

HEMU

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
VAUD VALAIS FRIBOURG

MUSIQUE
ENTRE LES LIGNES
LES QUATRE ÉLÉMENTS
CONCERT RACONTÉ

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HEMU – HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
WWW.HEMU.CH

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	3
LES QUATRE ELEMENTS	4
MYTHES ET ORIGINES	4
UN CHIFFRE MAGIQUE.....	5
MUSIQUE ELEMENTAIRE	6
LA NATURE : PREMIERE MUSICIENNE	6
QUELLE MUSIQUE POUR QUEL ELEMENT ?	6
CE QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE	9
LE PROJET	9
LES ARTISTES.....	9
PISTES PÉDAGOGIQUES	10
CREATION D'INSTRUMENTS	10
QUIZZ DES ELEMENTS.....	12

AVANT-PROPOS

« On ne naît pas auditeur averti, on le devient ! »

Pourquoi un dossier pédagogique ?

Chaque spectacle de la série MUSIQUE ENTRE LES LIGNES bénéficie d'un dossier de préparation au concert destiné aux enseignants comme aux parents.

Si l'ambition de ce support pédagogique est de proposer une appropriation par différents angles d'approche, il s'agit surtout d'offrir un renforcement de l'expérience artistique des enfants (comme des grands).

Perfectible, ce trait d'union entre le concert et ses auditeurs réclame votre bienveillance, aussi n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions à l'adresse suivante : elsa.fontannaz@hemu-cl.ch

Les quatre éléments

L'eau, la terre, l'air et le feu, ces quatre éléments distingués par les penseurs antiques sont présents dans de nombreuses légendes du monde entier et ont toujours été d'une grande force évocatrice dans la musique.

Au travers d'une variété d'époques et de styles musicaux : du classique en passant par le jazz, et au moyen de notions accessibles à toutes et tous, ce concert permet un voyage sensoriel grâce aux caractères, aux mouvements, ou aux ambiances en s'appuyant sur des références aussi bien sonores, picturales que poétiques.

Faire de la musique ensemble

Ce concert se veut participatif, aussi nous proposons aux enfants de préparer en classe ou à la maison un ou plusieurs petits instruments dont vous trouverez les tutoriels en pages 10 à 12. Le jour du spectacle, les enfants seront invités à créer différentes ambiances sonores au moyens des instruments qu'ils auront fabriqués.

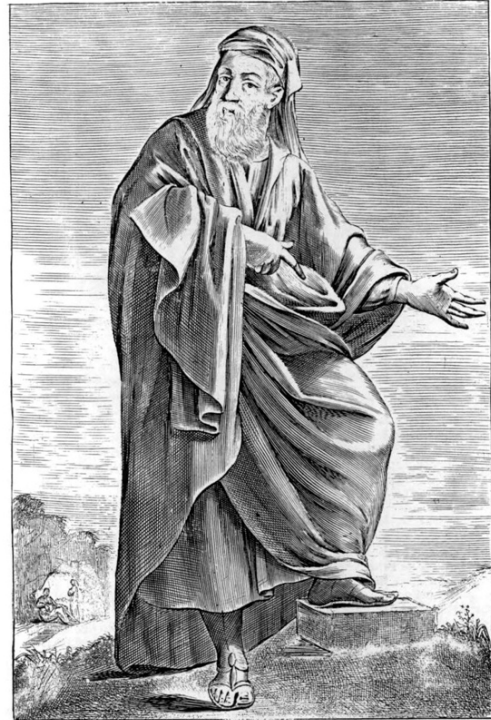
LES QUATRE ELEMENTS

MYTHES ET ORIGINES

Aujourd'hui, tout le monde connaît les quatre éléments : l'eau, le feu, l'air et la terre. Mais qui sait d'où il viennent vraiment ?

