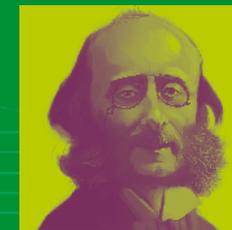

Coordonné par
Raymond Mesplé

Musiques

dans l'Histoire

Vers une première culture humaniste au cycle 3

SCÉRÉN
CNDP-CRDP

Sommaire

Contenu du CD extra (musiques, documents iconographiques et littéraires)	5
Avant-propos	7
Conseils pédagogiques	11
Le Moyen Âge : introduction, frise	14
1 <i>Gaudens gaudebo</i> (anonyme)	18
2 <i>Viderunt omnes</i> (Léonin)	20
3 <i>Quand je vois l'alouette</i> (Bernart de Ventadorn)	22
4 <i>Robin m'aime, Robin m'a</i> (Adam de la Halle)	24
5 <i>La Quinte estampie real</i> (anonyme)	26
6 <i>Ite missa est</i> (Guillaume de Machaut)	28
La Renaissance : introduction, frise	30
7 <i>Réveillez-vous Picards</i> (anonyme)	34
8 <i>Il est bel et bon</i> (Pierre Passereau)	36
9 <i>Gaillarde</i> (Claude Gervaise)	38
10 <i>Quand Israël hors d'Égypte sortit</i> (Claude Goudimel)	40
11 <i>Kyrie</i> (Giovanni Palestrina)	42
12 <i>Canzon à 12</i> (Giovanni Gabrieli)	44
L'époque baroque : introduction, frise	46
13 <i>Menuet du Bourgeois gentilhomme</i> (Jean-Baptiste Lully)	50
14 <i>Allons matelots</i> (Henry Purcell)	52
15 <i>Les Abeilles</i> (François Couperin)	54
16 <i>Sonate en trio</i> (Arcangelo Corelli)	56
17 <i>Concerto pour flûte à bec alto</i> (Antonio Vivaldi)	58
18 <i>Jésus, que ma joie demeure</i> (Johann Sebastian Bach)	60

L'époque classique : introduction, frise	62
19 Rondeau « <i>Alla Turca</i> » (Wolfgang Amadeus Mozart)	66
20 <i>Symphonie n° 40</i> (Wolfgang Amadeus Mozart)	68
21 <i>L'Oiseleur</i> (Wolfgang Amadeus Mozart)	70
22 <i>Quatuor L'Empereur</i> (Franz Joseph Haydn)	72
23 <i>Et Dieu fit le firmament</i> (Franz Joseph Haydn)	74
24 <i>Sonate Le Printemps</i> (Ludwig van Beethoven)	76
L'époque romantique : introduction, frise	78
25 <i>La Truite</i> (Franz Schubert)	82
26 <i>Ode à la joie</i> (Ludwig van Beethoven)	84
27 <i>Rêverie</i> (Robert Schumann)	86
28 <i>French cancan</i> (Jacques Offenbach)	88
29 <i>Gloire à l'Égypte</i> (Giuseppe Verdi)	90
30 <i>Ouverture 1812</i> (Piotr Ilitch Tchaïkovski)	92
Les époques moderne et contemporaine : introduction, frise	94
31 <i>Pavane de la Belle au bois dormant</i> (Maurice Ravel)	98
32 <i>Pièce de l'opus 10</i> (Anton Webern)	100
33 <i>West End Blues</i> (Joe Oliver)	102
34 <i>Comptine</i> (Pierre Henry)	104
35 <i>Star Wars</i> (John Williams)	106
36 <i>Ubaba Nomama</i> (traditionnel)	108
Textes, traductions	110
Exemples musicaux	121
Liens avec l'histoire des arts	124
Compositeurs cités	125
Écrivains, artistes et autres personnages cités	126
Glossaire des termes musicaux	129
Pour approfondir	135
Crédits	136

Avant-propos

L'objectif de l'enseignement de l'histoire des arts est de donner à chacun une conscience commune : celle d'appartenir à l'histoire des cultures et des civilisations, à l'histoire du monde.

