

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MAR – Simfonia Maritima

MIQUÈU MONTANARO

PERFORMANCE – CONCERT

SOMMAIRE

Dossier pédagogique : Mode d'emploi	3
Découvrir le spectacle :	4
MAR – Simfonia Maritima	4
Les artistes	5
Les instruments & techniques musicales	6
Les instruments à vent / de percussion	8
le Galoubet-tambourin	8
Les instruments à vent	9
Les flûtes	10
Le chant / la voix	12
Les instruments de percussion	13
Les instruments électroniques et numériques	15
La loop station / les boucles sonores	15
À vous de jouer !	16
Les mots croisés	16
Les mots croisés (Réponses)	17
Le jeu des familles	18
Les fiches pratiques	19
La Charte du (jeune) spectateur	19
Pistes d'exploration pédagogique	20

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : MODE D'EMPLOI

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des éléments pertinents sur le spectacle et les artistes qui l'ont créé. Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes de fiches découverte ou d'exercices pédagogiques. 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 vivement intéressés d'en découvrir des productions et retours d'expérience (textes, dessins ...).

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

Pour cela, Le Chantier encourage la venue des familles : lors de chaque concert ou festival, la gratuité est proposée aux enfants accompagnés par un adulte.

QUID ?

Les musiques du monde

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. 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.

Le Chantier, Un laboratoire de création musicale

Le Chantier, Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde, valorise la diversité de ces esthétiques par des actions de création, de diffusion, de médiation et de réflexion. il propose à des musiciens et des compositeurs de la région Sud 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. Ouvert à l'expression de toutes les cultures, il est, entre mémoire et modernité, un outil d'intérêt général de découverte et de transmission du Patrimoine Culturel immatériel de l'humanité.

DÉCOUVRIR LE SPECTACLE : MAR – SIMFONIA MARITIMA

MIQUÈU MONTANARO PERFORMANCE – CONCERT

Le thème de cette création est la mer, donc le voyage. La mer, espaces de rêverie mais aussi barrage et frontière. La mer qui invite au voyage et celle qui engloutit hommes et espoirs. La mer d'apparence immobile mais mouvement incessant. La mer qui nous unit plus qu'elle nous sépare comme l'a montré un Fernand Braudel à propos de la Méditerranée. La mer comme un long poème en occitan, en provençal, mais pas seulement, porté par dix voix qui participeront à cette musique du paysage, de la langue, de la vie. Il s'agira donc d'un concert-performance, spectaculaire et intimiste, de partir d'orchestre, de sons, d'images, où sa présence musicale et théâtrale apportera, chaque fois, un éclairage différent. Une façon de relier les trois grandes directions de son parcours : la composition, l'improvisation et l'utilisation d'éléments de musiques traditionnelles. Aussi fera-t'il appel à toutes les techniques et tous les styles qu'il a pu aborder dans le passé. La nouveauté étant qu'il les utilisera tous en même temps, imbriqués dans un concentré d'écriture et d'improvisations maîtrisées.

Sur scène : Miquèu MONTANARO, galoubet-tambourin, machines

Boucles et enregistrements : Voix : Iris Kaufmann, Magali Bizot, Liza, Miquela Stenta, Ayméline Recours, Baltazar Montanaro-Nagy, Rodin Kaufmann, Bruno Cécillon, Marie-Louise Gourdon, Anna Maria Sgaravizzi. Enregistrements tambourins : Frédéric Nevchéhirlan et Christian Seville. Bande-son du film : Fabien Mornet, guitare électrique, Baltazar Montanaro, violon, violon baryton, Romain Berthet, contrebasse, Miquèu Montanaro, flûte traversière. Images sous-marines : Caroline Boghossian. Logiciel Logellop : Philippe Ollivier

En résidence de création au Chantier du 20 au 24 novembre 2023.

Cette création a bénéficié du soutien du Ministère de la Culture – DRAC Bretagne.

En partenariat avec : Le Logellou à Penvenan (22), GMEM à Marseille, Centre Voce (Corse), La Baleine (Biarritz), le Théâtre du Lavoir (Menton), le Théâtre de la Rampe (Montpellier), Le Chantier (Correns), Cité de la Musique de Marseille, Cie Baltazar Montanaro.

« MAR » est une nouvelle création du musicien-compositeur Miquèu Montanaro. Le temps de « résidence » au Chantier lui permet de poursuivre ce travail de création pour ce nouveau spectacle (dont vous découvrirez probablement des extraits en avant-première lors de votre venue !) C'est également l'occasion de lui poser des questions sur cette création, sur son parcours musical, sur les instruments qu'il joue ...

