

Café péda "P'tit baluchon musical"

Comment utiliser la musique dans les ateliers de théâtre ?

I. comédienne- intervenante théâtre, Licence pro 2011-2012

A. intervenante théâtre, étudiante.

R. assistant et metteur en scène, comédien. Licence pro. 2013-2014

D. instituteur et formateur d'enseignant. A suivi beaucoup de formations théâtrales. Licence 2008-2009. Anime des ateliers théâtres de 4 à 65 ans.

C. intervenante Théâtre de la Ville. Animatrice. Étudiante conservatoire 7ème. Cie adultes. Musicienne violon.

F. ateliers théâtre collège et ado. A aussi travaillé avec les tout petits. Ateliers d'écriture. Mise en scène.

A. professeur de lettres (collège et lycée) retraitée. A animé des ateliers théâtre dans le cadre des ARE. Suit la formation au théâtre aux mains nues avec D.

M, intervenant théâtre.

D. comédienne-intervenante théâtre, formation de marionnettiste.

L. comédienne-intervenante théâtre, coordinatrice pédagogique.

S. comédienne-intervenante, autrice jeune public.

* Proposition de L.

Utilisation musique en atelier selon approche Bernard Grosjean.

L. fait le point sur les différentes utilisations de la musique dans un atelier théâtre.

La musique peut être utilisée :

- ~ Lors d'un échauffement, d'une marche (énergie – cohésion de groupe), début ou fin d'atelier (musique de relaxation)
- ~ Travail sur les émotions / personnages (démarches / regard secret)
- ~ Pour la mise en place de tableaux (théâtre – image) / donner du rythme.
- ~ Lors d'un spectacle (musique de transition, musique de situation, jeu avec des musiques utilisées à contre-emploi ...)

La musique permet d'organiser le temps; est un inducteur, un soutien de jeu.

→ Tous apprécient « qu'on utilise une musique « pour l'atmosphère », mais rares sont ceux qui comprennent que la musique est le meilleur organisateur du temps dans un spectacle et même dans un atelier : on peut classer les musiques par durée et les utiliser à la manière d'un sablier pour un temps de jeu.

« La musique peut éventuellement ne pas du tout se faire entendre, mais elle doit se faire sentir. Je rêve d'un spectacle répété sur une musique, mais joué sans musique. Sans elle – et avec elle – car le spectacle, ses rythmes seront organisés selon ses lois, et chaque interprète le portera en soi. En s'appuyant sur le fond rythmique de la musique, le jeu de l'acteur acquiert de la précision. » (V. Meyerhold Choix de textes par Béatrice Picon-Vallin Coll. « Mettre en scène » CNSAD Actes-Sud papiers 2005 p.95)

« Parfois j'utilise la musique au cours des répétitions non pas pour créer une atmosphère , mais comme soutien rythmique ou comme indication du tempo que je crois être celui d'une scène , quitte à répéter quelque temps après la même scène sans musique pour comprendre si les comédiens l'ont intégrée intérieurement. » (Musique au théâtre d'après Giorgio Strehler (textes recueillis par Myriam Tanant « mettre en scène » Actes Sud Papiers 2007 P.86)

* Importance de bien « classer » sa musique pour pouvoir l'utiliser facilement lors des ateliers. Une idée de classement avait été proposée lors d'un ancien café péda.

- ~ Un premier " tiroir " avec les musiques " états-émotions " : amour-tendresse-passion / timidité / surprise peur-angoisse-suspens-terreur-panique / fascination / joie / tristesse / tristesse-désolation / colère-haine ...
- ~ Des musiques " énergie " à utiliser pour l'installation des images / dispositifs, pour l'exploration espace, pour des échauffements : les musiques burlesques (TB pour les images, des entrées-sorties; musique énergique, exploration, détente ...
- ~ Musiques d'ambiance : musiques historiques, de cirques, valse, musiques royales, musiques sacrées, musiques de fêtes, film noir, monde merveilleux, musiques du monde
- ~ ...
- ~ Bruitages en tous genres.
- ~ Des durées

Baluchon musical de L.

Musique pour échauffement / marche "Pina Bausch" : musiques du cirque du soleil, Gotan Project, BO Kill Bill, musique de Broadway, Cat Power, Danny Elfman, The little Shoes Polishers

...

Musique ligne émotion – démarches personnages : musiques de films "cultes".

Musiques "théâtre-image" : musiques de films burlesques, comiques.

→ remarque : musiques de films connues de tous. Peuvent être utilisées en début d'atelier pour "rassurer" l'élève, pour combler le "vide". Mais, peu à peu, aller vers une musique moins marquée, qui occupe moins d'espace, qui laisse davantage de place à la créativité, l'imaginaire.

