

ATELIER DES FEUILLANTINES

Proposition de communication – JIM 2003

Mots – clefs : *Analyse Musicale, Formalisation, Enseignement en ligne, support de cours*

Résumé :

L'Atelier des Feuillantines est un lieu destiné à promouvoir la musique et les arts plastiques du XXe siècle. Des cours d'instrument, d'écriture et d'analyse sont dispensés tous les jours, les élèves musiciens suivent un cursus comparable à celui d'un conservatoire, mais axé sur la création contemporaine. Dans ce cadre, des cours d'analyse musicale formalisée accompagnent les cours d'instrument. Les particularités du répertoire du XXe siècle nous ont forcé à trouver de nouveaux modes d'enseignement de l'analyse musicale à destination des instrumentistes. Ce document présente une analyse formalisée d'une œuvre de Messiaen dont le support est internet. Les élèves se connectent sur ce site avant d'aborder une œuvre. Ce projet est développé conjointement avec la Julliard School de New-York.

LA ROUSSEROLLE EFFARVATTE – Olivier Messiaen

Analyse Formalisée

La Rousserolle Effarvatte est une œuvre pour piano s'inscrivant dans un cycle qu'il a appelé "Catalogue d'Oiseaux".

La présente analyse décrit les formalismes employés par le compositeur dans les deux premières pages de cette œuvre, et dans les deux dernières puisqu'elle est organisée en palindrome.

Le "moteur" de la pièce est constitué de trois axes parcourant un tour complet au début et à la fin. Il s'agit d'une structure d'accentuation, d'une échelle de hauteur et d'un dispositif rythmique. Ces trois modules entraînent un mécanisme impressionnant dont la complétude correspond à la fin de la pièce. On trouve là comme l'aboutissement d'une ambition dont les jalons sont posés dès le "quatuor pour la fin du temps". Le cheminement de chaque paramètre fait penser aux formalismes Oulipiens, particulièrement à un article parodique que Georges Perec écrivit pour se moquer du style convenu des publications scientifiques.

Les extraits sonores ont été enregistrés par des élèves de l'Atelier des Feuillantines.

1er Livre I . Le Chocard des Alpes

II . Le Lorient

III . Le Merle Bleu

2ème Livre IV . Le Traquet Stapazin

3ème Livre V . La Chouette Hulotte

VI . L'Alouette Lulu

4ème Livre VII . La Rousserolle Effarvatte

5ème Livre VIII . L'Alouette Calandrelle

XIX . La Bouscarle

6ème Livre X . Le Merle de roche

7ème Livre XI . La Buse variable

XII . Le Traquet rieur

XIII . Le Courlis cendré

A- LE MATERIAU DE BASE

Les trois séries sont énumérées dans trois espaces différents :

1- Une série de hauteurs :

Cette série est répétée 8 fois. Elle concerne la main gauche du pianiste. La main droite martèle une série de deux intervalles de 9ème majeure répétés en double-croches. Le mode employé pour créer cette série est constitué de 9 sons dont les 4 premiers sont séparés par un demi-ton, les 4 derniers par un ton entier :

2- Une série d'accents :

Elle est constituée de deux accents. Le premier marque systématiquement le départ de chaque occurrence de la série de hauteurs, Le second suit immédiatement le premier dans la première occurrence de la série. Chaque nouvelle apparition de la série verra le second accent se déplacer d'une double-croche vers la droite. Au fur et à mesure que le second accent se déplace, il s'éloigne du premier de la série en cours et se rapproche du premier de l'occurrence suivante, jusqu'à venir "buter" sur lui. Lorsqu'il aura atteint ce dernier, le processus s'arrêtera.

