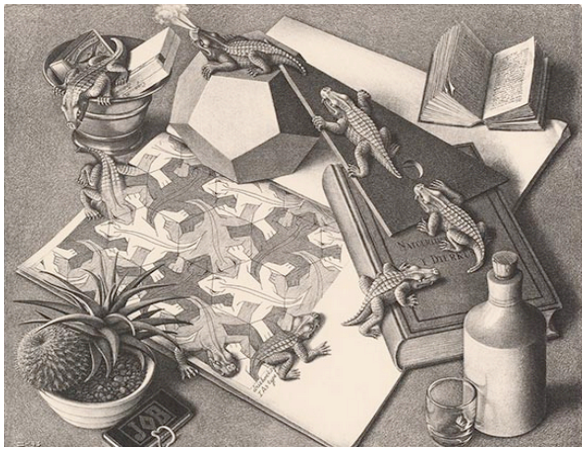
Peut-on croiser les arts ?

(Des langages expressifs différents peuvent-ils se superposer ou s'associer ?)



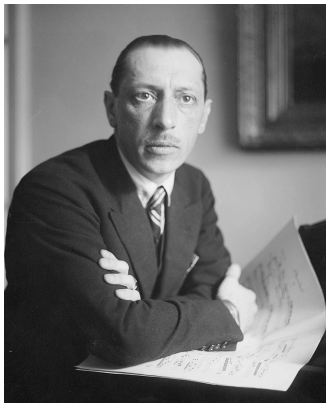
• Introduction : Rappels sur le Romantisme du XIXe siècle :
Les artistes romantiques ont souvent cherché à mêler les arts :
ex : Musique & Poésie Schubert & Gœthe « Erlkonig »
ex : Musique à programme « Symphonie fantastique » de Berlioz
ex : Opéras – Art Total – de Wagner

COURS : Le « Ballet » : Arts du son, Arts visuels et Arts de la scène

• Rappels sur la tradition du « ballet »:
http://lewebpedagogique.com/musicarte/2015/11/26/3eme-s2-entre-ruptures-et-continuites-le-ballet-hda/
D'abord conçu en Italie comme un divertissement de cour, Le *balletto* est présenté à la cour du Roi de France où on lui adjoint paroles, versets, chants, décors et costumes pour en faire un grand spectacle d'apparat, qui deviendra le « Ballet ».
Au XVIIIe siècle le ballet devient une forme de spectacle artistique aux côtés de l' O..... . Il évolue vers le ballet d'action (ou ballet-pantomime), dans lequel les mouvements du danseur expriment les sentiments du personnage qu'il est censé représenter et aident à la compréhension du récit.
Au XIXe, le ballet moderne enchaine les épisodes dansés pour former une œuvre à part entière.
Au XXe siècle, Serge de Diaghilev ravive l'intérêt du public pour le ballet lorsqu'il fonde sa compagnie des Ballets russes à laquelle collaboreront les plus grands **compositeurs** du moment : Eric S..... – Maurice R..... – Claude D..... – Darius M..... – Francis P..... – Modeste MOUSSORGSKY M..... – Serge P..... – Nicolas R.....-K..... - Igor S..... . Aussi des **peintres** pour les décors et costumes : Georges Braque - Giorgio de Chirico - Sonia Delaunay (costumes)- Robert Delaunay (décors)- André Derain - Marie Laurencin - Henri Matisse - Pablo Picasso - Maurice Utrillo - Nicolas Rœrich – Jean Cocteau … et des **danseurs-chorégraphes** : George Balanchine (1924-1929) - Michel Fokine (1909-1912) - Léonide Massine (1913-1928) - Vaslav Nijinsky (1909-1919) - Bronislava Nijinska (1909-1929) - Ida Rubinstein (1909-1911 et 1920)

• Exemple du « Sacre du printemps »
La **création** la plus célèbre des « B..... R..... » est « Le sacre du Printemps » Musique d' I..... S.....– Décors et Costumes de Nicolas Rœrich – Chorégraphie de Vaslav N..... .
Une histoire y est figurée, animée et ressentie simultanément par les 3 arts. Cr..... le 29 mai 19..... à Paris.
http://www.keepingscore.org/sites/default/files/swf/stravinsky/full
http://www.telerama.fr/musique/le-sacre-du-printemps-ce-grand-coup-de-ballet,98153.php
http://digital.philharmoniedeparis.fr/0743340-le-sacre-du-printemps-de-igor-stravinski.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sacre_du_printemps

Dessiné par Jean C.....



Portrait d'Igor S.....

