

Debussy/ Monet: jeux de miroirs et de correspondances autour de l'impressionnisme.

Nadège Budzinski

Objectifs hda: faire observer aux élèves les correspondances possibles entre l'univers impressionniste de Monet et l'univers musical de Debussy.

Thème hda: ruptures et continuités.

Domaine musical: domaine du successif et du simultané

Oeuvres: *Nuages* Debussy, 1900, et la chanson de Tino Rossi *Chanson aux nuages*, références *Arabesque 1* pour piano, appel iambique de la *Mer* et traitement vocal dans la strophe variée, *Sirènes*.

Site internet: exposition virtuelle consacrée à Claude Monet au Grand Palais RMN

source: <http://www.monet2010.com/fr#/galerie/>

Niveau 4e

Notions musicales travaillées: variations musicales, motif caractérisé par le timbre et le rythme, temps musical

Les deux études des oeuvres seront menées conjointement.

Etude de la chanson de Tino Rossi, Chanson aux Nuages.

Date: 1945,

Paroles de Francis Blanche,

Musique de Francis Lopez

Chanson entendue dans la comédie musicale *Sérénade aux nuages* avec Tino Rossi dans le rôle titre (1946).

(Refrain)

Nuages là-haut dans le vent qui vous mène

Écoutez,

Rivières et ruisseaux qui courent dans la plaine

Écoutez,

Je chante ma peine

Aux horizons mêmes

Que celle que j'aime

A quittés

Ô vous, les oiseaux, dans le coeur du grand chêne,

Écoutez,

Et vous les échos qui dansez sur la plaine

Écoutez,

Ohé ! Ohé !

Qu'elle revienne

Et que revienne l'été

Ainsi chantait sur la grand-route

Un pauvre garçon sans sa belle

Mais rien autour de lui n'écoute

Que les nuages dans le ciel

Il marche, suivi de son rêve,

<http://www.hda.ac-creteil.fr>

Nu-tête malgré les saisons
Et voici qu'à nouveau s'élève
Cette chanson
(au Refrain)

- Apprentissage de la chanson par les élèves avec la possibilité de changer de groupes d'interprètes entre le refrain en style direct et le couplet en style indirect.
- Retrouver la forme musicale et la comparer à celle de Debussy: on constate que la présence d'un unique couplet rappelle la forme A B A' de *Nuages*.
- Comparer les deux refrains pour détecter la variation de couleur instrumentale.
- Faire entendre aux élèves les citations possibles employées par le compositeur qui rappellent l'univers de Debussy: introduction instrumentale du refrain et *l'Arabesque pour piano n°1* de Debussy (le début); l'emploi dans le second refrain du chœur féminin en contrechant qui évoque *Sirènes*, 3e pièce des *Nocturnes* de Debussy.

Séquence autour de *Nuages*, première pièce orchestrale des *Nocturnes*.

Etape 1: approche sensible. Travail en salle informatique.

- Première écoute par les élèves de l'oeuvre musicale (sans aucune indication, ni titre, ni compositeur, ni époque) pour s'en imprégner. Ecoute réitérée pendant la recherche de l'élève.

- Exercice proposé: associer cette oeuvre à un tableau de votre choix en justifiant votre association à partir de la galerie des tableaux proposée sur le site consacré à l'exposition Monet. Noter le cartel de l'oeuvre choisie (s'aider éventuellement des textes explicatifs qui accompagnent chaque oeuvre).

L'élève peut découvrir un large panorama des oeuvres exposées et cliquer sur celles qui l'intéresse; il a alors la possibilité de la voir en grand format, d'en observer la touche, reproduite ici avec une qualité exemplaire, et d'obtenir quelques éléments sur l'oeuvre. Travail par groupe de deux ou 3 élèves en fonction des postes informatiques disponibles

*Remarque: la musique du prélude de Debussy *Reflète dans l'eau* est passée en boucle sur le site. Pour éviter de télescoper l'écoute initiale de *Nuages*, il est préférable de couper le son. Cependant, ce prélude pourra être exploité ultérieurement.*

- Restitution orale de chaque groupe. qui permet aux élèves de justifier leurs associations intuitives.

Etape 2: découverte du sujet, "Nuages", et identification des éléments thématiques qui lui sont associés.

