltés
Et les **ruisseaux**, qu'effleure un souffle de **Zéphyr**,
Coulent à l'unisson leurs flots qu'on entend bruire.
Le ciel s'est recouvert d'une **sombre voilette**,
Le **tonnerre** et l'**éclair** annoncent la tempête.
Mais sitôt qu'ils s'apaisent, les oiseaux joyeux
Reprennent sans tarder leurs chants harmonieux.

2 Et dans la prairie ondulante, tout en fleurs,
Dont chaque **feuille** ou **herbe** chuinte en douceur,
Le **pâtre** dort, son **chien** fidèle à ses côtés.

3 Dans le pré, au son des **musettes** pastorales,
Nymphes et **bergers** saluent d'une **bacchanale**
L'arrivée du Printemps, l'éclat de sa beauté.

Le printemps est ainsi construit :

- **Premier mouvement** correspondant aux deux quatrains du sonnet mêlant l'arrivée du printemps, les chants joyeux des oiseaux, les zéphyrs murmurants, les nuages noirs qui ne font que passer.

- **Deuxième mouvement** –Largo- illustrant le premier tercet avec un violon solo décrivant le troupeau et l'alto l'aboïement lointain du chien.

- **Troisième mouvement** – Allegro- concluant l'ivresse du printemps.

Décris ce que jouent les instruments pour « illustrer » les mots en caractère gras.

Occupons-nous du 1er mouvement de l'hiver et observons comment le compositeur illustre par sa musique les vers de son sonnet.

L'HIVER (Concerto n°4)

Agghiacciato tremar tra nevi argenti
Allegro non molto

Violin Solo
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass

tr tr tr tr
tr tr tr tr
tr tr tr tr

mp
mp
mp
mp

2
12
Al severo spirar d'orrido vento,
Orrido vento

Via Solo
Via I
Via II
Va.
Vc.
D.B.

f

Correr battendo i piedi ogni momento
Correre e battere li piedi per il freddo

3

C

f
f
f
f
f
f

E pel soverchio gel battere i denti;

47
H

solo
vi. I
vi. II
Va.
Vc.
B.

mp
p
p
p

1. Allegro non molto

Trembler violemment dans la neige étincelante,
au **souffle rude d'un vent terrible**,
Courir, taper des pieds à tout moment
Et, dans l'excessive froidure, **claquer des dents**;

2. Largo

Passer auprès du feu des jours calmes et contents,
Alors que la pluie, dehors, verse à torrents;

3. Allegro

Marcher sur la glace, à pas lents,
De peur de tomber, contourner,

Marcher bravement, tomber à terre,
Se relever sur la glace et courir vite
Avant que la glace se rompe et se disloque.

Sentir passer, à travers la porte ferrée,
Sirocco et Borée, et tous les Vents en guerre.
Ainsi est l'hiver, mais, tel qu'il est, il apporte ses ioies.

Création

A partir d'une poésie apprise par cœur, déclamer le texte sur une musique choisie, adaptée et cohérente par rapport au poème. On peut utiliser le logiciel audacity (téléchargement gratuit) pour adapter la musique au texte. Choisir un tableau pouvant également illustrer le poème adapté à une musique.

MUSIQUE INSPIRÉE DE TABLEAUX

Les concertos des *Quatre Saisons* sont inspirés de tableaux du peintre Marco Ricci. On appelle musique à programme une pièce musicale qui raconte une histoire ou dépeint une scène. Les *Quatre Saisons* de Vivaldi sont un modèle du genre et ont révolutionné la musique en leur temps. Bien sûr, il n'est pas indispensable d'en connaître les détails picturaux pour apprécier ces concertos, mais il est amusant de rechercher les correspondances entre la musique et les images. Les *Quatre Saisons* ont été conçues comme un tour de force artistique associant peinture, poésie et musique. À l'époque, cette œuvre a soulevé un enthousiasme comparable à celui que suscite aujourd'hui la sortie d'un film attendu avec impatience.

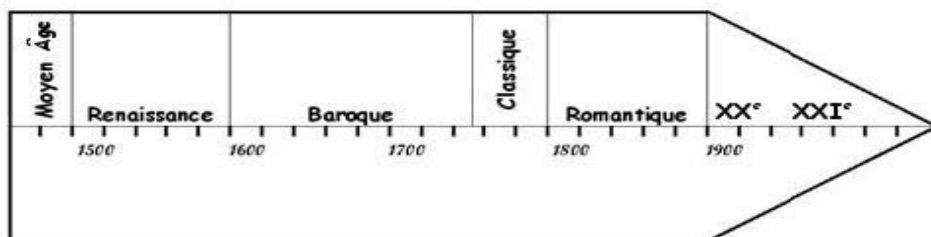

Paysage classique aux ruines par Marco Ricci,
© Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa (no 1892)

Paysage par Marco Ricci,
© Pinacoteca Querini Stampalia, Venise

Replacez sur la frise chronologique les différentes œuvres vues dans la séquence.

Vocabulaire de référence	Evaluation des compétences
Musique descriptive Sonnet Concerto Mouvement Soliste	Je sais reconnaître un concerto Je sais adapter une musique sur un texte parlé et mettre en valeur certains mots du poème. A : acquis B : en cours d'acquisition C : non acquis