

CEFEDM Bretagne- Pays de la Loire

Dossier

Réalisation artistique des élèves

Briand Erell

M09

Sommaire

1- Introduction	P. 3
2- Présentation du projet.....	P.4
2.1- La construction	P.4
2.2 Objectifs	P.4
2.3 Les instruments.....	P.5
La flûte traversière	P.5
La harpe.....	P.6
Les percussions.....	P.6
Le Piano.....	P.7
Le violoncelle et la guitare.....	P.7
L'instrument informatique.....	P.8
3- De la construction à la création musicale.....	P.10
3.1 Objectifs	P.10
4- Concert	P.11
5- Conclusion.....	P.13

1- Introduction

Les pratiques collectives me semblent essentielles dans le parcours de l'élève. Elles peuvent prendre différentes formes comme celles de la musique de chambre, de la musique d'ensemble, d'orchestre, d'harmonie, d'atelier (musique traditionnelle, pratique transversale...)

La pratique collective présente de nombreux avantages. En effet, elle permet à l'enseignant de mettre en place des situations d'apprentissages différentes de celui du cours individuel. Elle favorise un échange, des interactions entre les élèves. C'est pourquoi j'ai souhaité mettre en place cet atelier réunissant des élèves dont les instruments pratiqués ne sont pas les mêmes, d'âges et de niveaux différents.

2- Présentation du projet

J'ai mis en place un atelier construction et création à l'école de musique intercommunale de Nort sur Erdre. Cet atelier était ouvert à toutes personnes inscrites à l'école; peu importe l'âge et le niveau.

La première partie de l'année était orientée vers la construction d'instruments, mais toujours en lien avec les instruments traditionnels (ex: si il y a des flûtistes et des harpistes, on a construit des instruments se rapprochant de la flûte et de la harpe.) .

Enfin, la seconde partie de l'année était, elle, plus orientée vers la création d'une pièce alliant les instruments créés et les instruments traditionnels. L'atelier était encadré par moi-même et un collègue, professeur de piano. Nous avons fait environ une séance par mois de deux heures.

3- La construction

A chaque séances, nous avons donc construit un instrument en commençant par des flûtes traversières puis des percussions, une harpe, un violoncelle, une guitare, un piano et enfin un instrument informatique. Plusieurs objectifs se sont dégagés de cet atelier. Tout d'abord des objectifs didactiques culturels et artistiques et des objectifs d'apprentissage. Mais le principal but était d'ouvrir la notion même d'instruments de musique, pour avoir un terrain d'exploitation sonore plus large, d'obtenir des sons nouveaux inimitables par les instruments traditionnels et d'en comprendre les phénomènes acoustiques et physiques.

Objectifs didactiques :

Il me semble important et nécessaire pour un musicien de connaître les phénomènes acoustiques et l'organologie de leur instrument, mais également de la plupart d'entre eux. Ainsi, en saisissant au mieux la construction même de l'instrument ils en percevront mieux les enjeux techniques et musicaux.

Culturels et artistiques :

- Evolution de l'instrument au cours des siècles
- Connaître les phénomènes acoustiques
- L'organologie de leur instrument et de ceux de leurs camarades

Apprentissages :

- Eveiller la curiosité
- Utiliser différents modes d'apprentissages : en tâtonnant, en imitant, en comparant, en confrontant les points de vue...

- A chaque séance les élèves avaient un rôle différent. Ils ont tous été référents par rapport à leurs instruments.

2. Les instruments

La flûte traversière :

Découverte :

La découverte de l'instrument à construire pendant les séances c'est faite par un jeu. En effet, mon collègue et moi avons préparé des petits papiers sur lesquels étaient écrits des mots clés permettant d'identifier l'instrument. Chaque élève après avoir tiré son papier devait proposer un instrument et dire pour quelles raisons il pensait à cet instrument, ainsi après discussion, confrontation de points de vue, débats... L'instrument à construire était identifié. Les mots nous ont permis de revenir enseignants et élèves sur l'évolution de l'instrument à travers le temps, de partager nos connaissances sur ses principes de constructions, de propagation du son...

