

Mise en jeu vocal et musical d'un poème

I. Mettre en musique un poème

Au-delà de trouver une musique déjà écrite à la passer en fond sonore ce n'est pas chose aisée et fréquente.

Certains compositeurs s'y sont pourtant essayés et il est intéressant de les écouter, d'analyser leur démarche pour ensuite créer à notre tour.

Il est important de mener parallèlement les deux axes suivants :

Nourrir son imaginaire

à partir d'écoutes diverses:

Jeux musicaux à partir d'un texte :

Georges Aperghis, Les Récitations

Maurice Ravel, Le Duo des chats

Cathy Berberian, Stripsody

Jean-Philippe Rameau, Le chœur des grenouilles, in Platée

Stimmung, Stockhausen

Musiques basées un « tapis sonore »

Ostinato, continuo

basse continue (musique baroque...)

rythmique (Boléro de Ravel...)

mélodique (Take Five de Brubeck...)

continuo (Pithoprakta, Xenakis)

Structures ou formes diverses

Fugue (Bach)

Canon (Frère Jacques)

Rondo (alternance couplet/refrain)

Concerto (alternance chœur/ soliste)

Répétitions, entrées labyrinthiques dans un texte

Exploration sur les possibilités de la voix

Georges Aperghis, Les Récitations

Cathy Berberian, Stripsody (à partir d'onomatopées)

Faire connaissance avec sa voix

La voix est utilisée toute la journée cependant elle n'est pas toujours explorée dans des registres inconnus ou en tout cas pas de façon toujours consciente. Dans la cour de récréation, on entend de nombreux essais (cris suraigus, variations de timbres etc.) correspondant à la situation de jeu en cours mais lorsqu'il est demandé de reproduire ces essais en classe, le sentiment de ridicule l'emporte et fait taire même les élèves les plus imaginatifs.

Il est donc important

-d'appivoiser sa propre voix et celle des autres

-de prendre conscience que des essais et des erreurs sont nécessaires pour maîtriser certaines techniques

-qu'une fois en confiance dans le groupe classe, on peut apporter aux autres et leur apporter.

On peut s'entraîner à jouer avec sa voix dans diverses situations

- histoires à bruiteer

-phrases à dire avec une expression tirée au sort

-phrases à dire avec une consigne concernant un paramètre musical ou une forme

II. Choisir une ou plusieurs contraintes pour produire

L'utilisation d'un enregistreur numérique est conseillée afin que les élèves puissent réécouter leurs productions et garder mémoire de ce qu'ils ont inventé. La mémoire auditive est en effet difficile à solliciter.

- A partir des paramètres du son

Intensité	Crescendo / decrescendo	De + en + fort, de – en - fort
	Piano, pianissimo	Doux
	Forte, mezzo forte, fortissimo	Fort, très fort
Hauteur	Grave / aigu Tessiture	Grave / aigu, haut / bas échelle des hauteurs possibles d'une voix ou d'un instrument
	Gamme	Des notes qui se suivent Ex : do, ré, mi, fa sol, la, si
	Accord, cluster	Notes jouées ensemble Accord parfait, ex : do-mi-sol-do (consonnant) Cluster notes au choix chantées ensemble (dissonant)
	Mélodie	Inventer une mélodie
Timbre	Timbre	Varié les couleurs de l'instrument, de la voix en variant les gestes, les impulsions... Inventer des timbres différents en imitant des personnages...
Durée	Staccato / legato	Notes détachées / Notes liées, attachées
	rythme	Frappé ou chanter sur la même note sur le rythme des syllabes du texte
	Pulsation	Pulsation
	Tempo	Vitesse rapide/lente

- **A partir d'expressions théâtrales (à choisir en fonction du niveau de la classe) Penser à ajouter systématiquement des gestes qui aident au lâcher-prise**

Agressif	Hyperactif	Calme	En colère
Amoureux	Anxieux	Sévère	En larmes
Rêveur	Méfiant	Energique	Pessimiste
Gourmand	Vantard	Charmeur	Heureux
Gai	Stressé	Humoristique	Triste
Rigide	Fier		

- **A partir de formes**

Unisson	Instruments ou voix jouant ensemble la même chose
Polyphonie	Instruments ou voix jouant ensemble mais pas la même chose
Canon	Mélodie <u>identique</u> jouée/chantée en décalé par des groupes différents
Entrée fuguée	Entrée décalée des instruments ou des voix
Trame sonore	<u>Sons continus</u> qui constituent un tapis sonore sur lequel vont venir s'ajouter des événements sonores brefs
Ostinato	Formule rythmique ou mélodique qui est répétée de façon obstinée tout au long du morceau et sur laquelle viennent se poser des éléments sonores plus brefs
Rondo	Alternance couplet/refrain (comme une chanson). Les couplets ne n'ont pas forcément des mélodies identiques
Concerto	Alternance d'une voix/d'un instrument soliste avec les voix/instruments du groupe.

- Interpréter un texte long avec une consigne

<p>Du grave à l'aigu Dire le texte en montant et descendant une gamme de notes</p>	<p>Cluster Dire le texte sur la même note mais une hauteur différente par personne</p>	<p>Vocalise Répéter la même mélodie en partant d'une note toujours plus aiguë</p>
<p>En colère, en riant etc.</p>	<p>Sous la forme d'une berceuse</p>	<p>En décomposant les syllabes</p>
<p>Ostinato vocal Installer une formule mélodique avec la voix, qui se répète sans fin</p>	<p>Ostinato rythmique Percussions corporelles Installer une formule rythmique avec des percussions corporelles, qui se répète sans fin</p>	<p>Canon Départ décalé</p>
<p>Rap Parlé-rythmé</p>	<p>Chanson enfantine</p>	

III. Passage à la création finale

Mettre en forme le poème entier en choisissant parmi toutes les productions celles qui conviennent le mieux en fonction de ce que l'on veut exprimer. On touche alors à l'expression personnelle et collective et aux choix esthétiques.

Ainsi il est possible de coller au texte ou de s'en échapper, d'exprimer le contraire des émotions suscitées par le texte ou en le traiter avec humour, ou ne dévoiler son sens qu'à la fin, de prévoir des passages contrastés (lent/rapide, aigu/grave etc.)

Il est possible aussi d'utiliser le logiciel Audacity qui permet d'associer des productions éparées au service d'une œuvre globale. Les élèves de Cycle III peuvent l'utiliser sans problème.

Des exemples sont en ligne sur le site de l'Inspection Académique : 1er degré, Musique, création