

Chant et chansons

Sélection bibliographique commentée 2010

INTRODUCTION

Cette sélection se divise en quatre parties. La première s'intéresse aux apports du chant en alphabétisation. A travers la chanson, les apprenants entrent dans la langue d'une 'autre' manière, une manière qui se veut ludique et motivante et dont les apports linguistiques sont indiscutables.

La deuxième partie, intitulée 'Ecrire en chanson', recense quelques ouvrages donnant des pistes pédagogiques utiles pour l'écriture collective de chansons. Ces ouvrages ne proposent pas seulement des animations, des exercices ou des trames pour écrire des chansons ; ils aident aussi à se libérer de la peur de la page blanche ; ils fournissent des outils pour stimuler les idées, trouver le mot 'juste', le mot qui rime, etc. On y découvre notamment comment un groupe de participants a construit un projet d'écriture de chansons allant jusqu'à leur présentation devant un public.

Les documents de la troisième partie illustrent deux expériences où l'exploitation de la chanson en groupe s'est révélée un magnifique instrument de découverte de 'l'autre' et des différentes origines culturelles des membres du groupe.

Enfin, la dernière partie s'intéresse à notre 'corps' en tant qu'instrument de musique. Nous y verrons qu'en chantant, en utilisant nos cordes vocales, c'est l'ensemble de notre corps qui est sollicité.

Pour apprendre en chansons

BEKAERT Rose, **Pourquoi un atelier « chant » dans l'alphabétisation ?** [mémoire], ISCO, 2008, 62 p.

Au terme de 7 mois de participation-observation dans un atelier chant avec des apprenants en alphabétisation, d'interviews et d'entretiens avec les apprenants mais aussi avec les chanteuses qui ont dirigé l'atelier et avec la formatrice qui a accompagné le groupe, l'auteure plaide pour que l'atelier chant fasse partie d'un panel d'ateliers offert aux apprenants en alphabétisation (théâtre, ateliers d'écriture, arts plastiques, etc.), que ce soit pour encourager l'expression et la créativité, pour stimuler la motivation, la confiance en soi ou pour favoriser l'apprentissage de la langue française : compréhension, prononciation, structuration de la pensée au niveau grammatical,...

MARTIN Cécile, TRESALLET Elisabeth, **30 phonèmes en 30 chansons : Ecoute et reconnaissance des sons, correspondances entre phonèmes et graphèmes, éducation musicale** [avec CD], Retz, Fiches ressources, 1998

Chanter en groupe, c'est avant tout danser avec les rythmes, jouer avec les sons et avec les mots. Cet ouvrage pratique a un double objectif : musical et linguistique.

Il s'agit d'un fichier de 30 fiches d'activité (1 phonème par fiche) et de 30 chansons sur un CD d'accompagnement (une chanson par phonème). L'utilisation des chansons et des fiches correspondantes permet de faire découvrir aux apprenants le code graphophonétique à partir de chansons dont les paroles et la musique sont entièrement originales. Au niveau musical, les objectifs pédagogiques sont de promouvoir une bonne qualité d'écoute et de reconnaissance des sons, d'apprendre à poser sa voix, de maîtriser des éléments rythmiques et mélodiques, de partager le plaisir de chanter ensemble et de reconnaître et nommer les instruments de musique qui orchestrent les 30 chansons. Au niveau linguistique, il s'agit de développer l'écoute, la discrimination auditive, l'articulation, la prononciation et de mettre en correspondance les phonèmes (les sons) et les graphèmes (les lettres ou associations de lettres).

BENARDEAU Thierry, PINEAU Marcel, **Apprendre à écouter au cycle 2 : De l'écoute musicale vers les pratiques pluridisciplinaires**, Nathan, 1997, 190 p.

L'apprentissage de la langue et l'apprentissage de la musique ont un point commun : la priorité donnée à l'écoute qui enrichit le vocabulaire et favorise l'expression orale et écrite de l'apprenant.

