

L'ÎLE FANTÔME

Imaginons que nous soyons sur une île où tout est différent :

ce qui va de soi depuis longtemps pour nous et ce à quoi nous sommes habitués sans même y penser n'existent pas sous cette forme sur notre île. Au lieu de cela, nous sommes confrontés à des choses complètement inimaginables. D'une certaine manière, tout nous semble familier mais en même temps très différent.

UNE ÎLE ...

... où le technicien financier en costume danse la samba sur de la musique brésilienne pour saluer ses clientes.

... où la musique d'église habituelle est jouée par des groupes de black métal norvégiens.

... où dans des stations de métro sombres, l'on se dispute pour savoir qui joue le mieux les Études de Chopin.

... où un seul type de musique passe dans les ascenseurs : des battles de rap.

... où chaque enfant à l'école primaire apprend à jouer du morin khuur.

... où la flute à bec est l'instrument parfait pour se rebeller contre les conditions actuelles.

...

Téléporte-toi sur une telle île.

Tu as 5-10 minutes pour imaginer le rôle que tu souhaites jouer sur cette île. Quel est ton personnage ? Quelle musique écoutes-tu ? Combien de frères et sœurs as-tu et quelles chansons aimes-tu chanter sous la douche ? Quels problèmes y a-t-il sur ton île et comment vous y prenez-vous pour les résoudre ? Plus ton récit est détaillé, plus c'est passionnant. Va ensuite vers tes camarades de classe et engage la conversation. Raconte-leur comment était ta journée, ce que tu viens de manger et ce que tu as rêvé la nuit dernière. Regarde simplement ce qu'il se passe lors des différentes rencontres et inspires-en-toi !

ARTISTES INSPIRANTS

- 1** Le site Internet www.eineweltsong.de/en présente, dans la section « conseils sur l'écriture de chansons », des artistes inspirants qui s'engagent pour l'idée d'EINE WELT (UN MONDE) à travers leur musique et leur personne. Regarde et écoute leurs textes, vidéos et exemples de musique et réponds aux questions suivantes :

 - ✓ Quel(le) artiste t'a particulièrement marqué(e) ?
Qu'est-ce qui te fascine ou te dérange chez lui ou chez elle ?
 - ✓ As-tu vu quelque chose dans la biographie des artistes que tu ne connaissais pas encore ?
Ou y a-t-il des choses similaires dans ta vie ?
 - ✓ Comment as-tu trouvé la musique ?
Qu'est-ce que tu connaissais déjà et quelles choses connaissais-tu moins ?
Y a-t-il un sentiment qui véhicule la musique pour toi ?

- 2** Tu as maintenant fait la connaissance d'artistes qui s'engagent également sur le plan social. D'après toi :

 - ✓ Comment et où peut-on recourir à la musique pour changer le monde ?
 - ✓ Quel rôle la musique joue-t-elle dans le contexte du développement durable ?
 - ✓ La musique a-t-elle le droit d'être politique ? Faut-il que la musique soit politique ?
 - ✓ La musique d'un(e) artiste peut-elle être dissociée de la biographie de celui-ci/celle-ci ?
L'origine d'un(e) musicien(ne) joue-t-elle un rôle ?
Si oui, lequel ? Si non, pourquoi n'est-ce pas le cas ?

DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX INSTRUMENTS

- 1 Dans la section « Conseils sur l'écriture de chansons » sur le site Internet du Concours de Chanson, tu trouveras des vidéos et des samples présentant des instruments du monde entier. Classe chaque instrument dans une des catégories suivantes :
 - ✓ instrument à cordes pincées
 - ✓ instrument à cordes frottées
 - ✓ instrument à percussion avec une tonalité définissable
 - ✓ instrument à percussion avec un spectre sonore moins définissable.

