

ÉTUDE DE CARMEN DE GEORGES BIZET (seuls 2 extraits sont étudiés notamment « L'Aragonaise »)

Le compositeur ? C'est l'un des compositeurs français du 19ème siècle les plus célèbres. Une de ses œuvres a été étudiée en 5ème : L'Arlésienne.

Carmen ? C'est un opéra d'une durée de 160 minutes environ, composée en 1875. Le compositeur français fait ici référence à l'Espagne et plus précisément à Séville, ville située au sud du pays (région de l'Andalousie)

Les éléments « espagnols »

- Les danses typiques du flamenco : jeu de pieds, de main, jeu avec les vêtements (robes longues et très colorées pour les femmes), posture fière...
- Musique très rythmée, qui s'accélère à la fin, montre ainsi une certaine virtuosité.
- Des instruments typiquement espagnols sont présents : castagnettes, tambourins...
- Les modes utilisés ? Des modes autres que majeur/mineur sont utilisés comme le mode andalou (=d'Andalousie).

↳ L'écart est réduit entre les 2 premières notes :

Les éléments occidentaux, classiques

- Le Genre utilisé : l'opéra avec ses voix lyriques typiques.
- L'instrumentation : malgré l'insertion de quelques instruments espagnols, la formation est classique : orchestre symphonique. De plus, la guitare est absente.

L'Espagne, un pays oriental ?

- A première vue, pas du tout...
 - ☼ De par sa situation géographique, l'Espagne se situe en Europe Occidentale (à l'Ouest) et se trouve proche de la France.
- Mais...
 - ☼ Malgré la proximité avec la France, le pays est tout de même différent, étranger. De plus, certains paysages ressemblent bien plus à ceux de l'Afrique du Nord qu'à notre état. Le seul désert de l'Europe se situe en Espagne (au sud) : celui de Tabernas

- ☼ L'Espagne a connu, à plusieurs reprises, la présence des peuples arabes sur le territoire. Ce n'est pas sans conséquences sur la culture du pays. En effet, l'influence orientale et arabe est nettement perceptible, et ce notamment dans les arts.
- ⇒ Ainsi, l'Espagne a des accents orientaux non négligeables. Faire référence à l'Espagne peut aisément s'apparenter à de l'orientalisme. D'après Victor Hugo, « l'Espagne est à demi-africaine ».

Conclusion

Georges Bizet a fait le pari osé de réunir 2 mondes très différents voire opposés, le style savant occidental classique et le style espagnol orientalisant. Une telle initiative est réussie pour Bizet. En effet, il a su tirer des deux mondes leurs propres richesses, afin d'offrir une œuvre métissée qui connaît, encore de nos jours, un immense succès.

ETUDE DE DE GEORGES (seuls

2 extraits sont étudiés notamment « L'..... »)

Le compositeur ? C'est l'un des compositeurs du^{ème} siècle les plus célèbres. Une de ses œuvres a été étudiée en 5ème : L'.....

Carmen ? C'est un opéra d'une durée de 160 minutes environ, composée en 1875. Le compositeur français fait ici référence à l'..... et plus précisément à Séville, ville située au du pays (région de l'.....)

Les éléments « espagnols »

▪ Les danses typiques du flamenco : jeu de pieds, de main, jeu avec les (..... longues et très colorées pour les femmes), posture

▪ Musique très rythmée, qui s'accélère à la fin, montre ainsi une certaine virtuosité.

▪ Des instruments typiquement espagnols sont présents :,

▪ Les modes utilisés ? Des modes autres que majeur/mineur sont utilisés comme le mode (=d'Andalousie).

↳ L'écart est réduit entre les 2 premières notes :

Les éléments occidentaux, classiques

▪ Le utilisé : l'..... avec ses voix typiques.

▪ L'instrumentation : malgré l'insertion de quelques instruments espagnols, la formation est classique : De plus, la est absente.

L'Espagne, un pays oriental ?

▪ A première vue, pas du tout...

