

L'ART DES BRUITS

« La musique, c'est du bruit qui pense. » - Victor Hugo / *Fragments*

Œuvre de référence : *City Life* - (1995) de **Steve REICH** (1936-)

Œuvres complémentaires

Leçon Rigole – **Denis DUFOUR** (1997)

4'33 – **John CAGE** (1952)

Projet Musical

Chant + Création

Je Claque Des Doigts – **MADJO** (2010)

Chant accompagné en classe entière + claquements de doigts

Création d'un paysage sonore par groupes en accompagnement.

Création Paysage Sonore – Groupe n°

Timbres	Paramètres	Elève interprète

C1- Je claque des doigts
 Le décor s'écroule
 Il m'ennuie parfois
 Je le mets en boule
 Dans mon bagage
 Comme un vieux linge sale
 J'en change souvent
 Tout ça m'est bien égal

Ha ! Ha ! Ha Ha ! x4

C2- Je claque des doigts
 Mettez-vous à l'abris
 Abracadabra
 Les envies s'éparpillent
 Un jour après l'autre
 Je dérègle les tours
 La tête haute
 Je marche à rebours

Ha ! Ha ! Ha Ha ! x4

C3- Je claque des doigts
 Les pieds dans la boue
 Sans foi ni toi
 Le vide prend des coups
 Saut à l'élastique
 Le silence est vaincu
 Le temps se délite
 Un vertige funambule

Ha ! Ha ! Ha Ha ! x4

Auto-évaluation

	😊	😐	😞
Interprétation du chant en chœur (collectif)			
Interprétation avec accompagnement rythmique (collectif)			
Paysage sonore – choix des paramètres et des timbres (création de groupe)			
Paysage sonore – paramètres du son, rendu sonore (interprétation du groupe)			
Interprétation du chant – rythme, nuances, expressivité (individuel)			
Appréciation :	Note :		

1830 - Romantique

2000 - Contemporaine

1900 - Moderne

Définitions

Ostinato : motif rythmique ou mélodique répété en boucle tout au long d'un morceau.

Paramètres du son : La hauteur, la durée, l'intensité et le timbre.

Paysage Sonore : Sons et bruits naturels ou artificiels qui peuvent être imités, répétés, variés ou même inventés. Ils sont organisés de manière verticale et/ou horizontale dans le temps afin de recréer un environnement sonore réel ou surnaturel.

Musique concrète : Courant musical qui utilise des sons préenregistrés et permis par les techniques électroacoustiques (de l'enregistrement à l'invention de sons jusqu'à leur écoute via les haut-parleurs.) Pierre HENRY, John CAGE ou Denis DUFOUR appartiennent également à ce courant.

Hauteur : Fréquence du son (vibration de l'air). Un son peut être aigu, médium, ou grave. Plus l'air vibre vite, plus le son est aigu.

Durée : Longueur d'émission d'un son. Le son peut être court (bref), moyen ou long.

Intensité : Volume du son. On les appelle aussi nuances, et sont en musique désignés par des mots italiens. Doux (*piano*), moyennement fort (*mezzoforte*) ou fort (*forte*).

Timbre : identité du son. C'est le nom qu'on donne à un son pour le définir et le différencier d'un autre (exemple : violon, voix, sonnette, claquement de porte, frottement de table, miaulement, etc.)

Classe : 4ème

Nom et prénom :

- Expert (je connais, je sais faire sans hésitation)

- Amateur (j'ai encore des difficultés, je dois approfondir)

- Débutant (c'est à travailler en priorité)

<u>Domaines de compétences</u>	<u>Compétences évaluées</u> Je suis capable de :	<u>Socle commun</u>			
REALISER DES PROJETS D'INTERPRETATION ET DE CREATION (PROJET MUSICAL)	Je définis le projet, trouve les outils, et le réalise	Je sais concevoir, créer, réaliser			
	J'interprète et présente le projet devant la classe	Je comprends et je m'exprime en utilisant les langages des arts et du corps			
ECOUTER, COMPARER, CONSTRUIRE UNE CULTURE MUSICALE	J'analyse les œuvres en utilisant le vocabulaire adapté (Paramètres du son)	Je sais réfléchir et faire la part des choses			
EXPLORER, IMAGINER, CREER ET PRODUIRE	Je réutilise certains éléments d'une œuvre connue dans mon travail	Je sais concevoir, créer, réaliser			
	Mes propres expériences de création me permettent de commenter et comprendre celles des autres	Je sais exprimer ma sensibilité, donner mon opinion et respecter celle des autres			
ECHANGER, PARTAGER, ARGUMENTER ET PRODUIRE	Je sais faire la critique d'une musique en m'appuyant sur des éléments d'analyse	Je comprends et je m'exprime en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit			
	Je suis capable d'évaluer mon travail	Je sais organiser mon travail personnel			
Appréciation :					

Qu'avez-vous entendu dans cet extrait ? Après avoir échangé vos propositions en groupe, notez tous les éléments musicaux que vous avez identifié :

.....
.....

Petit rappel des quatre paramètres du son :

La Hauteur

Grave	Medium	Aigu
Ex:	Ex:	Ex:

L'intensité

Doux (Piano)	Moyennement fort (Mezzo forte)	Fort (Forte)

La durée

Court	Moyen	Long

Le timbre

Terme qui identifie chaque son, bruit, voix, instrument...

Le **paysage sonore** en musique (en anglais : **soundscape**) est un courant apparu dans les années 70 avec le compositeur **R. Murray SCHAFER**. Ce courant s'est surtout développé en **Amérique (USA et Canada)**, mais quelques compositeurs outre-Atlantique s'y sont aussi essayé comme **Denis DUFOUR**. Il a réalisé plusieurs albums dont celui où figure *Leçon rigole*, enregistré avec des classes de collège sur des textes écrits par les élèves sur les droits de l'enfant.

