

Atelier d'éveil musical autour du piano paysage

Le piano-paysage est un travail que j'ai commencé aux Beaux arts de Paris et que j'ai présenté à mon diplôme de 3e année en juin 2009. Inspiré par le travail de John Cage et de ses pianos préparés, je suis aussi parti d'un piano que j'ai transformé. J'y ai rajouté un panel d'accessoires, donnant à l'ensemble un air de jeu de construction.

Un descendant des pianos préparés de John Cage

John Cage est un compositeur, poète et artiste américain, né en 1912 et mort en 1992. En 1938, à la Cornish School de Seattle, la chorégraphe Syvilla Fort demande à John Cage une musique pour son ballet *Bacchanale*. A cette époque John Cage compose beaucoup pour instruments à percussion dont il joue lui-même. Mais la scène où doit avoir lieu la représentation est bien trop petite pour accueillir les danseurs et l'orchestre à percussion. Comme s'y trouve un piano à queue, John Cage en vint à insérer des corps et matériaux divers entre les cordes, et ce piano pris le nom de « piano préparé ».

Il développera ce mode de jeu tout au long de sa vie, écrit des partitions détaillant au préalable la préparation du piano, et inspire nombre de musiciens et compositeurs.

L'instrument et son potentiel

Partant d'un vieux piano droit hors d'usage, j'ai évacué le clavier, ses mécaniques et les panneaux de parement, pour ne garder que le cadre métallique garni de cordes, la table d'harmonie qui permet de transmettre le son à l'air et la charpente en bois renforçant l'ensemble. Une fois basculé à l'horizontal, et au fil des expériences, je l'ai augmenté d'une foule d'accessoires venant s'insérer sous, sur, entre, à travers les cordes. Plusieurs catégories d'accessoires se distinguent par leur fonction organologique : les chevalets, les timbres, les étouffoirs, les battes et les archets. L'ensemble de ces accessoires forme une sorte de véritable laboratoire de recherche et de réflexion sur les formes : plusieurs moteurs induisent les formes : raisons acoustiques, visuelles, historiques, ergonomiques, analogiques. L'ensemble des accessoires forment un labyrinthe de questionnements sur les formes.

La taille importante du terrain de jeu permet à six joueurs de se déplacer autour de l'instrument, et ainsi d'expérimenter l'interaction, le jeu collectif, la notion de territoire sonore mais aussi spatial, l'instrument ayant comme caractéristique majeure de se déployer largement dans l'espace.

Participation au projet MONC

Je propose d'animer des ateliers dans la rue autour du piano paysage, occasion pour moi d'avoir une première approche pédagogique autour de cet instrument.

Le piano paysage est déposé sur son socle dans la rue, des paravents délimitent l'espace de l'atelier. Lors de la session de travail, les paravents se ferment; lorsqu'un travail se finalise, les paravents s'ouvrent afin de partager l'espace avec les passants.

La démarche pédagogique partira de la notion d'objet sonore, comme elle l'est définie par Pierre Schaeffer dans la musique concrète; la matière sonore est abordée par sa description physique: granuleuse, lisse, sèche, grasse, ouverte, recroquevillée, etc. Cette approche de la musique est différente de l'enseignement du solfège classique, il ne fait pas de distinction entre musique et bruit.

L'objectif est de développer la sensibilité de ses oreilles, à les estimer, à capter et déchiffrer notre environnement par le sonore.

On peut mettre en évidence plusieurs paliers d'exploration du piano paysage; l'accès à ces paliers dépendra du nombre de séance, de l'âge des participants, de leur concentration, de l'hygrométrie et de la température ambiante :

- La découverte des matières sonores
- La découverte des matériaux et des formes des accessoires sur les sons produits
- Les territoires de jeu, l'organisation de l'espace, l'interaction des joueurs
- L'improvisation collective, développer un discours sonore
- La modification, la composition du terrain de jeu, en déplaçant les accessoires
- la notation, démarche de composition par l'abstraction
- la reproductibilité d'un discours sonore, la représentation

Une autre expérience pédagogique partant du postulat de la musique concrète:

L'instrumentarium des frères Baschet

Les frères Baschet sont inventeurs d'instruments. Ils ont été rendus célèbres notamment par l'invention du cristal Baschet. Ils ont mis au point un ensemble d'instruments dédié à l'usage des enfants, pour une approche nouvelle du son.

"C'est l'expérience qui nous a conduit à cette création et particulièrement le fait d'avoir travaillé dans les années 70, à New York, dans un programme - Learning to read through the arts - programme destiné à des jeunes en difficultés d'insertion sociale, de langage, ... "

Les sons n'ayant pas de fréquence bien définie, leur assemblage ne se fait pas prioritairement en fonction de notion de hauteur (note) ou de possibilités rythmiques mais tout autant par juxtaposition de timbres et notion de corps sonore.

Nous avons eu la même attitude que celle des compositeurs de musique concrète vers 1950, utilisant des sons créés sur bande magnétique et non répertoriés classiquement .

La facilité avec laquelle l'art plastique contemporain a été assimilé dans certains secteurs de l'enseignement nous a frappés : dans les maternelles, particulièrement, on met des couleurs à disposition des enfants. Ils sont libres de les projeter sur la toile, et par là de projeter leurs images intérieures. Ainsi, peu à peu, ils apprennent à structurer leur production et se structurer eux-même. .

Nous avons voulu créer un outil qui permette la même démarche en musique : mettre à disposition des enfants des couleurs sonores et leur donner la liberté de jouer sans reproduire."

Bernard BASCHET (in Les Cahiers du CENAM)