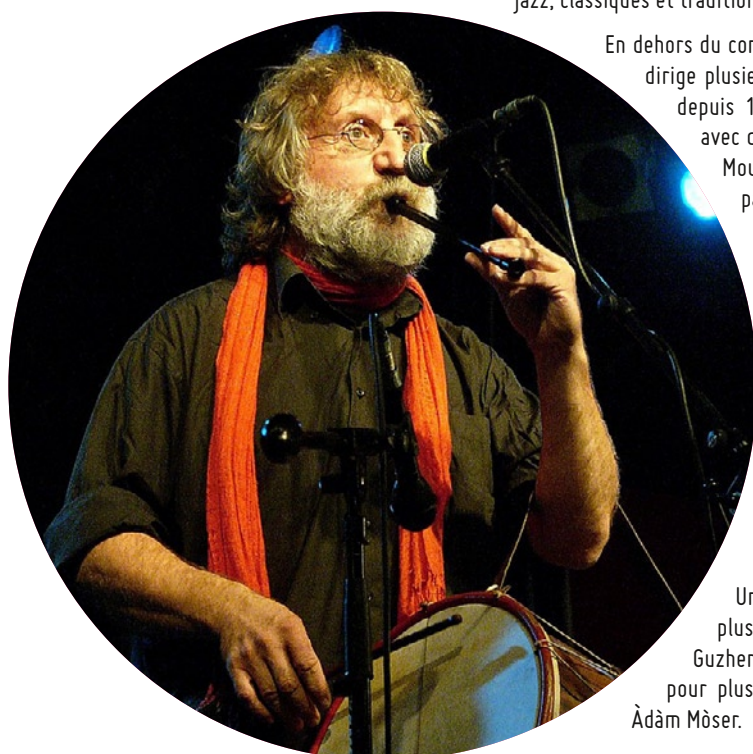
LES ARTISTES

Miquèu Montanaro, galoubet-tambourin

Miquèu Montanaro, né à Hyères en 1955, étudie le saxophone avant de faire un long passage par la musique traditionnelle provençale, tendance galoubettambourin...

Plusieurs centaines de concerts l'ont emmené aux quatre coins du monde, de l'Amérique latine à l'Europe centrale, de l'Afrique à Coursegoules en passant par les USA et l'Indonésie... Si le multi-instrumentiste qu'il est facilite les rencontres, c'est aux flûtes qu'il a acquis virtuosité, liberté et inventivité.

Une partie de ses compositions est destinée au théâtre, pièces, ballets, spectacles divers, ainsi que pour des dessins animés et des courts métrages. Il compose également des oeuvres de concert pour des formations jazz, classiques et traditionnelles.

En dehors du concert solo *Polyphonies en solitaire* ou *Raga Tambourin*, il dirige plusieurs formations dont *Vents d'Est*, orchestre ouvert qui, depuis 1989, a tissé de nombreux liens musicaux et amicaux avec des invités tels que Nena Venetsanou, Arthur H, Georges Moustaki ou le groupe *Dédale* et l'ensemble *Strada*. Il participe également au duo *Noir & Blanc* avec Konomba Traoré, à l'*Ensemble Méditerranéen* dirigé par Pedro Aledo, au *Trio Alazar* avec Keyvan Chemirani et Carlo Rizzo, au *Trio Imaginogène* avec Fabrice Gaudé et Serge Pesce.

Il a créé des œuvres de musique contemporaine ou improvisée et s'allie à Edmond Baudoin et Carol Vanni pour des performances mêlant danse, dessin et musique. Depuis 2015 il explore en duo avec Christian Sebillle les possibilités de dialogue entre musiques traditionnelles et musique électronique dans *ELECTRO-AIMANT*.

Une autre collaboration passerelle se dessine depuis plusieurs années avec Sissy Zhou musicienne virtuose du Guzheng chinois. Il écrit aussi des chansons et des musiques pour plusieurs formations en Hongrie dont le duo *Tangòk* avec Àdàm Mòser.

Il collabore aussi à l'ensemble *Kavkaz* projet musical et chorégraphique autour de musiques du Caucase. Après avoir créé et dirigé artistiquement le « Chantier » centre de création des nouvelles musiques traditionnelles, Montanaro se consacre au développement de sa compagnie (devenue depuis 2019 Cie Baltazar Montanaro) par la diffusion de ses créations et l'écriture de spectacles réunissant chant, peinture, vidéo, danse contemporaine et traditionnelle, bal et musique de rue.

LES INSTRUMENTS & TECHNIQUES MUSICALES

Quelques repères : Les familles d'instruments

Les instruments à cordes

- Les cordes **frottées** (violon, vielle à roue)
- Les cordes **pincées** ou grattées (guitare, harpe, clavecin, luth)
- Les cordes **frappées** (piano, berimbau, santour)

Les instruments à vent

- Les **bois**, dont le son est produit par un biseau ou une anche (flûte, bombarde, saxophone)
- Les **cuvivres**, qui utilisent la vibration des lèvres dans une embouchure (trompette, cor, didgeridoo)
- La **voix**

Les percussions (xylophone, tambour, maracas)

- Les **membranophones** (ex : tambours), dont le son est produit par la vibration d'une membrane tendue sur un cadre.
- Les **idiophones**, dont le matériau lui-même produit le son lors d'un impact (ex : cloches, claves)
- 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.

Les instruments électroniques et numériques (thérémine, synthétiseurs)

Comment caractériser un son ?

On peut distinguer plusieurs caractéristiques d'un son :

- Sons graves / sons aigus : **hauteur, fréquences** (ex: LA 440Hz), **note, tessiture**
- Sons forts / sons faibles : **intensité et nuances**
- Les couleurs sonores : **timbre, harmoniques**
- Rapide / lent : **rythme, pulsation**
- Lié / détaché : **phrasé**

Les familles d'instruments

Un instrument de musique est un objet fabriqué dans le but de produire des sons.
On peut classer les instruments en 4 grandes familles, selon la façon dont les sons sont créés.

