

Le CHANTIER

Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles
& musiques du monde - à Correns

Le CHANTIER présente :
À CORRENS [83] **VEN. 10 FÉVRIER**

DIWAN TRIO

CONCERT - Étape musicale WORLD - JAZZ

20:30 **VEN. 10 FÉVRIER**
LA FRATERNELLE | CORRENS

Jean-Baptiste Boussougou • contrebasse,
chant, ngoni, marboula, zanza
Serge Pesce • guitare accommodée, bimbau
Khalid Kouhen • percussions, batterie, voix

10€ (tarif plein) / 8€ (tarif réduit) / gratuit (-12 ans)
Petite restauration sur place - Ouverture des portes dès 19h

Le CHANTIER
CENTRE DE CRÉATION
des nouvelles musiques traditionnelles
& musiques du monde

Infos - Réservations :
04 94 59 56 49
www.le-chantier.com

ÉTAPE MUSICALE PITCHOUN :

Diwan Trio - « *Ima Wend* »

Jeudi 09 février 2017

09h15-09h45 / 10h00-10h30 / 10h45-11h45

Salle La Fraternelle, à Correns

Informations pratiques

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des éléments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui l'a créé.

Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes d'ateliers, d'exercices ou d'expériences à faire. Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous permet d'aller plus loin sur les thèmes ou sujets abordés par le spectacle.

Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les élèves avant le spectacle ou encore continuer de le faire vivre après la représentation.

Si vous menez les actions pédagogiques proposées (ou d'autres) en rapport avec ce spectacle nous serions intéressés de suivre leur déroulement. N'hésitez pas à nous contacter car nous pourrions les publier sur notre site Internet (www.le-chantier.com) et page Facebook (www.facebook.com/lechantier83).

Diwan Trio

Étape musicale pitchoun autour de la création « Ima Wend » par le Diwan Trio

Pour tout renseignement, contacter :
Laurent Sondag - médiateur culturel
mediation@le-chantier.com
04 94 59 56 49

Niveaux concernés : de la Maternelle au CM2 + 6 élèves IEP 3e cycle

Étapes musicales Pitchoun :

- Jeudi 9 février à 09h15 (MS-GS Correns, Carcès)
- Jeudi 9 février à 10h (MS-GS Pourcieux, St-Martin de Pallières)
- Jeudi 9 février à 10h45 (CE1-CM2-ITEP Pourcieux, St-Martin de Pallières, Sillans)

La musique, c'est aussi une sortie en famille !

Pour cela, Le Chantier encourage aussi les initiatives des accompagnateurs pour des concerts avec les parents et les enfants.

Lors des concerts ou du festival des Joutes musicales de printemps, la gratuité est systématiquement proposée aux enfants de moins de 12 ans, accompagnés par un adulte !

« Le Chantier » : un laboratoire de création musicale !

Le Chantier est un **lieu de création** consacré aux **nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde**. Situé à Correns, commune de 900 habitants au cœur de la Provence Verte dans le Var, il propose à des musiciens et des compositeurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des autres régions de France ou du monde, un espace d'accueil et un environnement professionnel pour accompagner et valoriser leur démarche artistique. Avec sa vitrine, le festival des Joutes musicales, il est devenu l'épicentre de croisements musicaux, où esthétiques, mémoires et créations jouent à cache-cache avec jubilation. Ouvert à l'expression de toutes les cultures, il est, entre mémoire et modernité, un outil d'intérêt général de découverte.

Les RÉSIDENCES d'artistes :

Le Chantier accueille des musiciens et compositeurs professionnels en « résidence » au Chantier, pour créer ou enregistrer des créations axées sur les nouvelles musiques traditionnelles & du monde. A l'occasion de ces résidences, plusieurs rendez-vous sont proposés : concerts, Étapes Pitchoun ...

Qu'est-ce qu'une « résidence »

Une *résidence de création*, c'est un temps de travail donné aux artistes, pour qu'ils puissent créer un nouveau projet musical. Par exemple : mettre en musique de nouveaux morceaux, rencontrer d'autres artistes pour travailler ensemble, réfléchir à la mise en scène, préparer l'enregistrement d'un disque ...

Les MUSIQUES TRADITIONNELLES & MUSIQUES DU MONDE

Au niveau du sens

- Les musiques du monde sont le reflet des comportements et des valeurs de communautés.
- Elles sont la projection d'une société, traduisant la vie et la mort, le profane et le sacré, le travail et la fête.
- Musiques d'essence patrimoniale, elles sont situées au croisement des questions de culture, d'identité, de transmission, de mémoire et de création.

Au niveau économique

- Depuis les années 70, les musiques du monde en France ont acquis une place croissante dans la culture, que ce soit à travers le disque, le spectacle vivant, et la pratique amateur.

Au niveau politique

- Les musiques et cultures du monde sont un des creusets de la **diversité culturelle** et des garants du développement durable.
- Elles ont, à ce titre, justifié les conventions de l'Unesco sur la diversité culturelle et le **patrimoine culturel immatériel** et représentent un enjeu politique majeur pour nos territoires.

>> *Les musiques traditionnelles sont à l'origine transmises oralement, et donc sujettes à de nombreuses variations.*

LeCHANTIER
CENTRE DE CREATION
des nouvelles musiques traditionnelles
et musiques du monde

- > résidences de création
- > festival des Joutes musicales de printemps
- > concerts
- > action culturelle
- > réflexion
- > pôle amateur

un laboratoire
de création musicale au service
de la «biodiversité culturelle»
du monde.