Cet outil, visant à faciliter l'enseignement de la musique aux enseignants non musiciens, propose un plan d'action didactique, de multiples activités dont le point de départ est la musique, ainsi que des fiches pédagogiques qui permettent de rendre actives les séances d'écoute dont les extraits musicaux sont enregistrés sur CD. Aux participants, il donne à écouter des morceaux de musique d'époques différentes pour affiner leur perception auditive et leur faire reconnaître des instruments ou des mélodies. Il apporte aussi des éléments fondamentaux sur l'histoire de la musique et propose de multiples activités débouchant sur d'autres champs disciplinaires (construction de l'espace, poésies, activités artistiques...).

Pour écrire des chansons

ANTONUTTI Véronique, **Lire et Ecrire en chansons**, Lire et Ecrire Centre-Mons-Borinage, 2010, 64 p. et **Tous ensemble** [CD], Lire et Ecrire Centre Mons-Borinage, 2010

La brochure *Lire et Ecrire en chansons* décrit le déroulement d'un atelier chant réalisé avec un public d'apprenants en alphabétisation qui sont en formation 22 heures par semaine à Lire et Ecrire Centre-Mons-Borinage. Elle décrit un projet qui combine écriture de chansons et pratique du chant : « *Le premier axe, méthodologique, propose de développer une approche de la lange à partir de la chanson, et de faire rayonner les apprentissages linguistiques et communicationnels autour d'elle, la pratique du chant venant appuyer le travail sur la langue. Cette approche entre en résonnance avec le second axe du projet, celui de la pratique de l'écriture collective de chansons, faisant émerger progressivement les paroles des participants, mis en position de création.* » La brochure apporte à la fois le témoignage de cette expérience et un répertoire d'exercices et d'activités autour de la chanson.

Le projet, d'une durée de 6 mois, s'est clôturé par la production du CD *Tous ensemble* et sa présentation en concert. Les paroles des chansons ont été écrites par les apprenants, la mélodie et l'arrangement musical sont le fruit d'une collaboration extérieure avec le programme *Un pont entre deux mondes* du Théâtre Royal de la Monnaie et avec l'asbl ARAM.

MOISSON-DOUCET Nathalie, PINOT Jean-Laurent, **Ecrire des chansons pour les chanter**, Retz, 2005, 215 p.

Cet ouvrage, issu de la rencontre entre un artiste et une institutrice, livre des ressources pour monter un projet collectif d'écriture pouvant aboutir à un spectacle musical, à l'enregistrement d'un disque ou à un autre type de production. Le canevas proposé permet de développer l'écoute, la créativité des participants et le plaisir de chanter, tout en travaillant la maîtrise de la langue écrite et orale. Il s'appuie sur un organigramme répertoriant plusieurs types de structures de référence et détaillant toutes les étapes de la réalisation d'une chanson.

L'ouvrage est constitué :

- d'une démarche progressive donnant les éléments clés pour écrire une chanson ;
- d'un ensemble de fiches types à adapter au projet du groupe (créer le refrain, définir un cadre musical, jouer sur les rimes, etc.) ;
- de conseils pratiques sur l'interprétation musicale et sur des projets autour de la chanson ;
- d'un cahier pour l'apprenant ;
- d'un minidictionnaire de rimes classé selon les grandes familles d'assonances.

Enfin, le CD offre des exemples de chansons créées collectivement ainsi que des mélodies sans paroles à utiliser pour de nouvelles créations.

HÉRIL Alain, MÉGRIER Dominique, **Ateliers d'écriture pour la formation adultes**, Retz, Outils pour la formation, 2000, 125 p.

Ce 'livre-ressource' qui s'adresse aux formateurs et aux participants d'un niveau d'écriture allant de moyen à avancé se compose de fiches pédagogiques, 80 'fiches-jeux' qui guideront le groupe dans la production d'écrits. Les participants seront progressivement amenés à écrire un texte personnel ou un pastiche (« écrire à la manière de »), écrire pour faire parler l'imaginaire, écrire pour communiquer, et ce dans une perspective de développement personnel.

