

MON

TON

SON

livret

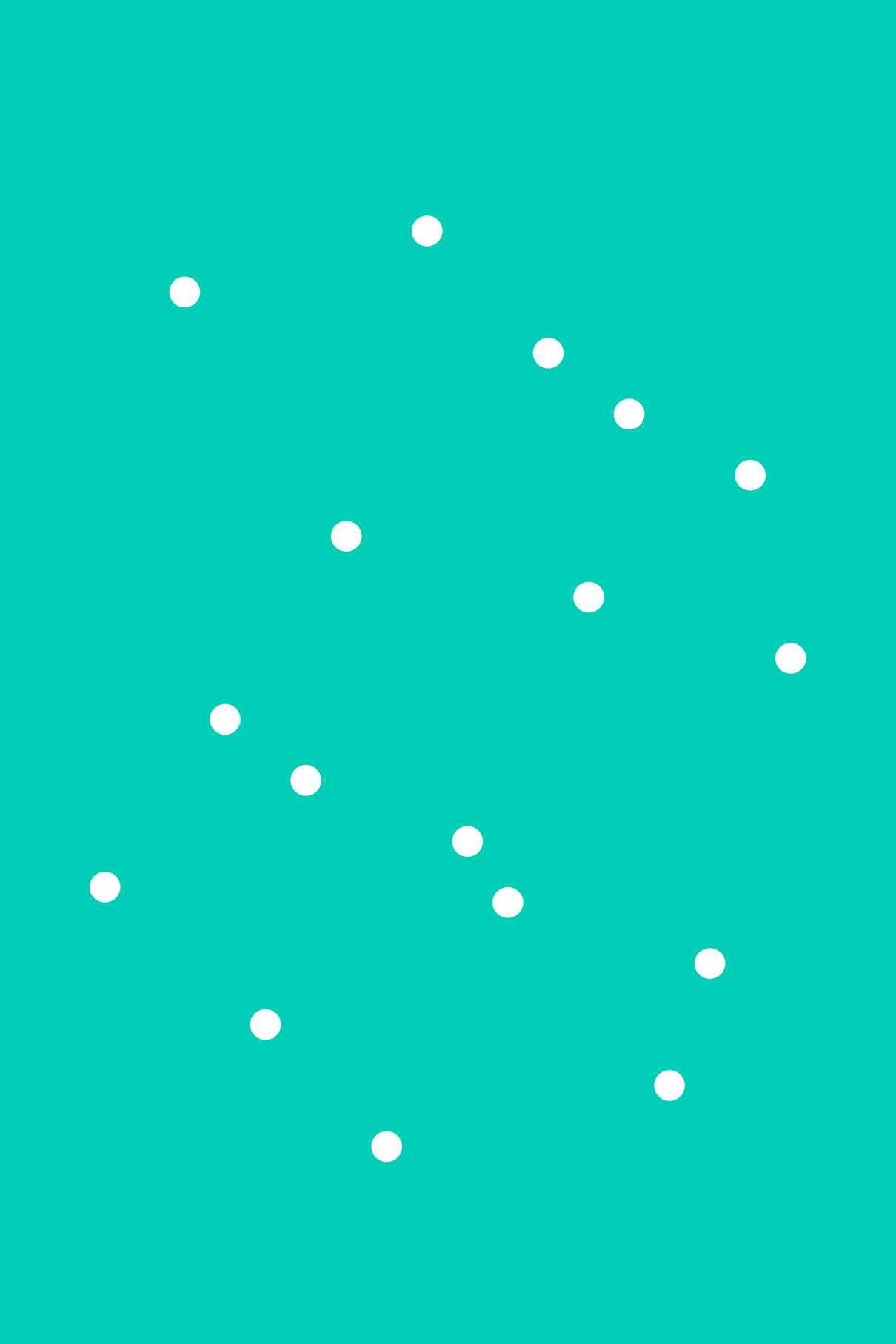
de parlé

et chanté

Chère lectrice   cher lecteur
dans cet ouvrage, un poème sans
ponctuation à lire à haute voix, tu trouveras.
En le lisant, ton souffle tu reprendras,
des pauses tu créeras, ton rythme
tu scanderas. À chaque nouvelle écoute,
des variations de sons et de sens,
tu entendras. **Avec ton souffle tu joueras.**

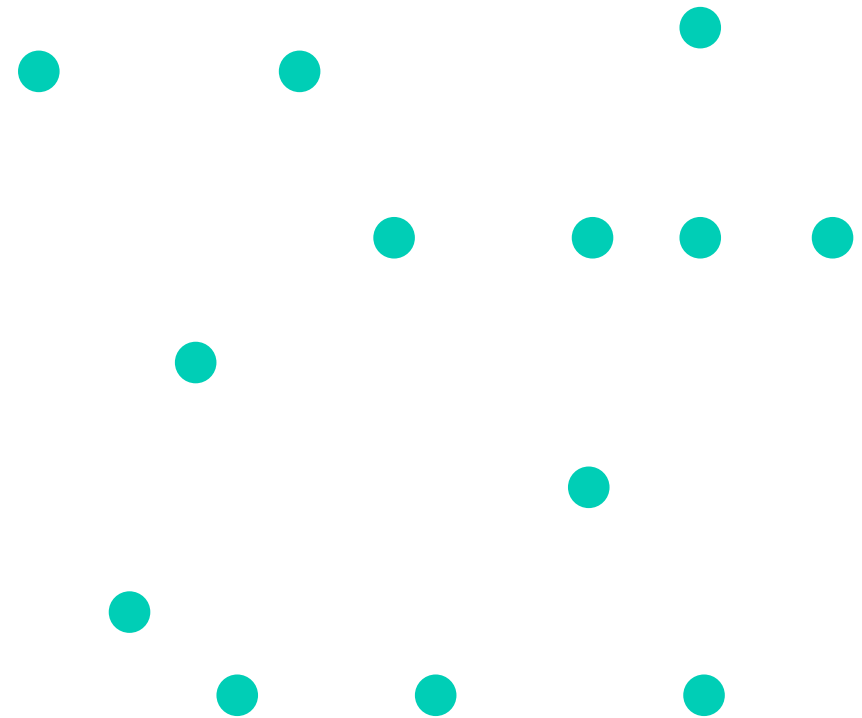
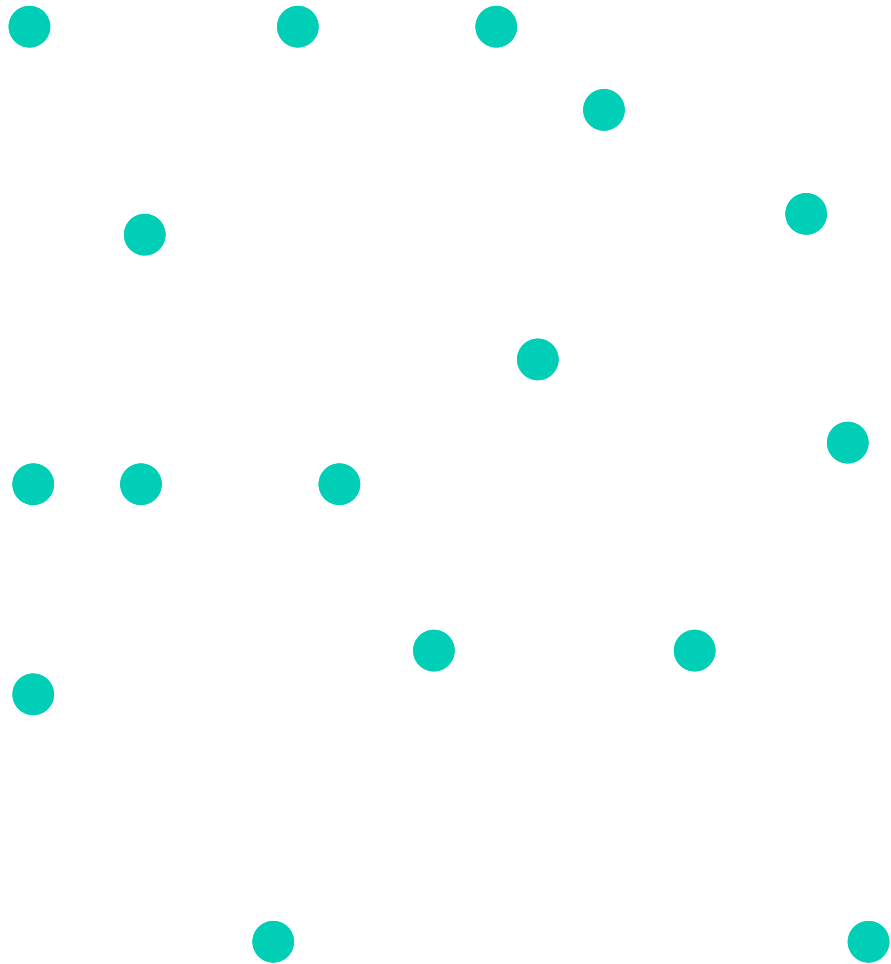
Chère joueuse   cher joueur
des consignes sont là pour toi.
Avec ta voix, avec ton corps, avec ce qui
t'entoure, de la musique tu produiras.
Une nouvelle perception, tu façonneras.
Tu écouteras, verras, chanteras.
Tu dessineras, tu écriras, tu inventeras.
Des notations musicales, tu découvriras.

Chère découvreuse   cher découvreur
tout au long de ce parcours, des références
tu croiseras. **À travers l'histoire tu
voyageras...**

1	le souffle, fondement de la voix	6
2	la voix, un instrument singulier	10
3	le chant des mots	14
4	la musique, une affaire de rythme	18
5	la boucle en musique	22
6	l'éloquence du silence	28
7	le canon rythmique	34
8	le jeu vocal	40
9	la chanson, une écriture musicale	46
10	les bruits du monde	48
11	la partition graphique	54
12	playlist	62

un son dans la rue arrive dans une
salle de concert est musique dans un
enregistrement un son dans la
nature un puits d'inspiration
des notes prises en écoutant tant des cris
décrits du cocorico au hennissement tout
peut arriver s'écouter

en avant histoire livrée dans un livret mettant
en scène les rôles chantés à l'opéra vêtus de
costumes pour se les représenter aussi nettement
que prenant la pose avant un match les
sportifs traînent s'entraînent les chanteurs
s'échauffent soufflent s'étirent les
musiciens répètent s'accordent font des
gammes s'accordent une pause jouent

le souffle fondement de la voix

Sans souffle pas de chant ! La parole et le chant sont rendus possibles par l'expiration ; l'inspiration est un geste d'accueil, on laisse l'air entrer en nous.

