

L'ESPACE INTIME

L'instrument de musique est un artefact qui ne se réalise pleinement que dans sa relation avec un instrumentiste, c'est à dire avec une personne qui détient les savoirs du geste musical, du rythme et de l'harmonie. Mais l'instrument ne vit pas exclusivement dans le monde de l'art. Il a une existence propre qui se déploie dans le quotidien des individus qui en sont les propriétaires, qu'ils soient musiciens ou non. Par sa forme, par les représentations sociales et culturelles qu'il véhicule, par la place qu'il occupe dans une histoire familiale ou dans un appartement, l'instrument de musique raconte quelque chose de la vie intime des femmes et des hommes qui l'entourent.

Les Villeurbannais rencontrés au fil du projet ont accepté de nous livrer quelques fragments des liens affectifs qu'ils entretiennent avec leurs instruments de musique : leurs premières rencontres, leurs conversations imaginaires, leurs symboliques familiales ou encore la façon dont ils mettent le corps humain à rude épreuve, en même temps qu'ils élèvent l'âme. Autant de récits qui nous rappellent qu'un instrument de musique, avant d'être un objet sonore, est un objet social. D'un côté, il alimente des distinctions de genre et de milieux socioculturels ; de l'autre, il offre des moyens de les détourner et de se tisser des appartenances culturelles choisies.

FOCUS : Le corps musicien

Le corps humain est un instrument de musique à part entière. Claquer des doigts, souffler, faire des vibrations avec la langue, produire du son avec sa voix, frotter des pieds, taper, le corps en mouvement a la capacité de créer une infinité de sonorités sur des rythmes choisis.

C'est l'instrument qui demande au corps de s'adapter à lui, en fonction de sa forme. Son appropriation est souvent longue, laborieuse voire douloureuse. Elle varie en fonction des dimensions de l'instrument, de son poids, s'il faut le tenir par les jambes, le poser sur l'épaule, le prendre par la bouche...

À découvrir aussi dans cet espace

- Les sons qui soignent : les vertus cachées de l'instrument, le pouvoir des vibrations et des sons
- Cohabiter avec son instrument : la place qu'il occupe dans la maison
- L'instrument de musique au sein de la famille : entre souvenirs, héritage, partage et transmission
- L'instrument, outil d'expression et objet de passion : une relation affective entre attachement et rejet

Aurélita N. © Bertrand Gaudillère

Portrait d'Aurélita N.

« Le *sitar*, on le tient par les pieds. C'est une posture de yoga. Je suis professeure de yoga, mais après 40 minutes cela fait mal. [...] Très mal aux doigts aussi. J'utilise de l'huile de noix de coco parce que ça fait mal aux doigts. C'est comme ça. Et quand c'est bien serré, il y a le bon son ».

« Le *sitar*, c'est un tueur d'égo, parce que c'est tellement difficile et douloureux à jouer. Une fois que l'on choisit l'instrument, même si on ne choisit pas vraiment. Dans mon cas, c'est l'instrument qui nous choisit, et c'est tellement difficile que notre égo, notre vanité, notre orgueil doivent se taire. On doit être tellement patient, savoir attendre pour avoir un résultat que ça tue l'égo. [...] Le *sitar*, c'est comme si c'était une mission sacrée, spirituelle. [...] Le *sitar*, c'est une thérapie. C'est dur, ça fait mal, mais c'est un mal qui vient pour le bien ».

Hafida C. joue des *sagattes* pour accompagner ses pas de danse, 2020 © CMTRA

Djamila B. utilise un plateau en métal en guise de *bendir*, 2020 © CMTRA

FICHE PÉDAGOGIQUE

L'instrument de musique et le corps

GS – CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE

Éveil musical – Questionner le monde – Éducation musicale – Éducation physique et sportive – Français

Objectifs

- Redécouvrir le corps en tant qu'instrument de musique à part entière
- Comprendre l'imbrication intime de la pratique instrumentale et de la danse
- S'intéresser à la manière dont le corps du musicien doit s'adapter à la forme de l'instrument et aux gestes qu'il demande
- Découvrir les pouvoirs que peuvent exercer sur le corps les instruments de musique, les sons et les vibrations
- Appréhender l'instrument de musique comme un « deuxième corps » personnifié qui accompagne le musicien, auquel on donne un nom, qui peut prendre une forme féminine ou maternelle, qui nous choisit plus qu'on ne le choisit.