NEUMAYER Michel, NEUMAYER Odette, **Animer un atelier d'écriture : Faire de l'écriture un bien partagé**, ESF, Didactique du français, 2003, 222 p.

Les auteurs, par ailleurs animateurs de nombreux ateliers d'écriture, notamment avec des formateurs ou des apprenants en alphabétisation, présentent dans cet ouvrage quinze ateliers d'écriture placés sous le signe du 'tous capables d'écrire'. Y sont abordées les questions liées à l'invention et à la créativité : comment dépasser l'angoisse de la page blanche, comment écrire pour lire mieux, apprendre à conceptualiser, écrire pour témoigner, intégrer les nouvelles technologies de l'information, tout cela en dialoguant avec des œuvres d'auteurs tels que Kafka, Proust, Queneau, Simenon, Michaux.

ROUAIX Paul, **Trouver le mot juste : Dictionnaire des idées suggérées par des mots**, Armand Colin, Le Livre de Poche, 2009, 576 p.

Ce dictionnaire des suggestions, des analogies, des associations d'idées permet de pratiquer une chasse plus subtile et plus variée qu'un simple dictionnaire des synonymes. *Rechercher* renvoie, par exemple, à *chercher* qui renvoie à *curieux/curiosité* ; et chacune de ces entrées propose un très large choix de termes, de *fureter* à *compulser*, de *battue* à *aguets*. De quoi jouer avec la langue, varier, affiner, colorer son français...

WARNANT Léon, **Dictionnaire des rimes**, Larousse, Dictionnaire de référence, 2007, 570 p.

Stimulant la créativité, ce *Dictionnaire des rimes* constitue une référence et une aide précieuse pour tous ceux qui aiment jouer avec la musique des mots, qui souhaitent s'exercer à la poésie ou à l'écriture de chansons. Classant l'ensemble des mots par sons (sonorités finales) et par graphies, il permet de trouver aisément pour chaque mot le plus grand choix de rimes possible.

A la rencontre de l'autre

FRICOTEAUX Margotte, **La chanson et la musique pour tisser des liens avec et entre des familles de diverses cultures**, in ABDEL SAYED Edris, *Diversités culturelles et apprentissages, Initiales en Champagne-Ardenne*, 2008, pp. 138-158

Il y a dans chaque famille une grande diversité culturelle, une 'microculture' forgée par la tradition familiale, le milieu d'origine, le milieu social. « Si, comme je le propose parfois dans un stage que j'anime, nous décrivions chacun le déroulé d'un grand repas de famille avec nos grands-parents (rôle et place de chacun, circulation de la parole, ordre du service...), nous serions surpris par la diversité des traditions familiales ». La musique constitue un excellent médiateur entre la culture du 'dedans' la culture du 'dehors'. Partager des émotions artistiques facilite la relation, repousse les préjugés, éloigne les aprioris. L'auteure donne l'exemple de mamans qui se sont rencontrées dans un cours d'alphabétisation. Participant à un groupe régulier où il y avait écoute et respect, chaque maman a transmis au groupe des chansons issues de sa culture d'origine et, peu à peu, elles ont maîtrisés un répertoire commun, chantant ensemble en différentes langues. Une 'microculture' commune s'est ainsi constituée. La peur de chanter, la peur de s'exprimer dans une langue inconnue s'est évanouie et a laissé place au plaisir des sons, à la rencontre et au partage. L'enregistrement de ces chants a constitué le témoignage du vécu du groupe, sa mémoire et la trace matérielle d'un partage.

Les chansons du soleil [CD], Ateliers du Soleil, Bruxelles, 2003

Création des *Ateliers du Soleil*, asbl proposant notamment des cours de français et œuvrant à la réalisation d'une société interculturelle, ce CD contient 48 chansons dans différentes langues interprétées par des personnes venues de tous les horizons qui chantent pour partager des chants de leur culture avec le monde entier. Les mélodies ont été enregistrées entre 1982 et 2003 ; elles n'attendent qu'à être écoutées et à susciter des initiatives similaires dans d'autres associations.