Dessiné par Pablo P.....

L' histoire qui va être donnée en représentation = L' A..... (le sujet) du Livret (le P.....):
Introduction : *Après un hiver difficile le monde s'éveille au printemps*
Augures printaniers : *D'antiques tribus se rassemblent pour célébrer les rites du printemps.*
Une vieille sorcière lit l'avenir au moyen de brindilles.
Rondes printanières : *les danses traditionnelles du printemps sont dansées par les femmes des tribus.*
Chacun célèbre le pouvoir sacré de la Terre.
Rituel des tribus rivales : *les hommes organisent des jeux traditionnels de combat.*
Procession du sage : *Le plus vieux sage est amené du village.*

Danse de la Terre : *Finalement, les danseurs se rassemble dans une unique révérence.*
Cercles mystiques des adolescentes : *A la nuit tombante, les jeunes filles reforment d'anciennes rondes.*
Glorification de l'Élue : *dans le respect et la crainte, les jeunes filles isolent l'Élue.*
Évocation des ancêtres : *se jetant à terre les jeunes filles évoquent les esprits antiques.*
La danse du sacrifice : *l'Élue commence son ultime danse, les anciens sont témoins. De plus en plus effrayée l'Élue poursuit sa danse. Dans un dernier élan son cou se brise et l'Élue monte aux cieux.*

1882 **1900** **1914-1918** **1939-1945** **1971**

1ère Guerre Mondiale *2e Guerre Mondiale*

• Naissance du Compositeur
Jeunesse à Saint Petersbourg en Russie
• Etudie avec Nicolas Rimski-Korsakov
• 1909 rencontre Diaghilev
• 1913 Création du « Sacre du Printemps »
• 1940 Emigre aux Etats-Unis
• Mort à N-Y, enterré à Venise

Fin du XIX fin de la peinture impressionnisme & début de l'Art Abstrait
• 1905 Debussy « La Mer »
• 1907 Picasso « Les demoiselles d'avignon » début du Cubisme
• 1928 Ravel « Boléro »

PROJET MUSICAL Travail rythmique sur le thème des « Augures Printaniers » :

De la même façon que les arts s'associent volontiers pour être le plus expressif possible sur un sujet, la mémoire superposent les voies pour intégrer un rythme (lecture visuelle, frappe, déplacement voix...)

http://digital.philharmoniedeparis.fr/CMDA/CMDA100003400/

Des accords terrifiants faits de tonalités jamais entendues juxtaposées auparavant surgissent d'une succession de croches répétées avec des accents imprévisibles et changeants.

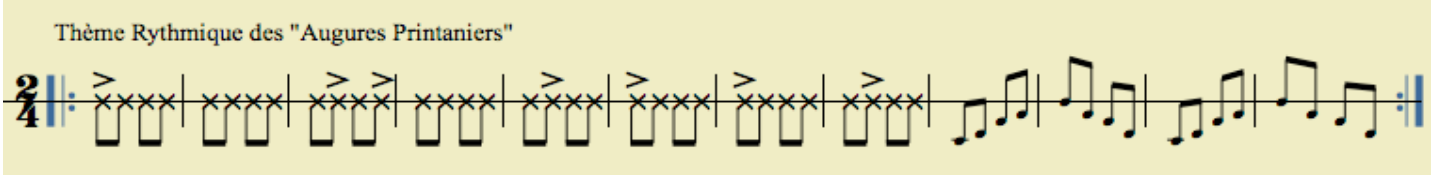
• Tableau des syllabes rythmiques (issues de la musique karnatique du Sud de l'Inde) qui permet de structurer les périodes rythmiques par la présence des accents :

voir https://www.youtube.com/watch?v=07ePMD-c2ls ou https://www.youtube.com/watch?v=KsvKQhOeQjQ
Accentué toutes les notes : ***TA***
Accentué toutes les 2 notes : ***TA-KA***
Accentué toutes les 3 notes : ***TA-KI-TA***
Accentué toutes les 4 notes : ***TA-KA-DI-MI***
Accentué toutes les 5 notes : ***TA-DI-GHE-NA-TOM***
Accentué toutes les 6 notes : ***TA-KA-TA-KA-DI-NA***
Accentué toutes les 7 notes : ***TA-KI-TA-TA-KA-DI-NA***
Accentué toutes les 8 notes : ***TA-KA-DI-MI-TA-TA-DI-MI***
Accentué toutes les 9 notes : ***TA-KA-DI-NA-TA-DI-GHE-NA-TOM***

• Jeux musicaux :

1 Coder les chiffres de la date de création du sacre du printemps avec les syllabes rythmiques (ou une autre date ou chiffre symbolique) et en réaliser une version « en boucle » par petits groupes. Les plus avancés pourront associer des gestes ou une « mise en son » aux boucles rythmiques pour donner du sens au nombre choisi.
Ecrire ici le résultat :

2- Coder le thème des « Augures Printaniers » et en réaliser une version collective
Organiser une ronde collective (avec pas sur les accents du thème - support musical en boucle sur Transcribe).
Evaluation de la compétence : Petit jeu d'élimination en accélérant le tempo (en vue de trouver l'élu(e) !)