* Proposition d'I. :

Présentation du livre *Expression corporelle* de Jacques Choque, édition de la Traverse. Contient des exercices pour enfants et adultes, un chapitre sur l'éducation rythmique et musicale.

Citation relative au rapport corps et musique [induction musique. Corps au texte. Mouvement vrai et sensation authentique. Création corporelle et chorégraphique]

Déconditionner le corps afin de « laisser surgir la vérité ». Certaines musiques peuvent bloquer les participants.

La musique permet de

- 1) Désinhiber les élèves
- 2) Nourrir leur spectacle
- 3) Travailler l'écoute
- 4) Exercer l'imaginaire

En début d'année, I. demande aux participants leurs 3 musiques préférées, une manière de les impliquer, mais aussi de connaître leur goût. Elle aime partir d'eux pour construire son atelier.

Isabelle utilise beaucoup la musique classique. Beaucoup la musique au début. Retarde le moment de la parole.

Exemple utilisation en atelier

Ex 1 : Marche en musique. A l'arrêt de la musique, on regarde vers le secret.

Ex 2 (variante) : à l'énonciation du chiffre 1, les joueurs regardent le secret ; 2 ils s'assoient ; 3 se poussent en duo ; 4 s'allongent sur le dos.

Il faut beaucoup de temps pour déconditionner le corps. Laisser surgir les mouvements vrais.

Travail chorégraphique, rythmique, musical. Musique pour le travail de mime.

Elle utilise la musique pour l'exercice des chaises musicales.

Constat : la liberté du mouvement face à la musique s'avère souvent un peu difficile.

* Proposition d'A.

A. a recherché des musiques à utiliser lors de temps de relaxation.
Elle note le plaisir que peut avoir l'élève d'écouter une musique qu'il ne connaît pas.

Musique Psychose. Marche extraordinaire.
Evocation musique de jazz
Musique relaxation : sons d'éléments.

Baluchon musical d'A.

Ennui. In a Silent Way. Miles Davis.

Abdoullah Ibrahim.

Un CD sur l'eau. Développe l'imaginaire. Facile de raconter une histoire. Particulièrement pour les tout-petits. Porte vraiment le jeu. Très concret.

* Proposition de M.

Usage musique, avec des enfants et des adolescents, lors des premières séances pour cohésion groupe et découverte de la scène par la mobilisation du corps.

Usage aussi dans la petite forme ou le spectacle.

Baluchon musical de M.

AUBRY, René.

GLASS, Philip.

REICH

* Proposition de R.

Musiques utilisées dans ses répétitions. Reste dans l'instrumental. N'utilise pas de musique avec des voix, du chant.

Danger de la musique : il nous raconte le cas d'une élève qui avait un souvenir douloureux sur Queen.

Il utilise Apocalyptica Plays Metallica by Four cellos pour travailler la colère.

Pour organiser le temps, il aime utiliser Dvorak le quatuor Talich. (Quintette américain – quintette avec piano. Piste 4.) ou le 4ème mouvement qui est un morceau dynamisant.

Baluchon musical de R.

Les Amants magnifiques/ Lully/passacaille (mouvement d'ensemble, ralentissement du mouvement induit par le rythme)

Intérêt des pincées d'*Apocalyptica* (pour la colère)

DVOJARK par le quatuor Talich, *La Symphonie du nouveau monde*.

LED ZEPPELIN, *Kashmia symphonic*, *All my love*. Tous les titres sont bien.

On vous reparle du standard, émission sur ARTE

RADIOHEAD CREEP (débordement d'émotion)

SACEM (formation à prévoir : le droit d'auteur)/ SACD, idem.

* Proposition de S.

Sophie utilise la musique, mais pas dans les premières séances. Passe par le silence. La parole n'a de valeur que si elle est précédée d'un silence. Le théâtre passe également par la parole, les mots.

Elle aime attribuer une musique à chaque personnage. Les enfants la reconnaissent et identifient le personnage travaillé. C'est une façon de construire des références communes entre les enfants et le meneur de jeu.

Pour le petit chaperon rouge, elle peut utiliser un morceau sensuel de la BO de *Mulholland Drive*.

Marcher ensemble pour des chasseurs méchants : *le roi et l'oiseau*. (Musique dynamique).

Pour l'exercice du chœur, elle utilise parfois Caravan Palace – groupe de jazz.
Pour l'exercice (ex en cercle) de la Chrysalide qui devient papillon, elle aime bien utiliser certains morceaux de *Children's Corner* de Debussy.
En ce moment, elle utilise beaucoup les morceaux burlesques du *roi et l'oiseau* – le train.
Elle les classe par scènes travaillées.
Elle utilise la musique comme support de jeu pour les personnages, les situations et les émotions.

