

Documents relatifs à l'histoire des arts pour le DNB

Objectif général : l'élève apprend à

- Appréhender une œuvre et son époque.
- Définir une expression artistique et un style musical.
- Comprendre les interactions entre une société et sa production artistique.

Développement du cours : séquence I.

Objectif pédagogique : écouter, identifier, nommer, caractériser.

A. Timbres- espace :

Effectif et matériel instrumental :

Rôle mélodique	Accompagnement rythmique
   Trompette trombone clarinette	 tuba contrebasse banjo piano batterie

Documents relatifs à l'histoire des arts pour le DNB

B. L'œuvre et son contexte

À retenir: 1917 est la date décisive pour le jazz:

- c'est d'abord l'année du premier enregistrement de jazz ; le style New-Orléans va donc s'exporter vers les grandes villes des Etats-Unis.

- C'est aussi l'année où les autorités décident de fermer tous les cabarets de Stormyville, ce qui provoquera l'exode des musiciens Louisianais vers les cités industrielles du nord comme Chicago.
- En 1920, Chicago prend le relais et devient le plus grand centre où se mêlent musique de jazz danses.

- Le King Oliver's jazz band est l'orchestre dans lequel Louis ARMSTRONG enregistra en 1923 les plus grands morceaux de ce courant et fixera pour toujours le style New-Orléans.

Documents relatifs à l'histoire des arts pour le DNB

▶ C.L'œuvre et le style

Le style New-Orléans : une musique construite par une superposition de plusieurs mélodies en forme d'improvisation collective.

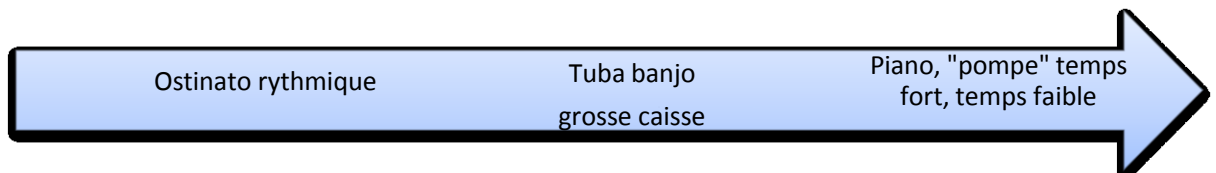
- Une *mélodie principale* généralement jouée à la **trompette**.
- Un *contrechant* léger et bref, joué au **trombone à coulisse**.
- Un *deuxième contrechant* très bavard, joué à la **clarinette**.
- L'*accompagnement rythmique* (main gauche) au **piano** est inspiré des « pompes » du Rag-time.
- **Tuba ou contrebasse**, grosse caisse jouant sur les *temps forts* (1 et 3).
- **Banjo et cymbales** jouant sur les *temps faibles* (2 et 4).

▶ L'œuvre et son organisation

Domaine du successif : *plan horizontal*

Domaine du simultané : *plan vertical*

Documents relatifs à l'histoire des arts pour le DNB

Alexandre STELLIO 1885 1939

JAZZ New-Orléans à la BIGUINE antillaise

Etude comparative

Objectif général : l'élève apprend à

- Appréhender une œuvre et son époque.
- Comparer et les styles musicaux.
- Expliquer les inter-influences et les métissages musicaux.

Prolongement du cours : séquence 2.

La biguine possède de nombreux traits communs avec le **jazz de la Nouvelle Orléans**, et a pu influencer son développement.

Ceci explique qu'à leur arrivée à Paris, de nombreux musiciens antillais tels Ernest LEARDEE, Robert MAVOUNZY, Al LIRVAT, Emilien ANTILE ont intégré sans la moindre difficulté le jazz à leur répertoire, musique jouée au même titre que la biguine dans les "**bals Nègres**" de l'époque.

À l'inverse, le clarinettiste martiniquais Alexandre STELLIO (1885-1939), qui popularisa la biguine à Paris de 1929 à 1939, fut un farouche défenseur de la pure biguine traditionnelle telle qu'on la jouait à Saint-Pierre et resta un inconditionnel de ce répertoire.

