

Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3
<i>Arts et mathématiques</i>	<i>Arts et littérature</i>	<i>Arts, sciences et technologies...</i>

Education musicale

Un "tout petit peu" d'histoire...

Dès l'Antiquité, la musique et la littérature ont entretenu des liens étroits. Les récits mythologiques étaient principalement transmis par la parole des poètes eux-mêmes. Même si certains historiens remettent en cause aujourd'hui son existence réelle, Homère reste la figure emblématique de ces aèdes grecs qui s'accompagnaient généralement d'un instrument à cordes, cithare ou lyre. La pratique n'appartenait pas qu'au monde antique gréco-romain. Les Celtes ont eu leurs bardes, poètes musiciens tout autant talentueux mais dont la mémoire a été bien moins entretenue.

Au Moyen Âge, la musique est un support utile au chantre des églises pour transmettre les textes sacrés et les récits légendaires (pensons à la Chanson de Roland au XIIe...).

Les Temps Modernes, avec l'époque baroque, voient la littérature offrir de nombreuses histoires dont s'emparent les musiciens pour créer des opéras, œuvres chantées, déclamées, jouées et dansées sur une scène de théâtre. (Cf fiche @rts-tem sur l' Orfeo de Monteverdi).

Depuis, les siècles suivants ont connu le développement de l'opéra et de la chanson, dont les modes d'expression puisent aussi dans la vie littéraire et enrichissent à leur tour la littérature.

A partir de la 2e moitié du XXe, l'utilisation de voix enregistrées, modifiées et mixées a permis de diversifier les productions musicales qu'elles soient en lien direct ou non avec des thèmes de la littérature.

Une œuvre de référence :

Avis de tempête de Georges Aperghis

Pour écouter cet extrait **sur internet**, taper dans un moteur de recherche les mots-clés suivants* : *Un extrait de Avis de Tempête Aperghis ircam*

*Les mots-clés proposés permettent d'accéder à l'extrait étudié via un moteur de recherche.

L'enseignant s'assurera du fait que l'extrait est bien adapté au public scolaire.

Lors de l'utilisation d'un extrait d'une œuvre musicale en classe, l'enseignant est tenu de mentionner ses références (auteur(s), artiste(s)-interprète(s), titre de l'œuvre, éditeur).

« L'utilisation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche » est formalisée par un accord détaillé dans le bo n°5 du 4 février 2010 : <http://www.education.gouv.fr/pid23787/n-5-du-4-fevrier-2010.html>

Quelques mots sur le compositeur :

Georges Aperghis est un compositeur français né en Grèce en 1945. Sous l'influence d'un père sculpteur et d'une mère peintre, il est tout d'abord tenté par les arts plastiques. C'est à l'écoute de la radio qu'il se prend de passion pour la musique. Son approche de la composition en autodidacte lui a probablement permis de

développer une œuvre originale. Ses compositions sont souvent faites de collages et juxtapositions de mots et phrases issues d'œuvres littéraires traitées et utilisées pour leurs sonorités musicales. Dans la musique instrumentale, il intègre des éléments théâtraux ou verbaux, comme le suggère le titre de certaines partitions (ex : *Quatre Récitations* pour violoncelle datées de 1980).

A propos de *Avis de Tempête* :

Cet opéra, pour ensemble instrumental, trois chanteurs, une actrice et un dispositif électronique date de 2004. Cette production musicale est considérée comme l'œuvre de Georges Aperghis la plus aboutie. Elle a été récompensée par le Grand Prix de la Critique. Elle mêle des voix parlées, chantées, des interventions instrumentales, des bandes enregistrées traitées en studio, en intégrant également des effets vidéos. Des extraits de *Moby Dick* de Melville s'entrecroisent avec des phrases de Victor Hugo, Baudelaire, Shakespeare ou Kafka pour suggérer des mouvements de tempêtes réelle et mentale...Ce qui n'est pas sans rappeler l'expression de Victor Hugo «Tempête sous un crâne», qui n'est autre que le titre d'un chapitre des *Misérables*.

Pour présenter lui-même sa composition, Aperghis parle d "**un opéra qui est une tempête**".

On a dit de cette œuvre que "le texte n'est pas là pour raconter. Il est là parfois pour évoquer, mais le plus souvent pour sonner. "

Pour la partie électronique de la composition, Sébastien Roux, un technicien de l'Ircam (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), a utilisé des techniques de découpage/réagencement, en s'inspirant du procédé du "cut up" utilisé dans certains mouvements littéraires du XXe siècle ("*un texte original se trouve découpé en fragments aléatoires puis ceux-ci sont réarrangés pour produire un texte nouveau*").