BO n° 32 du 28 août 2008

Musiques dans l'Histoire répond aux exigences de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école primaire. Cet outil, destiné aux enseignants du cycle 3 (du CE2 au CM2), associe un CD extra (trente-six extraits musicaux à écouter, trente-six images d'œuvres à projeter) et les fiches permettant d'exploiter chaque document. Les œuvres choisies appartiennent aux arts du son, de l'espace, du langage, du quotidien et du spectacle. Chaque musique entre en résonance avec un document iconographique appartenant à la même période.

La finalité est de susciter la curiosité de l'enfant, de développer son aptitude à entendre, à écouter, à voir, à regarder, à décrire, à comprendre. Il s'agit également de stimuler sa créativité, d'enrichir sa mémoire de chefs-d'œuvre, de structurer peu à peu les évolutions historiques en établissant des liens entre tous les arts. Munis de solides repères culturels, les élèves acquièrent dès l'école primaire une première culture humaniste¹.

Pour développer cette culture humaniste dès l'école primaire, le programme d'histoire des arts s'appuie sur trois piliers : les « périodes historiques », les grands « domaines artistiques » et une « liste d'œuvres de référence »².

1. La culture humaniste est la compétence 5 du socle commun présenté dans le BO n° 29 du 20 juillet 2006.

2. BO n° 32 du 28 août 2008, *Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts*.

Dans le domaine musical, les périodes historiques n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques.

- **De la préhistoire à l'Antiquité gallo-romaine** : pour cette vaste période, toute reconstitution sonore est hasardeuse, du fait de l'absence de notation de la musique chantée et jouée, et de nos connaissances très lacunaires reposant essentiellement sur des documents iconographiques. Mais il est possible de trouver des allusions à ces époques lointaines dans des œuvres musicales plus récentes y faisant référence.
- **Le Moyen Âge** : la musique du Moyen Âge est fortement marquée par l'influence de l'Église et par la musique savante qui se développe à l'initiative des troubadours et des trouvères. C'est aussi une période qui voit se développer l'écriture musicale, et qui évolue de la monodie vers la polyphonie.
- **Les Temps modernes** recouvrent trois sous-périodes aux caractéristiques techniques fortement différenciées en musique : la musique de la Renaissance, la musique baroque et la musique classique.
 - La Renaissance est l'époque de constructions polyphoniques somptueuses, marquées elles aussi fortement par le contexte historique des guerres de religion.
 - L'époque baroque est une époque où l'écriture musicale évolue, les genres musicaux se diversifient, entraînant un plus grand équilibre entre le vocal et l'instrumental ; un genre musical nouveau, l'opéra, va connaître un développement sans équivalent et des variantes multiples.
 - L'époque classique atteint le juste équilibre entre sensibilité et raison ; le Siècle des Lumières est rationnel. Le foisonnement des genres se stabilise. L'époque classique est marquée essentiellement par les génies de Mozart, de Haydn et du jeune Beethoven.
- **Le XIXe siècle** correspond à l'époque romantique, à la primauté de l'expression individuelle, à l'explosion des structures. Mais c'est aussi l'ère du progrès technique, de l'essor scientifique, du développement de l'industrie, de la colonisation et de la confrontation des cultures.
- **Le XXe siècle et notre époque** sont marqués par des ruptures et des métissages dans chacun des domaines de l'art.

L'histoire des arts concerne également six grands domaines artistiques. Les arts du son rejoignent souvent les arts du spectacle vivant ; ils ont aussi des rapports étroits avec les arts de l'espace, du langage, du quotidien et les arts du visuel.

La liste d'œuvres de référence a été publiée par la Direction générale de l'enseignement scolaire. Cette liste, indicative, doit être progressivement complétée. Elle a pour objectif d'aider les enseignants dans la mise en œuvre concrète de l'histoire des arts³.

Le point de départ de *Musiques dans l'Histoire* est toujours un extrait musical de courte durée, présenté selon des modalités adaptées aux élèves de cycle 3 : une présentation sommaire pour contextualiser l'extrait, puis une question permettant la médiation à l'œuvre dans le domaine du sensible et/ou dans le domaine des savoirs et des connaissances. Les musiques sélectionnées renvoient aux caractéristiques saillantes de leur époque de création (chaque période est illustrée par six musiques représentatives). La présentation chronologique permet de mieux percevoir les évolutions et les changements d'une période à l'autre.