Mots clés : corps, mouvement, danse, anthropomorphe, adaptation, appropriation, manipulation, personnification

Dans l'exposition

- Le corps mobilisé comme instrument de musique dans la danse
- Une paire de *naruko*, instruments japonais utilisés dans la danse *Yokosoï*
- La *sagatte*, une *cymbale* portée au doigt, instrument ancestral qui se joue en symbiose avec des mouvements de danse
- L'instrument de musique personnifié : « la Grosse Lulu », nom donné par Muriel de L. à sa *contrebasse*
- Un étui de *sitar* contenant des accessoires de soin et un témoignage d'Aurélita N. sur la pratique du *sitar*, entre douleur physique, sacrifice et thérapie
- Un *bol tibétain*

Activités et ressources

- ATELIER AU RIZE / *Percussions corporelles* : redécouvrir son corps en tant qu'instrument de musique à part entière
- SPECTACLE AU RIZE / *À corps et à travers* : un plateau partagé sur le dialogue entre corps et instrument de musique avec deux rencontres : celle d'un jongleur et d'un batteur d'une part et d'une violoniste et d'un danseur de hip-hop d'autre part (avec les Cies Petit Travers et Voltaïk).

Bibliographie

- **Les voix du monde : une anthologie des expressions vocales** (CD). Zemp, H. (dir. Par). 1996, ed. Chant du Monde.

MATERNELLE

- **Les musiciens de Brême**. Grimm, W. (2003). Paris : Tourbillon
- **Les musiciens de la ville de Brême**. Grimm, J. (2006). Paris : Nathan
- **Les musiciens de Brême / d'après les frères Grimm**. Grimm, J. (2006). Paris : Flammarion

ÉLÉMENTAIRE

- **Les musiciens de Brême**. Grimm, J. (2013). Genève (Suisse) : La Joie de lire. [Cycles 2 et 3](#)
- **Les animaux musiciens**. Rao, S. (2008). Arles : Actes Sud Junior. [Cycle 3](#)

Muriel de L. avec sa contrebasse, 2020 © CMTRA

FICHE PÉDAGOGIQUE

La relation intime avec son instrument de musique

GS – CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Explorer les organisations du monde – Éducation musicale – Français – Éducation morale et civique

Objectifs

- Comprendre la force du lien émotionnel que l'on peut entretenir avec un instrument de musique et les formes diverses qu'il peut prendre.
- S'intéresser à la place des instruments de musique dans la famille, les souvenirs qu'ils contiennent, les passions et pratiques qui sont transmises à travers eux.
- Découvrir les différentes manières de cohabiter avec un instrument.

Mots clés : transmission intergénérationnelle, souvenir, passion, attachement, rejet, mémoire familiale

Dans l'exposition

- L'histoire du *piano-bar* de Muriel L. ; le bazar exotique et les instruments-souvenirs de voyage de Benjamin P. ; le plateau de tasse à café de Djamilia B. en guise de *bendir*.
- La *flûte à bec* en plastique, premier instrument de l'élève, entre souvenir heureux et renoncement définitif à la pratique instrumentale
- Histoires de premières rencontres avec son instrument
- Le *Tambur Ka*, un instrument qu'on ne prête pas à n'importe qui.
- Des témoignages sur l'instrument de musique dans la famille : les souvenirs associés au *luth* ou à la *flûte Wayana* de son grand-père, jouer de la musique en famille, une passion pour la pratique instrumentale qui se transmet, le *piano* qui apaise les tensions familiales.

