

COMPOSITIONS POUR PIANO ET OBJETS (1)

Armand Fernandez dit Arman (1928 - 2005)

Chopin's Waterloo, 1962

Le piano

Ce premier dossier nous permet de découvrir le piano à partir de l'œuvre d'Arman.
Nous écouterons tout d'abord la « sonate N°1 pour piano préparé » de John Cage (fiche OAM n°42). (Piste n°1)
Cette pièce nous emmènera ensuite vers le piano à travers le chant.

C.1

Le piano

Ce petit poème peut être simplement dit comme un jeu de doigts.
On pourra jouer sur l'intonation, la hauteur et la vitesse.

Il peut être dit en parlé rythmé.
On en profitera pour prendre conscience de la pulsation, du dessin rythmique et du silence.
On pourra aussi l'accompagner de percussions rythmiques.

Le piano

*Touche noire
Touche blanche
Mes doigts trot - tinent
Mes mains galopent,
Touche noire
Touche blanche
Mes doigts trot - tinent
De note en note.*

Musical notation for the first part of the poem, showing a 4/4 time signature and two staves with lyrics.

Tou - che noire Tou - che blanche
Tou - che noire Tou - che blanche
Mes doigts trot - tinent Mes mains ga - lopent.
Mes doigts trot - tinent De note en note.

Enfin, on pourra chanter en cherchant la justesse. (Piste n°2)
L'accompagnement rythmique précédent pourra être réinvesti.

Musical notation for the second part of the poem, showing a 4/4 time signature and two staves with lyrics.

Tou - che noire Tou - che blanche
Tou - che noire Tou - che blanche
Mes doigts trot - tinent Mes mains ga - lopent.
Mes doigts trot - tinent De note en note.

C.2

Le chat costaud (Pistes n° 3 & 4)

Tango

Le chat cos-taud qui jou - ait du pia-no On l'en-ten-dait dans la cam-
pa - gne Le chat cos-ti qui jou - ait du pia-ni On l'en-ten-dait jus-qu'à Pa-
ris C'est u-ne ville où les chats sont mal vus On lui a mis bien-
tôt u-ne sour-di - ne Griff-fes ro - gnées, pat-tes mises à nu Eût-il jou-
é Cho-pin, Mo-zart ou Bo-ro-di - ne Nul a-ma-teur n'en eût fait son gâ-teau
De ce chat cos-taud qu'on en-ten-dait jus-qu'à Bor-deaux Le chat costaud qui jou-
ait du pia-no On l'en-ten-dait dans la cam - pa - gne Le chat cos-ti qui jou-
ait du pia-ni On l'en-ten-dait vrai - ment jus-qu'à Pa-ri-s Mais oui!

Cette histoire de chat est chantée dans un style « tango ». Cette chanson sera mise en relief en opposant :

- les phrases aux notes piquées, très brèves
- et les notes non piquées, chantées de manière plus liée.

Le chat cos-taud qui jou - ait du pia-no

Rythmiquement, il conviendra également d'opposer

- le rythme binaire : « le chat costaud... »
- et les cellules rythmiques formées de triolets

ait du pia-no

Cette chanson sera propice :

- à l'accentuation des sons : [r] ou des [s],
- à une mise en mouvement (gestes soulignant les paroles)

C.3

La puce et le pianiste (Pistes n° 5 & 6)

4
Un jour sur un pia - no U - ne

8
puce é - lut do - mi - ci - le. El - le po - sa son sac à dos. Ses af -

12
fai - res de vil - le. Elle a - vait beau-coup voy - a - gé, Beau-coup sau -

16
té beau-coup pi - qué Et pour ne pas qu'on la voie, Sur u - ne

20
noire elle s'ins - tal - la. Sou jazz é - tait né

Cette chanson de 1977 repose sur un histoire pleine d'humour et un rythme proche de la valse.

Mélo-diquement, elle ne pose pas de problèmes, hormis peut-être cette phrase qui impose de veiller à la justesse.

é - lut do - mi - ci - le.

Rythmiquement : la partition contient de nombreux silences (entourés) qu'il faut respecter pour être ensemble. C'est ce qu'on appelle le moment juste.

Si elle est chantée sans support musical :

- elle peut être mise en scène, avec des insertions vocales et/ou des gestes,
- on pourra faire vivre la chanson en variant les nuances et le rythme, en fonction du texte.

Si elle est chantée avec le support musical :

- faire vivre la chanson jouant sur les nuances selon le texte,
- attention au pont musical avant le dernier couplet.

Compositeur : John Cage (1912-1992)
Titre : Sonate n°1 pour piano préparé
Période : Moderne
Durée de l'extrait : 2'18
Genre : Sonate
Instrumentation : Piano seul
Artiste : John Tilbury
Source : [YOUTUBE](#)

LE CONTEXTE ET LE COMPOSITEUR

John Cage est un compositeur américain né à Los Angeles. Élève notamment de Schönberg, il se révèle être, au-delà du compositeur peu conformiste, un inventeur. Dès 1939, il donne des « Imaginary Landscape », où il utilise simultanément le disque, le récepteur radio, ou le tourne-disque à vitesse variable. Sa trouvaille la plus originale est le piano «préparé», proposé en 1948. Les cordes de l'instrument y sont chargées d'objets divers (morceaux de verre, de bois, de métal...) qui en altèrent le timbre. Il imagine également l'œuvre dite de «**non-intention**» : 4 mn 33 de silence... A l'époque des recherches sur la musique **aléatoire**, il invente le happening, l'événement improvisé, et rejette l'œuvre intentionnelle telle qu'elle est entendue habituellement en Occident. La musique n'est pour lui qu'une source sonore singulière qui s'ajoute à l'environnement auditif général. Tout son, surtout un son généralement considéré comme « non musical », devient brique de sens. C'est ainsi qu'il compose également pour ustensiles de cuisine et autres matériaux de récupération. Cage s'intéresse également à la musique et à la philosophie orientales (Music of changes...). Son influence sur le chorégraphe Merce Cunningham conduit aussi à la danse aléatoire et à la dissociation danse-musique.