Les instruments à cordes

Ces instruments produisent des sons grâce à la **vibration** de cordes. Les cordes peuvent être frottées, frappées ou pincées.

Les percussions

Ces instruments servent à marquer le **rythme**. Le musicien frappe une **peau**, du métal ou du bois avec les mains, les doigts ou des baguettes.

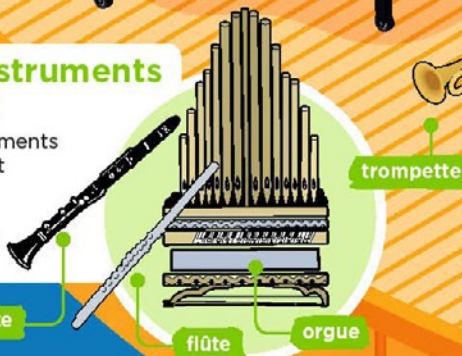
Les instruments électroniques

Au XXe (20e) siècle, l'électronique et les ordinateurs ont permis de créer des sons d'une façon nouvelle. Parmi ces instruments, on trouve le synthétiseur, par exemple.

Les instruments à vent

Ces instruments produisent des sons lorsque de l'air les traverse.

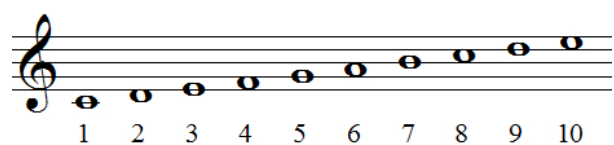

Pour en savoir plus : Les intervalles

- En musique, un intervalle désigne l'écart de hauteur entre deux notes. Cet écart est :
 - harmonique, si les deux notes sont simultanées
 - mélodique, si les deux notes sont émises successivement
- En acoustique, un intervalle désigne le rapport des fréquences de deux sons.

Chaque intervalle est caractéristique d'une échelle musicale, elle-même distinctive d'un type de musique (indienne, occidentale, orientale, etc.). La perception des intervalles diffère aussi selon les cultures. Il n'existe pas de système musical universel contenant tous les intervalles de toutes les échelles musicales.

Cf. vidéo : <https://youtu.be/wL5ZPkgHfY>

Nb de noms de note	Intervalle
1	unisson
2	seconde
3	tierce
4	quarte
5	quinte
6	sixte
7	septième
8	octave
9	neuvième
10	dixième
11	onzième
...	etc...

L'unisson est un intervalle nul, c'est-à-dire que les deux notes d'un unisson ont le même son. L'intervalle entre deux notes identiques s'appelle une octave (ex: Do-Do).

LE GALOUBET-TAMBOURIN

Le galoubet-tambourin constitue un couple instrumental associant **une flûte à bec** et **un long tambourin** à la sonorité bourdonnante, joués simultanément par un seul et même instrumentiste.

Le galoubet appartient à la famille des **flûtes à trois trous** jouées d'une seule main et est fabriqué à partir de **bois dur** (olivier, ébène...). On peut distinguer principalement **trois parties dans un galoubet** : Le **sifflet** (le bec, le canal, la languette, le biseau et la fenêtre), le **corps** du galoubet percé de ses trois trous et le **pavillon** (séparé du reste du corps) qui aide au maintien de l'instrument. Il produit un son aigu avec un volume sonore plutôt élevé.

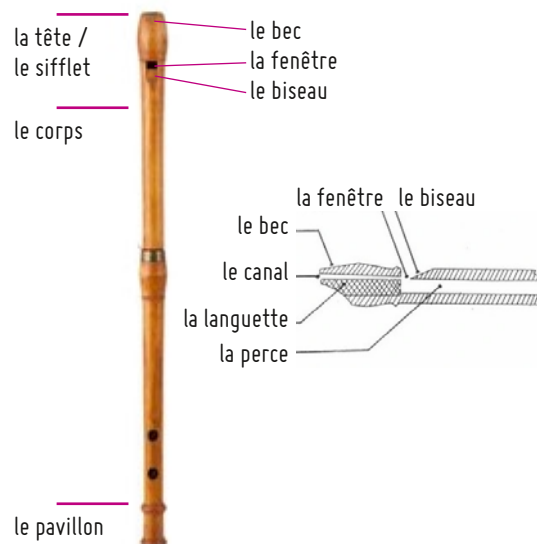
Le tambourin, quant à lui, est en bois et appartient à la famille des instruments à **percussion**. Il est joué uniquement sur une face à l'aide d'une **baguette (massette)** en bois, tandis que l'autre main du musicien joue du galoubet. Il est composé de deux peaux généralement naturelles : **la peau de frappe**, qui est la plus fine, et **la peau de résonance**, qui est la plus épaisse. **La chanterelle** est une corde particulière (timbre), placée sur la peau de frappe et qui vibre lorsqu'on frappe la peau avec la **massette**, produisant un son bourdonnant.