- 2 Essaie maintenant de décrire de manière plus précise le son de l'instrument :
 - ✓ Quelle influence le matériau a-t-il sur le son ? Est-ce que cela sonne plutôt comme du bois ? Comment pourrions-nous l'utiliser lors de l'étape de la composition ?
 - ✓ Quelle ambiance le son de l'instrument dégage-t-il ? Une ambiance joyeuse, effrayante, malfaisante ou triste ?
 - ✓ Quelles autres choses le son de l'instrument t'évoque-t-il ? La plage, un mariage, une fête ou la méditation ?

- 3 En classe, vous écoutez maintenant plusieurs exemples montrant comment les instruments peuvent être utilisés dans différentes chansons et différents styles de musique. Parfois, il n'est pas si facile de reconnaître les instruments. Arrivez-vous à les reconnaître ?

- 4 Seuls ou en équipes de deux, vous pouvez maintenant chercher sur Internet d'autres exemples de musiques dans lesquelles on entend ces instruments. Choisissez la chanson que vous préférez et présentez-la à vos camarades de classe : qu'est-ce qui te/vous plaît particulièrement dans cette chanson ?

- 5 Tire ton propre bilan sur la leçon et prends des notes. À la fin, vous pouvez échanger dessus en classe (cela fonctionne évidemment aussi par chat vidéo).
 - ✓ Quel instrument as-tu découvert ?
 - ✓ Quel instrument connaissais-tu déjà ? Le connaissais-tu aussi dans son contexte traditionnel ?
 - ✓ Était-il facile ou difficile de reconnaître les instruments dans les chansons modernes ?
 - ✓ Le son de ces instruments te plaît-il ? Lequel préfères-tu ? Quel son trouves-tu inhabituel et pourquoi ?
 - ✓ Aimerais-tu utiliser un de ces instruments dans ton morceau ? Si oui, dans quel contexte souhaiterais-tu l'utiliser ?
 - ✓ Ces instruments peuvent-ils enrichir la musique que tu écoutes ?

DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX INSTRUMENTS

EXEMPLES VIDÉOS SUR LES INSTRUMENTS

Liste à distribuer uniquement après la fin de l'exercice 3 !

Oud, musique traditionnelle : <https://www.youtube.com/watch?v=c2qg6Ynjjs> (Yasamin Shahhosseini)

Oud, musique moderne : <https://www.youtube.com/watch?v=IYwk8ftUfig> (Skenny Beats - Rap/Oriental Oud Beat)

Guitare électrique, musique traditionnelle : <https://www.youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo> (ACDC - Highway To Hell)

Guitare électrique, musique moderne : https://www.youtube.com/watch?v=B_bO2wsoWnA (Christian Grothe)

Percussions ghanéennes, musique traditionnelle : <https://youtu.be/exhQt8ET3rQ> (BorBorBor)

Percussions ghanéennes, musique moderne : <https://www.youtube.com/watch?v=8T-GeoXIEBg>
 (Patoranking - No Kissing Baby ft. Sarkodie)

Bongo, musique traditionnelle : <https://youtu.be/e8Yh5Fz4eyc> (Neesha Mokal)

Bongo, musique moderne : https://www.youtube.com/watch?v=_UEHmxKEJUc (Seed - Ticket)

Ruudga, musique traditionnelle : <https://www.youtube.com/watch?v=BjSSpL5rGr4> (Emile Kafando)

Ruudga, musique moderne : <https://youtu.be/b15DASorMSQ> (Nouss Nabil - Khalifa)

Tabla, musique traditionnelle : <https://www.youtube.com/watch?v=VWPDsvb6nO8> (Bhupinder Chagga)

Tabla, musique moderne : <https://youtu.be/v-WLBIYdjlg> (Shobhit Banwait - Shape of You (Ed Sheeran Cover))

Vibraphone, musique traditionnelle : <https://www.youtube.com/watch?v=rHR3F7vp1uc> (Gary Burton)

Vibraphone, musique moderne : <https://youtu.be/FbLsb5oPloA> (Zero dB - Anything's Possible)

Guzheng, musique traditionnelle : <https://www.youtube.com/watch?v=zWUWCddcQTY> (Bei Bei)

Guzheng, musique moderne : <https://www.youtube.com/watch?v=6GknVpFfEyl> (Yein - Guzheng)