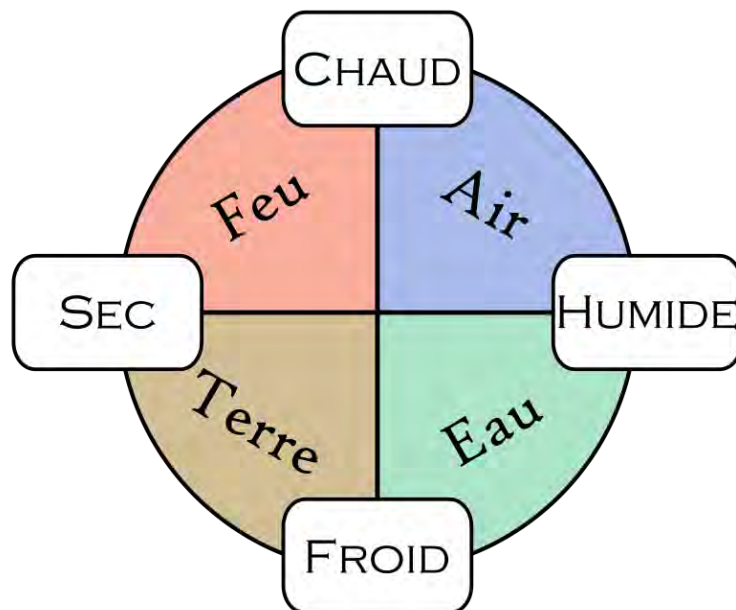
Pour connaître l'origine des 4 éléments, il faut remonter plusieurs milliers d'années en arrière, à l'époque de la Grèce antique. C'est là qu'un érudit nommé Empédocle établit une doctrine physique – elle-même inspirée de la culture orientale – selon laquelle tout ce qui existe est issu de quatre éléments, à savoir : l'eau, le feu, l'air et la terre.

Naissance vers 490 av. J.-C. à Agrigente, Sicile –
décès vers 430 av. J.-C. à Etna, Sicile

Empédocle's.

C'est dans son poème *De la nature* que l'on retrouve cette théorie, puisqu'en plus d'être ingénieur et philosophe, Empédocle était aussi médecin et poète. Cette classification des quatre éléments ne sort pas de nulle part et avant lui, d'autres philosophes ont réfléchi à ce qui pouvait être la source de la matière. Selon certains, c'était l'eau. Selon d'autres comme Héraclite, à l'inverse, c'était le feu. D'autres penseurs encore se sont cassés la tête en réfléchissant à l'origine de la matière ayant permis de construire ce monde.

L'interprétation d'Empédocle sur la source de la matière a paru si cohérente qu'il ne s'en est pas trouvé de nouvelle depuis. C'est ainsi de loin l'un des jeux de symboles les plus influents au monde puisqu'on continue d'en élaborer des occurrences, et que cela fait partie — 25 siècles plus tard ! — de la culture générale.

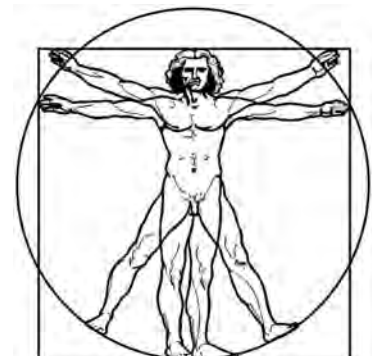

De nos jours, cette classification de la matière en quatre éléments a été tant reprise dans la pop culture et notamment les jeux-vidéos ou même les mangas (pensez à Pokémon) qu'on est tenté de la trouver simpliste ou enfantine. Pourtant, Empédocle avait vu juste : aujourd'hui, lorsque les scientifiques décrivent le monde comme constitué de solides, de liquides, de gaz et d'énergie, on peut clairement y voir une continuité avec la théorie d'Empédocle, qui est donc un précurseur important de la science moderne, et à ce titre, tout à fait digne de respect.

