

Quand les musiciens se lancent des défis...

Introduction : Qui n'a jamais voulu relever dans sa vie des défis ? Faire du vélo sans les mains, marcher en fermant les yeux sont les premiers challenges que nous nous sommes imposés. Le défi ne se limite pas à l'enfance et à un seul domaine. Et oui, interpréter un concerto avec qu'une seule main 🖐️ semble être un jeu amusant selon certains pianistes, comme nous avons pu le constater lors de la séance précédente. Dans cette séquence nous allons explorer en détail ce qui se passe dans le domaine musical, en se penchant notamment sur un genre particulier, la passacaille.

Passacaille (Chaconne) ?

- ➔ Il s'agit d'une composition musicale qui repose sur une basse obstinée.
  - ↘ Cette dernière est, comme son nom l'indique, une basse qui se répète indéfiniment en boucle à l'identique pendant toute l'œuvre. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
  - ↘ A partir de cette basse, le compositeur invente les mélodies qui la complètent.
- ➔ Un défi pour le compositeur ? Une telle composition fait face à des contraintes non négligeables :
  - En raison de la répétition de la basse, la musique risque d'être particulièrement monotone. Il s'agit pour le compositeur de parvenir à offrir une œuvre suffisamment variée. Il lui faudra diversifier les mélodies qui complètent cet accompagnement.
  - Mais ! Les notes de ces mélodies inventées doivent se combiner parfaitement à celles de la basse. Il est nécessaire d'éviter les dissonances, ou de les manier habilement. Voilà une contrainte supplémentaire ! 😊

Exemple n°1 : Passacaille de Leopold Godowsky

La basse obstinée choisie : Elle est composée de 12 notes graves, et est répétée 44 fois ! Elle a été empruntée à la Symphonie inachevée de Franz Schubert. Godowsky rend en quelque sorte hommage à ce compositeur.

Andante moderato (about ♩ = 100)

A musical score for the bass line of the Godowsky Chaconne. It is in 3/4 time with a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked 'Andante moderato (about ♩ = 100)'. The score shows a sequence of notes with fingerings indicated by numbers 1-5. The dynamics are marked 'pp mesto e misterioso'. The notes are: G2 (finger 2), F#2 (finger 4), E2 (finger 1), D2 (finger 2), C2 (finger 3), B1 (finger 1), A1 (finger 2), G1 (finger 3), F#1 (finger 1), E1 (finger 2), D1 (finger 3), C1 (finger 1).

pp mesto e misterioso

Comment le compositeur parvient-il à offrir une musique variée malgré la répétition ?

- Le compositeur réussit à offrir différents caractères
  - ↘ La musique est parfois calme est douce... 😊
...Grâce au tempo lent et à la nuance *piano*.
  - ↘ Mais elle peut devenir pesante... 😞
...à la faveur d'une nuance plus forte, le tempo restant lent.
  - ↘ Elle s'anime par moment pour prendre un caractère nettement plus dynamique, voire dramatique ! 😡
...grâce aux cascades de notes très rapides et à la nuance *fortissimo*,
- Il triche un peu 😏 : Habituellement les modifications ne concernent pas la basse qui doit rester immuable. Or, Godowsky se permet parfois de ne pas respecter scrupuleusement cette règle 😊 :
Voici les changements qu'il apporte à la basse :
  - ↘ La Hauteur : la basse est parfois dans les aigus. Ainsi, elle change de rôle pour prendre celui de « mélodie ».
  - ↘ La vitesse d'exécution change (tantôt plus lente ou au contraire plus rapide)
  - ↘ Il modifie le rythme à certaines reprises et rajoute des notes.
  - ↘ Le mode : La mélodie passe du mineur au majeur (certaines notes sont réhaussées), ce qui contribue au caractère joyeux. 😊

A-t-il pour autant échoué dans son défi ? 😊

Les modifications à la basse obstinée restent superficielles, son dessin mélodique est toujours facilement identifiable à l'oreille, ce qui est essentiel. Ainsi, nous pouvons reconnaître que Godowski a su pleinement relever ce défi ! 😊

D'autres compositeurs sont allés plus loin. En effet, dans la Chaconne de Tomaso Antonio Vivaldi, le compositeur se permet beaucoup de libertés, en réalisant de profondes modifications. Il est souvent difficile d'identifier la basse, le défi initial perd un peu de son intérêt.

