

« La musique mérite d'être la seconde langue obligatoire de toutes les écoles du monde. Paul Carvel

• • •
« Je me demandais si la musique n'était pas l'exemple unique de ce qui aurait pu être-s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées-la communication des âmes. Elle est comme une possibilité qui n'a pas eu de suites ; l'humanité s'est engagée dans d'autres voies, celles du langage parlé et écrit. »

Marcel Proust

• • •

L'Interventions L' musicales

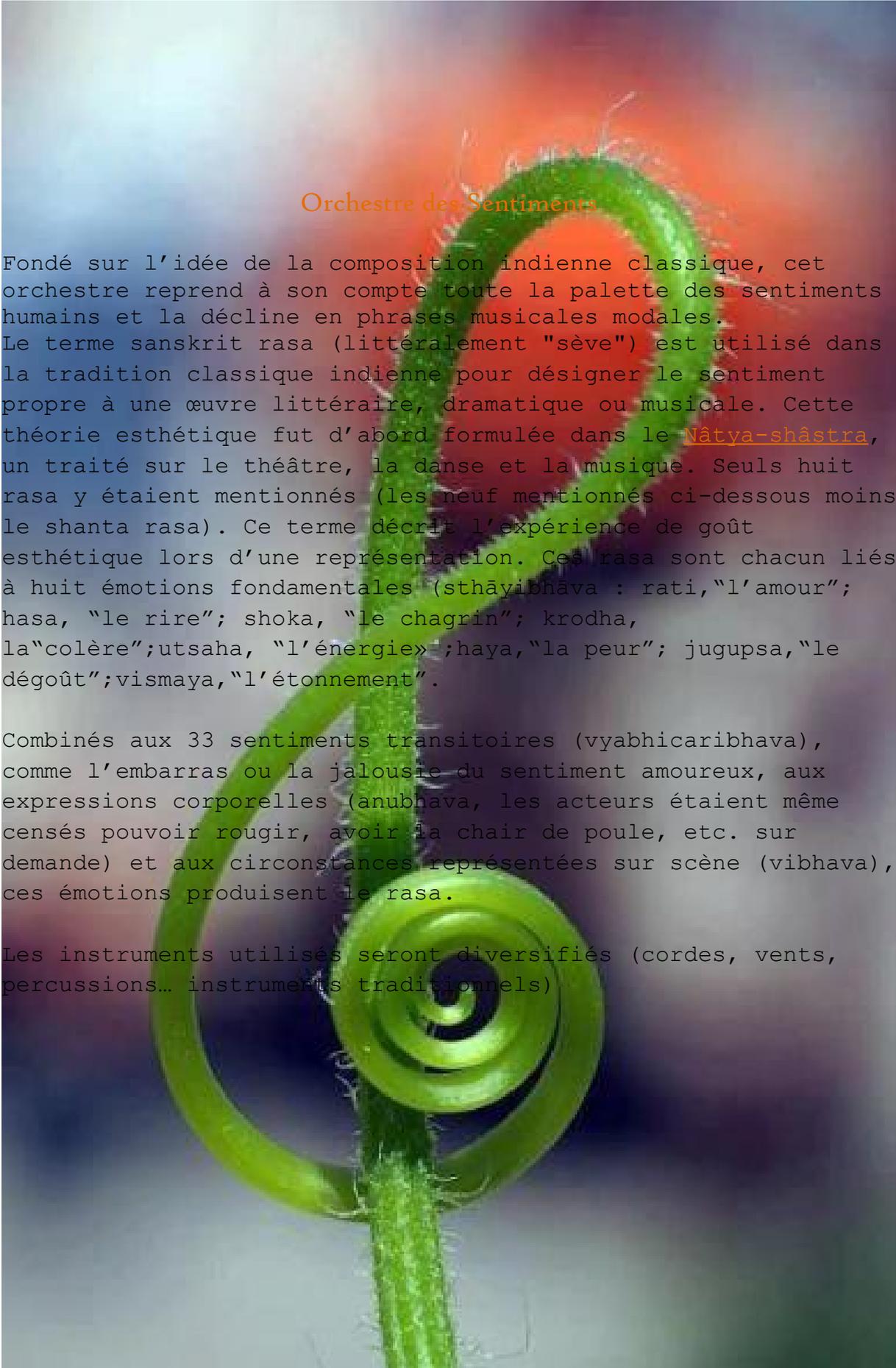
Ecoute musicale, Orchestre de Percussions, Orchestre des Sentiments, Orchestre de Papier, Ethnomusicologie racontée aux enfants, entre Rythme et Harmonie, Autour de l'improvisation, Invitation au chant.

L'écoute musicale

Le développement de la perception auditive c'est **Percevoir / Discerner** afin d'acquérir une écoute active et analytique de la musique. Le cours s'articulera autour de la relaxation puis de l'écoute de sons et d'œuvres.