Le fait de jouer un instrument à la fois rythmique et mélodique par un seul musicien est apparu aux alentours du Xe siècle, mais c'est véritablement à partir de 1636 que les deux instruments ont été joués ensemble. Ces instruments étaient utilisés pour accompagner la danse, de la place du village jusqu'à la scène de l'opéra au XVIIIe siècle. La Renaissance initiée par Frédéric Mistral et le Félibrige (mouvement pour la langue et la culture provençales) l'élèvent au rang « **d'instrument national de la Provence** ».

Le répertoire du galoubet-tambourin provençal est à la fois original et pléthorique (important). Essentiellement constitué de danses, des compositeurs l'ont enrichi de pièces pour le concert dans lesquelles la virtuosité occupe une large place (air variés, sonates, concertino, ...). Aujourd'hui enseigné dans les conservatoires de musique, le galoubet-tambourin est régulièrement associé à des créations musicales contemporaines.

Des genres aussi différents que le folklore, la variété provençale, les musiques traditionnelles, expérimentales, contemporaines, baroques et classico-romantiques n'hésitent pas à l'intégrer avec bonheur dans leurs langages respectifs.

« Les limites d'un instrument, si simple soit-il, sont celles de ses interprètes et les manifestations qui l'honorent concourent à les repousser pour la plus grande joie d'un large public toujours plus nombreux. » - André GABRIEL

LES INSTRUMENTS À VENT

Un instrument à vent (ou **aérophone**) est un instrument de musique dont le son est produit grâce aux **vibrations d'une colonne d'air**, provoquées par le **souffle** d'un instrumentiste (flûte, trompette), d'une soufflerie mécanique (orgue, accordéon) ou d'une poche d'air (cornemuse, veuze). Ils sont regroupés en deux grandes familles :

- les **bois** pour lesquels le son est produit par vibration d'une **anche** ou à travers un **biseau**
- les **cuivres** pour lesquels le son est produit **par les lèvres du musicien** sur une embouchure

Ces catégories dépendent du mode de **production du son** d'un instrument et non du matériau utilisé pour sa conception.

Ainsi les instruments à vent peuvent être fabriqués avec toutes sortes de matières (du bois, du métal, du plastique, du Plexiglas, du cristal, de l'ivoire ou de l'os), et certains utilisent des technologies mécaniques, électroniques ou informatiques.

Les instruments à vent

Ce sont des instruments qui produisent du son grâce à la vibration de l'air. On les appelle parfois les « vents ». On les divise en 2 sous-familles : bois et cuivres, selon la manière dont le son est produit. Les cuivres ont une **embouchure** et les bois ont une **anche** ou un trou étroit par lequel le musicien envoie l'air.

Les cuivres

Cette famille comprend :

Les bois

Cette famille comprend :

- La flûte traversière moderne est en métal. La flûte à bec, dont tu joues peut-être à l'école, est parfois en plastique.

Dans un sac

Certains instruments fonctionnent, non pas avec le souffle du musicien, mais avec l'air contenu dans un sac qu'on presse. Comme le biniou, la cornemuse...

Différentes flûtes

- Les flûtes sont des instruments très anciens. Elles produisent un son très doux. Souvent, dans les **légendes**, on pense qu'elles ont d'étranges pouvoirs... Les charmeurs de serpents les utilisent.

- On trouve beaucoup de sortes de flûtes dans les pays du monde. Par exemple, en Océanie, il y a la flûte nasale (*à gauche*) et en Amérique du Sud, la flûte de pan (*à droite*).

LES FLÛTES

Terme générique, une flûte (ou flute) est un **instrument de musique à vent** dont le son est créé par l'oscillation d'un jet d'air autour d'un **biseau** droit, en encoche ou en anneau.

Ce souffle peut être :

- **dirigé librement par l'instrumentiste** dans le cas des *flûtes traversières*, des instruments de type *quena* ou encore des *flûtes de Pan*
- ou **canalisé par un conduit** en étant émis par le musicien lui-même dans le cas des différents types *flûtes à bec*
- ou en étant **créé par une soufflerie mécanique** dans le cas du *jeu d'orgue*.

Les flûtes sont le plus souvent de forme tubulaire mais parfois globulaire, en graminée, en bois, en os ou en corne, mais aussi en pierre, en terre cuite, en plastique, en métal (or, argent...), en ivoire et même en cristal, la flûte peut être formée d'un ou de plusieurs tuyaux, avec ou sans trous, ou même posséder une coulisse.

Les types de flûtes

Il existe un grand nombre de formes de flûtes. Le principe en est simple et il a été décliné au fil des siècles et sur tous les continents.

Flûte néolithique en os (Préhistoire)

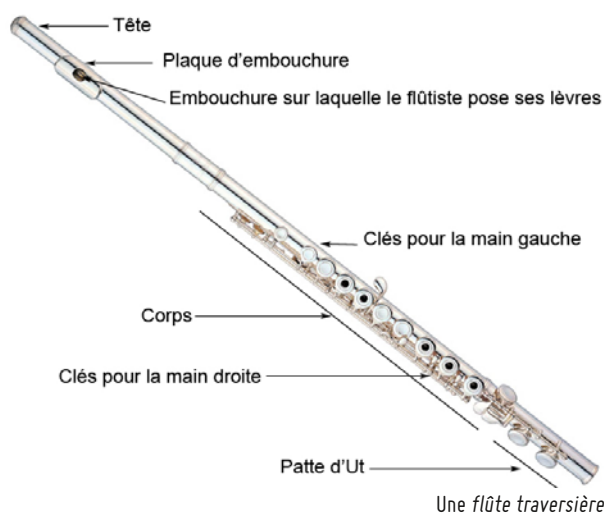
Les flûtes à bec :

flûte à bec, tin whistle, galoubet, ...

