

MusBA Musée des Beaux-Arts Bordeaux

PARCOURS MUSIQUE ET ART DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES DU MusBA

Dossier pédagogique pour le 1er et le 2nd degrés

Sous la forme d'une partition, d'un instrument, d'une musicienne ou d'un compositeur, la musique peut être associée à une peinture ou à une sculpture du MusBA.

Ce dossier pédagogique permet d'aborder des notions d'Histoire de la musique et d'Histoire de l'art. Il s'adresse aux enseignants des cycles 3 et 4.

Il permet de :

- Préparer ou compléter un parcours EAC au MusBA à partir de peintures ou de sculptures liées à la musique et de pratiquer des écoutes in situ.
- D'intégrer la musique dans un parcours transversal.
- Constituer des ressources pour l'élaboration de séquences en classe : En amont, pendant la visite ou en prolongement.

SOMMAIRE

<i>DES ŒUVRES D'ART DANS UN ESPACE MUSÉAL</i>	3
Pourquoi venir voir les œuvres des collections permanentes du MusBA ?	3
Préparation de la visite	3
Une démarche pour aborder la visite au MusBA en classe	3
Avant la visite.....	3
Pendant la visite	3
Après la visite.....	4
Le MusBA, un musée ouvert aux scolaires	4
<i>L'Éducation artistique et culturelle</i>	5
L'EAC : les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle	5
Les compétences visées par les programmes officiels	5
<i>PrÉparer sa venue au MusBA</i>	7
Les élèves vont découvrir.....	7
Les élèves vont apprendre	7
Rencontrer des œuvres.....	7
Au temps des artistes de la Renaissance	8
Au temps des artistes baroques	10
Au temps des artistes classiques	13
Au temps des artistes romantiques	17
Au temps des artistes modernes	20
Pistes pédagogiques	22
Lexique	22
Écoute musicale	22
Ressources	23

DES ŒUVRES D'ART DANS UN ESPACE MUSÉAL

Pourquoi venir voir les œuvres des collections permanentes du MusBA ?

- Pour découvrir des œuvres d'art dans un lieu qui leur est consacré.
- Pour se rendre compte de leur authenticité et de leur caractère unique.
- Pour être sensible à la dimension esthétique d'une œuvre.
- Pour écouter des extraits musicaux de la période de création d'une œuvre ou du sujet qu'elle illustre ou qu'elle représente.

Préparation de la visite

Lieu : Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 20 cours d'Albret.

MusBA, renseignements pratiques

Une démarche pour aborder la visite au MusBA en classe

Vivre une visite au musée est une expérience sensible d'accès à la culture et d'enrichissement de l'imaginaire incontournable à l'enseignement des arts plastiques à l'école. Cette fréquentation du musée est à la fois le temps de la rencontre avec les œuvres par une confrontation curieuse, par le partage ouvert des découvertes et le temps d'une rencontre vécue par l'immersion dynamique dans le lieu.

Comment préparer une sortie culturelle au musée avec ses élèves ? Comment faire de cet évènement culturel un enjeu d'apprentissage riche et motivant et le point d'un départ d'un projet de classe ?

Conseils pour conduire une visite

Avant la visite

Répertorier les noms de compositeurs, de musiciens ou d'instruments déjà connus des élèves et les situer sur une frise chronologique.

Pendant la visite

Le regard des élèves est attiré sur les éléments d'une peinture ou d'une sculpture en lien avec la musique : un musicien, un instrument, un compositeur. La lecture collective du cartel peut aider à contextualiser l'œuvre ou à nommer un élément de façon plus précise.

Une écoute de courts extraits musicaux est proposée devant chaque œuvre. L'œuvre observée combine ainsi deux organes sensoriels : l'ouïe et la vue. Grâce à l'écoute, elle devient plus vivante et expressive.

Neuf œuvres sont commentées et sont associées à l'écoute de neuf courts extraits musicaux. Les élèves découvrent les deux ailes du musée et leurs collections du 15e au 20e siècles.

Après la visite

De retour en classe, les élèves revoient les œuvres observées sur un tableau numérique et réécoutent les extraits musicaux.

