

Thème n° 2 - De la musique avant toute chose ?

La musique accompagne nos vies : dès le plus jeune âge, avant même la naissance semble-t-il, l'être humain est sensible au son, au rythme, à l'harmonie et au silence. La musique est source de plaisir, d'enthousiasme, de sensations fortes qui marquent notre mémoire. Très présente dans notre quotidien, elle est liée à la fête et à la danse, aux rites, mais aussi aux moments plus douloureux de l'existence. Elle peut offrir un refuge, voire nous isoler du monde. On l'écoute avec attention à l'occasion d'un concert, parfois elle passe plus inaperçue : musique d'ambiance entendue par hasard, presque par accident, émission de radio suivie distraitement. Il arrive aussi qu'elle agresse et provoque des réactions de rejet et d'exaspération.

La musique est un art exigeant, qui demande habileté technique et connaissances théoriques. Elle impose souvent une formation longue, difficile, parfois même éprouvante, puis un entraînement sans fin. Pour autant, les logiciels de création musicale la rendent aujourd'hui plus accessible. La musique requiert également l'investissement de ceux qui l'écoutent : temps, disponibilité, sensibilité, culture. Cependant, les critères d'appréciation sont multiples, à l'instar de la diversité des musiques.

Aujourd'hui, les outils numériques facilitent l'accès à des millions d'œuvres. Pourtant, que l'on soit en France ou n'importe où dans le monde, on a tendance à écouter les mêmes musiques, les mêmes chansons ; on vibre aux mêmes rythmes, on adule les mêmes stars. Magie de la communication moderne qui facilite la circulation des biens culturels et le partage, ou standardisation qui fait disparaître les singularités nationales et régionales, la richesse et la diversité ? Comment même créer sa « play list », alors que les algorithmes sont capables d'anticiper nos choix ?

En tant qu'œuvres d'art, le morceau, la pièce ou la chanson peuvent aussi revêtir une dimension sociale ou politique. Hymnes nationaux, chants révolutionnaires, chansons engagées, morceaux emblématiques d'une génération, la musique prend différentes formes qui l'amènent à servir une cause. Elle devient dans ce cas la référence d'un groupe social, d'une époque, la clé d'un événement historique. Doit-on alors l'appréhender comme un art essentiellement fédérateur ? La mode, la pression du collectif et de la norme laissent-elles encore une place à la singularité des goûts musicaux ?

Mots-clés

Son, voix, instrument, silence, bruit, harmonie, dissonance, accord, note, chanson, morceau, composition, scie, danse, euphonie, cacophonie, polyphonie, contrepunt, tube, refrain, rengaine, leitmotiv, rythme, tempo, cadence, variations, mélodie.

Musique classique, musique électronique, symphonie, musique populaire, variétés, musique folklorique, musique funèbre, musique sacrée, musique religieuse, requiem, musique de chambre, chant, opéra, comédie-ballet, opérette, musique militaire, musique de film, bande originale, jingle, jazz, rock'n'roll, rap, slam, comédie musicale, reggae, musique zen, musique sérielle, dodécaphonisme, hymne, comptine, berceuse, musique d'ambiance, musique d'ascenseur, musique de supermarché, musique pour spots publicitaires, etc.

Musicien, compositeur, interprète, maître, chanteur, cantatrice, rock star, beat-box, groupe, mélomane, orchestre, fanfare, chorale, chœur, maîtrise, musique d'harmonie.

Concert, festival, récital, bal musette, rave party, karaoké, musicothérapie, musique de jeu vidéo, concours de chant, télé-crochet musical.

Conservatoire, académie, partition, solfège, gamme, improvisation, musique assistée par ordinateur.