Harpe, musique traditionnelle : <https://www.youtube.com/watch?v=TnYCW8eWqQo> (Valerie Milot - Moldau (B. Smetana))

Harpe, musique moderne : <https://www.youtube.com/watch?v=XMcfFQOSPO0>
 (Michelle Smith - Harp Hop (orig. Mos Def - Mathematics))

ÉCRIRE DES PAROLES

Afin d'écrire des paroles sur le thème EINE WELT (UN MONDE), vous pouvez prendre appui sur les orientations suivantes :

- 1 Recueillez des idées sur le contenu de votre chanson. N'oubliez pas de tenir compte des suggestions qui vous ont été déjà faites sur le thème EINE WELT, par exemple à travers les objectifs de développement durable ou la méthode de l'île.
- 2 Choisissez un sujet pour votre chanson. Faites un brainstorming et notez les termes en lien avec le sujet qui vous viennent à l'esprit, par exemple dans une carte des idées.
- 3 Optez pour un point de vue narratif (récit à la première personne ou point de vue externe).
- 4 Écrivez les premières lignes. Vous pouvez les faire rimer, mais ce n'est pas une obligation.
- 5 Après avoir écrit plusieurs lignes, lisez le résultat et réfléchissez aux questions suivantes :
 - ✓ Le texte doit-il être chanté ou récité (rap) ?
 - ✓ Y a-t-il une partie qui conviendrait particulièrement comme couplet ou comme refrain ?
Y a-t-il, par exemple, une ligne qu'il serait bien de répéter ?
 - ✓ Quelle pourrait être la suite du texte ? Que faudrait-il encore ajouter ?
- 6 Remodelez le texte sous une forme appropriée. Vous connaissez certainement la forme la plus fréquente d'une chanson où les couplets alternent avec le refrain. Sur cette base, beaucoup de chansons pop utilisent la forme standard suivante :
 - ✓ *couplet* (= qui fait monter la tension)
 - ✓ *refrain* (= avec le message principal)
 - ✓ *couplet 2* (= retour de la tension)
 - ✓ *refrain*
 - ✓ éventuellement un *pont* (= partie intermédiaire qui ramène au refrain)
 - ✓ *refrain*
 - ✓ *refrain*

Ennuyant ? Complicé ? Heureusement, il existe la « liberté artistique » qui vous permet de changer la forme comme il vous plaît. Les textes de nombreuses chansons à succès ne suivent pas du tout cette forme.

ÉCRIRE DES PAROLES

7 Vous n'y arrivez pas ? Vous n'avez aucune inspiration ? Alors commencez par une des phrases suivantes :

- ✓ Imagine que...
- ✓ J'aimerais bien...
- ✓ Si nous tous...
- ✓ Que se passerait-il si...
- ✓ Il était une fois...
- ✓ Qui sait comment...

Souvent, quand on raconte une histoire (par exemple sur un pays, sa ville, une personne, ses rêves ou ses souhaits), plusieurs couplets nous viennent à l'esprit.

ENCORE UN CONSEIL :

beaucoup de bonnes chansons comprennent également des parties chantées sans paroles. Vous pouvez simplement chanter des syllabes comme ohoooo, ayayay, hé-ohé ou combiner des voyelles ou des sons comme o, ou et a.

D'autres suggestions pour écrire des paroles de chanson sont disponibles sur le site www.eineweltsong.de/en dans la section « Conseils sur l'écriture des chansons ».

ANALYSER DES PAROLES DE CHANSON

Dans votre classe ou groupe de travail, mettez-vous d'accord sur une chanson que vous souhaitez analyser.

Répondez aux questions suivantes, soit chacun(e) pour soi comme devoir écrit, ou en échangeant dans le cadre d'un travail de groupe et en notant des mots-clés.

