« La cadence et les sons naissent avec les syllabes, la passion fait parler tous les organes, et pare la voix de tous leur éclat : ainsi les vers, les chants, la parole ont une origine commune. » Rousseau *Essai sur l'origine des langues.*

« Eperdument la musique signifie. Mais comme la mer signifie, comme le vent signifie, ou la mort, oule soleil. » Jacques Réda *La Nouvelle Revue française, N° 462-463.*

« La musique est liée au devenir. Elle nous laisse d'innombrables possibilités d'interprétation, à nous de choisir. Tel est le captivant message de la musique : elle est source inépuisable de spéculation et de féconde perplexité . » Vladimir Jankélévitch, *Magazine littéraire, N° 196, juin 1983*

« Les arts ne se traduisent pas les uns les autres. Leur lien est serré étroitement dans les profondeurs de l'âme ; mais ne parlant pas la même langue, ils ne s'expliquent mutuellement que par de mystérieuses analogies. Ils se cherchent, s'épousent et se fécondent dans des ravissements où chacun d'eux n'exprime que lui-même. » Georges Sand *Histoire de ma vie*

« Je considère la musique, par son essence, impuissante à *exprimer* quoi que ce soit : un sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de la nature, etc… *l'expression* n'a jamais été la propriété immanente de la musique. » Igor Stravinsky, *Chronique de ma vie.*

Introduction

COMMENTAIRE

Musique

Notes

Chant-Poésie

Littérature

Mots

1er degré : visée esthétique

THEME

2ème degré : visée expressive

SIGNIFIANT

SIGNIFIÉ

= Formes sonores soumises à des lois

Une histoire commune : quelques collusions

Théâtre grec (cf 6ème partie Aristote)

Mise en musique de la poésie au XVIème

Comédie ballet du XVIIème siècle

Les Ecrivains Musiciens du XVIIIème (ex : Rousseau)

Ecrivains et théoriciens de la musique du XIXème (ex Stendhal)

Écrivain collaborant avec des musiciens (cf Erik Satie) ou œuvrant dans les deux domaines :comme Boris Vian.

Polémiques et interrogations

Musique originelle précède le mot (Rousseau) → Les mots précèdent la musique (Lully) → Deux domaines différents parallèles (Rameau) → Synesthésie et la correspondances des Arts (Baudelaire)

Musique imitative ⟷ Jouissance auditive

Une musique imitative

- *Les 4 Saisons* de Vivaldi
- Chaque saison précédé d'un sonnet…

Poème symphonique

- Intention littéraire dans le titre (Strauss et *Till L'espiègle)*
- Ex Liszt (*Prométhée, Orphée, Hamlet*)…

La littérature musicale

- La mélodie de Vinteuil et l'amour d'Odette de Crécy (Un amour de Swann
- *Sylvie* de Nerval et la chanson populaire…

Caractéristiques que l'on peut retenir dans la construction d'une séquence

- Épaisseur des signes et le rapport entre signifié et signifiant
- La question de l'oralité et de la musicalité : formes sonores
- Intention créative et la mimesis
- Une nécessaire interdiplininarité
- Une vision diachronique entre art « savant » et art « populaire »
- Littérature et spectacle vivant

Littérature & musique
La croisée des chemins
Propositions pour le collège et le lycée

1-Liberté et *black music*

2-Musique et Poésie amoureuse

3-Baroque et démesure : *Dom Juan*

4-Musique orientale et lettres d'orient

Liberté et *Black Music*

Corpus de textes :

1. *La Case de l'oncle Tom* , 1852, BEECHER-STOWE H
2. *Lumière d'Août , 1932,* FAULKNER
3. *Racines , 1976,* ALEX HALEY
4. *Beloved , 1987,* TONI MORRISSON

Approche littéraire et musicale

Lyrisme ,Pathétique , Expression de la révolte et de la revendication
A capella des Spirituals (work-songs), le battement du contre-temps…
Possibilité d'une étude diachronique