UN CHIFFRE MAGIQUE

Le chiffre quatre, est celui des éléments bien sûr, mais également des saisons, des points cardinaux et des phases de la lune ou encore des quatre membres du corps humain. Le 4 symbolise la totalité et cela dans de nombreuses cultures : le même mot *shi* signifie en japonais quatre et mort ; chez les Indiens d'Amérique du Nord le chiffre 4 est un principe d'organisation ainsi l'espace se divise en quatre parties ; le temps se mesure par quatre unités : le jour, la nuit, la lune et l'année ; les espèces animales sont au nombre de quatre : celles qui rampent, celles qui volent, celles qui marchent sur quatre pattes, celles qui marchent sur deux pattes ; la vie humaine se divise en quatre phases : l'enfance, la jeunesse, la maturité et la vieillesse ; etc...

Léonard de Vinci, L'Homme de Vitruve, vers 1490

MUSIQUE ELEMENTAIRE

LA NATURE : PREMIERE MUSICIENNE

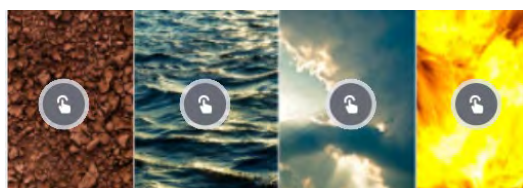
Depuis toujours, la nature a été source d'inspiration pour de nombreux musicien.ne.s. Les premiers hommes n'ont-ils pas été charmés par l'infinité des sons qui les entouraient ? Les chants des oiseaux, le rythme des vagues, la brise dans les arbres, le grondement du tonnerre... Toutes les beautés de la nature ont un jour été mises en musique et peintes par de nombreux artistes. La variété des paysages, des lumières et des couleurs, la poésie des saisons, tous les charmes qui enchantent quotidiennement les oreilles ont souvent été transposés pour le chant et les instruments. Grâce à la musique, l'évocation de ces images génère une multitude d'émotions. Parmi toutes les représentations de la nature, il suffit de citer *Les Quatre Saisons* de Vivaldi ou encore la *Symphonie n° 6 « Pastorale »* de Beethoven pour se rendre compte de la fascination qu'elle exerce.

QUELLE MUSIQUE POUR QUEL ELEMENT ?

Il est très subjectif de penser à tel ou tel élément lorsque l'on écoute une musique, toutefois de nombreux musicien.ne.s et compositeur.trice.s se sont inspirés des différents éléments naturels dans leur musique, en tentant de faire imaginer l'eau, le feu, l'air ou encore la terre. Les formes de musique qui racontent une histoire, comme le poème symphonique ou l'opéra, sont particulièrement utilisées pour décrire ces différents éléments.

Les propositions en page 7 ne sont de loin pas exhaustives, et sont axées sur la musique dite classique. Pour une sélection de musiques plus pop/rock, cliquez sur l'image afin de découvrir une création *Genially* autour de la thématique des quatre éléments :

L'eau

L'eau est source de toute vie mais elle a aussi le pouvoir de dissoudre ou de noyer. Le caractère symbolique de l'eau, c'est d'être humide et froide. Il faut distinguer l'eau calme et pure, celle de la source ou de la rivière (ou des lacs) et l'eau violente, celle de la tempête sur la mer. Dans pratiquement toutes les civilisations, on trouve une légende des dieux qui inondent la Terre pour en faire disparaître l'homme, coupable d'offenses envers eux. L'eau est aussi le royaume des sirènes et des ondin.e.s, créatures mythologiques vivant sous l'eau ; et qui ont inspiré de nombreuses histoires et œuvres musicales.

- ❖ Maurice Ravel, "[Ondine](#)" extrait de *Gaspard de la nuit : Trois poèmes pour piano*, 1909
- ❖ Claude Debussy, [La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre](#), 1905
- ❖ Camille Saint-Saëns, "[L'aquarium](#)" tiré du Carnaval des Animaux, 1886
- ❖ Bedrich Smetana, [La Moldau](#), extrait de *Ma patrie* cycle de six poèmes symphoniques, 1874

Le feu

Le feu est un élément ambivalent. D'un côté, il apporte la chaleur et la lumière. Il permet de cuire les aliments et, anciennement, il écartait les bêtes sauvages. Le feu, c'est aussi l'amour. On brûle d'amour ou on déclare sa flamme à l'être aimé. D'un autre côté, le feu brûle et peut être source de destruction.