♪Exemple n°2 : La Sarabande d'Eugène Ysaÿe

Une Sarabande est à l'origine une danse à 3 temps. 🎻

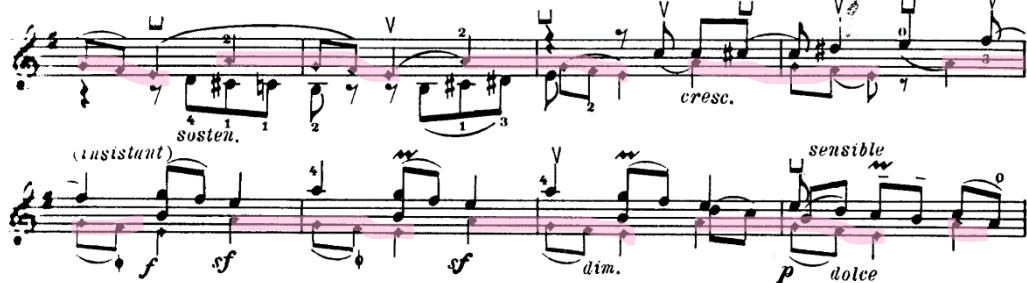
Comparaison avec l'œuvre précédente :

Le point commun ? L'œuvre prend la forme d'une passacaille. Un élément musical est répété en boucle et sert de base à l'œuvre. Ysaÿe doit composer sa pièce autour de cet élément, ce qui constitue un défi difficile à relever.

La différence : Les contraintes sont encore plus importantes :

♣ L'élément répétitif diffère :

- Il est bien plus court et simple : 4 notes seulement ! (12 dans l'œuvre de Godowsky)
- ⇒ Par conséquent, la musique risque d'être encore plus répétitive, et il est donc encore plus difficile pour le compositeur, d'offrir une musique suffisamment variée.

♣ L'instrument utilisé est le violon et non le piano.

- Le piano 🎹 est un instrument polyphonique, il est donc aisé de réaliser simultanément la mélodie et l'accompagnement.
- Le violon 🎻 est, à l'inverse, un instrument monodique, c'est-à-dire qu'on ne joue, habituellement, avec celui-ci, qu'une seule note à la fois. Il devient difficile d'interpréter plusieurs mélodies simultanément. Le compositeur doit donc prendre en compte toutes les contraintes violonistiques, afin de ne pas offrir une œuvre « injouable ».
- ⇒ Dans la Sarabande, Ysaÿe parvient à créer l'illusion sonore d'une œuvre jouée par plusieurs violons 🎻🎻🎻, alors qu'un seul n'est présent 🎻 ! 😊

Comment Ysaÿe parvient-il à varier la musique ?

Il utilise en partie les mêmes moyens de Godowsky.

♣ 2 manières de jouer sont employées :

- Pizzicato : Il pince les cordes avec les doigts.
- Arco : Le violoniste frotte les cordes avec un archet. 🎻
  - ↳ Une telle initiative permet d'obtenir 2 sonorités contrastées.

♪Exemple n°2 : La Sarabande d'Eugène Ysaÿe

Une Sarabande est à l'origine une danse à 3 temps. 🎻

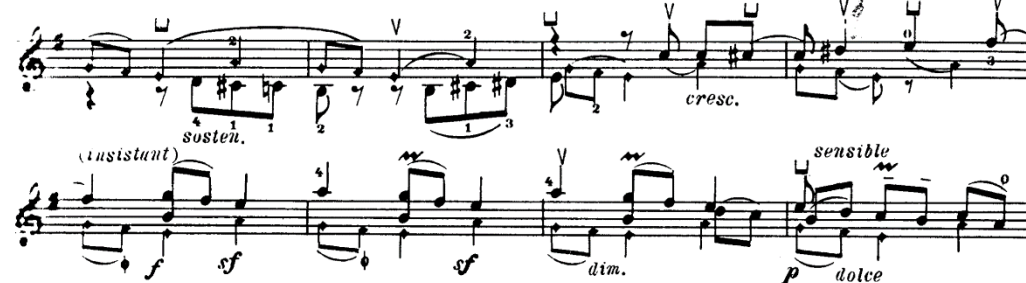
Comparaison avec l'œuvre précédente :

Le point commun ? L'œuvre prend la forme d'une passacaille. Un élément musical est répété en boucle et sert de base à l'œuvre. Ysaÿe doit composer sa pièce autour de cet élément, ce qui constitue un défi difficile à relever.

La différence : Les contraintes sont encore plus importantes :

♣ L'élément répétitif diffère :

- Il est bien plus court et simple : 4 notes seulement ! (12 dans l'œuvre de Godowsky)
- ⇒ Par conséquent, la musique risque d'être encore plus répétitive, et il est donc encore plus difficile pour le compositeur, d'offrir une musique suffisamment variée.