Méthode : Réquisitoire pour dénoncer (l'image des hommes noirs dans la publicité, le racisme, la persistance de l'esclavage dans le monde actuel…)

Etude de l'image

Gravure de négrier
12 years slave, Mc Queens, 2014
Représentation de l'homme noir dans la publicité
Ou Extrait du feuilleton « Racines »

Corpus de chants :

1- Freedom (Negro spiritual) XVIIIème
2- Roll Jordan roll (extrait 12 years slave)
3- Oh Happy day (Gospel)
4- Redemption Song" (1981) Bob Marley

Prolongements

Un groupement sur l'esclavage dans les colonies françaises :
1- Le code noir
2-Discours sur le Colonialisme et le concept de négritude d'Aimé Césaire
3-Extrait poème Aimé Césaire
(ou Montesquieu, Condorcet, Shoelcher…)

Démarche de Projet

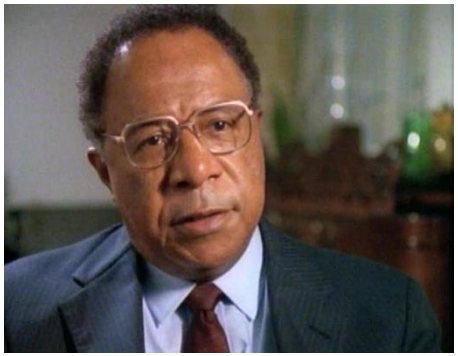
Mini concert : Travail sur la rythmique et le chant gospel (question/réponse)
Chorale de textes dits sur une instrumentation soul ou une rythmique au djembé

