

MEMOIRES DE GUERRE, ESPOIR DE PAIX
QUELQUES PISTES EN EDUCATION MUSICALE

ECOUTER

La guerre est un sujet qui influence bien souvent les artistes et ce thème est particulièrement présent dans le monde de la musique. Ces artistes s'engagent, de différentes manières, mais toujours pour s'exprimer, faire passer des messages.

« **Different trains** » de Steve Reich en est une première illustration, composée en mémoire des déportés convoyés dans les trains vers les camps de concentration.

<https://www.youtube.com/watch?v=CSPW9ITN6oQ>

Les soldats ont aussi usé de la musique pour contester, suite aux lourdes pertes subies lors de l'offensive du chemin des Dames menée à l'initiative du général Nivelle en 1917, pour témoigner de leur lassitude. Ils entonnaient tous la Chanson de Craonne, malgré l'interdiction du commandant

<https://www.youtube.com/watch?v=BXnmRSb>

Le pianiste autrichien Paul Wittgenstein fut gravement blessé sur le front russe durant la Première Guerre Mondiale. On l'amputa alors de son bras droit, brisant sa carrière musicale. Le célèbre compositeur français Maurice Ravel (1875 - 1937), sensible à la situation de ce pianiste, entreprit de composer, dans la période 1929 - 1931, un incroyable et improbable *Concerto pour la main gauche*.

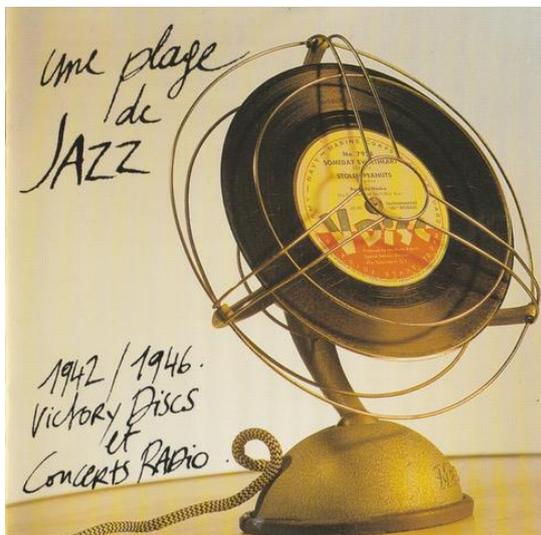
<https://www.youtube.com/watch?v=LYJcbBpUIPs>

Le jazz, le swing et les Victory – Discs

En juin 1941, le Capitaine Howard Bronson a l'idée d'envoyer des disques de musique aux militaires afin de leur remonter le moral et de leur rappeler que les Etats-Unis ne les oubliaient pas. Pour ce faire, trois grands labels, RCA, Columbia et Decca sont invités à fournir gratuitement à l'armée des enregistrements inédits de leur stars. Le 1er juin 1943, le premier V-Disc de l'histoire est pressé par le label RCA à Camden dans le New Jersey puis ce disque est envoyé au front.

<https://www.youtube.com/watch?v=KfgSRbApVo>

Ecouter le jazz : Des fiches d'écoute sur Prim14 :

Un rallye/écoute, l'histoire du jazz, ses instruments, ses musiciens, mais aussi des pistes en littérature de jeunesse... Retrouvez toutes les ressources Jazz sur Prim14 :

<https://prim14.ac-normandie.fr/escales-jazz>

Les exemples sont nombreux. L'art est puissant et engagé. Dans ce document, nous vous proposons différentes démarches pour permettre aux élèves de s'engager à leur tour, de laisser s'exprimer leur sensibilité et leur créativité en réalisant une création sonore, qu'elle soit instrumentale, vocale, numérique... dans le cadre du projet départemental « **Mémoires de guerre, espoir de paix** ».

CHANTER

- Chanter des chants ayant pour thématique la guerre ou la paix. Nous pouvons vous proposer un certain nombre de chants sur ce thème, plutôt orientés pour les cycles 2 et 3.
- Chanter des chants correspondants à la période de la seconde guerre mondiale et au débarquement de Normandie. Deux types de répertoires sont alors possible. Des chants de l'époque, notamment en anglais, mais aussi des chants utilisant le jazz, et en particulier le swing. Le débarquement a été en effet l'occasion d'importer massivement cette musique venue des USA, notamment grâce aux « V-Discs »

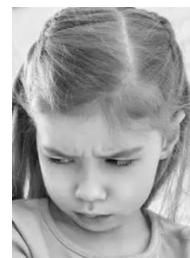
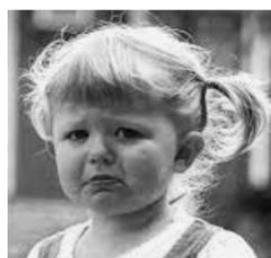

Contactez les conseillers pédagogiques en éducation musicale pour accéder au répertoire. Nous pouvons aussi vous aider à constituer un répertoire de chants adaptés à vos élèves en fonction du thème choisi.

