

Questionner une œuvre musicale (Musique savante)

Grille d'analyse

Titre : « **Le jardin féérique** » (5ème pièce de « *Ma mère l'Oye* »)

Compositeur : Maurice Ravel

Date : 1908-1912

Présentation

Nature

Enregistrement

Type

Musique instrumentale (3'45)

Informations

Maurice Ravel, musicien français (1875-1937)

« *Le jardin féérique* », 3 versions successives :

- Suite pour piano à 4 mains (1908-1910)
- Suite pour orchestre symphonique réduit (1911) : 1 orchestre à cordes, 2 flûtes, 1 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 1 harpe, percussions (3 timbales, grosse caisse, cymbales, tam-tam, glockenspiel, xylophone, célesta)
- Musique pour ballet (1912)

Approche descriptive

Genre

Musique savante descriptive du début du XXème siècle, pièce intimiste, presque « chambriste » (musique de chambre avec petit orchestre composé de : cordes, vents, bois, cuivres, ou percussions, dont chaque partie est écrite pour un seul instrumentiste).

Analyse musicale

Dénotations : Ce que j'entends	Connotations : Ce que ça évoque
<p>Le vocabulaire musical http://www.ac-nice.fr/ia06/eac/articles.php?lng=fr&pg=72</p> <p>Intensité (fort/faible) Faible <i>Crescendo</i></p> <p>Hauteur (grave/aigu) Grave Aigu</p> <p>Tempo (rapide/lent) Mouvement lent et grave</p> <p>Timbre (qualifier le son : doux, sombre, suave, velouté, agressif, rugueux, rauque, ...) Cordes seules Parties solistiques et mélanges de timbres subtils</p>	<p>Le vocabulaire musical http://www.ac-nice.fr/ia06/eac/articles.php?lng=fr&pg=72</p> <p>Intensité Légèreté, douceur Eblouissement</p> <p>Hauteur Paix, calme, sérénité, profondeur, repos Caractère aérien, léger, gai, doux, joyeux, chaleureux</p> <p>Tempo Evocation du lever du jour, de chants d'oiseaux Idée de tendresse, d'amour, de joie, de reconnaissance</p> <p>Timbre (qualifier le son : doux, sombre, suave, velouté, agressif, rugueux, rauque, ...) Royaume merveilleux, caractère éblouissant. Atmosphère particulière, fantastique et envoûtante de contes et d'enfance</p>
<p>La composition musicale</p> <p>Structure Musique savante : 5ème pièce enfantine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pièce 1 : « <i>Pavane de la Belle au bois dormant</i> » - Pièce 2 : « <i>Petit Poucet</i> » - Pièce 3 : « <i>Laideronnette, Impératrice des Pagodes</i> » - Pièce 4 : « <i>Les entretiens de la Belle et de la Bête</i> » - Pièce 5 : « <i>Le jardin féérique</i> » <p>Mouvement rythmique d'ensemble Répétition du thème principal</p> <p>Procédés d'écriture Thème et Variations</p>	<p>La composition musicale</p> <p>Structure Pièce initialement écrite pour 2 enfants d'amis</p> <p>Mouvement rythmique d'ensemble Récurrence</p> <p>Procédés d'écriture Développement Dialogue</p>

Reprise Monodie, polyphonie Consonance Musique descriptive Sobriété et austérité des mélodies linéaires Simplification et dépouillement de l'écriture	Transformation Appropriation, Interprétation Harmonie Equilibre, stabilité Description de paysages, de sentiments Fluidité
--	---

Approche informative

Contextualiser	Fonction
Contexte historique (courant impressionniste): <ul style="list-style-type: none"> - Initialement 5 petites pièces pour piano à 4 mains, intitulées « <i>Ma mère l'Oye</i> » (avec « <i>Cinq pièces enfantines</i> » en sous-titre), écrites à l'intention de 2 enfants (1908-1910) - Version pour orchestre symphonique (1911) - Version plus étoffée : adaptation pour ballet en 1 acte, 5 tableaux et 1 apothéose (« <i>Le jardin féérique</i> ») (1912) 	Plongée dans : <ul style="list-style-type: none"> - Le monde féérique de l'enfance au travers de 5 contes - Les rêves de l'enfance - La poésie de l'enfance - La fraîcheur de l'enfance

Ouverture culturelle et artistique

Faire des liens	Comparer
Thématique : le monde de l'enfance et celui des contes Genre : musique instrumentale descriptive Artiste : autres œuvres de Maurice Ravel Epoque : <ul style="list-style-type: none"> - Compositeurs contemporains de Maurice Ravel (Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Serge Prokofiev, Igor Stravinsky, Modest Moussorgski) - Compositeurs d'autres époques (Antonio Vivaldi) Domaines artistiques (autres) <ul style="list-style-type: none"> - « <i>Contes de ma mère l'Oye</i> » de Charles Perrault (1697) : arts du langage, littérature - « <i>La Belle et la bête</i> », roman précieux de Madame Leprince de Beaumont (1757) : arts du langage, littérature - « <i>La Belle et la Bête</i> », film de Jean Cocteau (1946) : arts du visuel - « <i>La Belle et la Bête</i> », comédie musicale (1994) : arts du spectacle 	Mettre en réseau : <ul style="list-style-type: none"> - « <i>L'enfant et les sortilèges</i> » (Maurice Ravel) - « <i>Children's Corner</i> » (Claude Debussy) - « <i>La boîte à joujoux</i> » (Claude Debussy) Comparer avec : <ul style="list-style-type: none"> - « <i>Carnaval des animaux</i> » (Camille Saint-Saëns) - « <i>Pierre et le loup</i> » (Serge Prokofiev) - « <i>L'oiseau de feu</i> » (Igor Stravinsky) - « <i>Casse-Noisette</i> » (Piotr Ilitch Tchaïkovski) - Baba Yaga dans « <i>Tableaux d'une exposition</i> » (Modest Moussorgski) - « <i>Les quatre saisons</i> » (Antonio Vivaldi)

vivant

- « *La Belle et la Bête* », film de Christophe Gans (2014) : arts du visuel