

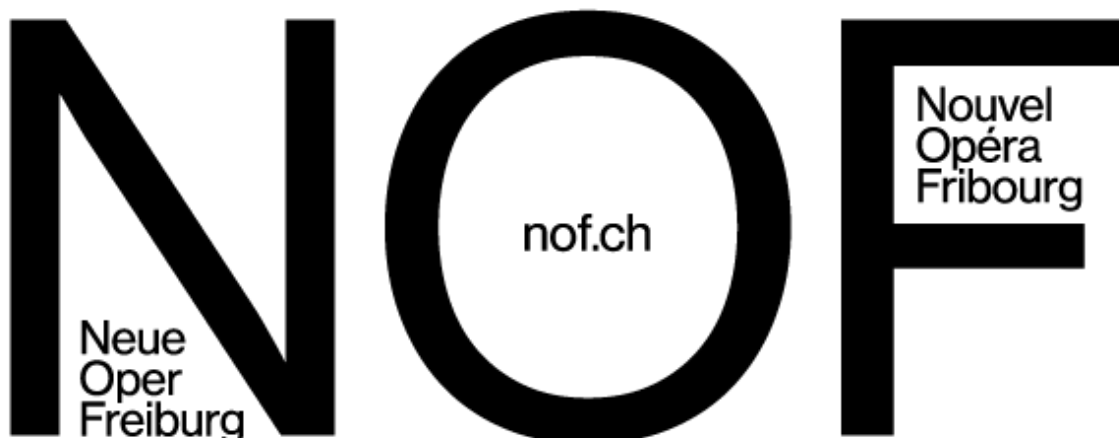
I hate new music!

Destiné aux professeur-es

Une création du NOF

Document créé par Raphael Eccel

Dossier pédagogique

I hate new music!

One-woman-vocal-show

Concept, chant - Sarah Defrise (soprano)

Mise en scène - Natacha Kowalski

Durée: 1h

Langue: français

Surtitres: sans surtitre avec libretto en français et allemand

Nuithonie, Villars-sur-Glâne – 11.11.23 – 19h00

Nuithonie, Villars-sur-Glâne – 12.11.23 – 15h00

Nuithonie, Villars-sur-Glâne – 14.11.2023 – 13h30 – Scolaire

Nuithonie, Villars-sur-Glâne – 15.11.2023 – 19h00

Concept, chant - Sarah Defrise

Mise en scène - Natacha Kowalski

Chorégraphie - Johanne Saunier

Création lumière - Jean-Louis Bonmariage

Conception visuelle, projections - CINE3D

Sommaire

Quelques informations sur le spectacle	4
Qu'est-ce que la musique contemporaine ?	5
Deux concepts importants de la musique contemporaine	7
Quelques œuvres du spectacle	9

Quelques informations sur le spectacle

I hate new music! aborde la musique contemporaine avec un humour caustique. Sarah Defrise, chanteuse lyrique, se dévoile seule sur scène dans un one-woman-show mêlant anecdotes personnelles, interprétation a capella de pièces contemporaines de Luciano Berio, John Cage et Cathy Berberian. L'occasion de découvrir et de plonger dans ce répertoire et de passer un bon moment à rire des histoires que nous raconte la chanteuse.

« L'humour est la meilleure arme que je connaisse pour désacraliser un objet. Or il s'agit bien de désacraliser la musique contemporaine pour que chacun, érudit ou non, puisse s'en saisir, se l'approprier.

Encore aujourd'hui, tous les interprètes de musique(s) contemporaine(s) savent que nous rencontrons une sorte de « crise du public ». J'ai voulu montrer qu'il s'agit d'un grand malentendu : la musique contemporaine est ouverte à tou-te-s, elle peut parler à tout le monde, elle est précisément le lieu de tous les possibles, de toutes les libertés. »

Qu'est-ce que la musique contemporaine ?

Solutions :

Vidéo 1 : Philippe Glass, Glassworks (1995) → Contemporain

Vidéo 2 : Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps (1910) → Moderne

Vidéo 3 : Luciano Berio, Sequenza II (1998) → Contemporain

Le seul extrait n'étant pas contemporain est le deuxième. Cela démontre qu'un langage cru et inaccessible n'est pas nécessairement contemporain. En outre, Glass et Berio n'ont que trois années d'écart, la musique contemporaine est un terme qui désigne aussi bien une musique compliquée qu'une musique plus accessible.

Il n'y a donc pas qu'une seule musique contemporaine !