Ecrire ici le résultat :

<u>AUDITION</u> de la dernière scène danse sacrificielle

• La *Danse sacrale* est la dernière pièce du *Sacre du printemps*. C'est l'**aboutissement** de l'œuvre, l'instant qui illustre l'idée originelle de sa composition, la danse où explose la **force brutale** d'un orchestre symphonique traité d'une **manière révolutionnaire**.

« *J'entrevis dans mon imagination le spectacle d'un grand rite sacral païen : les vieux sages, assis en cercle, et observant la danse à la mort d'une jeune fille qu'ils sacrifient pour leur rendre propice le dieu du printemps.* » (Igor Stravinski, *Chroniques*)

• La Forme est relativement simple : http://digital.philharmoniedeparis.fr/CMDA/CMDA100003500/?_sc=RESSOURCES

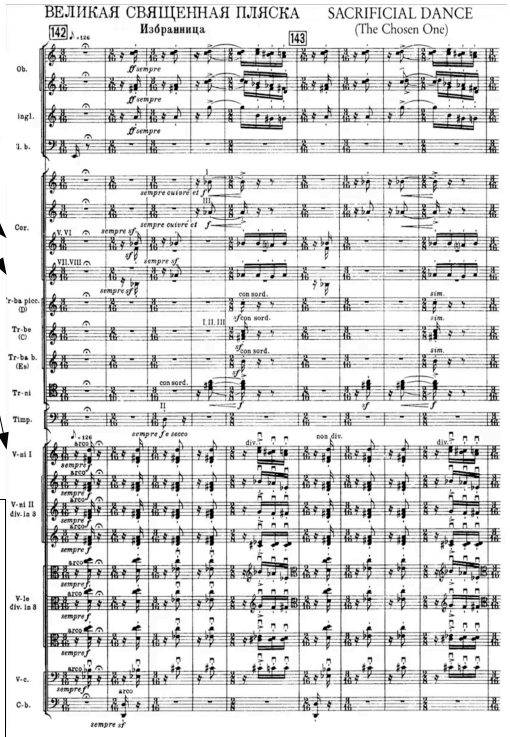
soit une « Forme Rondo » avec R..... et C.....

• Des sonorités brutes, directes, naissent de la création de **blocs instrumentaux** puissants qui s'affrontent ou se complètent, de la **richesse de timbres** d'un orchestre élargi ainsi que de l'emploi de **modes de jeu** qui poussent les sonorités à l'extrême.

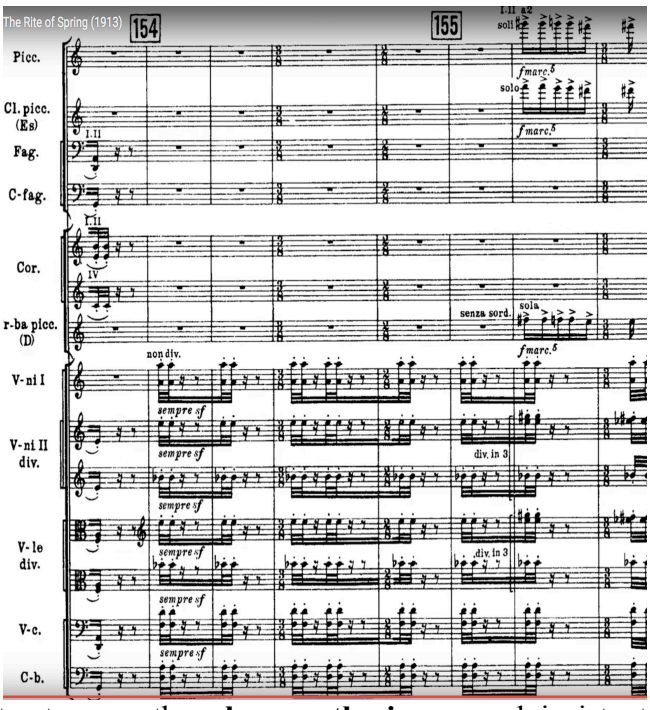
Exemple de blocs instrumentaux : https://www.youtube.com/watch?v=FFPjFjUonX8 (à 28'58")

