Concert commenté 2

Danses et airs antiques, suite n° 1

Ottorino Respighi

Direction musicale : Marta Gardolińska

Médiation : Mathilde Bernard

Orchestre de l'Opéra national de Lorraine

Salle Poirel, Nancy

Concert enregistré et diffusé sur France Musique le 18 février 2021.

SOMMAIRE

LE VOCABULAIRE DE LA MUSIQUE.....3

POUR ALLER PLUS LOIN EN MUSIQUE !.....5

DÉCRIRE LA MUSIQUE 6

SITUER LA MUSIQUE DANS LE TEMPS.....9

LA DISTRIBUTION DES RÔLES 11

LISTE DES EXERCICES PRATIQUES :..... 13

GLOSSAIRE THÉMATIQUE

LE VOCABULAIRE DE LA MUSIQUE

ŒUVRE | A l'origine « œuvre » est un mot employé pour parler d'une activité, d'un travail. On l'utilise dans le domaine artistique pour parler du résultat du travail artistique. En art, une œuvre est « sensible ». Elle parle aux sens des spectateurs (l'ouïe, la vue, le toucher) et donc à la sensibilité des spectateurs, à ses émotions. Par exemple, une œuvre de musique touche par ce qu'elle donne à entendre ou une œuvre en peinture frappe par l'image qu'elle nous porte à voir. Une œuvre d'art peut être un tableau en peinture, un morceau en musique, un spectacle au théâtre, un ballet en danse, etc.

ŒUVRE ANONYME | Nous ne connaissons pas le nom de la personne qui a conçu cette œuvre d'art. L'œuvre d'art a survécu, mais le nom de l'artiste a disparu !

COMPOSITEUR | Personne qui compose, crée, invente des œuvres musicales. Avec des notes de musique, il crée tout un monde de musique ! Pour le plaisir ou l'émotion des spectateurs.

MUSICOLOGUE | C'est un expert, un spécialiste de l'histoire de la musique. Respighi en était un ! Il a beaucoup travaillé pour savoir comment les compositeurs du passé faisaient leur musique. Et c'est ce qui lui a inspiré les *Danses et airs antiques* !

INSTRUMENT | Un instrument de cuisine, un instrument de mesure, un instrument de musique... Un instrument en général, c'est un outil qui sert à exécuter quelque chose : une recette, une mesure ou bien sûr, un air de musique !

LANGAGE | Un langage sert à exprimer des idées et des sentiments. Il sert à communiquer avec d'autres êtres vivants. Parfois pour communiquer les mots ne sont pas les meilleurs outils ! On peut communiquer avec les animaux par exemple et les phrases bien construites en français ne sont pas très efficaces quand il faut parler à un chien ! Dans ce cas précis, l'ami de l'animal enrichit son langage d'attitudes physiques, de sifflements, de bruits de bouche, de caresses, de regards qui parlent plus à l'animal qu'une phrase bien faite.

En art, c'est pareil ! On peut y trouver un langage construit à partir de mots mais parfois, les mots sont remplacés par des notes de musique, des pas de danse ou des couleurs. En effet, ces outils de langage permettent parfois de mieux communiquer que les mots eux-mêmes !

Et l'opéra, vous connaissez ? C'est un spectacle qui mélange :

- un langage construit avec les mots : dans un opéra, vous entendrez des chanteurs raconter une histoire en français ou dans toute autre langue
- et un langage construit avec des notes de musique : l'histoire est racontée en musique, et souvent accompagnée de nombreux instruments groupés dans un orchestre.

L'opéra, c'est donc du théâtre chanté !

NOTE | En musique, la note est un signe que les musiciens savent lire. Un peu comme une lettre de l'alphabet.
Regardez ce joli signe :
Une fois lu, ce signe peut être « joué » par un musicien. Vous savez lire et dire la lettre A ? Un musicien lui sait souvent lire et surtout il sait « dire » (jouer) la note dessinée plus haut : jouez le LA.

> ♪ LES NOTES DE MUSIQUE
>
> Et si vous savez jouer un instrument ou chanter, ce LA sera encore plus beau ! Essayez de chanter le LA que vous venez d'entendre !

