

SOUNDPAINTING

« IMPROVISOONS EN CHANTANT »

AUTEUR

UFCV

THÉMATIQUES ABORDÉES

Art musical et environnement

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Ce cycle sensibilise les enfants au chant choral et leur fait découvrir une méthode gestuelle (le soundpainting) pour improviser de la musique sous la conduite d'un meneur (le soundpainter).

- Sound = son, bruit, "matière sonore", "forme sonore", "geste musical".
- Painting = couleur, peinture, tableau, "composition", "mouvement", "organisation".
- Le soundpainting est un langage gestuel qui permet de créer en direct de véritables « peintures sonores ». Il s'applique aussi d'autres arts tels que la danse, l'art visuel, le théâtre. Le soundpainter (le chef) dirige un groupe de performers (les interprètes) au cours d'une performance : le soundpainting peut ainsi être considéré comme de la composition en temps réel, et une improvisation collective dirigée.
- Le soundpainter décrit ce qu'il désire obtenir grâce à des gestes que les performers mémorisent et suivent. Ces derniers réagissent en improvisant avec la voix, le corps, les instruments, la couleur, les formes, le texte. Le soundpainter dirige, oriente, conduit. Certains gestes lui permettent également de demander des idées aux performers, de passer de l'individuel au collectif, de laisser le hasard rafraîchir son imagination, bref de laisser se construire des choses indépendamment de lui. À l'inverse, il peut aussi introduire dans une performance des séquences écrites et travaillées en amont.
- La direction traditionnelle (chef de chœur ou chef d'orchestre) guide l'interprétation collective d'un chant ou d'un morceau de musique mémorisé. Les gestes utilisés sont des gestes de départ et d'arrêt, des gestes qui marquent une pulsation, soulignent une mélodie, des gestes qui incitent à l'expression d'un caractère, de nuances... Elle concerne principalement la musique.
- La direction en soundpainting utilise une palette de gestes beaucoup plus riche et complexe, qui permet de faire produire à un groupe des musiques « impressionnistes », utilisant avant tout le jeu improvisé à partir de matériaux issus de l'exploration sonore ou vocale ou d'éléments travaillés en amont de façon plus traditionnelle. Elle s'ouvre sur d'autres disciplines artistiques.

NOMBRE DE SÉQUENCES DU CYCLE

6 séances (moyenne de 50 mn).

PUBLIC / AGE ET NOMBRE MINIMAL/MAXIMAL D'ENFANTS

9-11 ans (Grands élémentaires) /15 enfants minimum et 20 enfants maximum.

IDÉES DE SORTIE EN RAPPORT AVEC LE CYCLE

Assister à un concert de chant chorale/Assister à un spectacle animé par un Soundpainter (Danse,etc.)

PROGRAMME DES SÉANCES

Séance 1 :

- Présentation du Soundpainting
- Déroulement de la séance type en centrant le travail sur les gestes du « Qui »
- (> 45 mn et < 60 mn)

Séance 2 :

- Répétition des gestes de la séance précédente
- Déroulement de la séance type avec travail sur les gestes du « Quoi »
- (> 45 mn et < 60 mn)

Séance 3 :

- Répétition des gestes de la séance précédente
- Déroulement de la séance type avec travail sur les gestes du « Comment »
- (> 45 mn et < 60 mn)

Séance 4 :

- Répétition des gestes de la séance précédente
- Déroulement de la séance type avec travail sur les gestes du « Quand »
- (> 45 mn et < 60 mn)

Séance 5 :

- Répétition des gestes de la séance précédente
- Déroulement de la séance type avec travail sur les gestes appris sur les 4 dernières séances.
- (> 45 mn et < 60 mn)

Séance 6 :

- Déroulement de la séance type avec rotation des meneurs de chants.
- (> 45 mn et < 60 mn)

RELATIONS AVEC LES AUTRES TEMPS DE L'ENFANT (PÉRISCOLAIRE/SCOLAIRE)

Le chant, dans des formations collectives, est pratiqué par tous les élèves, de leur entrée à la maternelle jusqu'à la fin du collège. À l'école, il est une activité régulière de la classe qui apporte un climat serein, propice à l'ensemble des apprentissages. Il contribue à la construction des diverses compétences du socle commun (de la maîtrise de la langue à la culture humaniste).