Souffle

Fais pfffffffff, puis ouvre tout ton corps pour laisser l'air entrer, comme quand on est étonné, ou surpris. Recommence plusieurs fois. Lors de l'inspiration, mets la main sur ton ventre, assez bas, et sens-le se détendre dans l'inspiration.

pffffffffffffffffffffffffffffffffffff ✓ pffffffffffffffffffffffffffffffffffff ✓
pffffffffffffffffffffffffffffffffffff ✓

Souffle et voix

Amuse-toi à voiser des consonnes, de celles qui font entendre du souffle : le s devient z, le ch devient j, le f devient v. En posant la voix sur son souffle, on se rend compte que tout le corps se met à l'œuvre, on chante !

sssssssszzzzzzzsssss ✓
sssssssszzzzzzzsssss ✓ ssssssssszzzzzzzsssss ✓

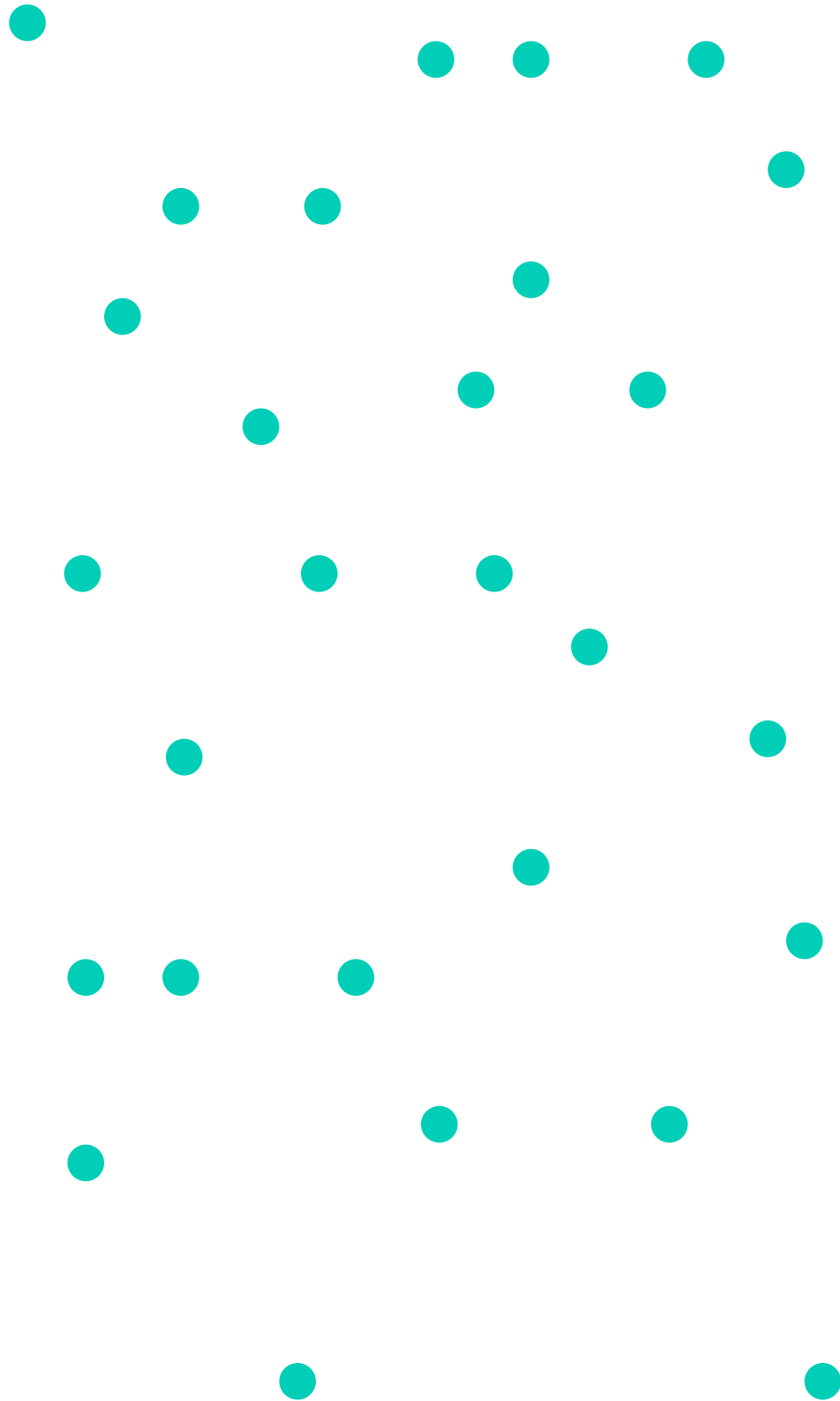
fffffffvvvvvvvffff ✓ fffffffvvvvvvffff ✓
fffffffvvvvvvvffff ✓

chchchchjjjjjjjjjjjjjjchchchch ✓
chchchchjjjjjjjjjjjjjjchchchch ✓

Les f, s, ch sont des consonnes sourdes. Elles sont articulées sans vibration des cordes vocales. Les v, z, j sont des consonnes sonores. Elles sont articulées avec une vibration des cordes vocales.

Référence

L'équilibre et le rayonnement de la voix, de Benoît Amy de la Bretèque, phoniatre. Marseille, éditions De Boeck Solal, 1997.

la voix est l'instrument le plus ancien qui peut crier
comme les animaux ou presque preste chanter
comme les oiseaux dont les chants dans les
champs sont pris en notation on agence un voyage
musical sans frein sol à perte de vue la voie
tracée vue aérienne d'une musique dans l'air
qui décolle des références naturalistes listées

la voix un instrument singulier

Avec notre voix, on peut parler, chanter, crier,
imiter des animaux ou d'autres personnes ;
on peut faire peur aussi...

C'est un instrument complet, gratuit et
aussi unique que nos empreintes digitales.

Imite avec ta voix

Un rugissement **RRRRRoarrRRR**

Un bredouillement **b be bre bred bredou bredouille ouille bred ouille**

Un souffle **ffffffFffffffFffffF**

Imagine et retranscris

Un oiseau qui s'envole .....

Un chat qui ronronne .....

Une personne qui ronfle .....

Le vent en rafales .....

Interprète

Lis les textes du livret en déguisant ta voix : **crie, chante, déclame, bafouille,**
prends l'accent anglais, chuchote, roule les « r »...

Invente

Détache les phrases, les lettres et les sons de leur sens et invente un
langage imaginaire, comme dans le poème de Lewis Carroll, *le Jabberwock*
(traduction Henri Parisot, 1946).

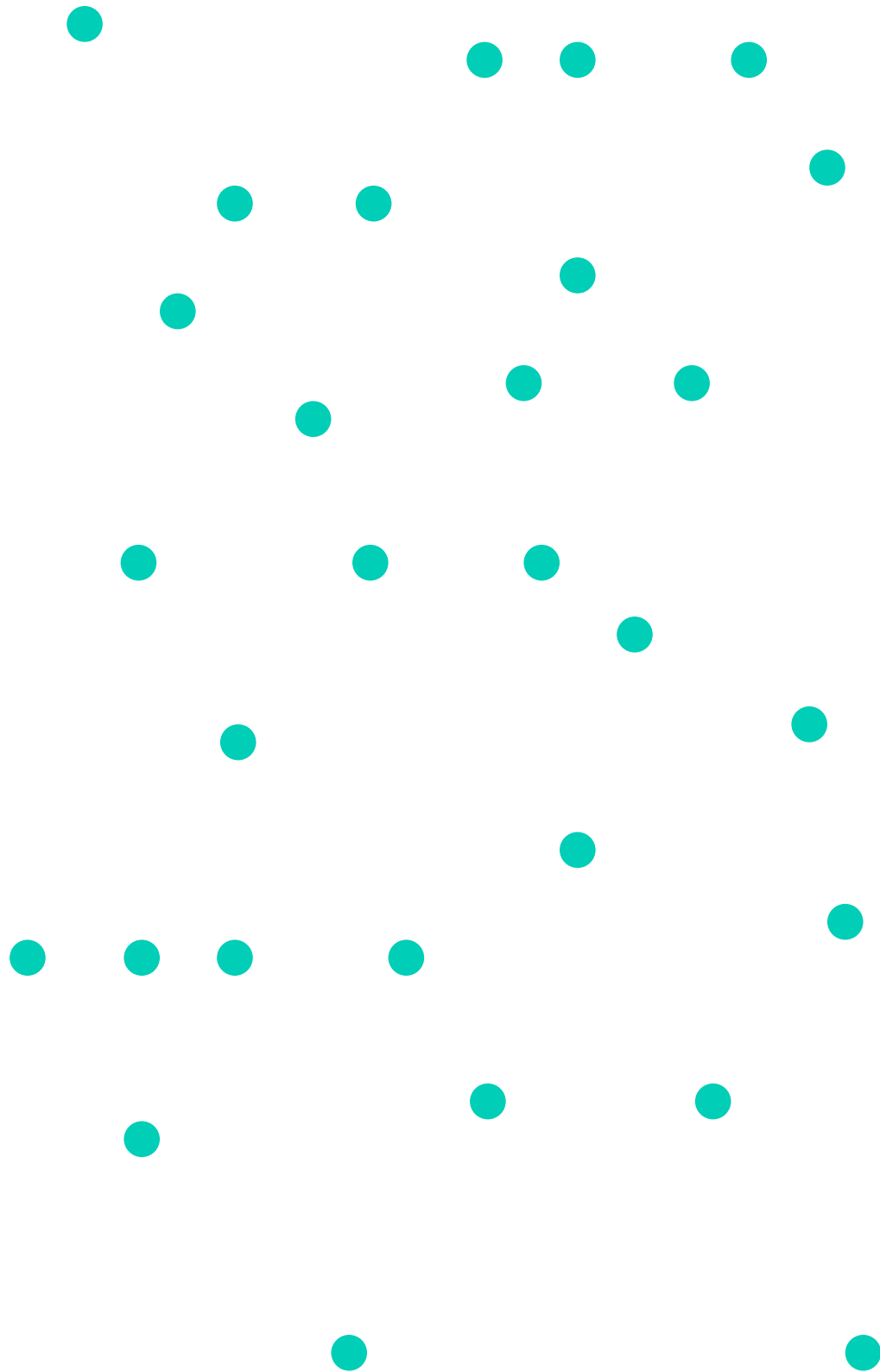
« Il était grilheure ; les slictueux toves
Sur l'alloinde gyraient et vriblaient ;
Tout flivoreux étaient les borogoves
Les vergons fourgus bourniflaient. »

À toi de jouer !

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

Référence

La *Ursonate* de Kurt Schwitters est un poème phonétique, dépourvu de sens,
avec en guise d'instrument la voix et en guise de notes des consonnes et des voyelles.
Ce poème fut écrit de 1922 à 1932, date de son enregistrement par l'auteur.

les mots produisent une musique avec différents procédés que l'on peut expliquer tel le dorica castra où chaque nouveau mot commence par la syllabe qui finit le précédent permet la création d'une boucle d'écriture ou pas cadencé comme un chœur en marche militaire à faire taire en musique

le chant

des mots

L'opéra, la comédie musicale, le rap, la chanson utilisent de multiples vocalités. Du parlé au chanté, il n'y a qu'un pas. Les voyelles s'étirent, les mots deviennent rythme, la voix explore ses aigus et ses graves, les consonnes percutent, sifflent, roulent.