- 1 Concernant l'atmosphère et l'effet des paroles :
 - ✓ Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ces paroles ?
 - ✓ Quelle est l'ambiance générale, quels sentiments retrouve-t-on dans les paroles ?
 - ✓ Quelles images vous viennent à l'esprit ?
 - ✓ Qu'est-ce qui manque selon vous, avez-vous d'autres idées pour les paroles ou bien changeriez-vous quelque chose ?
 - ✓ À quelle occasion écouteriez-vous cette chanson ?
 - ✓ Pourquoi devrait-on écouter cette chanson ?
- 2 Concernant la structure ou l'intrigue :
 - ✓ Quelle est la forme (couplet, refrain, pré-refrain, pont) ?
 - ✓ Quel est le message principal (refrain) ?
 - ✓ Que sait-on après le premier couplet ? Et après le refrain ?
 - ✓ Y a-t-il certains passages particulièrement importants ?
 - ✓ Quel est le moment fort des paroles d'un point de vue émotionnel (souvent dans le dernier refrain) ?
 - ✓ Quelle perspective est utilisée ?
 - ✓ Quel est le temps utilisé ?
- 3 Concernant le style linguistique et le style des paroles :
 - ✓ Y a-t-il des métaphores, des comparaisons ou des images ?
 - ✓ Y a-t-il des éléments métriques ?
 - ✓ Comment les rimes sont-elles utilisées ?
 - ✓ Que peut-on dire sur le style linguistique (argot, langage poétique, récit) ?
- 4 Concernant le lien entre paroles et musique :
 - ✓ Qu'est-ce qui vous plaît dans la musique ?
 - ✓ Trouvez-vous que la musique va avec les paroles ?
 - ✓ Quels sentiments évoqués dans les paroles la musique exprime-t-elle ?
 - ✓ Quelles associations ou images vous viennent à l'esprit quand vous écoutez la musique ?

INSTRUMENTS DU MONDE ENTIER COMME SOURCE CRÉATIVE

- 1 Dans votre groupe de travail, répondez brièvement, si possible, aux questions suivantes :
 - ✓ Quel sentiment principal la chanson doit-elle véhiculer ?
 - ✓ Quelle est l'intensité de ce sentiment ?
 - ✓ Ta chanson doit-elle plutôt véhiculer un sentiment, faire réfléchir, donner envie de danser ou les trois en même temps ?
 - ✓ Quel doit être le style ?
 - ✓ Quel artiste pourrait chanter une telle chanson ?

 - 2 Allez à la section « Conseils sur l'écriture des chansons » sur le site Internet du Concours de Chanson et téléchargez toutes les boucles de votre choix.
 - ✓ Enregistrez les boucles sur votre iPad/iPhone sous Fichiers
 - ☞ Sur mon iPhone
 - ☞ Garage Band
 - ☞ Garage Band File Transfer.
 - ✓ Sur PC/MAC, retenez l'emplacement de sauvegarde.
- IMPORTANT :**
Si, dans Garage Band, vous souhaitez commencer avec un sample du site Internet, vous devez *d'abord* régler le tempo de la boucle. Pour cela, appuyez sur les réglages de la chanson en haut à droite.
- 3 Installez la bibliothèque de sons de votre programme comme le montre la vidéo dans la sub-section « Composition digitale » et familiarisez-vous avec l'interface utilisateur. Pour l'application Garage Band, regardez la vidéo sur l'interface utilisateur et essayez l'application.
 - 4 Commencez à créer la musique de votre chanson en choisissant des samples et en les combinant. Regardez à cet effet les techniques présentées dans la vidéo « Composer avec des boucles » sur le site Internet du Concours de Chanson. Pour travailler avec les samples, vous pouvez vous y prendre de différentes façons :
 - ✓ combiner plusieurs samples (en même temps ou les uns à la suite des autres)
 - ✓ combiner des samples de la bibliothèque avec, par exemple, un beat de batterie ou un effet sonore
 - ✓ jouer des samples ou différentes parties à l'envers
 - ✓ modifier la tonalité (« pitch shift »)
 - ✓ modifier la vitesse.

Tournez-vous vers votre enseignant(e) si vous avez besoin d'aide.

N'oubliez pas d'enregistrer votre projet à la fin du cours et de lui donner un nom adapté !

