Créations de « Paysages sonores et Haïkus »

Un projet 2010 mené par Phonambule au CHI de Fontpré-Toulon en partenariat avec l'équipe des enseignants de l'hôpital auprès d'adolescents hospitalisés en chirurgie et pédiatrie

L'objectif : aider des adolescents hospitalisés souvent en difficulté à s'exprimer dans le domaine de l'écriture et de l'improvisation musicale ; leur permettre de se retrouver en groupe, de s'écouter et se respecter mutuellement, de composer en commun.

Les moyens utilisés :
- un travail sur l'écoute, sur la recherche et l'exploration de formes musicales improvisées à partir d'une matière sonore, d'un geste musical
- un travail sur le paysage sonore et son lien avec le texte poétique : observation de la forme et du style des haïkus japonais, musicalité du texte, évocation du paysage et ses correspondances musicales.

La finalité : la création de textes et de musiques et la réalisation d'une bande son à partir de différentes séquences avec montage et réalisation d'un CD pour l'école et l'hôpital (que vous pouvez retrouver en ligne : http://phonambule.perso.libertysurf.fr/musique.htm)

- **Propositions autour d'un poème d'un maître haïkiste**, Gyôdoi : *« Aube, souffle des baleines, mer glacée »*
  - explorations vocales et instrumentales autour du thème de la mer, travail sur le mouvement et le souffle en tant qu'élément musical, composition d'une ***« suite pour la mer »***

- **Propositions d'illustrer musicalement les poèmes écrits par les adolescents** :
  - choix des instruments, en fonction de leur résonance, leur timbre, leur hauteur, exploration en groupe, structuration de la séquence musicale et enregistrement

- **Propositions d'écrire des textes sur les musiques créées par les adolescents :**
- Ecoute des haïkus composés par les adolescents, analyse des ambiances, mouvements, couleurs, sentiments, création de textes très personnels dans l'esprit des haïkus

Ce travail en groupe est une expérience très riche pour les adolescents comme pour les adultes présents à chaque séance.

Les adolescents se laissent facilement entraîner dans des explorations sonores et vocales pourtant peu en rapport avec les notions musicales conventionnelles et qui déroutent souvent davantage les adultes.

Le plaisir de la rencontre autour de l'instrumentarium est manifeste, il y a une véritable recherche du geste musical le plus adapté pour obtenir le son parfaitement en adéquation avec la sensibilité et le sens du texte que l'on a créé et qu'on aimerait faire partager à l'autre.

L'écoute nécessaire arrive tout naturellement après un premier cafouillage joyeux, les adolescents appréciant d'entrer dans l'ambiance « zen » des haïkus. Il y a des moments forts où le groupe se recentre autour de cette écoute particulière qu'induisent les paysages sonores. Ils surviennent alors comme des promenades dans un vrai paysage et sont d'autant plus réparateurs pour le corps et l'esprit.

Le côté ludique et même humoristique du haïku Japonais n'a pas échappé aux adolescents, qui ont parfois écrit des textes utilisant le même ressort comique.

Le travail sur le texte leur a permis de découvrir une forme poétique étrangère et de s'ouvrir à une autre culture

Les enseignants et les musiciens ont appréhendé à travers ces rencontres d'autres outils pédagogiques et mis en commun leurs compétences.

Qu'est-ce qu'un Haiku ?
La forme : un poème court, de 3 vers et de 17 syllabes, sur un rythme de 5/7/5 pieds, exempt de rimes, qui se lit comme une respiration
Le style : verbes au présent, pas de métaphores, personnification, syntaxe simple, emploi de verbes limité (et préférence pour l'infinitif), comparaisons, appositions, juxtapositions.
Les thèmes : la nature, les 5 sens, les 4 saisons évoquées, l'instant présent et l'intemporel, absence de soi-sujet, émotions suggérées mais non décrites. *résumé de Sonia Stepanoff, enseignante*

Qu'est-ce qu'un paysage sonore ?
« Partir du silence, ébaucher un paysage sonore, saisie éphémère d'un instant, paroles ou musiques qui ne durent qu'à peine leur temps, où tout est écho, résonance, chaque mot ou chaque son s'ordonnant en fonction d'un vide omni-présent.
En musique, des compositeurs comme Ravel, Schumann, Debussy et bien d'autres ont su composer de ces pièces brèves, en ne disant que l'essentiel, comme l'ont toujours fait en poésie les haïkistes japonais.
Dans le haïku, la structure même du poème est musicale. Le rythme, 5, 7, 5 pieds, la durée, 3 vers, donnent un mouvement égal qui est comme une promenade au bord du silence, une promenade dans un paysage sonore.
Comme dans un tableau, tout ce qui n'est pas dépeint est suggéré : la saison, le lieu, les êtres » *Sonja Barbier, musicienne, d'après « Fourmis sans ombre » anthologie du haïku par Maurice Coyaud.*

Poèmes écrits par les enfants : « *suite pour la mer* »

Comme un poisson
Mon âme dans l'eau
Se noie.

Tel un rayon de soleil
Ma pensée me confie
Son savoir.

Hélicoptère survole la mer
De tes belles ailes
Blanches

Un nénuphar caresse l'eau,
Ciel d'azur.

Sur la mer plate
La marée a amené
Les algues du ciel.

Ile flottant dans la mer
Pas loin, le désert.

Exemple de proposition autour des 3 derniers poèmes ci-dessus :
- Idée de mouvements sonores allant du plus immobile et du plus silencieux (*mer plate, désert, île*) vers une série de mouvements légers, ondulatoires,vibratoires : algues, flotter, survoler sur une trame plus régulière de flux et de reflux par l'évocation de la marée.

HAIKUS ECRITS PAR LES ADOLESCENTS

Tel un rayon de soleil
Ma pensée me confie
Son savoir

Tel un volcan entre en éruption
Le lion
Rugit après sa proie

Comme un diamant qui brille
Je me noie
Dans la prunelle de ses yeux

L'esprit est comme une mer noire
Elle est sombre
Mais s'éclaircit

Seule dans la nuit mauve
L'âme vagabonde
Et cherche son soleil
(Pascale)

Deux mouches écartelées
Sont comme deux mouches
En train de batifoler

Comme un petit os dans un champ de fleurs
Je suis aux anges
Dans mon bonheur
(Emilie)

Mine de rien
Rien de rien
Je ne vois rien
(Duy)

Pluie d'Avril
Croustille
Larmes de croque-odile
(Fred)

Furtive Laetitia
Tu nous prends par les bras
Et puis voilà !
(Christelle)

Petit Panda se réveille
Dans l'aube
Matin qui s'éclaire
(Hugo)

Le haïku n'est pas le kungfu
Il sert à exprimer
De la sentimentalité
(Melwin)

Conception et direction du projet : Sonja Barbier (Phonambule) et Sonia Stepanoff (Ecole Hôpital)
Réalisation : les adolescents hospitalisés : Melwin, Edwin, Duy, Hugo, Alysson, Anaïs, Clémence, Megan, Jason, Aurélie, Antoine, Olivia… , l'équipe des enseignants et les musiciens de Phonambule
Réalisation CD : Michel Barbier, Pierre Bolla et Sonja Barbier, musiciens de Phonambule