

Réalisation Artistique des élèves:

**Stage d'improvisation musique et
peinture**

Nom : Kahn
Prénom : Benjamin
DE, musique
spécialité : Formation Musicale

Session : 2011

Introduction

I Le stage

1- Objectifs

- a- Paramètres du son
- b- Développement de l'écoute
- c- Improviser avec ses yeux et ses oreilles
- d- Ressenti corporel de la pulsation

2- Déroulement du stage

II Le spectacle : le happening

Conclusion

Annexes

Introduction

J'ai réalisé ma Réalisation Artistique des Elèves en collaboration avec Marie Anne Remond et Bérangère Le Meur. Ayant dans le cadre de la formation au CEFEDM effectué plusieurs stages d'improvisation libre aux cotés de Guillaume Roy et Hélène Labarrière, il me semblait judicieux de réinvestir cette pratique, certes nouvelle pour moi, mais pour laquelle j'éprouve un vif intérêt. L'idée d'éprouver cette discipline dans une réalisation artistique avec des élèves me semblait d'autant plus pertinente car dans le cadre de mon stage pédagogique à l'Ecole Municipale de Musique de Rezé je m'occupe de classes de Formation Musicale à l'instrument. Il y aurait donc des liens à tisser notamment au niveau de la technique instrumentale.

Nous avons choisi de mettre en place un stage autour de l'improvisation libre se tenant sur trois jours, au centre musicale de la Balinière à Rezé les 2,3 et 4 Mars 2011. Ce stage se termina par un concert de clôture sous forme de happening dans lequel les élèves ont pu réinvestir les éléments abordés durant ces trois jours intensifs.

Après avoir présenté les objectif et le déroulement du stage, je présenterai le spectacle tout en tentant de cibler quelles ont été les acquisitions des stagiaires.

I Le stage

Avant de rentrer plus précisément dans le détail des objectifs pédagogiques et musicaux, il me semble intéressant de décrire notre cheminement en tant qu'organisateur du stage.

Dans un souci de sensibilisation des élèves à la transversalité, nous souhaitons que la thématique du stage soit orientée autour de la musique et de la peinture. Ne maîtrisant pas la seconde discipline il nous sembla judicieux de faire appel à un artiste peintre afin qu'il anime un atelier autour de sa pratique. Nos recherches s'avérèrent longues et laborieuses mais finalement une peintre très enthousiaste nous fit part de son désir de se lancer dans cette aventure avec nous. Nous avons convenu avec elle qu'elle ferait partie intégrante du spectacle, s'inspirant des improvisations musicales des élèves pour peindre une toile et vice et versa.

Une semaine avant le début du stage, nous nous sommes rendu compte que nos objectifs artistiques et pédagogiques étaient très éloignés des siens. Il a fallu mettre un terme à notre collaboration. Cet événement eut un peu l'effet d'une bombe, nous contraignant à d'autres recherches infructueuses de peintres sur Nantes. Finalement nous avons choisi de « réajuster le tir » en nous passant de peintre pour notre stage. La modification de certains ateliers et du concert de clôture fut nécessaire mais nous souhaitons malgré tout garder la peinture du fait de la communication que nous avons fait autour du projet.

1- Objectifs

a- Paramètres du son

Dans une perspective de redécouverte de leur instrument, les élèves ont été tout d'abord sensibilisés à différents paramètres constitutifs du son sous forme de quatre ateliers.

Atelier ambitus :

Les élèves sont placés dos à dos et nous choisissons un leader qui improvise dans le grave ou l'aigu de son instrument. Les autres élèves, à l'écoute doivent jouer dans un ambitus identique sur leur propre instrument. Cela suscite des questions chez les stagiaires du fait que l'aigu et le grave d'un instrument dépendent de celui-ci.

Cet exercice est ensuite réalisé sans leader, chaque élève choisissant de changer d'ambitus à sa guise. Cela fait donc appel à leur capacité d'écoute afin qu'ils évoluent ensemble dans le même ambitus au même moment. La suite de l'exercice, mobilisant les mêmes capacités d'écoute, consiste à faire strictement l'inverse de ce que fait son voisin, donc jouer dans un ambitus opposé. Enfin, nous avons inclus l'idée de forme à cet atelier de la façon suivante :

- Jouer très longtemps dans les graves.
- Jouer très peu de temps dans l'aigu.
- Jouer très peu de temps dans le grave.
- Jouer très longtemps dans l'aigu.

Ainsi, au sein d'un cadre imposé, ils pouvaient trouver un espace de liberté en changeant d'ambitus lorsqu'ils le souhaitaient

Atelier durée :

Cet atelier avait pour but de sensibiliser les élèves aux nappes et à « l'espace sonore ». Nous avons mis en place plusieurs jeux au sein de cet atelier, puis une forme reprenant les éléments abordés.

