

musique : plurielles !

Dossier pédagogique

... Conter la musique

musique : plurielles ! présente des ateliers musicaux et des expositions- spectacles :

- ❑ **Vous avez dit primitifs ? Musique et instruments des premiers âges.**
  - ❑ **Du tronc d'arbre au laser.**
  - ❑ **Matière sonore, du geste à l'instrument.**
  - ❑ **Planète sonore.**

Intervenant : **Guy THEVENON**

Site : www.musiqueplurielles.com

Courriel : contact@musique-plurielles.com

Téléphone : 06 89 01 46 26 / 04 77 47 07 05

Adresse : 15 rue des Saules – 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

SOMMAIRE

Présentation.....	3
Vous avez dit primitifs ?.....	4
Du tronc d'arbre au laser.....	5
Matière sonore, du geste à l'instrument.....	6
Planète sonore.....	7
Les ateliers.....	8
L'intervenant.....	10
Annexe.....	11

Présentation

Riche d'une collection de plus de **1000 instruments et objets sonores**, Guy THEVENON, passionné par l'histoire de la musique depuis ses plus lointaines origines et par les différentes formes musicales du monde, a élaboré cette forme **d'exposition-spectacle** afin de raconter cette histoire et celle de l'instrument.

Tous les spectacles proposés ne visent qu'un seul objectif : la **découverte du monde de la musique** et des instruments par une approche originale et vivante.

Originale par les thèmes abordés et vivante car devant le public, le musicien raconte et joue des instruments au milieu d'un décor adapté au thème.

Ce spectacle appelle à l'imaginaire, à l'écoute, au plaisir sous une forme très didactique et pédagogique.

L'exposition-spectacle :

Les instruments de musique sont présentés selon un **classement organologique** spécifique.

Le classement organologique se base sur l'oscillateur, l'élément qui produit le son, puis le geste qui le met en vibration et la morphologie de l'instrument.

Lors du spectacle, Guy THEVENON ponctue son intervention **d'explications et d'anecdotes** et l'illustre par des **moments musicaux**.

Il propose 4 thèmes principaux :

- ❑ « **Vous avez dit primitifs ?** » présente les origines de la musique depuis l'aube de l'humanité jusqu'à l'ère du métal .
- ❑ « **Du tronc d'arbre au laser** » présente l'évolution des instruments dans le temps et l'espace selon le procédé de fabrication du son.
- ❑ « **Matière sonore, du geste à l'instrument** » présente les instruments de musique selon la matière qui les constitue.
- ❑ « **Planète sonore** » présente les instruments selon leur appartenance culturelle.

Quelques précisions :

- ❑ Le terme « **exposition-spectacle** » correspond à la présentation globale faite par Guy THEVENON.
- ❑ La **surface d'une exposition** ainsi que le **nombre d'instruments** présentés sont convenus avec l'organisateur, en fonction des moyens mis en œuvre et de la taille des locaux prévus à cet effet.
- ❑ Un « **parcours musical** », correspond à l'intervention de Guy Thevenon parmi les instruments présentés, afin d'en jouer, d'expliquer l'origine, l'usage et l'histoire selon la thématique d'exposition-spectacle choisie.
- ❑ Les expositions-spectacles peuvent être prolongées par des « **ateliers** » : travail réalisé avec un groupe d'élèves à partir d'instruments de musique ou d'objets « ordinaires », détournés de leur usage pour les transformer en instruments de musique (ex : bouteilles plastiques, récipients, tiges métalliques...)
- ❑ Les « expositions-spectacles ainsi que les ateliers sont **adaptés à l'âge des enfants**.

Vous avez dit primitifs ? Musique et instruments des premiers âges.

Public concerné : à partir de l'école primaire (peut s'adapter pour les grandes sections maternelles), collèges et lycées

Durée du spectacle : 60 mn

Thème, forme:

Présentation sous une forme didactique (jeu et explication) des **premiers objets sonores et instruments de musique** de l'être humain ainsi que du **rôle de la musique**.

Le regard se porte essentiellement sur la préhistoire, les débuts de l'humanité et ses manifestations sonores.

Décor et éléments de l'exposition-spectacle :

Les enfants sont assis devant un **espace de matières naturelles**, transformées en **objets sonores** par la main du musicien.