✿ De par sa situation, l'Espagne se situe en Europe (à l'Ouest) et se trouve proche de la France.

▪ Mais...

✿ Malgré la proximité avec la France, le pays est tout de même différent, étranger. De plus, certains paysages ressemblent bien plus à ceux de l'Afrique du Nord qu'à notre état. Le seul désert de l'Europe se situe en Espagne (au sud) : celui de Tabernas

✿ L'Espagne a connu, à plusieurs reprises, la présence des peuples sur le territoire. Ce n'est pas sans conséquences sur la culture du pays. En effet, l'influence orientale et arabe est nettement perceptible, et ce notamment dans les arts.

⇒ Ainsi, l'Espagne a des accents orientaux non négligeables. Faire référence à l'Espagne peut aisément s'apparenter à de l'orientalisme.
D'après Victor, « l'Espagne est à demi-..... ».

Conclusion

Georges Bizet a fait le pari osé de réunir 2 mondes très différents voire opposés, le style savant occidental classique et le style espagnol orientalisant. Une telle initiative est réussie pour Bizet. En effet, il a su tirer des deux mondes leurs propres richesses, afin d'offrir une œuvre qui connaît, encore de nos jours, un immense succès.

Pourquoi une telle fascination pour « l'ailleurs » au 19ème siècle ?

- Les artistes sont tristes et rejettent la société occidentale qu'ils n'apprécient pas.
- Ils recherchent un idéal qu'ils vont trouver ailleurs : l'Orient, un orient fantasmé, idéalisé. Il devient un prétexte pour s'évader dans le rêve, moyen efficace pour fuir la réalité triste.
- Les romantiques ont soif de nouveauté. Comme on l'a vu durant la 2ème séquence, la musique se restreint aux mêmes procédés (2 gammes seulement : Majeure et mineure). L'intérêt pour l'Orient permet de renouveler en profondeur les musiques, grâce à l'ajout d'instruments exotiques et de nouvelles gammes (mode andalou, 2nde augmentée...)

Pourquoi une telle fascination pour « l'ailleurs » au 19ème siècle ?

- Les artistes sont tristes et rejettent la société occidentale qu'ils n'apprécient pas.
- Ils recherchent un idéal qu'ils vont trouver ailleurs : l'Orient, un orient fantasmé, idéalisé. Il devient un prétexte pour s'évader dans le rêve, moyen efficace pour fuir la réalité triste.
- Les romantiques ont soif de nouveauté. Comme on l'a vu durant la 2ème séquence, la musique se restreint aux mêmes procédés (2 gammes seulement : Majeure et mineure). L'intérêt pour l'Orient permet de renouveler en profondeur les musiques, grâce à l'ajout d'instruments exotiques et de nouvelles gammes (mode andalou, 2nde augmentée...)

L'attrait pour « l'ailleurs » n'est pas réservé au 19ème siècle...

D'innombrables exemples l'attestent. Cet attrait fait partie de la nature de l'homme.

- « L'herbe est plus verte ailleurs ». L'homme ne se satisfait pas toujours de ce qu'il a, et envie l'autre qu'il pense à tort être plus heureux. Il a tendance à l'idéaliser.
- L'Homme est paradoxal :
 - ☞ Ce qui lui est étranger peut autant le fasciner (cela éveille sa curiosité), que lui faire peur.
 - Il a besoin de l'autre pour s'enrichir et pour grandir. 🤩 🤔
 - Mais le « différent » peut aussi le déstabiliser.
 - ☞ Le 19ème siècle est le témoin de ce paradoxe. A la fois, il y a un vif intérêt pour l'ailleurs, mais aussi un rejet des peuples voisins étrangers. Un tel phénomène conduit à la xénophobie et au racisme. Ce qui aboutit à des horreurs telles que les guerres mondiales du 20ème siècle et la tentative de suppression de peuples entiers.

