

Klervi Müller

Réalisation Artistique des Élèves

**Élèves de l'atelier
«culture et langage musical»**

Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine

Redon

SOMMAIRE

INTRODUCTION	p 1
1) Le contexte	p 2
a) Le cadre	p 2
b) L'atelier	p 2
2) Présentation du projet	p 3
a) Les objectifs pour les élèves	p 4
3) Les étapes de travail	p 4
a) Les connaissances théoriques: application	p 4
b) L'apprentissage du matériau musical: le pilé-menu	p 5
c) La composition	p 5
3) La recherche des élèves	p 6
a) La création	p 6
b) L'arrangement	p 6
4) La réalisation	p 7
a) Le contexte	p 7
b) Les enjeux pédagogiques	p 8
5) Les difficultés	p 9
6) Regard d'enseignant	p 10
CONCLUSION	p 12
ANNEXES	p 13

INTRODUCTION

La réalisation artistique des élèves s'inscrit dans le cadre d'un atelier intitulé: «culture et langage musical» au sein du Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine (GCBPV), à l'école de musique traditionnelle de Redon.

Pour aborder les connaissances théoriques, j'ai axé un travail autour des paramètres du son: hauteur, timbre, durée, intensité afin de leur permettre de comprendre et d'apprendre les fondamentaux de certaines notions de formation musicale.

C'est à partir de ce travail que la réalisation artistique des élèves a donné lieu à une pièce musicale, créée, composée, arrangée, et interprétée par les élèves.

1) Le contexte

a) le cadre

L'école de musique traditionnelle de Redon est une structure associative à convention collective. C'est une association dirigée par un comité de pilotage, encadrée par une vingtaine d'enseignants qui interviennent sur plusieurs communes du pays de Redon. Différentes pratiques instrumentales sont enseignées: violon, clarinette, accordéon, bombarde, chant, flûte en bois, tin whistle, uilleann pipe, bodhran, biniou-koz, harpe celtique, guitare...

En complément des cours, une dizaine d'ateliers sont proposés dont l'atelier de «culture et langage musical». Ces ateliers sont mis en place depuis la rentrée 2008. L'école de musique traditionnelle est en lien avec les autres activités du GCBPV à savoir: l'édition de livres et de documents sonores. Une magnétothèque constituée de plusieurs heures d'enregistrements consultables par tous est ouverte au public. Cette structure se distingue également par l'organisation du concours de la Bogue d'or, rassemblement régional autour des conte, chants et de la musiques traditionnels de Haute-Bretagne.

L'école de musique propose aux élèves un cours d'instrument et la pratique d'un atelier à destination d'un large public: enfants, adolescents, adultes. Les cours sont basés sur une transmission orale. L'atelier de «culture et langage musical» a été mis en place suite à la demande de plusieurs élèves adultes qui ressentaient le besoin de comprendre ce qu'ils jouaient d'oreille en théorisant un peu plus leur pratique. J'ai pris la direction de cet atelier début octobre dans le souhait d'apporter des connaissances théoriques et une compréhension musicale en lien avec la pratique instrumentale des élèves.

b) l'atelier

Les élèves inscrits dans cet atelier sont des adultes. Ils sont sept et pratiquent tous un instrument. Ces adultes amateurs ne sont pas du même niveau musical:

- Yannik et Christian, accordéonistes débutants en octobre 2008
- Monique, accordéoniste depuis quatre ans
- Gérard et Denise, guitaristes depuis trois ans
- Muriel, harpiste depuis quatre ans
- Mireil, flûtiste depuis deux ans

Tous ont reçu un apprentissage par transmission orale sans approche théorique, exceptés les guitaristes qui font appel à leur tablature et possèdent quelques connaissances musicales (notion d'accords, de notes, de rythmes...) ainsi que Muriel, harpiste qui lit la musique.

L'objectif premier pour ces élèves dans le cadre de l'atelier, est de comprendre ce qu'ils jouent à travers un langage identifié: repères d'écriture en lien avec l'instrument.

