

Musique - Fiche de révisions

Histoire des Arts

Collège Léonard de Vinci

Guerre, pouvoir et musique

Alexandre Nevski : film de Sergueï Eisenstein, réalisé en 1938. Musique de Sergueï Prokofiev.

Il s'agit d'un film de propagande. À l'époque, la rivalité entre les allemands et les russes est très forte. Staline commande donc ce film à l'un des réalisateurs les plus talentueux de son époque, afin de s'en servir comme d'un outil de propagande. Pendant le tournage, l'équipe du film était sous surveillance constante, afin d'éviter que tout message de contestation du pouvoir en place puisse être dissimulé dans le film.

L'histoire est calquée sur un événement historique réel : la bataille du lac Peïpous, remportée par les russes sur les chevaliers teutoniques au XIIIème siècle. Pris entre plusieurs ennemis, les russes décident de s'unir pour vaincre leurs ennemis et se rassemblent autour d'Alexandre Nevski : héros qui mènera les troupes à la victoire. Trop lourdement chargés et armés, les soldats allemands feront s'écrouler la glace sous le poids de leurs montures, tandis que les russes, moins bien équipés mais plus rusés s'en sortent avec très peu de pertes.

Afin de mettre en avant les héros et de susciter un sentiment patriotique fort, Prokofiev a accompagné chaque image d'une musique bien particulière, en utilisant le principe du *leitmotiv*. Par exemple, l'apparition des soldats ennemis se fait sur une musique lente, sinistre et inquiétante, tandis que toutes les scènes filmées du côté russe sont accompagnées d'une musique dynamique et joyeuse.

Des chants traditionnels russes ont d'ailleurs été repris, afin qu'ils soient reconnus par le public, qui s'identifie d'autant plus aux héros du film. Ces chants sont le plus souvent chantés à l'*unisson*, pour symboliser l'union du peuple.

Beaucoup de stéréotypes ont été choisis pour les personnages, afin que chaque spectateur puisse s'attacher à au moins un des soldats russes : on voit indifféremment aller à la guerre des jeunes, des vieillards, des femmes, des enfants, des soldats courageux, peureux, généreux, charismatiques etc.

Chevaliers teutons, sinistres et identiques

Le plan en contre-plongée sur le héros symbolise sa grandeur.

Dans la musique, cela se traduit par une abondance de *thèmes*, permettant de traduire des émotions différentes pour chaque personnage. En revanche, les soldats teutons sont tous représentés à l'identique, cachés sous leurs armures et identifiés par les mêmes instruments : des *cuvres* (cors, trombones, trompettes) et des *percussions*, joués dans des registres graves.

Musique et engagement

Flying Whales : musique du groupe de death/thrash metal français Gojira, sortie en 2005 avec l'album *From Mars to Sirius*.

Le groupe doit en partie sa notoriété grâce à ses actions de prévention quant à la protection de l'environnement au travers du monde. Cette chanson est plus particulièrement destinée à informer le public sur la disparition des baleines, espèce menacée d'extinction. L'utilisation d'un sampler permet de rediffuser des enregistrements du « chant » de l'animal, et contribue au caractère méditatif de la première partie.

Partie 1		Partie 2	
Instruments	Guitare électrique, basse, batterie, sampler.	Instruments	Guitare électrique, basse, batterie, voix d'homme.
Rythme	Rythme calme.	Rythme	Rythme identique, mais beaucoup plus marqué.
Caractère	Répétitif, méditatif.	Caractère	Agressif, dynamique.
Effets	Légère compression du son, saturation des guitares.	Effets	Saturation à l'extrême (distorsion).
Particularités	Caractère très répétitif : le même riff est joué en boucle. Sons de baleines (sampler).	Paroles	Voix d'homme
		Particularités	Riffs répétés, mais beaucoup de <i>breaks</i> (variations).