Les fiches de travail 3b) et 3c) vous expliquent comment continuer à élaborer votre morceau.

COMPOSER ET ARRANGER UNE CHANSON

Une fois que vous avez chargé les boucles de votre choix dans l'application et que vous avez essayé de les combiner, vous pouvez passer à la fondation musicale de votre chanson et à la création de l'arrangement.

- » *Arranger* signifie décider quels éléments doivent apparaître dans la chanson et dans quel ordre les différents instruments apparaissent.
- » Pour cela, on utilise des *motifs*, des modules musicaux pouvant être répétés.
- » La *forme* correspond au déroulement de la chanson, par exemple couplet, refrain, couplet, et ainsi de suite.
- » Les *accords* forment la base harmonique et peuvent être combinés de manière très différente.

- 1** Regardez ensemble la vidéo « Créer des accords et des motifs ». Essayez des motifs de guitare ou de synthétiseur qui vous plaisent. Vous pouvez utiliser les motifs d'accord dans l'application, comme dans la vidéo, ou jouer différents accords à l'aide d'instruments.

CONSEIL :

Une bonne chanson n'a pas besoin d'être compliquée en matière d'harmonie : beaucoup de tubes utilisent seulement deux à quatre accords différents, voire un seul. La plupart du temps, les chansons sont composées de parties à quatre mesures, c'est-à-dire que les accords se répètent, par exemple, toujours après quatre mesures dans le refrain, comme dans la vidéo.

- 2** Créez des motifs pour différents éléments d'arrangement. Voici un aperçu des éléments qui peuvent retentir en même temps dans un arrangement :
 - ✓ beat/rythme (pattern de batterie)
 - ✓ basse
 - ✓ accords rythmiques (plusieurs notes d'accord jouées ensemble de manière répétée)
 - ✓ accords mélodiques (notes d'accord jouées les unes à la suite des autres)
 - ✓ pads (accords traînants, aussi appelés « nappes », c'est-à-dire que l'accord retentit sur plusieurs mesures)
 - ✓ mélodie(s) du chanteur/de la chanteuse, d'instruments ou de chants de fond
 - ✓ effets spéciaux et bruits
- 3** Faites preuve de créativité, combinez les motifs et les boucles et assemblez-les dans les colonnes. La vidéo « Arrangements et forme » contient des conseils importants à ce sujet. Avec l'application, procédez à des arrangements en direct en expérimentant de manière spontanée. Tout le monde doit participer une fois !

MÉLODIE, ENREGISTREMENT ET FINALISATION DE LA CHANSON

- 1 Regardez la vidéo « Création de la mélodie » dans la section « Composition digitale » sur www.eineweltsong.de/en.

LES CONSEILS SUIVANTS PEUVENT VOUS ÊTRE UTILES :

- » Beaucoup d'auteur(e)s de chansons écrivent leur mélodie en prenant simplement une ligne de leur texte et en « chantant sur l'accompagnement », en essayant plusieurs lignes de mélodies.
- » Certain(e)s chantent des syllabes sans véritable texte comme « ba-ba-da » ou des sons quelconques pour se chauffer la voix et mettre en marche le moteur de la création.
- » Beaucoup trouvent utile de déclamer d'abord leur texte en rythme ou de le rapper et d'observer si une mélodie se forme dans leur tête.
- » Ce faisant, la mélodie peut fonctionner de manière tout à fait indépendante des accords. Souvent, c'est même mieux de ne pas trop réfléchir à ce que jouent les autres instruments.

DANS VOTRE GROUPE DE TRAVAIL, ESSAYEZ CE QUI FONCTIONNE LE MIEUX POUR VOTRE CHANSON.

- 2 Définissez ensuite l'arrangement comme dans la vidéo « Effets, mixage et finalisation ». Après vous être mis d'accord avec votre enseignant(e), enregistrez le chant.
- 3 Travaillez maintenant sur les différents éléments de votre chanson jusqu'à ce que le résultat vous plaise, par exemple en ajoutant d'autres instruments. Vous pouvez encore améliorer le résultat en procédant à un mixage. Il s'agit de trier les différents instruments en leur attribuant un volume sonore différent et une place sur l'*image stéréo*. Les effets tels que la réverbération optimisent le son.

