

Musique et engagement

ARTS, ÉTATS ET POUVOIRS.

ÉCOUTE : *Fanfare for the Common man* - (1942) – Aaron Copland

400	1500	1600	1750	1800	1900	2015
Moyen Age	Renaissance	Baroque	Classique	Romantisme	XX ^{ème} -XXI ^{ème}	

LA MUSIQUE ENGAGÉE

Une œuvre est dite **engagée** lorsqu'elle exprime une **opinion** politique, lorsqu'elle est une **arme mise au service d'une cause**. L'artiste s'engage quand il **défend** des valeurs, **dénonce** des injustices, **affirme** ses idées, et incite les autres à les adopter. Le poète, l'écrivain, le peintre ou le chanteur peut dans un **contexte historique** précis (guerres de religion, guerres mondiales, périodes de misère sociale), décider de mettre son art au service d'une cause : il sait que son influence peut-être très importante.

AARON COPLAND

Aaron Copland naît à Brooklyn le 14 novembre 1900 dans une famille d'origine lithuanienne. Il commence le **piano** avec sa sœur à l'âge de onze ans. Copland cesse pratiquement de composer dès le début des années 70. Il se consacre alors principalement à sa carrière de **chef d'orchestre**. Atteint de la maladie d'Alzheimer, sa santé se détériore. Il meurt le 2 décembre 1990 à New York. Au cours de sa prestigieuse carrière, Copland a fait de nombreuses tournées à l'étranger notamment en Europe et en Amérique du Sud. Ses œuvres comportent des **symphonies**, des concertos mais aussi des musiques de films. Il a reçu de très nombreuses distinctions parmi lesquelles figurent la Médaille Présidentielle de la Liberté et la médaille d'or de musique de l'American Academy of Arts and Letters.

FANFARE FOR THE COMMON MAN

Durant la 2nd Guerre mondiale, le chef d'orchestre **Eugene Goossens** passa commande de "**fanfares patriotiques**" destinées à être jouées au début de chaque concert orchestral. Parmi les 18 compositeurs sollicités figurait Aaron Copland qui composa pour cette occasion sa **Fanfare for the Common man**. La création de l'œuvre en 1942 eut lieu peu de temps après l'attaque par l'armée japonaise de la base navale américaine de **Pearl Harbor** en décembre 1941. Après la mort de plus de 3000 américains, l'armée américaine a besoin d'être encouragée et reconfortée. Le rôle de la Fanfare for the Common man est de **soutenir le moral** de tous les américains (« l'homme commun ») en renforçant chez les militaires comme chez les civils le **sentiment de patriotisme** et l'**espoir de gagner la guerre**.

1° : La formation instrumentale « *Fanfare for the Common man* » - Aaron Copland.

. **COMMENTAIRE D'ÉCOUTE** : 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>	Lento - Moderato - Presto
Genre	<i>Classification d'une œuvre musicale</i>	Symphonie - Fanfare - Concerto

. **ANALYSE D'ÉCOUTE** : Inscrivez le nom des instruments suivants:

A quelles familles appartiennent ces instruments ?

. **ANALYSE D'ÉCOUTE** : Indiquez par une croix les extraits qui comportent le même type de formation.

Extrait 1	Extrait 2	Extrait 3	Extrait 4	Extrait 5	Extrait 6

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

[*Cuivres ; fanfare ; militaires ; familles*] L'instrumentation de l'œuvre est basée sur 2.....d'instrument : les.....et les percussions. Cette formation instrumentale est typique des musiques....., on appelle cela une.....

LA FANFARE

La **fanfare** est un genre ancien dont on trouve des traces dès l'antiquité. D'origine **guerrière** et **militaire**, elle va s'étendre au civil, en particulier pour la chasse, avant de rejoindre dès le XIIIème siècle le domaine artistique. Son **caractère solennel** et démonstratif, à l'image des **puissants** pour lesquels elle était composée, se retrouve dans des pièces cérémoniales pour la cour telles que fêtes et musiques funèbres... Du moyen-âge à la musique de film, bien des compositeurs se sont emparés du genre : Janequin, Lully, Rameau, Berlioz, Wagner, Dukas, Debussy, Ravel, Copland, John Williams...

1° : Une œuvre populaire « Fanfare for the Common man » - Aaron Copland.

. ANALYSE MÉLODIQUE : Ecoutez attentivement le thème utilisé dans la fanfare en suivant la partition.

Quel instrument joue ce thème ?

A l'aide de ces extraits, à quoi vous fait-il penser?

