

Le CHANTIER

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

ÉTAPE MUSICALE PITCHOUN :

Dart Lab

**Mardi 30 mai 2017
10h00-11h00**

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).

Dart Lab

Étape musicale pitchoun autour de la création Dart Lab

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

Niveaux concernés : de la Maternelle au CM2

Étape musicales Pitchoun :
- Mardi 30 Mai à 10h00 (

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

Dart Lab (*Bal Trad*)

Folk'lore Alternatif de Provence

L'Étape musicale Pitchoun « Dart Lab » vous est proposée à l'occasion de la résidence de création au Chantier du groupe Dart Lab.

Dart Lab Deux mots. Une écriture/lecture à double sens. Dart Lab, un anacyclique de baL traD.

Dart Lab est une proposition de folklore defolklorisé et refolklorisé, comme un lieu de projection rétro-futuriste et néo-chosifié. C'est aussi un rendez-vous avec la danse, avec une Provence éternelle et relative, imaginée à partir d'instruments naturels et synthétiques. C'est un balèti sous influences, porté par un dispositif électronique, à la fois subtil et déterminé, proposant un maillage sonore transculturel et géolocalisé. Dart Lab est l'alchimie des transes collectives, l'oubli de soi dans l'illusion fusionnelle. C'est à la fois, la Scottish insoumise, et la Farandole décomplexée. Il s'agit de renouer avec l'énergie tribale et mystique des fêtes provençales séculaires : ses paysages modaux bourdonnants, ses tournes anaphoriques enivrantes, ses instruments enrichis de souffle et d'aspérité. La machinerie électro-filaire apporte soutien et enrobage aux mélodies minimalistes et inspirées. Très loin de la carte postale, Dart Lab propose une lecture alternative sans vulgarité ni cliché, une transfiguration Antico-Contemporaine.

L'équipe du spectacle

Avec : Guillaume Rigaud • accordéon diatonique, galoubet-tambourin, cornemuse

Benjamin Melia • galoubet-tambourin, fifre, cornemuses, beat box

Cyril Délecraz • synthétiseur, boîte à rythme, design sonore

Pierre Brindjone • sonorisation et collaboration musicale

Production : Cie Aouta

Coproduction : Le Chantier – Centre de création des nouvelles musiques du monde

Dart Lab - LE PROJET ARTISTIQUE

Dart Lab c'est l'alchimie des trances collectives, l'oubli de soi dans l'illusion fusionnelle.

Les bals traditionnels sont des moments privilégiés où l'on s'amuse, on danse, on guinche, on boit, on chante depuis fort longtemps. Il y a là une universalité de la fête, des rencontres et de l'échange.

C'est le lieu où les corps des danseurs rassemblés forment un seul corps, moment rare et précieux du "être ensemble" Dart Lab, c'est aussi une consonance anglophone, et par extension un son. Une esthétique venue d'outre-manche, des milieux underground de la techno. Une influence urbaine qui habite les musiciens comme les sonorités de leurs instruments traditionnels. Bal Trad / darT laB sont les connexions à ces moments universelles et intemporelles de fêtes et de partages entre un public et des musiciens.

De la danse jusqu'à la transe, où les matières sonores se croisent et se mélangent, où l'électronique se fond dans la cornemuse, du jeu des percussions et des samples à l'accordéon et au galoubet. Dart Lab c'est le bal de maintenant.

Ses paysages modaux bourdonnants, ses instruments enrichis de souffles et d'aspérités, portées par des grooves tantôt dubstep, RnB, technoïde sont des éléments constitutifs de ce projet artistique.

DART LAB - BIOGRAPHIES DES MUSICIENS

Guillaume Rigaud • *accordéon diatonique, galoubet-tambourin, vielle, cornemuse*

En 1998, Guillaume découvre la musique traditionnelle par le Galoubet/Tambourin. Lors d'événements musicaux, il rencontre l'accordéon diatonique en 1999 et tombe amoureux de cet instrument. Après plusieurs stages en musique d'ensemble c'est de façon autodidacte qu'il façonne son style.

