

MUSIQUE ET PAYSAGE ...

Un paysage est ce que l'on voit lorsqu'on regarde son environnement à perte de vue.

On parle également de paysage pour désigner sa représentation dans une œuvre : représentation d'un site ou d'un espace réel ou imaginaire, figuratif ou non figuratif, par la peinture, le dessin, la photographie, etc.

Le paysage est d'abord appréhendé visuellement, mais les parfums et ambiances sonores en modifient aussi la perception (on parle parfois de **paysage sonore**).

source : <http://fr.wikipedia.org>

Musique descriptive

Musique descriptive : qui s'attache à imiter ou à évoquer des phénomènes naturels, des événements, voire des personnages ou des lieux.

La musique dite descriptive n'est pas un genre codifié et réglementé. Par rapport au cadre plus général de la « **musique à programme** », qui l'englobe (et qui peut véhiculer des sentiments et des sensations, soutenir un texte, évoquer des situations, raconter des histoires), la musique descriptive s'applique plus particulièrement à refléter, voire à imiter directement des phénomènes naturels ou matériels : en ce sens, elle est souvent « imitative ».

Les thèmes favoris de la musique descriptive sont généralement pris dans l'univers naturel de l'homme - quelques exemples :

- le cycle des saisons (Vivaldi, Haydn, Milhaud, Tchaïkovski) ;
- l'orage (Beethoven, Berlioz, Richard Strauss et les grands orages d'opéra chez Wagner, Verdi) ;
- l'eau (Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Ravel, Liszt, Smetana, Debussy, Wagner, Poulenc) ;
- la chasse (Janequin, Vivaldi, Berlioz, César Franck, le genre musical de la « caccia » au XVe siècle) ;
- le chant des oiseaux (Rameau, Couperin, Vivaldi, Bach, Beethoven, Schumann, Wagner, Respighi, Saint-Saëns, Messiaen) ;
- la guerre (Janequin, Beethoven, Tchaïkovski, ainsi que les multiples « batailles » des XVIe et XVIIe siècles) ;
- les cloches (Berlioz, Debussy, de Falla, Ravel, Mahler) ;
- les moments de la journée, en particulier le matin, avec l'éveil des bruits (de Falla, Grieg, Debussy, Schönberg, Ravel, Ferrari) ; et la nuit (Boccherini, de Falla, Debussy, Ravel, Mendelssohn, Schönberg, Mahler).
- Les machines de l'univers moderne ont inspiré également nombre de compositeurs, de Prokofiev à Honegger, Mossolov, Varèse, Antheil, Satie, aux « bruitistes » italiens (Russolo, Marinetti) et quelques compositions de musique électroacoustique.

source : <http://www.larousse.fr/encyclopedie>

Proposition de pratiques artistiques associées à la découverte d'œuvres musicales « descriptives », à travers les répertoires académiques :

titre et références	éléments musicaux	pratique artistique
La grande porte de Kiev M. Moussorgski extrait de « Les tableaux d'une exposition » - XIX ^{ème} s. « Danse, écoute et chante – vol.16 » CD2 page 1	Œuvre instrumentale (orchestre symphonique), inspirée d'un tableau représentant un projet de porte majestueuse	voir fiche péda. p. 55 – D.E.C. vol 16* mettre en réseau œuvres musicales architecture
Les cris de paris – C. Janequin Temps modernes – époque renaissance « Danse, écoute et chante – vol.16 »	Œuvre vocale traduisant l'ambiance sonore des rues de Paris, à la Renaissance	voir fiche péda. p. 60 – D.E.C. vol 16 réalisation d'un paysage sonore vocal en rapport avec son environnement
Commencement de l'orage – Jules Blanc – XIX ^{ème} siècle - « Musicabrac 1 »	œuvre instrumentale (orgue) décrivant un orage	fiche péda jointe découverte sensible réalisation d'un « musicogramme »

* :répertoires musicaux des CPEM de Bourgogne :

- « Danse, écoute et chante - volumes 15/ 16... » : 30 chansons, 10 extraits d'œuvres musicales + fiches pédagogiques
- « Musicabrac 1, 2, 3 » : Trois volumes, comprenant une sélection de 35 extraits d'œuvres diversifiées

À commander auprès de l'ADPEP 21 (http://lespep21.lespep.org/ewb_pages/p/productionmusicales3214.php)

Paysage sonore

Le terme « paysage sonore » (soundscape) fut inventé en 1977, par **R. Murray Schafer**, compositeur et écologiste canadien.

Selon cet auteur, un paysage sonore est composé de trois éléments principaux :

- **les sonorités maîtresses ou toniques** : c'est le son à partir duquel les autres sons seront perçus (exemples dans la nature : le bruit du vent, de l'eau, des forêts, des plaines, des oiseaux, des insectes et, dans les zones urbaines, le bruit de la circulation....)
- **Les sons à valeur signalétique ou signaux sonores** : ces sons figurent au premier plan d'un paysage sonore. On les entend consciemment (exemples : des signaux d'avertissement tels que le bruit des cloches, des sifflets, des klaxons, des sirènes, etc.)
- **Les marqueurs sonores** : le terme désigne un son caractéristique d'un endroit.

