

RÉALISATION ARTISTIQUE AVEC LES ÉLÈVES

Il pleut des cordes...

Santoyo Moreleón
Rafael
Diplôme d'État
Professeur de Musique
Guitare

Formation Initiale
Promotion 2009 - 2011
Session juin 2011

Nous avons créé le projet « Il pleut des cordes » en collaboration avec Pauline Moratille et avec les élèves de guitare de l'École associative de Bouvron, *La Mi Note*.

Le projet.

Notre projet consistait à imaginer et à élaborer un spectacle avec les élèves en s'inspirant d'un extrait des *Métamorphoses* d'Ovide (l'histoire du Roi Midas) adapté par nos soins.

Justification.

Nous avons choisi de travailler sur les *Métamorphoses* d'Ovide avant tout parce que Pauline et moi partageons un goût pour la culture gréco-romaine antique. D'une manière plus personnelle, élaborer un projet à partir des *Métamorphoses* m'a semblé très intéressant d'un point de vue culturel et a fait écho à mes expériences en tant que musicien dans diverses représentations de tragédies grecques et à mon lien familial très fort avec la Grèce.

L'histoire du roi Midas est un fond commun patrimonial qui a traversé les siècles et qui touche encore un vaste public. Il nous semblait donc opportun d'aborder cet épisode avec les élèves de guitare. Nous avons choisis deux passages s'adaptant parfaitement à notre propos, l'utilisation d'un thème littéraire antique comme prétexte à la création d'un spectacle : l'histoire du roi Midas suivi du duel entre Pan et Apollon.

En ce qui me concerne, je ne connaissais pas la pratique du *sound painting*. Cette expérience était donc pour moi une manière d'apprendre en même temps que les enfants et avec eux. J'ai ainsi pu me rendre compte que le *sound painting* est un moyen très efficace pour initier les enfants au geste musical et à l'improvisation. En effet par son biais, notre travail de groupe a pris tout son sens et nous a permis d'aller au delà des signes établis pour créer le spectacle.

Les objectifs principaux.

Nos objectifs principaux ont été divers :

- la création d'un spectacle avec les enfants.
- développer la curiosité des enfants face à la création.
- encourager les enfants à l'improvisation.
- ressentir la responsabilité de groupe où chacun contribue à la création du spectacle et chacun fait partie indispensable du projet.
- développer la notion du chef dans un ensemble de musique.
- développer une écoute commune.

Objectifs secondaires.

Il s'agissait de s'approprier un texte de la littérature romaine antique (poésie épique) pour en faire un objet musical « contemporain » : être conscient de la transversalité des pratiques artistiques, qu'à partir d'un texte peut se créer un spectacle.

Mise en œuvre.

Nous avons encouragé, par le biais du *sound painting* adapté aux jeunes débutants, la découverte des différents modes de jeu : *pizzicatos* à la Bartók, jeux de percussion sur l'éclisse, sur la caisse, sur les mécaniques, jeu des harmoniques artificiels sur la douzième case, jeu *sul tasto* et *sul ponticello*, etc.

Il s'agissait de découvrir et intégrer des signes corporels du *Sound painting* pour la création et l'improvisation musicales ainsi que permettre l'invention de nouveaux signes.

Enfin, nous avons demandé des compositions de mélodies et de rythmes aux élèves à partir d'un extrait du texte des *Métamorphoses*.

Situation.

L'école associative La Mi Note est une petite structure qui offre des cours de piano, percussion, clarinette, guitare d'accompagnement et guitare, à Bouvron. Les cours de guitare ont lieu les samedis matin. Nous avons donc mis en place un atelier de 2h à la place des cours individuels de 30 minutes pendant 5 semaines de 9h30 à 11h30.