Recopiez la cellule rythmique (brève – brève – longue) utilisée dans ce thème ?

Choisissez 2 couleurs et entourez les mouvements ascendants et descendants du thème.

Ce thème est-il difficilement mémorisable ou facile à retenir ?.....

. APPROPRIATION RYTHMIQUE : Ecoutez le début de l'œuvre et retrouvez la formule rythmique :

(longue – brève – brève) :

A quoi cela vous fait-il penser ?.....

Ecoutez ces différents passages de la Fanfare et identifiez la cellule rythmique utilisée.

EXTRAIT 1 :.....

EXTRAIT 2 :.....

EXTRAIT 3 :.....

EXTRAIT 4 :.....

. COMMENTAIRE VIDÉO : Après le visionnage de ces 2 extraits vidéo, que pouvez-vous dire en conclusion sur cette œuvre ?

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

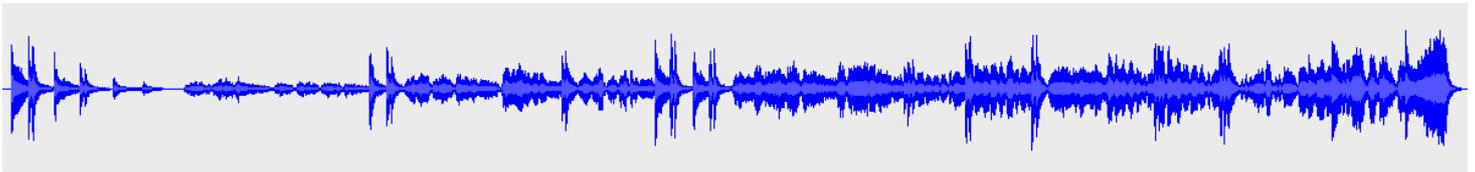
[Symboles ; motif ; ponctuation ; hymne] La Fanfare est construite sur une.....rythmique jouée aux percussions et d'un seul.....mélodique bien reconnaissable. Cette œuvre simple et pleine de.....est proche d'un.....national car elle représente en musique une identité, une nationalité, une fierté nationale.

UNE ŒUVRE PATRIOTIQUE

L'œuvre a eu un tel succès pendant la guerre qu'elle est devenue familière à tous. Elle a été reprise dans les génériques de plusieurs émissions télévisées, elle fait partie de la bande son de nombreux films tels que « Il faut sauver le soldat Ryan » en 1998 et représente les États-Unis lors de cérémonies, comme par exemple lors du discours du président Obama le 19 janvier 2009 au Lincoln Memorial de Washington pour son investiture, ou encore pendant les funérailles de Gerald Ford. Les « musiques actuelles » ont également adopté cette pièce avec par exemple le groupe Emerson, Lake & Palmer, les Rolling Stones ou encore Bob Dylan et propulse l'œuvre de Copland dans le répertoire populaire américain, devenant ainsi un point de repère sonore fort pour une partie du peuple américain.

III° : L'œuvre, sa forme et son contexte « Fanfare for the Common man » - Aaron Copland.

. **ANALYSE DE L'ŒUVRE** : Voici l'onde sonore qui apparaît à la lecture du morceau. Indiquez par une flèche lorsque vous entendez un changement de partie.

Que remarquez-vous sur l'ensemble des parties de l'œuvre ?.....

. **ANALYSE FORMELLE** : En vous aidant de la vidéo du concert et de l'onde sonore, complétez le tableau en notant l'instrumentation et la nuance utilisée : *mf*, _____, *f*, *ff*, _____, *fff*.

	OUVERTURE	PARTIE 1	PARTIE 2	PARTIE 3	PARTIE 4
Instruments					
Nuances					

Que remarquez-vous sur la progression dynamique de l'œuvre ?.....

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

[Dense ; accumulation ; progressif ; crescendo] On observe que l'œuvre devient de plus en pluset prend l'allure d'un grand.....Copland utilise le procédé d'.....par l'ajout.....d'instruments à chaque nouvelle apparition du thème afin d'atteindre ce que l'on appelle un.....