Pour introduire cet atelier et découvrir les notions théoriques de base en formation musicale (comme le système de clés, la portée, les hauteurs de notes, la tonalité, la mesure, le rythme, l'articulation, des modes de jeux, des nuances,...), j'ai articulé mon cours autour des paramètres du son en abordant la hauteur, le timbre, la durée, l'intensité. Ces notions ont été vu à partir d'un thème de pilé-menu¹. Ce travail en amont a été primordial à la réalisation du projet final puisque les élèves ont été amenés à écrire et composer différents éléments musicaux avec ces paramètres du son étudiés.

2) Présentation du projet

La réalisation de ce projet a abouti à la proposition d'une création musicale. Celle-ci y inclut la composition, l'arrangement. Le point central de cette création s'appuie sur un thème traditionnel de danse, le pilé menu. Vient s'ajouter autour de ce matériau les éléments composés, arrangés sur les paramètres du son: la hauteur avec des choix de notes, le timbre avec l'exploration de différents modes de jeux, l'intensité avec les nuances, la durée avec des propositions de rythmes et la création d'un ostinato.

¹ Pilé menu, danse en chaîne du pays de Redon
Thème, annexe N°1 page 13

a) Les objectifs pour les élèves

Les objectifs étaient de permettre aux élèves, à travers la découverte de notions théoriques, d'identifier à la lecture, des éléments d'écriture: notes, rythmes, mesures... Ensuite les élèves ont cherchés à retraduire par l'écrit, les sons qu'ils entendaient et qu'ils jouaient à l'instrument en rapport à certains paramètres du son, notamment la hauteur et la durée. Par cette compréhension d'éléments écrits, j'ai amené les élèves à y voir des applications possibles de principes de composition et d'arrangement en relevant les problématiques propres à leur pratique instrumentale à travers la création d'une pièce.

3) Les étapes de travail

Pour entreprendre cette réalisation, différentes étapes de travail ont été mises en œuvre. Au fur et à mesure des apprentissages j'ai associé le plus possible leur pratique instrumentale à la théorie.

a) Les connaissances théoriques: application

Un travail de compréhension, d'expérimentation puis d'apprentissage sur les notions théoriques de formation musicale a été réalisé en amont pendant six séances. Je me suis appuyée sur le thème du pilé menu que j'ai donné aux élèves sur partition pour décoder ensemble l'écriture musicale qu'ils voyaient pour la première fois. Par ce support, les élèves ont abordé les paramètres du son. Ils ont cherché quels étaient les éléments qui allaient nous servir pour lire puis comprendre et interpréter la partition: les notes, le rythme, la mesure... J'expose ci-dessous les éléments étudiés:

- Hauteur: - travail avec les élèves sur les registres: grave, médium, aigu
 - reconnaissance des notes à positionner sur une portée en clé de sol
 - évocation de la clé de fa
 - découverte de la tonalité et des premières altérations

- Durée: - découverte des valeurs rythmiques par les rythmes présents dans le pilé-menu, puis d'autres rythmes en parallèle.
- compréhension de la mesure, travail sur la métrique (binaire 4/4, 2/4, 3/4)
- travail sur la pulsation avec des exercices de jeux de rythme frappé, lu, joué.

b) L'apprentissage du matériau musical: le pilé menu

Grâce à ce travail initial, les élèves commençaient à acquérir des éléments du thème du pilé-menu. À partir de janvier, la seconde étape a été de mieux connaître ce thème par l'apprentissage du chant, de pratiquer la danse, puis de le jouer à l'instrument. J'ai attendu de jouer le thème avec eux, bien après ces étapes théoriques pour que les élèves ne soient pas dans un rapport d'imitation à l'oreille qui aurait pu fausser le travail entrepris précédemment. Le contexte de la danse, d'un point de vue historique et géographique n'était pas inhérent pour leur apporter des repères. En parallèle, j'ai abordé des procédés d'écriture ou de réalisation par des exemples sonores en lien avec des éléments présents en musique traditionnelle comme dans d'autre musique: classique (tuilage, question/réponse, accompagnement, bourdon, accumulation, ostinato...). Ceci a conduit les élèves vers la composition.

c) La composition

J'ai demandé aux élèves de créer différentes séquences musicales avec ce que l'on avait vu: paramètres du son (hauteur, durée) et procédés de composition. Ils ont débuté la composition avec une hauteur de note imposée (mi). La consigne suivante a été de jouer sur les registres de cette note (mi) en créant un ostinato rythmique². Chaque élève a cherché à construire une cellule à l'instrument. Après avoir joué leur cellule et s'en souvenir, les élèves ont cherché à les écrire.