- ❖ Manuel de Falla, [Danse rituelle du feu](#), extraite du ballet *L'Amour Sorcier*, 1915
- ❖ Igor Stravinsky, [Danse infernale](#), extrait du ballet *L'Oiseau de Feu*, 1910
- ❖ Robert Schumann, [Scènes d'enfants N°8 "Au coin du feu"](#), 1838
- ❖ Georg Friedrich Haendel, [Fireworks Music](#) (Musique pour les feux d'artifice royaux), 1749

L'air

L'air est ce qui sépare la terre du ciel, et assure ainsi le lien entre le monde matériel, la terre, et le monde spirituel, le ciel. Cet élément représente la légèreté, et est associé au vent, puis par association au vent de l'esprit, c'est-à-dire le souffle qui anime toutes choses. Mais attention, le vent peut aussi se changer en tempête. Dans la mythologie, l'air est le domaine des elfes et autres créatures magiques.

- ❖ Claude Debussy, "[Ce qu'a vu le vent d'Ouest](#)", extrait des Préludes livre 1, 1910
- ❖ Jean Sibelius, Musique de scène pour « [la Tempête](#) », 1925
- ❖ Ludwig van Beethoven, [Sonate pour piano n°17](#) dite « La Tempête », 1802
- ❖ Wolfgang Amadeus Mozart, "[Soave sia il vento](#)", extrait de l'opéra *Così fan tutte*, K. 588/Acte I, 1789

La terre

Dans

l'étude de la symbolique des quatre éléments, la terre est réputée sèche, elle est associée à l'automne. Par « la terre », il faut comprendre le monde sous-terrain, et le dieu associé dans la mythologie gréco-romaine est donc Hadès / Pluton, le dieu des enfers. Pluton est un des frères de Zeus / Jupiter. Alors que Jupiter règne sur le monde « d'en haut », Pluton règne sur le monde « d'en bas ». Il est considéré, de par son pouvoir sous-terrain, comme maître de la mort et de la renaissance qui s'en suit. C'est le même symbole qui est rattaché à l'automne, la saison où la végétation se met en sommeil, pour disparaître en hiver, et réapparaître toute jeune au printemps.

- ❖ Gustave Mahler, [Le Chant de la Terre](#), 1908
- ❖ Igor Stravinsky, [Le Sacre du Printemps](#), 1913
- ❖ Robert Schumann, [Scènes de la forêt](#), 1849
- ❖ Antonio Vivaldi, "[L'automne](#)" tiré des *Quatre saisons* Op.8, 1723

CE QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE

LE PROJET

Le spectacle « Les quatre éléments » est né d'un atelier Jazz dirigé par Philip Henzi, professeur à l'HEMU. Ce sont ainsi des étudiant.e.s issus des filières Jazz et Classique qui ont élaboré le programme musical de ce projet, mêlant compositions originales et œuvres du répertoire.

LES ARTISTES

L'Orchestre de l'HEMU – Haute Ecole de musique

L'Orchestre de l'HEMU est une formation à géométrie variable occupant, sous la supervision de musiciens issus des meilleures phalanges de la région, l'ensemble des instrumentistes de l'institution au gré de projets variés combinant intérêt pédagogique et impératifs de la scène professionnelle. Il est généralement dirigé par des chefs invités de haut niveau.

Philip Henzi

Philip Henzi est un pianiste, compositeur et arrangeur. Après avoir terminé son séminaire d'enseignant, il a étudié le piano, la composition et l'arrangement à la Swiss Jazz School / haute école des arts de Berne. Depuis 2012, il est professeur au département Jazz de l'HEMU.

Il est membre fondateur et fait partie de la direction musicale du Swiss Jazz Orchestra, fondé par George Robert. En 2021, il a joué une sélection de ses compositions avec le big band de la radio nationale bulgare à Sofia. En tant que pianiste, il a également joué et continue de jouer dans diverses petites formations telles que "Phono Source" de Till Grunewald, le quartet de Reto Suhner, en duo avec Matthieu Michel et dans le cabinet exorbitant de Kaspar Ewald.

