

Travailler le paysage sonore en Éducation Musicale

GROUPE DE TRAVAIL TERRITORIAL
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL - 2024-2025

Table des matières

LA PROBLÉMATIQUE.....	2
ACTIVITÉ D'INTRODUCTION.....	2
LE PROJET MUSICAL.....	4
PROPOSITIONS DE CHANTS.....	4
ACTIVITÉS D'ÉCOUTE	5
Écoute en mouvement	5
Je dessine ce que j'entends	5
Écouter le monde	6
Grille d'écoute « Sud » de Jean-Claude Risset	7
Corpus d'œuvres pour l'écoute	9
NOTIONS TRAVAILLÉES.....	9
ACTIVITÉS DE CRÉATION.....	10
Carte postale sonore	10
Boîtes sonores.....	11

LA PROBLÉMATIQUE

Exemple de problématique : *Peut-on composer un paysage sonore qui reflète un environnement réel ou imaginaire ?*

Cette problématique ouvre un questionnement sur la représentation sonore du monde qui nous entoure ou que nous imaginons. Elle invite les élèves à analyser des sons, à comprendre leur pouvoir évocateur, questionner la vraisemblance ou la fiction, expérimenter des assemblages pour restituer ou inventer des lieux et des ambiances.

La problématique peut être adaptée selon les objectifs visés : explorer un lieu réel (géographique), le temps (passé, présent, futur), un espace imaginaire ou même une dimension plus émotionnelle.

Autres propositions de problématiques :

- *Le son, témoin de l'histoire ?*
- *Peut-on percevoir la réalité de notre environnement sonore ?*
- *L'environnement sonore, source d'inspiration pour les compositeurs ?*
- ...

ACTIVITÉ D'INTRODUCTION

J'écoute mon environnement sonore

1- Je liste les sons que j'entends autour de moi

2- Je les classe en notant devant chaque son la lettre "N" (naturel), "H" (humain) ou "T" (technologique)

3- Je mets "X" à côté des sons que j'ai moi-même produits

4- J'attribue "C" aux sons continus, "R" aux sons répétitifs, "U" aux sons uniques

5- Je dispose les sons entendus en fonction du volume qu'ils semblent avoir

Volume le + fort

Volume le plus bas

6- Je dispose les sons agréables vers le haut, les moins agréables vers le bas

Sons agréables

Sons désagréables

7- Je place au centre les sons que j'ai produits et place les autres sons en fonction de la distance qui m'en sépare.

Inspirée de la démarche de R. Murray Schafer (« Le son bien entendu »), l'activité est conçue pour initier les élèves à l'écoute active et à l'analyse des sons qui les entourent. Elle décompose la tâche en étapes progressives et structurées :

- Liste des sons entendus : L'élève note tous les sons perçus dans son environnement.
→ *Développer la capacité d'attention auditive, identifier, nommer et caractériser des sons.*
- Classification par origine : Indiquer "N" (naturel), "H" (humain), "T" (technologique).
→ *Analyser et trier l'information, catégoriser les sources sonores et réfléchir à leur origine.*
- Identifier la production du son : Marquer "X" si c'est un son produit par soi-même.
→ *Prendre conscience de son rôle dans l'environnement sonore, distinguer sons subis et produits*
- Qualité temporelle des sons : "C" (continu), "R" (répétitif), "U" (unique).
→ *Affiner la perception des caractéristiques temporelles*
- Organisation selon le volume : Placer les sons sur un axe du plus fort au plus faible.
→ *Perception des plans sonores, hiérarchisation auditive.*
- Lien avec la composition : importance du mixage
- Axe agréable / désagréable : Disposer les sons agréables en haut, les moins agréables en bas.
→ *Travailler la subjectivité et l'émotion face au son.*
- Débat possible : un son peut-il être agréable pour l'un et désagréable pour l'autre ?
- Disposition spatiale : mettre au centre les sons produits soi-même, les autres selon la distance perçue.
→ *Prise de conscience de la spatialisation sonore, plans et profondeur, représentation graphique de l'espace sonore.*

LE PROJET MUSICAL

Pour aborder le thème des paysages sonores à travers le chant, le choix dépend de l'axe privilégié :

- Illustrer un environnement sonore concret.
- Créer un environnement sonore autour du chant.
- Transformer l'environnement sonore.
- Utiliser la voix comme matière sonore.
- ...