Aujourd'hui il enseigne l'accordéon diatonique, le Galoubet et mène des ensembles à l'école de musique intercommunale de Brignoles. Guillaume et en perpétuel recherche, il puise ses influences dans les musiques traditionnelles, musiques du monde, musiques improvisées, rap, rock, jazz, électro... En fin de compte, dans les musiques d'ici et d'ailleurs. C'est dans Dart Lab qu'il s'immerge dans la musique assistée par ordinateur et compose en partie les thèmes et séquences mélodiques. Il est le fondateur de la compagnie Aouta en 2014 dans laquelle il crée et porte d'hivers projets allant de la scène à la rue. En 2016 Guillaume participe à une nouvelle création avec la compagnie « La Parenthèse », projet alliant la danse contemporaine et la musique traditionnelle.

Benjamin Melia • *galoubet-tambourin, fifre, cornemuses, beat box*

Tambourinaire et joueur de Fife de la Provence Orientale, Benjamin Melia a enregistré de nombreux disques et participé à des créations dans différentes esthétiques, allant de la musique de la renaissance à la création contemporaine. Professeur diplômé d'Etat responsable de la classe d'instruments traditionnels du conservatoire de Saint-Raphaël, il est titulaire d'un 1er Prix de flûte traversière et d'un D.U.M.I. Co-fondateur de la Cie Vendaqui, Benjamin est le directeur artistique du projet « Belouga » qui est un quartet de tambourinaire. Il est également à l'initiative d'un projet alliant la danse contemporaine et la musique traditionnelle, création avec la compagnie « La Parenthèse ».

Cyril Délécraz • *AO Electro, PAD et Clavier*

Après obtention d'un master de mathématiques en 2011, Cyril Délécraz, né en 1988 à Nice, décide de poursuivre ses études dans la musique dans le but de faire de la recherche. Actuellement en troisième année de doctorat sous la direction de Jean-François Trubert (CTEL, Université de Nice Sophia-Antipolis), son domaine de recherche concerne la méthodologie d'analyse des gestes musicaux. De pratique essentiellement autodidacte, Cyril crée de la musique sur support et se produit en tant que chanteur-guitariste et disc-jockey. Il est également élève de Michel Pascal dans la classe d'électroacoustique du conservatoire de Nice.

LES INSTRUMENTS & TECHNIQUES MUSICALES

Cette création enrichit les instruments des musiques traditionnelles françaises à la technologie moderne de la musique électronique. Voici une description de ces instruments.

Le galoubet tambourin

Ce couple d'instruments traditionnel et emblématique de la Provence permet à un instrumentiste seul de jouer les mélodies au galoubet en s'accompagnant lui-même du rythme au tambourin.

Le galoubet se joue de la main gauche et est une flûte à bec de tonalité aiguë à trois trous.

Le tambourin est une **percussion membraphone** à deux peaux, longue, qui se joue de la main droite tout en se portant sur le bras gauche. Il a la particularité d'avoir une corde tendue (la « chanterelle ») par-dessus la membrane qui prolonge le son par sa vibration.

Le galoubet tambourin a longtemps été utilisé pour animer les balèti, les bals traditionnels provençaux, et se retrouve aujourd'hui dans les bals et concerts dits traditionnels ou folkloriques.

La particularité de ce double instrument donne à l'instrumentiste, appelé le tambourinaire, une silhouette tout à fait reconnaissable.

L'accordéon diatonique

L'accordéon diatonique est un instrument à clavier, utilisant des anches libres, excitées par un vent variable fourni par le soufflet actionné par le musicien. **Une seule touche peut produire deux notes différentes**, par deux anches distinctes montées sur un même chassis, suivant le sens d'action du soufflet (poussé ou tiré), logique dite bi-sonore. Cet accordéon possède une organisation comparable à celle de l'harmonica diatonique, c'est-à-dire organisée suivant une ou plusieurs gammes diatoniques.

On distingue deux façons de jouer :

- le **tiré-poussé** qui donne un jeu plutôt staccato (détaché, voire piqué)
- et le **jeu croisé** qui permet de lier davantage les notes (legato).