² Cellule rythmique et hauteur (mi) annexe N°2 p 14.

3) La recherche des élèves

a) La création autour du matériau

Ici, j'ai proposé aux élèves des pistes de compositions en leur indiquant quelques consignes. C'est ainsi qu'a pris naissance l'accumulation du thème par le chant dans un sens en enlevant à chaque tour une syllabe puis dans l'autre sens en ajoutant à chaque fois une syllabe.

J'ai aussi imposé pour tous la même durée, mais en leur laissant la liberté des hauteurs de notes. Ceci leur a permis de travailler la mise en place, avec un tempo donnée en ayant une pulsation commune.

Une autre phase a été l'improvisation guidée, articulée autour de trois notes (mi, la, do) et trois durées (ronde, blanche, noire). Chaque élève avait le choix de prendre la ou les notes qu'il voulait en cherchant à jouer sur les hauteurs et en choisissant la durée qu'il souhaitait.

Pour continuer à chercher avec les élèves des éléments qui serviraient pour la création, après diverses écoutes, j'ai introduit le paramètre du timbre. Nous avons travaillé pour répartir le thème par la diversité instrumentale du groupe, par famille d'instrument (cordes et vents). Des modes de jeux différents ont été ensuite explorés: jeu frappé, frotté, pincé, étouffé, soufflé...c'est ainsi que l'on peut entendre à un moment donné de la création tous les instruments en modes de jeux sur le rythme du thème du pilé-menu.

On a pu aborder aussi la notion d'intensité en parlant des nuances (piano, mezzo-forte...), puis de la dynamique, du phrasé (legato, piqué, louré).

b) L'arrangement

Ayant déjà agencé le travail de composition pour écrire différentes cellules (rythmiques, mélodique...) en leur imposant plusieurs pistes, pour cette étape, j'ai essayé avant tout de ne pas imposer trop d'idées aux élèves mais plutôt de proposer des pistes de départ pour tenter de stimuler leur imagination.

Le travail consistait à arranger l'ensemble des idées composées, en plus du thème existant pour proposer une pièce structurée. Ainsi il fallait récapituler puis ordonner les éléments: il y avait donc à leur disposition les points suivants:

- ostinato rythmique sur mi avec différentes hauteurs
- l'accumulation du chant dans un sens puis dans l'autre
- libre choix parmi les trois notes (mi, la, do) et les trois durées (ronde, blanche, noire)
- durée pour tous identique avec choix de hauteur de notes
- le thème du pilé-menu
- procédés de réalisation (tuilage, question/réponse, accompagnement, bourdon)
- jeux d'intensité, de dynamique, de phrasé
- les modes de jeux

Ainsi les élèves ont réparti les rôles par famille d'instrument sur le pilé-menu. Ils ont proposé des procédés de réalisation comme, le tuilage sur les ostinato, dans un sens puis dans l'autre, une accumulation de cet ostinato. Ils ont proposé les modes de jeux sur le thème en frappant le rythme.

Je les ai aidés à ajouter des éléments qu'ils n'ont pas évoqués comme les nuances notamment.

Ensuite il a fallu organiser la pièce⁴. Je les ai aidés à organiser cette création en leur indiquant une structure ce qui leur a permis d'agencer tous les éléments pour former une pièce d'un seul trait.

4) La réalisation

a) Le contexte

Ce travail s'est déroulé d'octobre 2008 à avril 2009, à raison d'une heure et demie tous les quinze jours. La réalisation artistique a eu lieu le samedi 4 avril

⁴ Organisation de la pièce, annexe N° 4 p15.

2009 à la ferme de la Morhinais, à Bain-sur-oust dans le cadre de l'apéro concert précédant le fest-noz. Cette manifestation était organisé par le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine permettant aux élèves de mettre leurs apprentissages en situation artistique. Une scène était prévue à destination des musiciens. Le public présent était là pour écouter ou pour danser.

b) Les enjeux pédagogiques

Les enjeux pédagogiques à travers ce projet sont multiples. Je vois notamment les rapports humains à travers un travail collectif, un travail de création, des choix d'interprétation à destination d'une production public, des notions de base par le biais d'entrées diversifiées. Je les explique ci-dessous:

Les rapports humains à travers un travail collectif:

La participation des adultes dans cette réalisation de projet demande de se mettre à disposition du collectif. Il me semble important que les élèves prennent conscience de l'investissement individuel que cela suppose au sein d'un groupe. Le travail en collectif permet aux élèves de mieux se connaître entre eux. C'est source d'émulation dans le groupe. J'ai pu constater la motivation et découvrir la spontanéité des propositions de travail. Les élèves par leur diversité de niveau, de parcours dans leur pratique s'enrichissent, s'aident mutuellement.