CREER DES PAYSAGES SONORES

DEMARCHE

La guerre, la paix...Ce sont avant toutes choses des émotions, qui relèvent de la sensibilité de chacun. Pourquoi ne pas créer une ambiance sonore à partir d'émotions telles que la tristesse, l'anxiété, l'attente, la colère, ou au contraire la joie..

1ère étape : Écoute et recherche de sonorités

1. Faire écouter les sons du paysage que l'on veut reproduire (chaque lieu ou chaque moment de la journée comporte des bruits propres). Cette écoute peut se faire *in situ*, mais aussi se faire à partir d'enregistrements, d'extraits de films ou de pièces radiophoniques...
2. Lister ce qu'on a entendu de manière précise :
 - Perceptions : source, situation du son dans l'espace, déplacements, intensité
 - Tris et classements de sons : par exemple, dans la forêt : sons continus (vent, eau), mélodiques (oiseaux), rythmiques (petits animaux pssst/crcr/frfr), émergences (oiseaux)...
 - Caractérisation : qu'est-ce qui varie ? (trouver les évolutions dans les paramètres : intensité, timbre, durée, hauteur)
3. Chercher à imiter les sons entendus avec des corps sonores divers (petites percussions, voix, corps, matériel de récupération...). Penser à les caractériser d'un point de vue sonore pour en faire de véritables objets musicaux.

2ème étape : Création du paysage sonore

1. Choix des idées sonores (événements ou éléments à sonoriser)
2. Recherche dans la « banque de sons » constituée lors des séances précédentes
Puiser dans la banque de sons (choix des matériaux appropriés / gestes correspondants / nuances d'interprétation), trier et argumenter ses choix.
3. Choix de la forme de jeu
Structurer la pièce musicale à partir des formules de chacun.
Il s'agit d'associer, d'organiser ces formules et de choisir des formes de jeu possible : dialogues, superpositions, alternances, répétitions, ruptures (silences ou événement sonore inattendu),
4. On constitue ainsi un corps (développement à partir d'une ou plusieurs idées musicales). Puis on choisit comment introduire et conclure la pièce.
5. Enrichissement des productions par l'écoute d'autres sources sonores.
Exemple : Écoute de musique descriptive (œuvre musicale contenant un certain nombre d'éléments extra-musicaux — chant d'oiseaux, bataille, phénomènes atmosphériques, cris et bruits divers, réels ou imaginaires, — traduits ou transposés dans le langage musical au moyen d'une imitation plus ou moins réaliste).

DEMARCHE

1ère étape : Recherche des sonorités évoquées

1. Lecture d'image : analyser et lister ce que l'on voit, ce que l'on ressent.
2. Rechercher des sons, des sonorités qui pourraient évoquer les éléments visuels listés
3. Penser à les caractériser d'un point de vue sonore (intensité, hauteur, durée, timbre...) pour en faire de véritables objets musicaux.

Pablo (1881-1973), *La Joie de vivre*, octobre 1946, Antibes, lin sur fibrociment, 120x250 cm, Antibes, musée Picasso.

2ème étape : création du paysage sonore

Identique à la démarche de création précédente

DEMARCHE

La démarche reste sensiblement la même que pour une œuvre plastique.