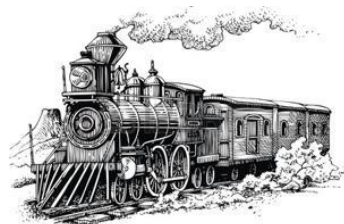
L'attrait pour « l'ailleurs » n'est pas réservé au 19ème siècle...

D'innombrables exemples l'attestent. Cet attrait fait partie de la nature de l'homme.

- « L'herbe est plus verte ailleurs ». L'homme ne se satisfait pas toujours de ce qu'il a, et envie l'autre qu'il pense à tort être plus heureux. Il a tendance à l'idéaliser.
- L'Homme est paradoxal :
 - ☞ Ce qui lui est étranger peut autant le fasciner (cela éveille sa curiosité), que lui faire peur.
 - Il a besoin de l'autre pour s'enrichir et pour grandir. 🤩 🤔
 - Mais le « différent » peut aussi le déstabiliser.
 - ☞ Le 19ème siècle est le témoin de ce paradoxe. A la fois, il y a un vif intérêt pour l'ailleurs, mais aussi un rejet des peuples voisins étrangers. Un tel phénomène conduit à la xénophobie et au racisme. Ce qui aboutit à des horreurs telles que les guerres mondiales du 20ème siècle et la tentative de suppression de peuples entiers.

Qu'est-ce qui a permis le développement de « l'exotisme » au 19ème siècle ?

- Tout a débuté avec l'expédition militaire d'Egypte au début du 19ème siècle : Bonaparte (Napoléon) souhaite être accompagné par des artistes qui viennent explorer le pays (la culture, les sciences...)
- L'attrait pour l'Orient coïncide avec l'expansion coloniale de la France au Maghreb et dans les autres pays d'Orient au 19ème siècle.
- Les expositions universelles se multiplient.

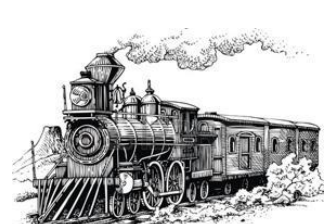

- Les moyens de transport (arrivées du bateau à vapeur, du chemin de fer...) se développent, ce qui favorise les voyages.

Qu'est-ce qui a permis le développement de « l'exotisme » au 19ème siècle ?

- Tout a débuté avec l'expédition militaire d'Egypte au début du 19ème siècle : Bonaparte (Napoléon) souhaite être accompagné par des artistes qui viennent explorer le pays (la culture, les sciences...)
- L'attrait pour l'Orient coïncide avec l'expansion coloniale de la France au Maghreb et dans les autres pays d'Orient au 19ème siècle.
- Les expositions universelles se multiplient.

- Les moyens de transport (arrivées du bateau à vapeur, du chemin de fer...) se développent, ce qui favorise les voyages.

Pourquoi une telle fascination pour « l'ailleurs » au^{ème} siècle ?

- Les artistes sont et rejettent la société occidentale qu'ils n'apprécient pas.
- Ils recherchent un idéal qu'ils vont trouver ailleurs : l'Orient, un orient fantasmé, idéalisé. Il devient un prétexte pour s'évader dans le, moyen efficace pour fuir la réalité triste.
- Les romantiques ont soif de

Comme on l'a vu durant la 2ème séquence, la musique se restreint aux mêmes procédés (... gammes seulement : et). L'intérêt pour l'Orient permet de en profondeur les musiques, grâce à l'ajout d'..... exotiques et de nouvelles gammes (mode andalou, 2nde augmentée...)

L'attrait pour « l'ailleurs » n'est pas réservé au 19ème siècle...

D'innombrables exemples l'attestent. Cet attrait fait partie de la nature de l'homme.