Activités et ressources

- Bande dessinée ***Instruments voyageurs. Six portraits de Villeurbannais*** : des portraits intimes de six habitants réalisés par des étudiants en anthropologie à l'université Lyon 2 et à l'école Émile Cohl, qui permettent de comprendre les relations qu'ils entretiennent avec leurs instruments de musique et nous amènent à réfléchir à la transmission et la mémoire. À découvrir sur lerizeplus.villeurbanne.fr

Bibliographie

ÉLÉMENTAIRE

Livres

- ***Le sheng amoureux***, Claude Clément, A. 2015, Little village. Cycles 2 et 3
- ***Tibois fait de la musique***, Kanstad-Johnsen, A. (2011). Paris : Rue du monde. Cycle 2

- **De concert avec la nature : carnet de curiosités de Magnus**, Dedieu T. (2012). **Philodolphe Pépin**. Toulouse : Petite plume de carotte. [Cycle 2](#)
- **Didgeridoo**. Marais, F. (2014). Montreuil : Les fourmis rouges. [Fin cycle 2, cycle 3](#)
- **Trööömmmpffff ou la voix d'Élie**. Raud, P. (2016). Rodez : Éditions du Rouergue. [Cycle 2](#)
- **Billy symphony**. Périmony, D. (2020). Paris : Éditions de la gouttière. [Cycle 2](#)
- **Musiciens des rues**. Vincent, G. (2010). Paris : Casterman. [Cycles 1 et 2](#)
- **Coink !** Le Néouanic, L. (2017). Rodez : Rouergue. [Fin cycle 2, cycle 3](#)
- **Le joueur de flûte de Hamelin**. Mathieu, F. (2008). Paris : Ed. du Sorbier. [Cycle 2](#)
- **Ameline joueuse de flûte**. Beauvais, C. (2018). Bruxelles : Alice Jeunesse. [Cycles 2 et 3](#)
- **Mes copains, mon grand-père et moi**. Hollingsworth, A. (2019). Paris : Pocket jeunesse

Films

- **L'histoire du petit Paolo**. Liguori, N. (2011). Court métrage (22min). [Cycles 1, 2 et 3](#)
L'histoire de l'instrument (l'accordéon) est l'occasion pour le petit Paolo de raconter l'histoire de sa famille, de l'Italie et de cette boîte qui suscite méfiance et curiosité.
- **Goshu le violoncelliste**. Miyazawa, K. (1981). Long métrage de fiction (1h03). [Cycles 2 et 3](#)
Maladroit et réprimandé par son professeur, Goshu va être aidé par de drôles de musiciens pour apprendre à jouer de son instrument, le violoncelle.

COLLÈGE-LYCÉE

Films

- **Whiplash**. Chazelle, D. (2014). Long métrage de fiction (1h47). [Lycée](#)
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. École et professeur attiré prestigieux pour l'accompagner, Andrew se lance dans l'excellence et n'en ressort pas indemne.
- **Solo**. Rocamora, G. (2013). Long métrage de fiction (1h30). [Lycée](#)
Alors qu'il traîne le sentiment d'avoir raté sa vie, Nelson, trompettiste au sein du groupe Fuerza Aérea depuis 20 ans, participe à un concours de musique. Son groupe lui impose alors un voyage en Antarctique : un choix va s'imposer entre la liberté et la réussite.
- **Que ma joie demeure**. Astier, A. (2012). Théâtre filmé (2h10). [Lycée](#)
Ce cours est ouvert à tous, et aucune connaissance musicale n'est requise. » dixit Alexandre Astier qui endosse le rôle de Jean-Sébastien Bach... Un hommage savoureux et déglingué qui décortique gaiement la musique de Bach comme on ouvre un capot de bagnole pour comprendre un moteur...
- **La leçon de piano**. Champion, J. (1993). Long métrage de fiction (2 h). [Lycée](#)
Ada, jeune femme muette, s'apprête à partager la vie d'un inconnu, au fin fond du bush néo-zélandais. Son nouveau mari accepte de transporter tous ses biens, à l'exception du plus précieux : un piano, qui échoue chez un voisin illettré. Ne se résignant pas à cette perte, Ada accepte le marché que lui propose ce dernier : regagner le piano, touche par touche en se soumettant à ses fantaisies...

Marie M. joue du balafon avec son fils © CMTRA