Compression dynamique de la chanson

Ce procédé permet d'obtenir un volume sonore très élevé du début à la fin du morceau, en « compressant » les crêtes du son. Ainsi, le volume peut-être poussé au maximum tout en restant constant, ce qui est impossible dans des conditions acoustiques naturelles.

*Water of chaos
Have invaded all space
The flood on earth again
I have to find the whales
That once did guides us
To dry lands of life
I won't despair
I'll break this dark all around*

Ce type de musique se destinant clairement à un public bien précis (amateur de rock/metal), il en reprend les codes : rythme très marqué sur lequel les auditeurs pratiquent le *headbang* (balancement de la tête), son des guitares saturé à l'extrême (distorsion), volume très élevé, voix gutturale, etc.

Bien que le sujet abordé soit universel, le groupe ne peut donc pas prétendre s'adresser à tout le monde.

*Huge tunnel ends in light
Like banks of clouds they gather
See massive shape of flesh
Swimming giants in the clear
The mightiest comes to me
I'm on the wing, wide open
They teach me how to fly
Slowly moving in the air
They dance*

Le visuel de l'album *From Mars to Sirius* est directement inspiré du logo de l'ONG américaine *Sea Shepherd Conservation Society*. Celle-ci s'implique dans la sauvegarde des océans en essayant de faire respecter les conventions internationales de protection de la nature.

Musique et patriotisme

Fanfare for the common man : musique de Aaron Copland.

Eugène Goossens a demandé à Copland d'écrire une musique en l'honneur des soldats de la seconde guerre mondiale, comme s'il s'agissait d'un hymne. Pour cela, il a choisi d'écrire dans le style de la fanfare, c'est-à-dire exclusivement avec des cuivres et des percussions.

Toute la pièce est construite sur un long *crescendo* : les instruments rentrent peu à peu. Le caractère gagne donc énormément en intensité entre le début et la fin de morceau : c'est une manière de captiver le public.

Le caractère patriotique de cette musique est accentué par un *tempo* lent, qui lui donne un aspect très solennel. C'est une raison pour laquelle cette musique a été employée dans de nombreux autres contextes : ouverture des discours du président Barack Obama, introduction aux concerts des Rolling Stones, musique d'entrée de certains sportifs américains dans des stades, etc.

Cette œuvre est donc souvent employée quand il s'agit de représenter des personnages en héros, qu'ils soient militaires, hommes politiques, sportifs ou même stars internationales !

Très célèbre aux États-Unis, *Fanfare for the common man* est considérée comme un deuxième hymne national.

Ce type de musique, censée représenter le courage, l'héroïsme et le patriotisme, a été repris dans de nombreux films comme *Star Wars*, *Indiana Jones*, *Rocky*, *Il faut sauver le soldat Ryan*...

Nabucco (Va pensiero) : musique de Verdi

Verdi a lui aussi voulu donner un sentiment patriotique à sa musique. Dans cet opéra, le « *chœur des esclaves* » (chanté à l'unisson) symbolise l'union du peuple face à la tyrannie. Ces airs ont rendu le compositeur si populaire en son temps que le peuple écrivait V.E.R.D.I sur les murs des villes, ce qui signifiait également **Viva Vittorio Emmanuel, Re D'Italia** (*Vive Vittorio Emmanuel, Roi D'Italie*).

La fanfare

La fanfare peut représenter à la fois un type d'orchestre et un style de musique.

Type d'orchestre : on y retrouve essentiellement des instruments employés dans l'armée, car très sonores :

- Trompettes	}	<i>Cuivres</i>
- Clairons.		
- Cors.		
- Trombones.		
- Tubas	}	<i>Percussions</i>
- Caisse claire		
- Grosse-caisse		
- Timbales		

Style de musique : un fanfare désigne aussi une musique écrite pour des cuivres et percussions. Elle est donc souvent de caractère militaire.

Vous pouvez associer ces œuvres à des thématiques comme **Arts et propagande**, **L'art engagé**, **Arts et résistance** ou encore **Le super-héros**, symbole du pouvoir américain.