CORRENS (VAR)
www.le-chantier.com
04 94 59 56 49

Présentation du spectacle

« Ima Wend » (création)

Diwan Trio

L'Étape musicale Pitchoun « Ima Wend » vous est proposée à l'occasion de la résidence de création au Chantier du groupe Diwan Trio.

DIWAN signifie en breton : sortir de terre germer.

En persan, c'est un lieu où l'on discute de musique, de poésie, de littérature et de sagesse.

Pour cette résidence Jean-Baptiste Boussougou et Serge Pesce collaborent avec Khalid Khouhen musicien percussionniste éminent joueur de tabla, de DAF, de percussion orientale gnawa c'est un musicien majeur de la scène world et un maître incontesté reconnu comme l'un des plus talentueux percussionniste de sa génération.

Cette résidence et collaboration vont être l'occasion de continuer et de développer le projet Diwan Trio, de découvrir d'autres influences et consciences musicales pour mieux répondre à l'objet du Trio qui est cette rencontre entre le jazz la musique indienne, orientale et africaine.

L'équipe du spectacle

Jean-Baptiste Boussougou • contrebasse, chant, ngoni, marboula, zanza

Serge Pesce • guitare accommodée, berimbau

Khalid Kouhen • percussions, batterie, voix

Production : Association La Lyre

Coproduction : Le Chantier - Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde

Le projet Diwan a obtenu l'aide à la diffusion du Conseil Régional Paca, dans le cadre du dispositif CAC 2016 (Conseil Artistique à la Création)

DIWAN TRIO - LE PROJET ARTISTIQUE

L'origine de ce projet est une question : Comment aborder le métissage culturel et musical aujourd'hui ?

« Toutes les musiques traditionnelles ont en commun le même système de gamme pentatonique (Europe, Afrique, Orient, Inde). Elles possèdent un socle conjoint.

Nous voulons dans ce projet utiliser et se rapprocher des musiques ethniques avec des instruments traditionnels, une culture jazz, free jazz, indienne, orientale et africaine, avec comme héritage : Nana Vasconcelos, Don Cherry, Collin Wilcott, Egberto Gismonti et bien d'autres artistes. »

- Diwan Trio

De New York à Bénarès en passant par l'Afrique.

Une caravane pour un voyage urbain à travers des traditions, des influences multiples.

D'un groove afro-contemporain en passant par des rythmiques indiennes revisitées, des mélodies d'Asie Centrale.

Les scratch, les coups d'archet d'une guitare accommodée détonnent avec la matière sonore du cajon, udu, marboula et ngon.

Le Diwan Trio réunit dans son salon de musique des instruments, pour des improvisations, une écoute, une discussion attentive.

Une géographie métissée naviguant d'un continent à l'autre, à la croisée des chemins émerge une création musicale du présent.

DIWAN TRIO - BIOGRAPHIES DES MUSICIENS

Jean-Baptiste Boussougou • *Poly-instrumentiste et contrebassiste*

Né à Libreville au Gabon et vivant à Nice, il se définit comme musicien afro contemporain. Sa recherche est centrée sur les instruments traditionnels et leur détournement, il joue le oud, le ngoni, la senza le marboula et bien d'autres instruments. Il s'initie à la musique ottomane auprès de Kudsi Erguner.

Il collabore actuellement comme musicien avec la compagnie de danse afro contemporaine Joseph Aka, en duo avec le pianiste et improvisateur Henri Roger et réalise des performances dans des rencontres multidisciplinaires autour de l'improvisation.

Musicien de la scène azurée, toujours dans une démarche de rencontre et d'échange entre les cultures traditionnelles et contemporaines.

Serge Pesce • *guitare accommodée, berimbau*

Serge Pesce vit à Nice (AM, France). Il se définit comme un musicien, compositeur et improvisateur méditerranéen. Sa musique emprunte au Jazz, aussi bien qu'à la musique contemporaine et aux musiques traditionnelles. Ses projets et ses rencontres, l'amène à se produire dans de nombreux pays (États-Unis, Afrique, Europe de l'est). Par ailleurs, il compose des musiques de scène (théâtre, cirque, marionnettes...), de documentaires et de films.

Serge Pesce joue de la guitare accommodée, c'est à dire une guitare qui s'accommode d'une boîte à outils. Une boîte à outils sur mesure, pour donner naissance à une palette de sons exceptionnelle. Des sonorités insolites, organiques et vivantes. Nourri de Méditerranée, de jazz, de musique improvisée et de sa culture italo-niçoise, Serge Pesce développe depuis plusieurs années cette façon de jouer proche de la « guitare préparée », mais différente par une orientation résolument acoustique. Ainsi, vous entendrez un violoncelle, un sarangui (violon indien), une voix de femme, et une centaine d'autres sons.

Khalid Kouhen • *percussions, batterie, voix*

Né à Fès au Maroc et établi en France depuis 1978, Khalid Kouhen est reconnu comme l'un des plus talentueux percussionnistes de sa génération. La richesse et la virtuosité de son jeu ainsi que les multiples couleurs de son instrumentation sont très recherchées sur les scènes actuelles.