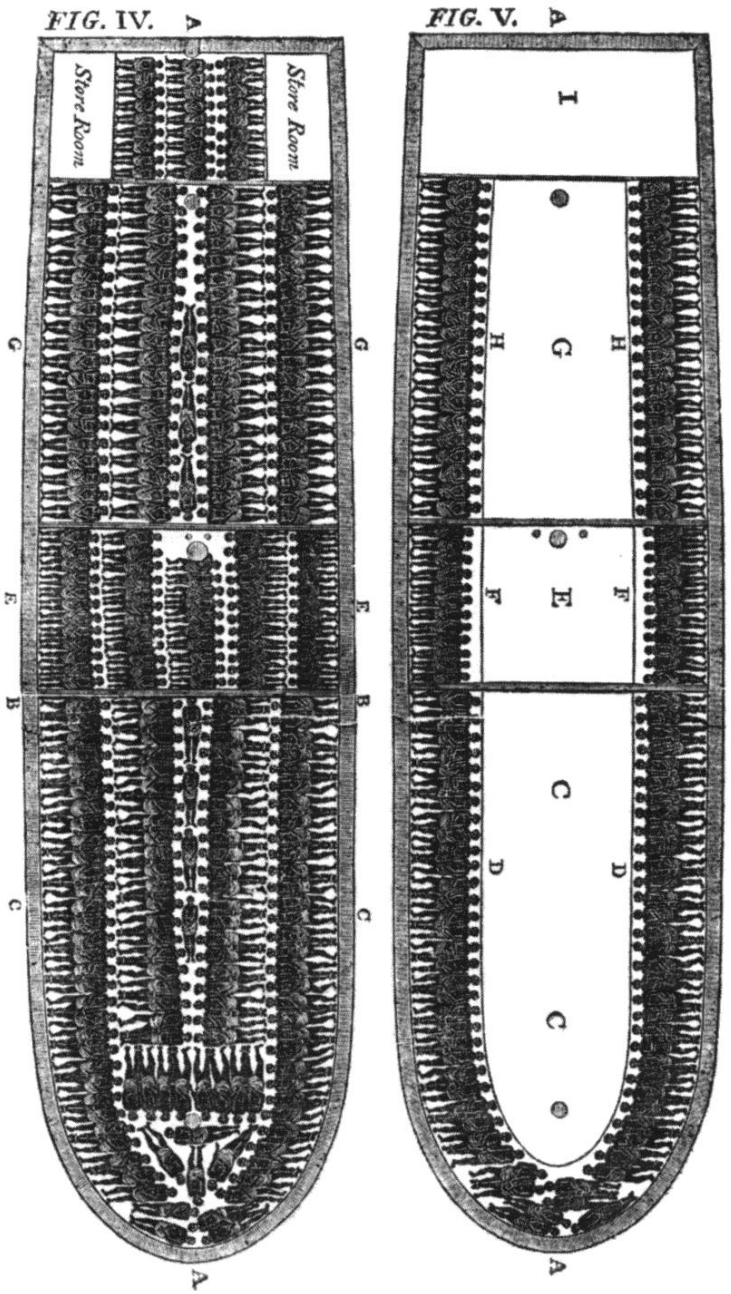
Autres textes classiques

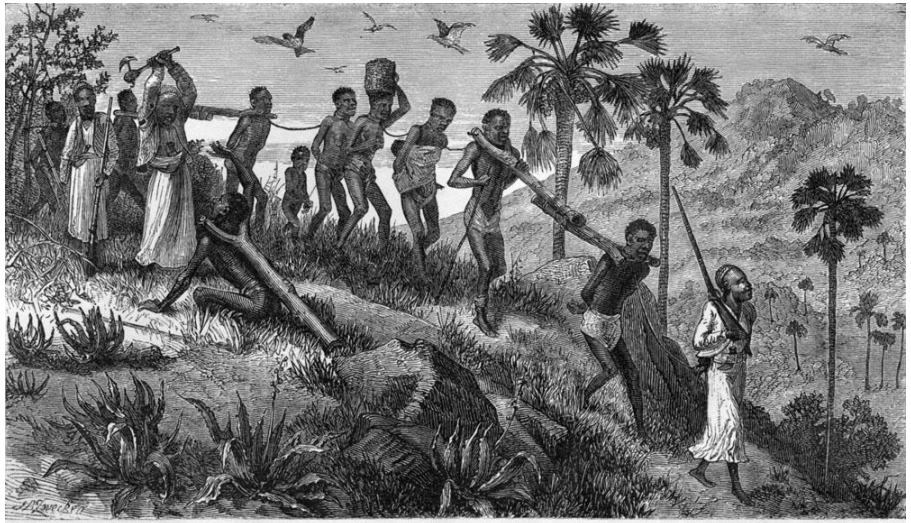
Tamango, Mérimée, « *le nègre de Surinam* », Voltaire, *Moi, Tituba Sorcière,* Maryse Condé, *Chants d'ombre,* Senghor…

Corpus de textes :

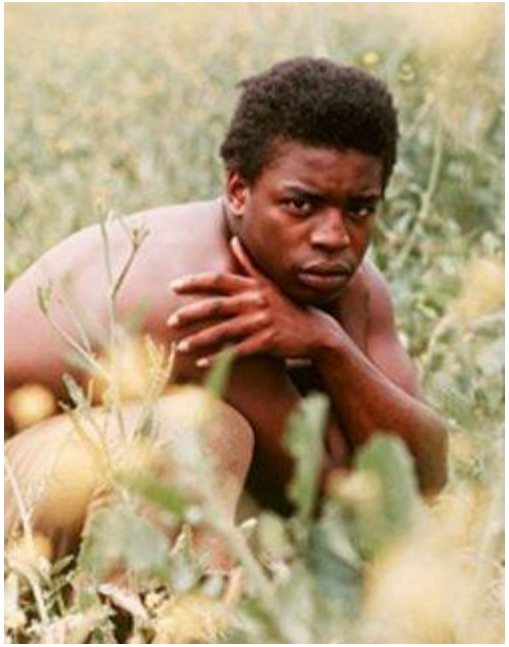
1. *La Case de l'oncle Tom* , BEECHER-STOWE H
2. *Racines* ALEX HALEY
3. *Beloved* TONI MORRISSON
4. *Lumière d'Août* FAULKNER