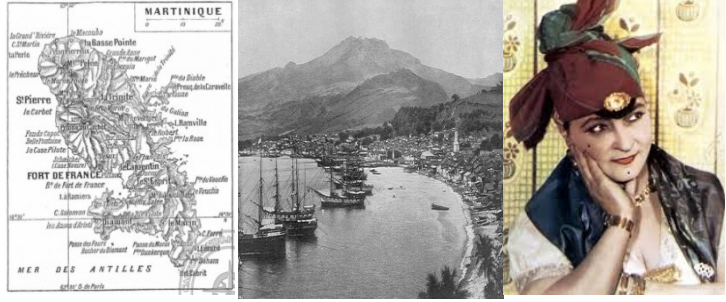
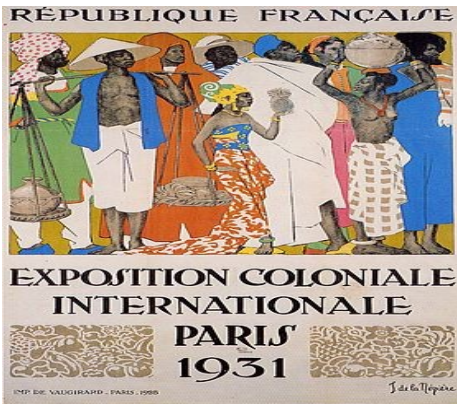
Documents relatifs à l'histoire des arts pour le DNB

JAZZ New-Orléans à la BIGUINE antillaise

Etude comparative

A. Timbres-espace-contexte :

Timbres : instruments des orchestres de biguine	Contexte : art et société
	* Les musiciens abandonnent progressivement les instruments traditionnels (tambour bèlè, flûte en bambou et ti-bwa, chacha). * La musique devient un art urbain. * Le répertoire s'élargit à des musiques et des danses venues d'Europe : valse, mazurka, quadrille, polka, kalenda, haute-taille.
Art et Espace : musique en relation à un lieu	Art – Etat- Pouvoir
 * Saint-Pierre, fut un véritable lieu précurseur en matière de <i>fêtes, de spectacles, de théâtres</i> et plus largement de vie culturelle et artistique. Pour beaucoup d'historiens, cette ville fut le véritable <i>berceau de la biguine</i>. Les fêtes, les bals publics furent des lieux privilégiés d'échanges et de musique où se côtoyaient les airs, les rythmes, les répertoires. * Danses de salon, les esclaves libres, empruntent les codes et coutumes culturels européens, musiques et mode vestimentaire. * Dancing : lieu où s'organisaient les <i>bals populaires</i>. * Biguine de la rue, ou <i>vidés, chanson satiriques du carnaval antillais</i>. * Les premiers enregistrements ont été réalisés en 1929 par l'orchestre de Stellio, qui avait vécu à Saint-Pierre avant la catastrophe.	 * L'exposition coloniale ferma ses portes le 15 novembre 1931, mais son impact restera longtemps perceptible pour les Antillais. Tout-Paris en effet était intéressé par l'écho du Bal Nègre qui accueillit jusqu'à trois mille personnes. La biguine suscita un grand engouement en France entre les années 1930 et 40.

Documents relatifs à l'histoire des arts pour le DNB

JAZZ New-Orléans à la BIGUINE antillaise

Référentiel pour L'histoire des arts pour l'éducation musicale : afin de faciliter les cohérences entre les matières enseignées.

Objectif général :	• Développer sa conscience stylistique.et historique
--------------------	--

L'élève de troisième doit pouvoir expliquer :

1. Un style

Comparer une musique à une autre	
Décrire une œuvre et son organisation interne	
Mémoriser les constantes musicales	
Identifier des évolutions et ruptures	
Relier les musiques aux faits de société	
Relier les musiques aux situations géographiques	
La musique dans sa relation à la ville (les cultures urbaines)	
La culture musicale : ses contextes et usages	
Un métissage et l'origine des cultures métissées	
Citer les noms de compositeurs phares dans une aire géographique	
Différentes danses d'une même époque	
Expliquer les notions: musique populaire, musique savante	

Documents relatifs à l'histoire des arts pour le DNB

Attendu : l'élève doit connaître un vocabulaire, d'écrire une organisation.

► Vocabulaire de référence

Termes	Définitions
Jazz New-Orléans	Une musique construite par <u>une superposition de plusieurs mélodies</u> en forme d'improvisation collective.
Mélodie	<i>La mélodie principale</i> est généralement jouée à <u>la trompette</u> .
Contrechant	Ligne mélodique qui accompagne, sur les mêmes harmonies, l'exécution du thème principal. Un contrechant léger et bref, joué au <u>trombone à coulisse</u> . Un deuxième contrechant très bavard, joué à la <u>clarinette</u> .
Improvisation	En musique, l' improvisation est le processus par lequel le musicien improvisateur crée ou produit une œuvre musicale spontanée, imaginaire ou ex nihilo, en se servant de sa créativité dans l'instant, de son savoir technique et théorique et parfois aussi du hasard.

