

Le CHANTIER

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

ÉTAPE MUSICALE PITCHOUN :

LUNACELLO

**Jeudi 19 octobre 2017
10h00-10h45 / 11h00-12h00**

Le Chantier, Fort Gibron, 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).

Lunacello

Étape musicale pitchoun autour de la création de LUNACELLO

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

Niveaux concernés : Mat / CP-CE2

Étapes musicales Pitchoun :

- Jeudi 19 octobre à 10h00 (Mat, Pourrières, Correns)
- Jeudi 19 octobre à 11h00 (CP-CE2, Carcès)

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

LUNACELLO (*création*)

Eugénie URSCH & Mingo JOSSERAND

L'Étape musicale Pitchoun « Lunacello, voyage du Maghreb aux Balkans » vous est proposée à l'occasion de la résidence de création au Chantier du groupe Lunacello.

Duo vielle-voix-sax-flûte

Lunacello, c'est la magie envoûtante d'une violoncelliste qui nous plonge dans un univers onirique orientalisé. Eugénie Ursch nous prend délicatement la main et nous installe sur sa barque pour une croisière sur la Méditerranée, des rives du Maghreb aux îles grecques. Sans s'en apercevoir, nous arrivons tranquillement sur les bords du Bosphore, là où déjà de nouvelles mélodies nous attendent. Il est donc bien question de voyage, un voyage insolite traversant les terres des Balkans où Eugénie s'imprègne des chants traditionnels tziganes. Elle exploite les sonorités de ces langues et ravive les souvenirs de nos propres voyages dans ces contrées. Des histoires parfois chuchotées auxquelles on tend l'oreille, accroché à ses lèvres comme à sa voix, on se laisse caresser le cœur. C'est de la poésie chantée, ancienne comme contemporaine puisqu'elle reprend Mallarmé, Ibn Al Arabi ou encore Ana Tot. Lunacello c'est tout cela : un mélange subtil de modernité et de tradition. C'est l'art de tisser des liens, construire des passerelles à travers l'Europe jusque parfois en Asie ou en Russie. Eugénie se moque bien des frontières et elle nous invite à faire de même.

L'équipe du spectacle

Eugénie Ursch • violoncelle, chant, loop station

Mingo Josserand • piano

Production : Les Productions du vendredi

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

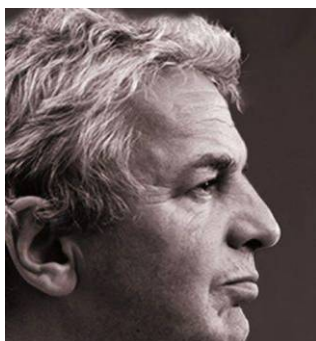
LUNACELLO - BIOGRAPHIES DES MUSICIENS

Eugénie Ursch • violoncelle, chant, loop station

Après des études au conservatoire national de Bordeaux (1992-1996) elle travaille dans différents orchestres symphoniques et pendant 10 années sur les grandes pages du répertoire classique et contemporain. En 2004, elle est admise en cycle professionnel à l'école Music'Halle, école du réseau Fneijma qui lui permet de découvrir un plus large répertoire comme le sound painting, le jazz (dans les stages dirigés entre autres par Denis Badault, Serge Lazarevitch...), la musique araboandalouse avec l'ensemble Moultaqa. En 2006-2007 elle intègre notamment l'orchestre de soundpainting Le Grand Toz et crée une classe de violoncelle à Music'Halle. Elle partira ensuite en tournée avec Les Vieilles Pies avant de se consacrer à la création de son solo violoncelle - voix Lunacello en 2009. Eugénie est également directrice artistique de l'ensemble Vocelli, chœur de 6 femmes et 3 violoncellistes.

Mingo Josserand • piano

La musique, c'est l'art des sons. Que ce soit en tant que musicien, arrangeur, compositeur, preneur de son, ou réalisateur, Mingo Josserand essaie toujours de se rappeler cette règle apprise au Conservatoire. Il a collaboré avec de nombreux artistes aux styles musicaux variés, comme Eric Lareine, Bernardo Sandoval, Eugénie Ursch, L'Orchestre de Chambre d'Hôte, Juliette, Didier Labbé, Les éléments, etc... Depuis 2013, il accompagne notamment Bernardo Sandoval au son et au piano. Mingo a participé à des festivals nationaux comme le Printemps de Bourges et les Francofolies, ainsi que régionaux en Midi-Pyrénées notamment : Jazz sur son 31,

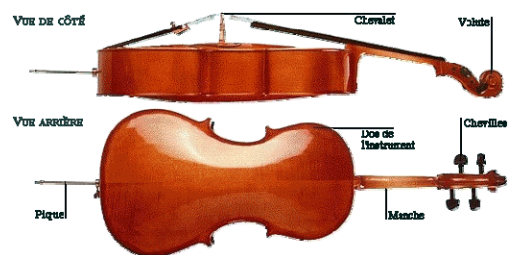
Détours de chant, Pause guitare, Rio loco et 31 notes d'été. En tant qu'ingénieur de son et arrangeur, de nombreux artistes lui ont confié la réalisation de leurs albums, comme L'Orchestre de Chambre d'Hôte par exemple.

