Classe de 3e

Séquence 1 : Musique et société contemporaine

Comment créer un nouveau langage musical avec des objets issus de notre environnement ?

Titre : _____

Compositeur : _____

400 Moyen Age 1500	Renaissance 1600	Baroque 1750	Classique 1800	Romantisme 1900	Xxe XXIe s

En écoutant cet extrait, je donne mes impressions,

1. je définis le **caractère** de cette musique :

Cette musique est _____, _____, _____ et _____ .

2. je cherche la formation instrumentale : nous pouvons entendre _____ constitué :

de 2 flûtes traversières, 2 hautbois et 2 clarinettes soit _____

de 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle et 1 contrebasse _____

de 2 _____ et de percussions dont le _____.

3. Au niveau de la formation vocale : les sons entendus sont des _____.

Notre compositeur _____ a enregistré la voix d'un vendeur ambulant dans le quartier de Manhattan à New York : « Check it out ! » (Viens voir!). Les sons sont enregistrés et mis en mémoire dans un **clavier échantillonneur** (en anglais : sampler) et ils sont ensuite joués sur scène grâce au clavier.

_____ _____

_____

_____

vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=OY5_cwN1i74

4. L'oeuvre « City Life » est originale et innovante car elle utilise à la fois des instruments classiques et des échantillons de _____ enregistrés dans les rues de Manhattan.

On retrouve des bruits de voiture : _____

de métro : _____

« City Life » est une œuvre de musique _____ : car on entend une combinaison de sons_____ générés par les instruments traditionnels de l'orchestre et des sons _____ (bruits) diffusés par le clavier échantillonneur.

A RETENIR :

Une musique mixte : est une musique où sont mélangés des sons acoustiques d'instruments classiques avec des sons synthétisés comme des bruits enregistrés.Ces bruits sont ensuite diffusés par un clavier échantillonneur ou sampler.

Un sample : est un mot anglais signifiant échantillon.

Un orchestre de chambre : est un petit groupe de musiciens classiques.

La musique de chambre est destinée aux petites salles. Toutes sortes d'instruments peuvent être associés en orchestre de chambre.

Un quatuor à cordes : est un ensemble de quatre instruments à cordes frottées.

Le plus généralement : 2 violons, 1 alto et 1 violoncelle :

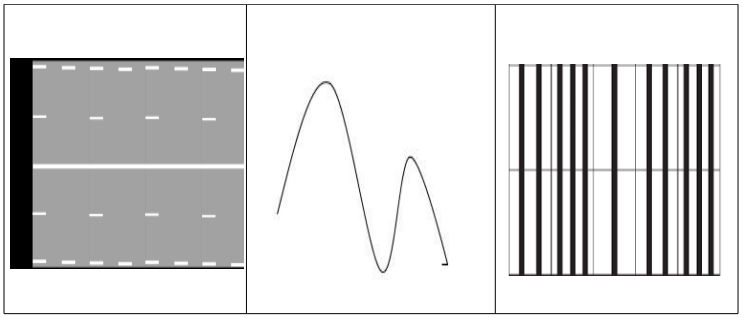
5. **Le thème et les procédés d'écriture :**

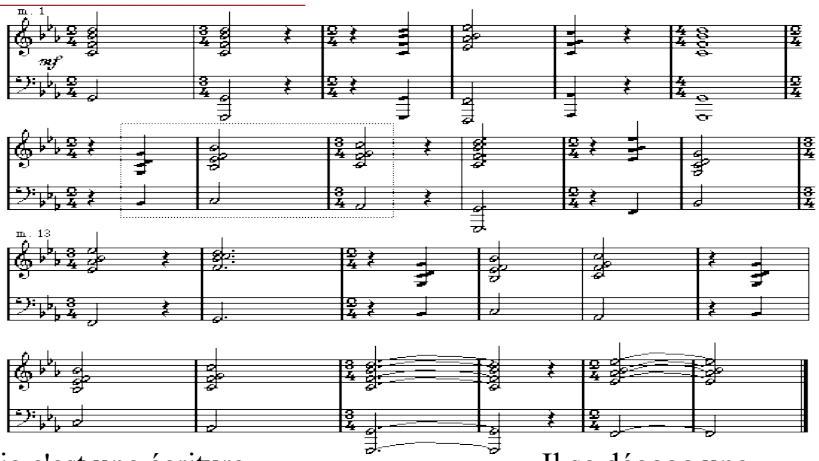
Structure du morceau : ABA'

- **Partie A (0' à 0'40) :** Les musiciens jouent des notes _____, _____ et _____. Ils sont strictement ensemble sur chaque note. On dit alors qu'ils jouent en _____ :

Après avoir colorié les accords successifs sur la partition, je choisis le musicogramme qui correspond le mieux à cette musique :