- 1- Quels éléments musicaux (timbres, etc.) a utilisé Denis DUFOUR pour créer son paysage sonore ?
- 2- Maintenant fermez les yeux et écoutez... Quels sons et bruits entendez-vous ou pourriez vous entendre dans la salle de classe ? Au collège ?
- 3- Quels autres sons et bruits pourriez-vous recréer ou imiter ?

Je suis capable de :			
Reconnaître les paramètres du son			
Reconnaître un paysage sonore			
Me concentrer sur la musique			

Pour préparer la prochaine étude :

- 1- Sur la page 1, placez l'œuvre étudiée sur la carte et sur la frise.
- 2- Choisissez un endroit où vous aimez passer du temps (extérieur, intérieur...), et analysez votre environnement sonore. Essayez d'identifier tous les sons et bruits !

.....
.....
.....

- 3- Selon vous, quelle est la différence entre un son et un bruit ?

.....
.....
.....

Menons l'enquête ! En observant et en analysant les différentes preuves et indices mis à votre disposition, vous allez tenter de savoir d'où provient le mystérieux paysage sonore reçu au collège... Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire en appliquant soigneusement la procédure suivante. Attention, il est possible que certains indices se trouvent dans votre cours. Vous entendrez les preuves plusieurs fois :

L'entraide et l'écoute attentive seront vos atouts majeurs lors de cette mission !!!

- 1 – Identifiez les timbres entendus parmi les indices et associez-les à la bonne preuve.
- 2 – Après concertation, émettez une première hypothèse pour identifier le type de lieu, d'environnement sonore :
.....
- 3 – Tentez à présent de reproduire le schéma de chaque preuve en dessinant les symboles correspondants aux timbres dans l'ordre chronologique pour voir se dessiner le paysage. Déduisez-en l'écriture musicale correspondante.

Indices :

 Ostinatos de piano et vibraphone	 Porte (claquement)	 Klaxon de voiture, sons courts, parfois répétés
 Freins pneumatiques de bus ou métro	 Voix parlée (« Check it out »)	 Longs accords d'orchestre
Ecriture horizontale : Les motifs mélodiques et rythmiques sont entendus séparément et sont décalés les uns par rapport aux autres.		Ecriture verticale : les différents sons sont entendus ensemble (simultanément), c'est-à-dire en homorythmie

	Preuve n°1	Preuve n°2
Timbres		
Schéma		
Ecriture		

4 – Vous n'avez toujours pas trouvé d'où provient le mystérieux enregistrement ? Vous disposez cependant d'une 3ème preuve avec de nouveaux timbres qui pourront sûrement vous aider. Après l'avoir écoutée, et observé les deux schémas en même temps, tentez à nouveau d'émettre une hypothèse sur la localisation précise de l'enregistrement.

.....

Alors, avez-vous résolu le mystère ? Il s'agit de :

Etude 3 – City Life – Steve REICH (1995)

Le paysage sonore entendu était donc « *Check it Out* », un extrait de l'œuvre *City Life* de **Steve REICH**. Il représente la vie mouvementée et trépidante de **New-York**.

Les sons utilisés sont ceux de la rue, enregistrés par le compositeur. Métro, claquements de porte, cri d'un vendeur en bas de Manhattan « *Check it out* », freins pneumatiques des bus et des métros, klaxon de voiture, dérapage...

Né à New-York en 1936, **Steve REICH** est l'un des plus grands compositeurs américains actuels.

Il est un représentant de la **musique répétitive** américaine, (courant très important de la musique savante américaine à partir des années 1960.)

Il s'agit surtout de **musique concrète** : courant musical qui utilise des sons préenregistrés (Pierre HENRY, John CAGE ou Denis DUFOR appartiennent également à ce courant)

L'œuvre utilise 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 , deux , 2 claviers échantillonneurs, un quintette à cordes (2 violons, 1 alto, 1 violoncelle, 1 contrebasse) et quelques percussions. Dans ses œuvres précédentes, **Steve REICH** utilisait des sons enregistrés sur bande magnétique (comme Pierre HENRY dans *Psychérock*). Pour *City Life*, il expérimente l'**échantillonneur** (*en anglais : sampler*). Les sons sont mis en mémoire dans un échantillonneur et ils sont ensuite joués sur scène grâce à un clavier, comme si c'étaient des instruments. **Les sons enregistrés de la ville sont d'ailleurs écrits sur la partition afin que l'instrumentiste utilisant l'échantillonneur sache exactement quand les exécuter.**

Echantillonneur et son clavier

Vibraphone

Mais que s'est-il passé ?

Fin de l'enquête : Écoutons maintenant le 5ème et dernier mouvement : « *Heavy Smoke* ». Tout au long de *City Life*, Steve REICH évoque la ville de New York, et son évolution vers une vie de plus en plus

1. Comment est l'atmosphère de ce paysage sonore comparé à « Check It Out » ?
2. Quel procédé utilisé dans « Check It Out » est de nouveau utilisé dans l'extrait ?
3. Utilisez vos compétences en anglais pour décoder les messages enregistrés dans l'extrait :

Heavy Smoke		Guns, knives or weapons on you ?	
Stand by		What were you doing ?	Short siren
It's full of smoke		Be careful	Long siren
Urgent		Where you go ?	Fire engine horns

4. Nous avons maintenant la date de la carte postale : le 26 février 1993. Mais que s'est-il passé à New-York ce jour-là ?

Votre hypothèse :	La réponse :

Je suis capable de :			
Analyser un paysage sonore			
Reconnaître un ostinato			
Répondre à la problématique			

Une dernière écoute avant la fin : **John CAGE – 4'33**