- « L'herbe est plus ailleurs ». L'homme ne se satisfait pas toujours de ce qu'il a, et envie l'autre qu'il pense à tort être plus heureux. Il a tendance à l'idéaliser.
- L'Homme est paradoxal :

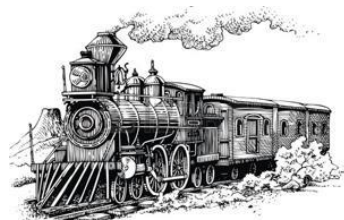
☞ Ce qui lui est étranger peut autant le fasciner (cela éveille sa curiosité), que lui faire

- Il a besoin de l'autre pour s'enrichir et pour grandir. 🤩 🤔
- Mais le « différent » peut aussi le déstabiliser.

☞ Le 19ème siècle est le témoin de ce paradoxe. A la fois, il y a un vif intérêt pour l'ailleurs, mais aussi un rejet des peuples voisins étrangers. Un tel phénomène conduit à la et au Ce qui aboutit à des horreurs telles que les guerres du 20ème siècle et la tentative de suppression de peuples entiers.

Qu'est-ce qui a permis le développement de « l'exotisme » au 19ème siècle ?

- Tout a débuté avec l'expédition militaire d'..... au début du 19ème siècle : Bonaparte (.....) souhaite être accompagné par des qui viennent explorer le pays (la culture, les sciences...)
- L'attrait pour l'Orient coïncide avec l'expansion de la France au Maghreb et dans les autres pays d'Orient au 19ème siècle.
- Les expositions se multiplient.

- Les moyens de (arrivées du bateau à, du chemin de fer...) se développent, ce qui favorise les

Pourquoi une telle fascination pour « l'ailleurs » au^{ème} siècle ?

- Les artistes sont et rejettent la société occidentale qu'ils n'apprécient pas.
- Ils recherchent un idéal qu'ils vont trouver ailleurs : l'Orient, un orient fantasmé, idéalisé. Il devient un prétexte pour s'évader dans le, moyen efficace pour fuir la réalité triste.
- Les romantiques ont soif de

Comme on l'a vu durant la 2ème séquence, la musique se restreint aux mêmes procédés (... gammes seulement : et). L'intérêt pour l'Orient permet de en profondeur les musiques, grâce à l'ajout d'..... exotiques et de nouvelles gammes (mode andalou, 2nde augmentée...)

L'attrait pour « l'ailleurs » n'est pas réservé au 19ème siècle...

D'innombrables exemples l'attestent. Cet attrait fait partie de la nature de l'homme.

- « L'herbe est plus ailleurs ». L'homme ne se satisfait pas toujours de ce qu'il a, et envie l'autre qu'il pense à tort être plus heureux. Il a tendance à l'idéaliser.
- L'Homme est paradoxal :

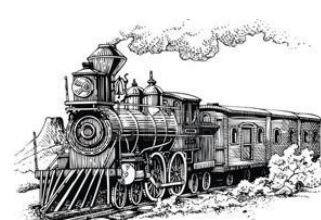
☞ Ce qui lui est étranger peut autant le fasciner (cela éveille sa curiosité), que lui faire

- Il a besoin de l'autre pour s'enrichir et pour grandir. 🤩 🤔
- Mais le « différent » peut aussi le déstabiliser.

☞ Le 19ème siècle est le témoin de ce paradoxe. A la fois, il y a un vif intérêt pour l'ailleurs, mais aussi un rejet des peuples voisins étrangers. Un tel phénomène conduit à la et au Ce qui aboutit à des horreurs telles que les guerres du 20ème siècle et la tentative de suppression de peuples entiers.

Qu'est-ce qui a permis le développement de « l'exotisme » au 19ème siècle ?

- Tout a débuté avec l'expédition militaire d'..... au début du 19ème siècle : Bonaparte (.....) souhaite être accompagné par des qui viennent explorer le pays (la culture, les sciences...)
- L'attrait pour l'Orient coïncide avec l'expansion de la France au Maghreb et dans les autres pays d'Orient au 19ème siècle.
- Les expositions se multiplient.

- Les moyens de (arrivées du bateau à, du chemin de fer...) se développent, ce qui favorise les

