

Lucie Antunes présente Capitaine Serge

Vendredi 4 décembre – 10h et 14h15

Durée 40 min

CP-CE1-CE2-CM1-CM2

Dossier pédagogique réalisé par Régine Gauthier, professeure du service éducatif 1er degré

regine.gauthier1@ac-reims.fr

Contact Comète/Responsable des relations avec le jeune public et actions culturelles Nadia Hmouche

nhmouche@la-comète.fr

« Capitaine Serge »

Avec :

Franck Berthoux : modulaires, machines, traitement du son en temps réel, voix

Jean-Sylvain Le Gouic : synthétiseurs, voix, percussions

Lucie Antunes : vibraphone, marimba, batterie, percussions, voix, composition

A l'origine du spectacle « Serge »

Extrait du travail de Lucie Antunes <https://www.youtube.com/watch?v=VyePVBs1HJg>
<https://www.youtube.com/watch?v=7q09kq4HqtU>

Lucie Antunes a écrit un album qui s'appelle *Sergeï*, sorti en 2019. De cet album est né un concert du même nom, destiné aux scènes musiques actuelles et au monde de la nuit. *Sergeï* est un live sans scénographie, sans vidéos et sans paroles, pourtant, il raconte à travers la musique une histoire. L'univers sonore onirique fait voyager le public du début jusqu'à la fin du concert. L'instrumentarium sur le plateau est conséquent, instruments acoustiques (vibraphone, marimba, batterie, percussions) et électroniques (modulaires, machines, ordinateur, pédales d'effets et synthétiseurs) se mélangent et peuvent donner l'illusion au public d'être à l'intérieur d'un objet volant non identifié avec son cockpit, sa tour de contrôle et son capitaine. A l'allure originale et féérique, visuellement, ce live ouvre les portes à des histoires imaginaires.

Capitaine Serge est une adaptation pour les enfants de *Sergeï*. Contrairement à ce dernier, il pilote le jour.

Pour transformer *Sergeï* en *Capitaine Serge* et développer l'imaginaire que requiert cette musique, nous accentuons l'histoire grâce à une adaptation de la musique, un traitement des voix en temps réel, de la vidéo, une scénographie et des costumes.

Quelle musique ?

Lucie Antunes est percussionniste, elle compose une musique électro-acoustique, elle utilise des instruments acoustiques pour fabriquer une musique électronique. Pour se faire, elle prend ses principaux instruments, le vibraphone, le marimba, des percussions et une batterie, qu'elle transforme grâce à l'électronique, aux synthétiseurs, à des pédales d'effets, des triggers ou des logiciels.

Le résultat est une musique parfois plus savante ou complexe que la pop mais toujours dansante avec des textures nouvelles.

Le traitement du son en temps réel apporte une fabrication instantanée d'un son et une part d'improvisation au concert. Cette recherche de texture sonore s'apparente au travail de John Cage qui est cité durant le concert, sa voix est échantillonnée un très court moment.

D'où vient ce son ?

En concert, on ne distingue pas toujours chez les interprètes de machines, modulaires ou programmation, ce qu'ils font, « d'où vient ce son ? ». Nous allons re-construire ces musiques de telle sorte à ce que l'on associe un geste avec un son.

Il y a dans ce projet des instruments électroniques, la plupart du temps pilotés par Franck Berthoux de sa tour de contrôle. Il joue avec des modulaires, machines et logiciel sur ordinateur pour fabriquer de la matière sonore synthétique ou pour récupérer les informations sonores que Jean-Sylvain ou Lucie lui envoient afin de les traiter/transformer en temps réel. En tant que public, comme ce ne sont pas des instruments nécessitant des gestes amples, nous n'avons pas toujours conscience de qui fait quoi. Pour rendre ce projet aussi instructif que beau, Lucie reconstruit les morceaux de telle sorte que l'on associe le geste au son pour bien comprendre qui fait quoi et quelle est la place des machines dans la musique. La vidéo est là pour augmenter certains gestes. En effet, durant le concert des captations en temps réels se glissent à l'intérieur des projections grâce à une petite caméra connectée au vidéo projecteur (une go-pro sur le poignet de Franck et celui de Jean-Sylvain)

qui diffuse partiellement et en temps réel les mouvements qui nécessitent d'être accentués pour être associés à un son (lorsque l'on manipule un potentiomètre, cela ne se remarque presque pas tant le mouvement doit être fin et précis).