L'ŒUVRE

L'idée du piano préparé vient à la suite d'une contrainte: J. Cage doit composer une œuvre de ballet évoquant les rituels africains. La salle ne pouvant recevoir un orchestre, son ami **Henry Cowell** (qui avait expérimenté cette musique dès 1910) lui souffle la solution. Cage remplace un ensemble de percussions par un piano préparé qui apporte une dimension exotique (Balinaise) et une dimension orchestrale (de percussions). Un véritable travail d'artisan est impératif pour l'interprète avant le concert (pour obtenir les sons imitatifs du gong, du gamelan, du wood-block, du xylophone ou de la cloche, en utilisant des vis, boulons et autres gommages sur 45 notes) et aussi après, pour «dé-préparer le piano». De 1946 à 1948, la production de Cage pour le **piano préparé** aboutit à la série des *Sonates et Interludes*.

Même si Cage écarte délibérément toute idée de développement musical, la sonate n°1 présente un thème, une phrase musicale reconnaissable jouée « *forte* », suivie de phrases jouées « *piano* ». Il faut donc noter les contrastes: forte/piano, notes sourdes/résonantes.

SE METTRE A L'ŒUVRE

CONNAÎTRE

- S'exprimer sur l'œuvre imaginaire et fixer un vocabulaire sur les timbres, les nuances.
- Reconnaître le thème et repérer les contrastes.
- Écouter les sonates suivantes et découvrir l'évocation du gamelan (mélodies répétitives et rythmes).

PRATIQUER

- Altérer le timbre d'objets sonores ou d'instruments (boîte de conserve, tambourin, lames de carillon ou de métallophone...) en y ajoutant des matériaux divers (sable, graviers, boulons, gomme...) résonants ou sourds.
- Modifier une mélodie simple en désaccordant un instrument à cordes.
- Sur Audacity, modifier les hauteurs ou les timbres à partir de l'enregistrement d'un instrument soliste (utilisation des effets).
- S'exprimer corporellement sur la sonate 4.

ÉCOUTER « *Le vieux piano de la plage* » - Charles Trénet

Le chat costaud

Tango

Le chat cos-taud qui jou - ait du pia-no   On l'en-ten-dait dans la cam-

4 pa - gne   Le chat cos-ti qui jou - ait du pia-ni   On l'en-ten-dait jus-qu'à Pa-

8 ris   C'est u-ne ville où les chats sont mal vus   On lui a mis bien-

12 tôt u-ne sour-di - ne   Grif-fes ro - gnées, pat-tes mises à nu   Eût-il jou-

16 é Chopin, Mo-zart ou Bo-ro - di - ne   Nul a-ma-teur n'en eût fait son gâ-teau

20 De ce chat cos-taud qu'on en-ten - dait jus-qu'à Bor-deaux   Le chat cos-taud qui jou-

23 ait du pia-no   On l'en-ten-dait dans la cam - pa - gne   Le chat cos-ti qui jou-

27 ait du pia-ni   On l'en-ten-dait vrai - ment jus-qu'à Pa-ri-s Mais oui!

Le chat costaud

Tango

Le chat costaud qui jouait du piano
On l'entendait dans la campagne
Le chat costi qui jouait du piani
On l'entendait jusqu'à Paris

C'est une ville où les chats sont mal vus
On lui a mis bientôt une sourdine
Griffes rognées, pattes mises à nu
Eût-il joué Chopin, Mozart ou Borodine
Nul amateur n'en eût fait son gâteau
De ce chat costaud
qu'on entendait jusqu'à Bordeaux

Le chat costaud qui jouait du piano
On l'entendait dans la campagne
Le chat costi qui jouait du piani
On l'entendait vraiment jusqu'à Paris
Mais oui !

La puce et le pianiste

Yves Duteil

4

Un jour sur un pia - no U - ne

8

puce é - lut do - mi - ci - le. El - le po - sa son sac à dos. Ses af -

12

fai - res de vil - le. Elle a - vait beau-coup voy - a - gé, Beau-coup sau -

16

té beau-coup pi - qué Et pour ne pas qu'on la voie, Sur u - ne

20

noire elle s'ins - tal - la. Sou jazz é - tait né

Un jour sur un piano,
Une puce élut domicile.
Elle posa son sac à dos.
Ses affaires de ville.
Elle avait beaucoup voyagé,
Beaucoup sauté, beaucoup piqué,
Et pour ne pas qu'on la voie,
Sur une noire, elle s'installa.

Soudain la lumière apparut
Et des sons frappèrent son oreille.
Une main lui marchait dessus
Sa colère fut sans pareille.
Elle suivit ses évolutions
Avec des yeux pleins d'attention
Pour essayer de grimper
Sur la main qui l'avait piétinée.

Lorsqu'enfin elle y parvint
Elle affina son aiguille
Et se mit à piquer la main
Comme on danse un quadrille.
Mais soudain la main s'agita
Et son rythme s'accéléra
Et la puce tout excitée
De plus belle se remit à piquer.

Dans la douleur et la démangeaison,
La main se faisait plus rapide,
Ne suivait plus la partition
Et n'avait plus aucun guide
Mais dans la salle on applaudissait
Sans deviner que c'était,
Grâce à une puce énervée
Que le jazz était né!