Khalid s'accomplit aussi bien dans les musiques actuelles, jazz, pop, musiques du monde, que dans les répertoires traditionnels, brésilien, afro-cubain, indien... Il s'est notamment illustré auprès d'Archie Shepp, Chico Freeman, Glenn Ferris, Claude Barthelemy, Pandit Shankar Ghosh, El Hadj N'Diaye, Majid Bekkas, Karima

Skalli, Paddy Kelly...

Musicien sans frontières et improvisateur inspiré, il excelle également dans la composition et les arrangements pour orchestre de percussions.

LES INSTRUMENTS & TECHNIQUES MUSICALES

Les instruments à cordes

Un **instrument à cordes** est un instrument de musique dans lequel le son est produit par la vibration d'une ou plusieurs cordes. La vibration de la corde seule est peu audible. Une plaque couplée aux cordes, la **table d'harmonie**, prélève une partie de l'énergie vibratoire de la corde pour la transmettre à l'air et obtenir un son, souvent amplifié dans une caisse de résonance.

Il existe trois types d'instruments à cordes en fonction de la façon dont la vibration des cordes est produite :

- Les **instruments à cordes pincées**, tels que la guitare ou le clavecin.
- Les **instruments à cordes frappées** tels que le piano ou le cymbalum.
- Les **instruments à cordes frottées** tels que le violon ou la vielle.

Une idée d'activité :

Pour voir un exemple concret du fonctionnement d'un instrument à corde, on pourra utiliser un **simple élastique de bureau**. Tendu entre deux doigts, il ne fait pas beaucoup de bruit quand on le pince. Si on le tend sur une plaque en carton (qui tient le rôle de table d'harmonie) et qu'on le soulève, il fera plus de bruit une fois pincé. Il fera également un bruit plus sonore et plus grave si on le tend au-dessus de l'embouche d'un verre, d'un bocal ou d'un pot, celui-ci tenant le rôle de caisse de résonance.

Encouragez alors les élèves à expérimenter les différents sons produits par différents matériaux !

On trouve des instruments à cordes dans toutes les cultures, en France on connaît bien la guitare ou le violon, mais Diwan Trio utilise aussi des instruments qui viennent de loin !

> Les instruments d'Europe : la GUITARE ACCOMMODEE

La guitare (grec ancien : kithara) est un instrument noble et ancien, dont l'histoire remonte à plus de 4000 ans. C'est un instrument à cordes pincées.

Serge Pesce a inventé une façon bien à lui de jouer de cet instrument classique. A l'aide d'une caisse à outil, il « accommode » sa guitare avec divers objets du quotidien pour transformer les sons de sa guitare en sons nouveaux, étonnants et détonants. Invitez les enfants à être attentifs à ce qui se trouve sur sa guitare !

Les percussions

Un instrument de percussion — souvent appelé percussion tout court au féminin — est un instrument de musique dont l'émission sonore résulte de la frappe ou du grattage d'une membrane ou d'un matériau résonant (comme des baguettes). Ils ont probablement constitué les tout premiers instruments de musique et font partie intégrante de la plupart des genres musicaux.

Il existe plusieurs types de percussions :

Les membranophones

Un membranophone est un instrument de percussion dont **les sons sont produits par la vibration d'une membrane tendue sur un cadre.**

La membrane peut être **frappée** par une main (comme sur un djembé), par un instrument (baguettes, balais, etc. : comme sur la caisse claire). Elle peut aussi entrer en vibration par le **frottement** d'une tige solidaire de la peau tendue sur un fût résonnant comme la cuica (tambour à friction).

La **hauteur** du son dépend de la **taille du fût** (par exemple la grosse caisse délivre un son plus grave que la caisse claire) et de la **tension de la peau.**

Le tambour par exemple est un membranophone.

Les idiophones

Un idiophone est un instrument à percussion dont le matériau lui-même produit le son lors d'un impact, soit par un accessoire extérieur (comme une baguette), soit par une autre partie de l'instrument. Ce son peut être indéterminé (ex. le Triangle) ou déterminé.

Parmi les instruments de cette dernière catégorie on trouve les claviers ou lamellaphones constitués d'une série de lames accordées en bois ou en métal frappées par des baguettes (comme le xylophone, le marimba, le steel-drum...)

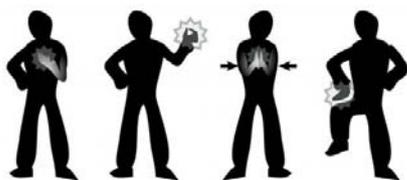
Les cordophones

Certains instruments à cordes sont des instruments de percussion car les cordes sont frappées en rythme et permettent de produire un son accordé aux instruments qu'ils accompagnent.

Idée d'activité :

Nul besoin d'instrument pour jouer de la percussion ! Avec la percussion corporelle on peut encourager les enfants à jouer et à expérimenter avec leurs corps : percussions aiguës avec les claquement de doigts et de langue, mediums en claquant des mains et sur les cuisses, graves en se tapant sur le ventre, la poitrine ou en tapant du pied.

Amusez-vous à créer des formules rythmiques que les enfants pourront jouer en groupe !