Dites aussi flûtes droites, les flûtes à bec sont peut-être les flûtes les plus connues des écoliers. Néanmoins, la simplicité apparente de cet instrument ne saurait cacher l'importance de la maîtrise du souffle pour obtenir des notes justes et agréables à l'oreille, qui en fait en réalité un instrument particulièrement difficile à jouer dans toute sa subtilité. La forme la plus connue (flûte à bec soprano à huit trous) n'est pas non plus la seule qui existe.

Différents tin whistles (flûtes irlandaises)

Les flûtes traversières :

Irish flute (flûte traversière en bois), fifre, flûte traversière classique ou baroque, piccolo ...

La flûte traversière a la particularité de se jouer de travers. La lèvre est posée sur l'**embouchure** et ne recouvre le trou qu'à moitié, la flûte est tenue horizontalement. l'air soufflé est mis en vibration par un **biseau** disposé à l'embouchure. Les flûtes traversières modernes sont généralement en métal (mélange de zinc et de nickel pour les plus communes), en argent voire en or pour les flûtes professionnelles. On en trouve également en bois.

Les flûtes à encoche :
le xiao chinois, le quena des Andes ...

Une quena des Andes

Encoche sur un xiao (en bambou)

Les flûtes obliques :
le ney turc, le naï arabe, le kaval des balkans ...

Les flûtes obliques sont des flûtes orientales qui se tiennent au coin de la bouche de façon oblique. L'instrument peut être en bois mais est plus généralement et traditionnellement fait de roseau. Il est de ce fait aisément reconnaissable en ce qu'il est composé de plusieurs segments séparés par des nœuds. Il ne s'agit pas d'un instrument populaire mais bien d'un instrument de musique dite savante, utilisé depuis bien longtemps lors des concerts et disposant d'un large répertoire écrit. Aujourd'hui il est également utilisé pour aborder le répertoire traditionnel et oral.

Un ney turc

Femme jouant du ney – Peinture sur bois du palais Hasht Behesht à Isfahan (Iran), 1669

Les flûtes de pan

Exemple de flûte de Pan à 7 tuyaux

Les flûtes globulaires :
ocarina, sifflet...

Exemple d'ocarina de forme oblongue

LE CHANT / LA VOIX

Le chant

Le chant représente l'ensemble de la production de sons musicaux à l'aide de la voix humaine. Le terme s'étend cependant aussi aux vocalisations et plus généralement aux signaux sonores émis par certains animaux (chant des cigales, chant d'oiseaux, chant des baleines).

Le chant résulte de l'action du **souffle** : l'air est expulsé des poumons par l'action du **diaphragme**, comme pour une expiration normale, et fait vibrer les **cordes vocales**. Le son ainsi produit est ensuite **amplifié** par les cavités naturelles (nez, sinus, cavités pharyngiennes, thorax), et éventuellement **articulé** par la langue et les lèvres pour former des syllabes un peu comme lorsque l'on parle.

Le savez-vous ?

En fait, le chant fait appel à toutes les ressources du corps humain : le système respiratoire est utilisé, mais aussi quantité de muscles aux fonctions les plus diverses, ceux du ventre, du dos, du cou, du visage. C'est d'ailleurs l'une des activités les plus complètes qui soit car elle exige une conscience du corps sur tous ces plans.

Chanter n'est pas seulement se servir de sa voix et de son corps, mais aussi interpréter, faire partager au public les **émotions** contenues dans le texte chanté :

- La voix peut être utilisée comme un **instrument de musique** à part entière (en musique classique notamment), avec une ou plusieurs voix (polyphonie).
- Le chant peut servir de **support à un texte poétique** pour former une chanson.
- La voix peut être utilisée pour chanter des paroles à la manière de **solos instrumentaux (vocalese)**, utiliser des **onomatopées** à la place de paroles (*scat*), ou même imiter le son d'un instrument.

Le bourdon

En musique, on appelle « bourdon » une ou plusieurs cordes ou anches qui **vibrent** toujours sur la même note ou forment un accord continu (vielle à roue, harmonium, etc.), avec la tonique ou la dominante. Le bourdon peut également être chanté !

Ce principe est le fondement de la musique indienne, Ravi Shankar par exemple dans les ragas, le bourdon étant créé, la plupart du temps, avec une *tampoura* ou un harmonium.

On le retrouve aussi dans la musique populaire dans toute l'Europe. Ainsi, le jeu traditionnel des violoneux d'auvergne, ou les fiddlers nordiques, utilisent les cordes à vide de leur violon comme bourdon. Des instruments spécifiques, tels que la cornemuse ou la vielle à roue, qui sont des instruments à son continu, jouent en permanence une à trois notes correspondant aux bourdons, en plus de la mélodie.