Le corps, instrument de musique et émancipation par la voix

DEJEAN Marie-Henriette, BONTEMPELLI Bruno, *Le chant*, Sides, 2005, 74 p.

« *On ne chante pas, on est chanté.* » Marie-Henriette Dejean enseigne le chant à Paris depuis une cinquantaine d'années. Ce livre court expose les principes originaux de son enseignement qui prend en compte des éléments souvent ignorés ou négligés (énergie, points d'impact sonore, charge émotionnelle, équilibre physique et psychique), et qui forme à une expression vocale parfaitement libre, vaste et naturelle. Un ouvrage qui propose des exercices de prise de conscience du corps et de la voix pour des groupes débutants.

DELAMARRE Cécile, *A pleine voix*, Solal, Le monde du verbe, 2003, 157 p.

Que la voix prenne sa pleine mesure en s'enracinant dans tout le corps, tel est le vœu exprimé par l'auteure. Quel est le mécanisme de transmission des sons ? Y a-t-il un lien entre nos émotions et notre voix ? Quels muscles sollicite-t-on en chantant ? Répondant à ces questions, l'ouvrage de Cécile Delamarre est agrémenté de nombreux schémas explicatifs et dessins sur les différentes parties du corps. « *L'étude des mécanismes qui régissent notre organisation interne montre qu'au total plus de cent-dix muscles sont directement impliqués dans le chant, que non seulement ils y sont interactifs mais qu'en outre chacun d'eux peut être récepteur de la tension musculaire ajoutée par nos tensions psychiques.* » Voilà pourquoi il n'est pas inutile que l'apprenant prenne conscience et prenne possession de son 'corps-instrument', un tout où vibrent les cordes vocales.

DUBOIS Marie, *Le guide du savoir chanter*, Editions Alternatives, 2008, 127 p.

Selon Marie Dubois, trouver sa voix n'est pas uniquement le fruit d'une technique vocale approfondie mais aussi l'aboutissement d'une recherche personnelle. Plus de vingt ans d'expérience du chant lui ont permis d'élaborer sa propre méthode d'enseignement : une part importante de psychologie et de sensibilité, une capacité à dynamiser les chanteurs quel que soit leur âge, une approche ludique de la technique vocale, une connaissance de la scène pour guider l'interprétation. Ce guide aborde des domaines aussi utiles que la physiologie, l'identité vocale, le bien-être par le chant, comment séduire un public et se produire sur scène. Un ouvrage-guide pour tout groupe d'apprenants qui désirent développer au mieux les capacités de leurs voix.

MARC Marie-Martine, BOUATI Noureddine, *Enseigner et pratiquer le chant : Habiter son corps-instrument*, Chronique sociale, Savoir communiquer, 2008, 175 p.

Cet ouvrage s'adresse aux formateurs et animateurs chargés de faire apprécier l'art vocal à tous les pratiquants débutants ou confirmés. Ils y trouveront un outil de travail permettant de renforcer le plaisir de chanter en individuel ou en chorale. Ce travail est basé sur la volonté de sortir des sentiers battus, d'une vision trop mécaniste du chant pour adopter une approche plus humaine qui tient compte de l'interaction entre corps et psyché. Quelle est l'origine de la notation musicale do-ré-mi-fa-sol-la-si ? Sur quelles voies

historiques la chanson a-t-elle flâné ? Quelle est la différence entre une ballade, une cantate, un opéra, un psaume ? Pourquoi le chant est-il toujours conditionné par une bonne respiration ? Qu'est-ce qu'une typologie vocale ? Pourquoi n'ose-t-on pas se regarder le fond de la gorge devant un miroir ? En quoi le corps, le chant et le plaisir sont-ils des concepts intimement liés ? Cet ouvrage, qui apporte un éclairage à toutes ces questions et à bien d'autres, traite principalement de l'art vocal dans une perspective à la fois historique et physiologique, mais aussi dans une dimension didactique et psycho dynamique.