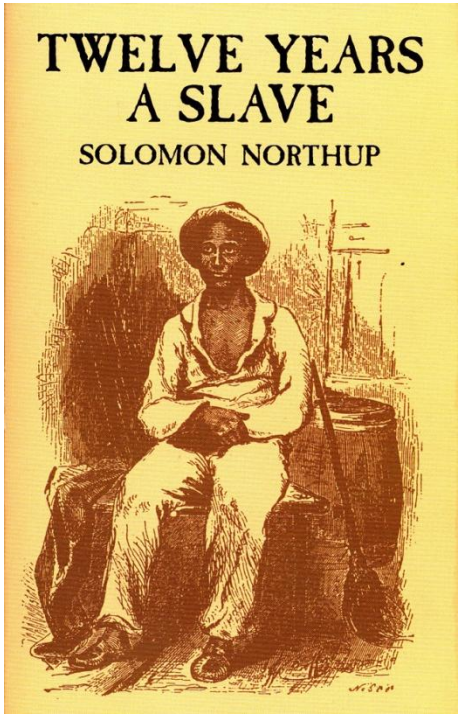




SLAVERS REVENGING THEIR LOSSES.



12 Years a Slave



Clean as long as they might, guests at Colonel Higbee's plantation never could get from Aunt Jemima the flavor secret of those wonderful pancakes.

What Aunt Jemima would never tell them...she got her matchless flavor with a blend of four flours

Wheat, corn, rye and rice flours were blended in the treasured Aunt Jemima recipe to give the tenderest, best-tasting pancakes anyone ever had.

Today, Aunt Jemima Pancake Mix is faithful to that recipe. It's produced now, of course, with all the advantages of modern milling methods.

Over the years as other pancake mixes have come and gone, none ever made pancakes with such flavor as the Aunt Jemima brand. Really, it's true: You can't duplicate in a homemade batter or get with any other mix the matchless flavor of Aunt Jemima pancakes. For a special treat team up that flavor with fresh asparagus in the delightful springtime way shown here.

ASPARAGUS ROLL-UPS. Prepare pancakes according to Delgar recipe on the Aunt Jemima package. Roll each hot pancake around several spears of cooked asparagus. Serve with cheese sauce. Garnish each roll-up with a strip of pimiento or sprinkle with paprika.

Musique et poésie amoureuse

Corpus de textes :

1. Cantique des cantiques
2. Extrait Catulle (51 à Lesbie)
3. Ronsard *Ode à Cassandre* « Mignonne »
4. ou Du Bellay « Les cheveux d'or »
5. Nerval « mélodie »
6. Verlaine « Mon rêve familier »
7. Baudelaire « Parfum exotique »
8. Eluard « L'amoureuse »
9. Apollinaire « la chanson du mal aimé »
10. Aragon « il n'y a pas d'amour heureux »
11. .....

Approche littéraire et musicale

Le lyrisme et la fonction émotive
Motifs et clichés amoureux
Amour heureux, malheureux

Méthode : création d'une anthologie poétique et musicale avec étude diachronique (repérage des motifs, des métaphores récurrentes par exemple…)

Etude de l'image

Comparaison d'un clip (Kendji) et de la scène d'opéra Orphée(Glück) implicite /explicite, réaliste et symbole…

Corpus de chants :

Mise en musique du poème de Ronsard :
Orphée et Eurydice de Glück (air « J'ai perdu mon Eurydice »
« sous le pont mirabeau » Julien Clerc
« Ne me quitte pas », Jacques Brel
Les histoires d'amour » Les Rita Mitsouko
« Caroline »MC Solaar
« Andalouse » / « Elle m'a aimé » Kendji Girac