Comme les grands...

Le créneau dans lequel se place cette musique est souvent inaccessible pour les enfants. Pour un enfant, le plaisir d'être intégré dans un environnement d'adulte doit être grand. Ce projet leur permet de côtoyer, de manière éducative, le rock, l'électronique, le rap ou encore la pop qu'ils écoutent à la radio et de comprendre, sensiblement, les mécanismes et la fabrication d'un environnement musical qui leur est familier.

Intention scénographique et sonore

Par le placement des instruments et la position de nos postes sur scène, nous simulons l'intérieur d'un engin volant de même que nous simulons des situations à travers les sons et la musique qui pourraient avoir lieu pendant le vol, toujours à l'aide de sons acoustiques traités par des pédales d'effets ou logiciels. Quelques phrases, pour éclairer le contexte, peuvent parfois être intégrées dans la musique, lues et transformées. Les costumes aident également à contextualiser l'histoire. Enfin grâce à une création vidéo sur mesure pour ce concert, nous donnons l'illusion de mouvements, comme si le public et les musiciens étaient dans cette machine volante.

1. Rencontrer une œuvre : Le spectacle

Avant de voir le spectacle :

1. Travailler sur les familles d'instrument

A partir d'une vidéo :

<https://www.youtube.com/watch?v=ecX3ejG1eP0>

2. Faire la différence musique électronique et acoustique

Objectifs : - Savoir reconnaître la musique électronique et la musique acoustique ; - Savoir que le mélange des deux donne de la musique électroacoustique ; - Identifier et nommer des ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.

Morceau 1 : Ane Brun – Oh Love (0'00" à 1'06") <https://www.youtube.com/watch?v=1xiVhJu6Z1g>

Morceau 2 : Bob Sinclar – Love generation (extrait 1'03" puis chanson entière)

<https://www.youtube.com/watch?v=v0NSeysrDYw>

Faire écouter les 2 morceaux puis remplir une fiche d'analyse (Exemple)

Fiche d'analyse musicale n°

Compositeur : Ane Brun
Interprète : Ane Brun
Extrait de : Oh Love
Genre musical : Folk
Année d'enregistrement : 2011
Label : Complicated Game
Origine du compositeur : Norvège

Fiche d'analyse musicale n°

Compositeur : Bob Sinclar / Gary Pine
Interprète : Gary Pine
Extrait de : Love Generation
Genre musical : Musique électronique danse
(sous-genre house)
Année d'enregistrement : 2005
Label : Defected records
Origine du compositeur : France / Jamaïque

Instrument / Voix

Oh Love	Love Generation
Instrument : Guitare acoustique, violons Voix : 1 soliste femme, chœurs (féminines)	Instrument : Guitare acoustique, batterie Elements sonores : sonnerie, 'craquement' (46"), frottements aigus Eléments électroniques : chœurs, batterie, guitare sont des échantillons pris du réels et mis en boucle Voix : chœurs (masculins), 1 soliste homme

EMOTIONS RESSENTIES :

CA M'A DONNE ENVIE DE danser / pleurer / sauter / rire / dormir / fermer les yeux / dessiner....

Définir ensemble ce qu'est la musique acoustique et électro-acoustique

La musique acoustique n'emploie pas d'instruments électroniques modernes.

Si la musique électroacoustique recourt de plus en plus à des moyens automatisés de production sonore, comme les synthétiseurs, les sampleurs, les ordinateurs, etc., la musique acoustique, au contraire, se base sur l'emploi d'instruments de musique « classiques », qui peuvent fonctionner sans électricité (guitare, violons,...).

3. Ecouter un extrait de l'album support du spectacle

<https://www.youtube.com/watch?v=VyePVBs1HJg>

Après le spectacle :

Faire l'inventaire par des mots, des dessins... des émotions ressenties à la suite du spectacle et en faire une affiche mémoire.