La pratique du chant choral, par le travail nécessaire sur la maîtrise d'un répertoire et par les occasions qu'il offre de se produire en public, permet la réalisation d'un véritable projet de pratique artistique à la mesure des élèves. Une pratique fréquente

du chant dans toutes les écoles est l'objectif qu'il faut poursuivre. (Circulaire n° 2011-071 du 2-5-2011).

Participation à la chorale pour une représentation en fin d'année (Fête de l'école).

PROLONGEMENT/APPROFONDISSEMENT (LIENS)

À travers le soundpainting, les enfants vont pouvoir appréhender une nouvelle forme de langage, avec un vocabulaire et une syntaxe propres. Leurs propositions musicales seront certes relativement limitées, mais ils pourront apprécier la richesse et la liberté de cette forme d'expression.

SÉANCE 1 :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Se sensibiliser à la notion de rythme.
- Produire des sons en étant guidé par des gestes
- Écouter les autres pour créer un son collectivement

NOMBRE ET COMPÉTENCES DES INTERVENANTS

Un animateur niveau BAFA.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Un clavier musical ou un diapason (donne le LA).

Affiches représentant chacune un geste de soundpainting associé au « Qui » et étiquettes nommant chacun des gestes (patafixée).

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE :

Une grande salle ou un préau avec affichage des gestes de soundpainting (sans autre indication).

Durée totale :

- Temps estimé > 45 mn et < 60 mn

AMÉNAGEMENT DU TEMPS

15 mn ÉCHAUFFEMENT CORPOREL Détente, prise de conscience de ses gestes, de ses mouvements. Apprentissage de formules rythmiques corporelles.

15 mn ÉCHAUFFEMENT VOCAL Apprentissage de formules vocales. Identification de schémas harmoniques ou de carrures. Entraînement au phrasé, aux nuances, aux modes de jeu, au geste vocal.

15 mn PERCEPTION - PRODUCTION Repérage et reproduction de formules vocales ou corporelles. Travail sur l'expression dans une production.

DÉROULÉ :

10 à 15 min – Accueil des enfants et présentation du cycle d'activité

L'animateur fait asseoir les enfants en demi-cercle. Il présente le cycle d'activité en indiquant aux enfants qu'ils vont découvrir une langue faite de gestes qui permettra de conduire le groupe de chant.

On explique aux enfants la syntaxe du Soundpainting : toutes les indications suivent le même ordre : QUI – QUOI-COMMENT-QUAND

Les enfants découvriront à chaque séance les gestes associés à chacun des termes.

- Diviser le groupe en 2 et donnez à chacun des groupes les étiquettes où sont écrites les actions liées aux gestes affichés (Affiches QUI/Séance 1).

- Demander aux enfants de placer les étiquettes sur les affiches avec les consignes suivantes :

-Tous les membres du groupe doivent donner leurs avis.

-Quand tout le monde est d'accord (consensus), les enfants peuvent coller l'étiquette sur l'affiche.

Quand les enfants ont terminé, l'animateur repasse devant chacune des affiches avec les enfants en verbalisant les réponses apportées (ex : le groupe 1 pense que ce geste veut dire ... alors que le groupe 2...)

Quand le tour des affiches est terminé, on met les affiches de côté (à reprendre en fin de séance)

10 min – Echauffement corporel et rythmique

L'animateur répartit les enfants dans la salle et propose un échauffement corporel ou la notion de rythme sera présente ; après des exercices d'étirements, on propose, en fonction de l'âge des enfants des exercices rythmiques :

- *Je m'appelle*

Chaque enfant dit son prénom en frappant chaque syllabe de son prénom dans ses mains.

- *Rythme bis*

Le meneur crée un rythme et les enfants le reproduisent.

- *Relais*

Deux files. L'animateur joue une formule rythmique sur le dos du dernier enfant de chaque file.

Celui-ci va transmettre le message rythmique sur le dos de celui qui le précède jusqu'au premier de la file qui viendra jouer à l'animateur la formule qu'il aura reçue.

- *L'ostinato*

Sur une chanson ou une musique, on crée seul ou à deux un ostinato, c'est-à-dire une courte formule rythmique que l'on répète sans cesse. Exemple : première pulsation : frapper sur ses genoux, deuxième pulsation* : frapper deux fois dans ses mains.

* pulsation : battement régulier

On répète sans cesse le mouvement de ces deux pulsations.