La présidente de l'association *La Mi Note*, Nathalie Morvant, a accueilli notre proposition avec plaisir et été très impliquée dans le projet car elle avait déjà eu des expériences positives les années précédentes avec d'autres projets du CEFEDM. Ainsi Mme Morvant nous a donné toutes les facilités pour mener à bien notre objectif. Elle nous a proposé la salle Polyvalente Félix Leclerc et a envoyé une note aux parents pour justifier l'intérêt de notre démarche. À la fin du spectacle Mme Morvant nous a demandé une copie de la captation vidéo du spectacle pour la distribuer aux élèves. C'est ainsi que nous avons décidé de créer un DVD du spectacle pour les enfants.

Les élèves.

Les élèves impliqués dans le projet étaient au nombre de huit, de sept à douze ans.

- *Emilie Lancelin*, 7 ans, est la plus jeune des élèves. Elle a un rythme différent d'apprentissage. Emilie commence à peine à lire.

- *Antonin Chotard*, 7 ans, a un caractère très doux et découvre avec goût la guitare.

- *Etienne Duclos*, 8 ans, est très timide et a une facilité pour jouer de la guitare.

- *Lisa Continant*, 9 ans, joue de la guitare depuis trois ans à l'école associative et aime se produire en public. Lisa est toujours très souriante et a une sœur plus grande qui fait du piano à l'association aussi.

- *Quentin Riand*, 9 ans, est un enfant hyperactif qui manque de patience pour le travail de détail. En revanche, il est très créatif et aime composer des morceaux. Quentin est un enfant très extraverti.

- *Loukas Herdvouet*, 9 ans, est un enfant très timide et peu sûr de lui. Il hésite beaucoup au moment de jouer.

- *Emma Couedel*, 10 ans, joue de la guitare depuis trois ans et a un caractère très affirmé. Elle est très curieuse et travailleuse et a aussi une sœur qui fait du piano à l'association.

- *Constance Cottet*, 12 ans, fait de la guitare depuis cinq ans mais semble avoir accumulé certaines lacunes (position faussée et connaissances élémentaires non acquises). Elle a deux sœurs qui jouent du piano à l'association. Elle fait aussi de la natation et participe régulièrement à des compétitions.

Lecture et explication du texte.

Avant de démarrer l'atelier nous avons demandé en préalable aux enfants de faire des recherches sur l'instrument lyre, l'écrivain Ovide, les dieux Apollon et Phébus, les *Métamorphoses*, le roi Midas et le faune Pan. Par la suite, nous leur avons demandé de lire l'épisode du roi Midas. Nous avons comparé les recherches et avons fait la lecture de notre adaptation simplifiée tout en définissant les personnages. Enfin nous leur avons distribué des extraits de notre adaptation afin qu'ils puissent s'approprier d'une partie de l'histoire et l'interpréter en musique.

Première approche du *sound painting*.

Dès la première séance Pauline nous a appris les gestes principaux du *sound painting*. Elle a proposé d'abord trois gestes :

- 1- **Tout le monde** = mains au dessus de la tête en forme de toit.
- 2- **Notes répétées** = geste long mimant le tracé d'une ligne.
- 3- **Départ** = un pas en avant tout en levant à l'horizontale les deux bras.

Sans pour autant négliger la technique instrumentale (alternance entre *m, i*), les enfants ont été captivés par cette nouvelle manière de créer la musique.

Pour finir la séquence, Pauline a proposé un autre geste :

- 4- **Arrêt** = comme si on tirait un rideau vers la gauche à l'aide des deux bras.

Nous avons tous essayé les premiers signes ensemble. Par la suite, Pauline a proposé les pêches (*pizz. Bartok*) :

- 5- **Pêches (*pizz. Bartok*)** = geste comme si on s'égouttait les mains, en s'avancant comme pour le départ.

Nous avons proposé de faire une séquence avec les deux modes de jeu, la consigne dorénavant était de ne pas faire deux fois la même chose pour les inciter à la créativité.

Un nouveau geste suivit :

6- **Volume** = on mime un « accordéon » avec les deux mains.

Nous avons demandé aux enfants, à ce stade du travail, de nous rappeler les gestes précédents. La première session s'est terminée avec les derniers gestes vus brièvement :

7- **Percussions** = mimer avec une main un joueur de djembé.