Un travail de création:

Stimuler la créativité des élèves permet d'accroître leur motivation et favorise un meilleur investissement de leur part dans une production qui se veut ainsi personnalisée. C'est aussi l'occasion de mettre en avant des qualités d'imagination et d'invention. Je pense que travailler à partir de créations d'élèves permet de progresser sur de nombreux points techniques, musicaux et méthodologiques. Prendre conscience en écrivant soi-même la musique, en la jouant ensuite, et inversement permet une meilleur compréhension et assimilation des notions.

Des choix d'interprétation à destination d'une production public:

La réalisation artistique était basée sur la création d'une pièce. Les élèves ont été amenés à faire des choix d'interprétation par rapport aux divers éléments composés ou existant. Le fait d'intervenir sur plusieurs plans lors de la production permet de responsabiliser les élèves. Les rôles de chacun ont été déterminés et choisis dans un travail de réflexion. Ils sont acteurs de leur interprétation ayant écrit et choisi les motifs qui permettent de jouer ensemble. Ici l'individualité est au service du groupe. Elle est répartie sur l'ensemble des élèves, ce qui renforce la cohésion de l'ensemble, puis favorise plus facilement l'assurance de la prestation musicale.

Des notions de base par le biais d'entrées diversifiées:

L'assimilation de la partie théorique c'est fait en lien avec divers pratiques: la voix, l'instrument, des exercices de percussions corporelles, la Musique Assistée par Ordinateur, la lecture... Il est important d'établir ces liens au fur et à mesure dans le travail, pour que les élèves comprennent et acquièrent cette compréhension, afin de comprendre la représentation de l'émission du son à l'écrit par la pratique instrumentale.

5) Les difficultés

J'ai rencontré au fur et à mesure des séances, différents points qui m'ont amené à modifier quelque peu mon projet d'idées initial.

La compréhension de la théorie a été très conséquente et dense pour les élèves. Il y avait beaucoup de notions en même temps avec du vocabulaire nouveau. Il fallait revoir souvent les notions afin de les entretenir et de les pratiquer. Le cours étant effectués une fois tous les quinze jours, je me suis aperçue que les notions d'un cours sur l'autre était parfois oubliées. J'ai donc limité les notions à chaque séance en abordant deux paramètres par cours avec une notion pour chacun. Ceci permettait plus de pratique au sein du cours et une

meilleure assimilation. Les élèves repartaient avec ce qu'ils avaient enregistré au sein du cours, une fiche de vocabulaires que l'on complétait ensemble et le support écrit correspondant aux notions étudiées.

Une des difficultés rencontrées a été la mise en place d'une pulsation commune. Plusieurs exercices fonctionnaient comme par exemple frapper des mains la pulsation sur le thème. Passer à l'instrument, la pulsation commençait à se perdre déjà individuellement lorsque tous frappaient la pulsation et un élève jouait le thème. Jouer le pilé-menu au tempo en fonction de la source écrite donnée ne fonctionnait pas pour les accordéons. Je me suis aperçue que les passages difficiles au tempo ne passaient pas pour les accordéons. Nous avons simplifié ensemble la version originale et donc ré-écrit des passages du pilé-menu afin de jouer tous ensemble la même mélodie³.

Un autre point a été le moment où les élèves ont cherché à organiser la pièce avec des éléments et donc à arranger différentes parties. Ils ont mis du temps avant de proposer spontanément des idées malgré des exemples et approches variées vues en amont. Donc je leur ai exposé plusieurs possibilités en prenant différents exemples pour savoir comment répartir le thème dans un premier temps. A chaque proposition on a testé pour se rendre compte de ce qui sonnait le mieux.