PHRASES MUSICALES | Comme en français (ou toute autre langue !), en musique les notes forment des mots qui eux-mêmes forment des phrases. Une phrase musicale commence avec une première note et finit quand on a l'impression que la phrase se termine.

> ♪ ECOUTEZ UNE PHRASE MUSICALE !
>
> Ecoutez même deux phrases de cet air de musique tiré du Te Deum de Marc-Antoine Carpentier. Un air très connu qui vous permettra peut-être de repérer votre première phrase musicale !

DUO | ensemble de deux personnes en musique. Exemple : un duo de flûtes est composé de deux flûtes.

DIALOGUE | C'est une discussion entre plusieurs personnes. En musique classique, on entend souvent des instruments discuter entre eux. Par exemple, les hautbois peuvent prendre la parole avant de se taire pour laisser les violons s'exprimer. Mais parfois aussi, ils parlent en même temps ! L'avantage en musique, c'est que même lorsque les instruments parlent tous en même temps, ça reste beau et compréhensible ! Ce qui n'est pas le cas en classe. Si tout le monde prend la parole en même temps, on ne comprend plus rien !

BAL | Réunion de personnes qui dansent ensemble.

LE VOCABULAIRE

POUR ALLER PLUS LOIN EN MUSIQUE !

SUITE | En musique une suite était une œuvre comprenant plusieurs parties différentes (comme une chanson composée de plusieurs couplets). Chaque partie avait son propre caractère (lent, rapide, joyeux, mélancolique...) mais le compositeur s'arrangeait pour que toutes les parties d'une même suite présentent une certaine ressemblance, un caractère familier (comme entre frères et sœurs d'une même famille). Note pour les plus grands : ces parties avaient la même tonalité (on dirait en peinture, la même couleur).
Peu à peu, le mot suite a été abandonné et on lui a préféré celui de « sonate » ou « symphonie ».

MOUVEMENT | C'est justement une partie de suite (et plus tard, ce sera une partie de sonate ou de symphonie). Attention, ce mot peut avoir d'autres significations !

MINEUR / MAJEUR | La musique est comme une langue (l'italien par exemple !) faite de notes de musique au lieu de lettres de l'alphabet. Lorsqu'un compositeur veut transmettre une émotion en particulier, certains sentiments, il a plusieurs outils, comme un écrivain qui rédigerait un livre. Le compositeur peut en effet jouer sur la *tonalité* de la musique, c'est-à-dire sa couleur : qu'il veuille une musique joyeuse, une musique triste ou une musique pleine de rage ou de douceur (etc. !) il peut faire appel à une tonalité Majeure ou une tonalité Mineure. C'est une façon de combiner les notes de musique pour provoquer une émotion. Souvent, les tonalités Majeures sont triomphantes, joyeuses, solennelles, tandis que les tonalités Mineures sont intimes, tristes, mélancoliques.

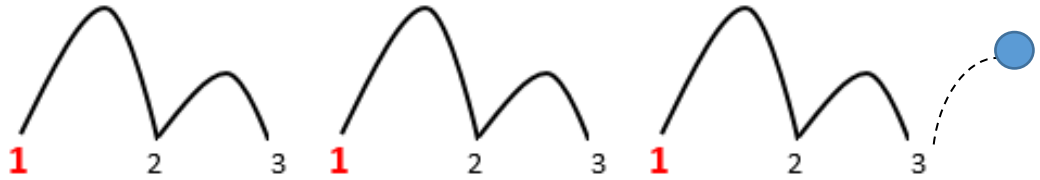
DIFFÉRENCIEZ UN AIR MAJEUR D'UN AIR MINEUR

Ecoutez un air Majeur – joyeux, coquin, léger, parfois solennel, majestueux. Ne vous met-il pas de bonne humeur ?
Beethoven, sonate pour piano n°16 en sol Majeur

Ecoutez un air Mineur – triste, nostalgique, grave. Le piano ici ne nous fend-il pas le cœur ?
Beethoven : Sonate pour piano n° 14 en do dièse mineur op. 27 n°2 "Clair de lune"

RYTHME TERNAIRE | En musique, on s'intéresse à l'allure d'un morceau : rythme rapide, rythme lent. Les sons s'étalent dans le temps, selon un *tempo*, c'est-à-dire une certaine vitesse. Le rythme, c'est la façon dont les sons se répartissent dans le temps. Lorsqu'un morceau est lent, on dit que le *tempo* est lent. Dans ce cas-ci, les rythmes s'étalent sur la durée pour qu'on sente bien toute la lenteur de la musique. En revanche, quand le *tempo* est rapide, les rythmes se précipitent. On entend beaucoup de notes très rapprochées. Le rythme s'emballe !