La rencontre entre Eugénie Ursch et Mingo Josserand ne date pas d'hier : pianiste émérite (aux côtés de Bernardo Sandoval notamment), c'est plutôt derrière sa console en tant qu'ingénieur du son qu'il écume les scènes et festivals d'Occitanie aux côtés de la violoncelliste depuis 5 ans. Riches de cette expérience, naît l'envie de se rencontrer de nouveau, cette fois-ci en empruntant les voies de l'art. Pour cette création inédite, ils choisissent de partir du répertoire qui les a rassemblés ces dernières années : « Lunacello, voyage du Maghreb aux Balkans », et de travailler sur le réarrangement au piano. Direction la Méditerranée, des rives du Maghreb aux îles grecques en passant par les sonorités du monde tziganes : le piano, le violoncelle, la voix et la pédale loop viennent s'accorder, se caresser, parfois s'entrechoquer, et nous prendre délicatement la main pour nous installer sur leur barque. Un voyage insolite entre poésie chantée et mélodies envolées, un mélange subtil entre modernité et tradition, une invitation à se moquer des frontières.

LES INSTRUMENTS & TECHNIQUES MUSICALES

Le violoncelle

Le violoncelle est un instrument à **cordes frottées** (mises en vibration par l'action de l'archet) ou **pincées** (le pizzicato) de la famille des violons, qui compte aussi l'alto et la contrebasse. Il se joue assis et tenu entre les jambes ; il repose maintenant sur une pique escamotable, mais fut longtemps joué posé entre les jambes, sur les mollets ou sur la poitrine.

Ses **quatre cordes** sont généralement accordées en quintes : do, sol, ré et la (du grave vers l'aigu), comme pour l'alto. Le violoncelle est accordé une octave en dessous de ce dernier, soit une douzième (une octave plus une quinte) en dessous du violon. C'est l'un des instruments ayant la **tessiture*** la plus grande. Sa gamme de fréquences fondamentales va approximativement de 65 Hz à 1 000 Hz (voire 2 000 Hz dans certaines œuvres virtuoses). On dit souvent que c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine.

* **La tessiture** : C'est l'ensemble des notes (du plus grave au plus aigu) qui peuvent être émises par une voix de façon homogène : même volume, même qualité de timbre et d'harmoniques.

Pour en savoir plus : les intervalles

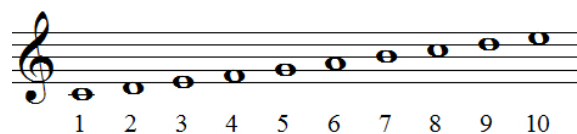
• En musique, un intervalle désigne l'écart de hauteur entre deux notes. Cet écart est :

- > 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/wL5ZPkgrHfY>

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).

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.

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.

La pédale de loop

C'est un boîtier (sans effet) 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.

> **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.

Une pédale de loop

Un échantillonneur (sampler)

Logiciel échantillonneur virtuel

Le piano

Le piano est un instrument de musique **polyphonique à clavier** de la famille des instruments à **cordes frappées**. Il a été inventé au début du 18ème siècle.

Le saviez-vous ? Le nom de l'instrument provient d'une abréviation de *piano-forte*, nom de son ancêtre du XVIIIe siècle, décrit précisément par son inventeur comme un « *gravecembalo col piano e forte* », c'est-à-dire un clavecin avec la possibilité de **nuancer en intensité** le son, directement par la frappe des touches - ce qui jusque-là était pratiquement impossible avec les autres instruments à clavier - et ainsi de pouvoir jouer aussi bien *piano* (doucement) que *forte* (fort).