6) Regard d'enseignant

Par ce travail de création, j'ai initié les élèves en tant qu'interprète à faire des choix musicaux selon les capacités de chacun.

Pour aborder les notions j'ai cherché à diversifier mon enseignement à travers plusieurs outils: cd, partition, instrument. J'ai entrepris différents moyens pour que les élèves aient une compréhension de leur pratique par des éléments théoriques. Ainsi j'ai mis en place des exercices d'écoutes pour reconnaître par exemple les registres. Pour le rythme, j'ai mis en pratique des jeux de frappe corporelle en assimilant ces exercices ensuite à l'instrument.

³ ré-écriture du pilé-menu, annexe N°3 p 14.

Des jeux vocaux ont servis aussi pour assimiler quelques notions. Je les ai amené à jouer ensemble et s'enrichir par la diversité de l'atelier avec les instruments différents, les niveaux différents, en prenant le rôle de musicien: être interprète, compositeur, et arranger, comprendre les base et avoir des repères afin de jouer avec d'autre.

CONCLUSION

La réalisation de ce projet avec mes élèves a été très instructive et enrichissante. Cette expérience m'a permis d'alimenter ma réflexion sur le plan pédagogique, de par l'originalité du projet: création avec des éléments écrits, composées par les élèves et par les profils de niveaux différents. C'est aussi nouveau pour cette structure de proposer cet atelier qui amène à comprendre des éléments théoriques, d'un savoir qui leur a été appris par transmission orale. Les difficultés rencontrés sont à prendre en compte, évoluant à chercher vers d'autres possibilités de mise en pratique à travers ma pédagogie.

ANNEXES

Annexe N°1

A la cour du Palais version Jeannette Maquignon

Voix

A la Cour du Pa-lais que le lun-di, mar-di mer-cre-di di Il

ya u-ne fla-mande, que le lun-di, mar-di, dan-se

A la Cour du Palais que le lundi, mardi mercredi Il y a-t-une flamande, que le lundi, mardi, danse	Et quatre coins du lit L'y a quatre pommes d'orange
Elle a tant d'amoureux ... Qu'elle ne sait lequel prendre...	Et au milieu du lit Deux p'tits cœurs battent ensemble
C'est un p'tit cordonnier Qu'a eu la préférence	Et au dessous du lit La rivière est courante
Lui a fait des souliers En marocain de France	Tous les chevaux du roi S'en vont boire à grand bande
S'en va lui les porter à minuit dans sa chambre	Le noir il s'est noyé Le plus beau de la bande
La belle si tu voulais Nous coucherions ensemble	Si le roi le savait Il nous ferait tous pendre
Dans un beau lit carré Garni de toile blanche	Dans un grand châtaignier Sur la plus haute branche

Annexe N° 2

Handwritten musical score for Annexe N° 2. The score is organized into two systems. The first system contains four staves, each representing a different person: Miriel, Denise, Sébastien, and Monique. Each staff has a treble clef and a time signature of 3/4. The Miriel staff begins with three triplets of eighth notes. The second system contains three staves for Yanik, Christian, and Miraille, each with a treble clef and a 3/4 time signature. Below these staves are three empty staves.

Annexe N° 3

Handwritten musical score for Annexe N° 3, titled "Pile-menu Version 2.". The score consists of two staves of music, both in treble clef and 3/4 time. The first staff contains a sequence of eighth and quarter notes. The second staff continues the melody with similar rhythmic patterns. Below the two staves are three empty staves.

Annexe N°4

Organisation de la pièce.

Réservoir de notes avec mi, la, do: sur une durée déterminées (4 blanches).

Partie improviser sur le même réservoir de notes avec des valeurs aux choix (ronde/blanche/noire)

soufflet d'accordéon par Monique (transition)

Ostinato individuel en tuilage, (guitare-flûte, flûte-accordéon, guitare-harpe, harpe-accordéon) dans un sens puis dans l'autre.

Ostinato par accumulation.

Frappe percussion à la harpe (transition)

Thème du pilé-menu : question aux cordes, réponse aux vents. 4 X (nuances et articulations)

Mode de jeux sur le rythme du pilé-menu: 2 X

Thème à la harpe en son xylo et accompagnement à la guitare: 2 X

bourdon d'accordéon (transition)

accumulation du chant, avec alternance chant/instrument, dans un sens puis dans l'autre.