Les instruments de musique sont présentés selon la matière, le geste, le procédé sonore, la forme.

Le texte, outre des explications techniques et musicologiques, retrace les gestes quotidiens, une partie de la vie des hommes préhistoriques ou « primitifs », **le rôle du son et l'origine de la musique**.

Objectifs de l'exposition-spectacle :

L'humain apparaît au milieu de ce fantastique générateur de sons qu'est la nature. Il est lui-même source sonore.

Pour survivre et vivre dans ce monde, il affine ses sensations, dont **l'écoute de cette nature**. Les sons lui procurent de multiples impressions, des informations pratiques, mais aussi du plaisir.

Il apprend à utiliser et reproduire les sons à des fins utilitaires, à des buts rituels et sacrés et aussi pour explorer le monde des émotions, et affiner sa perception du monde.

« Vous avez dit primitifs ? » tient à montrer **le glissement de la musique "naturelle" à la musique humaine et ses implications**.

L'évolution de l'être humain l'amène à une maîtrise des éléments (la technique, l'outil, l'instrument de musique), à un accroissement de ses potentialités corporelles, le geste s'affine (le musicien), et à une perception plus aigüe de l'univers (la musique). Cette exposition-spectacle fait **revivre cette aventure**.

Intérêt pédagogique :

L'oreille actuelle habituée aux volumes importants, aux changements rapides, aux boutons qu'il suffit de tourner, à l'accumulation, la superposition des sons, entend de la musique partout, qu'elle le veuille ou non.

«Vous avez dit primitifs ?» permet **une approche du son naturel** des éléments avec ses caractéristiques propres: volume, intensité, timbre, ainsi qu'une **sensibilisation aux fines nuances**, aux **variations harmoniques**, d'où le parti pris de ne pas amplifier ces sons.

Il s'agit d'une **prise de conscience de l'environnement "naturel"**, de notre propre corps, de la portée du son, de son rôle, du besoin de l'être humain de manifester son existence, sa conscience, par une trace picturale comme par le sonore.

L'intérêt est d'offrir aux enfants:

- **l'envie de produire eux-mêmes de la musique** avec des gestes et objets sonores simples,
- **d'élaborer des instruments** faciles à réaliser, y compris avec des matériaux modernes de récupération.
- **d'exprimer, sans référence musicale, leur ressenti**.

Du tronc d'arbre au laser.

Public concerné : scolaire à partir de l'école maternelle, école primaire, collège et lycées.

Durée du spectacle : 60 mn

Thème, forme:

Présentée sous une forme didactique (jeu et explication), "Du tronc d'arbre au laser" conte **l'aventure de l'instrument et du musicien** au travers de l'évolution de **chaque principe de fabrication du son**.

Cette exposition-spectacle peut être adaptée à une thématique spécifique et extraire une famille d'instruments pour la développer.

Décor et éléments de l'exposition-spectacle :

Les enfants sont assis devant des espaces regroupant des « familles » d'instruments classés selon leurs modes de production du son quelque soit leur origine temporelle ou géographique.

Objectifs de l'exposition-spectacle :

L'instrument de musique est né d'un geste appliqué à une matière et sa forme. Objet naturel d'abord, brut puis transformé, l'instrument s'élabore au fil de l'évolution humaine, en liaison avec les progrès de la conscience et de la technologie.

La démarche pédagogique consiste à montrer comment l'être humain a su **produire un son en adaptant un geste sur un objet naturel**. Puis comment à partir de cet objet il a élaboré progressivement des instruments plus complexes. Les matériaux naturels se sont d'abord diversifiés, puis de nouveaux sont arrivés, terre cuite, métal, matière synthétique.

Les progrès technologiques ont permis le développement de l'instrument pour la qualité du son et sa manipulation. Ils ouvrent aussi d'autres horizons à l'être humain et ainsi celui-ci peut envisager d'autres possibilités sonores et demander encore plus de progrès techniques.

L'exposition-spectacle permet aussi **d'aborder la diversité d'une même famille d'instruments** et ses variantes en fonction des besoins d'une communauté et des cultures du monde.

Intérêt pédagogique :

Cette présentation organologique selon le **mode de création du son** et **l'illustration par le jeu musical** permet de suivre aisément l'évolution d'un type d'instrument depuis la préhistoire jusqu'aux instruments dit de «récupération» ou objets transformés actuels.

