UNIVERSITE DE PRINTEMPS D'HISTOIRE DES ARTS

ATELIER 2025

Trompe-oreilles : quand interprètes et créateurs se jouent de nous !

Rémi Manent, professeur d'éducation musicale et chant choral
Nelly Vigne, IA-IPR d'éducation musicale et chant choral
Académie de Toulouse

- Contexte :

Cet atelier se base sur un témoignage d'activités réalisées dans le cadre d'une séquence de cours à destination d'une classe du cycle 4. Elle a été réalisée durant l'année 2024-2025 afin de permettre aux élèves d'explorer et expérimenter la thématique du vrai et du faux dans l'art. En tant que professeur d'Éducation musicale et chant choral, cette exploration donne une place prépondérante aux documents sonores, cependant nombres de documents et pistes pédagogiques peuvent être employées dans d'autres disciplines afin de nourrir la culture, les compétences littéraires et artistiques des élèves, et d'élaborer un lexique adapté au domaine artistique concerné.

Première activité

▶ PROBLÉMATISATION : Tromper l'auditeur sur la véritable nature des interprètes

Objectifs : A partir d'un corpus d'œuvres, nous questionnerons en classe le paradoxe lié à notre perception de ces documents par rapport à leur véritable nature. Le choix de commencer par une problématisation s'inscrit dans un rituel réalisé avec les élèves à chaque début de séquence. Il permet à chacun, par le prisme de différents documents, de s'approprier les enjeux d'une séquence de cours et son évolution au fil de la séquence. Basé sur l'écoute, l'observation, l'échange, le respects (nombres de compétences psychosociales sont développées pendant ces échanges), c'est aussi le temps d'une contextualisation et d'une construction spiralaire dans l'utilisation, par les élèves, d'un vocabulaire adapté à chaque document.

Le corpus :

- Écoute : Stabat Mater, Pergolèse, 1736 (*Stabat Mater doloros, première minute de l'oeuvre)*

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=PDdOuy8-JBo&ab_channel=JeanChristopheCassagnes

- Photographie : Décor « Palais de marbre rehaussé d'or », Pierre-Luc-Charles Cicéri, 1837 (reconstitution)

Lien : https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/chateau-versailles/lopera-royal-du-chateau-de-versailles-se-visite-cet-ete-11123991/

- Document vidéo : Air de la Diva, Cinquième élément, réalisation Luc Besson, musique Éric Serra, 1997

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=XnTE2h0ZY74&ab_channel=ScreenThemes

Éléments synthétiques attendus :

Stabat Mater	Palais de marbre rehaussé d'or	Air de la Diva
Captation : Chapelle royale de Versailles (musique sacrée) Langue : Latin (Stabat mater dolorosa, la mère de douleur se tenait debout) Effectif instrumental : Orchestre baroque (ensemble de cordes, un continuo composé d'un orgue, d'un théorbe et d'une viole de gambe) Effectif vocal, **deux solistes aux tessitures vocales de soprano et d'alto (en réalisé deux hommes aux voix de haute-contre ou contre-ténor.** Tempo lent, nuance piano ou mezzo forte, caractère sobre, épuré, spirituel, mélancolique…	Vocabulaire : Dorures, richesse des ornements, balcons, scène, décor, rideau de scène, marbre, colonnes, profondeur de champ, perspective, **trompe l'œil**…	Science-fiction, montage alterné, mise en scène, chorégraphie, opéra, chant lyrique, musique électronique, métissage, **tessiture vocale élargie et non réaliste**, sons synthétiques, mixage entre deux voix (homme et femme)

Cette exploration des différents documents nous conduit vers une problématisation dont voici une proposition à partir des mots clés repérés avec les élèves :

L'art peut-il nous tromper sur sa véritable nature ?

- Pistes pédagogiques et approfondissement autour des castrats :

- Approche historique (origine, contexte et place des femmes dans la liturgie, controverse…)
- Une hiérarchisation « musico-ontologique »

  Ouvrages : Hautes-contre et castrats : la voix des anges, la voix du cœur, Jean-Loup CHERVET, 1990, Littératures classiques

  L'harmonie universelle, Marin Mersenne, 1636
- Travail autour de l'Orfeo de Claudio Monteverdi et l'interprétation de 1607 dont la dédicace du compositeur précise la présence d'un castrat dans le rôle d'Eurydice. Contexte de François de Gonzague, commanditaire de cette *favola in musica*, qui avait à son service un groupe « *cantoretti francesi* » (castrats).

Deuxième activité

▶ QUIZZ AVEC PLICKERS : Tromper l'auditeur sur les repères temporels : Les faussaires esthétiques

Objectif : Identifier les créateurs qui ont emprunté soit une œuvre, soit une esthétique antérieure à leur époque, et dont l'œuvre nous trompe sur sa véritable datation (perception de l'auditeur). Identifier les créateurs qui se sont fait passer pour un autre créateur en empruntant leur langage par diverses supercheries (faussaires).
Utilisation de l'application plickers afin de collecter les réponses des élèves.

Un exercice ludique sous forme de comparaison d'œuvres aux caractéristiques communes.

- Diapo 1 : Femme lisant de la musique, Han Van Meegeren,1935–1940 / *La Femme en bleu lisant une lettre, Johannes Vermeer, 1662-1665*

Lexique pendant l'échange : Scène de genre, quotidien d'un personnage féminin anonyme, Le bleu outremer « Lapis Lasuli Broyé », intérieur bourgeois, un regard photographique et un travail sur la lumière d'une grande précision (Vermeer utilisait probablement une « caméra obscura », une chambre noire permettant d'observer les effets de la lumière sur un sujet).