Revenir sur le dispositif scénique : vidéo, inventaire des instruments utilisés (acoustiques et électroniques), Comment sont traités les voix ? Distorsion des sons ?

Est-ce que le spectacle a permis de raconter une histoire ? Laquelle ? Est-ce qu'elle a créé des images ? Lesquelles ? A l'aide de quoi ?

2. S'appropriier des connaissances et pratiquer quelques pistes...

Compétences travaillées cycle3

Domaines du socle : 1, 5

Écouter, comparer et commenter

» Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents.

» Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.

» Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain.

Domaines du socle : 1, 3, 5

Explorer, imaginer et créer

» Imaginer l'organisation de différents éléments sonores.

» Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation.

Domaines du socle : 1.4, 5

Échanger, partager et argumenter

» Argumenter un jugement sur une musique.

» Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité.

1. Travailler sur les familles instrumentales

A partir d'une video : <https://www.youtube.com/watch?v=ecX3ejG1eP0>

Exemples d'activité :

<http://ekldata.com/WNu0sX3U3QpxMJwfTc-ORXewUIU.pdf>
<https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/175398/education-musicale/cm1-cm2/l-orchestre-symphonique>
<http://www.laclassedestef.fr/les-familles-d-instruments-a112443642>
<https://www.bancdecotele.fr/2014/09/musique-decouvrir-les-instruments-classiques/>
Repérer les instruments et travailler l'écoute :
https://www.youtube.com/watch?v=-ZbCj_8eZVM

2. Travailler autour des percussions corporelles

- Regarder des extraits de STOMP

Stomp est le nom d'une troupe de douze artistes créée à Brighton en 1991. Leur spectacle est fait de jeu instrumental chorégraphié, à partir d'objets du quotidien.

<https://www.youtube.com/watch?v=l0XdDKwFe3k>
https://www.youtube.com/watch?v=uZWEcixg_HM

Site officiel : <https://stomponline.com/>

- Compagnie Onstap

Un tutoriel pour apprendre une petite pièce de percussions corporelles. Ce tutoriel a été réalisé par la Cie Onstap, pour la mise en place d'un « flasmob » à Avignon.

<http://www.youtube.com/watch?v=n9aerLr9M5g>

- Les rythmopathes

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=e8ra6DwvBa4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=j79Vx-5rEvY&list=RDe8ra6DwvBa4&start_radio=1

3. Le cup song / A partir d'un extrait de film

Le **cup song** est une performance musicale qui consiste à chanter, tout en marquant un rythme, frappé avec un gobelet en plastique.

L'origine de cette « chorégraphie musicale » est une scène du film américain **Pitch Perfect**, sorti en septembre 2012 aux Etats-Unis et en mai 2013 en France. Dans une séquence devenue culte, l'actrice Anna Kendrick interprète la chanson "**When I'm Gone**" en s'accompagnant d'un gobelet, avant que sa chorégraphie ne soit reprise par tous les clients du restaurant où elle travaille.

Séquences extraites du film « Pitchperfect » :

Dans le restaurant : <https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3I8>

Sur scène, pour une audition : <https://www.youtube.com/watch?v=EoC-8hdT6s>

Aide pour apprendre la choregraphie avec ses élèves

<https://www.youtube.com/watch?v=0PwIROyO01U>

<https://www.youtube.com/watch?v=4xE7Q1w9qU&t=4s>

4. Un démarche pour créer à partir d'une oeuvre de Pierre Schaeffer

Bilude est une composition pour piano et bande (support enregistré) dont le matériau principal est le *Prélude en ut mineur* extrait du *Clavier bien tempéré* de Jean-Sébastien Bach (1685-1750).

Le titre *Bilude* renvoie avec humour au « bidule » (qui dans notre langage familier désigne une petite chose sans importance), mais aussi à une deuxième version (**Bi**-lude) de cette célèbre page pour clavier que s'autorise ici le compositeur. Composée en 1979 et à l'origine intitulée *Éternels regrets ou le clavier mal tempéré*, *Bilude* est la dernière œuvre de Pierre Schaeffer.