Ainsi de nombreuses histoires sont abordées, contées, dévoilées :

- ❑ Frottement des dents d'une mâchoire d'âne, d'un os, jusqu'au ressort d'une voiture ou d'une tige filetée en passant par le bol tibétain.
- ❑ Secouement du fruit du lotus, du haricot géant, jusqu'au pot de yaourt ou de crème après avoir parcouru les innombrables hochets du monde.
- ❑ Pincement d'une lamelle d'une pomme de pin qui devient boîte à musique en passant par la guimbarde, la crécelle et la senza africaine
- ❑ Transmission d'un message en frappant un tronc d'arbre, battement du cœur sur le tambour d'eau en calebasse, étonnante chanson des pierres, pour finir en musique contemporaine avec des plaques de four et objets métalliques, après avoir vibré au son des gongs asiatiques et dansé avec le balafon africain.
- ❑ Histoire de la liane de la forêt qui devient guitare électrique.
- ❑ Jeu sur une tige d'oignon ou de blé jusqu'à la trompette-théière en passant par le tiktiri du charmeur de serpents.

Matière sonore, du geste à l'instrument.

Public concerné : scolaire à partir de l'école maternelle, école primaire, collège et lycées.

Durée du spectacle : 60 mn

Thème, forme:

Présentée sous une forme didactique (jeu et explication), "Matière sonore du geste à l'instrument" aborde l'instrument de musique en fonction de la matière.

Matière naturelle d'abord, le minéral, le végétal (fibre, fruits et graines, bambou, bois), la matière d'origine animale, puis les matières transformées, la terre cuite, le métal et enfin la matière synthétique.

Cette exposition-spectacle peut être adaptée à une thématique spécifique et n'extraire qu'une matière pour la développer.

Décor et éléments de l'exposition-spectacle :

Les enfants sont assis devant des espaces illustrant chacun une matière avec les instruments correspondants quelque soit leur origine temporelle ou géographique.

Objectifs de l'exposition-spectacle :

Prendre conscience des matériaux constituant notre planète, du génie de l'être humain qui découvre, voilà quelques milliers d'années, tous les principes de fabrication du son et celui de l'électricité plus tard.

Comprendre comment un geste adapté à une matière et sa forme nous offre l'instrument de musique, en constante évolution.

Intérêt pédagogique :

Cette exposition-spectacle prend sa source à la formation du monde et de notre planète.

Elle conte l'histoire des éléments constituant la Terre, celle de l'être humain qui transforme ces éléments en outils et ne cesse de les perfectionner.

L'instrument de musique, outil de la musique illustre toute l'ingéniosité, la créativité de l'être humain pour satisfaire cette envie de produire des sons, de jongler avec eux afin d'explorer le monde invisible des sensations, des émotions.

Différentes notions sont abordées:

- ❑ les caractéristiques sonores de la matière.
- ❑ les principes fondamentaux de fabrication du son (vibration de la matière, résonance, modulation, ...) et leur évolution technologique.

Outre le regard sur la matière qui permet d'aborder des instruments rares, curieux et méconnus, l'intervention met l'accent sur l'importance du geste : frappe, entrechoc, secouement, pincement, frottement, souffle... ou comment un simple bâton pilonné deviendra la baguette du chef d'orchestre, comment le souffle sur une pierre creuse engendrera la flûte à conduit.

Cette intervention offre la possibilité de développer la propre créativité des élèves en leur montrant et en leur donnant l'envie de jouer et de construire facilement des instruments de musique.

Planète sonore.

Public concerné : scolaires à partir de l'école primaire, collèges et lycées

Durée du spectacle : 60 mn

Thème, forme:

Il s'agit d'un voyage à travers les instruments de musique traditionnels de notre planète, véritable tour du monde des cultures et civilisations.

Décor et éléments de l'exposition-spectacle :

Les espaces proposés correspondent chacun à un continent, une civilisation ou un pays.

Les instruments de musique représentent l'ensemble des familles instrumentales, des gestes musicaux, des matières sonores.

Ils sont issus aussi bien de musiques populaires, savantes que rituelles et illustrent l'évolution temporelle depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui.