Construction :

Nous avons laissé libre cours à l'imagination des élèves pour les constructions. Par exemple pour les flûtes traversières. Ils avaient à leur disposition des tubes de PVC, un mètre, des tourillons, des bouchons en caoutchouc. Mon collègue et moi nous occupions de percer, scier, limer... en fonction de leurs demandes.

Les élèves ont fait le choix de prendre les flûtes des deux élèves flûtistes, d'en reprendre les dimensions pour la taille de l'instrument, pour percer des trous... Pour le piano, ils ont aussi procédé par comparaison en essayant d'assembler le mécanisme de manière cohérente. Pour le violoncelle et la guitare, ils n'avaient pas les instruments pour comparer. Ils ont donc dû comprendre le mécanisme et déterminer les éléments de construction avec comme référent l'élève violoncelliste et l'élève guitariste.

Evaluation :

L'évaluation s'est faite tout simplement en essayant les instruments. Pour la flûte, par exemple les élèves ont constaté que le son sortait à peine et que les notes n'étaient pas justes.

Remédiation :

Nous avons analysé ensemble les causes des problèmes rencontrés (diamètre du tube, taille et place des trous...) Puis nous leurs avons donné les dimensions exactes. Pour le violoncelle, la guitare, le piano nous avons souvent remédier aux problèmes en tâtonnant puisque nous n'avons aucune ressources documentaires pour nous aider.

La harpe

Nous avons construit la harpe avec un cadre de vélo sur lequel nous avons accroché des cordes. Les cordes sont fixés à une extrémité avec des dominos électriques et de l'autre avec des grosses vissees qui permettent d'accorder la harpe. L'accord se fait en variant la tension des cordes. Plus les cordes seront fines, tendues et petites, plus elles seront aigues. Nous avons rajouté au cadre de vélo une boîte de conserve qui fait office de caisse de résonance.

Les percussions

Nous avons construit deux percussions : un « tomatophone aquatique¹ » et des bâtons de pluie.

Le tomatophone aquatique est un instrument qui se joue en frappant avec une baguette sur le bord des boîtes de conserve. Ces boîtes sont remplies d'eau. En fonction de la quantité d'eau la note change. La particularité sonore de l'instrument est l'oscillation du son due au mouvement de l'eau.

¹ Vandervorst Max, nouvelles lutheries sauvages, éditions alternatives, Paris, 2006

« La percussion sur le métal apporte une attaque énergique, tandis que l'eau y ajoute la durée et une sorte d'inflexion douce. »²

Les bâtons de pluie ont été construits avec des tubes de PVC, dans lesquels nous avons mis des pointes. Puis nous avons rempli les tubes de coquillettes et les avons bouchés aux deux extrémités. C'est les coquillettes qui s'entrechoquent contre les pointes qui donnent cette sonorité de pluie.

Le Piano

Après avoir découvert que nous allions construire un piano, nous en avons démonté un pour en comprendre le mécanisme.

Puis nous avons laissé les élèves avec les différents éléments constituant un piano : Marteaux, touches, cordes, cadre, caisse de résonance, chevilles.

Ils ont alors remarqué que la touche du piano actionnait un marteau qui venait frapper contre une corde. Ces cordes sont, elles, fixées à un cadre métallique qui permet la résonance dans la caisse du piano.

Le violoncelle et la guitare

Le violoncelle et la guitare ont été construits à partir d'une boîte en sapin que mon collègue et moi avons fabriqués. C'est l'élève violoncelliste et l'élève guitariste qui ont expliqué le fonctionnement de leurs instruments à leurs camarades. Ces explications ont été complétées par les élèves eux-mêmes, mon collègue et moi. Ces deux instruments ont été construits pendant la même séance. On a ainsi pu comparer le fonctionnement des instruments à cordes pincées et à cordes frottées.