L'approche historique des musiques croise des éléments généraux de connaissance sur les arts aux mêmes époques. Le lien établi entre l'extrait musical et un autre domaine artistique peut être un lien historique (ex. : les croisades), un lieu de production (ex. : la salle d'opéra), un mouvement artistique (ex. : le romantisme), une évolution technique (ex. : piano et clavecin), etc. Les documents iconographiques présentés sur le CD font l'objet d'une approche semblable à celle des musiques : contextualisation, questionnement, apport de connaissance.

3. Ministère de l'Éducation nationale, *Histoires des arts, école primaire, liste d'exemples d'œuvres*, 2009.

Chacune des périodes est introduite par une synthèse des genres musicaux qui la caractérisent. Une frise fait le lien entre les différents mouvements artistiques (genres musicaux, arts du son, arts du visuel, arts de l'espace et arts du langage).

Arts du son

Arts du visuel

Arts de l'espace

Arts du langage

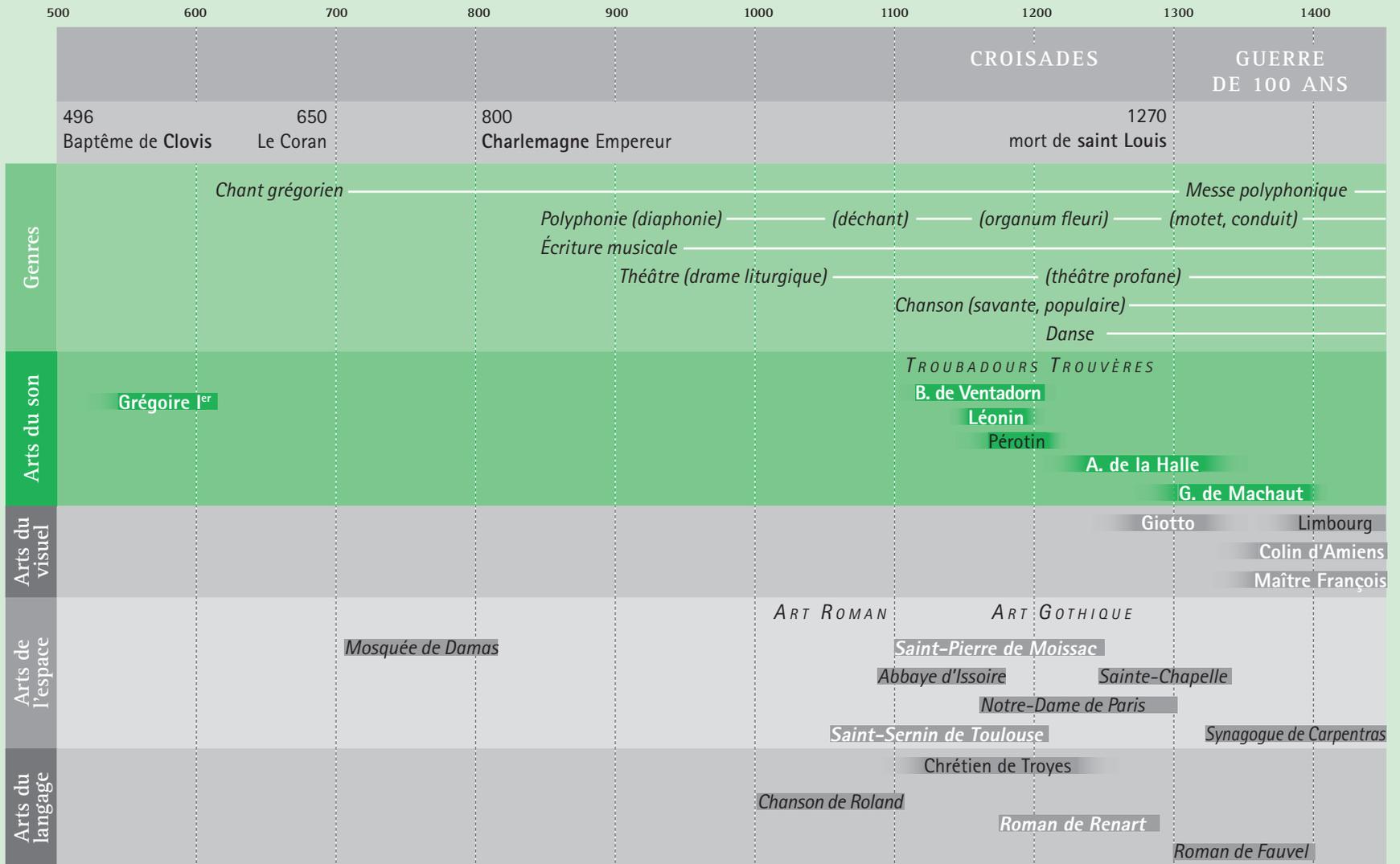
Arts du quotidien

Arts du spectacle vivant

Voici donc trente-six chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique entrant en résonance avec trente-six chefs-d'œuvre littéraires, architecturaux ou picturaux, plongeant la musique dans l'histoire des arts, des cultures et des civilisations, dans l'histoire du monde, pour le plaisir des élèves et de leurs enseignants.

M O Y E N Â G E

Léonin artiste présenté dans une fiche

Pérotin autre artiste de l'époque

Roman de Renart œuvre présentée dans une fiche

Chanson de Roland autre œuvre de l'époque

Gaudens gaudebo

Grégoire le Grand

(pape de 590 à 604)

L'expansion et le triomphe du christianisme entraînent une telle floraison de pièces musicales qu'un pape, Grégoire Ier dit le Grand, au début du VIIe siècle, entreprend

l'unification des chants liturgiques : il recueille, choisit, simplifie, compose même parfois les mélodies propres à l'expression de la foi. Il les regroupe dans un livre officiel, un antiphonaire, et il fonde à Rome une école de chanteurs pour maintenir et propager la tradition liturgique. Deux siècles plus tard, Charlemagne participera lui aussi activement à cet effort d'unification.

Certains genres musicaux appartiennent à un passé très lointain ; il en est ainsi du chant grégorien, chant en usage dans l'Église catholique pendant tout le Moyen Âge. La mélodie grégorienne est amplifiée par les voûtes des monastères, des églises et des cathédrales.