8- **Vitesse** = mimer un « moulin » avec les deux mains.

9- **Notes** = sol → rond en bas / si → rond au milieu / mi → rond en haut.

10- **1 par 1** = montrer gentiment du doigt en regardant dans les yeux.

Nos gestes.

Dès la deuxième séance, il s'est avéré nécessaire de rappeler l'ensemble des gestes de manière répétitive tout au long de la séance. Nous avons dû en créer d'autres uniquement pour nous faciliter le déroulement de l'atelier :

1. **Tiens toi droit** = Main droite faisant semblant de punir.

2. **Sors de scène** = Doigt pointant la personne et puis la sortie de la scène.

3. **Entre sur scène pour diriger** = Doigt pointant la personne et puis la scène.

Premier approche texte - musique.

À partir de la deuxième séance nous avons divisé les élèves en trois groupes plus ou moins homogènes pour faciliter la création :

Groupe 1 : Constance + Quentin + Loukas

Groupe 2 : Lisa + Etienne + Emilie

Groupe 3 : Emma + Antonin

Nous leur avons distribué des morceaux des extraits du texte avec comme consigne d'imaginer, en environ dix minutes, une petite mise en scène musicale. Il devait y avoir au moins une mélodie ou un rythme pendant la lecture du texte. Nous passions dans les groupes pour aider les enfants et enfin nous avons écrit au tableau leurs propositions.

Leurs premières idées étaient les suivantes :

Groupe 1 :

Il était une fois, quelque part en Grèce Antique, le dieu du vin et de la fête, nommé Bacchus, qui était malheureux de ne pas retrouver son père, Silène. Des paysans, au service du roi Midas, roi des Phrygiens, le trouvèrent sur le bord d'une route et l'amenèrent à leur souverain. Midas, reconnaissant le père de Bacchus, organisa une fête de dix jours et dix nuits en son honneur. Le dieu du vin, passant par là, aperçu son père, et se joignit à la fête pour célébrer leurs retrouvailles.

Loukas → Percussion

Quentin → 10 Pêches

Constance → Notes continues Mi si sol.

Leurs idées ont évolué ainsi (comme des pistes à développer pour le spectacle) :

Loukas → 3 groupes : Percussion / notes continues sur Mi / Pêches.

Quentin → 3 groupes : Pêche / Notes continues Si Sol / Percussion.

Constance → 3 groupes : 10 Pêches / Percussion / Notes continues Mi si sol.

Groupe 2 :

Afin de remercier Midas, le dieu Bacchus lui accorda un souhait. Le roi, qui n'était pas très intelligent, fit le souhait suivant :

« Fais que tout ce que je touche se transforme en or. »

Le dieu essaya de l'en dissuader, mais tint sa promesse et accorda à Midas ce qu'il demandait.

Le Roi, tout heureux de ce nouveau pouvoir, transforma en or tout ce qui lui tombait sous la main.

Étienne → Rythme deux croches noire.

Lisa → deux crescendo decrescendo avec mi si sol.

Emilie → Note aléatoire continue.

Leurs idées ont évolué ainsi (comme des pistes pour le spectacle) :

Étienne → Pêches mais plutôt libre.

Lisa → Pêches, notes continues et percussion.

Groupe 3 :

Malheureusement, quand vint l'heure du dîner, il dut se rendre à l'évidence : Bacchus avait raison. Ce don était une malédiction, car tout ce qu'il voulait avaler devenait également de l'or.

Souffrant de faim et de soif, il supplia le dieu de reprendre sa récompense. Pour cela, il dut se laver à la source d'une rivière, pour se laver de ce don maudit.

→ La mélodie.

Emma et Antonin (Groupe 3) ont trouvé la mélodie principale du spectacle (première guitare). La première version de la mélodie montait avec do dièse et descendait avec do bécarré. Nous avons proposé à Emma de faire la mélodie plutôt en majeur, c'est-à-dire avec do dièse tout le temps. Nous avons créé une deuxième mélodie qui servait de réponse à la première et qui pouvait être jouée au même temps aussi (guitare 2). Ainsi, Emma et Antonin ont trouvé le fil conducteur de la deuxième partie, le duel de Pan et d'Apollon.