PROPOSITIONS DE CHANTS

- La mer, Charles Trenet
- Le Plat Pays, Jacques Brel
- L'air du vent (Pocahontas) Disney
- Enfants de la ville, Grand Corps Malade
- Saint-Denis, Grand Corps Malade
- Le Bruit, Oldelaf
- Les embouteillages, Sanseverino
- Les boîtes à musique, Les Frères Jacques
- Jardin d'hiver, Henri Salvador
- L'île Hélène, Claude Nougaro
- Respire, Mickey 3D
- ...

ACTIVITÉS D'ÉCOUTE

Les activités d'écoute ne sont pas figées : elles se construisent en fonction de l'axe choisi pour la séquence ou la séance.

Écoute en mouvement

Distinguer et classer les sons, identifier les sons naturels, humains, technologiques.

Diffuser une série de sons choisis dans les 3 catégories :

- Écoute 1 → Les élèves se déplacent librement dans l'espace, prennent conscience des sons, essaient de les mémoriser, puis choisissent 1 seul son.
- Écoute 2 → Les élèves ne se déplacent que lorsqu'ils entendent leur son, si possible avec des déplacements adaptés à celui-ci.
- Écoute 3 → Les élèves essaient de se regrouper avec les autres qui entendent le même type de son qu'eux. Ils s'observent et s'organisent dans l'espace.

À l'issue de l'activité, tous les élèves doivent avoir identifié les trois catégories de sons. Ils savent distinguer : naturel / humain / technologique. Ils sont capables d'expliquer leur choix.

Je dessine ce que j'entends

Cette activité propose aux élèves de traduire en dessin ce qu'ils entendent de l'enregistrement « *Rêve de ville-orchestre* ».

La ville-orchestre est une cité dirigée par l'écoute, issue du podcast « *Écouter le monde* ».

Les élèves représentent librement les sons, les ambiances, les images mentales que cette écoute évoque.

<https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200719-r%C3%A0ve-ville-orchestre>

Écouter le monde

<https://www.ecouterlemonde.net/fr/les-cartes-postales-decouter-le-monde>

À partir du site, les élèves sont invités à choisir une carte sonore et écoutent attentivement l'enregistrement. Ils identifient les sons caractéristiques qu'ils entendent.

Si les conditions informatiques le permettent, chaque élève peut choisir une ville différente à écouter. À l'issue de l'écoute et de l'analyse, les élèves présentent leur ville et les sons caractéristiques qu'ils ont identifiés à l'ensemble de la classe.

« Ecouter le monde »

Je choisis une ville sur la carte sonore et j'écoute l'enregistrement associé.

Ville / Pays :
.....
.....

Quels sons entendez-vous ? (bruits de la nature, de la ville, des instruments, des voix...) :
.....
.....
.....
.....

Quelle est l'ambiance générale ? (calme, animée, mystérieuse...)	Y a-t-il des éléments musicaux ? Si oui, lesquels. (rythme, mélodie, instruments, voix...)
Qu'est-ce que ces sons vous évoquent ? (une sensation, une image, une histoire...)	

Une piste d'évaluation de cette activité peut consister à mélanger les cartes puis à la distribuer aux élèves, pour ensuite chercher à les associer aux enregistrements correspondants.

Grille d'écoute « Sud » de Jean-Claude Risset

Au cours de cette activité, plutôt à destination du cycle 3, les élèves commencent par identifier et noter quatre sons qu'ils entendent dans l'extrait. Pour chaque son relevé, ils cochent ensuite des cases pour préciser ses caractéristiques :

- Origine : est-ce un son naturel, humain ou technologique ?
- Techniques : entend-on de la répétition ? de la superposition ? du tuilage ?