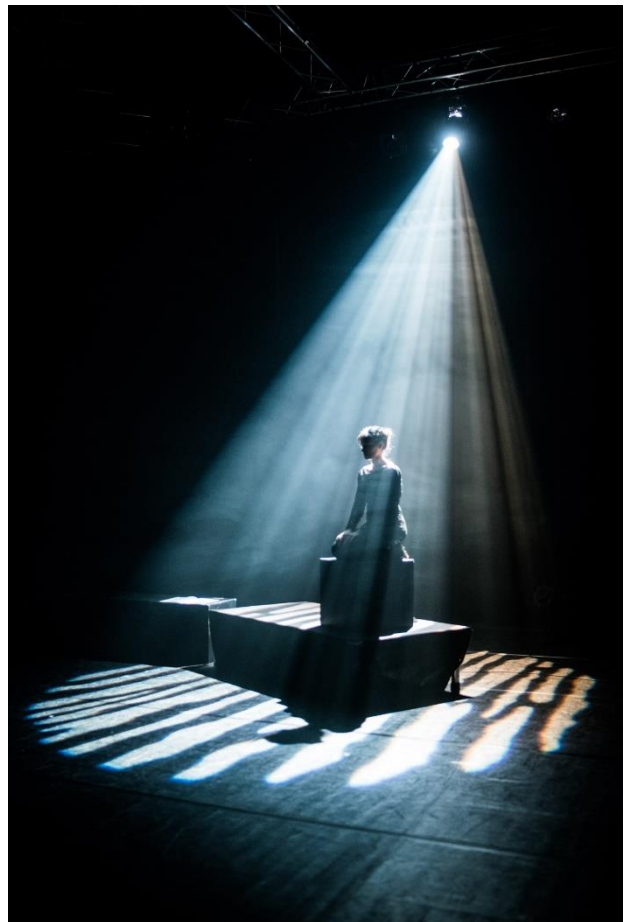
Contemporain qualifie toute la musique après la deuxième guerre mondiale.

Il y a plein de courants :

- Sérialisme
- Minimalisme
- Néo-classicisme
- Musique spectrale
- Musique stochastique
- etc...

Tous ces courants sont très différents !

Demandez aux étudiants s'ils connaissent un des courants

Quelques courants contemporains

Extrait 1

Musique spectrale : Courant de la fin du XXe siècle qui se concentre sur le temps en musique. Par l'utilisation de *clusters**, le but est de former une nappe sonore en mariant des timbres différents et en effectuant de minuscules changements au sein de cette nappe au fur et à mesure afin de briser l'impression du temps dans la musique.

Écoute de Gérard Grisey

*Groupe de notes à distance d'un demi-ton ou moins jouées simultanément pour former un accord très dissonant.

Extrait 2

Sérialisme : Technique de composition fondée sur l'utilisation des douze notes chromatiques pour former une « série » qui va permettre la construction de l'œuvre. Chaque note ne peut pas être répétée deux fois au sein d'une série.

Dans le cas de l'extrait, il s'agit de sérialisme intégral

Sérialisme intégrale : Les principes du sérialisme intégrale consiste à reprendre ceux du sérialisme et de les étendre à tous les paramètres musicaux tels que les nuances, la longueur des notes, le caractère, etc...

Écoute de Pierre Boulez

Extrait 3 :

Minimalisme : Courant américain de la deuxième moitié du XXe siècle. En France, il est nommée **musique répétitive**. Il se caractérise par une harmonie simple, une pulsation régulière et la variation lente de motifs musicaux très courts.

Écoute de Reich

Extrait 4 :

Néo-classicisme : Mouvement conçu durant la première moitié du XXe siècle mais encore très important après la deuxième guerre mondiale. Il se concentre sur les structures musicales classiques. Le but est de retirer les émotions de la musique, elle n'est que structure. Il s'agit souvent d'une parodie du langage musicale du passé.

Écoute de Poulenc

Deux concepts importants dans la musique contemporaine

Atonalité	Tonalité
<p>Remise en cause de l'harmonie traditionnelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gamme de douze notes<ul style="list-style-type: none"> ◦ do-do#-ré-ré#-mi-fa-fa#-sol-sol#-la-la#-si • Pas de gamme • Pas de hiérarchie entre les notes	<p>Harmonie traditionnelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gamme de sept notes<ul style="list-style-type: none"> ◦ do-ré-mi-fa-sol-la-si • 2 modes: majeur et mineur • Hiérarchie entre les degrés

Tonalité : Organisation hiérarchique des sons par rapport à un son de référence, la tonique, dans le système majeur/mineur.

Exemple : Si Do est la tonique, les notes les plus importantes dans la gamme sont le Sol, puis le Fa et finalement le Mi. Il y a une gravitation autour de ces notes. Dans un système tonal, les suites d'accords sont souvent prévisibles.

Ecoute de Mélancolie de Poulenc

Atonalité : Système d'écriture qui remet en cause les habitudes de composition traditionnelles et la théorie de la musique occidentale. Cette technique se caractérise par l'émancipation des dissonances (Il n'y a pas plus de « dissonances ») et le rejet de toute hiérarchie tonale (Plus de suite d'accords prévisibles).

