

Association Musique d'Aujourd'hui à Clermont / Musiques démesurées

**Projet d'action culturelle en collège
Année scolaire 2021 - 2022**

« DES MOTS AUX SONS »

DES MOTS AUX SONS

Projet imaginé et réalisé par Christel Rayneau

Intervenants : ENSEMBLE HELIOS

Flûte Christel Rayneau

Violon Nathanaëlle Marie

Alto Vinciane Béranger

Cello Christophe Beau

Intervention autour de musiques contemporaines composées sur des poésies.

Public concerné : CM1-CM2, collégiens, lycéens

Durée : 55 mn

Ce projet a reçu l'Habilitation du Rectorat de Paris

Ce projet musical, qui vise un public de fin de primaire, collégiens et lycéens, est à deux titres très original :

D'abord, on y entendra uniquement de la musique contemporaine.

Les œuvres choisies ont toutes été, d'autre part, composées sur des textes de poètes.

L'intérêt pour les jeunes est donc double : un pied dans leur siècle, au cœur de la création musicale de leur temps ; l'autre pied enraciné dans le passé, par les textes de leur patrimoine littéraire.

Une transversalité riche, qui inscrit cet échange dans 3 domaines artistiques : arts du langage, arts du son, arts du spectacle vivant.

Le projet répond parfaitement à la nécessité exprimée dans les Instructions Officielles de l'Éducation Nationale de dispositifs transversaux et d'enseignements pluridisciplinaires.

Que va donner le mélange des textes et de la musique ?

Comment les compositeurs se nourrissent-ils des textes, mais, aussi, comment les enrichissent-ils de leur musique ?

Quelle est leur démarche créatrice ?

Et comment les jeunes reçoivent-ils cette nouvelle lecture du texte, retissé par le compositeur ?

Une fiche double leur est distribuée, qui nous renseignera sur la perception du texte avant l'audition de l'œuvre musicale qu'il a suscitée, et sur la perception de l'œuvre musicale elle-même.

Cette fiche permet aux jeunes auditeurs d'exprimer, à leur tour, leur sensibilité, de prendre du recul par rapport à la création artistique.

« L'éducation artistique repose sur une pratique favorisant l'expression des élèves et sur le contact direct avec les œuvres, dans la perspective d'une première initiation à l'histoire de l'art »

En amont, on demande aux professeurs de français de travailler sur les textes fournis avec les participants.

Les auteurs sont de grands classiques de notre poésie : Verlaine, Rimbaud, Marbeuf, Richepin, Hugo, Corbière, Kipling, Kendall...

Les chemins littéraires proposés sont donc contrastés.

Les œuvres musicales proposées, pour contemporaines qu'elles soient, rencontrent toujours l'adhésion du public.

Elles sont d'une audition facile, - le lien au texte participe à cette écoute réceptive-, toutes sont très différentes, toutes sont aventureuses.

Une est signée de Graciane FINZI, la seconde de Sophie LACAZE, la dernière de Jean-René COMBES-DAMIEN.

Les musiciens sont 4 sur scène : une flûte, un violon, un alto et un violoncelle. Il s'agit de l'ensemble Hélios, flûte et trio à cordes.

Vous pouvez les rencontrer sur leur site www.ensemblehelios.com

La séance se déroule de façon construite :

- 1/ un jeune spectateur se fait acteur pour réciter ou lire le texte littéraire
- 2/ les musiciens présentent l'œuvre inspirée par le texte et expliquent ses particularités d'écriture (un powerpoint rend la chose attractive)
- 3/ Les musiciens exécutent l'œuvre en direct
- 4/ les auditeurs réagissent

PRÉSENTATION DES ŒUVRES

Océan, Mer..., Graciane FINZI (1945 -) **Dédié à Hélios (création 2009)**

A la demande de notre ensemble, Graciane Finzi a composé un quatuor, sur le thème de la mer, tissé autour de poésies françaises.

Dans sa maison du Maroc, elle le compose en un été, devant la mer éblouissante, et en écoutant Jean Cras, le grand compositeur-marin.

Chaque poème est traité dans un scintillement spécifique. Parfois les mots cognent comme des percussions, ne sont plus qu'un rythme balancé de consonnes ; parfois le texte résonne seul, dans le silence, avant la musique ; parfois la musique nourrit la poésie, puis, juste aussitôt, se nourrit d'elle. Les musiciens mêlent leurs voix, récitent l'un après l'autre, scandent, chuchotent, déclament.