L'exposition propose **différents espaces** tels que : l'Afrique "Noire" // le Proche-Orient // l'Afrique du Nord // l'Afghanistan // le Tibet // le Népal // l'Inde // la Chine et l'Extrême-Orient // les Îles du Pacifique et l'Australie // le continent américain // l'Europe et le monde occidental.

Cette exposition-spectacle peut présenter un ou plusieurs espaces.

Objectifs de l'exposition-spectacle :

Par sa décoration, cette exposition-spectacle s'attache à présenter l'environnement quotidien (objets d'art, usuels, tapis, tentures, masques ...) illustrant le contexte culturel de chaque pays.

"Planète sonore" plonge à travers l'espace-temps sur la longue route de l'humanité.

Histoire de l'instrument, du musicien, de la musique, prétexte à explorer le monde sonore, à approcher l'être humain dans son universalité.

Il s'agit d'un **voyage** aux nombreuses escales dans le temps et l'espace.

"**Planète sonore**" suscite le plaisir de l'écoute, celui de pénétrer la magie des civilisations lointaines, de découvrir quels sont les rôles, usages et places tenus par les instruments de musique à travers un vaste panorama des cultures du monde.

L'exposition-spectacle met l'accent sur:

- l'instrument: organologie, filiation et diffusion, rôle et place.
- la musique: forme, histoire et évolution et son aspect de langage universel.
- Les peuples, groupes ethniques et culturels : spécificité commune, influence et échange, déplacement et communication.

Cette **sensibilisation au monde sonore** permet d'**élargir la perception musicale des élèves**, afin qu'ils prennent conscience et soient plus aptes à vivre l'univers sonore actuel, tant dans son environnement que par le choix des musiques proposées par les sociétés traditionnelles et modernes.

Les ateliers

Public concerné : tous les âges depuis l'école maternelle.

Durée : de 1 à x jours

Jaige: 1 ou plusieurs classes (l'idéal est un travail par groupes plus restreints).

But: Découvrir l'instrument de musique et le geste musical par une participation active.

Ces ateliers peuvent être en lien ou pas avec les expositions-spectacles .

Objectifs pédagogiques:

- Développer l'oreille, l'écoute.
- Éveiller l'attention aux perceptions sonores et sensorielles.
- Prendre conscience de la portée du son, du silence.
- Écoute, reconnaissance, mémorisation et reproduction des sons.
- Sensibiliser aux différents paramètres d'un son: durée, intensité, timbre,...
- Développer l'envie et les moyens de s'exprimer, de participer.
- Développer l'expression, la créativité.
- Développer les capacités de concentration et d'improvisation.
- Respect de la règle.
- Écoute de soi et des autres, améliorer la confiance en soi, la relation à l'autre, la communication, prendre conscience du groupe, y trouver sa place.
- Découvrir le plaisir de jouer et d'élaborer une œuvre collective.

Moyens : Un large instrumentarium, fourni par l'intervenant, permet des associations gestes/instruments élémentaires, à la portée de tous.

La forme musicale prend effet par des associations de gestes, de musiciens/instruments, par l'imitation, par des ambiances sonores, par la polyphonie, la polyrythmie,... facilement accessibles.

Ces instruments vont de simples objets sonores en matière naturelle, (pierres, bois, fruits, graines, bambou, coquillages...), à des formes instrumentales plus élaborées, (bâtons de pluie, hochets, cloches, sifflets, trompes, racles, balafons...). Ils peuvent être aussi objets détournés ou de récupération, (tuyaux PVC, récipients divers en carton, plastique ou métal, barres et objets métalliques, bidons, tôle...)

Contenu : Cet atelier peut prendre de multiples formes selon le souhait de chacun.

Il peut être un simple moment de découverte, de jeux et/ou d'exercices, mais peut aussi avoir une autre dimension lors d'un concert final (spectacle de fin d'année par exemple).

L'œuvre ou les œuvres peuvent être enregistrées, servir de base à une activité danse ou conte, illustrer un film une lecture ou une pièce de théâtre...