En as-tu compris les paroles et combien, d'après toi, y a-t-il de chanteurs ?

Il est difficile de comprendre le texte puisque c'est du latin, la langue adoptée par l'Église chrétienne.

On a l'impression qu'il n'y a qu'une voix, mais ce chant est interprété en réalité par un petit groupe d'hommes : les interprètes partent ensemble, s'arrêtent ensemble, respirent ensemble, on ne remarque aucun décalage entre les voix dans les syllabes chantées : tu comprends ici ce que veut dire « chanter à l'unisson » (un son unique).

Le chant grégorien a des caractéristiques bien précises : c'est un chant monodique (une seule mélodie), il n'y a pas d'accompagnement instrumental, le rythme très souple découle de l'articulation des paroles.

Enregistrons...

Quand un chant est bien su, quand il est bien interprété à l'unisson par la classe, il est intéressant d'en garder la trace sonore en l'enregistrant. On essaiera plusieurs lieux pour effectuer cet enregistrement : la classe, le préau, la cour de récréation, etc. On comparera les enregistrements, et on gardera celui qui met le mieux en valeur les voix.

476

VIIe

MOYEN ÂGE

1453

1070 1120

LES ÉGLISES

Basilique Saint-Sernin, Toulouse (1070-1120).

La plupart des villes et villages de France possèdent un bâtiment semblable à celui-ci, très ancien puisqu'il a été construit au Moyen Âge.

Quel est ce bâtiment et quelle est sa fonction ?

Basilique Saint-Sernin
Toulouse

Le saviez-vous ?

C'est Guy d'Arezzo, moine du XIe siècle, qui est l'inventeur du nom des notes. Il les a tirées du début de chaque vers de l'*Hymne de Saint-Jean* :

Ut queant laxis

Resonare fibris

Mira gestorum

Famuli tuorum

Solve polluti

Labii reatum

Sancte Iohannes

(*Ut* sera remplacé ultérieurement par *do*. *Si* est une contraction de *Sancte Iohannes*).

Ce bâtiment est une église, un lieu de prière pour les communautés chrétiennes. Les églises sont reconnaissables à leurs dimensions (ce sont de grands bâtiments), à leur clocher et à leur style. Les églises romanes les plus anciennes datent du XIe siècle. L'église Saint-Sernin de Toulouse a été commencée à la fin du XIe siècle. C'était, au Moyen Âge, un lieu d'étape important pour les pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle.