Exemples de percussions utilisées dans le spectacle :

> Les instruments d'Asie : les TABLAS

Le tabla est un instrument de musique à percussion de l'Inde du Nord, joué également au Pakistan, Bangladesh, Népal et en Afghanistan. Il se présente sous forme d'une paire de fûts, composée du "dayan" (tambour droit) qui produit divers sons aigus, et du "Bayan" qui sert aux sons de basse. Le tabla s'utilise en solo, ainsi qu'en accompagnement dans la musique classique hindoustanie (Khayal de l'Inde du Nord et du Pakistan), le Kathak (danse classique de l'Uttar Pradesh), dans la musique classique afghane et quasiment dans toutes les formes populaires dans ces régions. Depuis quelques années, il est intégré et échantillonné dans les musiques de fusion et électroniques.

Avec le mridang, c'est le membranophone le plus complexe qui soit.

Le dayan (tambour droit) est un petit tonneau taillé dans un tronc de thun, de teck ou de palissandre, mais seule une petite partie est excavée. Il importe de garder un fond lourd pour assurer stabilité et résonance vibratoire. Une première peau de chèvre y est posée sur la bouche, sur laquelle une autre est liée par un tissage en cuir de chameau, puis coupée en son centre. Une pâte, nommée « suru » composée de farine et de fer, est appliquée au centre de la peau pour former une pastille noire, la « shyahi », permettant de faire sonner l'harmonique fondamentale.

L'amortissement apporté par la friction de la peau découpée sur la peau pleine, et l'ajout de masse et d'amortissement apporté par cette pastille, confèrent à l'instrument un accordage en série presque harmonique, ce qui est exceptionnel pour une membrane vibrante (l'autre exception étant la timbale d'orchestre).

Le bayan (tambour gauche) est une timbale en terre cuite ou en cuivre (ou laiton), recouverte elle aussi du même système complexe de peaux et pastille, mais cette dernière est décalée du centre.

> Les instruments occidentaux : la BATTERIE

Une batterie est un ensemble d'instruments de percussion (de type fûts et cymbales) disposé pour être joué par une seule personne à l'aide de baguettes et de pédales. Depuis le début du xxe siècle, la batterie est utilisée dans certains genres musicaux populaires pour marquer le rythme.

> Les instruments d'Afrique : la ZANZA

La zanza est une percussion lamellophone.

C'est un instrument de musique d'Afrique subsaharienne composé d'un support en bois sur lequel sont fixés des lamelles métalliques. Généralement de petite taille et transportable, on en joue en le tenant dans les mains, les pouces levés faisant vibrer les lamelles de longueurs différentes et en nombre variable (de cinq à plus d'une vingtaine), selon diverses gammes. Le corps est souvent creux, faisant office de caisse de résonance. La caisse de résonance est parfois percée d'une rosace au centre de la table d'harmonie, voire au dos pour être obturée par les doigts et donner un effet wah-wah.

> Les instruments d'Amérique Latine : le BERIMBAU

Le berimbau est une percussion cordophone. Il s'agit d'un instrument de musique brésilien de la famille des cordes frappées. C'est un arc musical sans doute d'origine africaine (instrument traditionnel des peuples Kambas) dont des variétés similaires sont aussi utilisées dans l'océan Indien. Aujourd'hui c'est surtout l'instrument principal de la capoeira, mais il est aussi utilisé dans d'autres formes de la musique brésilienne.

Il consiste en un arc tendu par une corde de métal, dont le son est produit par une baguette frappant la corde de manière rythmique et une pièce venant limiter de manière variable la longueur de la corde, permettant de changer de notes, le tout amplifié par un résonateur proche du ventre. Il est autant utilisé par les musiciens itinérants que par ceux de la capoeira, ou par des percussionnistes de style jazz ou classique.

> Les instruments d'Amérique Latine : le MARBOULA

Le marboula est un instrument venu des Caraïbes. Il ressemble à une Zanza, avec de grosses lames et une grosse caisse de résonance. On en joue assis dessus.

AUTOUR DE L'ÉTAPE MUSICALE PITCHOUN !

En accédant aux liens ci-dessous, vous écouterez des extraits du concert que vous allez voir.

Vous pouvez les écouter à l'avance avec les enfants, les encourager à reconnaître les instruments, à se forger un avis, à libérer leur imagination : à quels pays la musique leur fait-elle penser... ? (Cf. annexes)

> Extrait audio 1, « Ngoni » :

www.le-chantier.com/presse/2017/medias/diwan/ngoni.mp3

Le Ngoni est un instrument de l'Afrique de l'ouest qui fait partie de la famille des harpes ; c'est une lyre africaine comme la kora et le bolon. C'est un instrument qui est accordé sur une **gamme pentatonique**. Elle varie de 5 à 12 cordes. Le morceau « Ngoni » est construit autour de cette gamme pentatonique avec la guitare et des percussions (cajon, tabla, et quelque fois batterie reconstruite).

La construction du morceau :

Il y a deux parties. La première commence sur une rythmique 6/4 en *ostinato* autour de cette gamme. Puis la guitare accommodée chante avec sa voix d'ange en réponse au rythme installé avec la percussion. Les paroles sont chantées en langue Mponu du Gabon et en arabe. C'est l'histoire d'un enfant qui découvre la vie à travers son regard. Il est dit :

« Eh toi l'enfant tu t'es assis, tu as regardé. Il n'existe rien que le subtil.