Expressions

La musique adoucit les mœurs ; mettre un bémol ; ne tirez pas sur le pianiste ! ; travailler en musique ; réglé comme du papier à musique ; se mettre au diapason ; en avant la musique ! ; aller plus vite que la musique ; c'est toujours la même chanson ; on connaît la musique, etc. ; changer de refrain ; c'est du pipeau ! ; accordez vos violons ; emboucher la trompette de la

Renommée ; sans tambour ni trompette ; un concert de louanges ; à cor et à cri ; aller crescendo ; faire crincrin ; pousser la chansonnette ; toucher la corde sensible ; avoir des trémolos dans la voix, etc.

Indications bibliographiques

Ces indications ne sont en aucun cas un programme de lectures. Elles constituent des pistes et des suggestions pour permettre à chaque enseignant de s'orienter dans la réflexion sur le thème et d'élaborer son projet pédagogique.

Littérature

Metin Arditi, *Prince d'orchestre*
 Honoré de Balzac, *Gambara, Massimila Doni, Sarrasine*
 Alessandro Baricco, *Novecento pianiste*
 Julian Barnes, *Le Fracas du temps*
 Jérôme Bastianelli, *La Vraie Vie de Vinteuil*
 Charles Baudelaire, *Les Fleurs du Mal*, « Harmonie du soir », « La Musique », « Correspondances »
 Philippe Beaussant, *Le Roi-Soleil se lève aussi ; Stradella*
 Nina Berberova, *L'Accompagnatrice*
 Hector Berlioz, *Euphonia ou La ville musicale*
 Jaume Cabré, *Confiteor*
 Virginie Despentes, *Vernon Subutex*
 Jean Echenoz, *Ravel*
 Louis-René des Forêts, *La Chambre des enfants*, « Les grands moments d'un chanteur »
 Christian Gailly, *Be-Bop ; Un soir au club*
 Jacob et Wilhelm Grimm, *Le Joueur de flûte de Hamelin*
 E. T. A. Hoffmann, *Le Conseiller Krespel*
 Homère, *Odyssée*, XII, « Le Chant des sirènes »
 Nick Hornby, *Haute Fidélité*
 Célia Houdart, *Gil*
 Nancy Huston, *Les Variations Goldberg*
 Maylis de Kerangal, *Dans les rapides*
 Andreï Makine, *La Musique d'une vie*
 Guy de Maupassant, *Contes et nouvelles*, « Le Pain maudit »
 Akira Mizubayashi, *Âme brisée*
 Toni Morrison, *Jazz*
 Gérard de Nerval, *Odelettes*, « Fantaisie »
 Nicolaï Pouchkine, *Mozart et Salieri*
 Sergueï Prokofiev, *Pierre et le loup*
 Marcel Proust, *Un amour de Swann*
 Sylvain Prudhomme, *Les Grands*
 Pascal Quignard, *Le Salon du Wurtemberg ; Tous les matins du monde*
 Arthur Rimbaud, *Poésies*, « À la musique »
 Valérie Rouzeau, *Vrouz*
 Lydie Salvayre, *Hymne*
 Peter Shaffer, *Amadeus*
 Stendhal, *Rome, Naples et Florence ; Vie de Rossini*
 Patrick Süskind, *La Contrebasse*
 Paul Verlaine, *Poèmes saturniens*, « Sérénade » ; *Jadis et naguère*, « Art poétique »
 Wladyslaw Szpilman, *Le Pianiste*

Essais

Dominique Ané, *Ma vie en morceaux*
 Alain Bashung, *De l'aube à l'aube*
 Charles Baudelaire, *L'Art romantique*, « Richard Wagner et Tannhäuser à Paris »

