

La voix dans tous ses états

MUSIQUE ET ART DU LANGAGE

ÉCOUTE : *Stripsody* (1966) – Cathy Berberian.

400	1500	1600	1750	1800	1900	2011
Moyen Age	Renaissance	Baroque	Classique	Romantisme	XX ^{ème} -XXI ^{ème}	

L'ÉPOQUE MODERNE

On désigne souvent par **musique moderne** la musique savante composée pendant la première partie du XXème siècle, le terme de musique contemporaine pouvant s'appliquer à la deuxième moitié. Seule la chronologie est significative, car cette période n'a pas d'unité de style : elle est au contraire celle de la floraison d'expériences et d'esthétiques diverses.

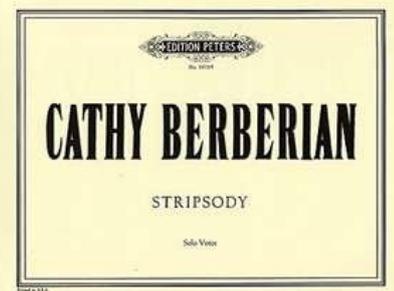

CATHY BERBERIAN

Cathy Berberian (1925-1983) est une **cantatrice** américaine d'origine arménienne. Elle allie un répertoire très éclectique : opéras, airs baroques, comédies musicales, chants de variétés, performances vocales contemporaines... Grâce à sa voix très étendue et flexible, à un sens de la mise en scène excentrique. Cathy Berberian n'est une diva pas comme les autres, se produisant parfois avec des cheveux roses et de gigantesques faux cils.

STRIPSODY

Stripsody est une oeuvre originale de la chanteuse Cathy BERBERIAN et des dessins de Roberto ZAMARIN. Le titre fait référence aux Comic strips (bande dessinée) et à la Rhapsodie (forme musicale assez libre).

1° : Du bruit à la musique « Stripsody » - Cathy Berberian

COMMENTAIRE D'ÉCOUTE : Après avoir écouté l'extrait, complétez le tableau ci-dessous.

Caractère	Adjectif qualifiant un extrait musical
Formation	Instruments et voix composant une œuvre	Instrumental - Vocal – Mixte

ANALYSE D'ÉCOUTE : Relevez les sons entendus et à quoi ils correspondent.

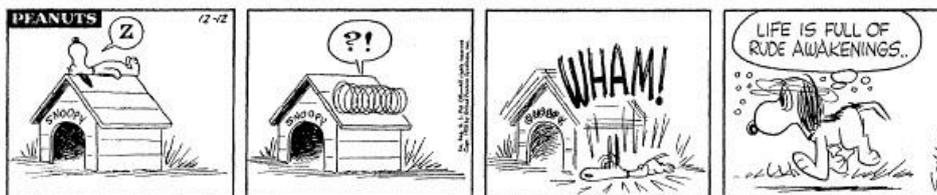
Sons entendus	Ce qu'ils représentent
.....
.....
.....
.....

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

[Imitation ; bruit ; onomatopées] La partition de Stripsody est un collage d'.....inspirées des Comics Strips. La chanteuse émet un certain nombre d'interjections pour simuler un.....particulier associé à un être, un animal ou un objet par l'.....de sons que ceux-ci produisent.

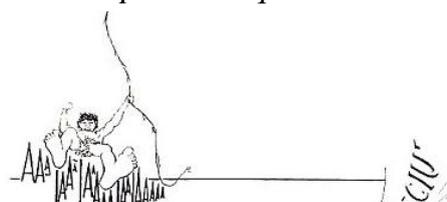
LES COMICS STRIPS

Les Comic Strips sont des bandes dessinées de quelques cases qui constituent soit de courts gags soit des histoires à suivre, publiées dans la presse quotidienne ou hebdomadaire. Ils ont pour vocation de faire rire le lecteur en un minimum de cases.