Dans un premier temps, les stagiaires devaient, selon les capacités de leur instrument, tenter de jouer la note la plus longue possible. Ensuite, ils devaient chercher un timbre ou un mode de jeu leur permettant de jouer la note la plus courte. Puis, afin de créer des nappes sonores continues, nous sommes rentrés dans un jeu de relai de son.

A l'inverse, nous avons également joué avec l'« espace sonore » en essayant d'insérer des plages de silence plus ou moins longues entre des notes très courtes.

Enfin nous avons mis au point une forme en trois parties :

- Attaques très courtes avec l'espace sonore qui se réduit progressivement jusqu'à la partie B

- Nappes
- Nappe qui se désagrège progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des points sonores très espacés.

Atelier timbre :

Dans un premier temps, les élèves devaient expérimenter par eux-mêmes de façon collective toutes les possibilités sonores de leur instrument pour trouver des sons inhérents au bruitisme. Par la suite, pour fixer les choses nous faisons un récapitulatif et un classement par mode de jeu des sons. Puis nous disposons les élèves en cercle de façon à ce qu'ils ne puissent se voir. Suivait un jeu d'imitation du timbre joué par son voisin tout en allant au-delà de la différence des familles d'instrument (comment imiter l'attaque d'un violoncelle à la flute par exemple). Après nous avons répartis les sons entre sons harmoniques, bruits et sons timbrés. Un travail sur les attaques a également été fait. Enfin, nous avons travaillé autour d'une forme ABA tout en rajoutant des consignes de nuances pour les groupes les plus avancé :

A : sons timbrés

B : sons harmoniques

A : sons timbrés

Cet atelier nous a semblé primordial dans le progrès des élèves.

Atelier nuances :

Nous avons mis en place un atelier sur le travail des nuances, lié aux trois couleurs primaires. Nous disposons de trois cartons (un par couleur). Le bleu désignait la nuance « piano », le jaune, « mezzo forte » et le rouge, « forte ».

Dans un premier temps, tous les élèves improvisaient avec une dynamique correspondant à la couleur que l'intervenant montrait. Il fut intéressant de noter que les stagiaires associaient la nuance « forte » avec une certaine rapidité d'exécution instrumentale et inversement pour la nuance « piano ».

Ensuite les stagiaires ont été divisés en trois groupes et avec l'aide de l'un d'entre eux, nous dirigeons ces groupes en leur indiquant une couleur à suivre.

b- Développement de l'écoute

Dans l'idée d'accompagner les élèves vers une certaine forme d'autonomie, il était nécessaire de développer en eux l'écoute collective et l'écoute individuelle.

L'écoute collective a d'abord été favorisée dans le cadre de notre atelier de présentation individuelle à l'instrument. Chacun à son tour, les stagiaires improvisaient tandis que les autres écoutaient attentivement. Ensuite une discussion entre nous (les intervenants), l'improvisateur et les stagiaires s'orientait autour de ce que nous avons écouté. Chaque personne présente commentait ce qu'elle venait d'entendre et nous apportions conseils et autres suggestions. Nous avons pu noter une progression sensible de nos dix stagiaires entre le premier et le second jour du sage, car lors des présentations individuelles du 3 mars chacun a su réinvestir les éléments abordés la veille lors des trois ateliers sur les paramètres du son.

La capacité d'écoute collective a également été sollicitée lors du spectacle de clôture car nous avons mis en place des tuilages entre différents groupes de stagiaires répartis dans l'espace. Je développerais plus tard le déroulement du happening.

L'écoute individuelle prend du sens dans le cadre d'une improvisation collective et pousse les élèves à se demander quelle est leur place au sein du groupe et quelle impact ils leur jeu instrumental peut avoir sur l'ensemble.

c- Improviser avec ses yeux et ses oreilles

Comme dit précédemment, la peinture faisait partie intégrante de notre projet. Nous avons donc utilisé l'art pictural comme outil pour faire improviser nos stagiaires.

Dans un premier temps, nous avons, Marie-Anne, Bérange et moi improvisé dans un laps de temps de quinze minutes environ, pendant que les élèves, à l'aide des trois couleurs primaires donnaient libre cours à leur imagination. Il a été intéressant de noter que certains étaient dans une illustration collant de très près à

la musique tandis que d'autres décrivaient par la peinture ce que la musique inspirait à leur imaginaire.

Nous avons alors effectué tout un travail sur la partition graphique. Il s'agissait de mettre en place certains codes afin que les élèves, au sein d'un cadre établi, puissent trouver un espace de liberté. Plusieurs stagiaires volontaires ont prit la place de compositeur et ont, en temps réel, expliqué ce qu'ils souhaitaient entendre aux autres en s'appuyant sur leur propre partition graphique.

