

FICHE PÉDAGOGIQUE - LES ESTHETIQUES MUSIQUES ACTUELLES

À destination des enseignants du Primaire et du Secondaire

LES MUSIQUES ELECTRONIQUES

Quelques pistes pour analyser les musiques électroniques (1/2)

- Les éléments d'analyse proposés ci-dessous n'ont pas pour objectif d'être exhaustifs mais constituent des clés pour l'étude tant historique, sociale et musicale des musiques électroniques

Naissance et contexte	<p>Le concept de musiques électroniques tel que nous l'entendons dans le répertoire des musiques actuelles depuis les <u>années 1980</u> hérite du répertoire savant où les musiciens créaient depuis les années 1950 de la musique avec des générateurs de signaux et des sons synthétiques.</p> <p>Dans le domaines des musiques actuelles, plusieurs courants vont se succéder et s'éliminer les uns les autres : le <i>rock</i> laisse place à la <i>disco</i> qui elle-même est évincée par la <i>dance</i> qui donne naissance au <i>beat techno</i>. Le groupe New Order va marquer l'avènement du <i>beat techno</i> en avril 1983 avec le titre à succès <i>Blue Monday</i>.</p>
Origine stylistique	<p>Les musiques électroniques naissent dans les <u>années 1980</u> de l'<i>ambient</i>, un concept inventé par Brian Eno en 1975, associant des sons naturels, concrets et retravaillés et des sons électroniques, des rythmes peu marqués, des effets spatiaux et des timbres insolites. Cette esthétique musicale se situe dans la lignée de la « musique d'ameublement » de Satie.</p>
Tempo	<p><i>Tempo</i> <u>immuable</u>, souvent d'allure <u>rapide</u> voire très enlevée.</p>
Rythme et caractère	<p>Une <u>rythmique efficace des temps forts</u> apparaît comme une constante stylistique des musiques électroniques.</p> <p>La mesure est systématiquement à <u>4/4</u> et se construit sur des <u>ostinati rythmiques</u>, c'est-à-dire sur des formules rythmiques mises en boucle, à l'instar des principes de la transe africaine.</p> <p>Les musiques électroniques possèdent un caractère éminemment <u>dansant</u>.</p> <p><i>N.B.</i> : dans les musiques électroniques, la rythmique se mesure avec le nombre de battements par minute – <u>B.P.M.</u> (<i>Beats Per Minute</i>).</p>
Écriture	<p>Les musiques électroniques privilégient une <u>harmonie simple</u> au profit d'un travail sur les timbres.</p>

Quelques pistes pour analyser les musiques électroniques (2/2)

Formation	<p>La manipulation de <u>disques vinyles</u> sur des <u>platines</u> et les <u>tables de mixage</u> apparaissent comme les outils de création des premiers <u>DJ's</u>.</p> <p>Dans les années 1980, naît la musique <u>techno</u> et avec elle les <u>manipulations numériques</u> opérées dans le cadre plus intime du <u>home studio</u>. L'artiste se munit alors d'un <u>ordinateur</u> sur lequel un logiciel fait figure de <u>sampler</u> et auquel il peut ajouter une boîte à rythmes ou un synthétiseur, le tout relié par le <u>système MIDI</u>.</p>
Évolution	<p><u>Beat techno</u> : New Order</p> <p><u>Techno</u> et <u>électro</u> : Aphex Twin, Juan Atkins, Derrick May, Carl Craig.</p> <p><u>House</u> : Marshall Jefferson, Farley « Jackmaster » Funk, M/A/R/R/S, Laurent Garnier, Daft Punk</p> <p><u>Garage</u> : Larry Levan</p> <p><u>Deep-house</u> : Larry Heard</p> <p><u>Acid-house</u> : Phuture</p> <p><u>Eurodance</u> : Ace of Base, Masterboy</p> <p><u>Intelligent techno</u> : Autechre, Aphex Twin, Squarepusher</p> <p><u>Jungle</u> (ou <u>drum and bass</u>) : Goldie, Phitek, 4 Hero, Grooverider</p> <p><u>Biq beat</u> : The Chemical Brothers, Fatboy Slim, David Holmes</p> <p><u>2-step</u> : Wookie, Artful Dodger</p> <p><u>Trip-hop</u> : Massive Attack, Alpha, Portishead</p>
Lieux de diffusion	<p>En premier lieu, les musiques électroniques se diffusent dans les <u>discothèques</u> et les <u>clubs</u> pour s'inviter dans les <u>rave parties</u>, <u>loves parades</u> et <u>festivals de technos</u> au Royaume-Uni où ces manifestations musicales prennent leur essor. Pour l'heure, les artistes de musiques électroniques prêchent en faveur d'un retour à l'<u>underground</u> primitif au travers de manifestations plus « sauvages », moins conditionnés par l'industrie et les médias, telles que les <u>free-parties</u> ou les <u>teknivals</u>.</p>
Sphère géographique	<p>Les musiques électroniques naissent et se développent essentiellement aux <u>États-Unis</u> dans des villes comme Chicago ou Détroit. Au fur et à mesure, elles vont gagner le <u>Royaume-Uni</u>, l'<u>Allemagne</u> et la <u>France</u>.</p>

Exploitation pédagogique au sein de l'enseignement de l' « HISTOIRE DES ARTS »

- Les esthétiques des musiques actuelles s'articulent parfaitement avec un enseignement transdisciplinaire tel que celui de l'histoire des arts. La naissance, l'émergence et l'évolution d'un courant stylistique est systématiquement lié au contexte historique, social, artistique et musical particulier d'une aire géographique définie.