Quand vous avez envie de taper du pied ou claquer des mains sur une musique, on dit que vous tapez le rythme, la mesure. Un rythme ternaire, c'est quand vous avez envie de taper la mesure à trois temps – 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! Vous sentez un rythme balancé, rebondi, comme une balle qui ferait un bruit plus fort tous les deux rebonds : écoutez et regardez, voici un bel exemple de rythme ternaire, une valse dansée ! Car le rythme ternaire, comme il est rebondissant, donne souvent envie de danser… La valse, extrait du film Le Guépard

♪ A VOUS DE JOUER UN RYTHME TERNAIRE !

De façon très régulière et « rebondie »
1 – tapez une fois dans vos mains
2 – tapez la main droite sur votre cuisse droite
3 – tapez la main gauche sur votre cuisse gauche

Quand vous réussissez à obtenir un rythme régulier, vous pourrez accompagner ces gestes de la parole : 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 !

DÉCRIRE LA MUSIQUE

ART | Quel est votre idéal ? Vous savez, cet idéal dont vous rêvez secrètement, en pensée… C'est un peu comme une idée qui vous semble extraordinaire et que vous aimeriez réaliser. Vous arrive-t-il d'imaginer quelque chose de très beau ou de très fort qui provoque en vous beaucoup d'émotions ? Alors l'art vous sera peut-être utile pour exprimer cette idée !

L'art est en effet un groupe d'activités qui permettent d'exprimer un idéal. Vous aimeriez raconter une grande histoire, triste, joyeuse ou drôle ? L'art vous le permet : vous pouvez écrire l'histoire comme le font les écrivains dans la littérature, vous pourriez écrire une musique comme les compositeurs le font, décrire cette histoire par le théâtre ou un film comme les dramaturges (en théâtre) et les réalisateurs (au cinéma) le font, mais vous pourriez aussi peindre cette histoire de toutes les couleurs et les formes qui selon vous expriment cette histoire (du rouge pour la colère ? du noir pour la peur ? etc.), comme les peintres le font dans les tableaux. Les différents arts (littérature, peinture, danse, musique, théâtre, cinéma…) permettent aux artistes d'exprimer leur idéal, de dire des choses, et parfois sans mots !

Et si vous ne vous sentez pas artiste, si vous n'avez pas envie de montrer aux autres ce que vous avez dans la tête ou dans le cœur, si vous n'avez pas d'idée sur ce que vous pourriez dire ou faire, ce n'est pas pour autant que l'art n'est pas pour vous ! En effet, si les artistes prennent la parole, c'est pour communiquer avec un public. Ils partagent leur idéal avec ce public. Le public est tout aussi important que les artistes. A quoi servirait une superbe musique s'il n'y avait pas d'oreilles pour l'écouter ? Faire partie du public dans les arts c'est un rôle essentiel et ça se travaille ! Il faut s'entrainer pour se laisser porter par les émotions que les artistes nous proposent. C'est un travail qui parfois peut paraître difficile, comme lorsque l'on se met au sport ou à la lecture pour la première fois. Mais avec un peu d'entrainement, on peut devenir un spectateur, un lecteur, un auditeur remarquable et éprouver beaucoup de plaisir (un auditeur, c'est celui qui écoute) !

Pour travailler votre rôle de public, voici une piste : cherchez les mots qui vous permettront de décrire au mieux ce que vous ressentez devant une œuvre d'art. Dites ce que vous voyez, ce que vous entendez, mais allez plus loin encore : exprimez ce que vous ressentez face à cette œuvre !

Dans le film, Mathilde utilise des mots de vocabulaire pour décrire la musique. En voici quelques-uns.

« LE COR A DU CARACTÈRE » | Le cor est un instrument qui dans Respighi sonne de façon énergique, il sonne déterminé. Il montre une forte personnalité, comme un être humain !