Quelques propositions :

- **Illustration d'histoires**, créée par la classe ou proposée par l'intervenant: symbolisation sonore de personnages, de déplacements, d'ambiances diverses, de lieux... Cette intervention est particulièrement adaptée aux plus petits. Elle peut être liée à d'autres travaux de la classe, à un travail sur le conte mené conjointement.
- **Musique ou ambiance sonore** basée sur l'imitation, l'évocation d'un thème, d'une atmosphère choisie. De nombreux exemples sont possibles: jungle, animaux, éléments naturels (mer, vent...), ambiance "industrielle"...).
- **Élaboration d'une œuvre musicale collective** : Le but de cette création est de provoquer un geste/expression musical basé sur les possibilités et sensibilité de chacun. L'espace sonore ainsi ouvert est propre au groupe. Chacun a son propre instrument et joue seul ou en groupe sous la direction du chef d'orchestre. Tous les instruments et objets sonores peuvent être utilisés, permettant ainsi des associations originales et variées.

Des compositions proposées par l'intervenant peuvent servir de base. La forme musicale peut être fonction de la demande: choix d'un type d'instrument, (naturel, objet détourné, percussion...), d'une référence culturelle...

- **Création d'un spectacle musical et scénique**: les enfants sont à la fois acteurs et musiciens. Plusieurs réalisations aux thèmes variés peuvent être réalisées: histoires écrites par la classe, contes traditionnels, spectacles de marionnettes, spectacles sur les déchets et le recyclage ...
- **Jeux/exercices musicaux** : un vaste échantillon, proposé selon les possibilités et évolution de chacun permet d'amener aux techniques instrumentales et musicales, au jeu collectif ou individuel et d'atteindre plus particulièrement un ou des objectifs fixés (favoriser l'écoute, le dialogue, la création, l'expression...).

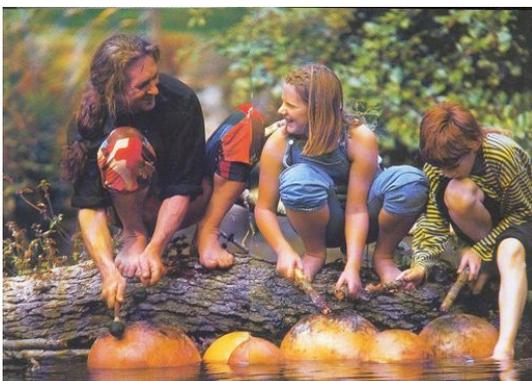
Cette intervention représente une **excellente initiation au monde musical**, elle ouvre et permet l'accès à d'autres types d'interventions.

Elle peut s'adresser particulièrement à des enfants en difficulté, (expérience déjà réalisée en pédopsychiatrie, en IEM, IMP, ADAPEI...)

Les pistes de travail sont nombreuses, Guy THEVENON propose des thèmes "**clé en main**" mais peut aussi répondre à une demande précise de l'école ou de l'enseignant.

L'intervention s'adresse aussi aux enseignants. Elle peut représenter un moyen d'accès aisé et ludique au monde sonore et musical, sans forcément avoir de compétences dites musicales.

L'instrumentarium choisi montre aussi qu'il peut être relativement **simple d'équiper une classe** ou une école de matières, d'objets sonores et d'instruments de musique facilement récupérables et peu onéreux.

L'intervenant

Guy THEVENON, **diplômé de musique électroacoustique**, apprend la musique dès son plus jeune âge en école de musique puis au conservatoire de St Etienne, il devient **musicothérapeute en pédopsychiatrie**.

Il participe à des formations musicales régionales ainsi qu'à des spectacles de théâtre et de contes.

Il entame, dès l'adolescence, une **collection d'instruments de musique** de toutes origines, souvent rapportés de voyages, et se passionne pour **la musicologie, l'ethnomusicologie** et l'origine de la musique.

Il élabore un instrumentarium précédant l'ère du métal et un second constitué d'objets « détournés ».

La collection compte aujourd'hui un millier de pièces.

Il propose des expositions d'instruments depuis 1979 qui deviennent «expositions-spectacles» pour plus de performance et d'originalité.

L'écoute et l'initiation à des formes de musiques autres, l'approche d'instruments aussi curieux que variés, a induit un jeu/jonglage avec les sons et la possibilité de moyens d'accès au monde sonore ludique, aisé et rare.

Plus de trois cent interventions ont déjà eu lieu :

- en milieu scolaire (de l'école maternelle à l'université),
- dans des musées (scientifiques, préhistoriques, des arts et traditions...),
- dans des conservatoires et écoles de musique,
- en centres culturels, musicaux.....,
- dans des théâtres,
- dans des festivals (scientifiques, musicaux, sur la nature, pour les enfants, ...),
- avec des mairies ou collectivités locales,
- en bibliothèques et médiathèque,
- ...