*« Une barque au milieu de la mer, la ligne d'horizon l'entoure : voilà le bourdon.
Le vent se lève, une vague ondule légèrement : la mélodie commence.
Sans la mer, il n'y aurait pas de vagues. » - Claude Fléjel*

LES INSTRUMENTS DE PERCUSSION

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. On les trouve en effet depuis la musique traditionnelle jusqu'à la musique classique.

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.**

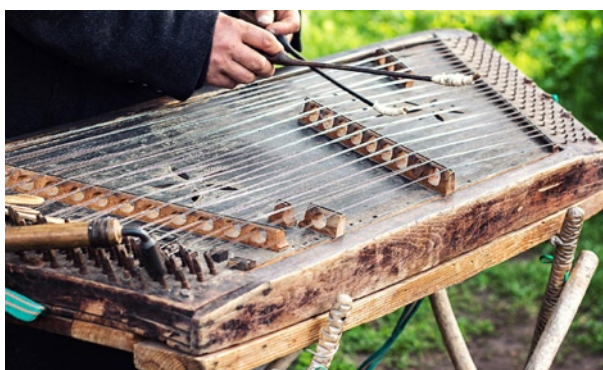
La **hauteur** du son dépend de la **taille du fût** (par exemple la grosse caisse délivre un son plus grave que la caisse claire) et de la **tension de la peau.**

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

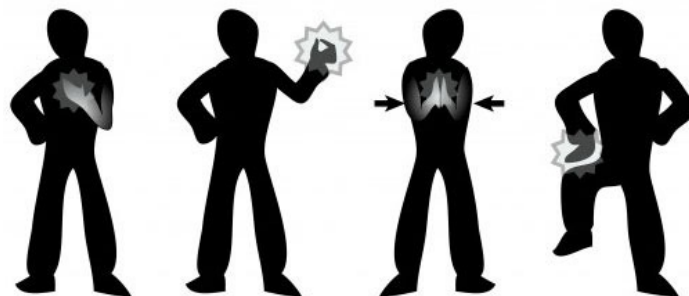
Certains **instruments à cordes** sont des instruments de percussion car les **cordes sont frappées** en rythme et permettent de produire un son accordé aux instruments qu'ils accompagnent.

En jeu !

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 claquements 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 !

KA - TI - TON - PE - PON !

Ce schéma propose d'acquérir rapidement les techniques de base et astuces pour faire de votre corps une véritable section rythmique !

ENSEIGNEMENT DES DIFFÉRENTS SONS DU CORPS

Transposition Batterie :
caisse claire, Charley, grosse caisse, toms

Mains	Doigts	Torse	Cuisses	Pieds
KA	TI	TON	PE	PON
Equivalence Onomatopées				

Idée de séance : (cycle 1 et cycle 2) **« Le code secret rythmique »**

Échauffement

On propose aux enfants de se tapoter tout le corps, le visage (joues, bouche), le frotter, claquer des doigts, claquer la langue...

Déroulement :

- 1- Les élèves marchent dans la salle au rythme du tambourin. Si l'enseignant frappe vite, les élèves courent, s'il frappe lentement, ils ralentissent... Ils s'arrêtent quand il n'y a plus de bruit.
- 2- Les élèves se placent en cercle, l'enseignant tape une cellule rythmique sur les épaules d'un élève qui doit taper à son tour les épaules de son voisin en suivant le même rythme et ainsi de suite. On vérifie que la cellule rythmique est la même à la fin du cercle.
- 3- Possibilité d'apprendre le rythme vocalement / corps et voix simultanément. On frappe le rythme en continuant à le dire. *Exemple : « toum - toum - ta »*

Les élèves peuvent ensuite frapper sur des boîtes de conserves, sur les tables ou autres instruments qu'ils auront fabriqué en amont avec l'aide de l'enseignant.

LA LOOP STATION / LES BOUCLES SONORES

Le terme **loop station*** désigne les appareils électroniques permettant d'enregistrer des **boucles musicales** en direct, en général utilisées avec une guitare ou la voix.

* Loop est un mot anglais qui signifie « boucle ». Une « loop station » est donc un appareil qui permet de faire des boucles en direct !

Un « **looper** » ou « **boucleur** » (en français) permet de **répéter de façon illimitée une séquence musicale**. Cette technique a tout d'abord été utilisée dans le rap et les musiques électroniques en mettant en boucle des **samples** (ou échantillonnages) de musique existantes ou spécialement créées. Pour créer des loops, plusieurs appareils ont donc été utilisés : magnétophone à bande, échantillonneurs, ordinateurs... jusqu'à la **loop station** permettant de réaliser en direct et facilement des boucles avec n'importe quel instrument. Ce type d'appareil a toutefois été popularisé par la guitare.

La pédale de loop

C'est un boîtier spécialement dédié à la création de boucles, qui permet de superposer de nombreuses voix. C'est un outil idéal pour travailler, composer, jouer seul, jouer en concert (live looping)...

Il existe une multitude de pédales dédiées, mono et stéréo, même si pour l'instant deux marques se partagent principalement le marché : *Boss (RC-)* et *Digitech (JamMan)*. Certains pédaliers d'effet (notamment Delay) incluent également un looper.