Recherche de la musique répétitive (René Aubry / Steve Reich, Philip Glass.)

Baluchon musical de S.

Musique classique : DEBUSSY, *Children's Corner*.

Musiques de films : *Mulholland Drive*, *le roi et l'oiseau*

Jazz : Caravan Palace

Rock : Acid Arab

* Proposition d'A.

Musique live. Musique devient un personnage à part entière.

Musique pour commencer.

Musique de concentration – respiration. Décharge.

Exercice du miroir – musique composé par son copain. Musique très longue. On a le temps de rentrer en contact.

Des lignes qui se croisent : chaque duo a un rythme différent. Avant de dérythmer, travailler sur le rythme.

Musique Django Reinhard. Jeu sur les marches. On a mangé une abeille qui se promène dans notre corps. C'est le nez, les genoux qui mènent.

René Aubry : jeu de confiance (la bouteille, massage)

Utilisation musiques créées par son copain.

Echauffement, entrée en contact, marche dans espace.

Baluchon musical d'A.

REINHARDT, *Belleville*

AUBRY, René, *Tree song*, *Lungomare* (musique non évolutive)

EINANDI, Ludovico. *Rilassamento* (relaxation)

MOUNTAINS, *Message to bears*

* Proposition de D.

Utilisation de la technologie :

Lecteurs audio : Winamp – VLC

PROPOSITIONS D'ENCEINTES PORTABLES

Enceinte boule. Convient pour des espaces petits et moyens et des groupes très silencieux.

Points forts : Très petite (8 cm) et pas très chère : 16 euros.

Point faible : Le câble est très fragile, il est important d'être très précautionneux.

Enceinte JBL Micro II ultra portable. Convient pour des espaces moyens/grands. Elle coute 38 euros.

Point fort : La meilleure sur le marché (en termes de mini) niveau rapport qualité/prix.

Point faible : Il faut tout de même que l'espace soit bien insonorisé.

Logitech mini boombox. Convient pour les moyens et les grands espaces. Elle coute 70 euros. Points forts : Elle ne mesure que 11 centimètre mais diffuse un très bon son car il y a deux hauts parleurs.

Aussi : Utilisation de la musique comme rituel, comme ponctuation d'atelier pour les rassemblements aussi. Le tambourin par exemple va servir à obtenir le silence (comme un coup de tonnerre au-dessus de la tête).

Petite mallette d'instruments : œufs / maracas / claves. 20€. Les claves servent aussi de bâton de parole à la fin.

Dernière petite astuce quand les enfants trop agités donner la consigne en chantant peut les centrer.

Remarque Bernard : Les supports les plus adéquats relèvent désormais des technologies numériques, qui permettent d'avoir des enregistrements de haute qualité, d'accéder directement au morceau choisi et de tenir peu de place : technologie Mini-Disk, CD gravés ou encore MP3 sur n'importe quel ordinateur portable ou baladeur. A remplacer par Playlist sur plateforme musicale et téléphone portable ?

* Proposition de D.

Usage non systématique. Pioche dans ses musiques de façon aléatoire.

Il nous propose un baluchon de bruitages : United studio effect : sons pour les enfants.

D : United effect. Numéro de cirque – funambule

* Proposition de C.

Camille utilise un logiciel de montage/ musique (Audacity), notamment pour la musique des spectacles.

Ecouter la musique sans rien faire. Retenir l'émotion. Rejoint un peu l'idée d'Isabelle quant au déconditionnement du corps par rapport à certaines musiques.

Boîte à rythmes : ce sont les participants qui font les sons.

Jeu chef d'orchestre. / Machine à rythmes avec chef d'orchestre.

Camille utilise également la musique pour l'expression corporelle.

Baluchon musical de C.

Tambours du Bronx (groupe de percussions) / Madame K (musique d'ambiance) / Musiques du monde

* Proposition de F.

Elle utilise la Musique comme fil conducteur. Au revoir simone – timber/ timber.

Pour créer des images notamment dans les spectacles.

Repérer les élèves qui font de la musique. Leur donner un rôle. Accessoire pivotant. Donner des règles strictes quand on utilise un instrument.

Les bonbons de Jacques Brel : jeu de clown. Mimer la chanson.
Jeu de chorégraphie en triangle, celui qui n'a plus d'idées donne le relais.
« Mourir pour les idées. » Écrire une scène par rapport aux paroles. Travailler sur le texte.
Mérédith Monk. Musique machine à écrire. Travailler pour la voix.
La prophétie des grenouilles – balade.
Usage non systématique et en fonction des âges.

Baluchon musical de Flora

BREL, *Les Clowns*

MONK, Meredith

TIMBER/TIMBER