► Plan horizontale successif d'une œuvre de jazz New-Orléans

► Plan vertical simultané

• batterie	Grosse caisse sur le 1 ^{er} et 3 ^e temps
• piano	Main gauche pompe du ragtime
• tuba ou contrebasse	Jouant les temps fors
• banjo ou guitare	Jouant les temps faibles (2 ^{ème} et 4 ^{ème} temps)

Education musicale

Thématique 4 : document pour le jury

Thématiques	Domaines artistiques
• Art et société • Arts, technique, expression	• Arts du son, l'orchestration • Arts espace temps

Objet d'étude :

A) une œuvre d'écriture savante

 1898-1937 1924" Rhapsody in blue	Problématiques ☐ 1. Expliquer l'œuvre et son contexte (une époque, un lieu) ☐ 2. Décrire organisation interne ☐ 3. Les musiques dans l'espace urbain
--	--

B) Deux œuvres complémentaires de musique populaire

Louis ARMSTRONG 1901-1971 	
Titre de l'œuvre : « Stomping at the Savoy »	Titre de l'œuvre : « Pléré pléré chabin »

Les options du candidat pour la musique

A. L'élève devra préalablement déterminer son choix, pour l'un des deux sujets proposés.

(Placer une croix dans l'une des deux cases)

1. ☐ Une œuvre d'écriture savante du XXème siècle.
2. ☐ Une œuvre de musique populaire.

B. L'élève devra indiquer la problématique choisie.

1. ☐ Expliquer une œuvre musicale dans sa relation à la ville.
2. ☐ Du jazz New-Orléans à la biguine » : proposer une étude comparée.

C. L'élève présente de manière libre une œuvre chantée (bonus de 2 points)

1. ☐ Une œuvre de jazz étudiée dans l'année : « All of me »

(Voix a capella ou avec un support instrumental)

2. ☐ Une biguine de son choix.

Documents relatifs à l'histoire des arts pour le DNB

1898-1937

« 1924 Rhapsody in blue »

Les interrogations du Jury	Argumentations de l'élève
1. <i>Quelques éléments sur la biographie du compositeur ?</i>	1. George Gershwin est un <u>compositeur américain</u> , né Jacob Gershowitz le <u>26 septembre 1898</u> à <u>Brooklyn (New York)</u> et mort le <u>11 juillet 1937</u> (à 38 ans) à <u>Hollywood (Californie)</u> . Né dans une famille juive prolétarienne originaire de <u>Saint-Petersbourg</u> , George Gershwin fait ses débuts comme pianiste d'orchestre à Broadway .
2. <i>L'origine du terme rhapsody ?</i>	2. Dans le sens moderne, pièce instrumentale de forme libre, dans laquelle sont rapprochés plusieurs thèmes 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.
3. <i>L'œuvre dans sa relation à une époque les années 30 ?</i>	3. Les Etats Unis d'Amérique, puissance mondiale, l'ère du capitalisme et du libéralisme . Manhattan est le symbole de cette puissance économique avec Wall Streets et les gratte-ciel.
4. <i>L'œuvre et son organisation interne ?</i>	4. Une œuvre de forme concertante : le soliste joue face à l'orchestre et se construit un dialogue (Concertare en latin).
5. <i>L'œuvre et son caractère ?</i>	5. Une œuvre illustrative ou descriptive , le courant impressionniste rejoint l'expression

Documents relatifs à l'histoire des arts pour le DNB

	musicale. <u>La diversité des thèmes</u> mélodiques traduit à la fois l'exaltation, la <u>nostalgie et la tristesse</u> du « blues ». L'évocation des sonorités et de <u>la densité</u> de la <u>ville New-York</u> est apportée par les cuivres.
6. L'œuvre et son contexte ?	6. New York est aussi <u>une ville d'art</u> et de spectacle avec des quartiers célèbres : Harlem pour la musique des Big Band de Jazz (citons le Cotton club), Broadway pour de la danse et des comédies musicales. Une salle de concert prestigieuse, Carnegie Hall.
7. L'élève maîtrise un vocabulaire de référence à l'œuvre. a. Thème → Le swing → Le glissando → Big Band →	7.a) Un thème : en musique, <u>un thème</u> (ce nom provient du nom <u>latin thema</u>, provenant d'un mot <u>grec</u>, se traduisant par « <u>ce qui est posé</u> ») 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. b) Le 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. c) Le 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. d) Big Band, <u>formation orchestrale</u> sur le modèle des orchestres de jazz des années 30, constituée de <u>deux sections</u>, une section rythmique et une section harmonique

Documents relatifs à l’histoire des arts pour le DNB