Démarche de Projet

Diction de poèmes accompagné à la guitare ou piano.
Simplement avec une rythmique ou une mélodie numérique. (type slam)
Faire un choix de style musical pour dire un poème

Autres textes possibles en vrac :

Louise Labé « Tant que mes yeux pourront larmes répandre… »
Marceline Desbordes Valmore « Les séparés « mis en musique par Julien Clerc, La Fanette de Jacques Brel, Nuit d'Octobre par Gainsbourg, la chanson du mal aimé par Ferré, complainte du progrès, l'amour en cage, de Boris Vian…

Illustration du livret de 1764

Musique baroque et démesure

Œuvre intégrale:

Dom Juan de Molière

Etude centrée sur les démesures du personnage de DJ (amoureuse et religieuse)

Approche littéraire et musicale

Approche diachronique du personnage: Tirso de Molina, Molière, Mozart

Démesure amoureuse et libertinage : le catalogue

L'interprétation du valet Leporello : amplitude de la tessiture, la moquerie dans la succession des « picina », le jeu de 1003 (femmes en Espagne), sur « majestueuse »….

Méthode : Ecriture d'invention : la mise en scène de l'Acte II, scène 4 (Charlotte Mathurine DJ et Sganarelle) ou commentaire composé de la même scène

Etude de l'image

Mises en scène différentes de l'Acte II, scène 4 (Mesguish, Colfs, Bluwal(INA), Losey…

Corpus de chants :

Don Giovanni de Mozart

Version de Carlo Maria Giulini appréciée par les puristes (la catalogue)

https://www.youtube.com/watch?v=WmJXJPzU7to Extrait de Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart dirigé ici par Louis Langrée et dans une mise en scène de Dmitri Tcherniakov (Production du Festival d'Aix-en-Provence 2010) : fameux air du catalogue avec Leporello « Madamina, il catalogo è questo »

Prolongements

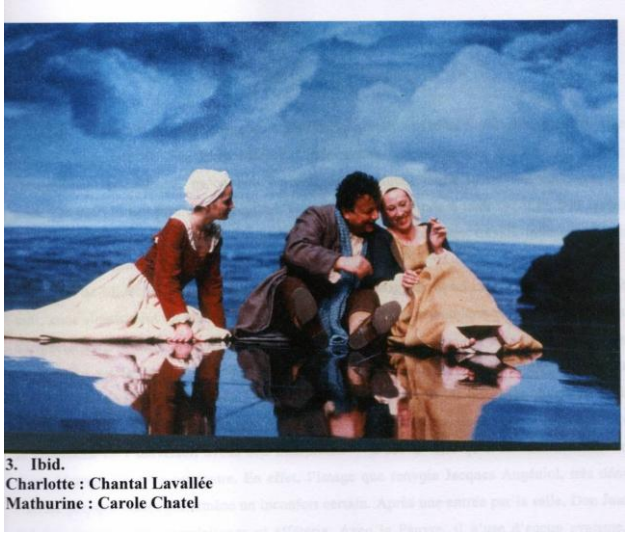
Le courant baroque et sa diffusion

Démarche de Projet

Travail corporel à partir d'un enregistrement les attitudes possibles des deux personnages : Leporello et Dona Elvira.

Construction ou pas d'accessoires (le catalogue)…

Un exemple Acte II, scène 4 : la démesure amoureuse



3. Ibid.
Charlotte : Chantal Lavallée
Mathurine : Carole Chatel

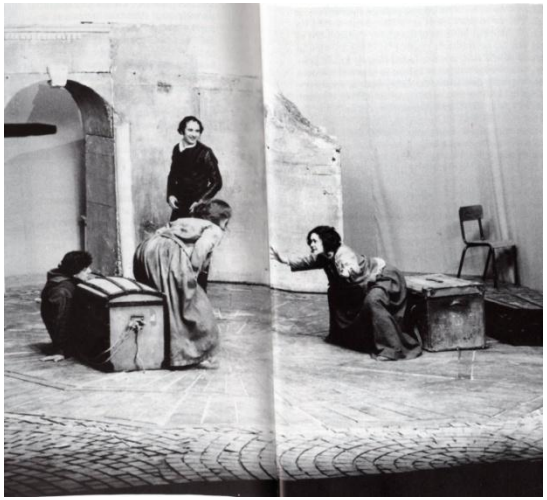
Mise en scène Marcel Maréchal 1988, Théâtre de la Criée, Marseille