Elle prépare aussi la réflexion sur la création d'un paysage sonore en les sensibilisant aux choix et aux techniques de montage qui permettent de structurer une pièce sonore.

	Son :	Son :	Son :	Son :
				
Son naturel				
Son humain				
Son technologique				
Répétition				
Superposition				
Tuilage				

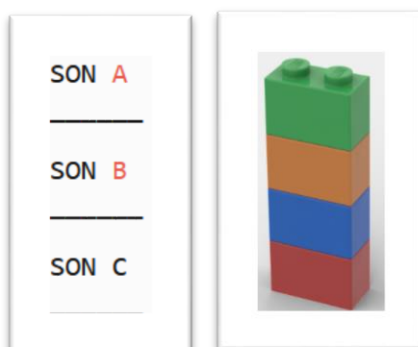
Représentation visuelle

Les élèves peuvent à l'issue de l'activité représenter visuellement et librement les différentes techniques. On peut proposer une représentation schématique sur papier, ou matérialisée par exemple avec des briques Lego.

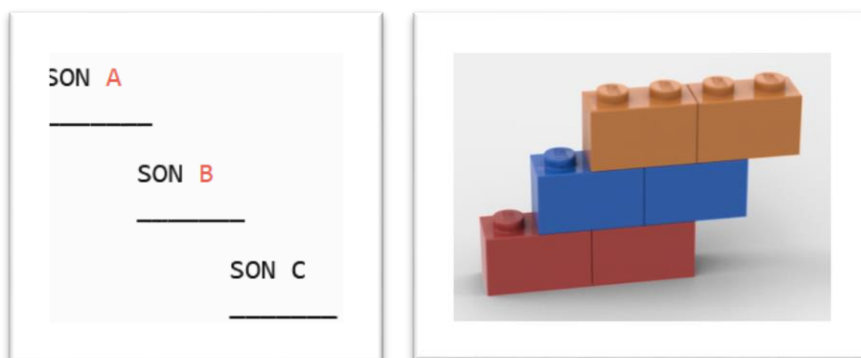
Répétition

Superposition

Tuilage

Corpus d'œuvres pour l'écoute

- Sud, Jean-Claude Risset
- Les cris de Paris, Janequin
- Différents Trains, Steve Reich
- City Life, Steve Reich
- Les quatre saisons, Vivaldi
- B.O. du film Wall-E, Thomas Newman
- Scène d'introduction d'Il était une fois dans l'Ouest
- Symphonie Pastorale, Beethoven
- Music for Airports, Brian Eno
- Catalogue d'oiseaux, Messiaen
- Carnaval des animaux, Saint-Saëns
- Dans les Steppes de l'Asie Centrale, Borodine
- ...

PODCASTS

Ecouter le monde : <https://www.rfi.fr/fr/podcasts/%C3%A9couter-monde/>

France Info y était : <https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/france-info-y-etait>

NOTIONS TRAVAILLÉES

- Les paramètres du son
- Les plans sonores
- Les techniques de composition
- Les sources sonores
- Spatialisation du son

ACTIVITÉS DE CRÉATION

Carte postale sonore

Selon l'axe choisi, le projet « Carte Postale Sonore » consiste à imaginer et composer un paysage sonore qui reflète, décrit ou évoque un lieu.

Environnement réel : Retranscrire fidèlement un lieu connu en prenant en compte des paramètres réalistes (relever ou enregistrer sur le terrain les sons d'un lieu réel : sortie, cour de l'école, rue...).

Environnement imaginaire : Inventer un lieu, explorer des bruits transformés, créer des matières sonores originales, combiner des sons existants et des bruitages ...

Temps : Imaginer un même lieu à une autre époque, le projeter dans le passé ou le futur, explorer l'évolution des sons d'une époque à l'autre, comparer des sons d'archive...