Esther Milon

Esther Milon est née à Bordeaux où elle débute ses études musicales en violon et viole de gambe. A 13 ans, elle s'intéresse à la direction d'orchestre et intègre la classe du conservatoire. Elle continue ensuite ses études supérieures à Paris ; à La Sorbonne en musicologie, au Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt en viole de gambe et à l'Ecole Normale Cortot en direction d'orchestre, avant d'intégrer l'HEMU en master, dans cette même discipline.

PISTES PÉDAGOGIQUES

CREATION D'INSTRUMENTS

Il y a bien quatre éléments, nous proposons ainsi de fabriquer quatre instruments simples, en classe ou à la maison. Tous les élèves de la classe peuvent créer les quatre instruments proposés ou alors se répartir en quatre groupes qui fabriqueront, chacun, un seul instrument.

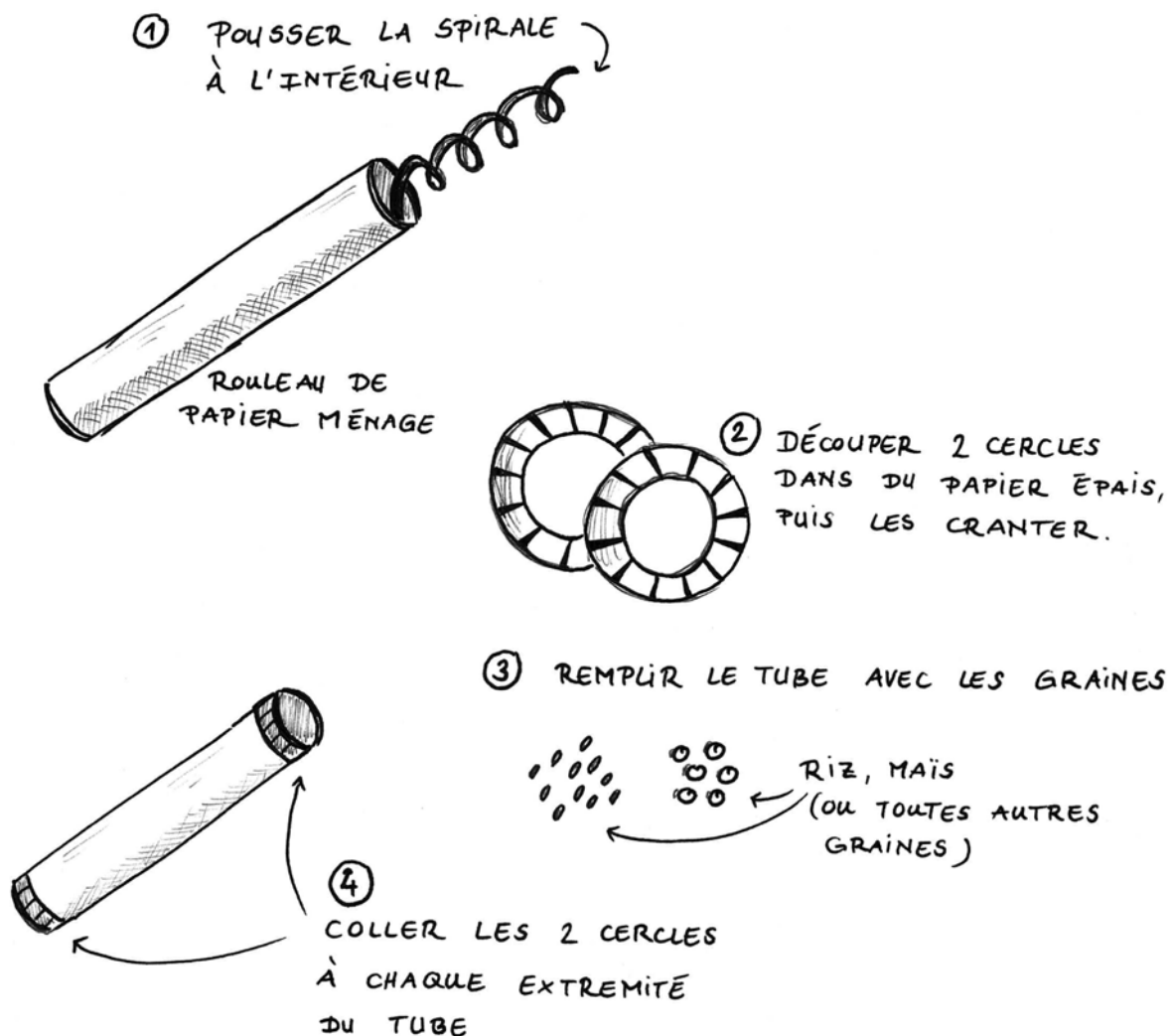
Un bâton de pluie pour faire couler l'eau