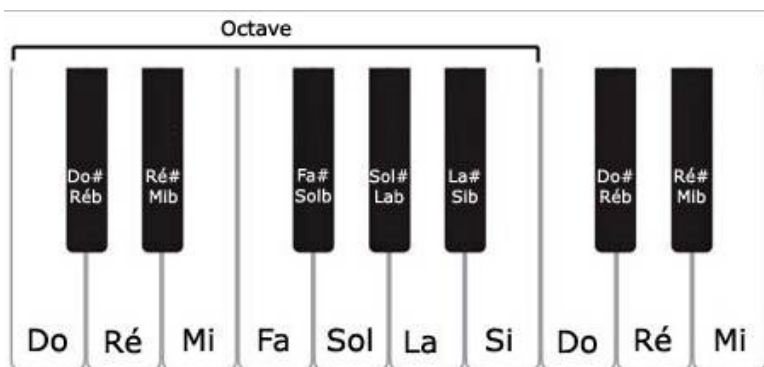

Les familles d'instruments

- 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 **cuvres**, qui utilisent la vibration des lèvres dans une embouchure (trompette, cor, didgeridoo)
 - la voix
- Les **percussions** (xylophone, tambour, maracas)
- Les instruments **électroniques et virtuels** (thérémine, synthétiseurs)

Note : Après avoir expliqué aux enfants l'existence des familles d'instruments (à vent, à cordes, percussions), il peut être intéressant de leur faire deviner à quelle famille appartient le piano. Peu imaginent l'existence des cordes à l'intérieur du piano.

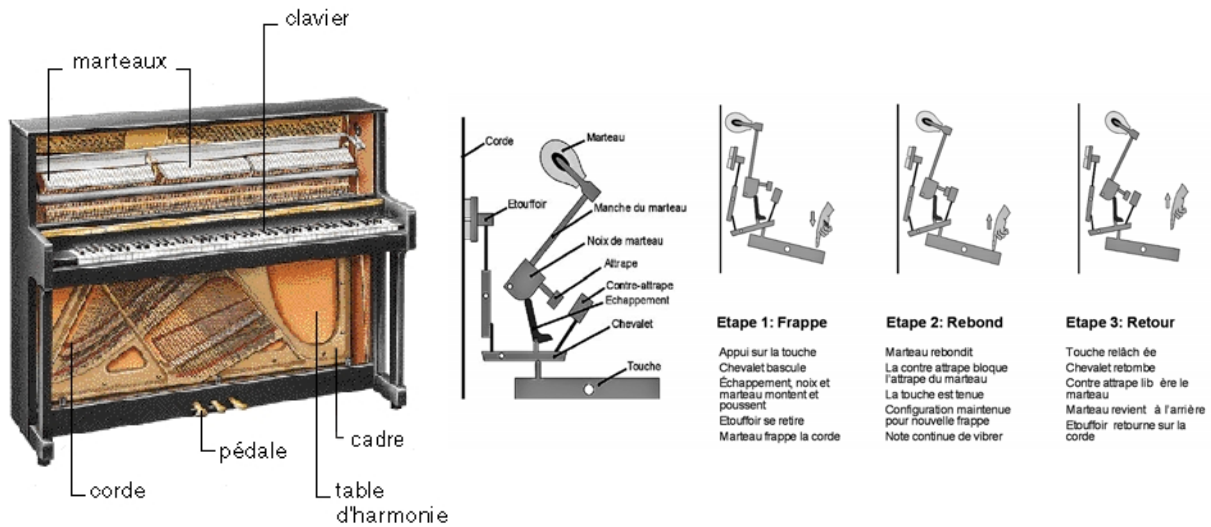
Il existe plusieurs formes de pianos, en particulier le **piano droit** où les cordes sont positionnées verticalement et le **piano à queue** où les cordes sont positionnées horizontalement.

Il existe sur le clavier d'un piano des touches blanches et des touches noires. Les touches blanches permettent de jouer les notes de la gamme **diatonique** (do, ré, mi...) et les touches noires permettent de jouer les notes **chromatiques** (les dièses et les bémols).

Les **touches** activent des **marteaux** couverts de feutre qui viennent frapper des **cordes en acier**, tendues sur une **table d'harmonie**. C'est la **vibration** des cordes quand elles sont frappées par le marteau qui provoque le son, le diamètre des cordes détermine la **hauteur** de la note. La vibration des cordes est arrêtée par un **étouffoir en feutre**, plus mou, lorsque la touche du clavier est entièrement relâchée. Le piano standard est composé de 36 touches noires et 52 touches blanches, soit un total de 88 touches (soit plus de 7 octaves).

Le piano possède un pédalier (appelé « lyre » sur les pianos à queue) de généralement trois pédales, permettant d'augmenter son potentiel expressif en modifiant le son. La pédale de droite (pédale forte) permet de prolonger la vibration des cordes en soulevant l'ensemble des étouffoirs. Celle de gauche (pédale douce) est généralement une sourdine (elle réduit la puissance sonore).

Le piano moderne nécessite une structure solide, notamment pour soutenir l'importante tension des cordes. C'est pourquoi les matériaux utilisés dans la construction d'un piano comprennent le bois massif et des pièces en métal épaisses ; ainsi, même un petit piano droit peut peser aux alentours de 130 kg, un grand piano de concert de type Steinway D pèse 480 kg et le plus grand piano à queue actuel, le Fazioli F308 pèse 691 kg ! Le transport de tels instruments est généralement confié à un transporteur spécialisé appelé porteur de piano.