Fiche détaillée de l'œuvre extraite du site de l'Ircam

- **Informations générales**

- Date de composition : 2004
- Durée : 1 h 10 mn
- Éditeur : partition téléchargeable sur le site du compositeur
- Commande: Opéra de Lille et Ministère de la culture
- Dédicace : à la mémoire de Fausto Romitelli
- Livret (détail, auteur) : Georges Aperghis et Peter Szendy, d'après Melville, Kafka, Hugo ...

- **Genre**

- Musique vocale et instrument(s) [2 voix solistes ou plus et ensemble de 10 à 25 instruments]

- **Effectif détaillé**

- solistes : soprano solo, 2 baryton solo, danseuse (aussi actrice)
- hautbois, cor, trompette, trombone, guitare électrique, 2 autres claviers [claviers non spécifiés], alto, violoncelle

- **Information sur la création**

- 17 novembre 2004, France, Lille, Opéra, par Donatienne Michel-Dansac : soprano, Johanne Saunier : danseuse et comédienne, Lionel Peintre : baryton, Romain Bischoff : baryton, ensemble Ictus, direction : Georges-Élie Octors.

- **Information sur l'électronique**

Information sur le studio : Ircam

RIM (réalisateur(s) en informatique musicale) : Sébastien Roux
 Dispositif électronique : dispositif électronique non spécifié, dispositif multimédia (vidéo, lumière)

Ecouter l'extrait :

Déroulement	Commentaires – Repères d'écoute – <i>Impressions, évocation</i>
Début de l'extrait	Trame électronique granuleuse comme une tempête qui gronde... Cette séquence est obtenue en découpant des paroles enregistrées en petites unités et en recollant les morceaux dans un ordre aléatoire.
À 21sec.	Sur cette trame granuleuse et animée, se pose une mélodie calme et majestueuse chantée par un chœur d'où les voix d'hommes ressortent avec beaucoup de résonance. <i>Sur le plan stylistique, cette mélodie évoque des chants polyphoniques anciens (Moyen-Âge, Temps Modernes (Renaissance, Baroque...))</i>
À 45 sec.	Intensification de la trame avec des grains de sons de plus en plus serrés et rapprochés (<i>évocation possible du ? Le bruit de la pluie qui tombe de plus en plus fortement, de clapotis, de bruits d'eau... ?</i>)
À 49 sec	Répétition de "ah" très serrés ; <i>sonorités qui peuvent évoquer des petits cris d'animaux (pépiements d'animaux...)</i>
À 53 sec	Intervention vocale chantée
À 57 sec	Reprise de la trame granuleuse
À 1min 13	Interventions vocales chantées ponctuelles
À 1min 42	Effets de clapotis, bouillonnements, petits sifflements...
À 1 min 55	Voix de femme au débit de paroles très rapide ; Intervention soliste ; suite de bribes de mots d'où émergent quelques syllabes isolables ("si/ gran" ; "ou/elle" ; "la/fra/ppa" ; "par/u/ne/jour/née/à/l'ouest..." ; "vio/lem/ment" ; "se/mit/à/tour/ner")
À 2 min 52	Émergence d'une voix d'homme ; interventions très espacées (where ?...)
À 2 min 58	Tuilage avec des interventions instrumentales d'où émergent des timbres d'instruments à cordes.
À 3 min 08	"Oh ! Oh !" ; voix d'homme qui interpelle.
À 3 min 13	Silence bref ; puis Voix parlée d'homme ; ton de récitation : "Calme ! Pas de vent ! La fumée s'élève verticalement..."
À 3 min 17	Reprise des interventions en voix parlées aléatoires ; superposition des interventions instrumentales...
.....	
À 4 min 23	"Qu'avez-vous vu ?"...
.....	

PLAN DE LA SEQUENCE PEDAGOGIQUE

Objectifs et compétences visées : (à moduler en fonction des cycles)

- Exprimer ses impressions après des écoutes musicales.
- Repérer et identifier des éléments sonores.
- Jouer avec sa voix.
- Faire des choix esthétiques selon des critères précis.

Séance 1: Découverte de l'œuvre

Le travail d'écoute pourra se concentrer sur les deux ou trois premières minutes.

L'essentiel est de faire percevoir les différents effets sonores (voix enregistrées découpées et saccadées, voix chantées, interventions instrumentales...) et leurs agencements (superpositions des interventions/successions...) . Au-delà de l'impression personnelle laissée par les bribes de paroles et de phrases mélangées, il conviendra de dégager l'idée principale que les sons sont arrangés et mélangés pour donner l'idée de bouleversement, d'accident, ou plus directement de "tempête".

Indiquer alors le titre de l'œuvre (« A vis de tempête »). Fournir quelques explications sur l'œuvre et l'auteur. (cf supra).