Eh toi tu t'es battu, tu t'es assis mais il n'existe rien que le vivant, rien que le vivant » (2 fois de suite).

Puis vient un *break*.

Changement de rythme : on passe en 12/8 pour avoir plus de vivacité et commence le solo de guitare accommodée à l'archet. L'effet recherché est une sorte de musique de transe. L'intention musicale doit rester en tension jusqu'à la fin du morceau : c'est l'esprit de la danse.

> Extrait audio, « Nour » :

www.le-chantier.com/presse/2017/medias/diwan/nour.mp3

« Nour » signifie « Lumière » en arabe. Ce morceau est plutôt dans l'esprit pop et jazz oriental.

> Extrait audio, « Ekie » :

www.le-chantier.com/presse/2017/medias/diwan/ikie.mp3

« Ekie » veut dire « Quoi » en langue mponu. C'est un clin d'œil à la Rumba congolaise, avec un parfum indien et oriental.

> Extrait audio, « Ima Wend » :

www.le-chantier.com/presse/2017/medias/diwan/ima_wend.mp3

« Ima Wend » veut dire en langue mponu du gabon « je m'en vais ». C'est une composition inspirée des musiques traditionnelles Bantou, avec deux voix qui se répondent, un instrument monocorde et des claps de percussions corporelles.

> Extrait audio, « Engoueh » :

<https://soundcloud.com/moukag/engoueh-trio-diwan>

LA CHARTE DU (JEUNE) SPECTATEUR

Annexe réalisée à partir d'un outil créé par Emmanuelle This - CPDEM Var Ouest

Avant le spectacle : je me prépare !

Je suis bien informé(e) sur le spectacle que je vais voir (sujet, genre, éléments particuliers...).

Je découvre la salle – un lieu pas comme les autres – et je regarde les petits détails de l'architecture.

Je m'installe calmement et me prépare à vivre un moment agréable.

Je pense à aller aux toilettes...car pendant le spectacle, sortir de la salle fait du bruit !

Objectifs :

Connaître les codes d'observation d'un spectacle, rappeler le cadre, préparer la venue des enfants au spectacle.

Mise en place :

La charte peut être lue avec les élèves ou construite directement avec eux.

Pendant le spectacle : je profite !

Je respecte le travail présenté par les artistes : ils ont beaucoup travaillé. Pour eux, la rencontre avec le public est importante. Ils ont même parfois le trac !

Je ne bavarde pas avec mes voisins parce que les bruits s'entendent sur scène ! Et cela gêne les autres spectateurs.

J'évite de gigoter sur mon siège...

J'ai le droit de ne pas aimer.

J'ai le droit de fermer les yeux.

J'ai le droit de penser à autre chose... de décrocher... puis j'essaie de suivre à nouveau le spectacle.

J'observe les petits détails (par exemple : décors, lumières, costumes, accessoires, expression des visages, sons, timbres, instruments...)

Je suis à l'écoute de mes émotions (joie, ennui, étonnement, tristesse, amusement...) pour pouvoir en parler ensuite avec les autres. Je n'exprime pas mes réactions pendant le spectacle !

Je relève et garde en mémoire 2 ou 3 éléments du spectacle qui m'ont vraiment plu (ou déplu !) afin d'en discuter plus tard.

Des questions préalables pour susciter l'attention :

« Tu devras me dire quel est ton passage préféré en essayant de dire pourquoi ! »

La question peut aussi porter sur le décor, les costumes, un chanteur, un danseur...

Se questionner sur ses préférences c'est faire des choix. Pour choisir on est obligé à la fois de s'impliquer en tant que personne et de bien observer !

Et après le spectacle ?

J'applaudis les artistes : c'est ma façon à moi de les féliciter et de les remercier.

Je réfléchis à ce que j'ai vu, entendu et compris ; je peux en parler avec les autres.

Je peux donner mon jugement (positif ou négatif) en argumentant.

Je respecte le jugement des autres : nous ne sommes pas forcément d'accord. Chacun ses goûts !

Je peux garder une trace du spectacle (programme, dessin, petit texte...)

J'ai vécu l'aventure d'un spectacle !

PISTES D'EXPLORATION PEDAGOGIQUE

Annexe réalisée à partir d'un
outil créé par Emmanuelle This
- CPDEM Var Ouest

Si l'accueil des enfants au concert est le moment privilégié de leur rencontre avec le spectacle vivant et les artistes, profiter pleinement de cette expérience, c'est aussi la préparer, apprendre à « aimer écouter », à découvrir la musique en train de se faire, les musiciens, les œuvres, les instruments... Le plaisir en est multiplié et le souvenir de cette expérience va au-delà d'une simple rencontre et participe à l'évolution de l'élève en tant que « spectateur éclairé ».

Avant le spectacle

- Pourquoi vais-je à un concert ? Que vais-je y découvrir ? Qui sont les artistes que je vais rencontrer ? Quelles règles vais-je devoir respecter ?

La préparation au spectacle est déterminante pour vivre pleinement l'expérience du concert.

Après le spectacle

- Procéder à une restitution du concert : exprimer son ressenti (à l'écrit, à l'oral, par le dessin, etc.) et l'argumenter fait partie intégrante de la formation du jeune spectateur
- Conserver une trace du concert (photos, dessins, écrits, etc.) afin que les élèves gardent un souvenir de leur parcours culturel

Tous ces éléments pourront être communiqués au chantier, qui les recevra avec grand intérêt !