Quand Israël hors d'Égypte

Claude Goudimel
(vers 1510-1572)

Élevé dans la foi catholique, Claude Goudimel se rallie à la Réforme protestante vers 1560. Il connaîtra une fin tragique liée aux guerres de Religion : il sera

assassiné à Lyon en 1572, trois jours après la Saint-Barthélémy.

La réputation musicale de Goudimel repose essentiellement sur le psautier huguenot (traductions de Clément Marot) dont il a publié deux versions, l'une en style contrapuntique et l'autre en style homophonique.

Le Livre des Psaumes est un recueil de poèmes bibliques tous écrits en hébreu avant la naissance du Christ. Traduits en français au XVIe siècle, dotés d'une mélodie, ces textes sont souvent utilisés dans la liturgie protestante. Ils sont chantés en polyphonie à quatre voix, comme dans l'extrait que tu as écouté. (Cf. Textes, traductions, p. 114.)

Dans quelle partie comprend-on le mieux les paroles, la première ou la deuxième ?

On les comprend mieux dans la deuxième partie parce que les mots sont prononcés en même temps par les quatre voix.

Les voix sont en homophonie.

Goudimel est un compositeur qui maîtrise parfaitement deux styles musicaux : le style contrapuntique et le style homophonique (ou homorythmique). Le premier est développé par les catholiques, l'autre est prôné par les protestants, soucieux de la compréhension des paroles liturgiques.

Chantons en homophonie...

Tout canon peut aussi se chanter en homophonie. À partir de *Frère Jacques*, on superpose deux groupes ; le premier chante tout le texte sur la mélodie du premier vers, le second sur la mélodie du deuxième vers (cf. Exemples musicaux, p. 122).

1450

RENAISSANCE

1564

1600

1572

sortit

LES GUERRES DE RELIGION

Massacre de la Saint-Barthélémy (après 1572).

Une estampe est une image imprimée après avoir été gravée sur un matériau dur. Ce procédé permet des tirages multiples à une époque où la photocopieuse n'existe pas.

Le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélémy, des milliers de protestants sont massacrés à Paris, puis dans toute la France.

De quelle manière cette estampe d'un auteur anonyme raconte-t-elle ce massacre ?

L'auteur de cette estampe nous montre de nombreux attaquants catholiques armés de lances, d'épées et de mousquets, portant des torches, qui assassinent les protestants, surpris dans leur sommeil, comme le prouvent les corps dévêtus. Les tués sont défenestrés et amenés sans ménagement. Personne ne réchappe du massacre, même pas les femmes et les enfants.

Anonyme
Massacre de la Saint-Barthélémy
Paris, Société de l'histoire du protestantisme français (SHPF)

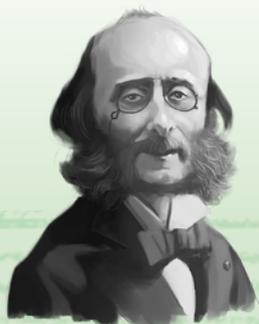
Le saviez-vous ?

Seul Henri de Navarre sera épargné lors de la nuit de la Saint-Barthélémy ; après avoir abjuré la foi protestante, il montera sur le trône sous le nom de Henri IV et mettra un terme aux guerres de Religion en 1598 avec l'Édit de Nantes.

French cancan (*Orphée aux enfers*)

Jacques Offenbach

(1819-1880)

D'origine allemande, Jacques Offenbach a été le véritable créateur de l'opérette française, proche de l'opéra bouffe italien.

Il en a écrit près d'une centaine pour amuser la société frivole du Second Empire. Il devient vite une célébrité parisienne et connaît de son vivant une renommée internationale.

Joyeuses, spirituelles, vivantes, ses compositions sont aussi d'une grande qualité musicale.

Cette musique instrumentale se trouve à la fin d'un opéra bouffe d'Offenbach, *Orphée aux enfers*. L'opéra bouffe est un opéra présentant des personnages et des situations comiques. Il vise le divertissement et parodie souvent des œuvres « sérieuses ».