La notion de paysage sonore renvoie aussi bien

- à un **environnement sonore naturel** composé de sons tels que des bruits d'animaux, ou ceux du vent et de la pluie par exemple,
- **qu'à ceux créés par l'homme** à travers la création musicale, le design sonore et les activités de la vie quotidienne comme une conversation, la réalisation d'un ouvrage ou l'utilisation d'engins mécaniques industriels.

La pollution sonore résulte du bouleversement de ces environnements sonores.

L'expression « paysage sonore » peut également renvoyer à un enregistrement audio ou à une performance sonore qui donnent la sensation de se trouver dans un environnement sonore particulier, ou à des compositions musicales élaborées à partir de sons extraits d'un environnement réel avec ou sans interprétation musicale

source : <http://fr.wikipedia.org>

Proposition de pratiques artistiques associées à la découverte de paysages sonores, à travers les répertoires académiques :

titre et références	éléments musicaux	activités de pratique en éducation musicale (voir fiches pédagogiques)
Falling water – Will Menter « Danse, écoute et chante – vol.15 »	<i>Paysage sonore constitué d'éléments (gouttes d'eau...) qui se superposent, se succèdent, s'accumulent, en variant les paramètres du son</i>	- s'inspirer des éléments musicaux découverts pour réaliser sa propre création, en utilisant d'autres éléments sonores
Inox 3614 Thierry Besche – Jean-Marc Padovani « Danse, écoute et chante – vol.12 »	<i>Composition réalisée à partir de bruits de bouteilles entrechoquées et saxophone</i>	- lien entre geste graphique / geste instrumental - réaliser une composition musicale à partir des éléments sonores présents dans l'œuvre
Prélude Thierry Robin « Danse, écoute et chante – vol.13 »	<i>Composition mêlant bruits, onomatopées, rires, musique, créant un paysage sonore à la manière d'une bande son de film.</i>	- découvrir la succession, la simultanéité des événements sonores - coder
Siffling in the bain - Zic Zazou « Danse, écoute et chante – vol.14 »	<i>reprise humoristique de la chanson « Singing in the rain », sous forme de paysage sonore (bruits de salle de bain)</i>	- réaliser une production avec des objets sonores

Musique évocatrice pouvant illustrer des paysages

Les CD « Musicabrac 1, 2 et 3 » (ADPEP 21) comprennent une sélection de titres, classés dans par sensations, couvrant différentes périodes et différents styles.

Se poser la question suivante : « Quel musique ai-je envie d'écouter en regardant ce paysage ? »

Préalablement, il est nécessaire de constituer une « **discothèque** » propre à la classe, en faisant découvrir aux élèves un certain nombre d'extraits d'œuvres, parmi lesquels ils choisiront pour illustrer les paysages.

On les abordera les œuvres

- d'une manière sensible (voir fiche pédagogique page 49 – D.E.C. vol 16 + CD Musicabrac)
- en veillant à diversifier les époques et les styles, dans le cadre de l'enseignement de l'histoire des arts

On proposera des œuvres évoquant des sentiments divers :

- calme, nostalgie, rêverie, douceur, repos...
- légèreté, gaieté, joie, éclat, brillance...
- dynamisme, vitalité, énergie, excitation....
- Comique, ironie, malice, cocasserie...
- tristesse, angoisse, gravité, frayeur, menace...
- solennité, grandeur, majesté...

Le paysage en chansons

Quelques titres à interpréter ou à écouter

Description / impressions:

- **Marché aux fleurs** – D Dénecheau – D.E.C. 16
- **Sous le ciel de Paris** – J Dréjac – H Giraud - D.E.C. 16
- **Chanson de la Seine** - D.E.C. 13
- **Avec une feuille et un crayon** – anonyme - Ballades au clair de plume
- **Pour les essuie-glaces** – F de Cornière – L Saltiel - Ballades au clair de plume
- **Le relais** – G de Nerval – D Bonnet – Ballades au clair de plume

Évocation nostalgique

- **Mon pays** - Gilles Vigneault – 1965 – en ligne sur www.deezer.com
- **Coin de rue** – Charles Trenet - D.E.C. 15

Paysage sonore :

- **L'usine** – JF Lottier – D.E.C. 16
- **Que de bruit dans cette rue** – D Coulon – Polyphonie au quotidien

Pour l'enseignant, sur le web

Paysages sonores sur le thème de « la ville » : <http://madamemusique.canalblog.com/archives/2010/09/18/19146058.html>

Site d'un professeur d'éducation musicale de collège – des références artistiques sur le thème de la ville

<http://www.scoop.it/t/des-arts-sonnants> : “Environnement, paysages et arts sonores - Dégourdissez vous l'oreille !”