Mise en scène de Bernard Sobel 1973

Dom Juan : Didier Sandre

Charlotte : Agathe Alexis

Marthurine : Stéphanie Loîk



Mise en scène de Chéreau à Sartrouville 1969

Film Bluwal

Musique orientale et *Lettres d'Orient*

Œuvres intégrales :

1. Un *Conte des Mille et une nuit*
2. Conte d'Orient lu par Moïse Fdida » Milan Jeunesse : *Le champ des Génies*

Approche littéraire et musicale

La narration et la mise en abyme du récit
L'aspect narratif de la musique
La tradition du conte musical (le rôle de la répétition, du motif, leitmotiv…)
Les instruments du monde arabe
Le quart de ton

Méthode : Développement d'une ellipse, poursuite de conte… (récit)
Travail oral : comment dire un texte, un conte (silence et voix)

Etude de l'image

Les illustrations des Mille et une nuits à différentes époques et l'orientalisme (cf aussi tableau de Delacroix, Ingres…)
Extraits film Les Mille et une nuits de Philippe de Broca avec Gérard Jugnot,Thierry Lhermitte ou Sindbad le marin de Richard Wallace…

Corpus de chants :

1- La musique classique orientale :Oum Khaltoun
2- le chaabi (musique traditionnelle marocaine)
3- le raï (musique traditionnelle algérienne)

Prolongements

« Contes cruels » traditionnels pour l'enfant
-Le petit poucet
-Hansel et Gretel

Démarche de Projet

Mise en voix chorale ou en groupe du conte « le champ des génies » à l'aide du CD.

Delacroix : *Femmes d'Alger dans leurs appartements (1834)*
huile sur toile, Musée du Louvre, Paris.

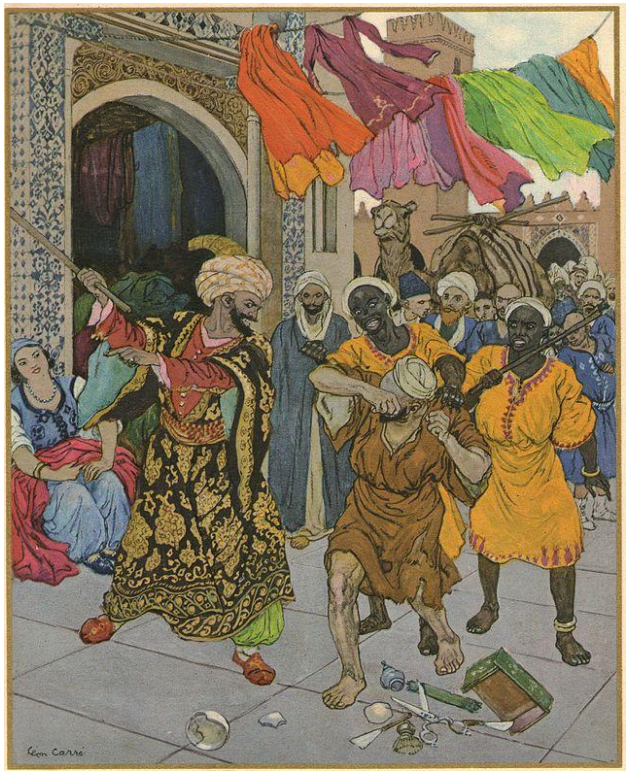


Illustration de l'Histoire d'Abou Qir et Abou Sir par Léon Carré

Affiche du film *Les 1001 nuits de*
Philippe de Broca