Ces deux techniques permettent d'obtenir des styles différents qui correspondent souvent à des héritages régionaux. Ainsi, la technique du «tiré-poussé» est très utilisée en Auvergne, par exemple, car elle permet de donner un swing particulier, une attaque dans le jeu de la bourrée à trois temps, danse principale de la région. Concernant la main gauche (qui comporte le plus souvent 8 ou 12 basses), celle-ci accompagne la main droite avec un jeu de basses (une note fondamentale) et d'accords.

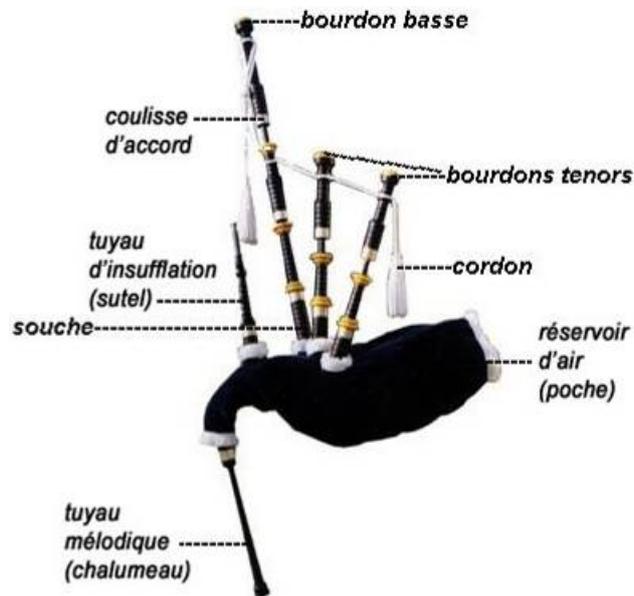

La pratique de cet instrument après avoir accompagné nombre de fêtes traditionnelles et chants de marins, est restée très répandue dans le milieu « folk » et offre des musiques très diverses : musique auvergnate, bretonne, italienne, irlandaise, irlandaise, basque, suisse...)... Hors d'Europe on le retrouve notamment au Cap Vert et dans l'océan Indien (Madagascar). On l'utilise aussi au Brésil où il est appelé zanfona. On peut citer également la musique cadienne de Louisiane, l'instrument alors utilisé comporte en principe une seule rangée à la main droite et dispose de 4 voix. Ce type d'accordéon à une rangée s'appelle mélodéon aussi largement utilisé au Québec.

La cornemuse

La **cornemuse** est un instrument de musique à vent - et plus particulièrement à anches. Il en existe plus d'une centaine de types dans le monde ! Sa répartition géographique correspond à l'Europe entière, au Caucase, au Maghreb, au golfe Persique et va jusqu'à l'Inde du Nord.

Voici plusieurs noms qui désignent tous différents types de cornemuses :

Peut-être certains de ces noms vous rappelleront quelque-chose ?!!

la bodega (cornemuse traditionnelle du Languedoc),
la musette (Centre France),
la cabrette (Auvergne),
la chabrette (Limousin),
la veuze (marais breton/vendéen),
le binioù bras ou binioù bras (Bretagne),
la gaita (Pays Basque),
le sac de gemecs (littéralement «sac à gémissements» en catalan)...

Les anches de la cornemuse

Les tuyaux sonnants de la cornemuse fonctionnent grâce à une **anche** qu'il est (parfois) nécessaire de mouiller quelques minutes avant de pouvoir jouer.

Selon le type de cornemuse, on trouve :

- > Une anche simple sur le tuyau mélodique et le(s) bourdon(s), comme sur le koziol polonais.
- > Ou bien des anches doubles (par ex. certaines zampogna italiennes et la musette baroque).
- > D'autres cornemuses encore, fonctionnent avec une anche double pour le tuyau mélodique et une anche simple pour le(s) bourdon(s). C'est le cas par ex. du sac de gemecs catalan, de la veuze nantaise, de la cabrette auvergnate.