♣ L'instrument utilisé est le violon et non le piano.

- Le piano 🎹 est un instrument polyphonique, il est donc aisé de réaliser simultanément la mélodie et l'accompagnement.
- Le violon 🎻 est, à l'inverse, un instrument monodique, c'est-à-dire qu'on ne joue, habituellement, avec celui-ci, qu'une seule note à la fois. Il devient difficile d'interpréter plusieurs mélodies simultanément. Le compositeur doit donc prendre en compte toutes les contraintes violonistiques, afin de ne pas offrir une œuvre « injouable ».
- ⇒ Dans la Sarabande, Ysaÿe parvient à créer l'illusion sonore d'une œuvre jouée par plusieurs violons 🎻🎻🎻, alors qu'un seul n'est présent 🎻 ! 😊

Comment Ysaÿe parvient-il à varier la musique ?

Il utilise en partie les mêmes moyens de Godowsky.

♣ 2 manières de jouer sont employées :

- Pizzicato : Il pince les cordes avec les doigts.
- Arco : Le violoniste frotte les cordes avec un archet. 🎻
  - ↳ Une telle initiative permet d'obtenir 2 sonorités contrastées.

Quand les musiciens se lancent des .....

Introduction : Qui n'a jamais voulu relever dans sa vie des défis ? Faire du vélo sans les ....., marcher en fermant les ....., sont les premiers challenges que nous nous sommes imposés. Le défi ne se limite pas à l'enfance et à un seul domaine. Et oui, interpréter un ..... avec qu'une seule ..... semble être un jeu amusant selon certains pianistes, comme nous avons pu le constater lors de la séance précédente. Dans cette séquence nous allons explorer en détail ce qui se passe dans le domaine musical, en se penchant notamment sur un genre particulier, la .....

Passacaille (Chaconne) ?

→ Il s'agit d'une composition musicale qui repose sur une .....
 ↳ Cette dernière est, comme son nom l'indique, une basse qui se ..... indéfiniment en ..... à l'identique pendant toute l'œuvre. ☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️
 ↳ A partir de cette basse, le compositeur invente les mélodies qui la complètent.

→ Un défi pour le compositeur ? Une telle composition fait face à des contraintes non négligeables :

- En raison de la ..... de la basse, la musique risque d'être particulièrement monotone. Il s'agit pour le compositeur de parvenir à offrir une œuvre suffisamment ..... Il lui faudra diversifier les mélodies qui complètent cet accompagnement.
- Mais ! Les notes de ces mélodies inventées doivent se combiner parfaitement à celles de la basse. Il est nécessaire d'éviter les ....., ou de les manier habilement. Voilà une contrainte supplémentaire ! 😊

Exemple n°1 : Passacaille de Leopold .....

La basse obstinée choisie : Elle est composée de ..... notes graves, et est répétée ..... fois ! Elle a été empruntée à la Symphonie inachevée de Franz Schubert. Godowsky rend en quelque sorte hommage à ce compositeur.

Andante moderato (about ♩ = 100)

pp mesto e misterioso

Comment le compositeur parvient-il à offrir une musique variée malgré la répétition ?

- Le compositeur réussit à offrir différents .....
  - ↳ La musique est parfois calme est douce... 😊
 ...Grâce au tempo ..... et à la nuance .....
  - ↳ Mais elle peut devenir pesante... ☹️
 ...à la faveur d'une nuance plus ....., le tempo restant lent.
  - ↳ Elle s'anime par moment pour prendre un caractère nettement plus dynamique, voire dramatique ! 😊
 ...grâce aux cascades de notes très ..... et à la nuance *fortissimo*
- Il ..... un peu ☹️ : Habituellement les modifications ne concernent pas la basse qui doit rester ..... Or, Godowsky se permet parfois de ne pas respecter scrupuleusement cette règle ☹️ :
Voici les changements qu'il apporte à la basse :
  - ↳ La ..... : la basse est parfois dans les ..... Ainsi, elle change de rôle pour prendre celui de « ..... ».
  - ↳ La vitesse d'exécution change (tantôt plus lente ou au contraire plus rapide)
  - ↳ Il modifie le rythme à certaines reprises et rajoute des notes.
  - ↳ Le mode : La mélodie passe du ..... au ..... (certaines notes sont .....), ce qui contribue au caractère joyeux. 😊

↳ A-t-il pour autant échoué dans son défi ? ☹️
 Les modifications à la basse obstinée restent superficielles, son dessin mélodique est toujours facilement identifiable à l'oreille, ce qui est essentiel. Ainsi, nous pouvons reconnaître que Godowsky a su pleinement relever ce défi ! 😊

D'autres compositeurs sont allés plus loin. En effet, dans la Chaconne de Tomaso Antonio ....., le compositeur se permet beaucoup de libertés, en réalisant de profondes modifications. Il est souvent difficile d'identifier la basse, le défi initial perd un peu de son intérêt.