Une seule période musicale et artistique est approfondie et exploitée dans plusieurs disciplines telles que la littérature, la technologie, l'Histoire, l'EMC...

« Après la venue de votre classe, merci de noter qu'il est essentiel de renseigner le projet dans ADAGE. Cela permet de compléter le parcours EAC de chaque élève et d'en éditer l'attestation ».

Le MusBA, un musée ouvert aux scolaires

La collection du MusBA, riche de 8400 œuvres (peintures, sculptures et arts graphiques), compte parmi l'une des plus importantes collections publiques de France. Depuis plusieurs années, le musée place le public au cœur de son action culturelle. Son offre permet à tous de découvrir autrement les œuvres du musée, dans une approche volontairement ouverte à toutes les disciplines. Il propose aussi une politique de médiation dynamique, notamment à l'attention des jeunes générations et l'accès aux collections permanentes et aux expositions temporaires est gratuit pour tous les groupes de scolaires en autonomie.

L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

L'EAC : les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle

- La rencontre avec les œuvres, les lieux de culture et les artistes

Cette visite thématique permet de rencontrer des œuvres dans un environnement qui les valorise : éclairage, cohérence des accrochages dans des espaces muséaux qui datent de la fin du 19e siècle.

- La pratique artistique

La visite au musée permet à l'enseignant.e de programmer en classe des séances de création artistique inspirées des peintures et des sculptures observées. Dans le cadre de ce parcours spécifique sur la musique, les élèves pourront s'initier à des danses ou chanter à partir des corpus de morceaux écoutés.

- L'acquisition de connaissances

De retour en classe, les différentes périodes musicales et artistiques évoquées durant la visite pourront être recontextualisées avec des événements et des personnages historiques déjà étudiés en classe.

Pour aller plus loin, consultez cet article sur le blog départemental artistique :

[Introduction au PEAC](#)

Les compétences visées par les programmes officiels

Programmes officiels de 2020 et de 2024

Cycle 3

Français (programmes de 2020)

- Développer le lexique en lien avec le domaine visé.

Arts plastiques (programmes de 2020)

- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
- Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

Éducation musicale (programmes de 2020)

- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain.

Cycle 4

Français (programmes de 2020)

- Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique.
- Mobiliser des références culturelles pour interpréter les textes et les créations artistiques et littéraires et pour enrichir son expression personnelle.
- Établir des liens entre des créations littéraires et artistiques issues de cultures et d'époques diverses.

Arts plastiques (programmes de 2020)

- Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l'intérêt.
- Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique.

Éducation musicale (programmes de 2020)

- Situer et comparer des musiques de styles proches ou éloignés dans l'espace et/ou dans le temps pour construire des repères techniques et culturels.
- Mettre en lien des caractéristiques musicales et des marqueurs esthétiques avec des contextes historiques, sociologiques, techniques et culturels.
- Mobiliser des repères permettant d'identifier les principaux styles musicaux.

PRÉPARER SA VENUE AU MUSBA

Les élèves vont découvrir

Public : Cycle 3 et cycle 4

Les élèves vont découvrir 8 peintures et 1 sculpture du 17e au 20e siècles en lien avec un mouvement musical, un instrument ou un compositeur. Ils écouteront des extraits d'œuvres durant leur visite.

Les élèves vont apprendre

- Représentation d'instruments de musique : luth, vielle à roue ...
- Écoute de courts extraits musicaux des périodes des œuvres observées
- Un parcours chronologique permettant de croiser peinture et musique
- La place d'une œuvre dans son temps

Rencontrer des œuvres

Rencontrer et s'approprier des œuvres du MusBA en lien avec la musique grâce à un parcours chronologique.

Au temps des artistes de la Renaissance

Du 5 ^e au 15 ^e	15 ^e -16 ^e	17 ^e
Arts Médiévaux	La Renaissance	Le baroque
Musique Médievale	Musique de la Renaissance	Musique baroque

Jan Brueghel, *La Danse de noces*, 1600 (vers), huile sur cuivre

Description d'image : Dans cette scène de liesse populaire, nous voyons des paysans et des paysannes qui dansent dans un verger au son de la cornemuse.