DYNAMIQUE | Se dit d'une musique énergique et entrainante, qui donnerait envie de danser !

ECLATANT | On dit d'un son qu'il est éclatant lorsqu'il fait un grand bruit (un rire éclatant est un rire qui sonne fort) ou lorsque l'on est frappé par ce que l'on entend (une voix éclatante de beauté). Pour expliquer ce terme « éclatant » en musique, on peut tricher un peu et faire appel à des mots qui décrivent ce que les yeux voient : un son éclatant est un son qui brille, qui éblouit...non plus les yeux, mais les oreilles ! Mathilde nous dit que dans la Mascherada, la trompette a un son éclatant !

TRIOMPHANT | Un air triomphant laisse entendre une musique victorieuse, pleine d'une joie éclatante. Dans les *Danses et airs antiques* de Respighi, la trompette fait une entrée triomphante, vous en souvenez-vous ?

SPECTACULAIRE | Qui frappe l'imagination, qui impressionne. Quand c'est spectaculaire, c'est souvent extraordinaire ! Souvenez-vous : Mathilde nous dit que la Mascherada est un véritable feu d'artifices de notes. C'est un vrai spectacle ! Ce moment de musique est donc spectaculaire.

RINGARD | Se dit de ce qui est passé de mode, vieillot.

STYLE | En français, il y a différentes façons de parler. On essaie de ne pas parler de la même façon à l'école que dans sa famille ou avec des amis. Les personnes les plus âgées ne parlent pas toujours comme les personnes les plus jeunes. En musique, c'est pareil ! Il y a différentes façons de faire de la musique et chaque façon s'appelle un style. Il y a de très très nombreux styles musicaux. Savoir en reconnaître quelques-uns vous permettra de mieux décrire la musique.

Mathilde mentionne deux styles en particulier :

La musique symphonique : C'est de la musique classique pour grand orchestre, c'est-à-dire pour un ensemble d'instruments en grand groupe. Son contraire est la musique de chambre qui réunit un plus petit groupe d'instrumentistes (de 2 à 8 environ) – sans parler de la musique pour instrument seul !

La musique folklorique : Le folklore d'un peuple, c'est l'ensemble de ses traditions, de ses usages et de ses arts. Les arts folkloriques se sont transmis de famille en famille, de rue en rue, par opposition aux arts qui sont enseignés qu'à l'école. Mais ne vous y trompez pas ! Les arts folkloriques sont aussi à l'école, puisqu'ils sont partout dans la société !

La musique peut elle aussi être folklorique. La musique folklorique est réputée très expressive, c'est-à-dire qu'elle transmet beaucoup d'émotions. Elle rassemble les foules en dehors des lieux habituellement réservés à l'art. Par exemple, la musique folklorique ne se donne pas forcément dans les théâtres, les opéras, les salles de concert. Elle peut être jouée dans la rue, les cimetières, dans les maisons, en famille ou entre amis lors des fêtes ou des événements tristes comme un enterrement. Elle a ses propres codes et se transmet de génération en génération. La musique folklorique a inspiré de très nombreux artistes et c'est tout à fait normal puisqu'eux aussi ont fréquenté cette musique dans l'intimité de leurs familles, de leur quartier ou de leur village !

Dans certains pays du monde, la musique folklorique est encore très vivante. En France, on a un peu perdu l'habitude de vivre en musique dans la vie de tous les jours et à toute heure de la journée. Mais n'hésitez pas à mener votre enquête et à partir à la recherche de la musique folklorique française ! Vous verrez, elle ressemble parfois étrangement à ses musiques cousines d'autres pays du monde.

MUSIQUE FOLKLORIQUE |

- exemple italien : écoutez ! et dansez la tarentelle
- d'Europe de l'Est : écoutez ! le violon tzigane pleure l'amour !

> ♪ LES STYLES DE MUSIQUE
>
> Essayez de trouver à quel style correspondent les musiques suivantes !
>
> 1 – https://www.youtube.com/watch?v=5qQvrBO3pWo
>
> 2 – https://www.youtube.com/watch?v=Uew0dnzys9w
>
> 3 – https://www.youtube.com/watch?v=Nq8SKwi-ycE
>
> Essayez de décrire ce que vous entendez. Quels sons entendez-vous ? Est-ce que c'est joyeux ? Est-ce que ça sonne harmonieux, doux à l'oreille ? Est-ce que ça donne envie de danser ? Tous ces éléments vous aideront à savoir de quel style il s'agit.