Le piano numérique

Un piano numérique est un **instrument de musique électronique**, équipé du **clavier** standard d'un piano et reproduisant le son d'un piano acoustique grâce à un système électronique, la technologie la plus utilisée étant **l'échantillonnage** sonore. Contrairement aux synthétiseurs, les pianos numériques sont conçus pour offrir des possibilités de jeux similaires à celles d'un instrument classique. Ainsi, les pédales sont généralement identiques à celles d'un piano. La qualité sonore dépend naturellement de celle de l'échantillonnage. La reproduction du toucher dynamique du clavier (vélocité) n'est pas aisée et constitue parfois un handicap par rapport à un instrument acoustique. Néanmoins, les modèles haut de gamme ont de nos jours une sensibilité remarquable. Le piano numérique offre toutefois de nombreux avantages : il est facilement transportable (poids et encombrement réduits), il ne se désaccorde pas, il est possible de jouer au casque sans perturber son entourage ...

*Il existe aussi des **pianos électromécaniques**, faisant appel à des technologies hybrides, aux timbres particulièrement caractéristiques, comme le Fender Rhodes ou l'Orgue Hammond.*

Un piano numérique

Pianos électromécaniques : Fender Rhodes ; Orgue Hammond

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.

Pour aller plus loin :

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**
- > Couleurs sonores : **timbre, harmoniques**
- > Rapide ou lent : **rythme, pulsation**
- > Lié ou détaché : **phrasé**

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 fiddler 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.

AUTOUR DE L'ÉTAPE MUSICALE PITCHOUN !

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

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

> Extrait audio 2, « IZGREYALAZ »

<http://www.le-chantier.com/presse/2017/sept-dec/lunacello-izgreyalaz.mp3>

Le morceau original du Trio Bulgarka à écouter ici :

<https://thenightingaletrio.bandcamp.com/track/izgreyala-e-mesechinka>

C'est un morceau originaire de la Bulgarie et donc chanté en langue bulgare. Le morceau original est chanté à capella par trois femmes, sans instruments autre que la voix. Eugénie Ursch a souhaité y ajouter du violoncelle ainsi que l'utilisation d'une loop station : (désigne les appareils électroniques permettant d'enregistrer des boucles musicales en direct, en général utilisés avec une guitare ou la voix).

Dans ce morceau, Eugénie va utiliser ces appareils afin de superposer les sons, du violoncelle et de la voix. Cela a pour but de donner l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui jouent et chantent en même temps, qu'il y a un chœur de femme alors que seule Eugénie joue et chante.

La construction du morceau :

Voici quelques éléments permettant de repérer l'utilisation de cette loop station et la construction du morceau :

- 00:00 à 00:57 voix d'hommes enregistrées sur un marché en bulgarie. On entend déjà le son du violoncelle dont les cordes sont frottées avec un archer en fond sonore.
- 01:03 entrée de la voix d'Eugénie Ursch
- 01:28 entrée d'une voix plus aigue qui vient se superposer à la première voix grâce à l'utilisation de pédales d'effet (loop station) qui enregistrent la voix afin de pouvoir le diffuser en boucle.
- 01:59 entrée d'une troisième voix plus grave (toujours celle d'Eugénie)
- 02:25 utilisation d'une pédale d'effet qui permet d'électrifier le son du violoncelle jusque ici joué en acoustique*. Cela ressemble à une guitare électrique mais c'est bien le violoncelle. Cela crée de la dramaturgie.
- 03:40 entrée d'une 4ème voix
- 04:07 arrêt du violoncelle, chant à capella d'Eugénie ainsi que les boucles de voix enregistrées. Il s'agit d'un rappel du morceau original, un clin d'œil musical.

* acoustique : la musique acoustique n'emploie pas d'instruments électriques modernes.

> Extrait audio 2, « Ssendu » :

<http://www.le-chantier.com/presse/2017/sept-dec/lunacello-ssendu.mp3>

Morceau original : *Ssendu* par Idir, auteur-compositeur algérien originaire de la Kabylie.
(Le titre original : <https://www.youtube.com/watch?v=GB9emOH9BQc>)

La Kabylie est une région de l'Algérie située au Nord, dans laquelle la langue parlée est le Kabyle, qui appartient aux langues Berbères. Cette chanson écrite par Idir est un hommage aux mères et aux femmes.

Les cordes du violoncelle ne sont pas frottées pas un archer mais piquées avec les doigts.
Effet produit : douceur, berceuse.

Instruments : violoncelle et voix d'Eugénie

La construction du morceau :

- refrain jusqu'à 0:24
- 0:59 : couplet
- 1:29 : refrain

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