VII. LA ROUSSEROLLE EFFARVATTE

(acrocephalus scirpaceus)

Musique des étangs (toute)

Les notes accentuées de main droite: comme un xylophone

Bien modéré (♩ = 100)

162

PIANO

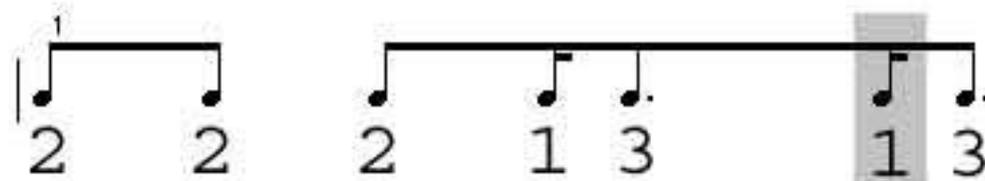
(mystérieux)

The image shows a piano score for the piece 'LA ROUSSEROLLE EFFARVATTE'. It consists of three systems of music. Each system has a right-hand part (treble clef) and a left-hand part (bass clef). The right-hand part features a series of notes with accents. Red accents ('a') are placed at the beginning of each 14-measure cycle. Blue accents ('b') are placed on notes that move from the first note of one cycle towards the second note of the next cycle. The left-hand part provides a harmonic accompaniment with chords and moving lines. The score includes dynamic markings such as *mf*, *pp*, and *p*, and performance instructions like *(mystérieux)*.

Les accents sont disposés par paire. L'accent "a", en rouge, est au départ de chaque cycle de 14 double-croches. L'accent "b", en bleu, est d'abord collé à "a" dont il s'éloigne d'une double-croche à chaque nouvelle occurrence de la série de 14 double-croches. En s'éloignant de "a",

"b" se rapproche de la prochaine occurrence du même "a", jusqu'à s'y cogner. La pièce s'arrête alors, et un autre mouvement commence.

3- Une série de durées :

On retrouve dans cette série les mêmes chiffres que ceux du palindrome du cycle du Catalogue d'oiseaux. La 6ème durée possède un statut particulier. En effet, à chaque nouvelle occurrence, cette durée va subir une augmentation de la valeur d'une double-croche, jusqu'à atteindre la valeur de 10 double-croches. En effet, la série apparaît 10 fois car elle est plus courte que la série de hauteurs qui n'apparaît que 4 fois.

B- LE MOTEUR

Un « moteur » développé dans l'environnement « Director » permet de voir se développer les différents cycles et leur interaction, montrant ainsi le déterminisme des longueurs des différentes parties, et permettant à l'élève, en le paramétrant autrement, de générer lui-même des variantes de l'œuvre. Voici l'étape de départ de cette procédure, la présentation que nous proposons aux JIM permettra de la voir fonctionner en temps réel, en entendant le résultat de chaque étape. Dans ce modèle, les ronds colorés se déplacent sur les deux cercles de façon à mettre en évidence la coïncidence des cycles. En bas, l'augmentation de la 6ème durée.

Atelier des Feuillantines - Analyse Musicale

Précédente Suivante Arrêter Actualiser Démarrage Remplissage automatique Imprimer Courrier

Adresse : <http://atelier.feuellantine.free.fr/analyse/messiaen/rouss4.html>

ALTAVISTA Google PAGES BLANCHES Bourse à l'emploi SANDRO DICOS SITE ATELIER Log site atelier EUROPE

accueil horaires l'atelier email

La Rousserole Effarvate : la rotation des axes du palindrome

[Jouer l'oeuvre en suivant sur la](#)

Les trois séries de hauteur, d'accentuation et de durées opèrent chacune un cheminement circulaire. La série de hauteur se reproduit de façon stricte. La série d'accents concerne la main droite, les deux accents s'éloignent progressivement l'un de l'autre, jusqu'à ce que le second vienne "buter" sur le premier de l'occurrence suivante. La série de durée subit une mutation à chaque nouvelle occurrence, par l'augmentation progressive d'une double-croche de la durée de la 6ème valeur rythmique.

Pour observer ces mouvements simultanés, lancez la modélisation ci-dessous. Vous entendrez la coïncidence des séries de hauteur et de durée. Chacune parcourt un cercle dont la taille est différente car elles n'ont pas le même nombre d'éléments. Par ailleurs l'augmentation progressive de la 6ème valeur de la série de durées est indiquée en vert.

Cliquez pour lancer le processus

<http://www.microsoft.com/mac/ie/>

Bilan provisoire : le développement de ces supports de cours en ligne permet aux élèves désireux de comprendre la structure des pièces qu'ils jouent de faire rapidement des progrès et de trouver une motivation supplémentaire. Ces développements ont généré de nombreux feed-backs de différentes populations de musiciens, en France comme à l'étranger.