1 2 3

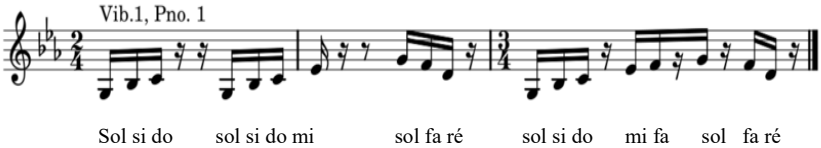




Steve Reich compose une suite d'accords en homorythmie c'est une écriture _____. Il se dégage une impression de massivité. Le compositeur nous donne l'impression d'arriver à New York par la mer et représente, par cette musique, l'aspect majestueux de la mégalopole et de ses gratte-ciels (verticalité).

- **Partie B (0'40 à 5'30) :** cette 2nde partie est beaucoup plus horizontale. Il est très facile de retenir le thème principal qui devient entêtant car il est repris en boucle et en décalage. Cela produit une sorte de _____ qui, superposé aux bruits de voitures, de métro et aux « check it out », est destiné à représenter la vie grouillante de Manhattan.
Steve Reich utilise ici un procédé d'écriture qui se nomme « _____ ».

Quels instruments jouent ce thème répétitif la 1ère fois ? Le _____ et le _____



Ce thème subit de minimes variations de hauteur, de durée, d'intensité et de timbre selon l'instrument qui joue. Ce thème, étroitement lié aux bruits enregistrés, cherche à évoquer la vie trépidante de New York, la vie stressante et répétitive des habitants des grandes villes américaines. La dramaturgie est créée par une technique d'accumulation des instruments et des bruits.

Partie A' (5'30 à la fin) : retour des accords mélangés aux échantillons.

6. Analyse des parties A et B :

	caractère	tempo	nuance	Instruments (familles)	bruitages	Procédé d'écriture	Description
Partie A	_____ _____	_____	_____	_____ _____	_____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
Partie B	_____ _____	_____	_____	_____ _____	_____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____

A RETENIR :

Un accord : est un ensemble de sons joués simultanément.
Notes jouées en **homorythmie** : tous les instruments jouent les notes en même temps, sur le même rythme.
Le phasing : est un procédé de composition crée dans les années 1960 par les musiciens Terry Riley et Steve Reich. Elaboré sur la base d'un court motif musical pouvant se répéter à l'infini, il est interprété en décalage par les différents instruments.
Le thème : est la mélodie principale d'un morceau de musique.

7. **<u>L'oeuvre et le compositeur</u> : A RETENIR**

***City Life (1995),* un vrai reportage sonore :**

City life est une œuvre de musique mixte (pour orchestre de chambre et sons enregistrés) qui comporte <u>5 mouvements</u>. (Nous avons étudié le <u>1er mouvement : « check it out »</u>)
Nous pénétrons dans la vie grouillante de Manhattan et nous nous imprégnons de tous ces bruits de moteurs, de klaxons, de freins, d'alarmes qui s'imposent à nos oreilles. Mais bientôt cette vision idyllique laisse place à une réalité que nous cachaient ces façades miroitantes. La pièce glisse progressivement vers des couleurs plus sombres, vers des sonorités plus stridentes pour s'achever sur les sirènes des pompiers lors de l'attentat du World Trade Center le 26 Février 1993 (**ECOUTE** : <u>5e mouvement : « Heavy smoke</u> »)
City Life se présente donc comme un reportage à chaud sur New York, et d'une façon plus générale, comme une interrogation sur les problèmes de cohabitation ethnique, de pollution sonore ou atmosphérique et sur la violence inhérente à toutes les grandes mégalopoles.
La première mondiale de City Life fut donnée en Mars 1995 à l'Arsenal de Metz en France par l'ensemble intercontemporain.

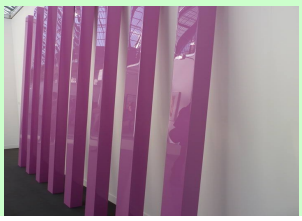
Steve Reich est un compositeur américain né en 1936 à NewYork. Il est considéré comme l'un des pionniers de la musique **minimaliste**, un courant de la musique contemporaine jouant un rôle central dans la musique savante des Etats-Unis.
Il joue du piano, de la batterie, et de nombreuses percussions comme le vibraphone.

La musique minimaliste : Le terme minimaliste est emprunté aux arts plastiques et plus spécifiquement à un courant américain des années 1960. Le terme « Minimal Art » s'applique donc aux arts plastiques mais aussi à la musique, à la littérature et à la danse.

L'unique caractéristique commune à tous est le but d'en faire
« plus avec moins » « More is Less »

Les artistes utilisent une petite quantité de matériaux et de structures concentrées pour bâtir des œuvres au moyen de répétitions, d'extensions ou de transformations graduelles qui ont souvent un effet hypnotique sur le spectateur ou l'auditeur.