L'ATTAQUE SURPRISE DE PEARL HARBOR

Au matin du dimanche 7 décembre 1941, des nuées d'avions japonais attaquent par surprise la flotte de guerre américaine à Pearl Harbour, dans l'archipel d'Hawaï. Les pilotes de l'amiral Yamamoto (les fameux « kamikazes ») ont été entraînés en secret et leurs avions équipés de torpilles spéciales sont capables de plonger dans les eaux très peu profondes de la rade américaine. A 7h40, une première vague d'assaut pique vers les navires rangés dans la rade (90 au total!) Une deuxième vague frappe à 9h45 : 188 avions ont été aussi détruits et au total 2403 marins américains ont été tués. Du côté des assaillants, les pertes sont très faibles (29 avions, 55 tués). Fort heureusement, les trois porte-avions de la flotte américaine du Pacifique n'étaient pas présents sur les lieux. L'attaque de Pearl Harbour entraîne un revirement immédiat de l'opinion publique américaine. Les États-Unis se lancent sans attendre dans la guerre contre l'Allemagne d'Hitler et le Japon de l'empereur Showa (Hiro Hito).

IV° : La contestation dans l'art « Star Spangled Banner » - Jimi Hendrix

Quelle est la formation entendue ?

Quel morceau reconnaissez-vous ici ?

Où et quand se déroule la scène ?.....

Après avoir écouté la version originale du morceau, que pouvez-vous dire de la version de Hendrix ?

Au début de ce morceau Jimi Hendrix s'adresse au public le regard haut et les doigts en forme de V (Signe de Victoire mais aussi de Peace and Love). Si son visage est d'abord souriant, il glisse progressivement vers un isolement intérieur, les yeux fermés, envahi par la douleur.

.....
.....
.....
.....
.....

Pourquoi avoir choisi de reprendre ce morceau en particulier ?.....

.....
.....

COMMENTAIRE D'ŒUVRES : Observez et précisez ce qu'expriment les 3 œuvres de Duane Hanson.

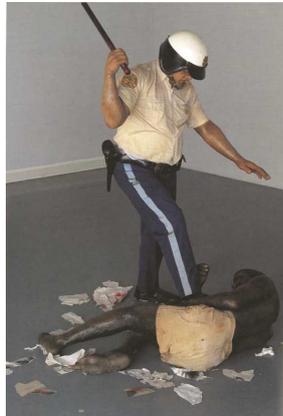
Supermarket Lady, 1969-70

Exprime

Le rejet.....
.....

Policeman and rioter, 1967

Exprime

Le soutien à la lutte pour
.....

War, 1967

Exprime

L'opposition à.....
.....

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

[Contestation ; figuralisme ; protester ; engagé] L'interprétation de «The Star Spangled Banner» par Jimi Hendrix est très.....et porte en elle toute la.....revendiquée par la jeunesse des années 60 à l'égard de la société américaine. Le prodige de la guitare revisite et « maltraite » à sa manière l'hymne national américain afin de.....contre le conflit sanglant de la guerre au Viêt Nam. Il utilise de nombreux effets sonores afin d'imiter les sons de la guerre, on appelle faire du.....

Synthèse

. Tout en respectant sa **démarche patriotique**, Copland détourne les clichés de la fanfare : il refuse la contrainte imposée par le genre : cela correspond à sa volonté de rendre hommage au citoyen ordinaire. Son **engagement politique** l'amène ainsi à une écriture plus « **populaire** ».

. La **musique engagée** prend parti pour quelque chose, dénonce, témoigne des faits, rend hommage, réveille les consciences en invitant les hommes à lutter. Elle est essentiellement présente durant les **périodes de crise** où elle devient une **arme** contre les détenteurs de pouvoir.

. Durant la 2nd guerre mondiale la radio est un instrument de propagande efficace. En mai 1943 le Chant des partisans, symbole de la résistance française à l'occupation allemande sert d'**indicateur** à l'émission de la BBC « Honneur et patrie ». Les événements de **mai 68** apportent une nouvelle dimension à la chanson engagée à l'image de ce qui se passe aux Etats Unis. Actuellement la chanson engagée revendique un mode de développement plus soucieux de l'homme et de l'environnement.

Vocabulaire

FANFARE : Ensemble de musiciens dont les instruments sont exclusivement des cuivres accompagnés parfois de percussions.

MOTIF : Phrase musicale se répétant de façon régulière et continue au sein d'une œuvre.

HYMNE PATRIOTIQUE : Chant solennel composé pour célébrer la patrie. C'est un outil de propagande destiné à entraîner un grand nombre de gens derrière une cause commune sous le prétexte de défense de la patrie.

ACCUMULATION : Procédé par amplification qui consiste à faire évoluer divers éléments musicaux en variant la progression des instruments dans l'espace sonore.