L'idée de partition graphique a également été abordée avec l'exemple des « Song Book » de John Cage dans le cadre d'un atelier.

Cette démarche résonne beaucoup en moi. Depuis plusieurs années je compose pour l'image et ce rapport visuel que les stagiaires pouvaient avoir avec l'improvisation musicale me semblait vraiment pertinent.

d- Ressenti corporel de la pulsation

Nous avions dans l'idée de mettre en place, dans le cadre d'un des tableaux du spectacle de clôture, une improvisation rythmique en percussions corporelles sur une carrure de quatre temps. Cette improvisation devait être soutenue par une polyrythmie (frappée contre une toile accrochée à un mur, cf. tableau 3 et dvd) elle aussi improvisée. Ce ne fut pas chose aisée. En effet, nous avons été confrontés à des difficultés d'écoute et d'arythmie, ce qui nous a amené à réduire la difficulté de notre proposition.

Finalement, chaque élève improvisait en percussion corporelle pendant que les autres frappaient un ostinato rythmique prédéfini.

2- Déroulement du stage

Notre stage s'est déroulé au centre musical de la Balinière à Rezé pendant trois jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Certains enfants mangeaient sur place à midi.

Mercredi 2 mars

09h00 – 09h45 : Présentation individuelle:

Chaque matinée commencera par une présentation individuelle instrumentale (improvisation). Cette présentation sera ensuite analysée par les autres élèves de sorte qu'ils puissent progresser ensemble.

09h45 – 10h45 : Partition graphique

Nous écrivons une partition graphique au tableau et demandons aux élèves de la jouer tous ensemble. Temps de discussion où le compositeur explique l'interprétation des graphiques. Chaque élément est travaillé en désignant à chaque fois un chef. Refaire avec la voix (transition tableau 2 improvisation vocale ?)

11h00 – 12h00: Prise de parole

Les professeurs alignés choisiront, quand ils le souhaiteront d'investir l'espace scénique pour y improviser. Cette improvisation peut être instrumentale. Tout le monde peint.

Tout le monde joue ce qu'il vient de peindre toujours avec le système d'entrée et de sortie.

Le déplacement dans l'espace aidera les élèves à trouver leur place au sein du groupe

14h00 – 16h20

Tessiture / Durée / Timbre

Trois groupes se déplacent d'ateliers en atelier chacun durant entre 40 et 45 minutes Chaque atelier à été précédemment décrit.

16h20-17h00 : Improvisation Corporelle

Les élèves sont en ligne et saut de part et d'autre de la corde (groupes de carrures différentes / tempo différents) Les élèves font un geste avec leur corps sur la pulsation. Nous travaillons avec une carrure de 4 temps (8 temps si ils y arrivent), ils improvisent chacun leur tour pendant 4 temps, corporellement puis rythmiquement

Jeudi 3 mars

09h00 - 09h45 : Présentation individuelle

09h45 - 10h45 : Improvisation corporelle

Les élèves sont en ligne. Ensemble, par binômes, ils placent un son dans la mesure à 4 temps avec un leader par binôme. Une fois l'ostinato installé, un des élèves souhaitant s'exprimer s'avancera vers le devant de la scène, plongera ses mains dans un pot de peinture et improvisera.

11h00 – 11h30 : Timbre / Tessiture / Durée / Tuilage

Travail sur la structure avec groupes définis / transition tableau 2

11h30 – 12h00 : Discussion, appropriation du projet, acheter le gouter

14h00 – 16h00 : Partition graphique peintes par eux avec des nuances

Étude de partition. Détermination du paramètre nuance :

Nuances sur pancartes de couleurs (1 de chaque couleur)

Complexification avec plusieurs groupes

Les élèves peignent une partition graphique

16h15 – 17h00 :

Filage en situation de spectacle

Installation de la salle complète (draps / chaises / bâches / toiles)

Vendredi 4 mars

09h00-10h00 : Improvisation Corporelle

10h00-10h45 : Improvisation à 15 / pulsation / marche et transition tableau 3

11h00-12h00 : Timbre / Tessiture / Durée / Tuilage

13h00-13h30 : Briefing / Filage à l'Italienne

13h30 – 14h00 : Installation finalisée

14h00 – 14h30 : Pause collective

14h30 – 15h00 : Accords des instruments / concentration / cercle d'énergie /
silence / respiration au sol

15h00-15h45 : Représentation publique

16h00 – 17h00 : Goûter

II Le spectacle : le happening

Notre réalisation artistique des élèves se présentait sous forme de happening. En effet, outre les élèves, chaque personne assistant à la représentation était libre de participer au spectacle. Cette prestation était organisée en trois tableaux dont voici une description. Précisons qu'ils étaient tous revêtis de combinaisons de peintre industriel.

