

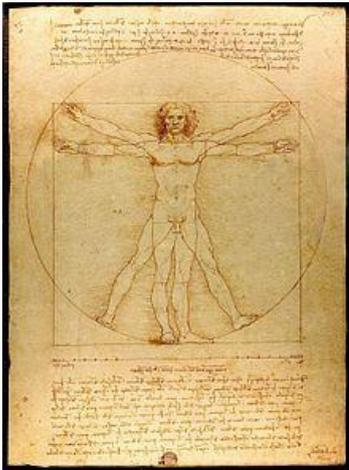
Musique et Danse

MUSIQUE ET ART DU SPECTACLE VIVANT

ÉCOUTE : *La forze d'Ercole* - La Pavane - XVème - Anonyme

400	1500	1600	1750	1800	1900	1950	2013
Moyen Age	Renaissance	Baroque	Classique	Romantisme	Moderne	Contemporain	

LA RENAISSANCE

La **Renaissance** est une grande période de **renovation culturelle** née en Italie. La **Renaissance** est une période faste pour les artistes : les Rois et les Princes attachent à la vie de leurs châteaux de nombreux architectes, sculpteurs, peintres, auteurs et musiciens. De ce mouvement culturel figurent les **Grandes découvertes**, l'invention de l'imprimerie qui va permettre aux compositeurs une diffusion rapide de leurs œuvres, les **guerres de Religion**, la naissance de l'**archéologie**, la découverte de la **perspective** dans les arts plastiques, l'émergence de la **bourgeoisie**, et la naissance du **capitalisme**. Parmi les grandes figures politiques de cette période on trouve entre autres l'empereur romain germanique **Charles Quint** et le roi de France **François Ier**.

LA DANSE À LA RENAISSANCE

Durant la Renaissance, la danse devint une activité très prisée au sein des **cours** européennes. Les princes de l'époque encouragèrent la pratique de cette discipline qui contribuait à exalter la **magnificence** de leur cour. Ces princes s'appliquèrent à devenir eux-mêmes d'habiles danseurs. Cette **habileté** était pour eux une preuve de leur **puissance sociale et culturelle**.

Leur nom : l'Allemande, la courante, le passe-pied (danse collective en ronde ou farandole), la **gaillarde**, la volte (danse de couples) sont pratiquées dans les **fêtes**, hors du château, mais aussi au château. Ces danses **d'origine** essentiellement **populaire** ont été reprises par les nobles ; ainsi elles composent le bal de divertissement qui suit le Ballet du Roi et de la Reine.

LA FORZE D'ERCOLE

La **forze d'Ercole** (Les travaux d'Hercule) est une suite de danses composée d'une "**Pavane**" et d'une "**Gaillarde**". On en retrouve les traces pendant la période de la Renaissance au XVème siècle, cependant, son ou ses auteurs ne nous sont pas parvenus. S'insérant dans les préoccupations artistiques de son temps, elle choisit comme support un thème mythologique : Les travaux d'Hercule.

1° : Le ballet « Le Bal », François 1er de Fernandel.

. **ANALYSE DE VIDÉO** : A l'aide de cet extrait du film François 1er, décrivez la situation sociale des personnages et leurs activités : .....

. **ANALYSE PICTURALE** : Relevez dans cette gravure du XVIème siècle les liens avec l'extrait vidéo de François 1er. .....

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

[Ballet ; danser ; nobles ; pavane ; Renaissance] Lorsque la musique a pour but de faire....., on nomme ce genre de pièce un.....A l'époque de la ....., les .....dansent au début de chaque bal une..... dans le but d'impressionner les convives.

LA PAVANE

La **pavane** est une danse de cour **lente** née au cours du XVIème siècle. Elle est dansée généralement près du sol par **plusieurs couples** disposés en **cortège**. Selon certaines sources, son nom évoque la ville de Padoue dont la danse serait originaire, mais pour d'autres musicologues, ce terme dériverait de l'espagnol pava qui signifie « **paon** ». Si la danse disparaît avec le XVIe siècle, la forme musicale subsiste jusqu'aux années 1660. Associée à la saltarelle et surtout à la **gaillarde**, elle est décrite par **Thoinot Arbeau** dans son **Orchésographie** (1589) comme une danse le plus souvent composée d'un **rythme binaire** formé d'une note longue et de deux notes brèves.

11° : La forme "La Pavane" - La forze d'Ercole -Anonyme

. **APPROPRIATION MÉLODIQUE** : Voici les 2 mélodies constituant le matériau sonore de cette Pavane.