² Vandervorst Max, nouvelles lutheries sauvages, éditions alternatives, Paris, 2006, p.14

L'instrument informatique

L'objectif du cours était induit par les séances précédentes et ils en ont tout de suite dégagé que nous allions construire un instrument informatique.

La construction de notre instrument informatique c'est fait en une séance. Mon premier objectif était, tout d'abord, de faire un point ensemble sur l'utilisation de l'informatique en musique, d'un point de vue historique. J'ai été très surprise de constater que la plupart des élèves situait la création d'outils électroniques au XVIII ou XIXème siècle. Cet atelier m'a permis de prendre conscience que la plupart d'entre eux n'avait aucun repère historique, puisqu'ils étaient nés avec l'outil informatique.

Après avoir situé la création de ce dernier,

- Recherche des élèves de l'icône audacity
- Découverte du logiciel, explication par une élève qui le connaissait très bien.
- Echantillonnage d'un son (prise de sons, sélectionner, découper)
- Importation dans fruity loops
- Attribution des sons au clavier de l'ordinateur

Utilisation du clavier (hauteurs, timbres, rythmes, nuances...) L'objet artistique c'est d'abord fait dans le choix des timbres à échantillonner. Il nous fallait 7 timbres différents qui ne se rapprochent pas des sonorités des autres instruments construits.

Description des 7 sons :

- son métallique : obtenu en frappant sur un pupitre en métal (plein) avec une baguette.
- Son frappé : obtenu en frappant avec la main sur une planche de bois.
- Son de porte : obtenu en actionnant une poignée de porte.
- Son de caisse : obtenu en laissant tomber le couvercle d'une boîte en plastique.
- Son de toboggan : bruit de la personne qui glisse sur le toboggan.

- Son eau : bruit d'un verre d'eau qui se remplit.
- Son sonnette : sonnette de vélo.

L'atelier étant constitué de sept élèves, ils ont tous pu choisir un son. A tour de rôle ils ont donc fait l'ensemble de la manipulation.

Ce projet MAO était, pour moi, l'occasion de me familiariser avec l'outil informatique que je connais peu. j'avais néanmoins plusieurs objectifs personnels :

- La découverte personnelle de logiciels : Audacity et Fruity loops.
- La captation de sons par les élèves.
- Faire découvrir aux élèves les logiciels précédemment cités dans le but d'un éveil et d'une prise de conscience des possibilités de l'outil informatique en musique.
- Inscrire l'outil informatique au sein même d'un projet musical.

3 De la construction à la création musicale

L'objet de l'atelier est de créer une pièce réunissant les instruments construits et les instruments traditionnels. Cet atelier était pour moi l'occasion de solliciter la créativité des élèves, d'élargir la notion même d'instrument de musique en y incluant des sons nouveaux ou en utilisant des bruits de la vie quotidienne. Cette création s'est faite par oralité et nous nous sommes vite rendu compte que l'intérêt de ces constructions relevait de la perception de l'auditeur quant aux sons entendus.

Les élèves ont fait preuve d'une grande créativité en proposant de travailler sur la spatialisation des sons. Les enfants se sont donc placés autour du public pour la représentation. La composition d'une pièce me paraissait être difficile (les instruments construits n'étant jamais accordés de la même manière à chaque séance) c'est pourquoi nous avons fait le choix de travailler sur l'improvisation et la réactivité des élèves. La partie construction a pris beaucoup de temps dans l'année, nous avons eu que trois séances pour la partie création.

Objectifs :

Nous avons décidé de travailler sur des axes importants de la pratique collective notamment sur ceux de l'écoute, de la conscience d'un projet artistique, et du rapport individuel- collectif.

- L'écoute :

D'un point de vue didactique nous avons instauré un climat d'écoute par un travail d'improvisation en y incluant des notions de nuances, de hauteurs, de timbres, de rythmes, de pulsation... Ce travail a permis de conscientiser le rapport individuel-collectif. Il a été fait en plusieurs étapes.