La poche

Instrument pastoral à l'origine, l'adjonction d'un réservoir (« poche », initialement réalisée à partir d'une peau ou une vessie de bête) à un hautbois à anche double ou à anche simple, constitue l'une des particularités de l'instrument, qui **permet alors un jeu continu** (similaire au souffle continu) et puissant, une autre étant l'adjonction de tuyaux complémentaires à anche simple ou double (semi-mélodique ou bourdon) amplifiant encore la puissance sonore et l'effet polyphonique.

Le « sonneur »

Le joueur de cornemuse est appelé « cornemuseux » et « sonneur » ou encore « biniaouer » en Bretagne, « piper » en Irlande ou en Grande-Bretagne.

Le Joueur de Cornemuse d'Abraham Bloemaert, xviie siècle

La musique électronique

La musique électronique est un type de musique conçu dans les années 1950 avec des générateurs de signaux et de sons synthétiques. La particularité de la musique électronique est de n'utiliser que des sons générés par des appareils électroniques.

Boîte à rythme

Une boîte à rythmes est un instrument de musique électronique produisant des rythmes de batterie ou d'instruments de percussion.

Une boîte à rythme est la combinaison de deux éléments : un **séquenceur** et un **générateur de sons**.

Le séquenceur est spécialisé pour **exécuter un motif rythmique** (pattern), c'est-à-dire une partition de quelques mesures faite pour être jouée en boucle. Une interface classique pour la programmation du motif est une suite de boutons représentant des « pas », le pas étant la plus petite subdivision de la mesure dans le temps (en noires, croches, ou doubles croches suivant la signature rythmique). L'utilisateur peut alors activer ou non le jeu d'une percussion à chaque pas, mais il ne contrôle pas la durée de la note, la tenue étant propre au son lui-même.

Le générateur de son permet de **reproduire des percussions** (grosse caisse, caisse claire, etc.). Les possibilités de réglages de ces sons varient en fonction de l'appareil : de simples échantillons fixes aux synthétiseurs de percussions. Les sons sont généralement organisés en « kit », c'est-à-dire un ensemble cohérent de percussions (batterie rock, jazz, électronique, percussions latines, etc.).

Design sonore

Le design sonore ou la conception sonore est l'art d'utiliser des éléments sonores afin d'obtenir un effet désiré. Il est employé dans une variété de disciplines comme le cinéma, le théâtre, l'enregistrement et le mixage de musique, la réalisation de livres audio, le concert, le développement de jeux vidéo ou la publicité. Le design sonore implique généralement la manipulation d'objets musicaux¹ ou sonores. Un designer sonore (en anglais, sound designer) est une personne qui pratique l'art de la conception sonore.

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)

Voici également des textes qui seront énoncés lors du concert qui peuvent être source de réflexions avec les enfants.

> Extrait audio Clar Escura :

http://www.le-chantier.com/presse/2017/medias/dartlab_clar_escura.mp3

Il s'agit d'une danse scottish à 4 temps, composée de 4 parties distinctes.

1) Introduction :

Electro avec un Tom Tom (instrument tambourin à cordes enregistré et trafiqué).

2) Exposition du thème avec 1 Galoubet puis 2.

3) Pont

Fracture sonore sur l'électro

Expo d'un nouveau thème galoubet

Accordéon diatonique rentre avec le galoubet bouclé derrière mais avec des effets

4) Le thème galoubet revient

Superposition de boucle électro

Accordéon fait des variations.

Fin

Net avec des effets de reverbe delay (écho)

> **Extrait texte Projècte :**

Arma de la fèsta siam
Dei temps ancians
Leis eiretiers eretges

Siam
Dei terras provençalas
Avèm lo bof e l'alen
E dei transas de luenh
Siam leis egipcians
Bastissem l'un
De paisatges rufes
D'art laborat tre l'auba
Avèm l'aura d'ara
Ais oras tribalas foscas
Siam leis alas
Dau volar fusionau

DART LAB siam
De l'art laboratòri
Elaborat sus lei terraires
D'un Var auborat
E verd e viu e liure

Siam
Leis aubres sauvatges
E lei musicas fèras
E lo fèrri electric
E lei mites sauvats
D'un temps antic
Encara siam
L'energia e lo mòde
E l'òda au monde isclas
E melodias maquinas
Ferum de sempre