Emmanuel Bigand (dir.), *Les Bienfaits de la musique sur le cerveau*
 Pierre Boulez, Jean-Pierre Changeux, Philippe Manoury, *Les Neurones enchantés : le cerveau et la musique*
 David Byrne, *Qu'est-ce que la musique ?*
 Agnès Gayraud, *Dialectique de la pop*
 François Gorin, *Sur le rock*
 E. T. A. Hoffmann, *Kreislarian*
 Vladimir Jankélévitch, *La Musique et l'ineffable*
 Philippe Junod, *La Musique vue par les peintres*
 Michel Leiris, *Operratiques*
 Friedrich Nietzsche, *La Naissance de la tragédie*
 Pascal Quignard, *La Leçon de musique ; La Haine de la musique*
 Jean-Jacques Rousseau, *Dictionnaire de musique* ; articles consacrés à la musique dans l'*Encyclopédie*
 Éric-Emmanuel Schmitt, *Ma vie avec Mozart*
 Joy Sorman, *Du bruit*
 Jean Starobinski, *Les Enchanteresses*
 Carl Wilson, *Let's talk about love - Pourquoi les autres ont-ils si mauvais goût ?*
 Francis Wolff, *Pourquoi la musique*

En ligne

Cours du Collège de France :

Philippe Manoury, « Musique, sons et signes » : http://www.college-de-france.fr/site/philippe-manoury/p1230921189612032_content.htm

Hervé Platel, « Comment la musique modifie notre cerveau ? » :

<https://www.franceculture.fr/conferences/universite-bretagne-loire/pourquoi-la-musique-modifie-notre-cerveau>

Aline Moussard, Françoise Rochette et Emmanuel Bigand, « La musique comme outil de stimulation cognitive », L'Année psychologique 2012/3 (Vol. 112), <https://www.cairn.info/revue-l-annee-psychologique1-2012-3-page-499.htm>

Michka Assayas, « Very Good Trip » (podcast) : <https://www.franceinter.fr/emissions/very-good-trip>

Films

Woody Allen, *Accords et désaccords*
 Jacques Audiard, *De battre mon cœur s'est arrêté*
 Christophe Barratier, *Les Choristes*
 Jane Campion, *La Leçon de piano*
 John Cassavetes, *Shadows*
 Damien Chazelle, *Whiplash*
 Henri Colpi, *Une aussi longue absence*
 Gérard Corbiau, *Le Maître de musique ; Farinelli*
 Alain Corneau, *Tous les matins du monde*
 Richard Curtis, *Good Morning England*
 Clint Eastwood, *Bird*
 Stephen Frears, *Florence Foster Jenkins*
 Xavier Giannoli, *Marguerite*
 Milos Forman, *Amadeus*
 Mark Herman, *Les Virtuoses*
 Anthony Mann, *Romance inachevée*
 Radu Mihaileanu, *Le Concert*
 Alan Parker, *The Wall ; Les Commitments*
 Roman Polanski, *Le Pianiste*
 Alain Resnais, *On connaît la chanson*
 Ettore Scola, *Le bal*

Bryan Singer, *Bohemian Rhapsody*
Bertrand Tavernier, *Autour de minuit*
Danièle Thompson, *Fauteuils d'orchestre*
James Toback, *Mélodie pour un tueur*
Marco Villamizar et Éric Gutierrez, *Piccolo, Saxo et compagnie*
Luchino Visconti, *Mort à Venise* ; Ludwig
Andrzej Wajda, *Le Chef d'orchestre*
Robert Wise, *West Side Story*
Studios Disney, *Fantasia* (1940), *Fantasia 2000* (1999)

Arts plastiques

Georges Braque, *Hommage à Bach*
Paul Klee, *Fugue en rouge*
Franz Kupka, *Les Touches de piano. Le Lac*
Henri Matisse, *La Tristesse du roi*
Joan Miró, *Intérieur hollandais*
Mondrian, *Broadway Boogie-Woogie*
Luigi Russolo, *La Musica*
Nicolas de Staël, *Le Concert*
Norman McLaren, *Dots* : <https://www.youtube.com/watch?v=E3-vsKwQ0Cg> ; *A Phantasy in Colors* : <https://www.youtube.com/watch?v=86Wp96uG-N8>

Lien vers le Bulletin officiel :

<https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo11/ESRS2003433N.htm>