

Education musicale

Document d'aide à la lecture d'œuvres musicales

ANALYSE SENSIBLE : Qu'est-ce que je ressens ? Quelles évocations ?

Qu'est-ce que je ressens ? (émotions, ressentis, images, couleurs etc.). A quoi cela me fait-il penser ? Quels mots me viennent quand j'écoute ? Quels gestes ai-je envie de faire avec mon corps ?...

SITUATION DE L'OEUVRE : Qu'est-ce que c'est ?

- Quel est son titre ?
- Quel est le nom du compositeur ? Quelles sont ses dates de naissance et de mort ?
- Quelle est la date de composition, de création de l'œuvre ?
- Quel est le lieu de la création ?
- Quel est le genre de musique ? (*le **genre musical** est un « ensemble de formes de même caractère, réunies par leur destination (par exemple la musique de chambre) ou par leur fonction (par exemple: musique vocale ou musique instrumentale, musique sacrée ou musique profane, musique pour danser, musique de film, musique pour telle ou telle circonstance)*)
Des sous-catégories comprennent : opéra, rock, jazz, électro, flamenco, baroque, classique, romantique, country, grégorien...

ANALYSE MUSICALE : Qu'est-ce que j'entends ?

- Quelles sont la structure, la forme générale de l'extrait ?

Qu'est-ce que je repère ?	Quel terme musical peut-on utiliser ?
Instruments ou voix jouant ensemble mais pas la même chose	Polyphonie
Mélodie <u>identique</u> jouée/chantée en décalé par des groupes différents	Canon
Jeu de questions/réponses	Alternance
<u>Sons continus</u> qui constituent un tapis sonore sur lequel vont venir s'ajouter des évènements sonores brefs (à la différence de l'ostinato que l'on peut chanter ou frapper)	Trame sonore
Formule rythmique ou mélodique qui est répétée de façon obstinée tout au long du morceau	Ostinato
Alternance couplet/refrain pour une formation instrumentale. Les couplets n'ont pas forcément des mélodies identiques	Rondo
Succession de strophes ou bien alternance couplets - refrain	Chanson
Alternance d'une voix/d'un instrument soliste avec les voix/instruments du groupe, au sein d'un orchestre.	Concerto

• Quels éléments je repère parmi les suivants ?		
Quels timbres je reconnais ?	Vocabulaire usuel des élèves	Vocabulaire musical spécifique à apporter
		- a cappella : sans accompagnement musical - voix de femme, homme, enfant.
	- bois : flûte, clarinette, hautbois, basson... - cuivres : trompette, trombone, cor, tuba... - percussions : timbales, xylophone, tambour, triangle, batterie, maracas, balafon... - cordes : violon, violoncelle, guitare, mandoline, contrebasse...	timbre d'un instrument

Quelle intensité ou variation d'intensité je note ?	Vocabulaire usuel des élèves	Vocabulaire musical spécifique à apporter
	- doux - très doux	piano pianissimo
	- fort - très fort	forte fortissimo
	- De + en + fort - De – en – fort	crescendo decrescendo

Que puis-je dire au sujet des hauteurs des voix et/ou des instruments ?	Vocabulaire usuel des élèves	Vocabulaire musical spécifique à apporter
	Bas/ haut	grave/ aigu
	les notes « montent », les notes « descendent ».	une gamme par exemple
	une mélodie	une mélodie (refrain dans une chanson, thème dans une musique instrumentale)
	un ensemble de notes jouées en même temps, « plaquées »	un/des accord(s)
	tout le monde (instruments et/ou voix) joue la même chose, à la même hauteur.	un unisson
l'étendue de hauteurs que peut couvrir une voix (soprano, ténor, basse...), un instrument. (la tessiture de la contrebasse est plus grave que celle du violon etc.)	la tessiture	

Comment décrire le tempo, le(s) rythme(s) ?	Vocabulaire usuel des élèves	Vocabulaire musical spécifique à apporter
	Notes brèves et détachées, Notes tenues qui s'enchaînent	notes piquées ; pizzicato notes liées ; legato
	Je marche régulièrement, je frappe <u>régulièrement</u> sur la musique. Je marque la pulsation.	pulsation
	Vitesse rapide/lente	tempo
Organisation de sons brefs et longs qui se succèdent.	rythme	

INTENTION ARTISTIQUE : qu'est-ce que ça raconte ?

Des questions sur le sens de l'œuvre	Exemples de réponses
De quoi ça parle ? Qu'est-ce que ça raconte ? Quel est le sens de cette musique ? Les paroles ou le titre donnent-ils des indications ? Est-ce que ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà appris ? (période historique, événement, personnage, conte, autre extrait musical...) Qu'est-ce que je crois comprendre ? Quelle est l'intention du musicien ? (il donne son avis sur une situation, sur un thème social... pour cela il utilise des outils musicaux)	-La chanson parle de l'esclavage. Elle exprime la tristesse d'un peuple. Elle peut être utilisée pour dénoncer cette pratique. -Mozart choisit d'associer les tessitures de voix dans Cosi Fan Tutte pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec les règles du mariage de son époque.

SYNTHESE

(après l'étude de l'œuvre menée dans ses différents aspects)

Comment j'interprète cette œuvre ?	Quelle trace va-t-elle laisser dans mon souvenir ? Qu'est-ce que j'en pense maintenant ? Qu'est-ce que je veux en garder dans mon cahier d'art ? (un dessin, une illustration, des mots, un poème, le texte, une photo...). J'aime ce détail, ce passage. J'ai ressenti des frissons en l'entendant à nouveau à la radio. Je suis d'accord/pas d'accord avec le discours du musicien...
---	---