De l'écoute à la distinction, nous tenterons d'identifier la pulsation, le tempo, les rythmes, les hauteurs, les timbres. Rentrant de plus en plus dans la matière sonore, nous discriminerons les sons et instruments.

Enfin, attentifs aux souhaits ou propositions de créations des élèves avec les outils qui sont les leurs, tout en développant leur mémoire auditive, nous accompagneront cette écoute musicale d'un travail entre psychomotricité musicale, chant par l'imitation, l'art-plastique, l'écrit, les différents codages.

Orchestre des Sentiments

Fondé sur l'idée de la composition indienne classique, cet orchestre reprend à son compte toute la palette des sentiments humains et la décline en phrases musicales modales.

Le terme sanskrit rasa (littéralement "sève") est utilisé dans la tradition classique indienne pour désigner le sentiment propre à une œuvre littéraire, dramatique ou musicale. Cette théorie esthétique fut d'abord formulée dans le Nāṭya-shāstra, un traité sur le théâtre, la danse et la musique. Seuls huit rasa y étaient mentionnés (les neuf mentionnés ci-dessous moins le shanta rasa). Ce terme décrit l'expérience de goût esthétique lors d'une représentation. Ces rasa sont chacun liés à huit émotions fondamentales (sthāyibhāva : rati, "l'amour"; hasa, "le rire"; shoka, "le chagrin"; krodha, la "colère"; utsaha, "l'énergie"; haya, "la peur"; jugupsa, "le dégoût"; vismaya, "l'étonnement").

Combinés aux 33 sentiments transitoires (vyabhicaribhava), comme l'embarras ou la jalousie du sentiment amoureux, aux expressions corporelles (anubhava, les acteurs étaient même censés pouvoir rougir, avoir la chair de poule, etc. sur demande) et aux circonstances représentées sur scène (vibhava), ces émotions produisent le rasa.

Les instruments utilisés seront diversifiés (cordes, vents, percussions... instruments traditionnels)

El Sistema est une politique d'éducation musicale audacieuse initiée et développée par José Antonio Abreu, économiste et musicien vénézuélien, qui ne supportait plus de voir les enfants des rues laissés pour compte. L'aventure a commencé il y a 35 ans, dans un garage de Caracas, avec une douzaine de jeunes musiciens.

*Le projet **El Sistema** repose sur une pratique Orchestrale et chorale qui vise à proposer aux enfants bénéficiaires :*

- Un support de remobilisation scolaire*
 - Des valeurs de cohésion basées sur le travail en commun, la discipline et la solidarité*
 - Un support d'intégration sociale*
-

Orchestre de Papier

Pour de faux, les instruments en papier, mais pour de vrai, apprentissage du fonctionnement d'un orchestre, d'un instrument, ce qu'est une « noire », une « ronde », une « croche », d'où vient le son...

Associé à un travail de découverte de la pratique du chant en Chœur autant qu'en déchiffrage ou en lecture lors du passage de l'enseignement oral à l'enseignement écrit et quel qu'en soient les codes.

CONTACT

contact@elsistema-france.org

Pascale Macheret

06 18 75 13 57 | 01 43 65 46 49

pascale.macheret@elsistema-france.org

Ethnomusicologie racontée aux enfants

Des peuples du monde, aborigènes, pygmées, inuit, Papou..., qui chantent encore leurs traditions orales, parfois quasi inchangées, parfois en plein déséquilibre avec le risque d'être submergé dans leur identité par les villes, les ghettos sociaux et économiques, les dictatures politiques et de disparaître du paysage musical interculturel.

Le panorama des musiques du monde est immense. Comment l'aborder ?

Chaque peuple, chaque groupe, chaque communauté du monde véhicule une musique qui plonge encore tant bien que mal en ses racines ancestrales pour y trouver la sève d'une expression propre, l'affirmation d'une différence et de sa garantie en tant que droit. L'homme a chanté ou fait de la musique pour vivre, pour communiquer avec les siens, avec la nature, avec les esprits. Il a chanté pour garder la force et l'unité du groupe, pour conserver le fil de son histoire, pour attiser sa mémoire. La musique a été son outil de travail, son arme de combat, son plaidoyer de justice, sa prière, son pardon, sa berceuse, sa déclaration d'amour, son chant funèbre.

Ce sera donc au travers des récits, des enregistrements et d'une pratique éveillée et active de ces musiques traditionnelles, que les élèves pourront partager ce voyage musical au travers du Monde et de ses continents.

Cette pratique initiative se verra alors soutenue par une découverte et un approfondissement des langages musicaux polyrythmiques et des polyphoniques.

(Le sens du son: Musiques traditionnelles et expression populaire. Étienne Bours)

Rythme et Harmonie

L'harmonie ou l'art de la composition musicale. Créer en conscience de l'acoustique du son, de sa matière. Puis chacun s'essayera à faire coïncider ces sons timbrés, nuancés en dessinant ainsi la profondeur sonore comme une symétrie à la profondeur de l'âme et de ses paradoxes, des compositions musicales.