John McCracken : (cf photos) _____.

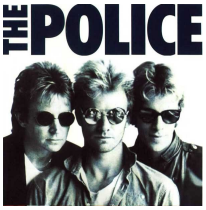


McCracken a été l'une des figures majeures du courant minimaliste.
Ayant d'abord commencé une carrière picturale dont le style se rapprochait de l'Expressionnisme Abstrait, McCracken a ensuite opté, au début des années 60, pour des formes géométrique simple, plus particulièrement des colonnes monochromes constituées de planches de bois aux couleurs vives. Ces sculptures deviendront sa signature à partir de 1966, année où il se fera connaitre grâce à l'exposition Primary Structures à New-York.

8. **<u>Le sampling</u> : de *City Life* au Rap**

<u>Ecoute ces deux chansons et complète le tableau</u> :

« Every breath you take » The Police 1983 et *« I'll be missing you »* Puff Daddy 1997



Points communs	Différences
_____	_____
_____	_____
_____	_____

<u>A l'aide des mots suivants (anciens, recréer, échantillons, hommage et sampling) complète la phrase ci-dessous</u> :

A RETENIR :

Dans la plupart des chansons récentes, de nombreux artistes utilisent des _____ de chansons antérieures. Cette technique s'appelle le _____ : c'est une façon de _____ un nouvel ensemble musical à partir d'éléments _____. Et si cette technique occasionne quelques excès, elle constitue aussi une forme d'_____ et de reconnaissance envers les musiciens plus traditionnels.

Mr Johnson *JAIN*

Refrain 2 fois
Oh Mr Johnson must get out
Mr Johnson doit sortir
Mr Johnson must be free
Mr Johnson doit être libre
Mr Johnson must get wild
Mr Johnson doit se défouler
Before the night
Avant la nuit

Everyday he dreams to walk
Chaque jour il rêve de marcher
Away from these office doors
Loin de ces portes de bureau
Everyday he dreams for more
Tous lkes jours il rêve de plus
He dreams for a change to come
Il rêve qu'un changement arrive

It's hard to find a way
C'est dur de trouver une voie
In the middle of a crowd
Au milieu de la foule
It's always hard to say
C'est toujours dur de dire
If our doubts are wrong or right
Si nos doutes sont faux ou justifiés

Refrain 2 fois

Everyday he feels the same
Chaque jour il ressent la même chose
Feels the same, a little pain
Ressens la même chose, une petite douleur
When he looks up in the sky
Quand il regarde vers le ciel
When his dreams are flying far
Quand ses rêves s'envolent au loin

That's how he realises
C'est ainsi qu'il réalise
He has to make a change
Qu'il doit changer quelque chose
He won't let any man now
Il ne laissera aucun homme à présent
Accross his rights to life
Se mettre en travers de ses droits à la vie

Refrain 2 fois

He runs to get out
Il court pour sortir
He rushes to get out
Il se précipite pour sortir
He wanna feel the sun warming his mind
Il veut sentir le soleil rechauffer ses pensées
He'd better watch out, not gonna burn
Il ferait mieux de faire attention, de ne pas brûler
Up finding his way, flying away **(Bis)**
Haut trouver son chemin, s'envoler au loin

Refrain 4 fois

Hip-hop, influences reggae, pop, soul, électro, musiques africaines… JAIN mélange les styles et les sons avec audace, s'inspirant par exemple pour les percussions sur « **Hope** » d'un chantier où marteaux et marteaux piqueurs s'en donnaient à coeur joie. Elle manie également à la perfection les nuances, d'un titre à l'autre mais aussi au sein d'une même chanson, jouant avec les samples, les boucles et les superpositions. Les rythmes et les voix évoluent constamment, créant à chaque nouvelle mesure un effet de surprise. Avec « **Hob** », sa voix se démultiplie, tantôt petite fille sage, tantôt soul ou reggae, tantôt même rap dévastateur. JAIN joue avec ses cordes vocales comme elle joue avec ses machines : les styles sont variés, les mélodies se croisent et se mélangent, la voix devient parfois instrument rythmique ou nappes délicates.

Extraits vidéos :

« Come » https://www.youtube.com/watch?v=mymo6vdV2KI

« Hope » https://www.youtube.com/watch?v=DLKXUH4kj_Q

« Hob » https://www.youtube.com/watch?v=YpoLiG_QW7I

Bodytap sur le refrain :

bascul' slap bascul' moimoi 3X
bascul' slap toitoi ET moimoi

Exemple de Bodytap sur les couplets :

Doun tac Doun doun Tac tac

Maintenant, à toi de créer ton accompagnement sur les couplets !