La peinture

Jan Brueghel l'Ancien (ou Jan Brueghel l'Aîné), dit Brueghel de Velours, est un peintre flamand né en 1568 à Bruxelles et mort le 13 janvier 1625. Cette œuvre est la copie, réalisée par l'artiste, d'une œuvre antérieure de trente ans de son père Pierre Brueghel l'Ancien (vers 1525-1569). Kermesses, fêtes de la Rosière, danses de noces, thèmes issus du folklore paysan sont souvent illustrés au 16e siècle dans des dessins ou des gravures d'artistes flamands. La scène se passe dans un verger, la mariée est reconnaissable à ses deux couronnes dont l'une est accrochée à un drap. L'homme à droite qui compte et inscrit des sommes d'argent est probablement le marié. On peut voir dans cette scène de genre une critique des mœurs et notamment des péchés capitaux tels que la goinfrerie, la luxure, l'avarice et l'envie.

L'instrument

La cornemuse est un instrument de musique à vent et plus particulièrement à anches*: il est constitué d'un sac de peau, qui est un réservoir d'air, et de plusieurs tuyaux à anches simples ou doubles. Utilisée pour la musique populaire comme la musique de cour, on retrouve la cornemuse de l'Europe à l'Inde du Nord. Elle se joue

en solo, en duo avec d'autres instruments ou en formations : en pipe band (Écosse) ou encore en bagad (Bretagne).

* Une anche : Pour produire un son, certains instruments à vent utilisent une anche formée d'une lamelle de roseau (anche simple), libre ou battante ou de deux lamelles (anche double) vibrant l'une contre l'autre au passage de l'air.

La musique de la Renaissance

La musique savante n'est plus réservée aux offices religieux. La chanson polyphonique à quatre parties sur des poésies en français connaît son apogée à cette époque, tout comme la musique instrumentale. L'invention de l'imprimerie facilite la diffusion des partitions et de la musique à travers l'Europe.

Un chant et une danse de la Renaissance

Cette œuvre de la Renaissance célèbre l'amour courtois. Le poète chante son amour pour sa Belle. Au Moyen-Âge, à l'instar des troubadours et des trouvères, il chante son amour pour une femme qui est idéalisée. Le premier couplet illustre parfaitement la situation du poète prisonnier de l'amour de sa Belle. Il s'agit d'une pavane, danse lente à quatre temps et chantée ici à quatre voix.

Thoinot Arbeau *Belle qui tiens ma vie*

*Belle qui tiens ma vie
Captive dans tes yeux
Qui m'as l'âme ravie
D'un sourire gracieux
Viens tôt me secourir
Ou me faudra mourir (...)*

Thoinot Arbeau - Pavane

La pavane

Il s'agit d'une danse de cour à quatre temps, lente, du 15e siècle, dansée près du sol par des couples disposés en cortège. Associée à la saltarelle et surtout à la gaillarde, qui sont des danses plus rapides, elle est mentionnée par Thoinot Arbeau dans son *Orchésographie* (1589). Il y décrit la pavane *Belle qui tiens ma vie*. L'usage était alors d'alterner une danse rapide et une danse lente, ordre qui sera respecté dans les suites de danse durant toute l'époque baroque.

Au temps des artistes baroques

16 ^e	17 ^e – 1 ^{ère} moitié 18 ^e	2 ^{ème} moitié 18 ^e
La Renaissance	Le baroque	Le classicisme
Musique de la Renaissance	Musique baroque	Musique classique

Hendrick Ter Brugghen, *Un chanteur s'accompagnant au luth*, 1625, huile sur toile

Description d'image : Dans cette peinture, nous voyons un chanteur peint de trois quarts. Il nous tourne le dos. Sa bouche est ouverte et il joue du luth.

La peinture

Après la scission avec les Flandres au début du 17e siècle, la Hollande indépendante où prime une peinture réaliste au service d'une bourgeoisie florissante, est la terre propice à la propagation de la nouvelle vision de la beauté que propose le Caravage (1571-1610), l'initiateur de la technique du clair-obscur. *Un chanteur s'accompagnant au luth* appartient à la série des musiciens jouant dans des concerts où règne souvent la débauche. Le choix de ce thème témoigne d'une intention moralisante implicite chez l'artiste, qui est avant tout un peintre religieux. Le sujet est un musicien-amuseur. Son vêtement bariolé est typique de sa fonction. La plume de son béret tombe ironiquement sur son nez rougeoyant et aviné.