La partition du chef d'orchestre (= le conducteur ou *score)*

Les instruments sont nommés dans la marge



Entoure les « blocs instrumentaux » de cette page

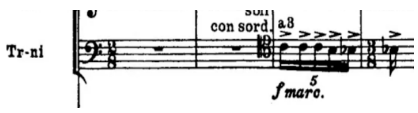


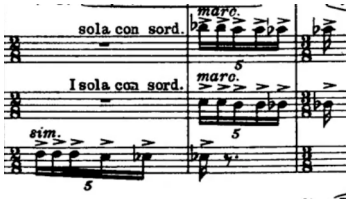
Instruments :

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Dans ces blocs, le contraste s'établit entre un rythme **homorythmique** sourd, insistant et répétitif et des jaillissements stridents (aux B..... ***f*** et aigus)

Surligne puis explique les **m**..... **de j**..... indiqués au Tromboniste puis aux Trompettistes de l'orchestre





> = …..... ***f*** = ...

marc. (marcato) = ….....

con sord. (con sordina) = ...

sim. (similar) = ...

• Conclusion : La quasi totalité de l'orchestre joue comme un unique instrument au timbre évolutif, les blocs instrumentaux sont autant d'« à plats » de couleurs différentes. Le rythme est essentiel à cette musique, il lui confère une puissance qui évoque les forces dominatrices de la Nature et de la Vie présente dans l'Argument.

CHOREGRAPHIE Visionnage de la chorégraphie http://lewebpedagogique.com/musicarte/2015/11/26/3eme-s2-entre-ruptures-et-continuites-le-ballet-hda/ (Voir au bas de l'Article)

Les créateurs du « Sacre du Printemps »

Serge DIAGHILEV (1872-1929) Directeur et producteur des ballets russes	Igor STRAVINSKY (1882-1971) Compositeur et chef d'orchestre russe (naturalisé français et américain)	Vaslav NIJINSKI (1889-1950) Chorégraphe et danseur étoile russe d'origine polonaise.	Nicholas ROERICH (1874-1947) Peintre russe explorateur, philosophe, anthropologue.
Commanditaire de l'œuvre et producteur.	Argument et composition musicale de l'œuvre	Chorégraphe et danseur de l'œuvre	Concepteur des décors et des costumes

Le 29 mai 1913 au théâtre des Champs-Élysées à Paris. L'œuvre a donné lieu à l'un des plus fameux scandales de l'histoire de la musique (en raison de sa révolution musicale et chorégraphique) : empoignades entre les spectateurs, sifflets et hurlements couvrant la musique. On l'appela *le « massacre du printemps ».*
Stravinski, nous l'avons constaté précédemment, juxtapose et accumule ses idées musicales en **blocs contrastés** qui, interagissant entre eux, créent un accroissement perpétuel de l'énergie. Cet élan ultime s'incarne dans cette danse finale frénétique.
Autant la musique tient de l'avant garde par sa nouveauté et sa modernité, autant le style chorégraphique inventé par Nijinky est aussi révolutionnaire. Les postures traditionnelles de la danse classique sont complètement revisitées voire rejetées :

Danse Classique (référence « Black Swan ») XIXe	**Avant-Garde du Sacre de Nijinsky 1913**
Déplacements harmonieux, tendance à l'élévation	D...
Mouvements gracieux et fluides	M...
Danse sur « pointes »	G...
Costumes « aériens »	C...
Visages ouvert, Coiffures tirées (chignon)	V...
Valorisation des solos et duos	I...

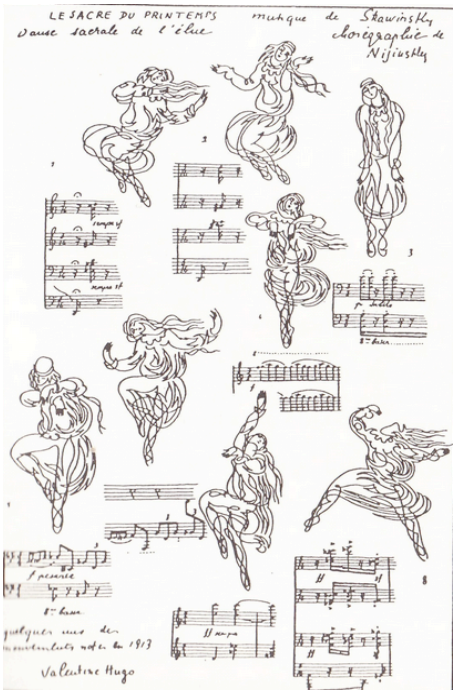
• 3 versions chorégraphiques de référence :