Aquí
Bastissem l'un
Siam l'alquimia e l'oblit
L'ensem e lo tu
E lo suc que vira
E lo chuc de tota
Dansa siam vida

Âme de la fête nous sommes
Des temps anciens
Les héritiers hérétiques

Nous sommes
Des terres provençales
Nous avons le souffle et la respiration
Et des trances de loin
Nous sommes les égyptiens
Nous bâtissons l'un
De paysages rudes
D'art labouré dès l'aube
Nous avons le vent de maintenant
Aux heures tribales et floues
Nous sommes les ailes
Du vol fusionnel

DART LAB nous sommes
De l'art laboratoire
Élaboré sur les terroirs
D'un Var qui se lève
Vert et vif e libre

Nous sommes
Les arbres sauvages
Et les musiques sauvages (ds le sens
animal)
Et le fer électrique
Et les mythes sauvés
D'un temps antique
Encore nous sommes
L'énergie et le mode
E l'ode au monde îles
Et mélodies machines
Faune de toujours

Ici
Nous bâtissons l'un
Nous sommes l'alchimie et l'oubli
L'ensemble et le toi
Et la tête qui tourne
Et le jus de toute
Danse nous sommes vie

> **Extrait texte Encui :**

ENCUEI
encara vius
per quant de temps
la cara voida
vivem tròp lèu
volem tròp tot

ENCUEI
l'òme encara vei
d'animaus vius
per quant de temps
e d'aiga linda

ENCUEI
quau cuelha encara
la frucha plena
la frucha sana
volèm tròp tot
e l'ora vira
sens retorn

ENCUEI
avèm lo saber tant
e l'oblidam
vò lo negam
dins lo voler
e lo subran

ENCUEI
bastissem pus
que per bastir
d'empèris fugidís
e correm darrier
lo temps perdut

ENCUEI
quau sentís l'aire
per lo plaser
quau a lo léser
de viure simple
viure de gaug

ENCUEI
se li demandes
legisses
quau ditz pas
gaire
perqué lo mòt
resona pus
dins la rason
de çò que paga

ENCUEI
volem l'odor
volem lo gost
volem lo temps
mai quand l'avèm

AUJOURD'HUI
encore vivants
pour combien de temps
le visage vide
on vit trop vite
on veut trop tout

AUJOURD'HUI
l'homme encore voit
des animaux vivants
pour combien de temps
e de l'eau limpide

AUJOURD'HUI
qui cueille encore
les fruits pleins
les fruits sains
on veut trop tout
et l'heure tourne
sans retour

AUJOURD'HUI
nous avons le savoir tellement
et nous l'oublions
ou le noyons
dans le vouloir
et l'immédiat

AUJOURD'HUI
on ne construit plus
que pour bâtir
des empires fugaces
et on court derrière
lo temps perdu

AUJOURD'HUI
qui sent l'air
pour le plaisir
qui a le loisir
de vivre simple
vivre joie

AUJOURD'HUI
si tu lui demandes
lis-tu
qui ne dit pas
guère
parce que le mot
ne résonne plus
dans la rason
de ce qui paie

AUJOURD'HUI
on veut l'odeur
on veut le goût
on veut le temps
mais on l'a

lo vivèm pus
avèm lo viure rot
E l'aiga linda raja
per quant de temps
sos la rota

ENCUEI
es dins ton uelh
es dins ta man
es lo ralh de lentor
es lo luenh que ven d'ora
es lo vent de Ventorn
que t'envòuta

ENCUEI
es tu
que cuelhes tu
senon la frucha
de deman
de tei mans
de lucha

ENCUEI es lutz

on ne le vit plus
on a le vivre rompu
et l'eau limpide coule
pour combien de temps
sous la route

AUJOURD'HUI
est dans ton oeil
est dans ta main
c'est le rayon de lenteur
c'est le loin qui vient tôt
c'est le vent du Ventoux
qui t'entoure

AUJOURD'HUI
c'est toi
que cueilles-tu
sinon les fruits
de demain
de tes mains
de lutte

AUJOURD'HUI est lumière

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