Jean-Baptiste Vanmour, Réception de l'ambassadeur de France, le vicomte d'Andrezel, par le sultan Ahmed III, le 17 octobre 1724, à Constantinople : le dîner offert par le grand vizir Ibrahim Pacha, 1724, huile sur toile

Description d'image : Dans cette peinture représentant une réception officielle, on voit un grand salon oriental dans lequel des hommes portent des turbans et d'autres des vêtements européens du 18e siècle.

La peinture

Cette œuvre se complète d'une autre de même taille et de même format qui est placée en vis-à-vis. Il s'agit de l'œuvre *Réception de l'ambassadeur de France, le vicomte d'Andrezel, par le sultan Ahmed III, le 17 octobre 1724, à Constantinople : l'audience du Sultan*, 1724, huile sur toile.

Ces deux peintures rendent compte du faste déployé par l'Empire Ottoman (*La Sublime Porte*) pour la réception de l'ambassadeur de France en 1724 à Constantinople.

L'instrument

Le luth est un instrument à cordes pincées. Le luth occidental, dérivé du luth arabe, est arrivé en Europe par l'Espagne, pendant l'occupation arabo-musulmane. Il est devenu vraiment polyphonique grâce à l'ajout de frettes* sur le manche. Il a sans cesse évolué, principalement par l'ajout de cordes graves, jusqu'au 18e siècle, où il finit par disparaître.

Dans sa forme définitive, la table de l'instrument est de forme ovale, toujours en bois résineux (épicéa, sapin). Elle est percée d'une ouverture en forme de rosette, souvent richement ornée, et le manche est renversé en équerre. La caisse a une forme de demi-poire.

* frette : petite barrette, souvent métallique, placée en travers du manche de certains instruments de musique (comme la guitare par exemple).

La musique baroque

La musique baroque couvre une large période qui s'étend de 1600 à 1750 et se caractérise par sa grande richesse. Les musiciens baroques sont souvent des organistes.

La période baroque est très féconde avec la naissance de l'opéra en France et Italie (avec *l'Orfeo*, en Italie, de Monteverdi), la mise en place de la basse continue (accompagnement codifié généralement réalisé au clavecin), l'invention de la gamme tempérée (sur lequel repose encore largement la musique d'aujourd'hui), l'utilisation des modes majeurs et mineurs, l'apparition de nouveaux instruments et surtout la définition des bases de l'harmonie classique.

Lulli

Giovanni Lulli est né à Florence en 1632. Il s'installe en France en 1643 et devient, dans un premier temps, répétiteur d'italien auprès de la Grande Demoiselle, Duchesse de Montpensier. Il apprend la musique, la danse et intègre les *Vingt-quatre Violons du Roi*, dont le rôle est d'assurer la musique lors des cérémonies et divertissements à la cour.

Il devient superintendant de la musique en 1661 et commande l'Académie Royale de Musique. Il s'impose alors comme une figure musicale incontournable de son temps, sous le nom français de Jean-Baptiste Lully.

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) se place à la fin de la période baroque, par sa fonction de maître de chapelle. Chargé par exemple d'écrire une cantate chaque dimanche pour l'église de Leipzig, il laisse une œuvre considérable, dominée par la musique sacrée.

Un chant de la période baroque

[Claudio Monteverdi – Madrigal \(sixième livre\) : Lasciatemi morire](#)

(Laissez-moi mourir)

Cet extrait de l'opéra *L'Arianna*, qui marque les débuts de cette nouvelle forme d'art, composé en 1608 et seul fragment conservé de l'œuvre, est un madrigal, pièce polyphonique à plusieurs voix sur un poème particulièrement expressif. Le terme « polyphonique » signifie qu'il y a plusieurs mélodies chantées simultanément.

Une marche de la période baroque

[Giovanni Battista Lulli - Marche pour la Cérémonie des Turcs –](#)

Cette œuvre est une commande du roi Louis XIV passée après la visite à Versailles de l'ambassadeur du Grand Turc. Celui-ci aurait prêté peu d'attention au faste de la Cour et fait quelques remarques désobligeantes. Le roi, pour ne pas perdre la face, décide qu'une comédie-ballet serait composée, pour parodier les mœurs turques. Mais cette référence est purement anecdotique : il n'y a aucune référence à la musique turque du 17e siècle.