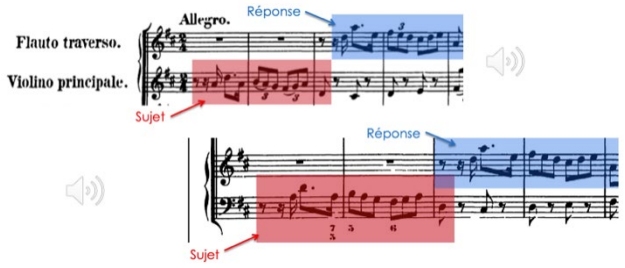
Œuvres similaires : La dame au collier de perles 1664, La femme à la balance 1663

Approfondissement sur Meegeren (contexte, techniques, son procès)
Pour en apprendre rapidement davantage : https://www.youtube.com/watch?v=DuNQgEp-zGs&t=2s&ab_channel=NotreHistoire

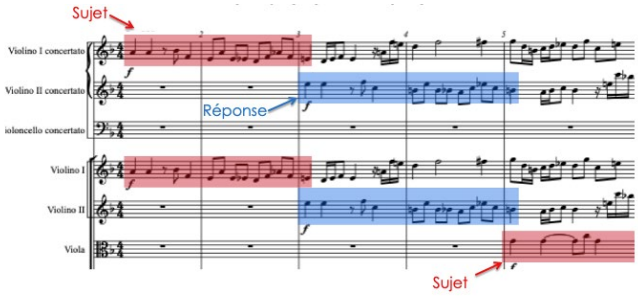
- Diapo 2 : Concerto Brandebourgeois, Jean Sébastien Bach, publié en 1721 / Concerto grosso N°4, Peter Breiner, publié en1993

Lexique pendant l'échange : Orchestre baroque, questions-réponses, écriture dialoguée, écriture en imitation, contrepoint, fugue, solistes, concerto grosso (solistes détachés de l'ensemble instrumental), thème, développement…

Présentation sujet fugue chez Bach



Présentation sujet fugue chez Breiner



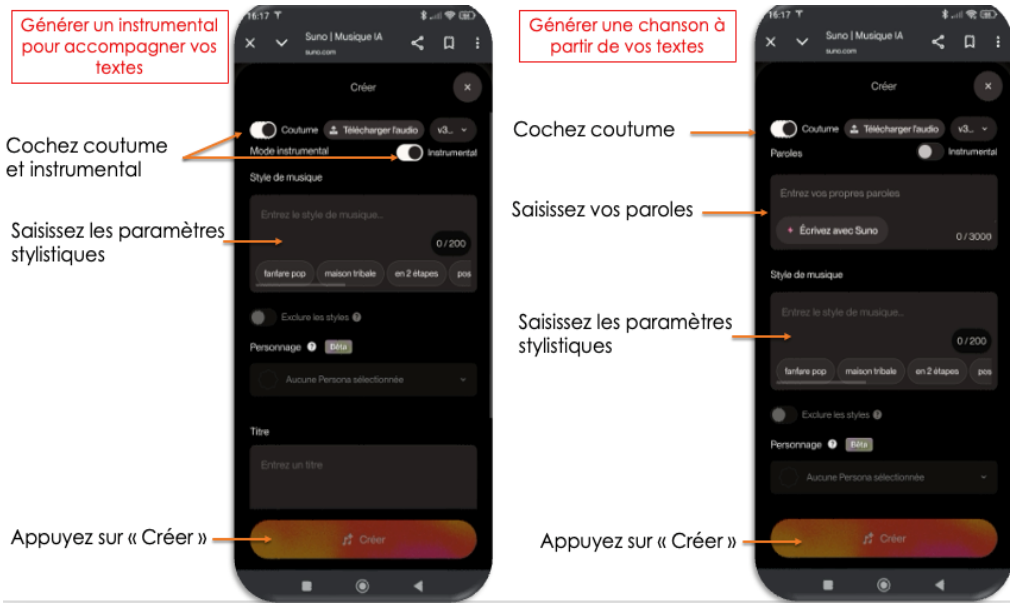
Troisième activité

▶ CRÉATION : Tromper l'auditeur sur l'acte de création par le biais de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies (AUTO-TUNE)

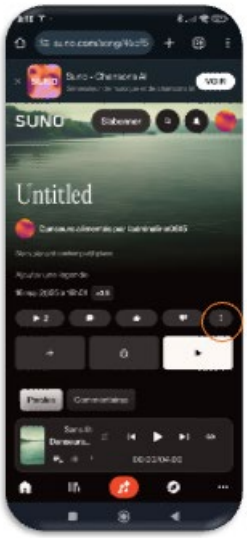
Deux exploitations possibles avec les élèves :
- Création d'un instrumental, écriture de texte et enregistrement (modification voix avec Autotune)
- Création d'une chanson après avoir écrit des paroles (couplet et/ou refrain). Un travail avant tout littéraire permettant de libérer la production écrite des élèves. Cet exercice sera accompagné de contraintes d'écritures à l'appréciation de l'enseignant(e) (prose, vers, complexité, structure…)

Utilisation d'une IA générative (SUNO AI)

- Pour générer un instrumental ou une chanson :



Pour partager le document généré :



Possibilité d'enregistrer les élèves avec un logiciel séquenceur sur ordinateur ou tablette afin de pouvoir poser leur voix sur la bande sonore instrumentale. On peut aussi imaginer un travail de transformation de la voix avec un effet « autotune » (pitch correct), afin de se rapprocher des esthétiques actuelles utilisées dans l'industrie musicale.