- Découverte du sujet proposé par Debussy:

Les élèves prennent connaissance des clés de lecture données par Debussy:

"Le titre "Nocturnes" veut prendre ici un sens plus général et surtout plus décoratif. Il ne s'agit pas de la forme habituelle de "nocturne", mais de tout ce que ce mot contient d'impressions et de lumières spéciales. Nuages: c'est l'aspect immuable du ciel avec la marche lente et mélancolique des nuages, finissant dans une agonie grise, doucement teintée de blanc."

- Analyse comparative des deux motifs initiaux et de leurs caractéristiques musicales.

Ne pas donner de consignes initiales pour construire avec les élèves le tableau comparatif; essayer progressivement de les amener à remarquer les éléments suivants:

Elément a	Elément b
Pulsation régulière (enchaînement immuable de noires, de la même durée pour chaque accord)	Pulsation estompée, gommée
Clarinettes/bassons/hautbois: famille des bois	Cor anglais avec sa sonorité nasillarde et

	plaintive: instrument soliste
Intensité pianissimo	identique
Entrée initiale comme une introduction	Percée du cor anglais, avec ses premières notes précipitées, plus rapides qui produisent un effet de rupture avec la pulsation régulière.
Pas d'accompagnement/ dépouillé	Ponctuation de quelques notes; accompagnement inexistant.

Conclusion initiale: les deux éléments semblent aussi importants l'un que l'autre et émergent du silence. Ils sont surtout caractérisés par leur timbre et leur rythme.

**Etape 3: Ecouter et observer la nature. Travail sur le motif.
Monet / Debussy: premiers points de convergence; Salle informatique.**

- Petite expérience: proposer aux élèves d'aller observer concrètement dans la cour du collège le ciel, les nuages et l'environnement sonore. Se munir d'un équipement de captation sonore numérique pour enregistrer des échantillons.
 - observer les couleurs changeantes, le mouvement, le silence relatif de la nature (évidemment couvert par les bruits urbains!); motif du ciel et des nuages difficile à cerner par leurs aspects plus ou moins évasifs et mouvants.
- retour en classe: écoute des échantillons captés Les élèves apprennent à dissocier les différentes composantes: bruits de la nature (quand c'est possible..), bruits urbains et les bruits humains.

● Pour conclure ce travail sur le motif, proposer aux élèves de commenter cette citation de Debussy:
" La musique est partout. Elle n'est pas enfermée dans les livres. Elle est dans les bois, dans les rivières et dans l'air. [...] On attache trop d'importance à l'écriture musicale, à la formule et au métier! On cherche ses idées en soi, alors qu'on devrait les chercher autour de soi. On combine, on construit, on imagine des thèmes qui veulent exprimer des idées; on les développe, on les modifie à la rencontre d'autres thèmes qui représentent d'autres idées; on fait de la métaphysique mais on ne fait pas de la musique! [...] On n'écoute pas autour de soi les mille bruits de la nature, on ne guette pas assez cette musique si variée qu'elle nous offre en abondance. Elle nous enveloppe, et nous avons vécu au milieu d'elle jusqu'à présent sans nous en apercevoir."

Plusieurs remarques pourront émerger:

- volonté de rupture par rapport au passé incarné par le romantisme et la mise en valeur des sentiments ("on cherche ses idées en soi")
- volonté de s'émanciper du métier, d'un savoir faire qui s'apprend dans les livres
- nouvelle source d'inspiration : la nature

- Découverte de l'univers de Monet par le site et l'activité "Voyage" en salle informatique.

Consigne: réaliser le voyage proposé dans l'univers pictural de Monet; pour chaque activité, noter ce qui semble avoir intéressé le peintre.

Tableau donné à titre indicatif

Activités	Propositions des élèves
La pie	L'envol de l'oiseau sur lequel on attire l'attention
Hiver-Printemps	Le changement des saisons
Le Moulin	Le mouvement des ailes du moulin, le vent
Les coquelicots	L'envol des pétales; le vent
En norvégienne	Mouvement de l'eau: fluidité, liquidité, lumières

	changeantes
Giverny	Point de vue changeant
Nymphéas	Taches de couleurs/ presque abstrait
Le Parlement	Dissiper le brouillard, estomper les formes
La cathédrale	Jeu sonore; bruits de la nature
La gare	Nouveaux moyens de transport
Saule Pleureur	Disparition/ Conclusion.