Vaslav **Ninjinsky** (chorégraphe et interprète) **1913**
https://www.youtube.com/watch?v=_QZXrPJGLJ0 (à 33'33")

Maurice **Béjart** (chorégraphe) **1959**
https://www.youtube.com/watch?v=29J6aYTpV0o

Pina **Bausch** (chorégraphe) **1975**
https://www.youtube.com/watch?v=0fJprK6etxs

Conclusion :
Engagement physique ultime pour évoquer des forces de la Nature, telluriques, supérieures au sentiments humains



PROJET MUSICAL (la chanson s'articule sur un jeu littéraire fait d'assonances)

« Ta Katie t'a quitté » de Boby Lapointe

1- Ce soir au bar de la gare
Igor hagard est noir
Il n'arrête guère de boire
Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter
Sa Katie l'a quitté
Il a fait chou blanc
Ce grand duc avec ses trucs,
Ses astuces, ses ruses de Russe blanc
"Ma tactique était toc" dit Igor qui s'endort,
Ivre mort au comptoir du bar

Un Russe blanc qui est noir
Quel bizarre hasard se marrent
Les fêtards paillards du bar.
Car encore Igor y dort
Mais près d'son oreille,
« Merveille ! », un réveil vermeil,
Lui prodigue des conseils
Pendant son sommeil :

Tic tac tic tac Ta Katie t'a quitté
Tic tac tic tac Ta Katie t'a quitté
Tic tac tic tac T'es cocu, qu'attends-tu ?
Cuite-toi, t'es cocu
T'as qu'à, t'as qu'à t'cuiter
Et quitter ton quartier
Ta Katie t'a quitté
Ta tactique était toc
Ta tactique était toc
Ta Katie t'a quitté

Ote ta toque et troque
Ton tricot tout crotté
Et ta croûte au couteau
Qu'on t'a tant attaquée
Contre un tacot coté
Quatre écus tout compté
Et quitte ton quartier
Ta Katie t'a quitté
Ta Katie t'a quitté
Ta Katie t'a quitté
Ta Katie t'a quitté

2- Tout à côté, des catins décaties
Taquinaient un cocker coquin
Et d'étiques coquettes, tout en tricotant, caquetaient et
Discutaient et critiquaient
Un comte toqué, qui comptait en tiquant
Tout un tas de tickets de quai...
Quand tout à coup...
Tic tac tic...
Brrrrrr...

"Oh matin quel réveil
Mâtin quel réveil-matin"
S'écrie le Russe blanc de peur
"Pour une sonnerie
C'est une belle çonnerie!"

Boby LAPOINTE (Robert Lapointe : 1922-1972) : chanteur inclassable ! Passionné d'aviation et de mathématiques (il créa un mode de calcul basé sur le binaire, appelé la numération Bibi), sa carrière artistique fut semée d'embuches car son anticonformisme, et son goût pour les calembours, jeux de mots et contrepèteries qui constituèrent ses chansons lui alliéna une partie du public. Aussi ne parvint-il que rarement à vivre de ses compositions, malgré l'aide de son grand ami Brassens. On le vit au cinéma, dans les films de Truffaut ou de Sautet. Aujourd'hui, ses chansons (*Aragon et Castille, Ta Katie t'a quitté, T'as pas, t'as pas tout dit, Saucisson de cheval...*) sont devenues cultes pour un public un peu plus exigeant que la moyenne.

Noms & Notions :

Ballets Russes - Serge Diaghilev - Igor Stravinsky - Vaslav Nijinski - 1913 – Création – Argument – Assonances - Thème rythmique – Accent (>) - Boby Lapointe – Ballet - Nicolas RIMSKI-KORSAKOV - Serge PROKOFIEV - Maurice RAVEL - Eric SATIE - Claude DEBUSSY - Darius MILHAUD - Modeste MOUSSORGSKY – *marcato* – ***forte*** **–** *con sordina* – Mode de Jeu – Forme Rondo – Refrain / Couplets
Déplacements scandés, ancrage au sol - Mouvements saccadés et répétitifs - Genoux et pointes rentrés - Costumes primitifs - Visages normaux, Nattes, capuches... - Importance donnée au groupe