Pour les plus grands, on pourra expliquer le procédé de composition utilisé pour mélanger les bribes de mots : il s'agit de "cut up" (*un texte original se trouve découpé en fragments aléatoires puis ceux-ci sont réarrangés pour produire un texte nouveau*).

Pour tous, on pourra faire des liens avec la production plastique présentée dans la partie Arts visuels du dossier [@rts-tem Arts et Littérature](#) en évoquant la technique utilisée de l'assemblage-collage.

Séances 2 à 4 : Productions vocales

➤ Jeux vocaux :

On pourra réinvestir les trouvailles sonores mises en évidence dans des productions vocales. On cherchera à produire des sons vocaux qui se mêlent, se superposent, s'entrechoquent.

Projet de production possible en lien avec l'extrait musical d'Aperghis :

Créer un effet de tempête en mêlant les voix parlées superposées en ajoutant ou non des voix chantées.

Activités décrochées préparatoires pour s'échauffer : "S'entraîner sans traîner !"

1. Dire des mots tirées de différents textes le plus vite possible :

- l'un après l'autre
- en même temps
- en tuilage

Pour cette dernière organisation, l'un commence et ne s'arrête que lorsqu'un autre a pris le relais. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de silence entre les deux.

2. Jouer sur certains paramètres du son :

- changer le tempo (+/ – rapide)
- changer l'intensité (+/ – fort)
- changer la hauteur de la voix (+/ – aigu)

Autre création thématique possible :

La Tour de Babel

Après découverte de l'histoire de la Tour de Babel (cf @rts-tem Arts et sciences partie Arts visuels), on pourra créer une séquence musicale qui mélangerait des mots et bribes de mots de différentes langues.

1. Collectage de mots de différentes langues : en lien avec le travail mené en LVE. On écouterait également des chansons dans différentes langues : ci-dessous, quelques titres tirés de Partitions Fantômes .

Chansons	Langue / origine	Sources
Ban moin un ti bo	Créole Antillais	Partitions fantômes n° 14
Chanson du café	Espagnol	Partitions fantômes n° 13
Ojos azulès	Espagnol	Partitions fantômes n° 2
Karavaki	Grec	Partitions fantômes n° 12
Sorsonet	Langue africaine	Partitions fantômes n° 10
Sorsonet	Langue africaine	Partitions fantômes n° 10
Makotoudé	Langue africaine	Partitions fantômes n° 13
Dzindzin Kololo	Langue africaine	Partitions fantômes n° 4
Rumbali	Langue africaine	Partitions fantômes n° 5
E po e tai tai	Maori	Partitions fantômes n° 1
La joulie poule neire	Normand	Partitions fantômes n° 11
Rosicka	Slovaque	Partitions fantômes n° 14
Ja jsem musikant	Tchèque	Partitions fantômes n° 2
A dak dak	Arabe	Partitions fantômes n° 11
Di di disca	Arabe	Partitions fantômes n° 11
Tombaï	Russe	Partitions fantômes n° 3

2. Sélection de mots choisis pour les sonorités particulières.

3. Productions vocales en utilisant les mots des différentes langues mélangées :

- Contraintes de productions à affiner en fonction de l'âge des élèves : dire des mots l'un après l'autre, de plus en plus vite, superposer/mélanger les mots des différentes langues...

4. Enregistrement des productions.

5. Ecoute des productions et analyse critique (au regard des contraintes de productions et critères de réussite).

➤ **Productions vocales chorales en lien avec la thématique de la Tour de Babel mais avec une issue optimiste :**

Apprentissage de la chanson BONJOUR AMOUR (*Paroles et musique : Jean Humenry*)

Ce chant est extrait du recueil n° 2 de Partitions Fantômes (emprunt possible dans le réseau Canopé/ contacter le CPEM).

BONJOUR AMOUR

(Paroles et musique : Jean Humenry)

Refrain

Dis- moi comment tu dis bonjour

Dans ton pays

Dis-moi comment tu dis amour

Dans ton pays

1

" Buenos dias amor ! "

Des mots qui palpitent Des mots qui crépitent

" Buenos dias amor ! "

Des mots passeport

2

" Good morning and love ! "

Des mots qui résonnent

Des mots qui rayonnent

" Good morning and love ! "

Des mots qui nous sauvent.

3

" Bonjour amour ! "

Des mots qui réveillent

Des mots qui entraînent

" Bonjour amour ! "

Des mots sans discours

4

" Bonjorno amore ! "

Des mots qui pétillent

Des mots qui scintillent

" Bonjorno amore ! "

Des mots allumés.

Evaluation : Le parcours culturel de l'élève

-ce que j'ai écouté

-ce que j'ai fait

-ce que j'ai appris