De nombreux ateliers ont été réalisés sur différents thèmes aussi bien pour les enfants que les adultes:

- en milieu scolaire depuis l'école maternelle aux lycées,
- en entreprises,
- en centres de loisirs,
- en centres pour handicapés,
- en crèches,
- ...

Guy THEVENON a déjà bénéficié de l'agrément de l'Éducation nationale et de celui de la DRAC.

Annexe

Le classement organologique

I - CORPS SOLIDE VIBRANT

A - Non susceptible de tension

1) par frappe

a) au sol: pilonnage: *danse sur terre battue, sur fosse, sabots, claquettes, pilon, bâton de rythme, txalaparta basque, ...*

b) directe avec mains ou baguettes :

- corps creux:
  - o os: *crânes*
  - o fruit: *tambour d'eau (calebasse), coco...*
  - o bois: *tambour à fente, tam-tam, wood-block, ...*
  - o bambou: *tambour à fente, tuyaux, anklung...*
  - o terre: *jaltarang (bols à riz), "cloches pot" ...*
  - o verre: *bouteilles, verres, saladiers, ...*
  - o métal: *tuyaux, bidons, cloches frappées, ...*
- corps pleins:
  - o bloc: *schiste, pièces métalliques, ...*
  - o lame: *xylophones, métalophones, ...*
  - o plaque: *lithophones, cymbales, gong, ...*
  - o tige: *tronc, triangle, carillon d'horloge, ...*

2) par entrechoc

a) de deux objets identiques: *mains, claves, castagnettes, cymbales,...*

b) de plusieurs objets par secouement / balancement:

- objets sur support: *sonnaillles, systres, tchékéré, tambourin-cymbale, ...*
- objets dans un récipient:
  - o hochets, maracas, bâton de pluie, ...
  - o grelots
  - o cloches
- objets suspendus: *chimes, carillon*

3) par grattement / frottement:

racles(*coquillage, pierre, bambou, bois, os, corne, calebasse, ...*), *bols tibétains, verres en cristal ....*

B - Flexibles

par pincement: *pomme de pin, senza, guimbardes, crécelles, boîtes à musique,...*

C - Susceptibles de tension

1) corde vibrante

- a) arc (frappe, pincement): *arc à bouche, berimbau, gopichant, pluriarc, ...*
- b) lyre: cordes pincées
- c) harpe: cordes pincées
- d) cithare:
  - cordes pincées: *walhila malgache, kanun arabe, clavecin, ...*
  - cordes frappées: *santur, piano, ...*
  - cordes frottées: *psaltérion, ...*
- e) luth:
  - cordes pincées: *ôud arabe, saz turc, sitar indien, guitare, ...*
  - cordes frottées (vièle): *kemantché, violon, saranghi indien, ...*

2) membrane vibrante

- a) par friction: "*tambours*" à *friction, cuica, ...*
- b) par frappe:
  - tambour en "cuvette" : *tablas (Inde, Maroc), timbales occidentales, ...*
  - tambour sur cadre: *bendir, tambourin, ...*
  - tambour cylindrique: *djembé, derbouka, congas, fûts de batterie, ...*
  - tambour à boules fouettantes: *damaru tibétain, ...*

II - AIR VIBRANT

A - par sillage: *fouet, rhombe, planchettes ronflantes, ...*

B - par frappe (compression): *gatham (cruche en terre), bambou, tube PVC, ...*

C - par envoi d'air

1) simple

- a) dans une cavité simple:
  - sifflets: pierres, graines, coquilles animales, coquillages, ...
  - flûtes de pan,
  - flûtes traversières,
  - naï,
  - kena.
- b) sur un biseau avec un conduit:
  - objets globulaires: sifflets, ocarinas, ...
  - tuyaux: flûtes à conduit, (ou à bec, à bloc) ...
- c) sur anche:
  - simple: *clarinettes,*
  - double: *hautbois,*
  - libre: *orgue à bouche, harmonica, accordéon, ...*

2) avec lèvres vibrantes: *didjeridu, trompes, trompettes, cors, ...*