Au temps des artistes classiques

17 ^e -1 ^{ère} moitié 18 ^e	2 ^{ème} moitié 18 ^e	19 ^e
Le baroque	Le classicisme	Le romantisme
Musique baroque	Musique classique	Musique romantique

Johann Friedrich August Tischbein, *Portrait de la princesse Frédérique Louise Wilhelmine d'Orange-Nassau*, 1788, huile sur toile

Description d'image : Cette peinture représente une princesse portant un chapeau à plume très volumineux et tenant une partition de musique dans la main. Un pianoforte ou un clavicorde est placé près d'elle.

La peinture

En 1788, Tischbein (1750-1812) vient pour la troisième fois à La Haye, appelé par le Stathouder Guillaume V, pour peindre les membres de la famille d'Orange-Nassau. Le modèle préféré du peintre est Frédérique - Louise - Wilhelmine, fille de Guillaume V. Elle a dix-huit ans en 1788, chante et joue d'un instrument, sans doute un clavicorde* ou un pianoforte.

La princesse est peinte debout, vêtue d'une robe blanche, ceinturée de mauve. Elle appuie sa main gauche sur un dossier ovale de fauteuil couvert de soie jaune sur lequel une écharpe est nouée. On aperçoit un parc au second plan.

Le clavicorde ou le pianoforte est ouvert. Sur son couvercle, on peut lire le nom du fabriquant : *Gabriel Guillebard, La Haye, 1788*. Sur les partitions, on peut interpréter ainsi les quelques mots inscrits : *Sonates au pianoforte pour la princesse Louise par Collizzi*. Collizzi était musicien à la Chapelle de Guillaume V d'Orange et professeur de chant de la princesse

La musique classique

[La musique classique devient classique au siècle des Lumières - Vidéo | Lumni](#)

La musique classique est dominée par la *sainte triade* du classicisme viennois : Haydn (1732-1809), Mozart (1756-1791) et Beethoven (1770-1827). Remettant en cause la complexité de la musique baroque, par ses polyphonies et ses ornements, ils créent un style plus simple qui associe clarté, mesure et équilibre.

Concernant les formes musicales, la période classique voit le triomphe de la forme sonate* que l'on retrouve également dans les quatuors*, les concertos* et les symphonies*. Cette époque voit aussi les musiciens comme Mozart moins dépendre de mécènes et accéder à une certaine indépendance.

***Sonate** : Composition instrumentale de musique classique à plusieurs mouvements par opposition à la cantate qui est chantée.

***Quatuor** : Œuvre de musique écrite pour quatre instruments ou quatre voix.

***Concerto** : Pièce de musique écrite pour mettre en valeur un ou plusieurs instruments solistes avec accompagnement de l'orchestre.

***Symphonie** : Composition instrumentale savante, de proportions généralement vastes, comprenant plusieurs mouvements joints ou disjoints et faisant appel aux ressources d'un orchestre complet.

Un rondeau de la période classique

[W.A. Mozart : Rondeau à la Turque \(Marche Turque\) KV 331](#) interprété au clavicorde

Un rondeau est une forme musicale composée de couplets et d'un refrain.

Deux instruments de la période classique

Le clavicorde est, avec l'orgue, l'instrument à clavier le plus ancien. Il disparaît au profit du piano dès le début du 19e siècle. Le piano-forte est aussi un instrument à cordes frappées. La conception du premier piano-forte est due au facteur de clavecins florentin Bartolomeo Cristofori (1655-1731). Il chercha à doter le clavecin de possibilités expressives plus nuancées, en permettant à l'instrumentiste de varier l'intensité des sons selon la force exercée sur les touches. Le piano-forte a une sonorité assez différente du piano moderne. L'évolution de l'instrument permettra l'émergence du piano avec un clavier sensible et des pédales pour les nuances.

Henri Horace Roland de la Porte, *Nature morte à la vielle*, 1760 (vers), huile sur toile

Description d'image : Dans cette nature morte, on peut voir divers objets posés sur une table dont une vielle à roue et une partition froissée.