Joue avec ton prénom

Chante et allonge les voyelles, fais des glissades entre l'aigu et le grave et vice-versa, en imitant une personne avec une voix très snob qui appelle quelqu'un, par exemple. Tu peux aussi t'amuser à sentir l'aspect percussif des consonnes (b, p, d, t, g, k) et à les répéter pour créer du rythme dans ton prénom.

Par exemple

Paaaaaaaaa T triiiiick ck ck !!!

À toi de jouer ! .....

Continue ce dorica castra

Utilise le même son de la syllabe du mot précédent pour terminer le dorica castra. Pour t'aider, voici quelques mots du répertoire musical :
 entonner, crissement, linéaire,
 air de cour, staccato, suspension,
 toccata, mandoline, allegro, grosse
 caisse, clarinette, chansonnette, basse
 de viole, lutherie, tintamarre, harmonie,
 cours de chant, octobasse...

Leçon de vie, vie vie
Violon, long long
Long silence, lance lance
Lance un cri...

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

Vocabulaire

L'ambitus désigne l'étendue d'une mélodie, d'une voix ou d'un instrument, entre sa note la plus grave et sa note la plus élevée.

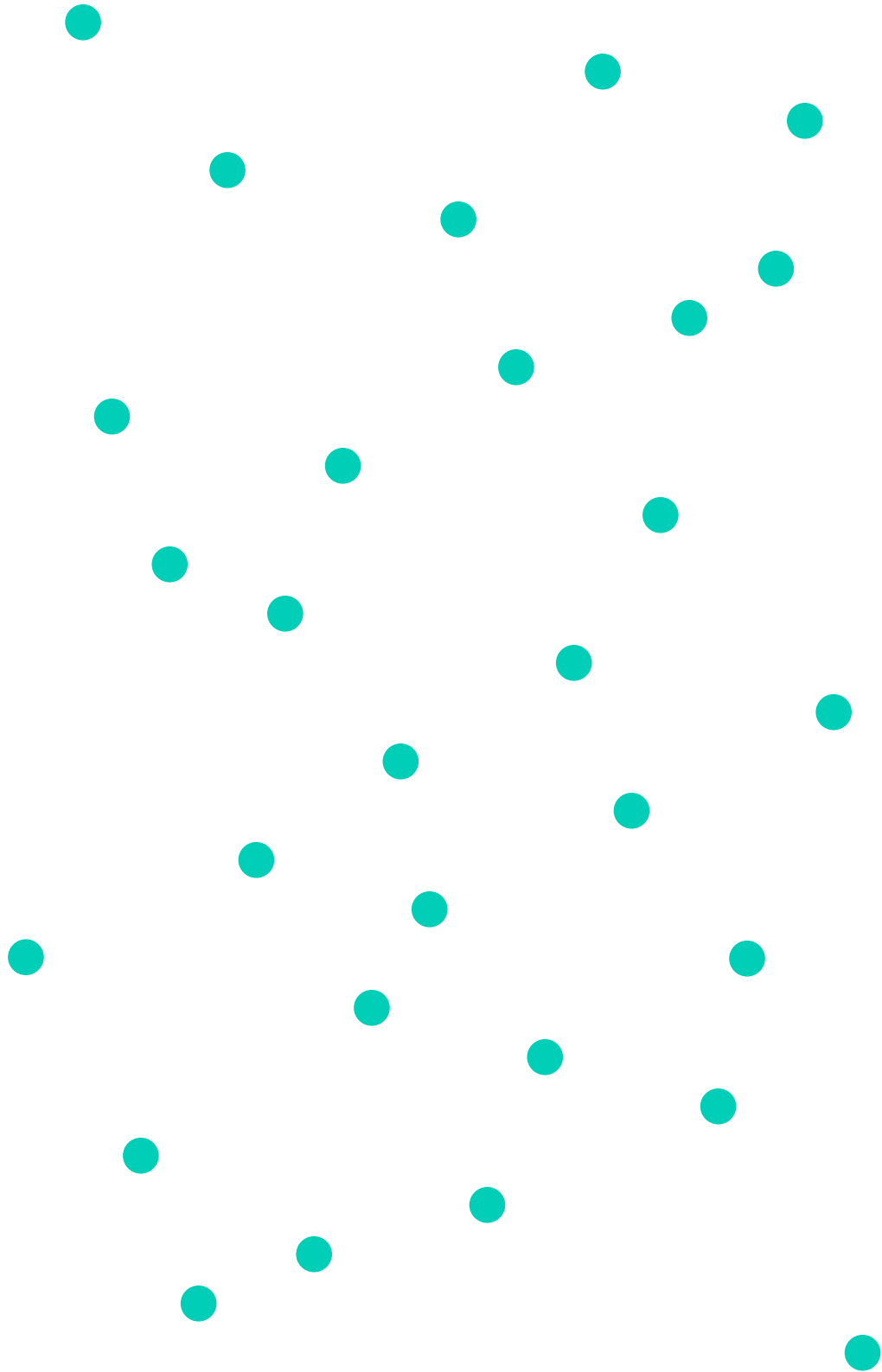
Les chanteurs font des vocalises, c'est-à-dire qu'ils chantent sur différentes voyelles, pour exercer leur voix en montant, descendant, pour élargir et homogénéiser l'étendue, l'ambitus de leur voix.

Le dorica castra est une figure de style qu'on retrouve dans la comptine « *Trois p'tits chats, trois p'tits chats, trois p'tits chats, chats / Chapeau d' paille, chapeau d' paille, chapeau d' paille, paille, paille / Paillasson, paillasson, paillasson, -son, -son...* ».

Références

Dans l'air de la *Cold Song*, tirée de l'Opéra *King Arthur*, Purcell (XVIIe siècle) découpe et sépare les syllabes, figurant ainsi le tremblement causé par le froid.

Dans sa chanson *O Superman* (1982), l'artiste (violoniste, vidéaste, dessinatrice...) Laurie Anderson donne une texture robotique à sa voix grâce à un vocodeur.

à une table de mixage des références
s'entrechoquent comme des paroles sans sens dans
une autre langue chanter parler chanter-parler
allonger les voyelles les silences les consonnes
transmettent un rythme comme une voix entête

4

la musique une citénaire de rythme

Dans le Konnakol, qui est une technique de percussion vocale dans la musique du sud de l'Inde, on crée du rythme à partir d'onomatopées. On apprend ainsi à chanter les phrases rythmiques avant de les jouer (ou de les danser). On peut ainsi pratiquer sans instrument.

Le Konnakol

Dis en boucle les phrases suivantes en accentuant le **TA** !
C'est-à-dire en le disant plus fort que les autres syllabes.

À 4 temps

||: **TA** KA DI MI **TA** KA DI MI **TA** KA DI MI **TA** KA DI MI: ||

À 3 temps

||: **TA** KI TE **TA** KI TE **TA** KI TE **TA** KI TE: ||

Percussions corporelles

Joue ces phrases rythmiques sur ton propre corps : ce sont des percussions corporelles. Chaque syllabe correspond à une percussion sur son corps (voir légende).

- c.d la main droite tape sur la cuisse droite
- c.g la main gauche tape sur la cuisse gauche
- p.d la main droite tape sur la poitrine
- p.g la main gauche tape sur la poitrine
- clap claquement de mains
- clac claquement de doigts

||: **TA** KA DI MI: ||
p.d c.g clap clac

||: **TA** KI TE **TA** KI TE: ||
p.d c.g c.d p.g c.d c.g

NB : si le « clac » est compliqué, il est possible de le remplacer par un claquement de mains à l'envers : la partie extérieure des doigts de la main droite frappe la partie intérieure des doigts de la main gauche.

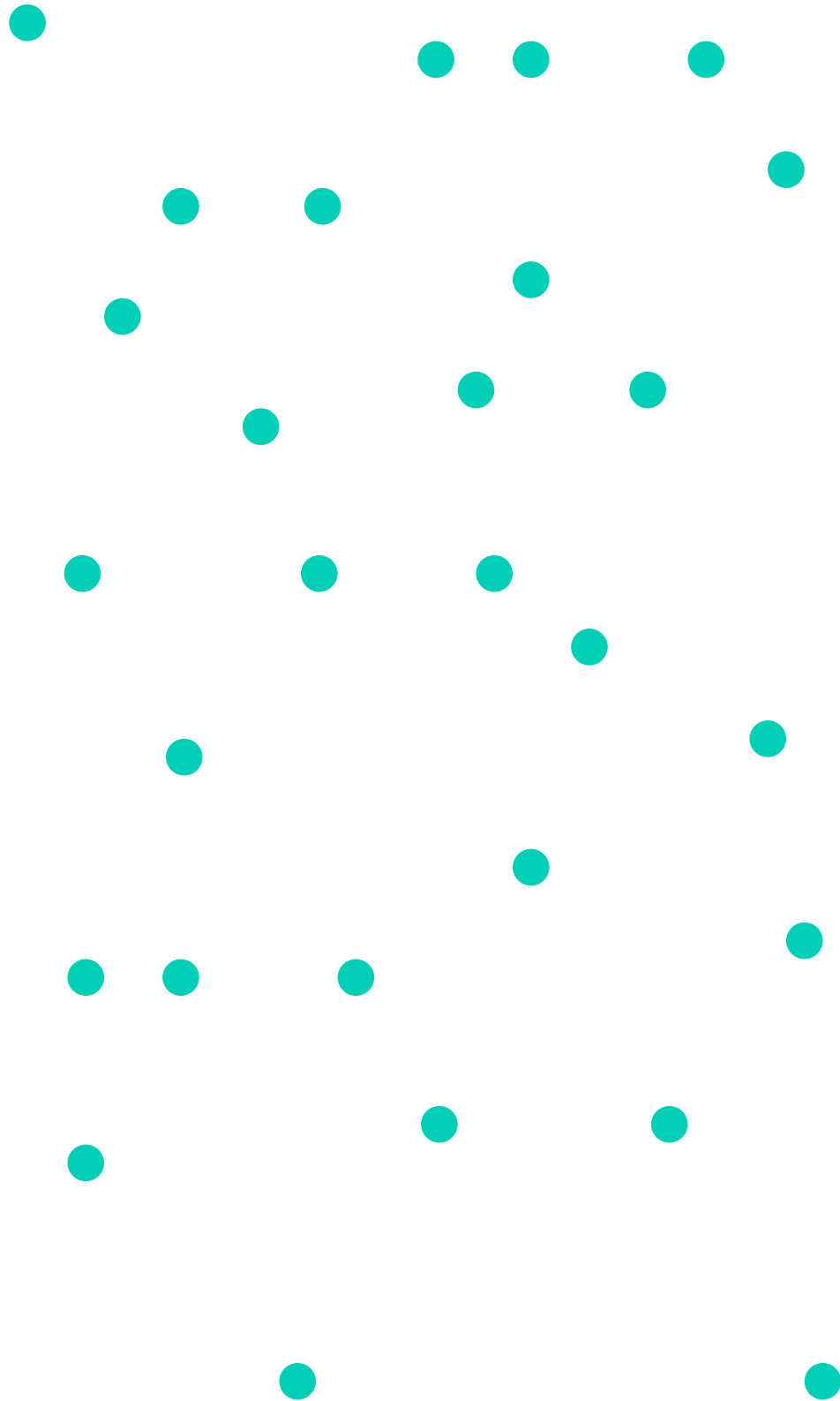
Remarque que les mains, droite et gauche, alternent sous **TA** KI TE

Les signes de reprise ||: .... :|| entourent une séquence qui doit être répétée.