Ré Mi Fa Fa Mi Mi Ré Fa Mi Ré Do# Ré Mi Fa Fa Mi Mi Ré Mi Ré Do#Si Do# Ré

Fa Sol La La Sol Mi Fa La La Sol# La Fa Sol La La Sol Mi Fa Sol Fa Mi Ré Mi Ré

. **ANALYSE DE L'ŒUVRE** : Relevez la forme de l'extrait, c'est-à-dire repérez quel est l'ordre chronologique des différentes mélodies.

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

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

[*Forme ; organisation ; partie*] Lorsque l'on repère le nombre de .....d'une œuvre musicale, c'est-à-dire que l'on relève l'.....mélodique d'un extrait sonore, on parle alors en musique de.....

LE CHÂTEAU DE CHAMBORD

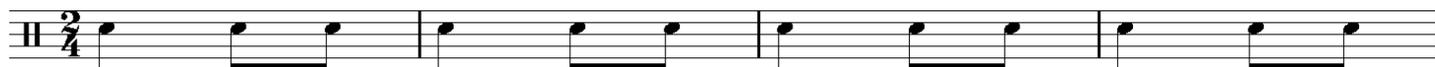
Le château de Chambord est une construction typique de l'époque de la Renaissance. François Ier commande son édification en 1519. Le nom de son architecte ne nous est pas parvenu. Cependant, François Ier est au début de son règne profondément marqué par l'art italien de son époque, du fait de l'admiration qu'il porte aux travaux de Leonard de Vinci influençant la construction achevée en 1547.

III° : Le binaire "La Pavane" - La forze d'Ercole - Anonyme

. **COMMENTAIRE D'ÉCOUTE** : Après avoir écouté l'extrait « La forze d'Ercole » (La Pavane), 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 de la pulsation</i>	Andante - Moderato - Allegro
Mesure	<i>Nombre de pulsation dans 1 mesure</i>	2 temps - 3 temps - 4 temps
Genre	<i>Classification d'une œuvre musicale</i>	Opéra- Concerto - Ballet

. **ANALYSE RYTHMIQUE** : Relevez et reproduisez le rythme réalisé par l'accompagnement des percussions.

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

[2 ; accompagner ; binaire ; tambour] Le.....a pour fonction d'.....la mélodie jouée au régale. Cet accompagnement se caractérise par une division par.....de sa pulsation, on dit que cette dernière est.....

LES PAS DE LA PAVANE

Le pas de base de la pavane se décompose comme suit : **deux pas simples et un pas double** : que ce soit l'homme ou la femme, ils démarrent tous les deux du **pied gauche**. Ils font un pas en avant et terminent les deux pieds joints Ils redémarrent du **pied droit** et terminent les deux pieds joints. Les danseurs ont fait alors deux pas simples. Chaque pas simple se fait sur un temps. Puis, repartant du pied gauche, le couple fait deux pas dont seul le deuxième est marqué (les deux pieds joints avec le pied gauche prêt à redémarrer). C'est un pas double. Il se fait sur deux temps.

IV° : Le ternaire "La Gaillarde" - La forze d'Ercole d'un anonyme

. **COMMENTAIRE D'ÉCOUTE** : Après avoir écouté l'extrait « La forze d'Ercole » (La Gaillarde), complétez le tableau ci-dessous.

Caractère	Adjectif qualifiant un extrait musical	.....
Formation	Instruments et voix composant une œuvre	Instrumental - Vocal – Mixte : .....
Tempo	Vitesse de la pulsation	Andante - Moderato - Allegro
Mesure	Nombre de pulsation dans 1 mesure	2 temps - 3 temps - 4 temps
Genre	Classification d'une œuvre musicale	Opéra- Concerto - Ballet

. **APPROPRIATION MÉLODIQUE** : Chantez la mélodie de la Gaillarde.

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

. **RECONNAISSANCE DE CADRE TEMPOREL** : Dans ces cinq danses de la Renaissance, relevez la division de la pulsation (binaire ou ternaire).

Extrait n°1	Extrait n°2	Extrait n°3	Extrait n°4	Extrait n°5

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

[Gaillarde ; mélodie ; modifiée ; pavane ; ternaire] La.....est souvent suivie d'une autre danse que l'on nomme la.....Elle utilise la même..... légèrement....., notamment du fait qu'elle adopte un cadre temporel .....

Synthèse

. L'époque de la **Renaissance** s'étend pour la musique du **XVIème** au **XVIIème** siècle (de 1500 à 1600).

. L'art de la Renaissance est un courant esthétique qui se caractérise par la volonté d'un **renouveau artistique**, ayant pour modèle l'antiquité grecque et romaine. Cet art renaissant est marqué par un antagonisme profond avec celui du Moyen âge.

. Ce courant esthétique prend naissance tout d'abord en **Italie** avant de se propager dans toute l'**Europe**.

