

George GERSHWIN

(1898- 1937)

“RAPSOBY IN BLUE”

Document collège proposé par M.Kéclard prof. D'éducation musicale.

« L'Amérique à l'aube des musiques contemporaines »

1924 “ RAPSOBY IN BLUE ”

***Objectif général:** *l'élève apprend à :*

- Appréhender les étapes de l'évolution des arts contemporains.
- Relier les expressions artistiques et leur époque, définir les influences et les styles.
- Discerner, musiques populaires et musiques savantes, les formes abouties de métissages culturels.

***Domaines du timbre et de l'espace :** *recherche des éléments interactifs*

1. L'oeuvre et son contexte

2. L'oeuvre et son organisation interne

3. L'oeuvre dans l'esthétique et le style

1. L'œuvre et son contexte

Séance n°1: *écouter, identifier, décrire, nommer, caractériser les éléments sonores.*

Musique et urbanisme

- L'Amérique
- New York: ville cosmopolite
- Harlem, "Le Cotton club"
- Ville d'arts et spectacles
- Ville d'architecture: gratte-ciel
- Lieux mythiques Broadway, Time square, Madison square garden.
- Théâtre comédie musicales

Musiques et économie

- La grande dépression de 1929
- Prohibition
- Premiers enregistrements de jazz
- La radio (1925)
- Les clubs
- Le microsilon
- Le cinéma
- Les concerts: Carnegie Hall

L'oeuvre et son organisation spatiale

- Les big- band (*sections*)
- le nouveau style: *le swing*
- L'orchestre symphonique contemporain
- Les métisages musicaux
- Pianistes du jazz: *Fats WALLER, Count BASIE, Duke ELLINGTON*
- Danses et chorégraphies: le danseur, *Fred ASTAIRE*

George GERSHWIN

(1898- 1937)

“RAPSOBY IN BLUE”

Document collège proposé par M.Kéclard prof. D'éducation musicale.

2. L'œuvre et son organisation

Séance 2.

Domaine du successif

1 ^{ère} partie	2 ^{ème} partie	3 ^{ème} partie
De 0'00 à 10'56 : - 0'00-0'23 : Exposition du <u>thème principal 1</u> (thème « glissando ») -0'43-0'51 : idée <u>thématique secondaire</u> « rythmique ». - <u>Multiples transformations du thème principal 1</u> « glissando » et du thème secondaire	De 10'56 à 13'40 : -10'56-11'11 : Exposition du <u>thème principal 2</u> « romantique » -Exploitation du <u>thème principal 2,</u> orchestre dominante de cordes et piano solo	De 13'40 à fin -Préparation du retour du <u>thème principal 1</u> « glissando » qui sera joué en guise de conclusion. D'abord au piano solo puis à l'orchestre. -Exploitation d'éléments des <u>parties 1 et 2.</u> -Fin de l'œuvre : <u>Thème principal 1</u> joué en conclusion <i>ff.</i>

George GERSHWIN

(1898- 1937)

“RAPSOdy IN BLUE”

Document collège proposé par M.Kéclard prof. D'éducation musicale.

Vocabulaire de référence :