Vocabulaire

Les percussions corporelles (ou pratique d'expression corporelle musicale) sont un genre musical consistant à produire des mélodies ou des rythmes en utilisant le corps comme instrument de musique.

L'onomatopée est un « mot » imitant ou prétendant imiter, par le langage articulé, un bruit (humain, animal, de la nature, d'un objet...).

des pierres frappées des os frappés des
objets qui ne sont pas fabriqués pour
faire des sons font des sons sont mélangés aux
objets fabriqués pour faire des sons en
les pinçant en tapant pan dessus en soufflant
lent dedans os percé dans un agencement
surprenant faisant ressortir chaque famille
d'instruments de l'orchestre occidental
ou issu d'un monde sonore plus global

la boucle en musique

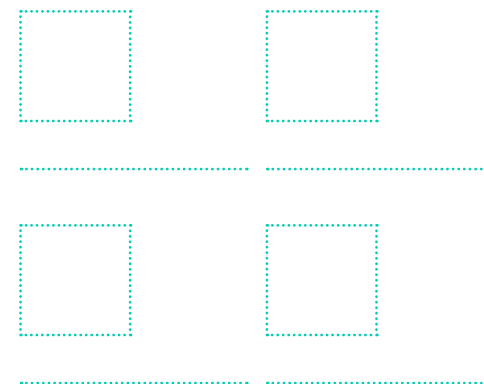
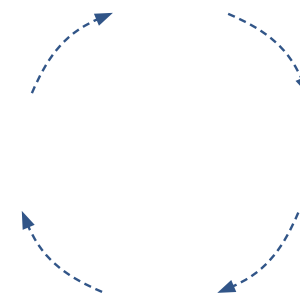
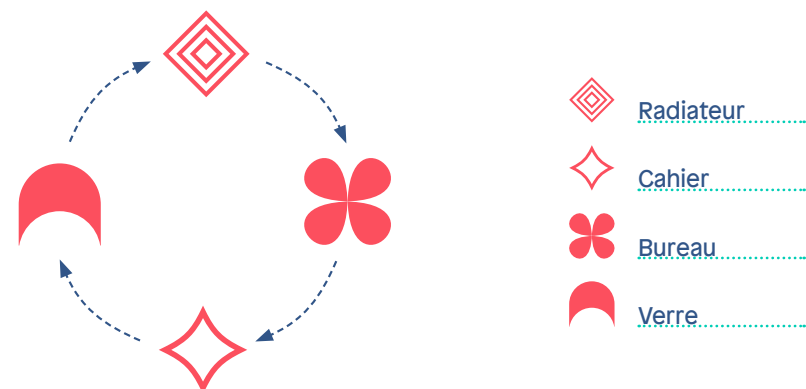
En explorant notre environnement et en écoutant les bruits que nous faisons au quotidien, on s'aperçoit qu'il y a quantité de nuances, de textures dans les sons produits par les objets usuels. Transformer un geste du quotidien en geste musical requiert écoute, attention et adresse.

Boucles

Prends une ou deux baguettes (baguettes chinoises, ou, mieux, manches de spatules en bois). Pars à la découverte des sons que produisent les objets environnants (boîtes, table, radiateur, verre, casserole, spirale de cahier...) en tapant, frottant, caressant...

Choisis les plus intéressants et construis une boucle de 3, 4, 5 sons différents, successifs, réguliers. Utilise les gommettes pour symboliser chaque son et pour écrire ta séquence.

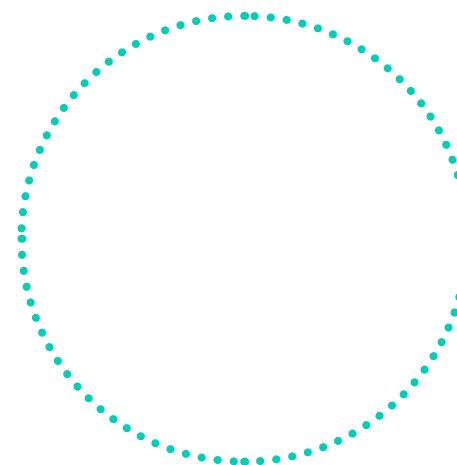
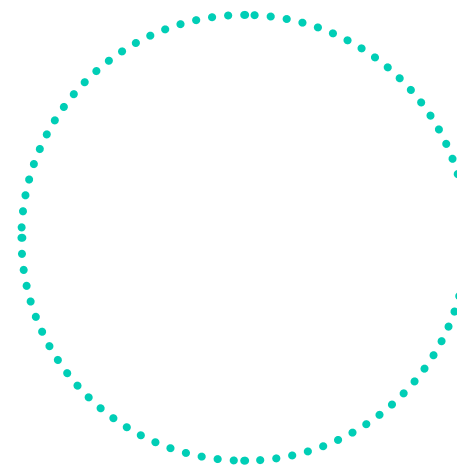
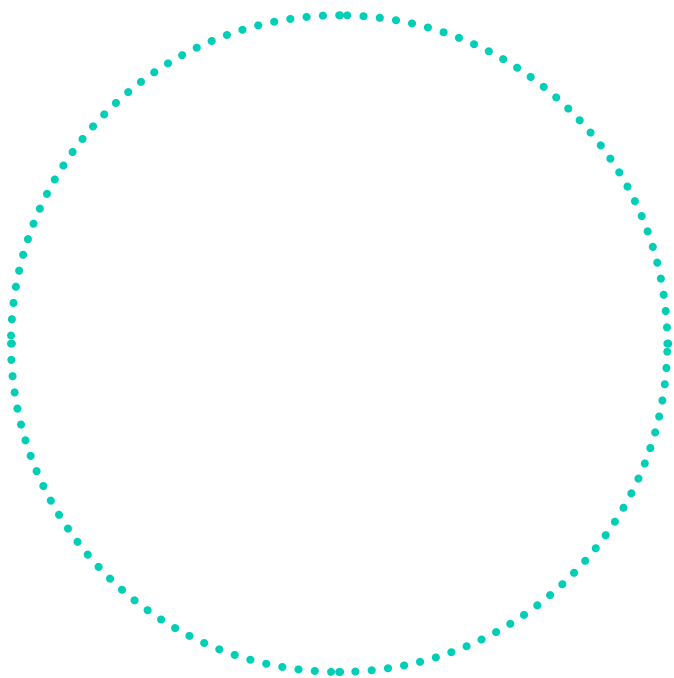
Par exemple

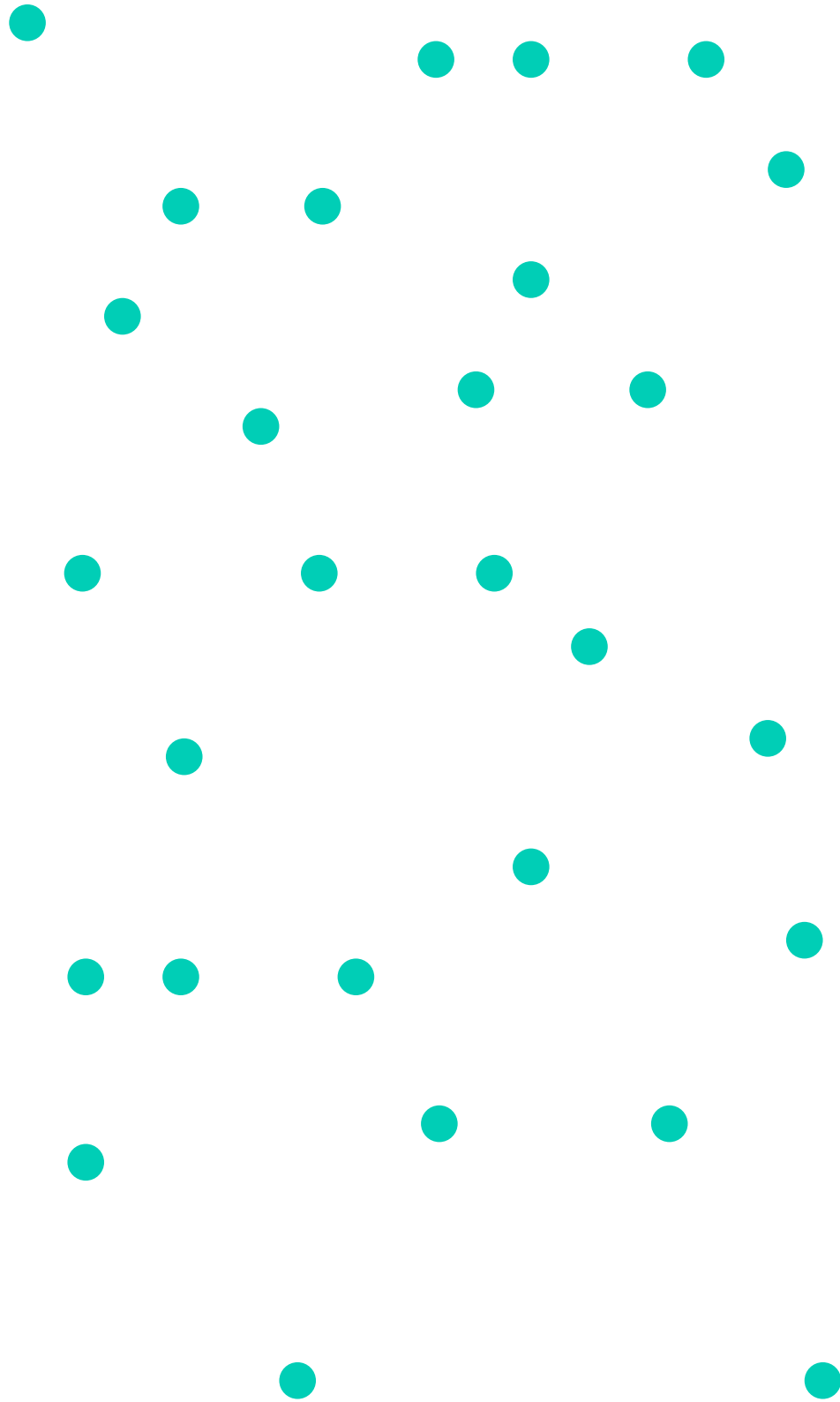

Référence

La musique répétitive est un courant de musique contemporaine apparu dans les années 1960 aux États-Unis. Ses principaux représentants sont les Américains Terry Riley, La Monte Young, Steve Reich et Philip Glass. Comme son nom le suggère, cette musique est fondée sur la répétition de très courts motifs mélodiques, harmoniques ou rythmiques, voire sur la répétition d'un son unique.