→ Le rythme.

Emma a créé le rythme de l'entrée du spectacle. Elle jouait ce rythme en frappant dans l'éclisse de la guitare et enchaînait avec la mélodie qu'elle venait de composer avec Antonin. Nous avons décidé alors de garder ce rythme plutôt pour l'entrée du spectacle.

Le Duel

[Compositeur]

The image shows a musical score for a piece titled "Le Duel". It consists of four staves, each labeled "Guitare 1" through "Guitare 4" on the left. The music is written in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a common time signature (C). The score is divided into two main sections by a double bar line. The first section contains a rhythmic pattern of eighth notes, while the second section features a more melodic line with quarter and eighth notes. The notation includes various musical symbols such as stems, beams, and accidentals.

Le déroulement du spectacle.

A. Première partie : *Bachus et le Roi Midas*.

La première partie est fondée à partir des procédés du *sound painting*. Elle s'articule donc autour de huit interventions des enfants avec huit différents chefs. Chaque intervention est inspirée d'un passage de l'épisode du roi Midas tiré des *Métamorphoses* d'Ovide. Deux interludes sont enchâssés entre les interventions, improvisés par Pauline et moi, et accompagnés par les enfants. Nous avons divisé l'épisode du roi Midas en trois parties et en huit sous parties, de manière à ce qu'il corresponde au déroulement de la première partie du spectacle.

a. L'entrée sur scène (image de fond du mont Tmolus, dieu de la montagne).

L'entrée sur scène se fait à l'unisson au son du rythme trouvé par Emma et Antonin : noire, noire, deux croches, soupir, en tapant sur l'éclisse de la guitare, avec un pas à chaque blanche. Nous parcourons tous la scène –exceptée Pauline - et nous nous installons à nos chaises. L'assemblée continue de taper le rythme jusqu'à l'arrivée du premier chef, Loukas, qui se trouve à l'extérieur de la scène. À ce moment Pauline s'occupe des images, tandis que moi, je suis sur scène avec les élèves.

b. Les différents chefs et l'assemblée.

Loukas.

Le premier chef d'orchestre est Loukas, il choisit de diviser l'assemblée en trois groupes. Le groupe 1 effectue des notes longues sur les cordes de mi et de si, le groupe 2 des pêches, et le groupe 3 des percussions. Loukas prend un peu de temps avant de se lancer mais il réussit à dépasser sa timidité.

Quentin (image de fond du dieu Bacchus).

L'assemblée appelle son nouveau chef par le rythme deux noires, deux croches et soupir. Au moment où Quentin arrive, l'assemblée se tait. Quentin s'inspire à partir du texte :

Des paysans, au service du roi Midas, roi des Phrygiens, le trouvèrent sur le bord d'une route et l'amenèrent à leur souverain.

De la même manière que Loukas, Quentin divise l'assemblée en trois et demande les mêmes consignes : pêches, percussions et notes tenues. Quentin va un peu plus loin dans sa démarche et explore les changements de vitesse : il demande des *accelerando* à la guitare - percussion, il modifie les notes tenues mi et si pour mi, si, sol, au fur et à mesure qu'il dirige et ainsi il enrichit sa palette sonore.

Constance (image de fond du dieu Bacchus en pleine fête).

L'assemblée appelle à nouveau le chef (même rythme pour l'assemblée) et se tait quand Constance arrive.

Midas, reconnaissant le père de Bacchus, organisa une fête de dix jours et dix nuits en son honneur. Le dieu du vin, passant par là, aperçu son père, et se joignit à la fête pour célébrer leurs retrouvailles

Constance divise le groupe en trois. Ses consignes sont plus précises : notes tenues sur les cordes mi, si et sol de manière rapide. Des pêches très fortes, et les percussions avec un rythme précis : noir, noir, deux croches, soupir (le rythme de l'entrée sur scène). Pour représenter les dix jours de fête, elle propose

de faire dix pêches. Elle arrête groupe par groupe laissant le son continuer et s'éteindre peu à peu. Elle fait signe à Pauline pour entrer sur scène.

