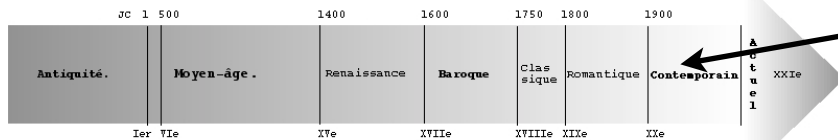

Comment la musique peut-elle donner une signification particulière aux images ?

Concerto d'Aranjuez. Joaquín Rodrigo. (1901-1999). Second Mouvement.

• **Concerto** : oeuvre musicale pour **soliste et orchestre** comportant trois mouvements. (vif, lent, vif). Le soliste est ici une guitare. Le **tempo est lent**, c'est donc un **deuxième mouvement**. Il fait également la part belle à d'autres instruments dont le **cor anglais**.

Le thème principal :

Il débute au cor anglais avec un ornement (**mordant**) autour de la note pivot, fa#. Il se poursuit avec divers **ornements et mélismes**.

Repris ensuite par la guitare, il est encore plus orné du fait des sons courts des cordes et afin de lui conserver **sa présence**. Musicalement, c'est déjà une première manière pour elle de se l'approprier face à l'orchestre.

Il se poursuit au cor anglais, repris de nouveau par la guitare qui l'enlumine de **grouppettos**. L'orchestre reste en retrait en jouant des **nappes** très légères.

Son évolution : Tout au long du mouvement, il est **repris, transposé, orné et coloré** de manière différente, tantôt par tout l'orchestre, tantôt par des solistes mais essentiellement par la guitare. Ce seront des grouppettos, des **trilles, des appoggiatures** et autres mélismes caractéristiques du **flamenco**, musique symbolique, voire cliché de l'Espagne.

Le détail : Le **thème principal** est présenté par divers instruments après une introduction en **arpèges** à la guitare qui marque le tempo sans ambiguïté. Dans ses diverses apparitions, il est repris dans sa totalité ou pour partie (la première **incise** uniquement par exemple). La guitare vient fréquemment **interrompre** le discours soit pour se l'approprier, soit pour répondre, soit pour diverger totalement, notamment durant les **cadences**, passages destinés à montrer la virtuosité du soliste. Il se décompose en deux membres : une partie plus sombre puis une seconde plus lumineuse, conclues toutes deux par la guitare de façon quasiment identique. Les différentes parties sont parfois précédées d'un **pont** et la guitare semble prendre le dessus lors de la **CODA** finale dans laquelle les nappes disparaissent laissant la parole à un dernier arpège du soliste.

Les cadences : elles sont pour la guitare l'occasion de prendre «le dessus» sur l'orchestre en montrant sa virtuosité mais aussi sa capacité à dévier du discours thématique. Les prouesses techniques sont nombreuses : envolées rapides ou lyriques, phrases plus sombres, **rasgueados** (gratouillages) ou arpèges rapides, caractéristiques du flamenco.

Histoire des Arts : Musique et pouvoir.

Des clichés pour comprendre «Brassed Off» :

La définition de wikipedia (site à prendre avec circonspection) nous éclaire sur les racines du mot «concerto».

Il reste donc à préciser deux points :

- Le **flamenco**, musique au confluent de trois cultures (musulmane, juive et andalouse) véhicule diverses notions. Il est d'abord le porte parole de la critique politique des milieux déshérités. Parcouru de mélismes **arabo-musulmans**, il transporte dans la façon de chanter ou de jouer toutes les émotions allant de la **mélancolie** jusqu'au **désespoir** comme peut le faire aussi le «peuple» juif dans sa musique. Il est aussi la représentation du jeu de la **séduction** des gestes de la danseuse.
- Pour beaucoup de peuples, il est la **musique typique de l'Espagne** dont l'image la plus répandue est la **corrida**, cérémonie au cours de laquelle le **courage et la bravoure** du vainqueur comme du vaincu est magnifiée dans ce combat somme toute déséquilibré.

Un thème en or pour **Brassed Off**.

Dans cette séquence, la fanfare joue un arrangement pour cuivre du concerto. S'y adjoint une **batterie**, rendant cette pièce plus proche du slow de variété que de la musique andalouse. La virtuosité n'y a plus la même place même si la **cadence est respectée** dans une durée bien moindre.