Peut-on établir des points de comparaisons entre le travail de Monet et le début de l'oeuvre de Debussy?

- peinture sonore

- le goût commun pour les paysages, la nature

- estomper les formes, ne pas dessiner précisément (pas de mélodie clairement identifiable, juste des esquisses)

D'autres correspondances pourront naturellement émerger...

Étape 4: Bouleverser la hiérarchie entre sujet/paysage ou entre mélodie et accompagnement.

- Travail de comparaison entre *La pie* de Monet et le début de *Nuages*:

L'observation du tableau *La Pie* de Monet permet d'interroger les élèves sur le sujet du tableau: est-ce la pie, le paysage hivernal ? Qu'est ce qui accroche l'œil immédiatement ? Observation: inversion de la hiérarchie entre le sujet, annoncé par le titre du tableau de Monet, et le paysage qui prime. On peut rapidement évoquer des oeuvres plus anciennes comme *la Joconde* qui propose une correspondance plus évidente entre ce que l'on voit et le titre du tableau.

Nouvelle comparaison avec *Nuages* de Debussy: cette inversion se retrouve aussi avec Debussy, de manière moins frappante: la mélodie, qui était jusqu'alors l'élément premier que l'on pouvait percevoir à l'oreille jusqu'à l'époque romantique, est ici mise au même plan que l'accompagnement. Le paysage musical est traité dans sa globalité avec autant d'importance que les motifs associés aux nuages. De plus, cette mélodie est "réduite", écourtée et devient un motif musical (et non plus un long thème qui se déploie dans le temps).

Étape 5: entre statisme et mouvement.

- Ecoute de *Nuages* pour détecter les réapparitions des motifs et en déduire la forme.

Noter le déroulement de la pièce musicale en fonction des apparitions des éléments suivants:

Elément a. Elément b. Autre Elément.

(3ème colonne à titre indicatif pour les professeurs)

Forme	Motifs	Analyse
A (jusqu'à la mesure 11)	Eléments a et b	Exposition
A (jusqu'à la la mesure 33)	Eléments a et b	Expansion/ fusion
A (jusqu'à la mesure 64)	Eléments a et b	Liquidation
B (jusqu'à la mesure 80)	Autre élément.	Dilatation
A' (jusqu'à la fin)	Elément a, b	Fragmentation et dispersion.

Conclusion: à grande échelle, une partie centrale qui repose sur un élément non identifié mais le reste de l'oeuvre repose sur une écriture de motifs répétés. Travail sur le temps musical; la répétition des motifs donne l'illusion d'un temps statique, qui semble figé.

Des jeux d'écoute peuvent être proposés pour compléter cette étude: les élèves devront identifier quel est le paramètre qui change: rythme, timbre, dynamique... S'appuyer sur la Chanson aux nuages de Tino Rossi ou le prélude pour piano Reflets dans l'eau qui est utilisé sur le site.

- Ecoute de *Nuages*.

Etude comparative des différentes réitérations pour détecter les variations musicales.

Proposer de se focaliser sur les 2 apparitions initiales ainsi que la toute dernière (s'aider du logiciel Audacity pour découper les séquences souhaitées). Repérer les éléments qui sont variés.

-élément a: seconde apparition (mesure 11) avec changement de timbres (cordes) et de nuances (crescendo); ultime apparition (mesure 94) avec changements de timbre (uniquement bassons; puis violoncelles/contrebasses), de tempo (plus lent) et de nuance (disparition, decrescendo).

- élément b: seconde apparition (mesure 21) avec un accompagnement de cordes; ultime apparition (mesure 98), changement de timbre (flûte traversière), rythmique (motif étiré) et de tempo (encore plus lent).

Conclusion: les deux paramètres qui servent à varier les présentations des éléments sont le temps musical (tempo et rythme) et la couleur instrumentale.

Etape 6. : Série picturale et musicale : évaluations possibles

- Associer la technique de variation de mouvement et de couleur de Debussy à des tableaux de Monet en justifiant vos choix.
- rédiger une description d'un paysage sonore de Debussy en lui associant un tableau de Monet.