« Dire la musique, jouer des textes, jouer la musique, interpréter des textes, voilà l'interaction mots-sons qui a été le moteur de recherche de cet « océan mer » où les textes sont dits par les musiciennes elles-mêmes.

Découvrir les textes que l'on écoute comme de la musique, alors, la musique s'écrit naturellement.

Mais la difficulté est qu'il ne faut pas imaginer les mots par des sons, il faut simplement s'en imprégner, les suggérer, et se laisser porter par l'atmosphère qui se dégage de chaque texte.

Voilà comment sont nées les 6 pièces qui composent ce quatuor, très différenciées les unes des autres, sur des textes de Pierre de Marbeuf, Victor Hugo, Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine et Jean Richepin. »

Graciane Finzi

Si ..., Jean-René COMBES-DAMIENS (1957 -) **(création 2021, dédié à Hélios)**

Le travail de la musique autour du mot est un exercice dont Jean-René Combes-Damien est coutumier.

Grand lecteur, il est lui-même écrivain et sa sensibilité trouve tout son épanouissement dans le mariage des 2 expressions.

Le poème de Rudyard Kipling, choisi par le compositeur, date de 1895. Son rythme lyrique et les valeurs morales qu'il prône en ont fait dès sa publication en 1910, un texte fondamental, qui va droit au cœur des hommes, si désireux d'élévation, et touche particulièrement celui des adolescents, pétris de pureté et d'exigence.

Broken words, Sophie LACAZE (1963 -) **dédié à Hélios (création 2000)**

« Broken Words » s'articule autour d'un texte de Henry Kendall, poète australien de la fin du XIXe siècle et considéré comme l'un des pères de la poésie moderne australienne :

*« These are the broken words
Of blind occasions, when the World has come
Between me and my Dream... »*

La première partie de l'œuvre, lente et statique, évoque l'immensité des paysages du bush australien. La seconde, essentiellement rythmique, se base sur des rythmes utilisés par le didgeridoo des Aborigènes lors des danses et cérémonies rituelles. Ceux-ci donnent naissance à des onomatopées et bribes de mots qui s'amplifient, s'imbriquent, se coordonnent et aboutissent au poème de Henry Kendall. Enfin, un retour à un mouvement lent à la fin de la pièce nous replonge dans le bush écrasé de soleil et de chaleur...

«Broken Words» a été écrite en 2000 à l'intention de l'ensemble Hélios qui l'a créé à Massy en Octobre de la même année.

Sophie Lacaze

FICHES d'expression

OCEAN MER FINZI

Titre du poème	Ton ressenti du poème	Ton ressenti sur la version musicale
Tristan Corbière Le Mousse		
Pierre de Marbeuf Et la mer et l'amour		
Victor Hugo Une nuit qu'on entendait la mer...		
Paul Verlaine Marine		
Arthur Rimbaud Marine		
Jean Richepin Faire le quart		

SI... COMBES-DAMIEN

Poème	Ton ressenti du poème	Ton ressenti sur la version musicale
Si Rudyard Kipling		

BROKEN WORDS SOPHIE LACAZE

texte	Ton ressenti du poème	Ton ressenti sur la version musicale
Henry Kendall		

TEXTES SUR « OCEAN, MER... » DE GRACIANE FINZI

Le Mousse

Mousse, : il est donc marin, ton père ? ...

-Pêcheur. Perdu depuis longtemps.
En découchant d'avec ma mère,
Il a couché dans les brisants....

Maman lui garde au cimetière
Une tombe – et rien dedans-
C'est moi son mari sur la terre
Pour gagner le pain aux enfants.

Deux petits. -Alors, sur la plage,
Rien n'est revenu du naufrage ?
-Son garde-pipe et son sabot...

La mère pleure le dimanche,
Pour repos... Moi, j'ai ma revanche :
Quand je serai grand, matelot !

Tristan CORBIERE
1845-1875

Et la mer et l'amour

Et la mer et l'amour ont l'amour pour partage,
Et la mer est amère et l'amour est amer,
L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer,
Car la mer et l'amour ne sont point sans orage.