RÉFLEXION

- 1** Dans votre groupe de travail, réfléchissez à ce qui constitue une chanson réussie et dégagez-en des critères d'évaluation pour vos chansons.

Les paroles sur le thème EINE WELT (UN MONDE) sont réussies en termes de contenu si ...

.....

.....

Les paroles sont réussies sur le plan linguistique si ...

.....

.....

La chanson est réussie sur le plan musical si ...

.....

.....

- 2** Comment voulez-vous gérer les critères d'évaluation ? Doivent-ils être tous pris en compte au même niveau dans l'évaluation, ou y a-t-il des critères qui sont plus importants que d'autres ? Attribuez des points aux différents domaines et déterminez combien de poids vous voulez leur donner. **Exemple** : chaque domaine a un maximum de 5 points. Le domaine du contenu compte double. **Calcul** : 2 x nombre de point « contenu » + 1 x nombre de point « langue » + 1 x nombre de point « musique » = nombre final de points
- 3** Ce système de points peut vous aider à désigner un vainqueur de manière la plus objective possible grâce à vos critères. Bien entendu, vous pouvez également procéder différemment pour la remise des prix, par exemple avec des prix spéciaux comme pour la contribution avec la meilleure musique ou la contribution la plus originale. Décidez aussi combien de vainqueurs et de places il doit y avoir : seulement une première place, ou également une deuxième et troisième place ?

CONSEILS :

Lors de l'évaluation, essayez d'être justes, même si une chanson ne correspond pas à vos goûts musicaux. Suivez les critères et réfléchissez aussi à la raison pour laquelle la chanson pourrait plaire à d'autres.

PRÉSENTATION

Présentez votre décision aux autres et justifiez-la à l'aide de vos critères. Exprimez-vous sur chaque contribution et observez également les règles pour fournir des retours d'information respectueux (voyez ci-dessous).

RÉFLEXION

RÈGLES POUR FOURNIR DES RETOURS D'INFORMATION RESPECTUEUX¹

DONNER UN RETOUR D'INFORMATION

- ✓ **Commencer par une chose positive** : le retour d'information devrait toujours inclure des éléments positifs et négatifs. Lorsqu'on commence par mentionner quelque chose de positif, cela permet à la personne qui reçoit le retour d'information d'accepter également les critiques négatives.
- ✓ **Descriptions claires et concrètes** : le retour d'information devrait toujours décrire une observation spécifique et ne jamais généraliser ou évaluer une personne.
- ✓ **Avis subjectif** : la personne qui donne le retour d'information doit montrer clairement qu'il s'agit de son avis à elle et non pas d'une vérité universelle.
- ✓ **Respect** : un retour d'information ne doit blesser personne !
- ✓ **Effet d'apprentissage** : le retour d'information doit permettre à la personne qui le reçoit de s'améliorer la fois suivante. Cela ne sert donc à rien de critiquer des éléments sur lesquels la personne en question n'a aucune influence.

RECEVOIR UN RETOUR D'INFORMATION

- ✓ **Écouter** : la personne qui reçoit le retour d'information écoute attentivement la personne le donnant et lui pose des questions si elle n'a pas compris quelque chose.
- ✓ **Pas de justifications** : le retour d'information ne constitue pas un reproche ou une attaque.
- ✓ **Signaler ce qui ne va pas** : lorsque cela devient désagréable, par exemple parce que les règles ne sont pas respectées, la personne qui reçoit le retour d'information donne un signal.
- ✓ **Décider soi-même de ce qu'on fait du retour d'information** : la personne qui reçoit le retour d'information décide elle-même si elle trouve que le retour est juste et si elle souhaite changer son comportement.

¹ D'après : Kersten Reich (éd.) (s. d.) : Methodenpool. Dans : URL : <http://methodenpool.uni-koeln.de>