

Le CHANTIER

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

Le CHANTIER présente :
À CORRENS [83]

VEN. 24 Juin

HUM Jazz Occitan

Aimé Brees • chant, clarinettes
Christophe Montet • cajon, daf, tombak, riqq
Vincent Crepin • guitare, bouzouki
Yannick Laurent • basse fretless

CONCERT – ÉTAPE MUSICALE

20:30 VEN. 24 JUIN | LA FRATERNELLE | CORRENS
10€ (t.plein) / 8€ (t.réduit) / gratuit (-12 ans)

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

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

Imprimé par ses soins, ne pas jeter sur la voie publique. CM08.10. M° Licences : 1-1521245, 2-131516 et 3-138167 // Photo © Cyril Wige

ÉTAPE MUSICALE PITCHOUN :

HUM - « Saturnin etc... »

Jeudi 23 juin 2016 - 10:00
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 /discographie 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).

HUM

« *Saturnin etc...* »

Étape musicale pitchoun autour de la nouvelle création de Hum.

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

Étape musicale Pitchoun :
Jeudi 23 juin à 10h00

Niveaux concernés : CP – CM2

Étape musicale tout public :
Vendredi 24 juin à 20h30

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, enregistrer ou 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.

Le CHANTIER
CENTRE DE CRÉATION
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

HUM - « *Saturnin etc...* »

Poèmes occitans et musiques populaires de méditerranée et d'Orient

L'Étape musicale Pitchoun avec Hum vous est proposée à l'occasion de leur résidence de création au Chantier, pour leur nouveau spectacle « Saturnin etc... ». Peut-être les artistes vous feront-ils découvrir (en avant-première) quelques extraits du spectacle ?!!

Nouvelle création « Saturnin etc... »

Créé en 2009 dans l'Hérault, le groupe HUM teinte sa musique d'un exotisme original : un chanteur-clarinettiste-occitaniste d'origine belge, un percussionniste cévenol passionné de musiques orientales, un guitariste venu du nord partagé entre rock et raga indien et un bassiste nomade féru de musiques du monde. À la frontière entre rock, jazz et folk, leur répertoire s'appuie sur les œuvres poétiques de Joan Ives Roier, Roland Pécout ou encore Léon Cordes.

Chez HUM, l'occitan vit au travers de son expression artistique. Langue actuelle mais riche d'une culture très ancienne, elle s'est imposée comme la plus pertinente pour exprimer ce voyage musical né en Languedoc et parcourant les frontières...

Comment en sont-ils arrivés à choisir la langue occitane comme langage poétique autour duquel se compose leur musique ? De quelle manière la proposer à un public divers qui ne comprend pas forcément cette langue ? Quels sont les enjeux de créer avec ce « matériel » culturel et patrimonial ?

L'Étape musicale est l'occasion pour HUM d'aborder toutes ces questions avec le public.

L'équipe du spectacle

Aimé Brees : Chant, clarinettes

Christophe Montet : cajon, dak, tombak, riqq

Vincent Crepin : Guitare, bouzouki

Yannick Laurent : Basse fretless

Production : Compagnie du Griffon

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

Avec le soutien de : Drac et la Région Languedoc-Roussillon

BIOGRAPHIES DES MUSICIENS

Aimé BREES

chant, clarinettes

Aimé Brees est un musicien autodidacte et multi instrumentiste installé dans le département de l'Hérault, chanteur, clarinettiste, percussionniste et bruitiste.

Il participe depuis 1998 à de nombreux projets touchant à des styles musicaux divers dont Kacophonie orchestra, un groupe jazz rock de 1999 à 2004. Clarinettiste au sein de l'orchestre populaire de 2000 à 2006, membre du duo Kosk abordant les musiques populaires de la Méditerranée et des Balkans de 2002 à 2007.