Et n'oubliez pas, en musique on ne se trompe jamais ! Vous croyez avoir reconnu un style folklorique dans le film alors qu'il s'agissait de la musique de Respighi ? C'est bien normal puisque Respighi s'est inspiré du folklore italien !

Réponses :

1 – musique tzigane de Serbie : musique folklorique

2 – chaconne de Lully, opéra Phaéton : musique baroque du XVIIème siècle, style musique ancienne

3 – Edgar Varèse, Amériques : musique moderne du XXème siècle

SITUER LA MUSIQUE DANS LE TEMPS

ANTIQUE | Ce qui est antique appartient à un passé très lointain. Un objet antique peut être très vieux. La musique des *Danses et airs antiques* de Respighi rappelle des temps très anciens : la Renaissance.

LA RENAISSANCE | A partir de la fin du XIVème siècle (soit il y a plus de 600 ans !) l'Europe est traversée par une foule d'idées et de goûts artistiques tout neufs. Les artistes et les penseurs s'intéressent de très près à l'être humain : ils sont curieux et cherchent à le comprendre mieux encore qu'avant. A cette époque, on valorise les progrès de la médecine, on réfléchit à ce qu'est un être humain (un être qui pense !), et surtout, on essaie de découvrir le monde : c'est à l'époque de la Renaissance que certaines personnalités et certains pays riches organisent de grands voyages à la découverte de régions du monde par eux jusque-là inexplorées : Vasco de Gama, Magellan, Christophe Collomb ont vécu à la Renaissance. Savez-vous ce qu'ils ont découvert ?

Et en art à la Renaissance, on s'inspire de l'art antique, c'est-à-dire de la mode artistique des grecs et romains anciens. Les artistes admirent les sculptures, les peintures, les gravures et les bâtiments que les grecs et les romains ont légués. Avez-vous déjà entendu parler du Colisée construit par les romains ou de l'immense Parthénon construit encore avant par les grecs ? Les européens de la Renaissance les admiraient et s'en inspirèrent pour construire leurs propres bâtiments.

Vestiges du Parthénon. Construit à Athènes en Grèce au Vème siècle avant JC.

Vestiges du Colisée. Construit à Rome en Italie au Ier siècle après JC.

A la Renaissance, on cherche aussi à faire des œuvres d'art les plus belles et les plus frappantes possible ! Connaissez-vous la Joconde de Léonard de Vinci ? Ce tableau très célèbre a été peint à la fin de la Renaissance. Léonard de Vinci (qui vient d'Italie comme Respighi) y montre un personnage féminin dont le visage et la pose semblent très réalistes. La Joconde est montrée sous des traits très humains. Léonard de Vinci a cherché à la peindre pour que les spectateurs la voient comme une vraie femme, avec des pensées et des sentiments. Regardez la photo du tableau ci-contre : voyez-vous les yeux et le sourire de cette femme ? N'avez-vous pas l'impression qu'elle va vous parler ? C'est la Joconde peinte par Léonard de Vinci au début des années 1500 – à la toute fin de la Renaissance.

Avez-vous aussi déjà entendu parler de Gutenberg, cet homme qui mit en place l'imprimerie à partir de 1453 ? C'est un bouleversement pour la société européenne : pour la première fois, on crée des machines qu'on actionne à la main qui impriment les livres. Elles permettent ainsi de créer des livres en moins de temps qu'avant, lorsqu'on les copiait à la main et ils en deviennent aussi moins chers. L'imprimerie est une invention de la Renaissance et a permis plus tard de diffuser des livres en grand nombre, et pas seulement auprès des plus riches de la société européenne. Après l'invention de l'imprimerie, le savoir a pu se diffuser plus largement !

Ottorino Respighi s'est intéressé de très près à la musique de la Renaissance. Bien que ce soit un artiste de l'époque moderne – ses *Danses et airs antiques* ont été composés en 1917, il y a une centaine d'années - la musique qu'il choisit de nous faire écouter nous transporte à la Renaissance.