Ecoute du Pierrot lunaire de Schönberg

Revenir sur les extraits précédents et demandez aux étudiants s'il s'agit de musique tonale ou atonale

En résumé, c'est quoi la musique contemporaine ?

Les différentes formes d'art contemporaines, en arts, littérature ou musique, sont marquées par de nouveaux comportements, notamment le renouveau stylistique, l'utilisation de nouvelles technologies et le brassage artistique induit par la diversité des origines. Les compositeurs poursuivent leurs recherches sur le langage musical commencées au début du siècle. Il y a un éclatement de courants artistiques différents : parmi ces courants, nous retrouvons le sérialisme, le néo-classicisme, le futurisme, la musique concrète, la musique spectrale, le minimalisme, etc... Le seul point commun entre tous est la remise en question du langage musical et la recherche de nouveaux moyens d'expressivité.

Désintégrations (1982) de Tristan Murail : Sur l'extrait de partition, le premier « instrument » est une bande magnétique sur laquelle des sons de sons sont enregistrés. Ils font des « clusters » alors que les instruments en dessous forme une nappe de notes approximatives (Les musiciens doivent osciller sur la note sans se poser dessus). Il est impossible d'identifier l'harmonie exacte sur cette partition, le but est de faire perdre tous les repères de l'auditeur, qu'il s'agisse de l'harmonie ou de la notion du temps tout en jouant avec les sonorités des instruments.

De quel courant s'agit-il ? *Solution : Musique spectrale*

Clapping music (1972) de Steve Reich : Une partition simple au premier abord, mais qui demande une certaine concentration de la part des interprètes. Alors que le premier musicien claque des mains avec le même motif, le deuxième se décale petit à petit. Cette pièce s'inspire du flamenco qui est mis au service d'une musique répétitive. Le but est faire perdre la notion du temps à l'auditeur par la répétition d'un motif qui se transforme petit à petit.

De quel courant s'agit-il ? *Solution : Minimalisme*

Divisez la classe en deux et essayez de jouer cette œuvre.

Quelques œuvres du spectacle

Demander aux élèves d'identifier l'instrument principal de ces extraits (la voix)

Dans un second temps, ils doivent expliquer leur différence avec leurs propres mots.

Extrait 1

III (1965) de Luciano Berio : Il s'agit de la troisième partie de l'œuvre *Le Sequenze* (les séquences). Chaque partie explore les possibilités et les limites acoustiques d'un instrument. La troisième est consacrée à la voix, en l'occurrence une voix de femme. Elle joue sur le texte qui est décomposé et transformé. Les émotions sont toujours changeantes indiquées sur la partition par des adjectifs tels que « joyeux », « rêveur » ou « extatique ». Les actions vocales vont du parler au chanté, du *forte* au *piano*, du rire au cri. Il s'agit de sérialisme

Extrait 2

***The Wonderful Widow of Eighteen Springs* (1942) de John Cage:** Cette pièce est basée sur un texte de l'auteur James Joyce. Selon le compositeur, la musique décrit les impressions du passage. La voix ne joue qu'avec trois notes, elle est accompagnée par un piano préparé* sur lequel l'interprète joue avec ses doigts et ses poings fermés afin d'obtenir des sons différents.

*Piano dans lequel des objets ont été installé pour en changer le son

Extrait 3

***PUB II* (2000) de Geroges Aperghis :** Il s'agit de la deuxième pièce du cycle *Pub-Reklamen*. C'est une pièce basée sur des textes de publicités dont nous ne comprenons que des bribes. Ce texte est mêlé à des phonèmes afin de jouer avec les limites de la voix. Cette œuvre est à la fois une étude des différentes techniques de la voix et une étude des différents caractères que peut avoir la voix selon le phonème.

Bibliographie

- GLAYMAN, Claude. « Repères Sur La Musique Contemporaine ». *Esprit*, no. 193 (7), 1993, pp. 123–39.
- BURROWS, John. *Le Spécialiste : Musique Classique*. Gründ, 2012.
- GROUT, Donald Jay., et al. *A History of Western Music*. 8th ed. New York, W. W. Norton & Company, 2010.
- OSMOND-SMITH, David, and Ben Earle. « Berio, Luciano ». *Grove Music Online*. 2001. Oxford University Press. Date of access 5 Oct. 2023, <<https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000002815>>.
- PRITCHETT, James, Laura Kuhn, and Charles Hiroshi Garrett. « Cage, John ». *Grove Music Online*. July 10, 2012. Oxford University Press. Date of access 5 Oct. 2023, <<https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-1002223954>>.