L'utilisation créative des boucles sonores

- **Pour la composition** : Une boucle peut être une séquence musicale de quelques mesures répétée au sein d'un morceau, et utilisée comme base mélodique ou rythmique.
- **Live Looping** : Un artiste peut enregistrer sur scène quelques mesures à l'aide d'un looper. Cette machine, souvent au format pédale, permet de reproduire la boucle, d'en arrêter ou d'en redémarrer la lecture de la séquence au besoin. Pendant que la boucle tourne, le musicien est libre pour jouer autre chose, et devient capable de s'accompagner lui-même.
- **La synthèse sonore** : Une boucle peut aussi être très courte, voir se limiter à quelques cycles d'onde. Répétée un grand nombre de fois, on peut par exemple, faire durer le son d'une voix ou d'une corde de guitare pincée durant aussi longtemps qu'on le souhaite.

Les samples (échantillons sonores)

En musique, un échantillon (ou sample), est un **extrait sonore** récupéré au sein d'un enregistrement plus long (musique, cinéma, etc.) et sorti de son contexte afin d'être réutilisé musicalement pour en faire une nouvelle création. L'extrait est typiquement une note, une voix, un bruitage, ou un motif musical destiné à devenir une **boucle**. Plus généralement un échantillon désigne un enregistrement sonore relativement court utilisé avec un échantillonneur.

Les échantillons peuvent ensuite être joués avec différentes machines : séquenceur, sampler, clavier, pads, ...

Une pédale de loop

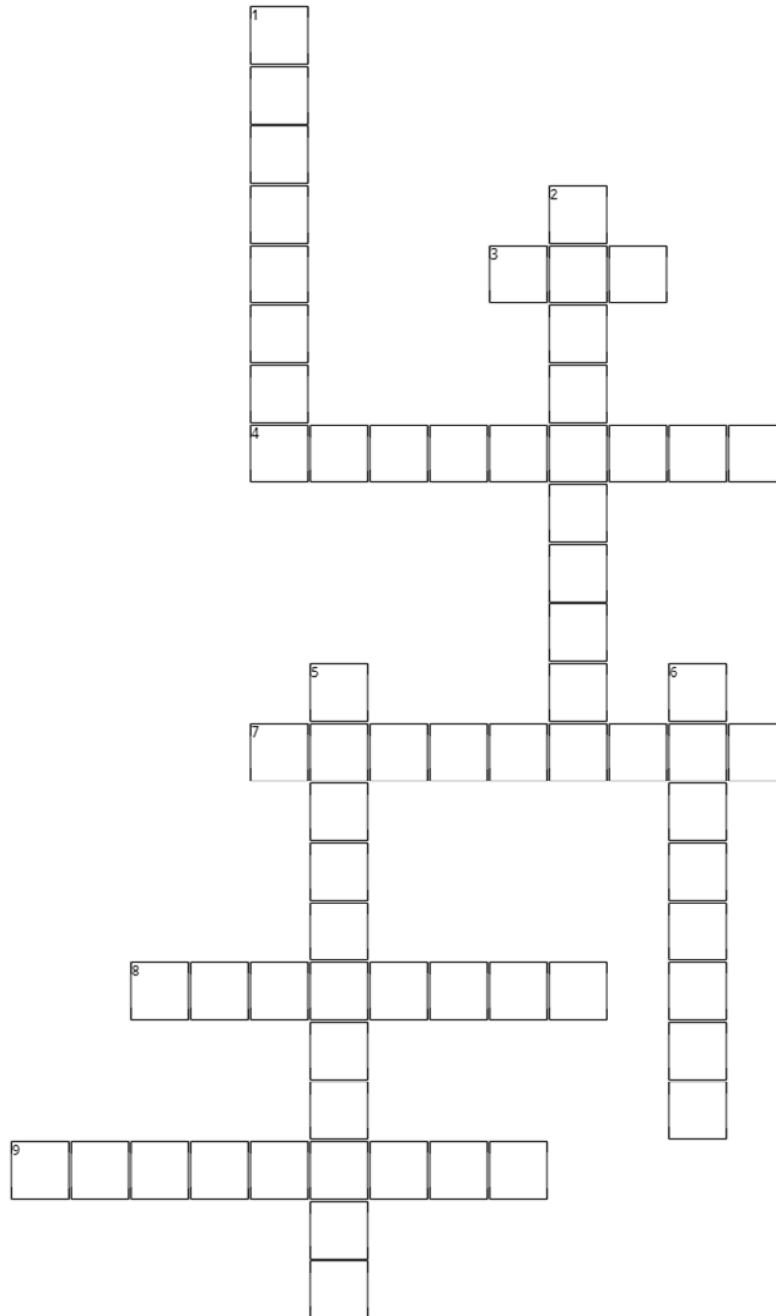
Un échantillonneur (sampler)

Logiciel échantillonneur virtuel

LES MOTS CROISÉS

MAR

Horizontal

3. Grande étendue d'eau salée couvrant notre planète.
4. Percussion du galoubet tambourin.
7. Nom de famille du créateur de ce spectacle.
8. Baguette en bois utilisée pour frapper le tambourin.
9. Temps de travail pour les artistes.