« La musique repose sur l'harmonie entre le Ciel et la Terre, sur la coïncidence du trouble et du clair. » Hermann Hesse

« La musique est la partie maîtresse de l'éducation, car le rythme et l'harmonie sont particulièrement propre à pénétrer l'âme. »

Platon

« Renforcer l'apprentissage du rythme en tenant compte des méthodes issues des traditions du monde tels les jatis indiens(travail vocal du rythme par onomatopées) ou la rythmique vocale africaine(ex : Polyphonie des pygmées Aka), en amont d'une mise en pratique par le biais d'une interface instrumentale (percussions).../...Il s'agit en premier lieu de privilégier la part instinctive, intuitive, organique de l'élève avant d'instaurer la démarche intellectuelle, en reliant les enseignements au « ressenti », de manière à concevoir organiquement la découpe du temps, la danse intérieure à travers des exercices d'imitation et d'improvisation.

Didier Lockwood . Rapport Lockwood.2012

Nous

révélerons aux élèves leur inné rythmique et harmonique et renforcerons leurs acquis théoriques par une pratique constante de la composition, de l'arrangement,

*Improviser c'est jouer au-delà de
ce que l'on sait. Miles Davis*

La liberté musicale se prépare, s'harmonise, s'organise, pour laisser place à l'imprévu, à l'âme, à l'instant. Diffuse autant que lyrique et figurée, la musique va se sculpter au fur et à mesure des échanges, dans un langage instantané où le musicien se positionne, s'engage parfois simplement par touches effacées, tout est à dire même par le silence. A travers sa sensibilité, sa personnalité, son caractère, l'élève va raconter une histoire singulière, imaginaire propre à la capacité d'être et de vivre aussi le présent, le cœur de la Vie. Explorant les sons, modifiant leur texture, leurs timbres, les détournant de l'origine, s'appropriant alors les couleurs du récit musical, les instruments sont alors fusionnels, loin de servir l'unique perfection d'une technique pouvant devenir parfois envahissante, rigide et conventionnelle.

Je voulais à la musique une liberté qu'elle contient peut-être plus que n'importe quel art, n'étant pas borné à une reproduction plus ou moins exacte de la nature mais aux correspondances mystérieuses entre la nature et l'imagination.
Claude Debussy

Invitation au chant

Communiquer avec l'autre c'est utiliser tout les moyens qui sont les nôtre pour personnifier notre voix : intensité, hauteur, rythme, timbre vocal, du parler au chanter. Le chant correspond bien pour tout individu, à un besoin naturel, sain, profond, vivant, souvent enthousiaste.

Le terme lui-même de VOIX attirera notre attention : nous en Sa racine indo-européenne et spécialement ses réalisations dans le sanskrit puis le latin. La voix se relie parfois au cri, le chant, la vocalisation et les voyelles. Un lien permanant entre la chose et le mot, l'émotion et son explicitation.

Les grandes caractéristiques de la voix : son intensité, sa mélodie, son rythme, ses harmoniques, son registre et ses inflexions peuvent beaucoup nous dire; non seulement à ce premier degré conventionnel qu'il ne nous est pas permis de ne point entendre, mais aussi dans ses mystères, ses insinuations, son indicible qui nous parle de ce que nous pouvons vouloir ignorer.

L'existence d'un sens aux graves et aux aigus.

La voix résonne par le chant tel une évocation poétique, une vocation mystique, une invocation religieuse. La voix, dans son histoire et dans son rôle, assure le lien entre le haut et le bas, comme entre le bas et le haut, entre le proche et le lointain, entre l'explicite et l'implicite, entre les humains enfin, auxquels elle a donné la parole. C'est donc en conscience que nous inviterons votre voix à se laisser aller seul ou en chœur, en chantant, sur la voie du bonheur.

Orchestre de Percussions

L'intention première pédagogique reste centrée sur la pulsation et le rythme. Comme une conséquence indispensable du moment d'écoute, de dissociation, de, discrimination auditive, le corps sera sollicité dans la mesure du possible. Ce corps qui associe la Musique et le Mouvement. Interne ou externe, ce mouvement participe à l'évolution et à l'intensification de l'expression des sentiments. Cette pratique issue des traditions du Monde apportera la notion d'ensemble et stabilisera le repère individuel indispensable : la Pulsation

La pulsation ou « le cœur qui fait battre la musique » devenue le repère de chacun dans un collectif uni, les élèves pourront pratiquer un instrument à percussion, utilisant alors des cellules rythmiques introduites en cycles et superposées, interprétant alors des polyrythmies traditionnelles.

*« Écoutez
toujours tout, ne
vous oubliez pas...
Tous les
musiciens ont la
responsabilité de
répondre à tous
les autres »
Elvin Jones*

Association Artistique
Virginie Guillaumet
Léopold Le Gargasson
61 avenue de la République
77340 Pontault-Combault
09 54 67 62 25 / 06 07 36 24 28
mpulse.asso@gmail.com
<http://mpulse-asso.fr>