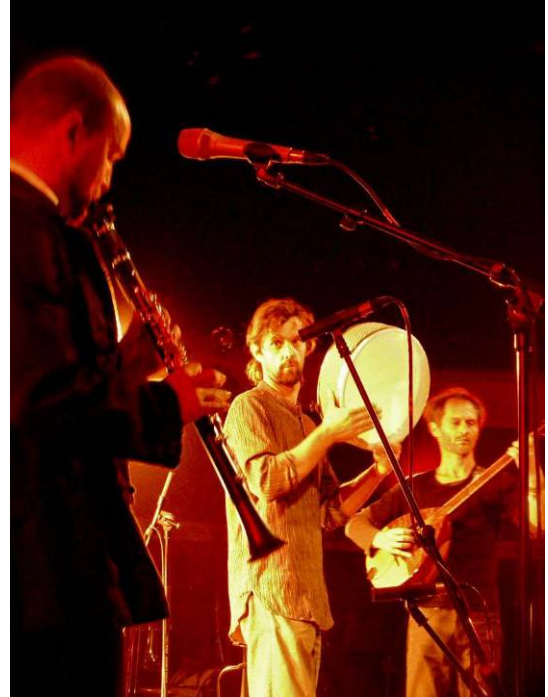
Sa rencontre avec ces musiques populaires et ses études universitaires (maîtrise en lettres et langues romanes) l'amènent tout naturellement à s'intéresser au répertoire musical lié à la culture occitane, chanté et instrumental. Il rencontre ainsi Laurent Audemard, leader du groupe *Une Anche passe* et Alain Charrié, musicien incontournable concernant le répertoire du hautbois languedocien, Manu Théron du groupe marseillais le *Cor de la plana...*

Aujourd'hui, il participe à plusieurs projets artistiques : il est musicien et comédien avec la *Art Cie*, compagnie de théâtre occitan à Montpellier. Il est chanteur dans le trio polyphonique *Aqueles*, hautboïstes avec Marcelle Coulazou et *la Masca*, deux formations de rue. Il est aussi chanteur clarinettiste au sein du projet de musique actuelle *Asuelh*. Il est également musicien avec la compagnie Moebus pour le spectacle *le dos de la langue* sur des textes du poète contemporain Jacques Rebotier. Enfin il est clarinettiste au sein de la formation franco-belge Jonas Zugswang.

Christophe MONTET

cajon, daf, tombak, riqq

Christophe Montet a suivi une formation musicale auprès des percussionnistes Pierre-Luc Bensoussan, Jean-Pierre Boistel, Adel Shams el din, Shamon Teherzadeh, Rashmo V Bhatt. En 2009 il obtient son Diplôme d'étude musicale « composition en musique électroacoustique » au conservatoire de Nîmes. Depuis 1999 il est percussionniste du groupe « Le chauffeur est dans le pré ». En 2003 il commence à enseigner la percussion dans les écoles de musique de St Mathieu de Trévières et Claret. Il est également, à partir de 2006, percussionniste de « Memento » et depuis 2010 il est membre de « Electro Balzar ».

Vincent CREPIN
guitare, bouzouki

Vincent Crépin joue de multiples instruments de musique, dont la guitare, les tablas, la flûte, le bouzouki. Il a réalisé trois albums solo et deux autres en groupe.

Il a suivi des cours de tablas (percussions indiennes) à Bénarès en Inde. Professeur particulier de percussions indiennes et de guitare, il réalise aussi des compositions et un accompagnement musical pour la compagnie de spectacles de marionnettes Coatimundi (Avignon), ainsi que pour la compagnie théâtrale Les Arts Oseurs. Il est créateur de bandes-sons pour spectacles de danse et de théâtre.

Il a reçu une formation à l'Ecole des Beaux-Arts de Montpellier. Il se consacre donc également à la peinture, au dessin, et à la sculpture (illustration d'un livre de Lambert Schlechter). Enfin, il fabrique des instruments de musique, il a notamment suivi un stage de formation au tournage sur bois à Amplitude dans l'Hérault.