La peinture

Cette nature morte célèbre les plaisirs de la vie : le goût du jeu (le cornet et les dés), les délices de la table (le bocal de pêches, les raisins et les poires) et la musique (la vielle).

Mais derrière cette évidence, se dissimulent des allusions philosophiques sur la brièveté de la vie et la limite du savoir avec la partition froissée.

L'instrument

La vielle à roue est un instrument qui date du Moyen-Âge. Le mécanisme est simple : la roue en bois, actionnée par une manivelle à la main droite, permet de frotter les cordes. La main gauche joue la mélodie sur un petit clavier. L'instrument peut aussi émettre des bourdons. Un bourdon est une note fixe qui se superpose à la mélodie.

Rinaldo Carnielo, *Mozart expirant*, 1877, ronde-bosse en marbre

Description d'image : Dans cette sculpture en marbre blanc, le compositeur W.A Mozart est assis sur un fauteuil, il semble très fatigué. Une partition est posée sur lui.

La sculpture

[Notice de l'œuvre détaillée](#)

Le requiem : la messe des morts

[W.A Mozart - Kyrie Eleison](#), extrait du Requiem

Cette messe des morts a été écrite en 1791. Œuvre de commande (réalisée par un mystérieux commanditaire), elle a été composée pour un chœur à 4 voix, accompagné d'un orchestre symphonique. Cette pièce, dans la liturgie catholique, est une pièce d'imploration : le texte *Seigneur, prends pitié de nous* se répète tout au long de la pièce avec des entrées en imitation, qui s'échelonnent du grave à l'aigu au début, et qui confèrent à la pièce toute sa vigueur dans un grand crescendo. En revanche, à la fin de la pièce, en guise de conclusion, le chœur reprend le texte à l'unisson. Considéré comme un testament musical, le Requiem dépasse le simple cadre liturgique. L'*Introït* (pièce qui ouvre l'œuvre) et le *Kyrie* seront entièrement écrits de la main de Mozart, le reste du Requiem sera achevé après la mort du compositeur, survenue le 5 décembre 1791.

Prolongement possible au 19e siècle

[Gabriel Fauré \(1845-1924\) - Pie Jesu](#), extrait du Requiem

Ce *Pie Jesu*, composé en 1887, nous plonge dans une atmosphère lumineuse et recueillie contrastant singulièrement avec le *Kyrie Eleison* précédent. Souvent interprété par une voix d'enfant ou de soprano, la mélodie, à l'allure d'une berceuse, est accompagnée par un orgue ou un orchestre symphonique selon les versions. Le *Pie Jesu* ne fait pas partie de l'ordinaire et n'est pas utilisé dans tous les Requiems.

Au temps des artistes romantiques

2 ^e moitié 18 ^e	19 ^e	20 ^e
Le classicisme	Le romantisme	Le cubisme
Musique classique	Musique romantique	Musique moderne et contemporaine

Eugène Delacroix, *La Grèce sur les ruines de Missolonghi*, 1826, huile sur toile

Description d'image : Cette peinture évoque une scène de combat. On y voit une femme qui écarte les bras. Elle est placée au-dessus de ruines. Un guerrier en uniforme oriental est placé au fond, derrière elle, en position de vainqueur.

La peinture

Sur un fond très sombre et dans un décor de ruines se détache au premier plan la silhouette d'une jeune femme ; elle est vêtue d'une robe blanche profondément échancrée et d'un manteau bleu nuit, serrés à la taille par une écharpe jaune ; sur la tête, elle porte un fichu aux motifs colorés. Cette femme à la peau très blanche, revêtue du costume national grec est à la fois agenouillée (et donc vaincue) et debout (et donc victorieuse). Les yeux humides de larmes, elle tend les bras dans un geste implorant. À ses pieds, sur un amont de pierres dont l'une est ensanglantée, on aperçoit la gueule d'un canon ainsi qu'un boulet et le bras d'un mort. Au second plan, à droite, on distingue un homme à la peau mate en costume oriental. Son visage enturbanné tourné de profil vers la gauche, semble indifférent à la jeune femme tandis que d'un geste conquérant il plante son étendard dans le sol grec. Quatre ans plus tard, Eugène Delacroix aura recours à nouveau à une allégorie*, avec son tableau le plus célèbre, *La Liberté guidant le peuple* (Paris, musée du Louvre).