II° : Les registres et les différentes utilisations de la voix « Stripsody » - Cathy Berberian

ANALYSE DES HAUTEURS : Pouvez-vous indiquer sur la partition quels sont ces différents registres ?

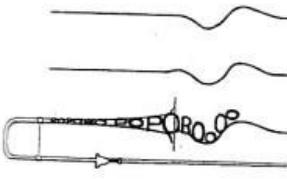
Registre a.....

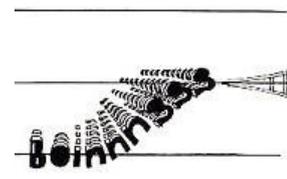
Registre m.....

Registre g.....

EXERCICE N°1 : Dans quel(s) registre(s) se situent ces différentes onomatopées ?

ANALYSE DES MODES DE JEU : Dans la vie courante, nous utilisons notre voix de différentes manières.

- ✓
- ✓
- ✓

EXERCICE N°2 : Dans ces extraits, de quelle manière est utilisée la voix ?

.....

.....

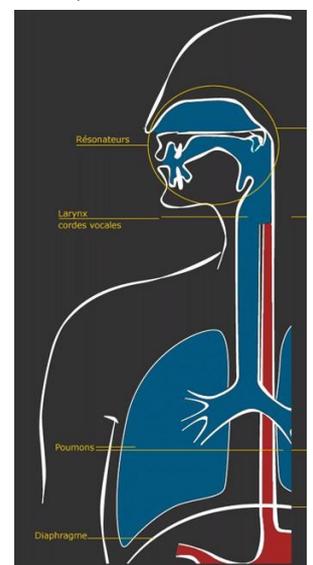
.....

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

[Modes de jeu ; possibilités ; hauteurs ; registres] Pour arriver à raconter toutes ces petites histoires, Cathy Berbérian utilise toutes les.....de sa voix et beaucoup de.....Elle emploie également des.....différents car chaque dessin qu'elle interprète se trouve une partition de trois lignes qui représentent les trois.....de référence.

LA VOIX, COMMENT A FONCTIONNE ?

Sous la pression du diaphragme, l'air chassé des poumons monte jusqu'au larynx dans lequel sont rattachées les cordes vocales qui entrent alors en **vibration**. Le son est alors projeté par la bouche, les **résonateurs** servent d'amplificateur et la langue permet l'articulation. Bien chanter implique l'utilisation et le contrôle de ces trois systèmes.

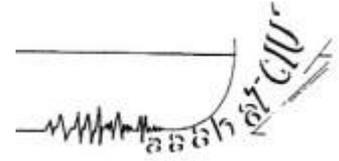
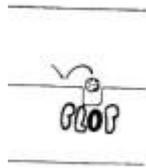
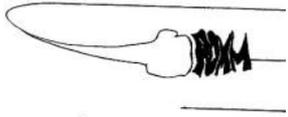
III° : Le son et l'écriture graphique « Stripsody » - Cathy Berberian

Sur une partition traditionnelle, nous indiquons les **nuances** pour indiquer l'intensité d'une phrase musicale.

- Très doux : **pianissimo** : *pp*
- Doux : **piano** : *p*
- Moyennement fort : **mezzo forte** : *mf*
- Fort : **forte** : *f*
- Très fort : **fortissimo** : *ff*

L'intensité, c'est le volume sonore.

Ecrivez à quelle intensité doivent être interprétées les onomatopées suivantes (piano, de plus en plus fort ou forte).

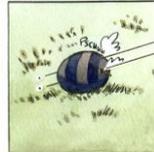

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

[Gros ; intensité ; nuances ; forte] Les onomatopées ne sont pas exécutées avec la même..... Plus les mots ou les dessins sont....., plus l'intensité estOn appelle cela faire des.....