Le premier interlude : Pauline dirige.

Pour illustrer les retrouvailles de Bacchus et de son père, Pauline entre sur scène et dirige les élèves. Pour ma part, j'improvise sur le mode de la (mode éolien) en mi. Au moment de finir l'interlude nous changeons les rôles : je sors de la scène et m'occupe désormais des images. Pauline prend ma place dans l'assemblée.

Étienne.

Étienne divise l'assemblée en deux. Il s'inspire de l'extrait :

Afin de remercier Midas, le dieu Bacchus lui accorda un souhait. Le roi, qui n'était pas très intelligent, fit le souhait suivant : « Fais que tout ce que je touche se transforme en or. »

Étienne va au delà de ses propres consignes, il explore les modes de jeu, les nuances, les vitesses. Il demande au premier groupe de faire des notes tenues (si et mi) et au deuxième des pêches. Puis il demande d'accélérer les notes tenues et de jouer plus fort. Il change les percussions - guitare et leur fait jouer des notes tenues en sol. Puis il demande au deux groupes de jouer des notes tenues plus ou moins fort, plus ou moins rapide.

Émilie (image de fond d'une pomme d'or).

Émilie demande à l'assemblée de jouer les notes mi, si, sol. Émilie explore ainsi les nuances et les notes tenues.

Emma.

De la même manière qu'Émilie, Emma demande à l'assemblée d'abord de faire tous en même temps des notes tenues mi, si et sol, d'abord très fort et plus doucement par la suite. Elle essaie de diviser l'assemblée en trois au fur et à mesure que son interprétation avance : percussions, notes tenues, *forte piano*, lent rapide, plutôt rapide. Elle se sent à l'aise et a envie d'expérimenter, elle vit le

processus créateur. Emma arrête un groupe, laisse continuer les deux autres.
Emma essaie des pêches pour tout le monde :

Le roi, tout heureux de ce nouveau pouvoir, transforma en or tout ce qui lui tombait sous la main.

Deuxième interlude, dirigé par moi même.

Emma me fait signe et j'entre sur scène et dirige, Pauline improvise aussi sur le mode de la (mode éolien) en mi. Au moment de finir l'interlude nous changeons à nouveau les rôles : Pauline sort de scène et s'occupe des images. Je reprends ma place dans l'assemblée.

Antonin (image de fond de forêt).

Antonin demande à l'assemblée de jouer des pêches. Il expérimente ainsi avec un mode de jeu (*pizzicato* à la Bartok). Il s'inspire à partir de son texte :

Malheureusement, quand vint l'heure du dîner, il dut se rendre à l'évidence : Bacchus avait raison. Ce don était une malédiction, car tout ce qu'il voulait avaler devenait également de l'or.

Lisa.

Lisa divise l'assemblée en trois et lui donne des consignes très précises : note tenue sur mi, sol, si, des percussions rapides, des pêches. Elle demande par la suite à toute l'assemblée de jouer plus vite, plus fort, puis plus doux. Elle a la responsabilité de finir la première partie. Elle doit donc faire sortir un par un les guitaristes de la scène une fois qu'elle a fini. Elle a d'abord hésité un peu mais elle s'est reprise et a fait sortir tout le monde.

Intermède.

Pendant le noir, Constance et moi avons la responsabilité de préparer la scène pour la deuxième partie : ranger les chaises, placer les repose-pied. En attendant, les enfant murmurent en coulisses les mots : Pan, Apollon, Tmolus, lyre, montagne, Midas, lyre, duel.

B. Deuxième partie : *le duel entre Pan et Apollon.*

a) L'élaboration.

Nous avons voulu représenter le duel de Pan et d'Apollon en opposant deux équipes de guitaristes. Chacune joue à tour de rôle et un juge consulte avec ses collègues pour valider leurs qualités. Après plusieurs tests, le juge affirme que les deux équipes sont aussi braves et courageuses.

