Musique & Nature : le cas des oiseaux

publié le 12/11/2011 - mis à jour le 05/06/2014

Sommaire :

- Préambule
- Introduction : Enregistrement et imitation humaine
- 1- Transcription musicales
- 2- Autres intégrations musicales
- Conclusion :
- Création :
- Révisions :

[*VOIR L'ARTICLE ACTUALISE EN 2013*]

● Préambule

Ce chapître a pour objectif de faire découvrir des patrimoines musicaux diversifiés (époques, instruments, styles,...) tout en découvrant que l'Art ne crée pas à partir de rien (*ex nihilo*), et qu'à l'instar des sciences, la Nature reste un grand réservoir d'inspiration qu'il conviendra toujours de mieux connaître et préserver.
Objectifs Musicaux :

- Acquisitions des compétences liées au chant (écoute, mémoire, corporel, intégration au collectif, *etc.*)
- Acquisitions de compétences liées à la forme (Refrain/couplets, concerto, *etc.*)
- Acquisitions de compétences liées à l'espace, au timbre et aux autres paramètres musicaux.
- Développement d'une curiosité et d'une créativité. (Voir ARTICLE CREATION)

● Introduction : Enregistrement et imitation humaine

Site où on peut découvrir et écouter les chants d'oiseaux http://environnement.ecole.free.fr/chants-d%27oiseaux.htm
Présentation de 5 oiseaux au chant différent :

- le coucou gris http://www.oiseaux.net/oiseaux/coucou.gris.html
- le merle noir http://www.oiseaux.net/oiseaux/merle.noir.html
- le chardonneret elegant http://www.oiseaux.net/oiseaux/chardonneret.elegant.html
- le rossignol philomèle http://www.oiseaux.net/oiseaux/rossignol.philomele.html
- le courlis cendré http://www.oiseaux.net/oiseaux/courlis.cendre.html

Découverte des Appeaux, soit le 1er stade de l'imitation musicale.

● 1- Transcription musicales

a) cas des chants d’oiseaux simples : l’utilisation du motif caractéristique

- Daquin : "le coucou" (Passez la première minute de présentation)

- Rameau : "la poule"

- Beethoven : symphonie n°6 “pastorale” (oiseaux à 4’36")

b) Evocations d’oiseaux plus "chanteurs" au sein de textures musicales plus élaborées

- Janequin : les couplets du "Chant des oiseaux"

- Vivaldi : concerto pour flûte “Le chardonneret”

c) Cas des espèces musiciennes demandant de véritables relevés ornithologiques et donnant lieu à des développements plus complexes

- Messiaen : "le catalogue des oiseaux"

"Le courlis cendré" - Texte[1] lien et animation interactive

Le site http://www.oliviermessiaen.org/birdsongs.html propose un comparatif à la fois sonore (chant d’oiseau / composition musicale) et visuel (sonagramme / partition) entre les relevés ornitologiques et les transcriptions d’Olivier Messiaen.

- Dutilleux :"Blackbird"

● 2- Autres intégrations musicales

a) Simple collage, le chant d’oiseau et la musique sont juxtaposés sans liens musicaux :

- Musiques d’ambiance et/ou de relaxations

- Beatles : Blackbird

b) Musiques Mixtes : (= Compositions intégrant des sons pré-enregistrés et des sons à jouer en direct)

- Mache : "Korwar"

Extrait Musique et oiseaux *par acremuch*

c) Evocation "idéalisée" (poétique, intuitive)

- Rameau : "Le Rappel des Oiseaux"

- Prokofiev : l'oiseau de Pierre et le loup

- Ravel : scène du jardin de l’enfant et les sortilèges

- Messiaen "Des canyons aux étoiles"

● Conclusion :

De tous temps, l’homme a été sensible aux chants des oiseaux. Les imitations de ces chants, sans doute primitivement pour chasser, ont investi le champ artistique et se sont insérées dans les pièces musicales de toutes époques et de tous styles confondus. Les plus grands compositeurs ont parfois été très inspirés par les chants d’oiseaux : à l’heure actuelle, les analyses acoustiques des chants ouvrent des façons nouvelles d’entendre la musique et nous enseignent que les patrimoines naturels gagneront toujours à être respectés et découverts par l’homme qui en tirera matière à son propre enrichissement humaniste.

Cours Oiseaux : Fiche 1 (PDF de 402 ko)
Recreation Paroles (OpenDocument Text de 13.9 ko)
Partition “Coucou” (Django) (PDF de 91.8 ko)
Cours Fiche 2 (PDF de 201.8 ko)
Fiche Paroles Chants (PDF de 103.9 ko)
Partition "Earth song" M.Jackson (PDF de 156 ko)

● Création :

Réalisations Musicales Collectives

● Révisions :

Merle Noir (MP3 de 360.4 ko)
Courlis Cendré (MP3 de 384.9 ko)
Rossignol Philomèle (MP3 de 274.7 ko)
Tourterelle Turque (MP3 de 165.7 ko)
Chardonneret élégant (MP3 de 911 ko)

(1) "L’Ile d’Ouessant (Enez Eusa) [en breton dans le texte], dans le Finistère. À la pointe de Pern, on peut voir un grand oiseau, au plumage rayé, tacheté de roux jaunâtre, de gris et de brun, haut sur pattes, pourvu d’un très long bec recourbé en forme de faucille ou de yatagan : le Courlis Cendré !". Ainsi commence le prologue à cette pièce admirable qu’Harry Halbreich qualifie comme "insurpassable en envoûtante puissance d’atmosphère" et "la plus émouvante de toutes"...

Académie de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.

Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.