Tableau 1

Nous avons spatialisé trois groupes correspondant chacun à un paramètre du son abordé lors du stage. Précisons que ces groupes sont complètement indépendants les uns des autres. En face de chacun d'eux, se trouve une toile blanche à côté de laquelle nous avons disposé des pinceaux et de la peinture afin que le public puisse peindre, inspiré par la musique des stagiaires.

Le groupe correspondant au paramètre « timbre » commence puis, un tuilage est fait avec le groupe « ambitus » et enfin le groupe « durée » termine le premier tableau.

Les trois groupes se rejoignent ensuite en se déplaçant dans l'espace tout en improvisant avec le mode de jeu « pizz »

Tableau 2

Tous les stagiaires se sont regroupés devant une grande toile et dans le silence, chacun à leur tour trois compositeurs vont peindre une partition graphique et des stagiaires volontaires l'interpréteront. Ensuite chaque élève se déplacera pour se mettre face au mur sur lequel un grand drap est accroché.

Tableau 3

Les élèves installent un ostinato rythmique en tapant sur le drap. Puis, tour à tour, les élèves se déplacent sur le devant de la scène, plongent leurs mains dans la peinture disposée sur une petite table, et improvisent en percussion corporelles afin de peindre leur combinaison. Enfin, ils retournent à l'ostinato sur le drap avec leurs mains pleines de peinture afin de « colorer » celui-ci.

CONCLUSION

Au-delà des difficultés d'organisation inhérentes à un tel projet, cette expérience de stage autour de l'improvisation instrumentale et picturale fut très formatrice sur le plan professionnel. Ainsi, ce stage est à renouveler en laissant éventuellement plus de place aux stagiaires notamment en ce qui concerne la création du spectacle. En effet, avant le début du stage, nous avons déjà planifié de façon assez précise le déroulement du happening, bien que certains réajustements et autres recadrages aient été nécessaires.

2 - 3 - 4 MARS 2011

Stage d'improvisation

*Musique
et
Peinture*

*École de musique
de Rezé*

Stage gratuit ouvert aux extérieurs

Tout instruments confondus

Niveaux : fin de 1er cycle - 2nd cycle

4 MARS 2011

*Musique
et
Peinture*

*Ecole de musique
de Rezé*

HAPPENING

Concert de cloture

Réalisation Artistique des stagiaires

15H00

salle Berio

Autorisation parentale pour les mineurs :

Madame, Monsieur, autorisons notre enfant à
participer au stage d'improvisation se déroulant au centre musical de la Balinière à
Rezé les 2, 3 et 4 Mars 2010.

Signature :

Personne à prévenir en cas d'urgence :

Nom :

Prénom :

Lien de parenté :

Numéro de téléphone :

Présentation du happening

Chers spectateurs,

Vous allez assister à une réalisation artistique de stagiaires ayant travaillé sur l'improvisation. Au cours de ce stage, nous avons sollicité leurs capacités de création et d'inventivité. Aux côtés de trois professeurs de musique, d'un artiste peintre et au travers d'un certain nombre d'ateliers, ils ont été amenés à explorer divers domaines artistiques, tantôt musicaux, tantôt picturaux.

Le happening auquel vous allez assister représente pour eux une expérience unique où l'investissement de chacun, y compris de vous-même, nourrira les propositions artistiques.

Dans un souci de bon déroulement de la représentation qui va suivre, nous vous invitons à couper vos téléphones portables et à suivre la fiche de route ci-dessous.

Merci et bon concert

Fiche de route

Chers spectateurs ... à vos pinceaux !!! Au cours de la première partie du concert, nous vous invitons à entrer dans la salle, vous promener, vous attarder, à tendre l'oreille et surtout à laisser libre cours à votre imagination.

Afin de ne pas perturber le déroulement du happening, nous vous demandons de vous déplacer le plus silencieusement possible.

La musique vous parle, vous inspire ???

Des pinceaux sont à votre disposition ... libre à vous de peindre ce qu'il vous passe par la tête...

Lorsque les élèves regagneront les chaises installées face à l'artiste peintre, nous vous prions de bien vouloir vous installer sur les gradins.

Fiche d'inscription

À retourner avant le 28 février 2010 à

Mlle Remond Marie Anne
43 quai Magellan
Bâtiment B
44000 Nantes

Nom :

Prénom :

Age :

Instrument :

Niveau :

Adresse complète :

Numéro de téléphone :

Adresse mail :@.....

As-tu déjà fais de l'improvisation ?

Oui

Non

Si oui, dans quel contexte ?

.....

.....