1ère étape : Recherche des sonorités évoquées

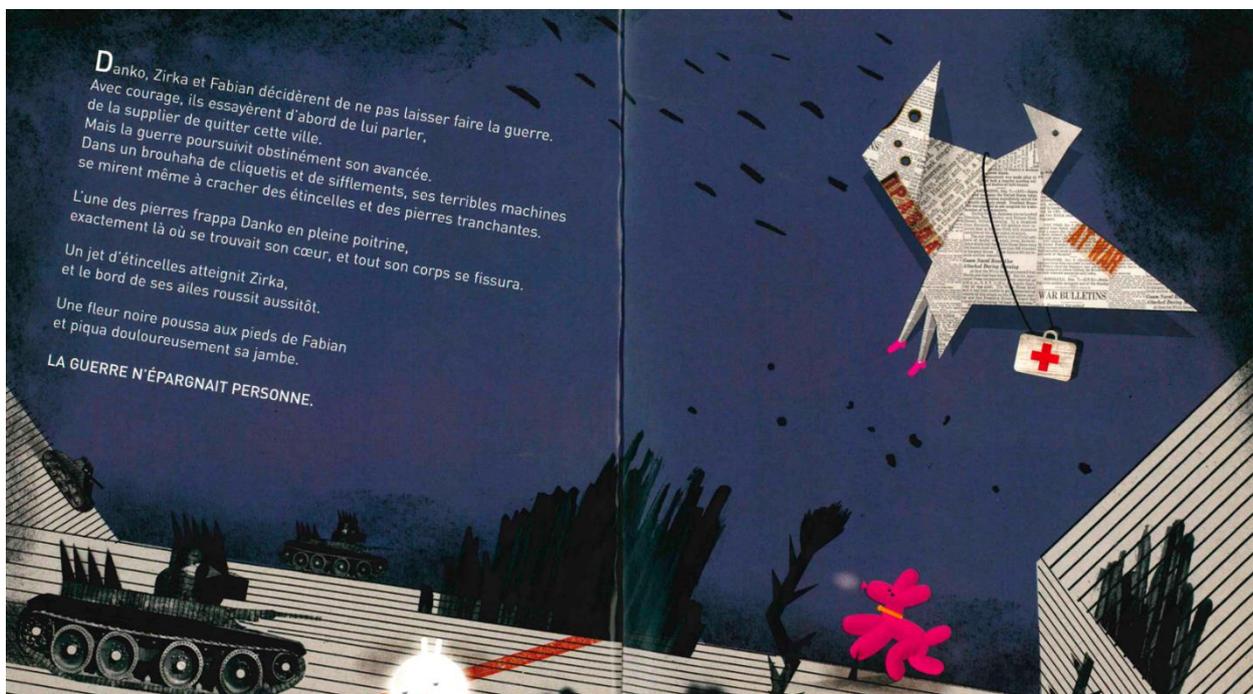
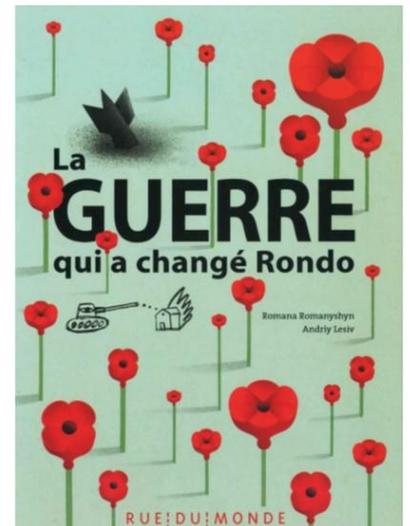
1. Lecture du texte : Repérer les mots et vocabulaire pouvant servir de support à une sonorisation. Vocabulaire évoquant des bruits, des sons, des gestes ou des termes musicaux : (gratter, crier, sonner, souffle, grave, aigu...)
Exemple : La guerre qui a changé Rondo

2. Analyse des illustrations : (voir paragraphe précédent).
3. Rechercher des sons qui pourraient évoquer les éléments listés

Penser à les caractériser d'un point de vue sonore (intensité, hauteur, durée, timbre...) pour en faire de véritables objets musicaux.

2ème étape : création du paysage sonore

Identique à la démarche de création habituelle.

DIRE DES TEXTES, DES POESIES...

Une autre façon de donner une dimension sonore à un texte est la mise en voix. Dire ou lire des mots, un énoncé, un texte court, une poésie en utilisant de multiples variations pour en faire un objet de création sonore

Quelques pistes :

A. JOUER AVEC SA PROPRE VOIX

La hauteur

- Jouer sur la mélodie de phrase dite à des hauteurs différentes, en montant, en descendant, en alternant...
- La durée (tempo, vitesse de diction)
- Dire avec précipitation, avec lenteur, inclure des silences, ralentir, accélérer...
- Étirement : chaque syllabe est étirée ou ralentie avec des hauteurs « glissantes » sur le ralenti ou l'étirement
- Dire sur une pulsation, un rythme

L'intensité :

- Dire en chuchotant, dire fort (piano, forte)
- Jouer sur les nuances : dire comme quelqu'un qui s'éloigne (decrescendo), comme quelqu'un qui s'approche (crescendo)
- Dire fort et lentement, fort et rapidement, piano et lentement (confidence), piano et rapidement...

Le timbre :

- Dire en parlant du nez,
- Avec la bouche en avant,
- Avec la gorge,
- En jouant sur des déformations de prononciation (à la manière d'un bébé, en zozotant, avec la voix « enrhubée », en chuintant, à la manière d'un chat...