TUTTI | On l'a dit, à la Renaissance les artistes se sont inspirés des grecs et romains antiques. Mais vous a-t-on dit que la Renaissance est d'abord née en Italie avant de se propager à toute l'Europe, jusqu'à la Russie ? En effet, l'Italie est un pays qui a énormément compté pour les arts. Et pour la musique aussi ! C'est pour cela que les artistes musiciens utilisent encore tout un vocabulaire italien pour parler de musique. *Tutti*, ça veut dire *tous* en italien. En lançant *Tutti tutti !* Mathilde nous dit : *Tous, tous !* Elle invite ainsi tous les musiciens instrumentistes de l'orchestre à jouer !

ANCIEN / MODERNE | On oppose souvent

- ce qui est ancien, c'est-à-dire ce qui existe depuis longtemps ou qui existait autrefois dans un passé lointain,
- à ce qui est moderne, c'est-à-dire ce qui est récent et actuel.

Mais Respighi nous prouve que tout n'est pas si simple ! Il s'est inspiré de ce qui existait avant, il y a bien longtemps (au XVIème siècle), et en fait de la musique de son époque (le XXème siècle).

COMTE | C'était autrefois une personne possédant un titre de noblesse qui lui donnait du pouvoir sur tout un territoire. Un Comte avait généralement un petit château et menait une vie privilégiée. Dans ce film, Mathilde nous invite à une fête chez le Comte Orlando...pour de faux, bien évidemment ! Il suffit d'y rêver un peu... Le Comte Orlando nous vient tout droit de la Renaissance !

LES NOBLES | Le mot « noble » a plusieurs sens mais lorsque Mathilde en parle, notamment lorsqu'elle nous invite au bal du Comte Orlando, elle fait référence à un groupe de personnes qui autrefois étaient privilégiées. Les nobles possédaient souvent une richesse, des terres, et pour se distinguer du reste des gens, ils essayaient de cultiver une façon de parler, de s'habiller, de se comporter, qui leur était particulière. Comme ils avaient souvent la possibilité de bénéficier d'une éducation, ce que la majorité des gens ne pouvait pas se permettre, ils étaient parfois les seuls à savoir lire, à savoir danser et jouer la musique comme on dansait et jouait aux Cours des reines et des rois. Les princesses et les princes, les reines et les rois étaient alors les plus hauts placés dans cette société noble. Et tous cherchaient par l'art, la richesse de leurs palais et de leurs habits, par leur façon de parler et de se comporter, à montrer qu'ils étaient très nobles.

LA DISTRIBUTION DES RÔLES

PERSONNAGE | Personne qui figure dans un livre ou une pièce de théâtre. Dans un livre, c'est une personne faite de mots. Elle n'existe pas vraiment, sauf dans la tête de l'auteur du livre ou dans celle du lecteur (celui qui lit). Mais au théâtre, le personnage prend vie grâce à une actrice ou un acteur. Une vraie personne joue le rôle du personnage : l'acteur essaie de nous faire croire à nous spectateurs qu'il est *vraiment* le personnage qu'il joue. C'est une façon extraordinaire de se laisser avoir et de croire à une histoire.

Or, Mathilde nous dit qu'en musique, les instruments d'un orchestre sont comme des personnages. Ils jouent un rôle. On les entend sonner, nous chanter un air, puis ils disparaissent, avant de réapparaître. La musique, c'est comme une pièce de théâtre faite de sons ! C'est pour cette même raison que Mathilde nous explique qu'il y a plusieurs rôles dans l'œuvre de Respighi :

PREMIER RÔLE | Au théâtre le premier rôle est le personnage qui compte le plus dans la pièce. On le voit beaucoup, on l'entend beaucoup prendre la parole, et sans lui l'histoire aurait nettement moins d'intérêt. On peut même dire qu'il porte l'histoire ! En musique, Mathilde nous dit que c'est pareil : il y a parfois des instruments qui ont le premier rôle, qu'on entend très souvent, et qui ressortent dans l'orchestre parce qu'on les entend *bien*. C'est souvent le cas des instruments à vent de l'harmonie : la flûte, le hautbois, les cors ont un son si particulier, qu'ils surnagent au milieu de l'orchestre. Ils tiennent le premier rôle.