On peut jouer à plusieurs. Dans ce cas, tapez à tour de rôle
1 coup chacun, très régulièrement, en essayant d'aller assez vite.
À certains moments, l'un d'entre vous frappe 2 coups et hop !
Cela change le sens de la boucle !

compositeurs compositrices vont mettre des
objets qui ne sont pas fabriqués briqués pour
faire des sons dans un objet fabriqué pour faire
des sons un piano préparé paré avec des bouts
des boulons vis cachés vont déclencher des sons
du type percussions balinaises balèzes
où entre les sons le silence est à son aise

l'éloquence

du

silence

Le silence est transition, durée, suspension. De durée variable, il ponctue le discours, permet des respirations, introduit des changements de vitesse, relance l'intérêt de l'auditeur, active l'écoute, repose l'oreille... Sans lui, pas de musique ! Pour Miles Davis, « *la véritable musique est le silence, et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence* ».

Compose une phrase musicale à 2 voix

Place des symboles et des silences, un par case. On dit, dans ce cas, un son par « temps ». Prends soin de ne pas te compliquer la tâche, pour commencer ! Choisis un son différent pour chaque main.

Main droite m.d								
Main gauche m.g								

Main droite m.d								
Main gauche m.g								

Soupir : silence d'un temps

Références

Miles Davis, est un compositeur et trompettiste de jazz américain, pionnier du jazz fusion (ou jazz-rock) qui mélange le jazz au rock et au funk.

4'33" de John Cage est une œuvre pour piano où le pianiste ne joue pas de notes. Elle est en fait constituée des sons que les auditeurs écoutent à ce moment là.

Utilise les gommettes pour composer et joue doux, fort, vite ou lent.

Main droite
m.d

--	--	--	--

Main droite
m.d

Main gauche
m.g

--	--	--	--

Main droite
m.d

Main gauche
m.g

--	--	--	--

Main droite
m.d

--	--	--	--

Main droite
m.d

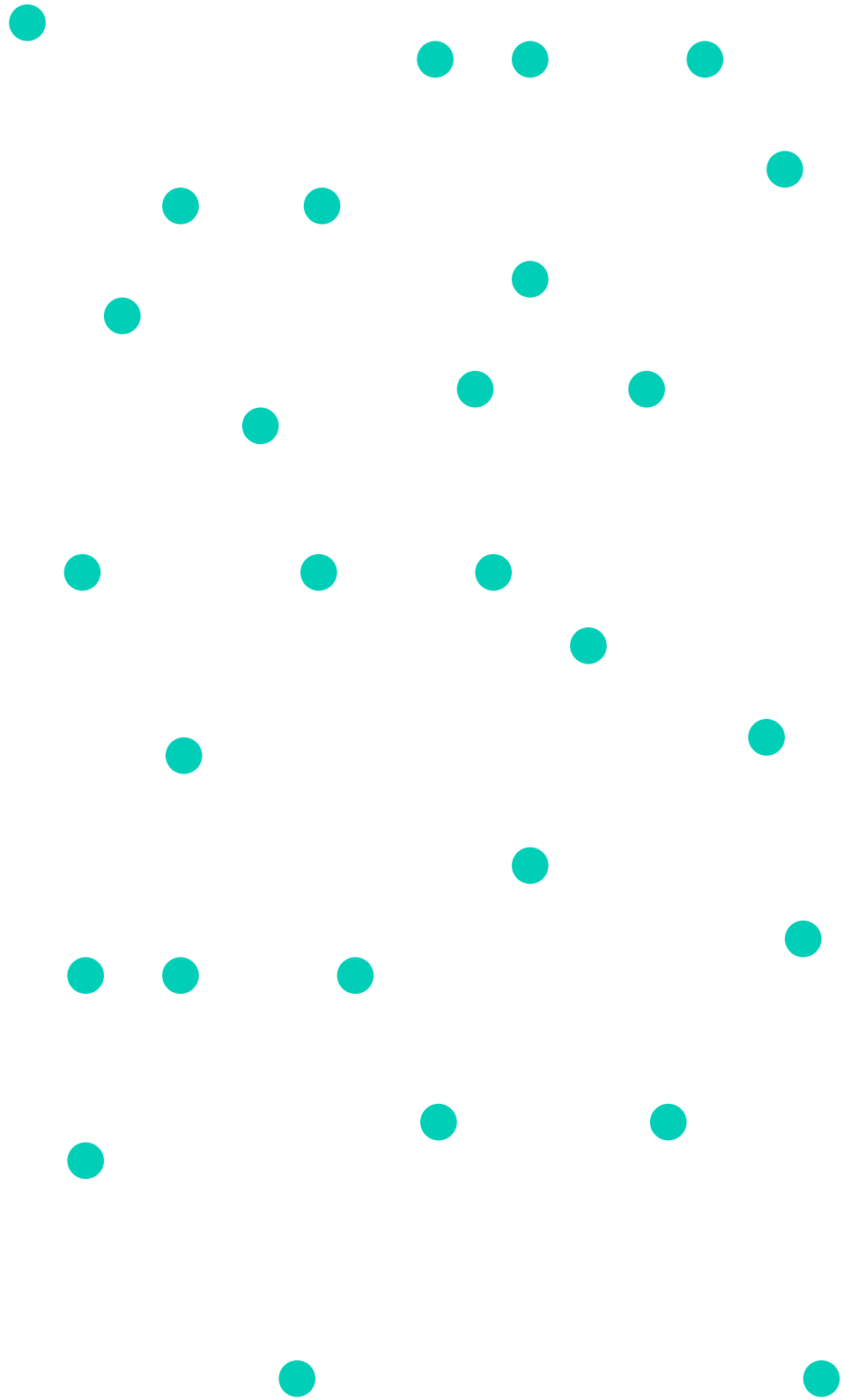
Main gauche
m.g

--	--	--	--

Main droite
m.d

Main gauche
m.g

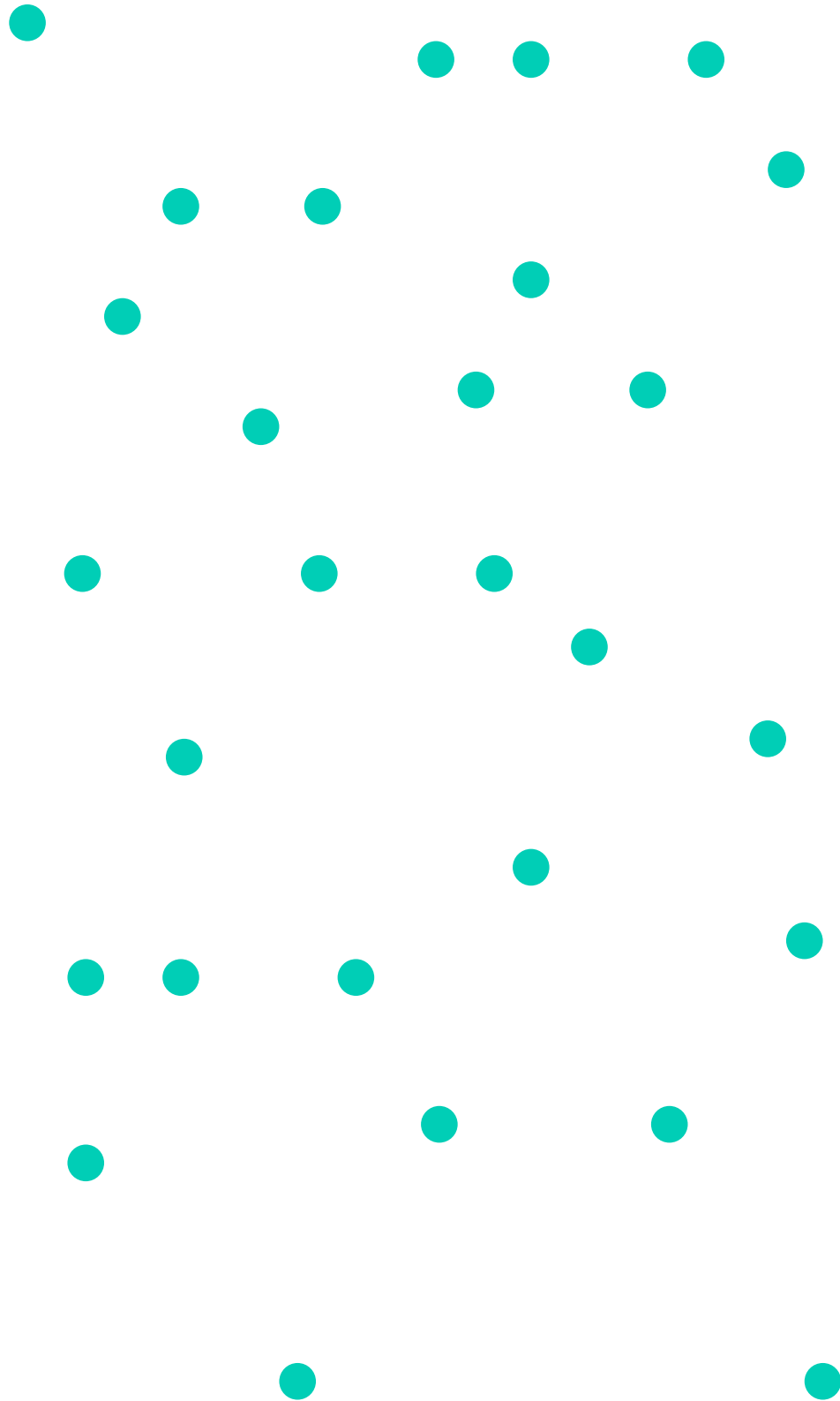

--	--	--	--

pendant longtemps on ne pouvait écouter de la musique que si l'on était à côté de musiciens en train de jouer ou d'être soi-même un musicien en train de jouer des morceaux faits par d'autres triturés en tant que matière première qu'on peut superposer passages sages ou l'ensemble qui semble répéter les mêmes passages les mêmes passages décalés calés

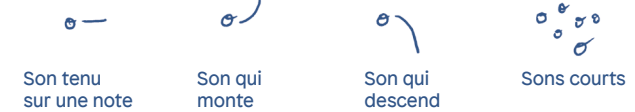
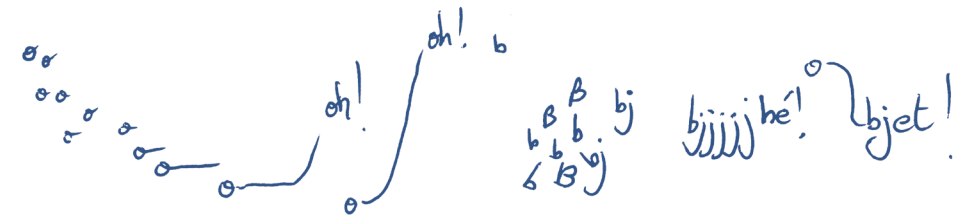
notation de la musique se fait dans l'espace d'une page nommée partition on peut lire la musique quand elle est notée pour voyager haut aux oreilles le son a besoin d'air au delà de notre sphère terrestre dans l'atmosphère il n'y a plus d'air pas de vibration qui se propage sous forme d'ondes en corps encore plus flux fluide que dans l'eau qui tombe goutte à goutte dans une batterie de cuisine frappée sur ses surfaces

le jeu vocal

Dans le jeu vocal, les mots perdent leur sens, deviennent des sons avec lesquels on joue. C'est une pratique chorale qui associe des techniques d'improvisation de groupe à une écriture musicale graphique et imagée, souvent en rapport avec le mouvement du corps.