Avant ou après le spectacle

- « Écoutes plaisir »
- « Écoutes approfondies »
- « Pour chanter à son tour »
- « Pratiques rythmiques »

« Écoutes plaisir »

Une musique peut être écoutée simplement pour le plaisir. On peut alors parler d'une écoute « offerte ». Placée en début ou en fin de journée, comme un moment de pause entre 2 activités, cette écoute aura pour objectif de créer une ouverture vers un artiste, un album, un style de musique... de donner envie d'écouter d'autres musiques, d'apporter des éléments de comparaison, de nourrir la culture de l'élève ! Les remarques spontanées de quelques élèves peuvent clôturer cette écoute.

« Écoutes approfondies »

Plus poussées et conçues dans le cadre d'une (ou plusieurs) séance(s) d'éducation musicale à part entière, ces « écoutes approfondies » auront pour objectif de développer les compétences de l'élève suivant 4 axes :

- repérer des éléments musicaux caractéristiques de l'œuvre écoutée (instrument, voix, effets...)
- analyser l'organisation de ces éléments (répétitions, procédés d'accélération, de rupture...)
- aborder la question du ressenti et de l'imaginaire (caractère de l'œuvre)
- saisir le sens de l'œuvre (en particulier lorsqu'il y a un texte) et sa fonction (danse, amusement, berceuse...) en comprenant dans quel réseau culturel elle prend place (style, époque...)

Selon l'âge des élèves et leurs acquis on développera plus ou moins l'étude de tel axe ou de tel autre. La 1ère écoute donnera lieu à des remarques spontanées d'élèves (j'ai entendu ceci, remarqué cela...). Les écoutes suivantes permettront de vérifier certaines de ces remarques ou d'attirer leur attention vers d'autres éléments par un jeu de questionnement. Les méthodes d'écoute « active » sont à privilégier pour dynamiser les séances et permettre aux élèves d'utiliser des réponses autres que verbales (je lève la main quand j'entends tel instrument ; je me déplace en marchant et m'arrête quand on retrouve le refrain ; je monte mon bras quand la musique est plus forte...).

Grille d'écoute vierge :

<p>Qu'est-ce que tu entends ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voix d'homme, de femme, d'enfant ? • Nombre de voix ? • Sont-elles graves/aigues, douces/puissantes... ? • Instruments ? • Bruitages ou effets particuliers ? • Mots ou phrases entendus ? • Langue utilisée ? • Pulsation marquée ou non ? • Tempo lent ou rapide ? • ... 	<p>Que ressens-tu en écoutant cette musique ? Que te donne-t-elle envie de faire ? À quoi te fait-elle penser ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Est-ce joyeux, triste, mélancolique, drôle... ? • As-tu envie de danser, rêver... ? • Quelles images se forment dans ta tête ? • Cela te fait-il penser à quelque chose que tu connais ? • ...
<p>Quelle organisation ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voix principale et chœur en accompagnement ? • 2 voix en alternance ? • Instrument soliste et autres en arrière-plan ? • Entrée successive des instruments ? • Systèmes de questions-réponses ? • Répétition de certains éléments ? • Structure : refrain + couplets ? • La musique accélère ? ralentit ? • Certains passages sont plus forts, d'autres plus doux ? • ... 	<p>Sens, fonction et apport culturel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comment comprendre le texte ? • Sens de tel passage ? • Thème abordé ? • Pourquoi /pour qui le compositeur a-t-il écrit cette chanson ? • Style de musique ? • Inspiration ? reprise d'éléments connus ? • Époque ? • ... <p style="text-align: right;"><i>L'enseignant apporte ces éléments</i></p>

« **Pour chanter à son tour** »

On pourra s'appuyer sur les procédés musicaux relevés dans les morceaux écoutés afin de jouer avec sa voix et chanter de différentes façons. Cette situation de transfert est intéressante pour une bonne appropriation des notions musicales abordées.

On peut par exemple reprendre un chant connu de la classe en s'amusant à :

- changer la vitesse : chant lent, très très lent, rapide ou encore très très rapide
- chanter de plus en plus vite ou au contraire, en ralentissant
- chanter certaines parties avec une forte intensité, d'autres plus discrètement
- diviser la classe en 2 groupes qui se répondent
- faire une petite percussion régulière (mains, doigts, cuisses, pieds, instrument...) qui souligne la pulsation du chant interprété

« **Pratiques rythmiques** »

Quelques conseils pour la mise en œuvre à partir d'une musique écoutée :

- Recherche de la pulsation : demander aux élèves, pendant l'écoute, de trouver un geste régulier et silencieux qui accompagne la musique (petite tape sur la cuisse, dans la main, balancement du corps, de la tête, bouger son pied...ou même marcher sur la musique)
- Vérifier qu'une pulsation commune se dégage au sein de la classe,
- Même exercice, mais en produisant une percussion sonore (taper dans les mains, claquer des doigts pour les plus grands... trouver diverses percussions corporelles)
- Aider ceux qui n'arrivent pas à se synchroniser : en accompagnant leur geste (ne pas hésiter à tenir les mains de l'élève pour faire le geste avec lui) ; en marquant très nettement la pulsation avec un instrument de percussion (tambourin par exemple)
- Danser sur la musique pour ancrer corporellement cette pulsation

Travail d'instrumentation : quand la pulsation est installée, choisir quelques instruments qui joueront sur la pulsation en recherchant différents modes d'organisation (exemple : maracas sur les couplets, tambourins et claquements de main sur les refrains).