Yannick LAURENT
basse fretless

Yannick Laurent est musicien autodidacte depuis 15 ans : il pratique la basse, la guitare, le chant, le solfège et harmonies, ainsi que la contrebasse depuis 2006. Ses influences et inspirations musicales sont divers, depuis le rock et le blues (Led Zep, Hendrix, rock 70's...), le jazz et jazz rock (Davis, Coltrane, Mingus, Monk, Hancock, Weather Report...), jusqu'aux musiques « ethniques » d'Afrique, d'Amérique du Sud, des Balkans... en passant par les bassistes Jaco Pastorius, Alain Caron, Marcus Miller, Victor Wooten, Richard Bona, Etienne M'Bappe, Omar Pene... et beaucoup d'autres.

Depuis 1993 il joue dans divers groupes de musiques, dont Ceven Up, Little Big Horn, Acoustic Soul, The Le Bass, El Pueblo, Les Kitchs, Baoudje, Les Inédits Tziganes, Garce et Régis Fontaine, Saf Sap, Funky's Teuf, Kawan, Aron'c, et bien sûr Hum dont il fait actuellement partie.

HUM – « Saturnin etc... »

Poèmes occitans et musiques populaires de méditerranée et d'Orient

LA POÉSIE OCCITANE

La culture occitane

La culture occitane c'est tout une histoire, vieille de plusieurs siècles. C'est l'histoire d'une identité, celle des gens du sud de la France. Car nous n'avons pas toujours tous parlé la même langue en France, chaque région possède son dialecte. Dans notre région, c'est le provençal.

De Bordeaux à Nice en passant par le Limousin, ces dialectes parlés au quotidien ont une même racine, bien qu'ils varient un peu, et sont regroupés sous le nom d'occitan.

La production littéraire et musicale en occitan qui s'étend du 11e siècle à aujourd'hui est d'une grande richesse.

« Dans la culture occitane il y a une énergie vitale très forte, depuis les troubadours, depuis le 11e siècle. Depuis ce temps, il y a des poètes qui disent « je chante en occitan, profitez-en, car après moi plus personne ne le fera ». Et ça dure depuis le 11e siècle... » - Manu Théron

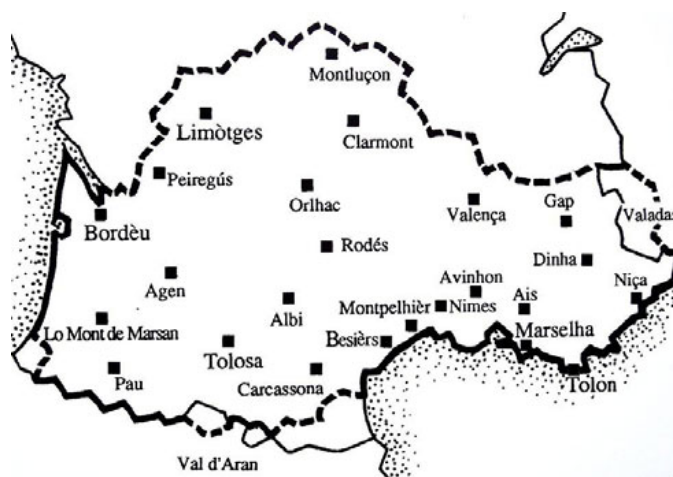
Des poètes contemporains

- **Roland Pécout** : écrivain aux facettes multiples, tour à tour poète, traducteur, dramaturge, journaliste, critique littéraire, romancier et essayiste. Il écrit et publie tantôt en occitan, tantôt en français, "*deux langues comme deux clés pour comprendre le monde*". Roland Pécout aime les mots. En français, comme en occitan, un thème revient tout au long de son oeuvre : le voyage.