Le jeu de la caméra oscille entre les regards aux sentiments variés adressés à cette nouvelle recrue, **soliste bugle**, et le chef d'orchestre, pivot de la victoire musicale finale. Le thème est conservé pour construire la totalité de l'arrangement. Les réponses se font maintenant entre le bugle au **son doux et frêle**, joué par une femme, et l'orchestre puissant de la **batterie-fanfare** composée uniquement d'hommes. La musique compose, fait partie de l'action. On dit qu'elle est **diégétique**. Parfois, la caméra se tourne vers le chef d'orchestre et la fanfare devient «**off**» à la faveur d'un **panoramique circulaire**.

La musique devient ensuite **extra-diégétique** pour prendre le rôle d'illustrateur du combat syndical et humain qui se déroule également durant tout le film. La musique, lourde de tous les images que le spectateur a en tête de par son éducation et ses clichés transpose alors le combat du soliste en une métaphore du puissant seul contre le faible pourtant rassemblé en groupe. Les uns s'expriment, écoutent parlent fort ou plus calmement tandis que les **nuances** de l'orchestre **soulignent ou s'opposent** aux images. Le combat du concerto est ainsi représenté par le combat de l'orchestre et du soliste, du patron contre les syndicats, de la fanfare contre l'état et les dirigeants des mines. On sait que malgré tous les efforts de l'orchestre la frêle guitare est sortie vainqueur du deuxième mouvement du concerto de Rodrigo.

Socle commun :

La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.

Le choix du réalisateur dans l'interprétation de Narcisso Yepes.

La caméra donne la part belle à deux protagonistes : le **soliste** et le **chef d'orchestre**. L'orchestre lui même semble être totalement ignoré. Seuls les solistes jouant le thème et parfois les contrechants, le **cor** (d'harmonie) par exemple, sont mis en lumière. Le choix se veut le même dans cette version par Paco de Lucia (beaucoup plus flamenco) mais le chef reste dans l'ombre tandis que le soliste est encore plus mis en valeur.

AUTO-EVALUATION. Je sais :

Connaître :

- Ce qu'est un concerto et comment il est constitué ; **Oui - Non**.
- Quels sont les instruments mis en oeuvre ; **Oui - Non**.
- Quelles sont les caractéristiques du thème du second mouvement du concerto d'Aranjuez ; **Oui - Non**.
- Nommer les différents mélismes ; **Oui - Non**.
- Nommer les musiques auxquelles ce concerto fait référence ; **Oui - Non**.
- Nommer et définir les différents termes en ce qui concerne la technique ou la forme de cette oeuvre ; **Oui - Non**.
- Préciser les choix des différents réalisateurs des extraits visionnés ; **Oui - Non**.
- Décrire les origines et les caractéristiques du Flamenco ; **Oui - Non**.
- Nommer, définir et utiliser à propos les termes techniques cinématographiques étudiés ici ; **Oui - Non**.
- Raconter brièvement l'histoire du film Brassed off. **Oui - Non**.

Percevoir :

- Les différents mouvement d'un concerto ; **Oui - Non**.
- Reconnaître les instruments et les différencier du soliste ; **Oui - Non**.
- Reconnaître les différents formes de mélismes ; **Oui - Non**.
- Reconnaître un flamenco ; **Oui - Non**.
- Reconnaître, repérer et nommer les éléments de technique guitaristique ; **Oui - Non**.
- Reconnaître les principales parties de ce mouvement de concerto (thème, pont, cadence, coda etc...) ; **Oui - Non**.
- Reconnaître les techniques cinématographiques employées ; **Oui - Non**.
- Reconnaître et nommer la formation instrumentale employée dans Brassed Off ; **Oui - Non**.
- Expliquer en quoi le choix du concerto d'Aranjuez est judicieux pour la scène étudiée ; **Oui - Non**.

Produire :

- M'appuyer sur l'accompagnement pour assurer les départs de phrase ; **Oui - Non**.
- M'appuyer sur l'accompagnement pour assurer les modulations ; **Oui - Non**.
- Maintenir mon souffle et le guider de façon à rendre les mélismes imposés ou choisis ; **Oui - Non**.
- Articuler le texte de manière à en conserver son intelligibilité. **Oui - Non**.

Notes personnelles et questions à poser au professeur.

A rédiger ou poursuivre sur une feuille séparée si besoin.