<u>Disciplines d'enseignements</u>	<u>Niveaux</u>	<u>Références aux programmes d'enseignements scolaires</u>
Éducation musicale / musique	Ecole Primaire : cycle 3	Période historique : « le XX ^e siècle et notre époque » Grands domaines artistiques : <ul style="list-style-type: none"> - « les arts du son » - « les arts du spectacle vivant » Thématiques : <ul style="list-style-type: none"> - « Arts, créations, cultures » (niveau Collège) - « Arts, ruptures, continuités » (niveau Collège) - « Arts, sociétés, cultures » (niveau Lycée) - « Arts, artistes, critiques, publics » (niveau Lycée)
Histoire	Collège : classe de troisième	
	Lycée : classe de terminale	

Propositions artistiques envisageables au sein de La Cartonnerie pour préparer ou prolonger l'étude des musiques actuelles en classe

<u>Propositions artistiques</u>	<u>Niveau</u>
Atelier « Découverte des musiques actuelles » : cet atelier vise à découvrir les principaux courants des musiques actuelles (blues, gospel, country, rock, pop, métal, musiques jamaïcaines, rap, électro,...) à travers une explication historique, des écoutes et des vidéos.	Collège
	Lycée
Concerts : chaque trimestre, la Cartonnerie propose une sélection de concerts avec un tarif préférentiel (5€ par élève - gratuit pour les accompagnateurs) pour les établissements scolaires. Les <u>Carto Kidz</u> – séances de concerts pour les écoles primaires les mardis après-midi) sont soutenus par des dossiers de présentation et des dossiers pédagogiques, tandis que les propositions de concerts à destination des établissements du secondaire sont associées au <u>Carton à Musiques</u> – la lettre d'information pédagogique qui intègre une présentation des artistes et des pistes d'exploitations pédagogiques.	École primaire
	Collège
	Lycée
Atelier « Pop Song » : cet atelier a pour but de faire connaître aux élèves l'univers de la <i>pop music</i> par l'écriture d'une chanson.	Collège
	Lycée
Visite de La Cartonnerie : à travers la visite complète du lieu, les élèves vont découvrir tous les aspects du projet de la Cartonnerie : diffusion, accompagnement, centre ressource, répétitions,...	Collège
	Lycée
Atelier de M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) : le but de cet atelier est d'initier les élèves à la musique assistée par ordinateur par la pratique et la composition d'un morceau.	Collège
	Lycée
Atelier "Découvert du Son" : grâce à l'intervention de deux techniciens, les élèves vont pouvoir entrevoir le métier d'ingénieur du son. Partant de l'écoute d'un morceau préalablement enregistré, les élèves vont d'abord devoir retrouver les instruments présents. Puis à leur tour ils réaliseront leur propre mixage de l'enregistrement. Enfin, ils découvriront tous les effets auxquels recourent les techniciens son lors de concerts ou d'enregistrements (écho, gate...).	Collège
	Lycée

Bibliographie sélective :

- Les documents listés ci-dessous sont tous disponibles au Kiosque de La Cartonnerie qui comprend une médiathèque des musiques actuelles. Retrouvez la liste des ouvrages et périodiques consultables au Kiosque de la Cartonnerie sur le site <http://base.reseaudocs.org/>. Ils sont également empruntables, n'hésitez pas prendre contact avec Jean-Charles SIWIELA.
- Le Kiosque de La Cartonnerie est ouvert au public du mercredi au samedi de 14h à 19h (et jusque 21h30 les soirs de concert pour les personnes munies d'un billet pour la soirée.

I / OUVRAGES

CHION Michel, *La musique électroacoustique*.

DE VILLE Nick, *Albums : création graphique et musique*.

DONNAT Olivier, *Les pratiques culturelles des français*.

GIET Sylvie, *La légitimité culturelle en questions*.

GUIBERT Gérôme, *Les nouveaux courants musicaux : simples produits des industries culturelles ?*

GUIBERT Gérôme, *Musiques actuelles et problématiques plastiques*.

GRYNSZPAN Emmanuel, *Bruyante techno : réflexion sur le son de la free-party*.

KYROU Ariel, *Techno rebelle : un siècle de musiques électroniques*.

QUEUDRUS Sandy, *Un maquis techno : modes d'engagement et pratiques sociales dans la free-party*.

WORMS Anne-Cécile, *Arts numériques*.

II / PERIODIQUES

Tsugi.

Trax : le magazine des tendances électroniques.

Contacts

la Cartonnerie

84, Rue du Docteur Lemoine
51100 Reims
03 26 36 72 40

Cédric CHEMINAUD
(chargé de l'action culturelle à la Cartonnerie)

Courriel : prod@cartonnerie.fr

Jean-Charles SIWIELA
(responsable ressources à la Cartonnerie)

Courriel : kiosque@cartonnerie.fr

Florence COLAS-LENTIEZ
(professeur missionné pour le service éducatif de la Cartonnerie)

Courriel : florence-george.lentiez@ac-reims.fr

Téléphone : 06-10-80-97-33