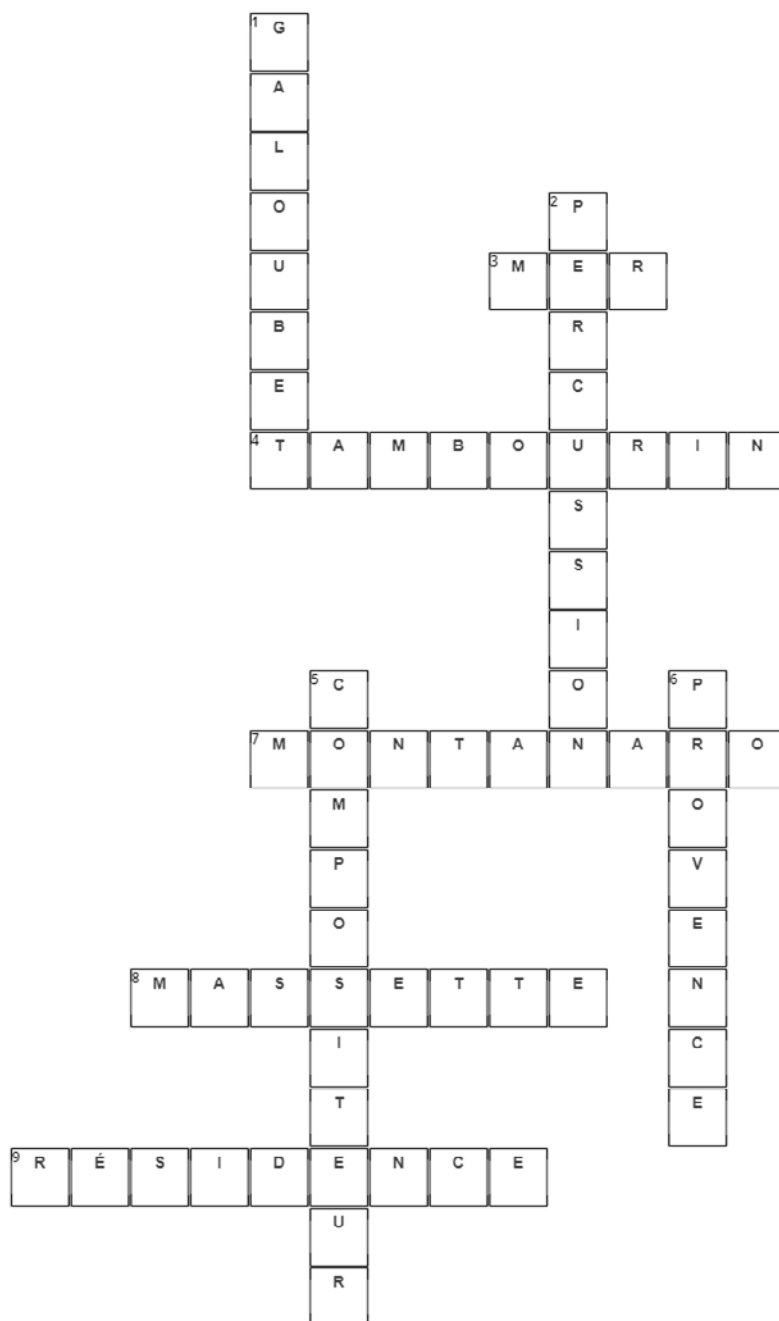
Vertical

1. Flûte du galoubet-tambourin.
2. Famille d'instruments qui produit le son lorsqu'il est frappé.
5. Créateur de musique.
6. Région du sud de la France.

Résoudre en ligne: <https://www.educol.net/crosswords/mar-9ae4115cedc15a8ce6011d3d3f99aef1>

LES MOTS CROISÉS (RÉPONSES)

MAR

Horizontal

3. Grande étendue d'eau salée couvrant notre planète.
4. Percussion du galoubet tambourin.
7. Nom de famille du créateur de ce spectacle.
8. Baguette en bois utilisée pour frapper le tambourin.
9. Temps de travail pour les artistes.

Vertical

1. Flûte du galoubet-tambourin.
2. Famille d'instruments qui produit le son lorsqu'il est frappé.
5. Créateur de musique.
6. Région du sud de la France.

Résoudre en ligne : <https://www.educol.net/crosswords/mar-9ae4115cedc15a8ce6011d3d3f99aef1>

LE JEU DES FAMILLES

Sauras-tu retrouver la famille des instruments joué dans cette création ?

GALOUBET-TAMBOURIN - ÉFFETS SONORES - LOOPER

FAMILLES	SOUS-FAMILLES	INSTRUMENTS
Instruments à CORDES	Cordes frottées	
	Cordes pincées	
	Cordes frappées	
Instruments à VENT	Bois	
	Cuivres	
	Voix	
Instruments de PERCUSSION	Membranophones	
	Idiophones	
	Cordophones	
Instruments ÉLECTRONIQUES et NUMÉRIQUES		

LA CHARTE DU (JEUNE) SPECTATEUR

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 !

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.

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 !

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.

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 !

PISTES D'EXPLORATION PÉDAGOGIQUE

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 :

Qu'est-ce que tu entends ? • 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 ? • ...	Que ressens-tu en écoutant cette musique ? Que te donne-t-elle envie de faire ? À quoi te fait-elle penser ? • 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 ? • ...
Quelle organisation ? • 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 ? • ...	Sens, fonction et apport culturel • 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 ? • ... <i>L'enseignant apporte ces éléments</i>

« 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.