The template is titled "Carte postale sonore" in green, flanked by soundwave graphics. It features a central form with fields for "Description du lieu", "Ambiance du lieu", "Sons entendus", "Noms", and "Lieu". A dashed box on the right contains a blue circular stamp icon. Below the form, a section titled "Compétences évaluées" lists skills like exploring, imagining, and creating sound. To the left of this section is a staircase graphic with four steps labeled 1, 2, 3, and 4. To the right are four levels of evaluation criteria, from "confuse ou absente" to "claire, originale et maîtrisée".

Description du lieu :

.....

.....

.....

Ambiance du lieu :

.....

.....

Sons entendus :

.....

.....

.....

.....

Noms :

.....

.....

Lieu :

.....

Compétences évaluées : Explorer, imaginer et créer - Expérimenter les paramètres du son et en imaginer en conséquence des utilisations possibles, inventer une organisation simple à partir de sources sonores sélectionnées (dont la voix) et l'interpréter (Domaine du socle : 1,4,5)

1 2 3 4

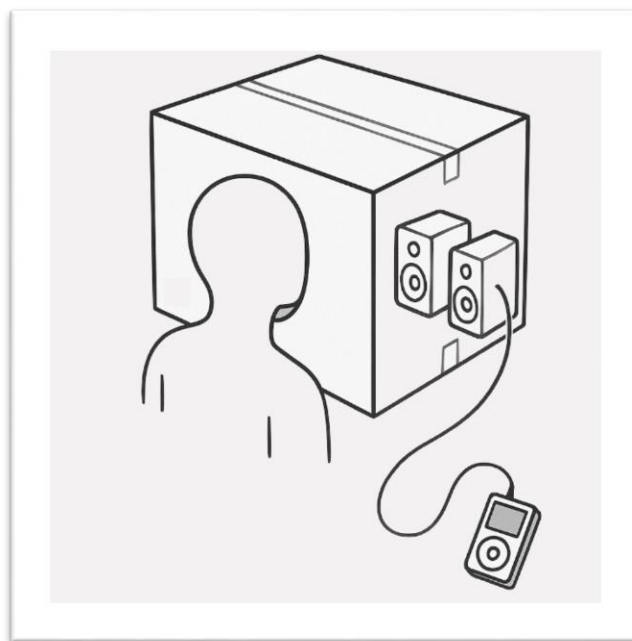
Niveau 1 : L'organisation sonore est confuse ou absente.
Niveau 2 : L'idée est présente mais l'organisation est peu claire.
Niveau 3 : L'organisation est cohérente et simple, les sons sont bien choisis et interprétés.
Niveau 4 : L'organisation est claire, originale et maîtrisée, les sons sont pertinents et bien mis en valeur.

Le visuel peut être associé à la carte postale sous la forme d'une illustration réaliste, de fiction, ou encore sous la forme d'une cartographie sensible (<http://www.geographiesubjective.org/>)

Boîtes sonores

Les boîtes sonores peuvent faire l'objet d'une installation artistique permanente ou provisoire, et être un objet de travail pluridisciplinaire (langues, arts plastiques, éducation musicale, etc.)

De petites enceintes sont installées à l'intérieur d'un cube en carton, dans lequel une ouverture a été réalisée de façon à ce que l'auditeur puisse y passer sa tête. Le dispositif est immersif, et peut être personnalisé au niveau visuel (de l'intérieur noir uni au décor réalisé en lien avec le paysage sonore entendu).

Le montage de la bande-son peut être réalisé selon plusieurs modalités :

- Création et enregistrement en direct, en classe entière ou par groupes (voix et/ou instruments), en utilisant par exemple les codes du *soundpainting*.
- Captation sonore et montage, à l'aide par exemple d'Audacity ou de Reaper.
- Montage à partir de banques de son accessibles en ligne : <https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-musicale-et-chant-choral/numerique/banques-de-sons-pour-la-creation-1614505.kjsp>
- ...