- **Léon Cordes** : poète et vigneron du minervois, il s'est illustré non seulement par une œuvre littéraire considérable (recueils poétiques, pièces de théâtre, romans et nouvelles, essais, scénarios ou encore bandes dessinées), mais également par son engagement féru pour la transmission de l'occitan en tant que langue vivante. Ce « *porteur de langue et de culture* », comme certains aiment à le nommer, demeure aujourd'hui une figure phare de la lutte pour la reconnaissance linguistique de l'occitan.

- **Jean Ives Roier** : Auteur et conteur de littérature occitane, il a retiré de sa grand-mère l'héritage occitan traditionnel, aussi bien dans le domaine de la langue (expressions, dictons, proverbes, chansons) que dans celui du quotidien où la cuisine tient une place de choix. Psychologue de formation, il a exercé plusieurs métiers : enseignant, berger, acteur, peintre, sommelier professionnel, en pratiquant en outre l'archéologie et la sculpture. Il a abordé la culture occitane, notamment à travers de la vie quotidienne au Moyen-Âge des gens du Midi.

Les contours de l'Occitanie :

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Aimé Brees : Chant, clarinette

Une partie de la famille des clarinettes « d'orchestre »
Clarinette en mi bémol - en la - en si bémol
alto - basse - contrebasse

La **clarinette** est l'un des instruments les plus universels. Sa tessiture (ensemble de notes émises, étendues entre les plus graves et les plus aiguës) est très étendue et l'on en reconnaît le son clair et pur dans les orchestres, les fanfares militaires et les formations de jazz.

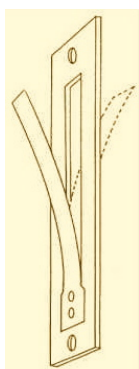
Elle a été inventée vers 1700 par Johann Christoph Denner (1665-1707) à Nuremberg. On la classe dans la famille des **bois**. C'est un instrument à **anche simple**, ajustée sur le bec, que l'on fait vibrer directement contre une lèvre. Elle est à perce cylindrique (forme intérieure du tuyau d'un instrument à vent). On peut rapprocher la clarinette du chalumeau français (une sorte de flûte douce à anche).

La famille comprend la soprano en la bémol, la petite clarinette en mi bémol, la petite clarinette en ré, la clarinette en do, en si bémol, en la, le cor de basset, alto en mi bémol, contre-alto en mi bémol, clarinette basse en si bémol, clarinette basse en la, contrebasse en si bémol, la clarinette octo-contrebasse en si bémol.

Les instruments à anches

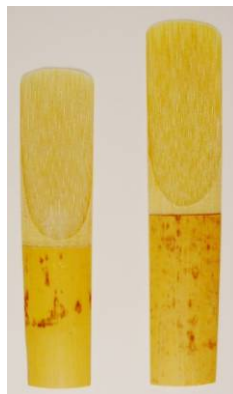
Les instruments à anche sont des instruments de musique dont **le son est produit par la vibration** d'une ou plusieurs anches :

> **Instrument à anche libre**, comme l'accordéon ou l'harmonica

Anche d'accordéon

> **Instrument à anche simple** dite battante, le plus souvent ligaturée sur un bec, comme pour la clarinette ou le saxophone, ou directement taillée dans le tube du roseau comme pour les bourdons de **cornemuses**, les launeddas

Anches simples de saxophones alto et ténor

> **Instrument à anche double**, - contrôlée à la bouche, comme le hautbois, le basson, la bombarde - ou non, comme l'anche encapsulée du cromorne

Anche double d'un cromorne (hautbois)

Christophe Montet : Cajón, daf, tombak, riqq

Le **cajón** est un instrument de musique inventé au Pérou au XVIIIe siècle. Il fut très certainement à ses débuts une caisse destinée à la cueillette des fruits ou à la pêche des poissons, puis utilisé par les esclaves africains privés de leurs percussions traditionnelles.