Offenbach utilise à la fin de son œuvre une danse très appréciée au XIXe siècle, le « french cancan », danse qui lui donne une couleur de fête endiablée.

Pourquoi cette musique nous donne-t-elle envie de danser ?

Les mélodies sont faciles à retenir et à fredonner, le tempo est vif, les pulsations sont souvent marquées par les cymbales, les *forte* et les *piano* se succèdent rapidement, la forme se construit autour de périodes musicales toujours de même longueur (seize pulsations). On a souvent dit que la musique d'Offenbach était le reflet de la société parisienne insouciant et frivole du Second Empire (Napoléon III).

Dansons...

Il sera intéressant de chercher une chorégraphie adaptée à cette musique enlevée. On pourra faire des recherches en groupes réduits, ce qui aboutira à plusieurs propositions. Chaque groupe devra choisir son type et son sens de déplacement, sa structuration de l'espace et ses gestes.

1800

ÉPOQUE ROMANTIQUE

1858

1900

1891

L'AFFICHE PUBLICITAIRE

Moulin Rouge : la Goulue (1891).

La musique d'aujourd'hui sera utilisée dans les cabarets parisiens comme le Moulin Rouge au XIXe siècle, d'abord sous l'appellation de « chahut cancan » puis sous celle de « french cancan ». Liberté et audaces chorégraphiques en ont assuré rapidement le succès.

À quoi te fait penser le document projeté ? De quelle sorte de document s'agit-il ?

Pour des raisons de droits, l'affiche de Toulouse-Lautrec, *Moulin Rouge : la Goulue*, n'est pas reproduite ici. Elle est cependant accessible sur le CD extra accompagnant cet ouvrage (NdE).

Il s'agit de la première affiche réalisée par Toulouse-Lautrec en 1891 pour le Moulin Rouge. Elle représente Louise Weber, dite « la Goulue », danseuse qui a créé le french cancan. Toulouse-Lautrec en réalisera ainsi plus d'une trentaine qui font de lui le maître de l'affiche publicitaire. Son travail sera nourri par la vie du quartier Montmartre à Paris où il a installé son atelier.

Le saviez-vous ?

Cette musique sera reprise dans un tempo extrêmement lent dans *Le Carnaval des animaux* pour évoquer la démarche de la tortue. Saint-Saëns ne manquait pas d'humour !

Musiques dans l'Histoire

Vers une première culture humaniste au cycle 3

« La sensibilité artistique et les capacités d'expression des élèves sont développées par des pratiques artistiques, mais également par la rencontre et l'étude d'œuvres diversifiées relevant des différentes composantes esthétiques, temporelles et géographiques de l'histoire des arts »
(BO hors série n° 3 du 19 juin 2008).

Musiques dans l'Histoire prolonge la démarche initiée par *Une année au concert* en répondant aux exigences de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école primaire. Cet outil est destiné aux enseignants du cycle 3 de l'école élémentaire, du CE2 au CM2. Il est composé d'un CD associant sons et images (36 extraits musicaux à écouter, 36 images d'œuvres à projeter) et d'un ouvrage avec les fiches permettant d'exploiter chaque document. Les œuvres choisies appartiennent aux arts du son, de l'espace, du visuel, du langage, du quotidien et du spectacle. Chaque musique entre ainsi en résonance avec un document iconographique ou littéraire appartenant à la même période.

Les supports sonores et visuels sont présentés de façon chronologique. Un exposé musical et une frise historique introduisent chaque période. Des pistes d'exploitation pédagogique destinées à approfondir l'écoute sont également proposées. Elles s'appuient sur des pratiques vocales, instrumentales ou corporelles. Quelles que soient ses compétences dans le domaine artistique, l'enseignant peut donc mener des activités de sensibilisation aux arts replacés dans leur contexte de création. Munis de solides repères culturels et ayant développé des aptitudes à écouter et à observer, les élèves acquièrent ainsi, dès l'école primaire, une première culture humaniste.

Voici donc 36 chefs-d'œuvre musicaux en lien avec 36 chefs-d'œuvre littéraires, architecturaux ou picturaux, plongeant la musique dans l'histoire des arts, des cultures et des civilisations, dans l'histoire du monde.

1 ouvrage
1 CD extra (audio + rom)
440B3650 27 €
ISBN : 978-2-86628-453-4

9 782866 284534