Formules rythmiques : un autre exercice consiste à ne « taper » que sur certains mots, ou sur des fins de phrases, ou entre 2 phrases musicales, créant ainsi des petits motifs rythmiques simples. On pourra là aussi commencer par des percussions corporelles et poursuivre avec une mise en œuvre instrumentale.

ÉCOUTES MUSICALES :

Concepts à construire, stratégies, capacités

Annexe réalisée à partir d'un
outil créé par Emmanuelle This
- CPDEM Var Ouest

*La rencontre avec des œuvres musicales :
une chasse aux trésors inépuisable*

Quelques préalables :

Écouter, c'est aller chercher, chercher à entendre et non seulement percevoir.

« Écouter, réécouter l'œuvre... ce n'est pas exactement « s'y habituer », jusqu'à l'indifférence, la satiété ou l'allergie. C'est plutôt la connaître, la reconnaître, l'identifier, se l'identifier ; dépasser l'étrangeté, l'obscurité de la première approche pour se laisser gagner par un mystère fait à la fois d'évidence et d'inexpliqué » - Pierre Boulez

L'étude des œuvres peut être effectuée à partir d'une œuvre unique ou d'un ensemble d'œuvres défini par des critères communs (lieu, genre, auteur, mouvement...). Les œuvres sont analysées à partir de quatre critères au moins : formes, techniques, significations, usages. *Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008 : Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts*

L'analyse doit toujours converger vers l'émergence du sens esthétique, de la pensée de l'artiste au moment de la composition de l'œuvre : pourquoi le compositeur a-t-il fait tel choix musical plutôt que tel autre ? Quel message a-t-il voulu faire passer ? Quelle image a-t-il voulu faire naître en nous ? Quelle sensation ? Quel sentiment ? Ainsi nous développerons le sens et le goût esthétique des enfants, nous donnerons du sens à l'analyse.

Les écoutes ritualisées sont la clé d'une véritable acculturation, d'un réel enrichissement de l'enfant.

Les concepts à construire : 3 entrées pour écouter une œuvre :

- 1- **Ce qui est objectif** (la connotation : les éléments sonores et leur organisation)
- 2- **Ce qui est culturel, contextuel** (genre / contexte / lien avec l'histoire des arts)
- 3- **Ce qui est subjectif** (la dénotation : ressenti et imagination, lien entre l'émetteur et le récepteur)

1. Ce qui est objectif (la dénotation)

A- Repérage des éléments sonores (=matériaux) constitutifs de l'œuvre

Les éléments formels (Quelles est la forme de l'œuvre ?)

- œuvre vocale a capella (il n'y a que des voix) ?
- œuvre vocale et instrumentale ?
- œuvre instrumentale ? électro-acoustique ?

 # Quelle que soit l'œuvre (vocale ou instrumentale), on peut analyser et identifier :

Les caractéristiques du son

- hauteur : grave / medium / aigu ?
- intensité : piano / mezzo-forte / forte ?
- durée (d'une note / d'un silence / d'une œuvre)...en lien avec le rythme
- timbre (de la voix ou d'un instrument de musique) : doux ? rugueux ?

Les éléments mélodiques (ce que l'on peut chanter)

- Est-ce qu'une mélodie particulière se dégage de l'œuvre ? est-elle facilement identifiable ?
- Semble-t-elle écrite ? improvisée ?
- Comment est-elle orchestrée ? voix / instrument / famille d'instruments

Les éléments rythmiques (Comment la musique se déroule-t-elle dans le temps ?)

- pulsation : repérable / non repérable
- tempo : lent / modéré / rapide
- rythme : retour régulier d'une cellule rythmique caractéristique
- swing (lien entre la pulsation et le rythme) : dansant/ chaloupé...

Les éléments concernant le tissu sonore (Quelle est la densité du tissu sonore, sa texture ?)

- est-il faiblement rempli (peu de sons en superposition ou en succession) ?
- Est-il fortement rempli (beaucoup de sons en superposition ou en succession) ?

 # Lorsqu'il s'agit d'une œuvre vocale, on peut analyser et identifier d'autres éléments :

- Le texte : langue ? sujet ? effets ? sonorités particulières ? jeux vocaux (ex : scat dans le domaine du jazz) ?
- Quel rapport existe-t-il entre le texte et la musique ? quel sens particulier la musique donne-t-elle au texte ?
- S'agit-il d'une polyphonie (plusieurs sons superposés) ? ou d'une monodie (unisson) ?
- Type de formation : 1 seule voix ? duo ? trio ? quatuor ? chœur ?
- Voix d'homme ? de femme ? d'enfant ?
- Registre de la voix ?
- Voix d'homme, du plus grave au plus aigu : basse, baryton, ténor, haute-contre (ou contreténor)
- Voix de femme, du plus grave au plus aigu : alto, mezzo-soprano, soprano
- Timbre de la voix (couleur, grain particulier) : doux ? suave ? rugueux ? nasillard ? chaud ?
- Jeu et interprétation : comment la voix est-elle utilisée ? (ex : la voix imite parfois un instrument)