* Une allégorie est la représentation d'une idée abstraite ou d'une fable par une figure humaine, quelquefois animale ou hybride (lion, dragon, centaure).

La musique romantique

Né en Allemagne, le romantisme en musique s'étend tout au long du 19e siècle. Son esthétique est caractérisée par des élans passionnés, une sensibilité exacerbée, des sentiments exaltés, un goût très prononcé pour les rêveries, le fantastique et l'irrationnel. À la fin du 19e, des écoles nationales voient le jour dans de nombreux pays européens : beaucoup de compositeurs mettent l'accent sur le folklore ou le caractère local de leurs œuvres.

Suite symphonique

Rimsky-Korsakov - Shéhérazade -Second mouvement

Une suite : Ensemble ordonné de pièces instrumentales ou orchestrales jouées en concert plutôt qu'en accompagnement.

Le thème musical, correspondant au personnage de Shéhérazade, est joué au violon et sert d'introduction à l'œuvre. En nous plongeant dès les premières notes dans une atmosphère orientale, ce long solo déroule une mélodie expressive telle une litanie hors du temps. Il présente le personnage empreint de douceur et de mélancolie et s'oppose au thème musical du Sultan vigoureux voire brutal.

La suite orchestrale, composée en 1888 par Rismky-Korsakov tire son inspiration des *Contes des Mille et une nuits* : elle s'organise en plusieurs mouvements où les deux thèmes musicaux des personnages principaux (Shéhérazade et le Sultan) sont abondamment utilisés.

Charles Porion, *El Descanso (mœurs de Valence)*, 1856, huile sur toile

Description d'image : Nous sommes ici vers Valence dans le sud de l'Espagne. Il fait chaud et c'est l'heure de la sieste. Un guitariste joue un air à une jeune femme qui le regarde amoureusement.

L'instrument

Cet instrument à cordes pincées tient son existence de la vihuela au Moyen-Âge. Il connaît un regain d'intérêt au 19e siècle où il est synonyme de bonne éducation dans les milieux favorisés. L'instrument acquiert ses caractéristiques modernes à partir de 1750 : caisse plus large, larges éclisses (pièces latérales qui ferment la table d'harmonie). Le répertoire pour la guitare se répand dans tout l'Europe et de nombreux luthiers font évoluer la facture de l'instrument. En Espagne Francisco Tarrega fait rayonner l'instrument et « l'École espagnole » donne à la guitare ses lettres de noblesse.

Suite espagnole

[Albeniz – Asturias extrait de la Suite espagnole, Op. 47 –](#)

Cette œuvre, initialement écrite pour le piano, s'impose comme une œuvre incontournable du répertoire de la guitare. Composée en 1886, elle ouvre une suite de plusieurs pièces dont le fil conducteur est l'évocation de styles musicaux espagnols avec toutefois quelques libertés. Le compositeur emprunte des rythmes propres à la musique andalouse et non à la musique de la région des Asturies. Cette version est donc une transcription pour guitare, où le rythme régulier, obstiné du début, évoque les danses de flamenco et une Espagne empreinte de folklore et de sensualité. Le traitement de la mélodie est caractéristique du chant andalou avec une longue mélodie très expressive et ornée, faite souvent de notes conjointes.

Au temps des artistes modernes

19 ^e	20 ^e	21 ^e
Le romantisme	Le cubisme – L'art abstrait	L'art contemporain
Musique romantique	Musique moderne et contemporaine	Musique contemporaine

Laure Garcin, *Marins*, 1931, huile sur toile

Description d'image : Dans cette peinture on voit, au premier plan, un marin de face en train de jouer du banjo. Une sirène semble envoûtée par la musique, ses bras épousent la forme circulaire de l'instrument.