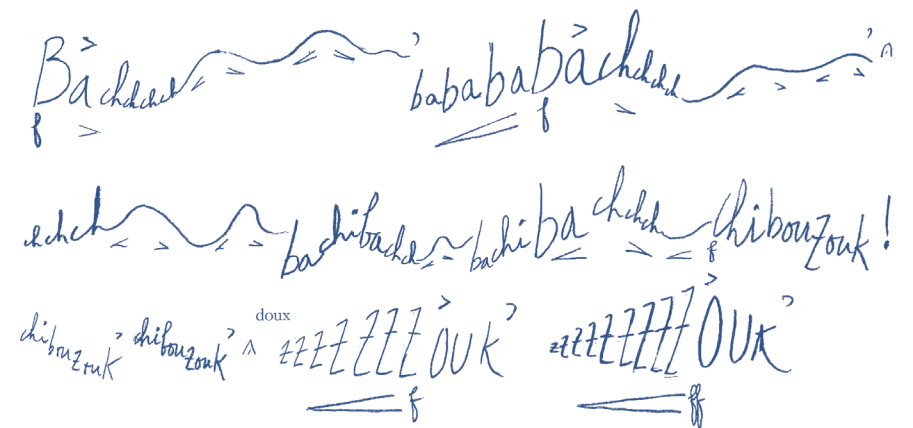
La partition

Grâce à la légende, interprète cette composition.

Référence

Guy Reibel est un compositeur, chef de chœur et pédagogue qui a exploré de nombreux univers sonores dont la musique vocale et la musique concrète avec Pierre Schaeffer dès les années 60. Dans les *Jeux Vocaux* de Guy Reibel (voir son DVD *Dessine moi la musique*), les mouvements de l'écriture esquissent les mouvements mélodiques. Les symboles utilisés stimulent l'imagination, tout le monde peut les comprendre.

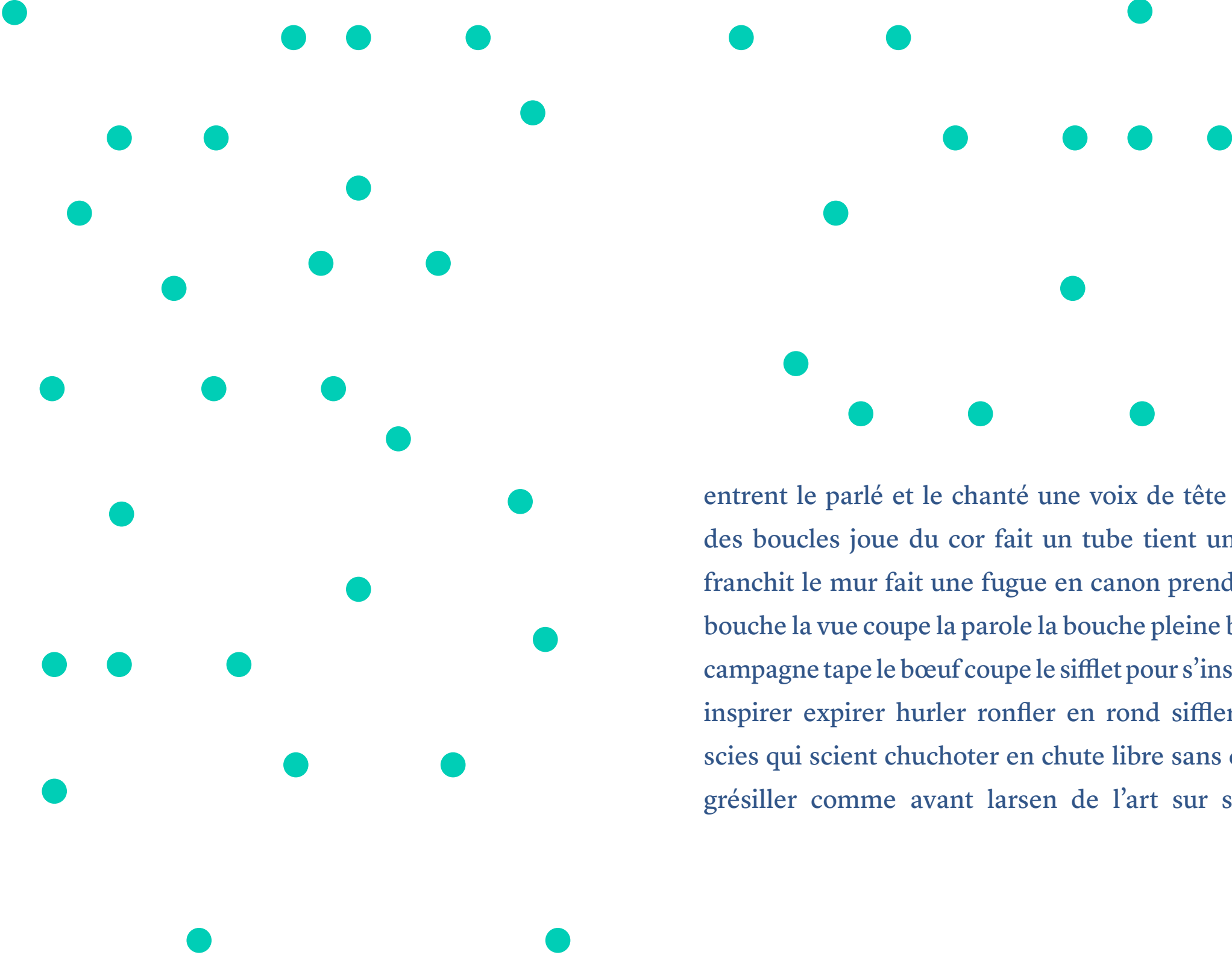

À toi de créer un jeu vocal, à partir du mot : « sonore ».

Tu peux choisir un ou plusieurs autres mots avec lesquels inventer des jeux vocaux.

entrent le parlé et le chanté une voix de tête avec
des boucles joue du cor fait un tube tient un son
franchit le mur fait une fugue en canon prend l'air
bouche la vue coupe la parole la bouche pleine bat la
campagne tape le bœuf coupe le sifflet pour s'inspirer
inspirer expirer hurler ronfler en rond siffler des
scies qui scient chuchoter en chute libre sans ciller
grésiller comme avant larsen de l'art sur scène

la chanson une écriture musicale

Une chanson est la mise en relation d'un texte et d'une musique. La chanson française a vu le jour il y a une dizaine de siècles, avec la chanson de geste qui relate des exploits guerriers et la chanson courtoise qui parle surtout d'amour.

À la Renaissance, les compositeurs vont pousser à son sommet l'art d'entremêler les voix entre elles, en utilisant toutes sortes de textes, sacrés et profanes.

Dans la chanson polyphonique, il y a souvent beaucoup d'humour, et même de la musique bruitiste, comme dans cet extrait de *Il est bel et bon*, de Pierre Passereau, où les chanteurs se moquent des femmes coquettes en imitant les poules.

Repère

Amuse-toi à repérer comment l'alto et la basse chantent le même texte (des onomatopées) mais pas en même temps.

Il est bel et bon Pierre Passereau
(vers 1509-1547)

(Extrait)

Soprano: Pe - ti - te co - quet - te, Pe - ti - te co -

Alto: co co co co co co co co co co co co co co dac, co co

Ténor: Pe - ti - te co - quet - te pe -

Basse: Co co co co co co dac co co dac co co co co co co

S: - quet - te Pe - ti - te co - quet - te, Pe - ti - te co -

A: co co co co co co dac, co co co co dac, Pe -

T: - ti - te co - quet - te pe - ti - te co - quet - te Pe -

B: dac, co co co co co co dac, co co dac, Pe -

S: - quet - te, Qu'est ce - ci?

A: - ti - te co - quet - te Qu'est ce - ci?

T: - ti - te co - quet - te Qu'est ce - ci?

B: - ti - te co - quet - te Qu'est ce - ci?

Référence

La musique bruitiste a comme particularité d'utiliser des sons habituellement perçus comme désagréables. Elle peut être improvisée ou non, instrumentale ou électronique.

les

bruits

du monde

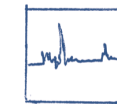
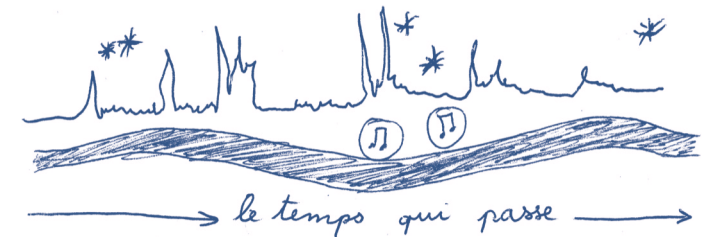
Tout bruit peut devenir musique. Le monde sonore environnant peut être pensé comme musical, organisé, rythmique.

Écoute

Mets-toi à l'écoute du monde qui t'entoure, ferme les yeux, tends l'oreille. Perçois ce qui est près, loin. Analyse la nature des sons qui te parviennent, sont-ils répétitifs, courts ou longs ?

La partition

Sur la ligne du temps qui passe, voici des événements et des silences retraçant un monde sonore.

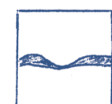
bruits de conversation

bruits de cuisine

klaxon

bruit de la rue

Références

Le field recording consiste à enregistrer des sons en milieu naturel ou urbain, afin de capturer l'ambiance de lieux avec une rigueur documentaire.

La musique concrète combine des sons, enregistrés ou produits par des machines, manipulés électroniquement. Elle est diffusée sous forme d'enregistrements.