Les « sentiments » :

- Coléreux, offusqué, furieux, énervé, impatient, triste, ennuyé, vexé, rêveur, songeur, lointain, absent, séducteur, joyeux, surpris...

B. JOUER AUSSI AVEC CELLE DES AUTRES

Lecture en relais Lecture en décalage : en canon, en écho... Chœur à plusieurs voix :

- Dire un texte sur une trame sonore établie par un groupe (ostinato, son tenu...)
- Dire le texte en plusieurs groupes. Par exemple : un groupe chuchoté, un groupe avec des étirements de syllabes, un groupe avec précipitations
- Dire le texte en accumulant petit à petit le nombre de récitants
- Utiliser les départs simultanés, décalés, les silences,
- Dire sur tempi différents
- Dire sur des rythmes différents
- Dire sur une pulsation commune, interioriser certaines syllabes, n'en prononcer que quelques-unes.

AVEC DES OUTILS NUMERIQUES : ENREGISTRER, MODIFIER, ORGANISER...

Les outils numériques peuvent permettre de réaliser des créations sonores : mélanger des sons enregistrés, des textes d'origines diverses, mais aussi modifier et transformer les sons de différentes façons.

OUTILS

Plusieurs logiciels sont proposés pour l'édition, le traitement et l'enregistrement de la voix et de la musique.

- Le logiciel gratuit le plus accessible est Audacity :
<https://www.audacityteam.org/download>
Il permet d'enregistrer et de superposer plusieurs enregistrements, de s'enregistrer sur une musique, d'ajouter ou de modifier des sons pour un montage sonore...
Plusieurs tutoriels existent, notamment sur ce site suisse :
https://www.educlasse.ch/activites/coursinfo/documents/Audacity_tutoriel.pdf

- Pour la création de musique, il existe plusieurs applications numériques dont une très complète sur Ipad : Garageband.

THEATRE - VIDEO

Jouer une pièce de théâtre en lien avec cette époque, créer des ambiances sonores sur certaines scènes afin de donner une autre dimension à la pièce. Pourquoi ne pas en écrire une ? Ou bien adapter un album (par exemple « l'agneau qui ne voulait pas être un mouton »).

- Créer un stop motion, le mettre en voix, le sonoriser...Écrire un scénario, ou bien adapter un album jeunesse.

N'hésitez pas à faire appel aux conseillers pédagogiques pour vous aider en cas de besoin à l'adresse suivante : [dsden14-cpd-musique@ac-normandie.fr](mailto:dsdn14-cpd-musique@ac-normandie.fr)

De nombreux documents sont disponibles sur PRIM 14 afin de vous aider sur la démarche de création sonore, le chant choral, l'écoute...

<https://prim14.ac-normandie.fr/education-musicale>

LA DEMARCHE DE CREATION EN EDUCATION MUSICALE

D'APRES LES TRAVAUX DE GUILFORD (1961)

SOLLICITATION	FOISONNEMENT	TRANSFORMATION	CHOIX	CONSTRUCTION	PRESENTATION
Inciter	Explorer Improviser	Enrichir Transformer	Combiner Organiser	Produire	Communiquer
<p>Mettre en jeu la créativité à l'aide d'inducteurs comme :</p> <ul style="list-style-type: none"> • des instruments • des matériaux • des idées prétextes • des jeux vocaux • des objets • des chants • des comptines • des musiques • des thèmes • des lieux • des documents visuels... 	<p>Trouver un maximum de propositions.</p>	<p>Transformer, nuancer les réponses en jouant sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les gestes sonores • les paramètres du son (timbre, hauteur, intensité, durée) • les procédés d'organisation des sons (superposition, imitation, alternance, opposition...) 	<p>Choisir parmi les sons, les gestes sonores, les procédés d'organisation, pour composer en lien avec les consignes données, le projet de communication.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organiser les sons individuellement et collectivement en respectant les choix effectués. • Rechercher la précision • Répéter pour mémoriser 	<p>Confronter au regard/à l'écoute de l'autre.</p>
Posture enseignant(e)	Posture enseignant(e)	Posture enseignant(e)	Posture enseignant(e)	Posture enseignant(e)	Posture enseignant(e)
<p>Invite à explorer, multiplie les propositions, les points d'accroche.</p>	<p>Recherche plutôt la multiplicité des réponses.</p>	<p>Recherche à affiner le geste musical, les caractéristiques sonores, l'organisation des sons.</p>	<p>Intervient pour mettre en lien, garantit la cohérence des choix.</p>	<p>Aide à la mise en lien des propositions dans un projet de production collective.</p>	<p>Valorise, met en valeur les productions.</p>