Matériel :

- du papier d'aluminium
- un tube en carton assez épais type papier ménage
- du maïs, du riz ou d'autres graines
- du papier épais
- de la colle

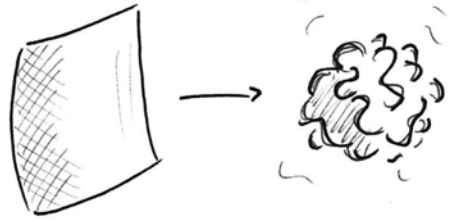
On commence par fabriquer une spirale en prenant une bonne longueur de papier d'aluminium que l'on entortille sur elle-même pour faire une sorte de bâton. Il doit faire à peu près 2 fois la longueur du tube de carton. Il ne faut pas trop serrer car le tube de papier d'aluminium doit être relativement large afin que les graines ne retombent pas trop vite. Pour lui donner une forme de spirale, le plus simple est de l'enrouler sur le manche d'un balai.

Une simple feuille pour faire crépiter le feu

FAIRE UNE BOULE AVEC
UNE FEUILLE DE PAPIER
ET LA FROISSER ENTRE
SES MAINS.

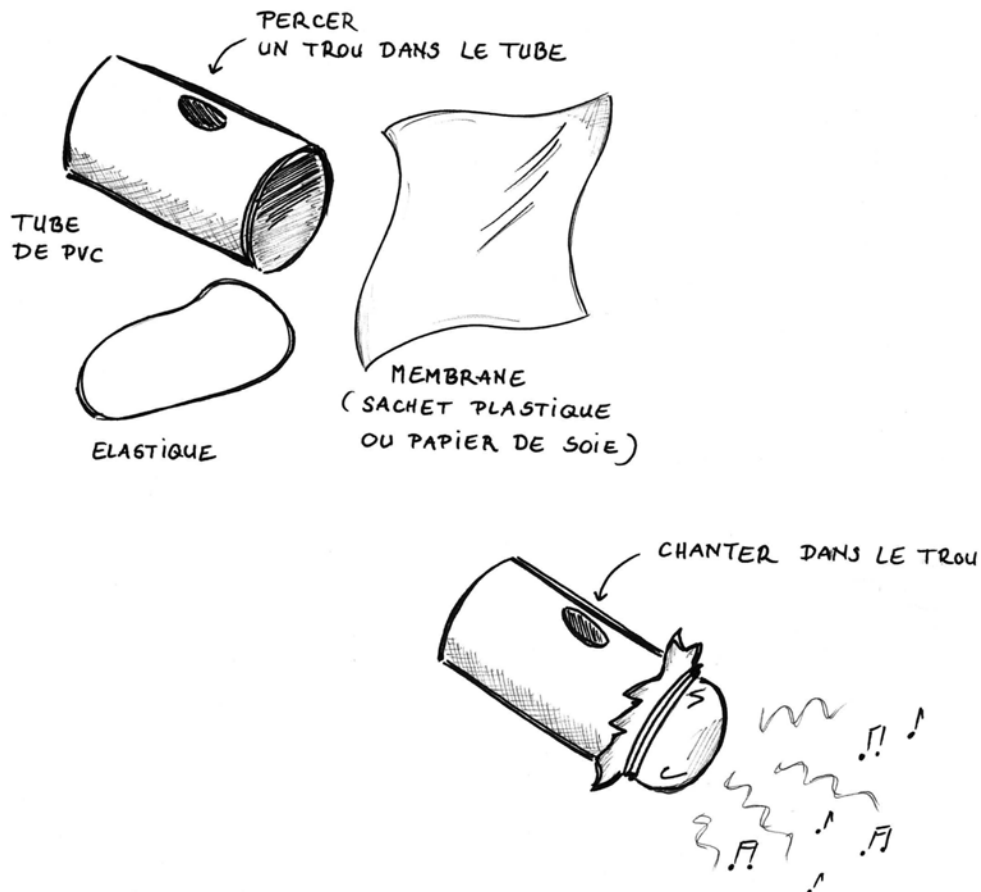

Un kazoo pour faire souffler le vent

Matériel :

- un morceau de rouleau de PVC d'environ 10 cm (ou à défaut un rouleau de papier toilette)