 # Lorsqu'il s'agit d'une œuvre instrumentale, on peut analyser et identifier d'autres éléments :

- Type de formation : 1 seul instrument ? duo ? trio ? quatuor ? musique de chambre ? orchestre ? fanfare ?...
- L'orchestre est-il au service d'un soliste ?
- Quel(s) instrument(s) peut-on identifier ?
- À quelles(s) famille(s) appartiennent-ils ?
- Timbre des instruments (couleur, grain particulier) : doux ? suave ? rugueux ? nasillard ? chaud ?
- Jeu et interprétation : comment les instruments sont-ils utilisés ? (ex : pizzicato, staccato du violon)

B- Analyse de l'organisation des éléments sonores

Les éléments liés à l'organisation des lignes mélodiques ou du tissu sonore :

- Y a-t-il des répétitions ? des éléments qui sont repris en étant transformés ?
- Y a-t-il succession ? simultanéité ? superposition de certains éléments ? tuilage ?

Les éléments liés à la structure

- un thème se dégage-t-il ?
- thème et variations sur ce thème ?
- alternance de thèmes ? ABAC, AABB, etc...
- alternance couplets / refrains (forme rondo) ?
- questions / réponses (jeux d'échos) ?

Les éléments liés aux nuances

- Nuances au niveau de l'intensité :

- forte / piano en alternance ?
- dynamique : crescendo ? decrescendo ?

- Nuances au niveau de la hauteur :

- aigu / grave en alternance ?
- dynamique : ascendante (du grave vers l'aigu) ou descendante (du grave vers l'aigu) ?

2. Ce qui est culturel, contextuel

Les éléments contextuels peuvent être culturels et historiques. Chacun est influencé par ses propres références culturelles.

- contexte et destination : où ? quand ? pour qui ? pour quoi ?
- œuvre profane ? religieuse ?
- musique savante ? populaire ? traditionnelle ?
- rock ? jazz ? sonate ? concerto ? opéra ?...

3. Ce qui est subjectif (la connotation)

En toute œuvre, il y a un émetteur et un récepteur. L'émetteur n'est pas forcément censé savoir à qui il s'adresse ; le récepteur quant à lui est conditionné par son envie d'entendre (Cf. l'acte d'écoute décrit par Roland Barthes, dans *l'Obvie et l'Obtus*). Il recrée dans son oreille ce qu'il a perçu, à travers sa propre histoire. Parfois il n'y a pas de liaison entre l'émetteur et le récepteur...

- que ressent-on (émotion) ?
- quel sentiment éprouve-t-on ?
- à quoi cela fait-il penser (mise en réseau avec d'autres œuvres connues ou imagination) ?
- aime-t-on ? oui ? non ? pourquoi ?

Comment développer des stratégies d'écoute ?

Dans un souci de démarche active, on veillera à adapter la mode de réponse au paramètre que l'on veut traiter. Différentes réponses sont possibles :

- verbales (ou écrites) : « voici ce que j'ai entendu, ressenti ... cela me fait penser à... »,
- corporelles (codage corporel, déplacement, mouvement...),
- vocales (jeux vocaux ou reproduction de thème),
- instrumentales (percussions corporelles, jeu instrumental),
- graphiques (codages divers)

Présentation des différents temps ou séances :

			Questionnement
Phase de connotation : subjective	1	Découverte	Écoute libre et non commentée de l'extrait
	2	Le ressenti	Qu'as-tu ressenti ? Qu'avais-tu envie de faire ?
	3	L'imaginaire	Qu'as-tu imaginé ? Quelle histoire ou quel tableau aurais-tu peint ?
Phase de transition	4	Les références culturelles	Que sais-tu déjà ? Qu'est-ce qu'on t'en a déjà dit ? A quoi cela te fait-il penser ?
	5	<i>Premier apport de connaissances de l'enseignant et/ou recherche d'informations</i>	
	6	Synthèse intermédiaire	
Phase de dénotation : objective	7	Le contenu textuel (facultatif)	Qu'as-tu entendu, reconnu ? De quoi cela parle-t-il ?
	8	Le contenu musical	Qu'as-tu entendu, reconnu ?
Phase de bilan	9	<i>Nouvel apport de connaissances de l'enseignant et/ou nouvelle recherche d'informations</i>	
	10	Synthèse finale	

Au début de chaque séance ou temps, vous proposerez une nouvelle écoute silencieuse, qui sera orientée par un questionnement différent, propice à la relance de la motivation.

Pensez toujours à respecter le rituel des temps de silences :

- un premier tout de suite avant l'écoute - celui de l'apaisement et de l'anticipation,
- un autre, tout de suite après l'écoute - celui de l'émotion, de la réflexion et de la préparation des interventions.

PLUS D'INFORMATIONS

LE CHANTIER CENTRE DE CRÉATION DES NOUVELLES MUSIQUES TRADITIONNELLES & MUSIQUES DU MONDE

Le Chantier, Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde, valorise la diversité de ces esthétiques par des actions de création, de diffusion, de sensibilisation et de réflexion. Il accueille des artistes ou des ensembles musicaux en résidence de création.

WWW.LE-CHANTIER.COM

le-chantier@le-chantier.com

+33 (0)4 94 59 56 49

Fort Gibron BP 24 83570 CORRENS