Nous avons d'abord travaillé sur les différentes notions séparément pour les inclure par la suite dans une improvisation globale.

- La responsabilité au sein d'un groupe

Il est important que chaque élève trouve sa place au sein d'un groupe c'est pour cela que nous avons déterminé pour la partie construction et création des rôles à chaque élèves :

- a- élève référent de l'instrument (construction)
- b- élève qui donne le départ
- c- élève chef d'orchestre, nommé pour déclencher les changements de processus sonore.
- d- Elève responsable du signe de fin.

- Conscience d'un projet artistique

Nous avons situé avec les élèves les principaux objectifs (l'écoute, le partage, la pulsation commune, sa propre place au sein d'un groupe, le dépassement de soi, la représentation public)

Tous ces éléments ont permis aux élèves de prendre conscience d'un projet musical commun.

Le déroulement du spectacle a été codifié, structuré par moi-même par manque de temps. Ainsi les élèves avaient la structure mais ils improvisaient totalement à l'intérieur de celle-ci.

4 Concert

La représentation a eu lieu au château de Port Mulon à Nort sur Erdre. Les élèves étaient donc placés autour du public. Il y a eu tout d'abord un moment de concert puis un moment d'exposition à l'entracte.

Déroulement du concert :

- 1- improvisation rythmique un par un en tapant par terre avec les bâtons de pluie.
- 2- 3 tours de bâtons de pluie en changeant de sens quand ils le veulent
- 3- les élèves se passent une note en accélérant le tempo (instruments construits)
- 4- une des élèves fait le thème une fois (instruments traditionnels)
- 5- les élèves se passent une note du thème (instruments traditionnels)
- 6- Improvisation rythme (thème)
- 7- Improvisation rythme + hauteur (instruments traditionnels et construits)
- 8- Improvisation nuances
- 9- Improvisation nuances tous ensemble
- 10- Une élève frappe le rythme du thème = fin de l'improvisation
- 11- Thème tous ensemble (instruments traditionnels)

Exposition :

Chaque élève avait préparé pour son instrument un panneau expliquant les différentes parties de son instrument et son fonctionnement. Le public a donc pu observer les instruments construits et partager avec l'ensemble des élèves les connaissances acquises pendant la première partie de l'année.

Le public était ravi de ce concert, ils avaient pour ordre de fermer les yeux pendant la représentation.

5 Conclusion

Le fait de travailler en binôme pour mener à bien ce projet a nécessité une réflexion commune de notre part à la fois sur les procédés didactiques et sur l'organisation des séances. Cette réflexion nous a permis de trouver un équilibre dans nos interventions auprès des élèves. Ce projet demandait également un échange avec toute l'équipe pédagogique de l'école de musique, les professeurs nous ont beaucoup aidé notamment en nous donnant du matériel (vieilles cordes), en nous conseillant (par exemple sur l'utilisation d'un vrai archet avec des cordes de guitare) et en soutenant notre projet.

Nous avons rencontré beaucoup de difficultés à l'élaboration de ce projet. Particulièrement pour la construction des instruments. Nous avons toujours fait un prototype avant de le proposer aux élèves. Cela nous a demandé énormément de temps pour le violoncelle, le piano, la guitare et l'instrument informatique puisque nous n'avions pas de modèle.

Le temps nous a également manqué pour la partie création, un travail plus approfondi aurait été à envisager. Tout d'abord sur le lien entre la construction et la création. Les phénomènes acoustiques et les nuances par exemple ou sur les fréquences, les hauteurs et la taille de l'instrument. Même si toutes ces notions ont été abordées pendant la première partie de l'année, il me semble qu'il n'y a pas eu assez de lien avec la partie création.

Les élèves semblent en tout cas avoir beaucoup apprécié cet atelier, ils en sont ressortis avec de meilleures connaissances sur les instruments et une création artistique pleine de nouveauté (spatialisation, improvisation, instrumentation).

Les photos :