C'est une caisse de résonance parallélépipède, qui possède une plaque de frappe devant appelée « tape harmonique » (*tapa* en espagnol) plus fine que les autres côtés, ce qui permet une élasticité et une résonance propre au cajón. Un timbre placé sous la plaque supérieure vibre lors de la frappe de l'instrument. Il donne à chacun des cajónes un son particulier, tout en lui rendant cette ressemblance à la caisse claire de la batterie. Il peut être constitué : de cordes de guitare ou basse, d'un timbre de caisse claire de batterie, de clochette, ou de tout objet métallique pouvant vibrer. Au dos, un trou d'environ 10cm de diamètre permet la sortie du son.

Le **daf** est une percussion traditionnelle iranienne. Il s'agit d'un grand **tambour sur cadre** où des anneaux sont accrochés et sur lequel est collée une peau. On le tient verticalement dans une main et on l'incline ou on le fait sauter pour faire tinter les anneaux. Il y a des rythmes spécifiques à cet instrument.

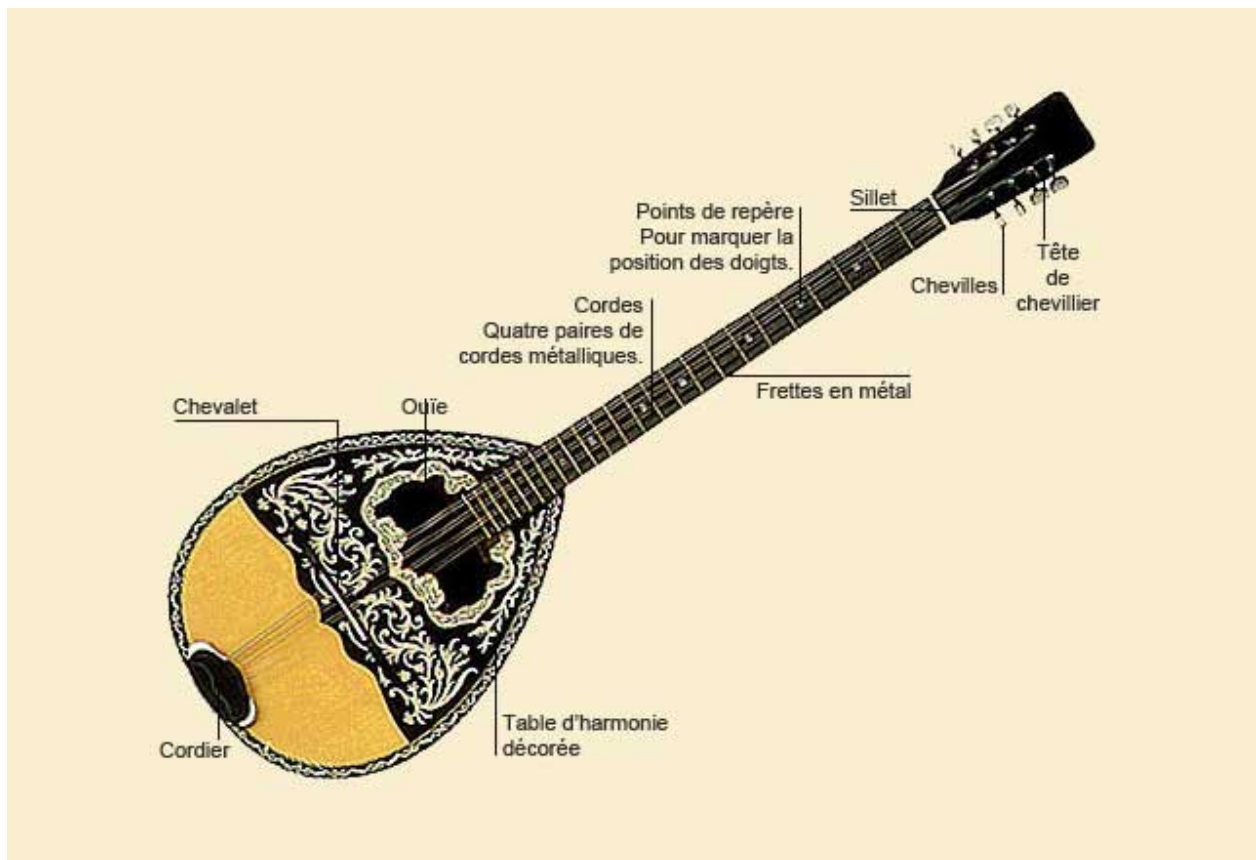
Le **tombak ou zarb** est un tambour, dont on sait aujourd'hui qu'il existait déjà il y a 2000 ans (d'après un recueil de poèmes de l'époque Achéménide datant du 1er siècle ap JC où l'instrument est cité). Il s'agit du principal instrument à percussion de la musique savante persane. Il est composé d'un corps en bois d'un seul tenant (dans du mûrier, du frêne ou du noyer) sur lequel est collée une peau d'origine animale : chèvre, veau ou chameau. L'instrument est aussi appelé Zarb, qui est un mot d'origine arabe qui signifie « frappe », et auquel les iraniens donnent le sens de rythme.