Celui qui craint les eaux qu'il demeure au rivage,
Celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer,
Qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammer,
Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage.

La mère de l'amour eut la mer pour berceau,
Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau,
Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes.

Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux,
Ton amour qui me brûle est si fort douloureux,
Que j'eusse éteint son feu de la mer de mes larmes.

Pierre de MARBEUF
1596-1645

Une nuit qu'on entendait la mer....

Quels sont ces bruits sourds ?

Écoutez vers l'onde

Cette voix profonde

Qui pleure toujours

Et qui toujours gronde,

Quoiqu'un son plus clair

Parfois l'interrompe....

Le vent de la mer

Souffle dans sa trompe.

Comme il pleut ce soir !

N'est-ce pas, mon hôte ?

Là-bas, à la côte,

Le ciel est bien noir,

La mer bien haute.

On dirait l'hiver.

Parfois on s'y trompe...

Le vent de la mer

Souffle dans sa trompe.

Oh! marins perdus !

Au loin, dans cette ombre,

Sur la nef qui sombre

Que de bras tendus

Vers la terre sombre !

Le vent de la mer

Souffle dans sa trompe.

Nochers imprudents !

Le vent dans la voile

Déchire la toile

Comme avec les dents.

Là-haut, pas d'étoiles.

L'un lutte avec,

L'autre est à la pompe.

Le vent de la mer

Souffle dans sa trompe.

C'est toi, c'est ton feu

Que le rocher rêve,

Quand le flot s'élève,

Chandelier que Dieu

Pose sur la grève,

Phare au rouge éclair

Que la brume estompe...

Le vent de la mer

Souffle dans sa trompe.

Victor HUGO

1802-1885

Marine

Les chars d'argent et de cuivre
Les proues d'acier et d'argent
Battent l'écume
Soulèvent les souches des ronces.
Les courants de la lande,
Et les ornières immenses du reflux
Filent circulairement vers l'Est,
Vers les piliers de la forêt,
Vers les fûts de la jetée,
Dont l'angle est heurté par des tourbillons de lumière.

Arthur RIMBAUD

1854-1891

Marine

L'océan sonore
Palpite sous l'œil
De la lune en deuil
Et palpite encore,

Tandis qu'un éclair
Brutal et sinistre
Fend le ciel de bistre
D'un long zig-zag clair,

Et que chaque lame,
En bonds convulsifs
Le long des récifs,
Va, vient, luit et clame

Et qu'au firmament
Où l'ouragan erre,
Rugit le tonnerre
Formidablement.

Paul VERLAINE

1844-1896

Faire le quart

Ciel d'encre. Flots de poix. Foutu quart de brume !
La mer épaisse colle aux flancs du bateau
En gargouillant ainsi que lorsqu'on fait de l'eau
Dans l'air visqueux et sourd la cloche s'enrhume.

On croirait respirer des paquets de plumes.
Des lunettes de plomb vous bouchent les yeux.
Le feu blanc du grand mât semble au fond des cieux,
Un astre qui, lointain, meurt et se rallume.

Soudain, tout près de nous, un sanglot dolent
En sons entrecoupés, râle et s'effiloche.
À bâbord ? À tribord ? Qui sait ? Tinte, cloche !
Un grand fantôme gris passe en nous frôlant.
Ohé, l'ami, bonsoir ! Ta cloche s'enrhume.
Nous nous sommes donnés tous deux de l'émoi.
Bonsoir, vieux, sans nous voir. De quart, comme moi ?
Ciel d'encre. Flots de poix. Foutu quart de brume !

Jean RICHPIN
1849-1926

TEXTE SUR SI de COMBES-DAMIEN

Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir ;

Si tu peux être amant sans être fou d'amour,
Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre,
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre ;

Si tu peux supporter d'entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d'un mot ;

Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi ;

Si tu sais méditer, observer et connaître,
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,
Penser sans n'être qu'un penseur ;

Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,
Sans être moral ni pédant ;

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire
Tu seras un homme, mon fils.

Rudyard KIPLING
1865-1936

TEXTE SUR BROKEN WORDS de LACAZE

These are the broken words

Of blind occasions,
when the World has come

Between me and my Dream...

Voici les mots brisés

Des occasions perdues
Quand le monde est venu

Entre moi et mon rêve...

**Henry Kendall
1839-1882**