

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

EXPLORATIONS SONORES

Visite-atelier

De la 5e à la Terminale
Durée : 2h
Tarif : 115€
Classe de 28 élèves maximum

OBJECTIFS

Découvrir les grands compositeurs, les courants musicaux et les nouveaux instruments de musique du XXe siècle. Montrer les bouleversements intervenus dans la pratique et la composition musicale. Proposer un nouveau regard sur le répertoire de la musique savante. Faire le rapprochement avec les musiques actuelles. Expérimenter des procédés sonores, détourner des instruments, s'éloigner des sonorités propres au langage tonal.

► Il est nécessaire de prévoir un accompagnateur pour huit élèves.

Les photos au flash sont interdites dans les salles du Musée.

La visite ne doit être ni filmée, ni enregistrée.

► Le déroulement et le contenu précis de la visite sont laissés à l'appréciation du conférencier. Néanmoins, si vous avez un projet de classe ou si vous désirez que le conférencier approfondisse l'un des aspects de la thématique, merci d'écrire à cbugat@philharmoniedeparis.fr en amont de votre venue.

DÉROULEMENT DE LA VISITE

Le conférencier guide le groupe à travers les découvertes qui ont changé le visage de la musique au XXe siècle. Grâce aux avancées technologiques, à l'utilisation de l'électricité et de l'informatique, de nouveaux instruments et de nouvelles formes de compositions ont vu le jour et bouleversé le langage musical.

Au cours de la visite, le groupe rencontre un musicien qui présente son instrument et joue des extraits de son répertoire. Le musicien n'a pas forcément de lien avec la thématique de la visite.

Lors de l'atelier, le conférencier accompagne les jeunes dans la création de leur propre univers sonore. Ils expérimenteront certains des procédés employés par les compositeurs du XXe siècle comme le détournement des instruments classiques, les nouveaux modes de jeu, le mélange de sons électroniques et acoustiques, la création de boucles sonores...

PISTES PÉDAGOGIQUES

Une révolution technologique et esthétique

- l'amplification des instruments de musique, les instruments électroniques, électro-acoustiques.
- les nouvelles technologies et la musique : nouvelles sonorités, création assistée par ordinateur
- la spatialisation du son

La musique au XXe siècle

- Compositeurs : Pierre Boulez, Luciano Berio, Igor Stravinski, Edgard Varèse, György Ligeti, Iannis Xenakis, Jean-Claude Risset, Steve Reich, John Cage...
- courants musicaux : minimalisme, sérialisme, dodécaphonisme...

Des passerelles entre les arts (numériques, visuels, sonores, etc.)

- Cinéma : des Bandes-Originales utilisant instruments ou procédés du XXe siècle (*2001 : L'odyssée de l'espace* de Stanley Kubrick avec Ligeti ; *La planète sauvage* d'Alain Goraguer avec du theremin ; *Dead man* de Jim Jarmusch pour les effets de guitare électrique de Neil Young)
- Utilisation de la musique du XXe dans le spectacle vivant : L'IRCAM propose chaque année à une compagnie de spectacle vivant de profiter de son matériel de pointe pour monter un spectacle (voir la programmation) ; spectacles de la chorégraphe Trisha Brown avec la participation du compositeur John Cage (exemple : *Present Tense*, 2003)

Liens avec les sciences

- Acoustique musicale
- Utilisation des mathématiques dans la composition
- philosophie : la notion d'abstraction
- Histoire et sociologie : musique et propagande, l'artiste et la guerre, le statut de l'artiste par rapport aux avancées technologiques...

BIBLIOGRAPHIE

La musique au XXe siècle

- *Écouter la musique du XXe siècle à l'école, au collège et au lycée*, Maurice Pinsson, Scéren, 2003 (livre+ CD)
- *Percussion et musique contemporaine*, Jean-Charles François, Paris : Klincksieck, 1991
- *Vocabulaire de la musique contemporaine*, Jean-Yves Bosseur, Minerve, 1996
- *Le livre des techniques du son : notions fondamentales*, Denis Mercier, Dunod, 1998
- *A quoi sert la musique contemporaine ?* P. Boulez, J.-Y. Bosseur, B. Massin, Paris, Revue des deux mondes, 2001
- *Les instruments de musique électroniques, des origines aux années 1930*, Michel Risse, Mémoire de musique : Université Paris VIII, 2003

RESSOURCES

Un ensemble très riche de ressources numériques à destination des enseignants est accessible via le site :

<http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/accueil-de-edutheque.aspx>

Des informations précises sur les instruments de la collection sont accessibles dans la section « les incontournables du Musée de la musique » et « Histoires d'instruments » :

<http://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/accueil.aspx>