Le **riqq** Il s'agit d'un instrument de musique de percussion classique répandu au Moyen-Orient depuis l'Antiquité, mais qui n'est connu sous ce nom que depuis un siècle. C'est une variété de tambourin de 20 cm de diamètre, à la peau de requin, et au cadre serti de nacre et muni d'un double rang de cymbales (10 en tout). Il présente la particularité d'être joué avec les deux mains qui servent à la fois à tenir et à frapper le tambourin et les cymbales, à l'aide de techniques complexes. La richesse et la variété des sons se conjuguent à celles du répertoire rythmique classique.

Le **bouzouki** est un **luth** à long manche originaire de Grèce. Il existe des instruments similaires en Turquie et au Moyen-Orient. Le son est produit en faisant vibrer les cordes en métal avec un plectre (médiator). Dans la musique de bouzouki, l'effet de tremolo, répétition rapide de la même note pour prolonger le son, est très populaire.

AUTOUR DE L'ÉTAPE MUSICALE PITCHOUN

Ecoute active de morceaux de Hum

Les rythmes composés

Hum, depuis sa création, compose des musiques à partir de rythmes peu utilisés dans les musiques occidentales : les **rythmes composés**. Musique en 5 temps, en 7 temps, en 9 temps.

Les rythmes sont de trois catégories: **binaires**, **ternaires** et **composés**. En musique occidentale, les rythmes composés restent réservés aux initiés. Mais dans d'autres cultures, ils sont parfois très populaires : par exemple le 9/8 en Bulgarie ou en Turquie. Ces rythmes sont appelés *Aksak* (boiteux, en turc) et permettent de servir les vers d'un poème ou les mouvements naturels du corps humain pour la danse. Ces rythmes irréguliers peuvent être composés d'un ou plusieurs rythmes binaires (en 2 temps) et d'un groupe ternaire (en 3 temps), qui se combinent en une seule mesure.

1/ *Estiradas enversas*, sur un poème de Roland Pécout 🎵

Ce morceau est en sept temps.

Le thème de début est joué par la clarinette basse puis se poursuit par une mélodie en **pentatonique** (gamme à 5 notes) harmonisée avec la guitare électrique.

Il y a une alternance de couplet/pont qui se poursuit par un solo de guitare assez rock qui souligne le caractère du poème.

A la fin du poème, il y a un retour au calme. La conclusion finale reprend les thèmes du début.

2/ *Lo Somi*, sur un poème de Léon Cordes 🎵

C'est un morceau en cinq temps. Le thème est joué à l'unisson par le bouzouki et la clarinette basse.

Il y a ensuite trois grilles de chants entrecoupés de ponts qui laissent place à des solos de bouzouki.

Le thème final est également joué à l'unisson pour un retour au calme à la fin du morceau.