Nous avons choisi la mélodie composée par Emma et Antonin comme territoire commun dans cette deuxième partie. Nous avons ajouté une deuxième

voix et des basses pour l'enrichir. Les enfants à leur tour nous ont proposé le rythme de la mélodie : noire, deux croches, pour finir le spectacle.

Nous avons choisi les guitaristes les plus avancés pour représenter Pan et Apollon : guitares 1 Emma et Lisa, guitares 2 Constance et Étienne.

Nous nous sommes rendus compte que si nous donnions plus de responsabilités aux enfants, leur investissement était plus marqué. C'est pour que nous avons nommé Quentin comme juge principal. Quentin a été très turbulent pendant les séances de préparation mais dès lors qu'il a été choisi pour être juge, il a changé son comportement.

Émilie, Antonin, les plus jeunes, formaient le jury accompagné de Loukas, Pauline et moi. Nous étions respectivement Tmolus et Midas.

b) Le déroulement.

Le jury entre suivi par les guitares 1 et les guitares 2 ainsi que de Tmolus et Midas. Quentin désigne les guitares 1, elles jouent uniquement les basses de la mélodie en blanches. Il désigne par la suite les guitares 2 qui jouent à leur tour. Le juge s'assoit dos au public, face au jury qui délibère en faisant des bruitages avec les guitares. Il se tourne vers les concurrents et donne le point (jingle harmonique) aux guitares 2.

Quentin désigne les guitares 2 puis les guitares 1, qui jouent les basses mais en rythme cette fois-ci. Il donne maintenant un point aux guitares 1.

Quentin désigne les guitares 1 puis les guitares 2, elles jouent la mélodie. Le jury montre une délibération enthousiaste et octroie un point aux deux guitares. Finalement, il demande aux guitares 1 et 2 de jouer ensemble.

Pour fêter la fin du duel le jury joue avec les concurrents, nous jouons les basses et la mélodie, les petits font la percussion. Tout le monde se lève et part en marchant en tapant le rythme de la mélodie sur la guitare.

Bilan du spectacle.

Le spectacle a été reçu chaleureusement par les parents des élèves. Les parents de Quentin étaient très surpris de voir que Quentin avait réussi à s'investir dans un projet. Les parents d'Antonin m'ont confié qu'après le

spectacle Antonin commençait à travailler par lui-même sa guitare. La mère d'Étienne estime que ça lui a fait beaucoup de bien de se confronter à une situation artistique face au public à cause de sa timidité. Nathalie Morvant nous a réitéré à la fin du spectacle sa confiance dans les projets du CEFEDM et estime que jusqu'à présent ils ont tous été très enrichissants pour les élèves de La Mi Note et pour le rayonnement de l'association.

Quant aux élèves, je suis particulièrement satisfait du résultat de Quentin, Clémence, Emma, Étienne et Lisa qui ont réussi à interpréter des petits moments musicaux. Loukas et Étienne ont su, quant à eux, surpasser leur timidité et nos très jeunes guitaristes Antonin et Emilie ont joué le jeu avec tout le monde, ce qui est là aussi très satisfaisant.

Date, lieu, horaire.

Le spectacle a eu lieu le jeudi 24 février, dans la salle polyvalente Félix Leclerc à Bouvron.

Il pleut des cordes

Un spectacle autour de la guitare, inspiré d'un extrait des Métamorphoses d'Ovide, créé et réalisé par les élèves de guitare de l'association « La mi note », encadrés par Rafael Santoyo et Pauline Moratille.

Guitaristes:

Emma Couedel

Loukas Hervouet

Lisa Continant

Quentin Riand

Constance Cottet

Etienne Duclos

Emilie Lancelin

Antonin Chotard

Merci aux enfants pour leur investissement, ainsi qu'aux parents. Merci à Nathalie Morvan et à l'association « La Mi Note » de nous avoir permis de mener à bien notre projet.