Répertorie ou invente : gratouillis, crissements, bruits de vaisselle, bruits de la rue, klaxons, bruits de conversation, cris, bruit de la mer, d'un gabian qui passe, sirène des pompiers, bruit de télé, la voisine qui chante...

Dessine ces sons et donne-leur une légende :

A grid of six empty boxes for drawing sounds, each with a dotted line for a legend below it. The boxes are arranged in three rows and two columns. Each box is a square with a dotted border. Below each box is a horizontal dotted line intended for a legend.

Invente un univers sonore en organisant des sons sur une ligne de temps. Comme dans une histoire sans texte.

Le monde qui t'entoure

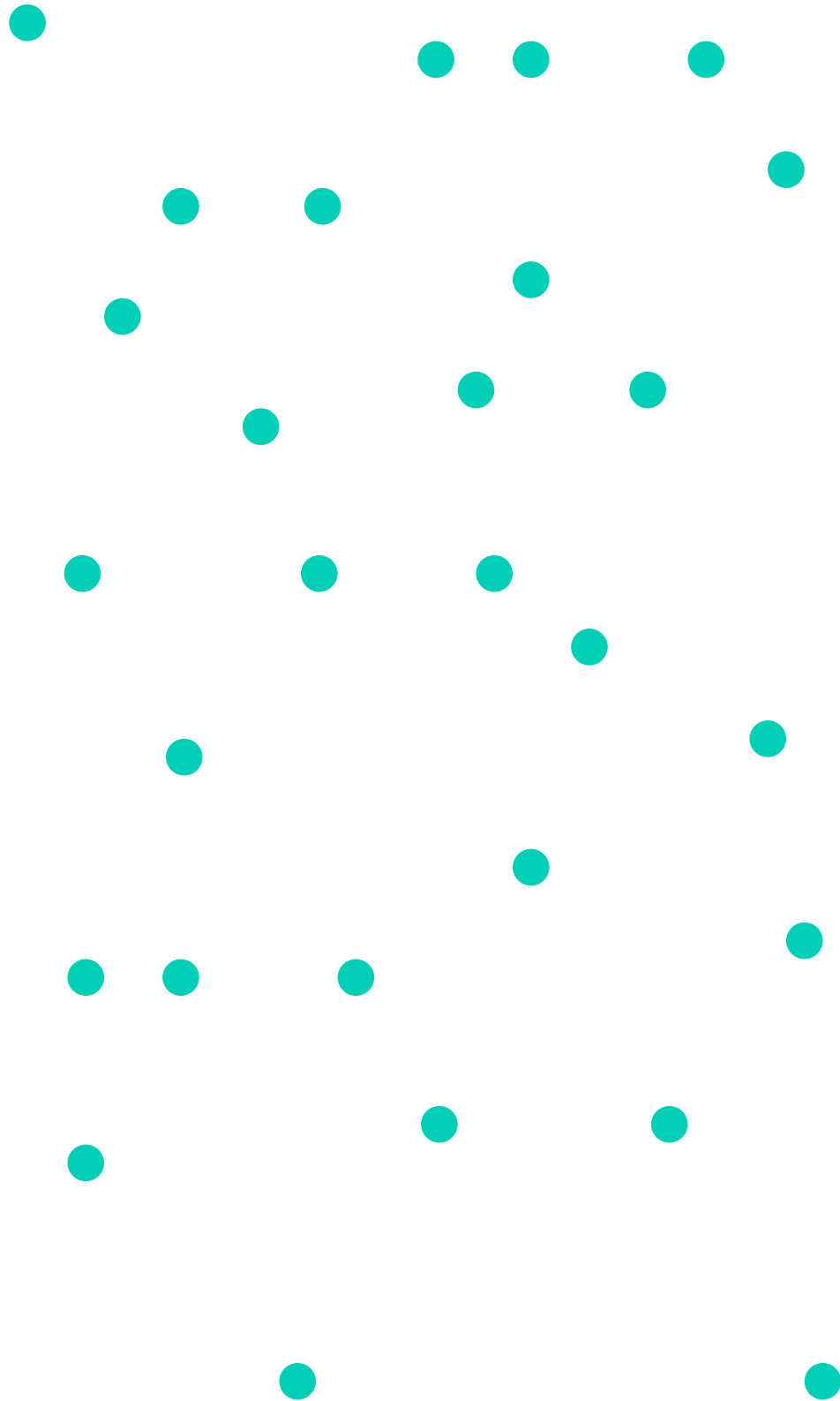
A horizontal dotted line with a teal arrowhead pointing right.

Le monde des insectes

A horizontal dotted line with a teal arrowhead pointing right.

Le monde dont tu rêves

A horizontal dotted line with a teal arrowhead pointing right.

musiciens vêtus souvent de noir neutralisant distractions visuelles pour les spectateurs qui sont auditeurs des notes écrites avant sur les traits des portées pour produire des répercussions des percussions des vibrations des cordes le long du violon jouant sur la corde sensible sur elle passe un archet en dehors de la salle de concert il pleut des cordes dedans soufflent les vents

---

la partition graphique

Les compositeurs notent la musique pour qu'elle puisse être jouée par d'autres. Différentes formes de notation musicale existent, des signes graphiques disposés dans l'espace de la page à la notation classique.

Compose une partition à l'aide des différents objets sonores que tu as trouvés, collectés, ou inventés au fil du livret

- Des sons soufflés pour faire du vent
- Des consonnes pour percuter
- Des voyelles pour vocaliser
- Des boucles pour rythmer
- Des silences pour respirer
- Des extraits du poème du livret pour t'inspirer

Vocabulaire

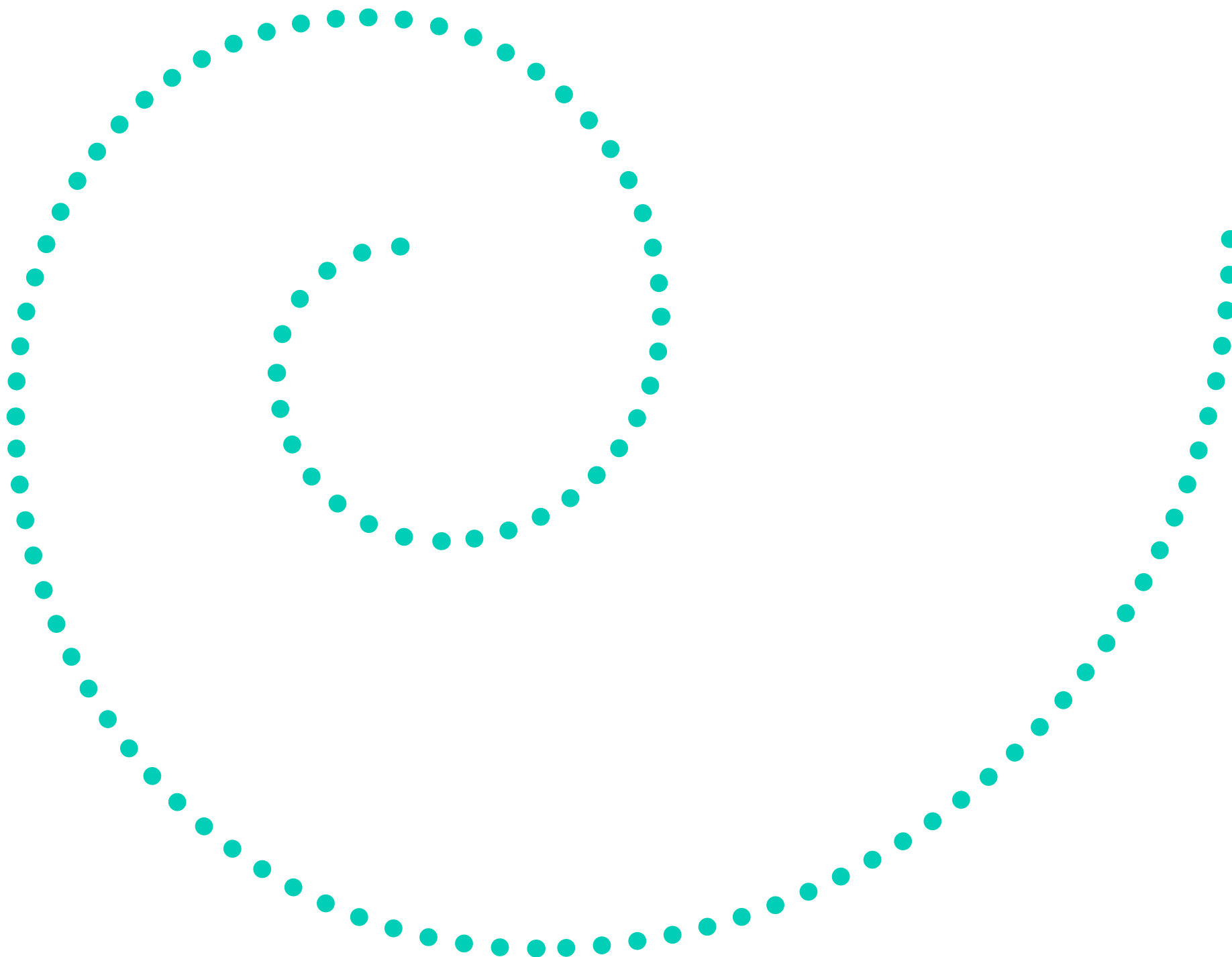
Une partition graphique utilise une forme de notation, linéaire ou non, pour tracer dans l'espace de la page un morceau de musique ou un poème sonore.

Référence

En 1966, la cantatrice Cathy Berberian, crée *Stripsody*, une œuvre vocale sous forme d'inventaire d'onomatopées inspirée des BD américaines de sa jeunesse.