CLIMAX : Point d'intensité maximale, un sommet émotionnel et dramatique

VIBRATO : Accessoire mécanique fixé au niveau du cordier-chevalet d'une guitare électrique afin de pouvoir modifier la hauteur du son grâce à un levier.

FIGURALISME : procédé musical qui permet d'évoquer musicalement une idée, une action ou un sentiment.

ACTIVITÉ OBLIGATOIRE !

Afin de faire au moins un dossier pour l'**Histoire des Arts** et de s'entraîner à l'oral avant l'épreuve finale : choisissez dans la liste suivante une œuvre à traiter.

Sunday bloody Sunday de U2
Zombie des Cranberries
Le chant des partisans
Star Spangled Banner de Jimi Hendrix.
Fanfare for the Common man de Copland
War de Bob Marley
Get up stand up de Bob Marley

Le déserteur de Boris Vian
A tous les enfants de Boris Vian
Imagine de John Lenon
Ohio de Neil Young
Hasta Siempre de Carlo Puebla
Strange fruit de Billie Holiday
L'Hymne de nos campagnes de Tryo

Après une **définition** du genre musical, déterminez les **caractéristiques** d'une œuvre engagée. Quelle est sa **fonction**, son but ? En quoi se différencie-t-elle des autres chansons ? Quels **sujets** aborde-t-elle ? Si le texte peut témoigner, dénoncer, engager à la lutte, en quoi la musique joue t'elle un rôle dans la communication au public, quels paramètres utiliser de façon adéquate pour aider à marquer les esprits ? A quelles occasions peut-on chanter ces chansons ou jouer ces morceaux ?

Il faut aborder le **contexte** de composition, les transformations qu'elle a pu subir ultérieurement, et passer à l'analyse complète du **rapport texte-musique**. Faites des liens avec d'autres œuvres dans d'autres domaines qui ont traité le même sujet.

Il faut vous inspirer du **plan** mis à disposition sur le site du collège : Rubrique Examens et fiche méthode pour l'analyse d'une œuvre musicale, reprendre la trame et la compléter avec le plus d'éléments possibles.

Un bon dossier (3 pages avec des illustrations : photos de l'album, de l'artiste, des événements autour du contexte historique, une frise chronologique...). **BON COURAGE !!**

Bella ciao

Chant révolutionnaire

Una mattina mi son svegliato
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
Una mattina mi son svegliato
E ho trovato l'invasor

O partigiano porta mi via
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
O partigiano porta mi via
...Che mi sento di morir

E se io muoio da partigiano
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir

Mi seppellirai lassù in montagna
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
Mi seppellirai lassù in montagna
Sotto l'ombra di un bel fior

.....

Così la gente che passerà
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
Così la gente che passerà
Mi dirà o che bel fior

E questo è il fiore del partigiano
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
E questo è il fiore del partigiano
Morto per la libertà

Here's to you

Joan Baez

C G Am Em C G Am G

Here's to you Nicolas and Bart. Rest forever here in our hearts.

Em Dm G7 C C G Am Em Am

The last and final moment is yours. That agony is your triumph!

BASSE :

Nom :

Classe : 3ème

Prénom :

Fiche d'évaluation pour la séquence 3: *Musique et engagement*

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

Domaine de compétences	COMPETENCES A valider au cours de la séquence	A +	ECA =	NA -
Capacités évaluées				
<i>Percevoir la musique</i> (entendre)	La formation instrumentale d'une fanfare I (2pts)			
	Les cellules rythmiques utilisées dans l'œuvre II (2pts)			
	Les nuances dans chaque partie III (2pts)			
Connaissances & Attitudes évaluées				
<i>Produire</i> (savoir faire)	Reproduire les cellules rythmiques II (2pts)			
	Retrouver le changement de parties III (2pts)			
	L'analyse d'un extrait vidéo IV (4pts)			
	Mettre des nuances dans mon chant (4pts)			
<i>Connaitre</i> (savoir)	Chanter dans une langue étrangère (2pts)			
	Chercher le nom des instruments I (2pts)			
	Ce qu'évoquent les éléments thématiques II (2pts)			
	Relever l'importance de l'œuvre aux E.U II (2pts)			
<i>Attitude</i> (savoir être)	Les significations d'une œuvre artistique IV (2pts)			
	Rester calme et me concentrer en classe (4pts)			
	Faire une interprétation originale du chant (4pts)			
	Je participe activement à l'oral (4pts)			

Capacités évaluées : / 20

Connaissances & Attitudes évaluées : / 20

Bonus de recherche et de présentation : +