. La **noblesse**, par le « mécénat », prend une part prépondérante dans le développement de l'art à la Renaissance. Ce dernier devient le symbole des puissants et un investissement marchant de premier plan.

Vocabulaire

BALLET : pièce musicale destinée à être dansée par un ou plusieurs danseurs.

FORME : organisation mélodique d'un extrait sonore.

BINAIRE : division d'une pulsation en 2 ou 4 parties égales.

GENRE MUSICAL : classification des œuvres musicales selon des critères formels et fonctionnels.

TERNAIRE : division d'une pulsation en 3 parties égales.

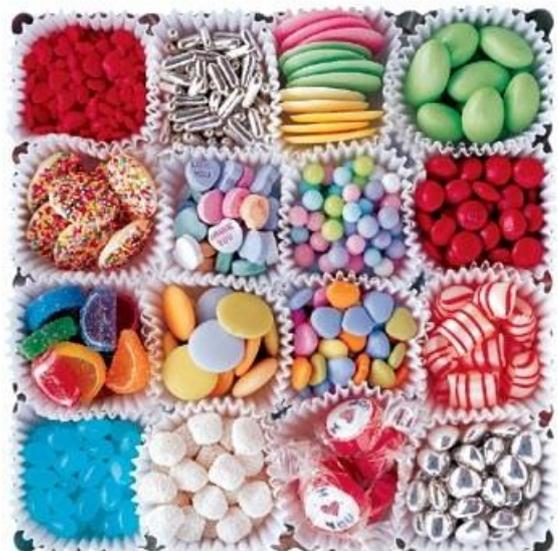
Mistral gagnant

Renaud Séchan

1 : Ah m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi
Et regarder les gens tant qu'y en a
Te parler du bon temps qu'est mort ou qui reviendra
En serrant dans ma main tes p'tits doigts
Pis donner à bouffer à des pigeons idiots
Leur filer des coups d' pieds pour de faux
Et entendre ton rire qui lézarde les murs
Qui sait surtout guérir mes blessures
Te raconter un peu comment j'étais, mino
Les bombebs fabuleux
Qu'on piquait chez l'marchand
car-en-sac et Mintho, caramels à un franc
Et les mistrals gagnants

2 : A marcher sous la pluie cinq minutes avec toi
Et regarder la vie tant qu'y en a
Te raconter la Terre en te bouffant des yeux
Te parler de ta mère un p'tit peu
Et sauter dans les flaques pour la faire râler
Bousiller nos godasses et s' marrer
Et entendre ton rire comme on entend la mer
S'arrêter, repartir en arrière
Te raconter surtout les carambars d'antan
et les coco-boers
Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres
Et nous niquaient les dents
Et les mistrals gagnants

3 : A m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi
Regarder le soleil qui s'en va
Te parler du bon temps qu'est mort et je m'en fou
Te dire que les méchants, c'est pas nous
Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux
Car ils ont l'avantage d'être deux
Et entendre ton rire s'envoler aussi haut
Que s'envolent les cris des oiseaux
Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie
Et l'aimer même si
Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des
enfants
Et les Mistral gagnants
Et les Mistral gagnants

Nom : .....

Classe : 5ème .....

Prénom : .....

Fiche d'évaluation pour la séquence 4 : *Musique et Danse*

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

Domaine de compétences	COMPETENCES			
	A valider au cours de la séquence			
	A	ECA	NA	
	+	=	-	
Capacités évaluées				
<i>Percevoir la musique</i>	La forme de l'extrait II (2pts)			
	Les caractéristiques essentielles d'une œuvre III (2pts)			
	La division de la pulsation IV (4pts)			
<i>Produire (savoir faire)</i>	Reproduire un rythme entendu dans l'extrait IV (2pts)			
	Exécuter la chorégraphie de la pavane III (2pts)			
	Respecter la division ternaire du chant (4pts)			
	Corriger mon intonation avec l'accompagnement (4pts)			
Connaissances & Attitudes évaluées				
<i>Connaissance (savoir)</i>	Décrire une vidéo I (2pts)			
	Suivre une partition de musique II (2pts)			
	Les différences entre la Pavane et la Gaillarde IV (2pts)			
	Quelques éléments sur la période étudiée			
	Faire le lien entre la vidéo et l'œuvre picturale I (2pts)			
	Les mots binaire et ternaire			
<i>Attitude (savoir être)</i>	Je sais me concentrer et rester calme (4pts)			
	Retenir le texte de la chanson (4pts)			
	Je participe activement à l'oral (4pts)			

Capacités évaluées : ...../20

Connaissances & Attitudes évaluées : ...../20

Bonus de recherche et de présentation : + ...