Estiradas envèrsas

*Bolegar lo batèu dins lei Pas dei montanhas,
Per una outra partença abandonar la vau
E seis ostaus de bòsc qu'un estanh d'aur lei banha.
Mas ara, aquò's lo sang qu'embuga leis ostaus.*

*Quora, vers l'òrt cramat, pòiràs tornar a rèire ?
Lo çaganh dei Basars, la patz de Sidartà,
S'espètan dins ton èime freule coma un veire.
La guèrra es ai vergiers. Pustlèu que s'escartar,*

*Esperas un rampèu per-delai lei secadas.
(siàs encar uscle dei cendrilhas dau lenhier,
e trempe d'un fangàs ont la paura, cada
jorn amb sa quita mòrt s'endeveniá...)*

*Boscas entre lei torres de rovilh, lei ròdas
Que machugan la destinada, email o trin
Au mitan dei Passants, que rondina e s'amòda
Lèu-lèu, per emportar ton espèr qu'es tan prim,*

*Despartir la fam despatriada, lachuscla
De tei companhs d'espina, (e uei es ja deman
Quand mòron d'uelhs tròp grands). Dins la posca qu'encluscla,
Volontar d'armas de justícia en nòstrei mans.*

*S'encalar, ambé la soberna dei viatjaires,
Dins de pradas de riz, sota la mar dei cèus.
Emplumat dau rebat dei dius que se van jaire,
Bacar per leibartàs, coma fan leis aucèus.*

*Ais èrmes d'Amondaut, dintrar sota lei vòutas
D'un ostau sorne qu'un rai clin i vèn dançar,
Re-encantar lei mòts, se pintrar de revòuta,
Somiar de repausòla e pasmens avançar.*

*Ansin, per lei pais, te'n aniràs encara,
Que siáque per un jorn o que siegue per d'ans,
Cap au Vuege qu'es lo sorrire de la Cara,
Mentre raja lo mond dins la boca badant.*

Roland Pécout

L'envers du Voyage (traduction)

*Oublier le sommeil dans les cols de montagne,
Et pour un autre ailleurs délaissier la vallée
Et ses maisons de bois que l'or de l'eau vient battre...
Aujourd'hui, c'est le sang qui imbibe les maisons.*

*Quel retour au Jardin où il n'y a plus que des cendres ?
La rumeur des Bazars, la paix de Siddartha,
Se brisent dans ton âme frêle comme un verre.
La guerre est aux vergers. Plutôt que de partir,*

*Ecouter cet appel venu des sécheresses.
(Tu es encore brûlé des braises du bûcher,
Et couvert de la boue d'un fleuve où chaque jour
Les pauvres s'alliaient avec leur propre mort...)*

*Chercher entre les tours de fer rouillé, les roues
Qui mastiquent notre destin, chercher le train
Au milieu des mendiants, qui gronde et qui s'étire
Qui file, emportant ton espoir si ténu,*

*Partager la faim qui n'a pas de patrie, drogue
De tes frères d'épines – Et c'est déjà demain.
(Meurent des yeux trop grands. La poussière rend fou.)
Vouloir des armes de justice dans nos mains.*

*S'échouer avec la marée des voyageurs,
Dans des prairies de riz, sous l'océan des ciels.
Emplumé du reflet des dieux qui vont dormir,
Chercher dans les buissons [le bruit] des oiseaux.*

*Puis dans les hauts désert pénétrer sous les voûtes
D'une maison d'ombre où danse un rayon perdu,
Réenchanter les mots, se peindre de révolte,
Rêver d'un grand repos et pourtant avancer*

*De pays en pays, tu t'en iras encore,
Que ce soit pour un jour ou bien pour des années,
Jusqu'au vide qui est le sourire du Visage.
Et tombe l'Univers dans cette bouche ouverte.*

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, durée, 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.

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

WWW.LE-CHANTIER.COM

le-chantier@le-chantier.com

+33 (0)4 94 59 56 49

Fort Gibron BP 24 83570 CORRENS