♪ Exemple n°2 : La Sarabande d'Égène .....

Une Sarabande est à l'origine une ..... à 3 temps. 🎻

Comparaison avec l'œuvre précédente :

Le point commun ? L'œuvre prend la forme d'une .....

Un élément musical est ..... en boucle et sert de base à l'œuvre. Ysaÿe doit composer sa pièce autour de cet élément, ce qui constitue un défi difficile à relever.

La différence : Les contraintes sont encore plus importantes :

♣ L'élément répétitif diffère :

➤ Il est bien plus ..... : ..... notes seulement !

(..... dans l'œuvre de Godowsky)

⇒ Par conséquent, la musique risque d'être encore plus répétitive, et il est donc encore plus difficile pour le compositeur, d'offrir une musique suffisamment variée.

Musical score for the Sarabande d'Égène, showing two staves with various musical notations including dynamics (cresc., sosten., sf, dim., p dolce) and articulation (sensible, insistant).

♣ L'instrument utilisé est le ..... et non le .....

➤ Le piano [III] est un instrument ....., il est donc aisé de réaliser simultanément la mélodie et l'.....

➤ Le violon 🎻 est, à l'inverse, un instrument ....., c'est-à-dire qu'on ne joue, habituellement, avec celui-ci, qu'.....note à la fois. Il devient difficile d'interpréter plusieurs mélodies simultanément. Le compositeur doit donc prendre en compte toutes les contraintes violonistiques, afin de ne pas offrir une œuvre « injouable ».

⇒ Dans la Sarabande, Ysaÿe parvient à créer l'illusion sonore d'une œuvre jouée par ..... violons 🎻🎻🎻, alors qu'un seul n'est présent 🎻 ! 😊

Comment Ysaÿe parvient-il à varier la musique ?

Il utilise en partie les mêmes moyens de Godowsky.

♣ 2 manières de jouer sont employées :

➤ ..... : Il ..... les cordes avec les doigts.

➤ ..... : Le violoniste ..... les cordes avec un archet. 🎻

↳ Une telle initiative permet d'obtenir 2 sonorités contrastées.

♪ Exemple n°2 : La Sarabande d'Égène .....

Une Sarabande est à l'origine une ..... à 3 temps. 🎻

Comparaison avec l'œuvre précédente :

Le point commun ? L'œuvre prend la forme d'une .....

Un élément musical est ..... en boucle et sert de base à l'œuvre. Ysaÿe doit composer sa pièce autour de cet élément, ce qui constitue un défi difficile à relever.

La différence : Les contraintes sont encore plus importantes :

♣ L'élément répétitif diffère :

➤ Il est bien plus ..... : ..... notes seulement !

(..... dans l'œuvre de Godowsky)

⇒ Par conséquent, la musique risque d'être encore plus répétitive, et il est donc encore plus difficile pour le compositeur, d'offrir une musique suffisamment variée.

Musical score for the Sarabande d'Égène, showing two staves with various musical notations including dynamics (cresc., sosten., sf, dim., p dolce) and articulation (sensible, insistant).

♣ L'instrument utilisé est le ..... et non le .....

➤ Le piano [III] est un instrument ....., il est donc aisé de réaliser simultanément la mélodie et l'.....

➤ Le violon 🎻 est, à l'inverse, un instrument ....., c'est-à-dire qu'on ne joue, habituellement, avec celui-ci, qu'.....note à la fois. Il devient difficile d'interpréter plusieurs mélodies simultanément. Le compositeur doit donc prendre en compte toutes les contraintes violonistiques, afin de ne pas offrir une œuvre « injouable ».

⇒ Dans la Sarabande, Ysaÿe parvient à créer l'illusion sonore d'une œuvre jouée par ..... violons 🎻🎻🎻, alors qu'un seul n'est présent 🎻 ! 😊

Comment Ysaÿe parvient-il à varier la musique ?

Il utilise en partie les mêmes moyens de Godowsky.

♣ 2 manières de jouer sont employées :

➤ ..... : Il ..... les cordes avec les doigts.

➤ ..... : Le violoniste ..... les cordes avec un archet. 🎻

↳ Une telle initiative permet d'obtenir 2 sonorités contrastées