- *Ballon rythme*

Les enfants sont debout et dispersés dans la salle : ils possèdent un ballon qu'ils font rebondir sur le sol en respectant le rythme donné par l'animateur.

- *Dans le même bateau*

Les enfants, les yeux ouverts pour commencer, se balancent tous dans une même direction et à la même vitesse, comme s'ils étaient tous dans le même bateau. Au signal donné, ils ferment les yeux tout en continuant le balancement. Au second signal, ils ouvrent les yeux et vérifient si tout le monde est encore « dans le même bateau » (même vitesse, même direction).

- *La chanson du corps*

Frapper une succession de sons sur son corps et demander aux enfants de la reproduire. On commence par trois sons, puis on en ajoute deux quand les trois premiers sont bien intégrés et ainsi de suite.

Exemple:

1. genoux-mains-genoux
2. genoux-mains-genoux-tête-genoux
3. genoux-mains-genoux-tête-genoux-épaules-genoux
4. etc

- *En marchant au pas*

Marcher la pulsation venant d'un tambourin ou d'une musique. On peut ajouter diverses consignes. Exemples :

Marcher par deux en se donnant la main et en se regardant dans les yeux sans rire quand la pulsation ou la musique s'arrête.

Continuer à marcher la pulsation quand l'animateur s'arrête de la jouer ou quand la musique s'arrête, ce qui permet d'observer ceux qui peuvent garder le tempo.

Marcher la pulsation en faisant un triangle, un carré, ...

Marcher la pulsation. A un signal donné, arrêter de marcher et jouer la pulsation sur une partie du corps.

- *Lance-balle*

Par deux, les enfants se lancent une balle en respectant la pulsation donnée par l'animateur.

- *Temps forts*

Frapper ou jouer avec un instrument les temps forts d'une musique.

- *Partition corporelle*

Choisir des symboles et les écrire sur une feuille ou un tableau.

Exemple:

☒ signifie: frapper sur sa joue

☺ signifie : frapper dans ses mains

Σ signifie : frapper son pied par terre

μ signifie : dire « tuf »

On demande alors aux enfants de jouer, en suivant une pulsation régulière, la partition suivante qui n'est qu'un exemple puisqu'on peut bien sûr varier les symboles, la longueur et l'arrangement de la partition: ☒☺ μ Σ

On peut également imaginer deux lignes superposées jouées par deux groupes différents :

☒☺ μ Σ / Σ μ ☒ ☺

- *La ronde des prénoms*

Les enfants sont assis en cercle et battent une pulsation dans les mains ou, alternativement dans les mains puis sur les genoux ... Dans le sens des aiguilles d'une montre chaque participant se présente par son prénom puis demandera à son voisin comment il s'appelle.

Exemple: Je m'appelle + prénom, comment t'appelles-tu?

Enchaîner les prénoms sans interruption.

Variante: Je m'appelle + prénom et j'appelle + prénom d'un des participants assis dans le cercle.

10 min – Echauffement vocal

- *Répéter un son*

Jouer une note sur le clavier et demandez aux enfants de la reproduire

- *Escalator*

Jouer une succession de 3,4, 5 sons ou plus, allant du grave vers l'aigu ou l'inverse.

Demander aux enfants si la mélodie était ascendante (grave vers aigu) ou descendante (aigu vers grave).

Cet exercice peut se faire avec un instrument de musique ou bien avec des bouteilles remplies d'eau à différents niveaux.

- *Répéter plusieurs sons*

Jouer 2 à 3 notes (ascendantes/descendantes) et demandez aux enfants de les reproduire (en utilisant les gestes du QUI pour diriger les enfants).

Divisez le groupe en 3 (G1/G2/G3) en donnant une note à chacun des groupes pour faire un accord (Tierce, quinte) et demandez aux enfants de prendre chacun son tour la place du meneur pour apprécier l'harmonie du groupe.

10 min : Chant dirigé

L'animateur demande aux enfants des chants ou utilise des comptines pour faire chanter le groupe et il le dirige avec les gestes de soundpainting de la séance.

On peut préparer un chant nouveau que les enfants apprendront au cours des différentes séances.

10 mn : Rotation des meneurs

L'animateur demande aux enfants qui le souhaitent d'occuper la place du meneur pour diriger le groupe avec les gestes appris.