Rhapsodie :	Nom féminin. Dans le sens moderne, <i>pièce instrumentale</i> de forme libre, dans laquelle sont rapprochés <u>plusieurs thèmes</u> de caractères différents et d'origine commune, traités en fantaisie. Le compositeur tchèque Jean TOMASCHEK (1774-1850) passe pour avoir le premier donné ce titre à des fantaisies sur des arts nationaux, écrites pour le piano; mais ce furent les <i>Rhapsodies hongroises</i> de Liszt qui fixèrent le genre.
Blue	Signifie tristesse, nostalgie <u>genre musical populaire</u> qui fut créé par les <u>afro-américains</u> après l'abolition de l'esclavage, et dans lequel ils expriment leur errance et leur désillusion ou déception. L'instrument (guitare, harmonica, piano) complète le plus souvent la phrase chantée, par une réponse.
Le thème :	En musique, <u>un thème</u> (ce nom provient du nom <i>latin thema</i> , provenant d'un mot grec, se traduisant par « <i>ce qui est posé</i> ») est une ligne mélodique ou une séquence harmonique reprise tout au long d'une œuvre (opéra, film, symphonie, etc.). Il structure l'œuvre musicale tout en subissant des reprises, des variations et modulations.
Le Jazz :	Genre musicale dans lequel, <u>la ligne mélodique harmonisée</u> sert de matériel de départ pour <u>l'improvisation</u> . En jazz "classique" (<i>swing, bebop,...</i>), les solistes improvisent sur la <u>grille harmonique</u> du thème. Dans l'absolu, n'importe quel morceau peut servir de « thème » (standard de jazz, chanson populaire, musique de film, morceau classique, ...) donc de support à l'improvisation. Cependant un grand nombre de thèmes de jazz sont bâtis sur des structures de 12 mesures (<i>blues</i>) ou de 32 mesures (A-A'-B-A).
Les Bigs-bands :	<u>Formation orchestrale</u> sur le modèle des orchestres de jazz des années 30, constituée de <u>deux sections</u> . Une section rythmique et section harmonique.
Swing :	Désigne <u>l'accompagnement caractéristique</u> des orchestres de jazz, signifie « balancement », se qui implique le rôle prééminent de la batterie pour le jeu des cymbales dans ses formations.
Glissando :	Terme du langage musicale, qui désigne un effet de « <u>glissé</u> » <u>entre deux sons</u> éloignés en faisant entendre le plus de sons intermédiaires.
Piano :	Expression qui signifie <u>jouer doucement</u> . Désigne aussi <u>l'instrument</u> conçu par l'italien Bartolomeo CRISTOFORI en 1709.
Crescendo :	Partie musicale jouée de <u>plus en plus fort</u> .
Temps pulsé, temps non pulsé	Se ressent lorsque la musique s'appuie sur des <u>accentuations rythmiques</u> ou des <u>battements</u> dits, pulsations. Temps non pulsé ou <u>temps lisse</u> absence de toute métrique et de pulsation.
Trille :	Expression désignant <u>un tremblement rapide entre deux notes</u> jouées par un instrument
Pizzicato :	<u>Effet sonore</u> obtenu en « <u>étouffant</u> » le son d'une corde avec le doigt. Exemple, pour le violon pincé directement avec le doigt sans utiliser l'archet.
L'arpège	Jouer <u>successivement les notes d'un accord</u> en les détachants en mouvement ascendant ou descendant.
L'accord	Un ensemble de notes identifiables <u>jouées simultanément</u> . Exemple accords classés par une superposition de tierces (<u>accords parfaits</u>) agrégats, classés par une superposition de demi-tons chromatiques contigus « <u>cluster</u> »

George GERSHWIN

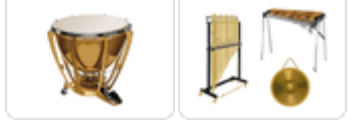

(1898- 1937)

“RAPSOdy IN BLUE”

Document collège proposé par M.Kéclard prof. D'éducation musicale.

Domaine du successif et simultané

Instrumentation	Exposition du Thème 1.
	<u>Clarinette</u> : trille, glissando, expose phrase A du thème 1. Accompagné par les Contrebasses en pizzicato. Mélodie non pulsé. Tempo lent, ralenti.
	<u>Trombones</u> : viennent à la suite par 2 Réponses en mouvements mélodiques ascendants à la fin de la phrase A. Puis retour à la clarinette.
	<u>Hautbois</u> : Réponse à la phrase A.
	<u>Cors</u> : évoquent un thème secondaire
	<u>Cordes</u> : violons altos violoncelles contrebasses, à l'unisson Jouent un mouvement mélodique chromatique viennent en conclusion du thème 1.
	<u>Trompettes</u> : reprennent la phrase A du thème avec sourdine.
	<u>Piano</u> : Vient succéder en soliste au rôle prééminent de la clarinette au début sous une forme concertante dans un jeu en arpèges.
	<u>Les percussions</u> : Interviennent en final du thème 1
	<u>L'orchestre symphonique</u> : l'orchestre reprend en « forte » du thème 1 qui deviendra ensuite un thème central de l'œuvre.