Analyse et pistes de travail : <https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/bilude.html>

3. Pour aller plus loin...

Quelques repères autour de la musique électro-acoustiques Sources Gerald Benett Musiques électroniques Editions Contrechamps De l'expérimental à l'universel

La Musique sérielle développée dans les années 1930 a fondé l'idée de reconstruire la musique et a été un moteur pour l'avènement de la musique électro-acoustique.

Le sérialisme est devenu un mouvement musical du xxe siècle initié par la seconde école de Vienne avec Schönberg, Alban Berg et Anton Webern : ils ont érigé en système une certaine évolution du langage musical déjà perceptible chez Gustav Mahler et d'autres précurseurs qui poussèrent les schémas de la tonalité jusqu'à créer une absence de repères tellement les modulations étaient nombreuses.

<https://www.youtube.com/watch?v=VQm4jRmlQa8>

<https://www.youtube.com/watch?v=gc1q9nBcxdk>

Alban Berg - Lyrische Suite

<https://www.youtube.com/watch?v=GKAVN5ZUdbw&list=PL2UXe2vR-1ifOuF5E1ltgg9lfb0jeWWuh>

Arnold Schoenberg - Piano Concerto, Op. 42 <https://www.youtube.com/watch?v=JEY9lmCZblc>

A l'origine, la musique électro-acoustique se développa dans les années cinquante en totale opposition avec la musique conventionnelle. Elle tient son origine de 2 sources : la musique concrète d'une part, sous la direction de Pierre Schaeffer et l'elektronische d'autre part, lancée par Herbert Eimert à Cologne. Elles étaient opposées mais les procédés techniques étaient semblables.

La musique concrète se fondait principalement sur du matériau enregistré : musique, parole, sons de l'environnement et autres bruits. Ces sons étaient ensuite transposés, renversés, filtrés, recombinaison ; mixés au moyen de l'équipement disponible dans les studios radiophoniques.

- Pierre Schaeffer, né à Nancy le 14 août 1910, et mort aux Milles, près d'Aix-en-Provence, le 19 août 1995, est un ingénieur, chercheur, théoricien, compositeur et écrivain français.

Etude pathétique (premier mixage) Pierre Schaeffer <https://www.youtube.com/watch?v=Xn2QE6Jyf-o>

Etude aux chemins de fer Pierre Schaeffer 1948 <https://www.youtube.com/watch?v=N9pOq8u6-bA>

Herbert Eimert proposait une musique de fabrication des sons complexes à partir de techniques élémentaires telles que trains d'impulsions ou ondes sinusoïdales et à les traiter ensuite par des procédés équivalents à ceux adoptés par Schaeffer.

- Herbert Eimert, né le 8 avril 1897 à Kreuznach et mort le 15 décembre 1972 à Düsseldorf, est un musicien allemand. Pionnier de la musique électronique, il crée, en 1951, le Studio für elektronische Musik de la radio de Cologne.

Herbert Eimert – Klangstudie (1952) <https://www.youtube.com/watch?v=BLSZ3cTI-6Y>

Leurs recherches se démarquaient radicalement de la musique du passé.

Il n'existait pas à l'époque d'instruments spécialement conçus pour cette forme de musique mais uniquement des enregistreurs, des générateurs de son, des filtres...

Au début des années 60, grâce aux américains Robert Moog et Donald Buchla sont apparus sur le marché de nouveaux instruments qui rassemblaient en un seul plusieurs sources de production et systèmes de transformation du son : le synthétiseur.

1er succès de la musique électronique / Wendy Carlos Switched-On-Bach 1968

<https://www.facebook.com/FranceMusique/videos/2417561518492932/>

Carttridge music live de John Cage https://www.youtube.com/watch?v=H_ggsOLnmkk

Stockhausen Mikrophonie 1 <https://www.youtube.com/watch?v=EhXU7wQCU0Y>

En 1976, apparurent les 1er micro-ordinateurs bon marché souvent employés pour gérer le contrôle de tension des synthétiseurs, ils permirent de créer pour ces instruments des partitions très complexes. L'adoption de la norme MIDI pour la transmission des données entre tous les instruments numériques permettra de faire encore évoluer la musique électro-acoustique jusqu'à ses formes actuelles plus complexes et présentes dans notre environnement quotidien.