L'œuvre

Laure Garcin (1896-1978) suit une formation assez classique avant de s'orienter vers le cubisme puis l'abstraction géométrique. Cette œuvre est résolument cubiste. Laure Garcin a effet étudié dans l'atelier d'André Lhote, un des théoriciens du cubisme. Elle peint en solitaire des paysages composés à partir du nombre d'or et des nus qui s'inspire du peintre Jean-Dominique Ingres (1780-1867). Elle recherche notamment le « beau idéal » de l'Antiquité.

L'instrument

Le banjo s'est imposé principalement aux premiers temps de la musique de jazz. Originaire d'Afrique de l'Ouest, c'est au 19e siècle qu'il est introduit en Amérique du Nord où ses possibilités rythmiques sont exploitées. Sa popularité est telle qu'il se répand au Sud des Etats-Unis et à Cuba : il reste souvent associé à la musique populaire et au folklore. Son succès perdure jusque dans les années 1930, période qui amorce une forme de désintérêt. Facile à transporter, il n'est pas rare que l'instrument soit associé au folklore irlandais et qu'il ait accompagné nombreux marins en mer.

Wellerman est une ballade néo-zélandaise, écrite dans les années 1780 qui raconte la rencontre d'un baleinier, Billy O'Tea et d'une baleine, dont la chasse dure plus de 40 jours. L'instrument permet de jouer des accords, une mélodie ou encore un rythme en frappant la caisse de résonance avec les doigts.

Extrait musical au banjo

[Clawhammer Banjo : The Wellerman](#)

Chant de marins

[The Wellerman](#)

Pistes pédagogiques

Pour le cycle 3

- Programmer des cycles d'écoutes des styles et courants musicaux observés et écoutés lors de la visite au MusBA.
- Apprendre à chanter et à danser une pavane.
- Réinventer le couplet d'une pavane en imitant les tournures de phrases du 16e.
- Associer un instrument à son style musical : Le luth et le style baroque, le clavicorde et le style classique, l'accordéon et la musique du 20e siècle.
- Se documenter sur Mozart à partir de la sculpture observée lors de la visite.
- Construire une frise des arts permettant de juxtaposer les courants artistiques et les styles musicaux.

Pour le cycle 4

- En 5e, croiser les informations reçues sur les œuvres du 16e et du 17e avec les périodes étudiées en période 3.
- En 4e, croiser les informations reçues sur les œuvres du 18e et du 19e avec les périodes étudiées.
- En 3e, croiser les informations reçues sur les œuvres du 20e avec les périodes étudiées.
- Mettre en relation des textes littéraires et des œuvres artistiques diverses par leur esthétique, leur contexte de création et leur thématique.
- Acheter une frise de compositeurs et de compositrices égalitaire et inclusive, l'accrocher dans la salle de classe ou dans les couloirs de l'établissement, la faire lire par les élèves et la commenter collectivement.

Lexique

- La cornemuse, le luth, le pianoforte, le clavicorde, la vielle à roue, la guitare, le banjo
- La partition, le compositeur, le musicien, l'allégorie
- La Pavane, le Requiem
- La sonate, le quatuor, le concerto, la symphonie, la suite

Écoute musicale

Pendant votre Parcours musique au MusBA

Vous pouvez scanner le QR code pour avoir accès aux fichiers audios du parcours.

Vous pourrez également emprunter la tablette et l'enceinte portative au service de la valorisation culturelle (Rez-de-chaussée de l'aile Bonheur).

RESSOURCES

Pour le cycle 3

[Les dossiers pédagogiques du MusBA sur le blog départemental des arts](#)

Les articles du blog départemental des arts en lien avec la musique

[Construire une séquence en éducation musicale au cycle 3](#)

[Les activités d'écoute](#)

[Grille d'analyse d'une œuvre musicale](#)

[Programmer l'Histoire des arts](#)

[Répertoire d'œuvres vocales](#)

Pour le cycle 4

[Fiches repères en Histoire des arts](#)

[La bibliothèque numérique de la Philharmonie de Paris](#)

[Radio France - Histoire de la musique occidentale en 7 minutes](#)

Pour tous les cycles

[Histoire des différents courants musicaux](#)

[Quand la musique inspire les peintres](#)

[Frise chronologique des compositeurs et compositrices](#)

Dossier pédagogique, conception Jean-Luc DESTRUHAUT et Laurence DUCQ, mai 2025