George GERSHWIN

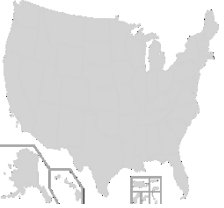
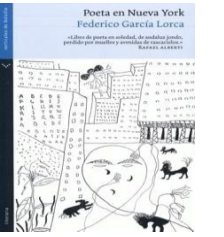

(1898- 1937)

“RAPSOODY IN BLUE”

Document collège proposé par M.Kéclard prof. D'éducation musicale.

3. L'œuvre et le style :

L'époque	L'œuvre dans sa dimension culturelle	L'œuvre dans sa relation au temps et un lieu :
    	<u>Urbanisme :</u> New York ville cosmopolite en expansion, et ses quartiers dont le plus célèbre est « Harlem » (le quartier noir). <u>Architecture :</u> Manhattan quartier de la finance, est un symbole de la puissance, par ses <i>gratte-ciel les plus hauts du monde</i>. <u>Economie :</u> Cependant le pays va vivre la première crise économique du capitalisme 1929, <i>krach boursier Wall Streets</i>. <u>Théâtre et danses :</u> Dans la célèbre salle de concerts: Carnegie Hall Fred et Adele effectuent leur première performance à <u>Broadway</u> en 1917, dans la <u>comédie musicale</u> <i>Over The Top</i>. Le spectacle est un échec relatif, mais la carrière des Astaire est lancée : Fred et Adele se produiront ensemble tout au long des <u>années 1920</u>, à <u>Broadway</u> et en Angleterre. <u>Peinture :</u> <i>Pierre Henry Matisse</i> (1869-1954) Artiste-peintre. <u>Poésie :</u> <i>Federico GARCIA LORCA</i>, poète dramaturge espagnol, (1898-1936). « Poeta en Nueva York ».	Une œuvre interprétée par un <i>orchestre symphonique</i>. Mélange d'écriture savante européenne et de l'influence afro-américaine, blues, ragtime, gospels et jazz : elle peut être considérée comme un exemple de <i>métissage culturel</i>. Le piano reste l'instrument prédominant, se qui confère à l'œuvre, la forme d'un <i>concerto</i>, constitué d'un seul mouvement. <i>C'est une œuvre à la gloire et à la grandeur</i> de L'Amérique des années 20. Elle présente une <i>diversité de thèmes mélodiques</i> qui traduisent à la fois, l'exaltation du « jazz », la nostalgie et la tristesse du « blues », désillusion de la population noire de sa souffrance et expression de sa pauvreté. Apogée des <i>musiques urbaines</i>, la musique populaire s'écoute et se danse dans les clubs. Cette musique est jouée par des musiciens professionnels. La notion de densité de sonore est marquée par les cuivres : l'utilisation de <i>sourdines</i> pour obtenir un effet sonore « wa-wa » est une évocation des sonorités et des tensions dans la ville. Les « <i>Bigs Band</i> » sont les grandes formations de jazz, dont la fusion des timbres rappelle la démarche des « <i>impressionnistes</i> » par la recherche de couleurs. On note aussi les <i>variations dynamiques du tempo</i> (ralenti, accélération) ainsi que <i>variations des nuances d'intensité</i>.

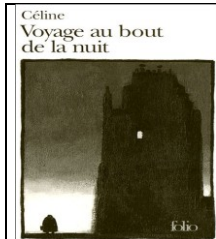

George GERSHWIN

(1898- 1937)

“RAPSOBY IN BLUE”

Document collège proposé par M.Kéclard prof. D'éducation musicale.

Littérature : Céline 1894-1961, « Voyage au bout de la nuit » 1932