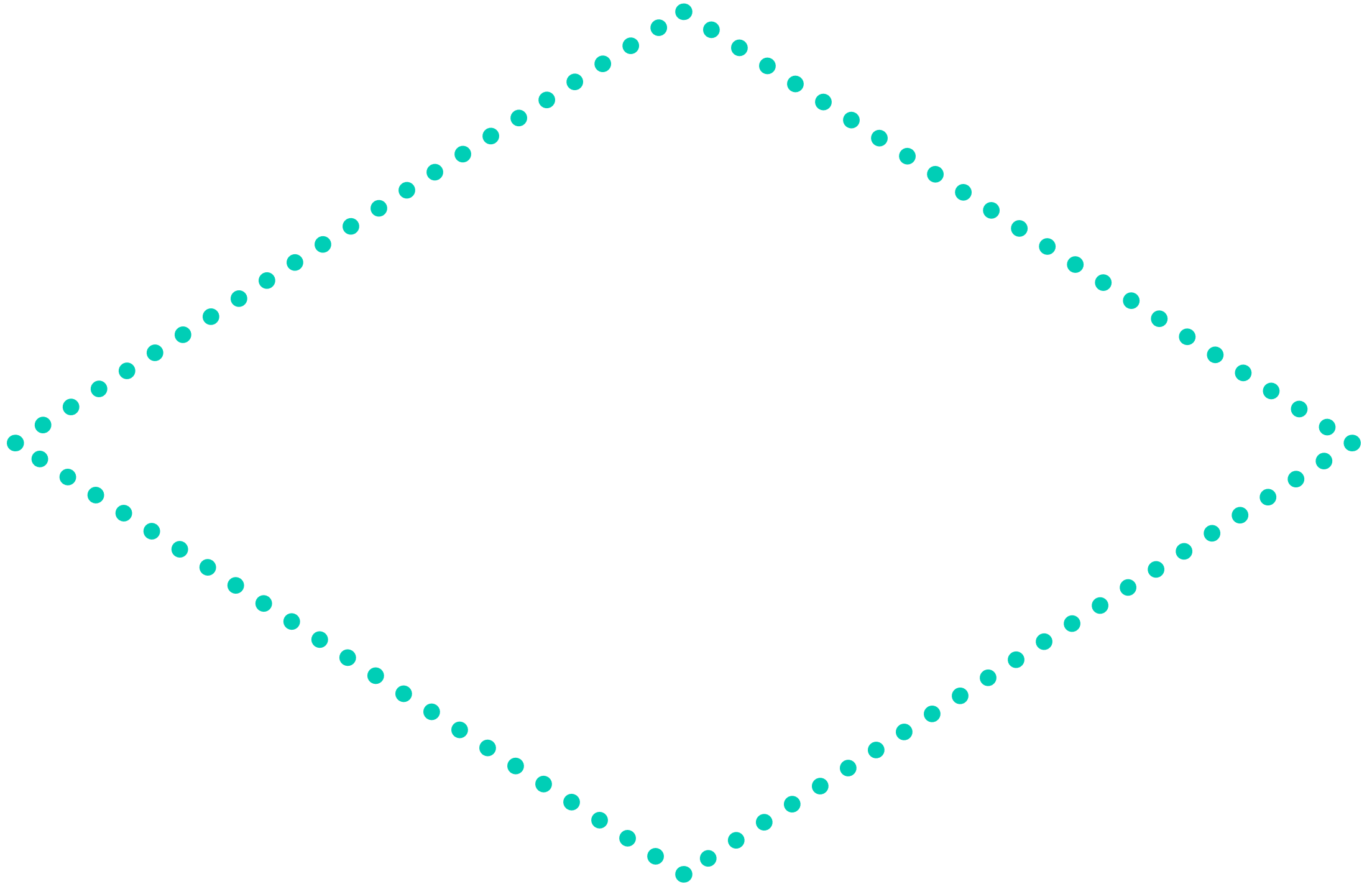

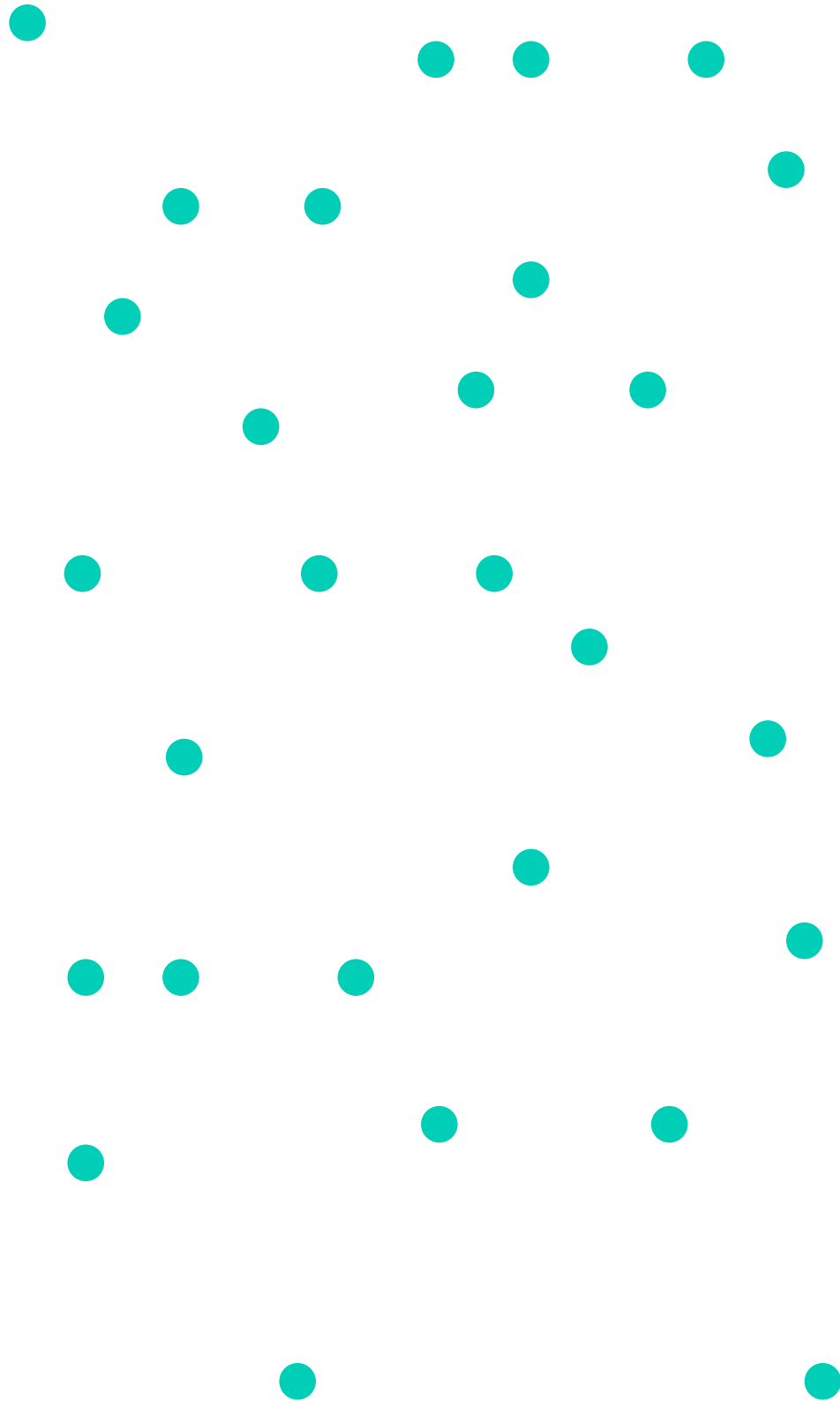
Compose en déroulant les événements sur la spirale.

Dans une œuvre musicale, en général, il y a un début, un point culminant, et une fin. Compose à l'intérieur du losange.

composer c'est fort former un ensemble certains compositeurs compositrices vont eux heureux enregistrer des sons venant d'eaux d'objets pour créer des œuvres musicales uniques uniquement sous la forme d'enregistrements que l'on peut cependant pendant la la la la la diffusion traduire dire graphiquement par parties en partition graphique que des dessins parcourent de part en part sont des points de départ reliés à des gestes musicaux à activer aussitôt

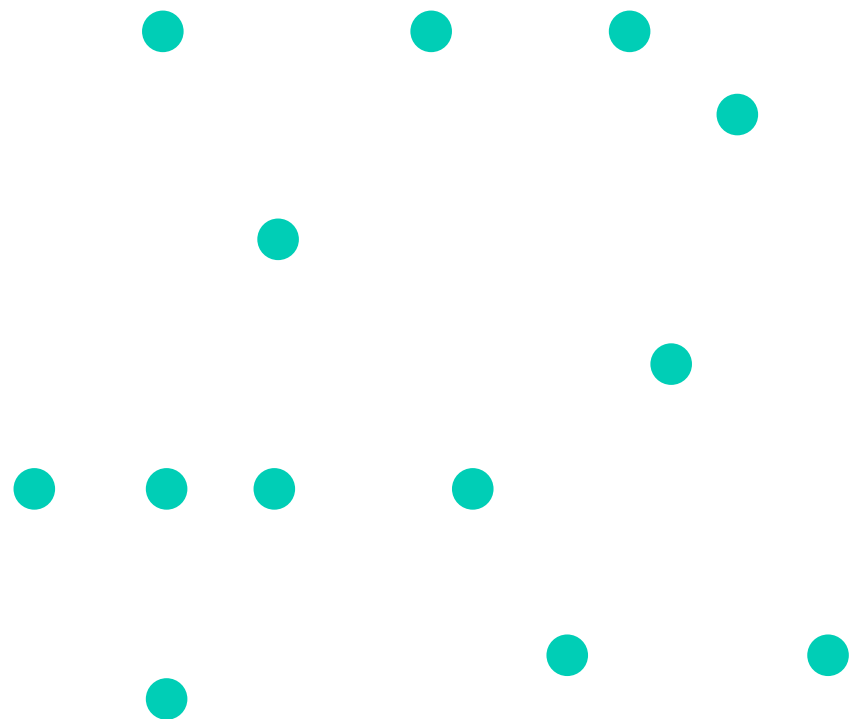
la
playlist
sur internet
tu
approfondiras
écouteras
verras liras

O Superman, Laurie Anderson   *Récitations*, Georges Aperghis
Stripsody, Cathy Berberian
Symphony n° 1 (Tonal Plexus), Glenn Branca
Drip Music, George Brecht   *4'33"*, John Cage
Sonata V, John Cage   *On the Corner*, Miles Davis
Comic Strip, Serge Gainsbourg
Einstein on the Beach, Philip Glass
Variations pour une porte et un soupir, Pierre Henry
Acustica, Mauricio Kagel
The Tortoise, His Dream and Journeys, La Monte Young
Mekaniik Destruktiiv Kommandöh, Magma
Jabberwock, Steve Waring
Catalogue d'oiseaux, Olivier Messiaen
King Arthur, Henry Purcell   *Variations en étoile*, Guy Reibel
Clapping Music, Steve Reich   *In C*, Terry Riley
Cinq études de bruits : Étude aux chemins de fer, Pierre Schaeffer
Ursonate, Kurt Schwitters   *Ionisation*, Edgard Varèse
Il est bel et bon, Pierre Passereau
Strange Fruit, Billy Holiday

Références

ubuweb.com
philharmoniedeparis.fr

gmem.org
musicatreize.org
cbarre.fr

Activités musicales : Brigitte Fabre, cheffe de chœur
Poème : Nicolas Tardy, écrivain

Coordination : Céline Leroy, association Tangerine
Design graphique : Jérôme Bourgeix

Achévé d'imprimer en janvier 2021 sur les presses de l'imprimerie CCI, Marseille.

Ce livret de parlé et chanté
a été édité par la Métropole
Aix-Marseille-Provence,
dans le cadre de *Lecture
par Nature* 2020

MÉTROPOLIS
AIX
MARSEILLE
PROVENCE
— 9 3 2

LECTURE
PAR NATURE

AGENCE
RÉGIONALE
PROVENCE
ALPES
DU LIVRE
CÔTE D'AZUR