5 mn : Retour sur l'apprentissage

Reprendre les affiches du début de la séance et demander aux enfants de faire correspondre les étiquettes avec les gestes affichés : si tout est juste, on laisse les affiches placardées avec les étiquettes correspondantes jusqu'à la prochaine séance.

<u>Ce qui est à éviter</u>	<u>Ce qui est recommandé</u>
A capella : oublier de donner la note de départ	Etre visible de tous les enfants, voir tous les enfants. Donner un modèle corporel : sourire, écoute, chant intérieur. Au départ, le maître est immobile, bras écartés, il cherche à capter le regard de tous, attend le silence, écoute la pulsation intérieure. A capella : chanter, fredonner seul la première phrase, puis donner la note de départ. Sur une bande son, écouter l'introduction qui indique le ton de la chanson.
Geste flou et imprécis Pas de geste du tout	Après avoir donné la note, battre légèrement la pulsation. Geste de départ : un geste personnel, clair pour qu'il soit compris de tous et incitant à une INSPIRATION commune dans le tempo du chant.
Ne marquer que le rythme en oubliant la pulsation	Continuer de marquer la pulsation régulièrement jusqu'au bout du chant afin de rester dans le tempo ; il est possible d'accompagner le rythme par le geste. Redonner des départs à chaque couplet en agrandissant légèrement le geste, en utilisant le regard.

<p>Marquer une pulsation contraire à la nature du chant.</p>	<p>En fonction du caractère du chant, adapter les gestes : un chant plutôt rythmique demande une pulsation précise et dynamique ; un chant plus mélodique demande une pulsation plus souple. Utiliser l'amplitude du geste pour indiquer les nuances. (forte, piano). Utiliser aussi la main pour les tenues de son (ex : paume des mains vers le haut, tenue à l'horizontale)...</p>
<p>Adopter une attitude inexpressive ou contraire à l'interprétation (visage tendu et sévère quand le chant est joyeux)</p>	<p>Utiliser aussi les expressions du visage pour donner de l'expression au chant. S'impliquer corporellement, théâtralement dans l'interprétation. Geste d'arrêt : un geste personnel, clair pour qu'il soit compris de tous, qui s'inscrit dans la durée de la note finale (ex : effectuer un mouvement circulaire qui aboutit au centre à la fermeture des mains). L'attitude, le regard auront précédé ce geste d'arrêt.</p>

SÉANCE SUIVANTES

DÉROULEMENT DES SÉANCES SUIVANTES

La durée d'une séance de chant choral varie de 45 à 55 minutes en fonction de l'âge des enfants. La succession de différentes phases rythme le déroulement de la séance et favorise le maintien de l'intérêt et de la concentration : La première étape est consacrée à la mise en condition corporelle et vocale.

Le temps qui suit est propice à de nouveaux apprentissages (découverte d'un nouveau chant, poursuite d'apprentissage d'un chant partiellement étudié).

Généralement, la séance s'achève par la reprise d'un chant déjà connu. C'est l'occasion d'en conforter la mémorisation et d'en parfaire les détails d'interprétation. Lors de chaque séance, de nouveaux signes seront appris, et les précédents revus. Le vocabulaire s'enrichira ainsi à chaque séance. Des ambiances sonores seront donc improvisées à chaque fois, mais seront forcément plus complexes et plus riches au fil des séances.

Pour rappel :

- Il n'y a pas d'erreur en Soundpainting !
- Ne pas se dérober : assumer ce que l'on fait.
- Si l'on ne voit pas la consigne, on continue avec ce que l'on fait et on rattrape sur le signe suivant.

LIEN(S) :

Intérêt éducatif du soundpainting

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/55/4/RA16_C2C3_EART_Creation_Soundpainting_759554.pdf

Qu'est-ce que le soundpainting ?

<http://www.soundpainting.com/soundpainting-2-fr/>

S'initier au soundpainting

<http://www.petitsateliers.fr/musique/soundpainting>

Les gestes simples du Soundpainting

<http://www.petitsateliers.fr/musique/files/2016/05/R%C3%89PERTOIRE-DE-24-GESTES-SOUNDPAINTING-POUR-L.pdf>

Échauffement vocal avec Soundpainting

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2017/RessourcesP/EMUS/RA16_C2C3_EM_Creation_Echauffement_vocal_SP_7.mp4

Les chants en ACM

http://www.servicejeunesse.asso.fr/Ressources/Nos_Liens/Chants_nos_liens.htm