- un morceau de plastique ou de papier de soie
- un élastique

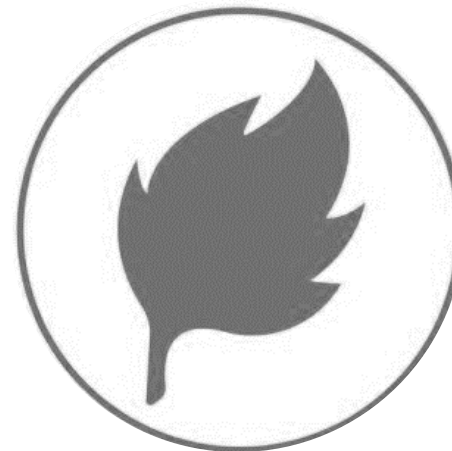
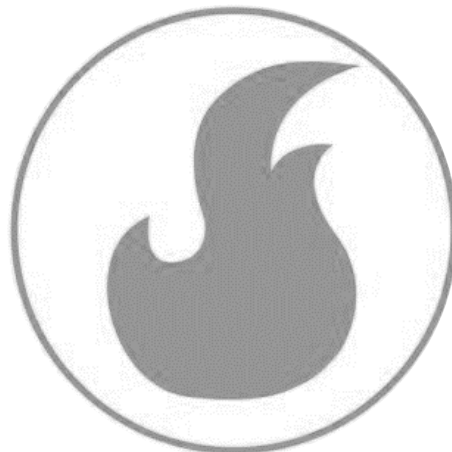
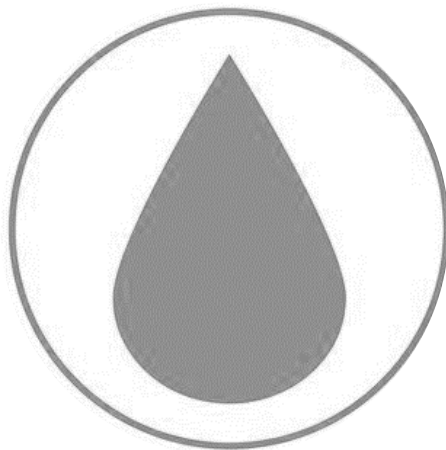
Le saviez-vous ?

Parfois appelé mirliton ou gazou, le kazoo est un accessoire qui modifie la voix. Il est utilisé depuis des centaines d'années en Afrique, où l'on a pu observer des objets semblables au kazoo utilisés pour déguiser la voix d'une personne ou pour imiter des animaux, principalement lors des cérémonies.

Un maracas pour remuer la terre

QUIZZ DES ELEMENTS

Au moyen des exemples musicaux en pages 7 et 8, vous pouvez demander aux élèves d'imaginer quel(s) élément(s) ils entendent et pourquoi. Ils pourront alors lever une ou plusieurs étiquettes, qu'ils auront préalablement découpées et coloriées, après chaque extrait entendu.

Dossier réalisé en avril 2023 par Elsa Fontannaz

HEMU – Haute Ecole de Musique
Musique entre les lignes
Rue Côtes-de-Montbenon 22
1003 Lausanne
T. +41 (0)21 321 82 01