LES ONOMATOPÉES

Les onomatopées sont le bruitage des bandes dessinées : on y trouve des 'Boum', 'Bang', 'Crac', 'Splash'...

et des astuces telles que : **pinponpinponpinpon** pour indiquer que le camion des pompiers approche

Vroumvroumvroumvroumvroum pour indiquer qu'un véhicule s'éloigne

CRAAAAAC BOOOOUM pour prolonger un bruit ...

.CRÉATION : Créez une bande dessinée sur le modèle de *Stripsody*, en utilisant les trois différentes hauteurs (représentées par 3 lignes) et 3 intensités sur des sons de votre invention. Il faut **impérativement** intégrer de la **couleur** et des **dessins** (minimum 3- maximum 5).

	A	ECA	NA
Je sais utiliser les trois hauteurs (3pts)			
Je sais utiliser trois nuances (3pts)			
Je sais être original (4pts)			

/10

IV° : La structure «Récitation n°10» de Georges APERGHIS (1945)

. **COMMENTAIRE D'ÉCOUTE** : Complétez le tableau suivant :

Caractère	<i>Adjectif qualifiant un extrait musical</i>
Formation	<i>Instruments et voix composant une œuvre</i>	Instrumental - Vocal – Mixte
Registre	<i>Hauteurs utilisées dans l'œuvre</i>	Grave - Medium – Aigu
Nuances	<i>Intensité du morceau</i>	Piano – Mezzo forte – Forte –En crescendo

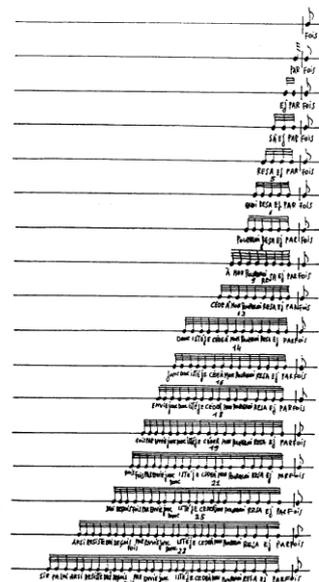
. **ANALYSE D'ÉCOUTE** : Notez les syllabes que vous avez entendues au début de l'extrait :

Que remarquez-vous ?.....

On est loin des constructions classiques telles que la forme **Couplet / Refrain**.
 Sur la 1ère ligne, on aet sur la 19ème, on arrive à une

.....

On remarque que sur la partition une forme géométrique se dégage, il s'agit d'un

A l'aide des mots entre-crochets, complétez la phrase ci-dessous :

[*Libre ; imaginaire ; sens ; accumulation ; histoire*] Il n'y a pas de.....à chercher dans les deux œuvres, on dit alors que la forme est.....Les Récitations sont une.....sans logique de mots ou parties de mots et les dessins de Stripsody se suivent de façon....., sans raconter d'.....

SYNTHESE

.La **voix** est sans aucun doute l'un des instruments de musique les plus anciens. Jusqu'à la **Renaissance**, dans la **musique savante**, les autres instruments étaient considérés comme secondaires, utiles pour accompagner ou rythmer une mélodie chantée. A partir du 17ème siècle les voix d'hommes et de femmes sont classées en fonction de leur registre (ou tessiture).
 .Pour l'interprétation de Stripsody, Cathy Berberian est seule, il n'est pas possible de faire deux sons en même temps. C'est pourquoi les dessins représentant un bruit ne peuvent pas se chevaucher.

VOCABULAIRE

ONOMATOPÉES : sons qui imitent la chose qu'ils représentent.
LES MODES DE JEU : utiliser toutes les possibilités d'un instrument ou de la voix.
LES REGISTRES: les différentes hauteurs du son.
LES NUANCES : volume sonore.
LA FORME LIBRE : œuvre sans parties distinctes et sans enchaînement logique.

