

ART DU LANGAGE, TECHNIQUES ET EXPRESSIONS : VOIX ET TEXTE AU XXe SIÈCLE.

Arnold Schönberg

Le pierrot lunaire

Travail autour du pierrot lunaire pièce N°18 Der Mondfleck (la lune moqueuse) opus 21.

Introduction : Cette œuvre a été composée pour 5 musiciens (piano, flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, violon et alto, violoncelle) et une voix de femme. Cela est donc une petite formation.

I Le métissage :

Écoutons l'extrait : D'après vous, est-ce une musique « savante » ou « populaire » ? De quelle époque ?

C'est une musique savante de l'époque contemporaine.

Qui est-ce qui chante ? (Lisons le cadre « le pierrot lunaire »).

C'est une diseuse de cabaret albertine Zehme.

Conclusion : **Le pierrot lunaire est un métissage entre une musique savante interprétée par une diseuse de cabaret (musique et lieu populaire).**

Exercice : Vous devez chanter la complainte de Mackie dans un « esprit cabaret »

Cabaret : Ce sont des cafés-concerts (voir la vidéo).

Bar du « folies bergère », Manet.

Mise en situation : 6 élèves viennent chanter au micro. Le reste de la classe est spectateur. (4 élèves parlent, 2 élèves arrivent et s'installent, 2 élèves se lèvent et font semblant de partir).

II Le sprechgesang

Écoutons plus particulièrement la voix :
Comment utilise-t-elle sa voix pour interpréter cette musique ?

Elle parle et elle chante en même temps.

Conclusion : **La voix est entre le parlé et le chanté, c'est la technique du Sprechgesang. La voix devient alors timbre : La nature du son vocal devient plus important que l'air lui-même.**

Exercice : Vous devez interpréter la complainte de Mackie en utilisant la technique du sprechgesang.

L'expressionnisme est un mouvement artistique apparu au XXe siècle, en Allemagne, dans tous les arts, caractérisé par une vision pessimiste de son époque, déformant la réalité pour exprimer une forte intensité expressive. Les expressionnistes expriment leurs angoisses humaines dans les déformations (des personnages ou des objets représentés).

Le pierrot lunaire d'Arnold Schönberg :
Il est constitué de 21 mélodrames composés en 1912 sur des poèmes d'Albert Giraud (symboliste belge) que Schönberg a lu dans leur traduction allemande par Otto Erich Hartleben (1893), et interprétés par une diseuse de cabaret berlinoise Albertine Zehme. Il s'agit d'un « portrait de l'artiste » (Schönberg lui-même, perturbé et désorienté). Cette œuvre pose un regard sur la destinée humaine où tendresse, dérision, angoisse, tragique et morbidité alternent dans une atmosphère tendue. Pierrot représente l'homme qui doute de lui-même.

Métissage : Mélanges de deux éléments distincts.

III La violence du caractère.

Quel est le caractère de cette musique ?

Angoissant, triste...

Conclusion : **Le caractère de cette musique est en Adéquation avec l'expressionnisme (vision pessimiste De son époque).**

Exercice : Vous devez interpréter la complainte de Mackie en mettant en valeur le texte.

IV Une autre technique de la voix...1

Écoutons maintenant le « requiem » de Léo Ferré.

Quelle est l'utilisation de la voix dans cette chanson ?

Il y a une alternance entre la voix parlée et chantée.

Exercice : Vous devez interpréter la complainte de Mackie en alternant le parlé et le chanté.

V Une autre technique de la voix...2

Écoutons « Saint-denis » de Grand corps malade.

Quelle est l'utilisation de la voix dans cette chanson ?

La voix est slamée. (Parlé/déclamé).

Exercice : Vous devez interpréter la complainte de Mackie en slamant.

VI Une autre technique de la voix...3

Écoutons « avant que les spots s'éteignent » de Dialect music.

Quelle est l'utilisation de la voix dans cette chanson ?

La voix est rappée. (parlé/rythmé).

Exercice : Vous devez interpréter la complainte de Mackie en rappant.
(Vous pouvez inventer des paroles si vous le souhaitez).

La lune moqueuse

*Un très pâle rayon de lune
Sur le dos de son habit noir,
Pierrot-Willette sort le soir
Pour aller en bonne fortune.
Mais sa toilette l'importune :
Il s'inspecte, et finit par voir
Un très pâle rayon de lune
Sur le dos de son habit noir.
Il s'imagine que c'est une
Tache de plâtre, et sans espoir,
Jusqu'au matin, sur le trottoir,
Frotte, le cœur gros de rancune,
Un très pâle rayon de lune !*

Der Mondfleck

Einen weissen Fleck des hellen Mondes
Auf dem Rücken seines schwarzen
Rockes,
So spaziert Pierrot im lauen Abend,
Aufzusehen Glück und Abenteuer.
Plötzlich stört ihn was an seinem Anzug,
Er beschaut sich rings und findet richtig -
Einen weissen Fleck des hellen Mondes
Auf dem Rücken seines schwarzen
Rockes.
Warte ! denkt er : das ist so ein Gipsfleck
!
Wischt und wischt, doch - bringt ihn nicht
herunter !
Und so geht er, giftgeschwollen, weiter,
Reibt und reibt bis an den frühen
Morgen
Einen weissen Fleck des hellen Mondes.

Voici un tableau expressionniste :

Le cri, Edvard Munch

Munch décrit un univers angoissé au moyen de courbes sinuées et de couleurs soutenues. Ses thèmes de prédilection : La mort, la maladie, la peur...

Film allemand «L'ange bleu»

(Der blaue Engel)
Réalisé par Joseph Von Stenberget sorti en 1930
Il est au cœur de la période expressionniste et de l'époque des cabarets (décors, ambiance, musique...).

Tryptique « Der Krieg »(la guerre) d'Otto Dix .

Peintre allemand de la nouvelle objectivité et de l'expressionnisme Dix s'engagea volontairement en tant que soldat lors de la première guerre mondiale et combattit en France et en Russie. L'horreur de la guerre le marqua et devint la base de ses œuvres.

Fin de séquence