ACCOMPAGNER | En musique, quand un instrument ou deux tiennent le premier rôle pendant un instant, le reste de l'orchestre les accompagne. Ça veut dire qu'il soutient leur air et leur « voix » si particuliers. Dans un duo qui réunit un chanteur et un piano, on dit souvent que le piano *accompagne* la voix du chanteur. Mais attention, dans l'orchestre, on peut avoir de belles surprises et un instrument qui était accompagnateur peut soudainement prendre la parole tandis que le reste de l'orchestre lui fait un tapis sonore pour le mettre en valeur. Souvenez-vous du violoncelle dont nous a parlé Mathilde ! Saurez-vous dire dans cet extrait quels instruments accompagnent le *solo* du violoncelle ? N'entendez-vous pas aussi un autre instrument soliste, qui tient le premier rôle avec le violoncelle ? L'exercice est difficile, car on ne le voit pas à l'image dans le film. Ouvrez grand vos oreilles !

Réponse : c'est le violon soliste, super-soliste ! Le violoncelle énonce une première fois son air tout seul. Ensuite, si vous écoutez bien, vous entendrez qu'une seconde voix, plus aiguë, plus légère, joue exactement la même chose en même temps que lui. Le violoncelle et violon sont à découvert : notre attention se porte sur ces premiers rôles le temps de cet air.

TIMBRE | Les compositeurs de musique s'amusent beaucoup avec ces échanges de rôles entre instruments principaux et instruments accompagnateurs. Cela fait partie des outils d'expression – comme les modes majeur et mineur dont on a parlé plus haut. Une des raisons à cela, c'est que le « timbre » des instruments est différent d'un instrument à l'autre. Le timbre d'un instrument est la façon dont il sonne. Nous avons tous des voix différentes. Les instruments aussi ! Une flûte ne sonnera jamais comme un violoncelle ! Son timbre est propre à sa façon d'être jouée et à sa construction. On souffle dans une flûte, petit tuyau léger : son *son* et son *timbre* sont sa marque de fabrique ! Et petit secret : un spectateur très très entrainé peut non seulement reconnaître un instrument en l'écoutant et sans le regarder, mais il peut aussi parfois reconnaître *qui* joue cet instrument. Vous sauriez reconnaître les voix de vos chanteurs préférés sans même avoir besoin de voir qui chante ? C'est exactement pareil pour les artistes instrumentistes. Les plus grands amateurs de musique peuvent reconnaître leurs instrumentistes préférés rien qu'à l'écoute de leur « voix » !

INSTRUMENTATION | Le compositeur joue sur le timbre des instruments et sur leur tessiture (c'est-à-dire la hauteur des sons – la flûte aiguë ou le basson grave par exemple !). La façon qu'a le compositeur de donner la parole tour à tour à des instruments différents et de combiner les différentes familles d'instruments s'appelle *l'instrumentation*.

LA FORME ABA' | En sculpture, c'est évident : l'artiste donne une forme à la pierre. Mais en musique ? Le principe est le même. Mathilde attire votre attention sur la forme ABA :

A. un air de musique (A)
B. un autre air de musique (B)
A'. retour au premier air de musique, mais légèrement modifié (A ou A')

VOUS ETES BIEN PLUS SAVANT QUE VOUS NE LE PENSEZ !

Vous pensez avoir appris quelque chose sur la forme ABA ? Concentrez-vous... nous sommes certains que vous avez déjà chanté un air construit sur cette exacte même forme.

Fouillez votre mémoire, vous en connaissez peut-être d'autres !

LISTE DES EXERCICES PRATIQUES :

- LES NOTES DE MUSIQUE (P.4)
- ECOUTEZ UNE PHRASE MUSICALE (P.4)
- DIFFÉRENCIEZ UN AIR MAJEUR D'UN AIR MINEUR (P ;5)
- A VOUS DE JOUER UN RYTHME TERNAIRE (P.6)
- LES STYLES DE MUSIQUE (P.8)
- VOUS ÊTES BIEN PLUS SAVANT QUE VOUS NE LE PENSEZ (P.13)