L'ombre et la lumière

Calogero et Grand Corps Malade

Été 1868, quelque part dans l' Grand Ouest
Il a sauté sur son cheval pour disparaître en un
geste
La porte du saloon claque encore, dehors, le vent
fouette la poussière
Lui, il galope vers son sort sans jamais r'garder
derrière
Est-ce qu'il cherche ou est-ce qu'il fuit ?
Est-il sûr ou incertain ?
Est-ce qu'il tente de rattraper ou d'échapper à son
destin ?
A quoi ressemble son avenir ?
Une évidence ou un mystère ?
Il se fabrique un empire, il est fait d'ombre ou de
lumière

*De l'ombre ou de la lumière
Lequel des deux nous éclaire ?
Je marche vers le soleil
Dans les couleurs de l'hiver
De l'ombre ou de la lumière
Depuis le temps que j'espère
Retrouver dans un sourire
Toutes les lois de l'univers*

C'est l'hiver en 2008, quelque part à Paris
J'ai démarré la voiture pour échapper à c'temps
pourri
La porte du café tremble encore ;
dehors la pluie fouette le bitume
A chacun sa ruée vers l'or, j'accélère à travers la
brume
Puisque mon temps est limité, mes choix doivent
être à la hauteur
C'est une course contre la montre ou une course
contre la peur
C'est toujours la même chevauchée,
On vise la lueur droit devant
Même si cette quête est insensée, Je cours pour me
sentir vivant

*De l'ombre ou de la lumière
Lequel des deux nous éclaire ?
On marche vers le soleil
Dans les couleurs de l'hiver
De l'ombre ou de la lumière
Depuis le temps que j'espère
Retrouver dans un sourire
Toutes les lois de l'univers*

... ..

On court à travers les siècles, mais c'est
toujours la même chevauchée

As-tu peur que la route s'achève ?
Mais cette course est insensée

**As-tu mis un nom sur toutes les lèvres... les
lèvres ?**

*De l'ombre ou de la lumière
Des astres qui nous éclairent
On marche vers le soleil
Dans les couleurs de l'hiver
De l'ombre ou de la lumière
Depuis le temps **qu'on** espère
Retrouver dans un sourire
Toutes les lois de l'univers.*

***Retrouver dans un sourire**
Toutes les lois de l'univers.*

Nom :

Classe : 6ème

Prénom :

Fiche d'évaluation pour la séquence 3 : *La voix dans tous ses états*

Placez des X au **crayon de papier** pour valider les compétences Acquisées, En Cours d'Acquisition ou Non Acquisées

Domaine de compétences	COMPETENCES			
	A +	ECA =	NA -	
Capacités évaluées				
<i>Percevoir la musique (écouter)</i>	Les onomatopées de l'extrait proposé (2pts)			
	Les modes de jeu utilisés dans Stripsody (2pts)			
	Les nuances utilisées dans Stripsody (2pts)			
	Les caractéristiques essentielles de l'œuvre (2pts)			
Connaissances & Attitudes évaluées				
<i>Produire (savoir faire)</i>	Créer une BD à la manière de Stripsody (2pts)			
	Respecter le rythme du refrain (4pts)			
	Poser sa voix, à articuler lors du slam (2pts)			
	Tenir une mélodie bouche fermée sur le couplet slamé (4pts)			
	Connaissances & Attitudes évaluées			
	<i>Connaissance (savoir)</i>	Identifier un registre (2pts)		
Les différents modes de jeu vocaux (2pts)				
Relever les syllabes pendant l'écoute d'une oeuvre (2pts)				
Le vocabulaire des nuances et des registres				
La définition de la forme libre				
Quelques détails sur Cathy Berberian et sur l'époque				
<i>Attitude (savoir être)</i>	Je sais me concentrer et rester calme (4pts)			
	Adopter une posture de chanteur dans son ensemble (4pts)			
	J'ai mes affaires à chaque cours (2pts)			
	Je participe activement à l'oral (4pts)			

Capacités évaluées : / 20

Connaissances & Attitudes évaluées : / 20

Bonus de recherche et de présentation : +