

*La musique
des
émotions*

PARTEMUS

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS	3
LE POUVOIR DE LA MUSIQUE.....	4
Les émotions	4
Les couleurs.....	5
La musique nous en fait voir de toutes les couleurs.....	6
LE CONCERT	7
L'histoire.....	7
Les instruments	7
Les différentes émotions	8
Les artistes	9
LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES	10
La roue des émotions	10
Colorie tes émotions... ..	12
Des expressions hautes en couleurs.....	13
Après le concert	14
LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES.....	15
Lire	15
Voir.....	15
Écouter.....	16

AVANT-PROPOS

Le concert « La musique des émotions » est inspiré par les premières aventures du gentil monstre des couleurs racontées dans le best-seller *La Couleur des émotions* d'Anna Llenas. Ce concert propose de mettre des mots sur les ressentis de la musique en toute accessibilité.

Ainsi la joie, la tristesse, la sérénité, la colère, la peur ou l'amour sont les sensations qui seront illustrées dans des moments musicaux au service de l'histoire d'un monstre gentil aux émotions sens dessus-dessous.

Pour finir, les enfants seront invités à reconstituer les émotions qu'ils ressentent dans un moment musical où expressions et sentiments se côtoient, accès sensibles au langage non-verbal de la musique...

LE POUVOIR DE LA MUSIQUE

Les émotions

Pourquoi et comment ressentons-nous des émotions lorsque nous écoutons de la musique ?

C'est peut-être parce la musique est essentiellement liée aux émotions ; le philosophe allemand Emmanuel Kant qualifiait même la musique de « langue des émotions », ce qui résume bien les liens qu'entretiennent musique et émotions.

Le pouvoir émotionnel de la musique est ainsi remarquablement puissant : il a la capacité de produire des expériences variées telles que la joie, la tristesse, la peur ou tout simplement le plaisir d'écouter de la musique.

Un autre point commun : nous utilisons très souvent le vocabulaire des émotions pour décrire une musique : « quelle musique triste ! » ou « cette musique est très joyeuse ! ». Or si une musique ne peut pas exprimer une émotion par elle-même, elle peut être expressive, nous permettant de lui attribuer telle ou telle émotion.

Pour résumer, une musique n'est pas joyeuse ou triste en soi, c'est la manière dont on la ressent qui la rend joyeuse ou triste. C'est donc assez subjectif..., et surtout totalement personnel en fonction de chacune et de chacun, son humeur du jour, son vécu ou encore ses souvenirs.

Ce qui est encore plus incroyable, c'est que même si elle est culturelle, la musique est avant tout universelle. Un test réalisé sur près de 2000 personnes par l'Université de Californie en 2020 le confirme : pour s'assurer que les personnes originaires de cultures différentes éprouvent vraiment les mêmes émotions lorsqu'elles écoutent certains types de musique, les chercheurs ont fait écouter 300 morceaux de musique traditionnelle issues des différentes cultures occidentales et orientales aux participants. Le résultat a montré que, peu importe leur pays, leur langue ou leur culture, les auditeurs humains partagent « une palette émotionnelle commune ».

Les couleurs

Couleurs et émotions sont étroitement liées. Froides ou chaudes, douces ou vives, les couleurs peuvent nous rendre heureux ou triste selon notre humeur, nos goûts mais également notre culture.

Les couleurs chaudes :

Le rouge, le jaune ou le orange évoquent le bonheur, le dynamisme ou encore l'optimisme. Elles sont aussi capables d'attirer l'attention sur un danger ou sur une action à prendre (pensez aux panneaux STOP, aux balises oranges qui signalent les travaux...). Plus surprenant, le rouge est également connu pour donner faim !

Les couleurs froides :

Le vert, le bleu et le violet font partie de ce que l'on appelle les couleurs froides. Elles sont généralement apaisantes mais peuvent également représenter la tristesse.

Les couleurs gaies :

Plus une couleur est vive et lumineuse, plus elle donnera un sentiment de joie et d'optimisme. Le jaune vif, le rouge ou le rose en sont un bon exemple.

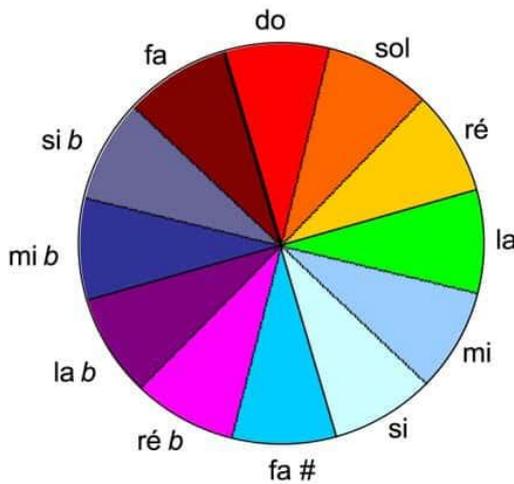
Les couleurs tristes :

Généralement sombres, voire ternes les couleurs tristes les plus connues sont le noir et le gris. Mais un bleu foncé ou des couleurs neutres comme le marron et le beige peuvent avoir le même effet. Dans les cultures occidentales, le noir est considéré comme étant la couleur du deuil, tandis que dans certains pays d'Asie, c'est le blanc qui joue ce rôle, car il est symbole de pureté et de renouveau.

La musique nous en fait voir de toutes les couleurs

De la même manière que nous associons des couleurs à des émotions, certaines personnes perçoivent des couleurs en réponse à des sons.

Qu'il s'agisse de musique classique ou de musiques plus actuelles, notre cerveau tisse des connexions entre les musiques et les couleurs selon ce que nous font ressentir les mélodies entendues.

SYNESTHÉSIE

Nom féminin du grec *syn*, « avec » (union), et *aesthesis*, « sensation »

Ce phénomène s'appelle la synesthésie et plus spécialement la chromesthésie qui est stimulée par les sons et les notes musicales, faisant apparaître formes, couleurs et textures dans le champ de vision de la personne synesthète.

Plusieurs personnalités musicales comme le compositeur russe Alexander Scriabine, le jazzman Duke Ellington ou encore la chanteuse et comédienne Lady Gaga possèdent ce don incroyable qui permet littéralement de voir la musique !

Correspondance entre sons et couleurs proposée par le compositeur Scriabine

Un compositeur de symphonie a devant lui toutes les notes de l'arc en ciel

Leonard Bernstein

Si nous avons appris qu'il y avait sept couleurs dans l'arc-en-ciel (violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge), c'est à cause du scientifique Isaac Newton (1642-1727), qui avait mis en correspondance ces sept couleurs avec les sept notes de la gamme (do, ré, mi, fa, sol, la, si). En 1665 déjà, via son étude des prismes, Newton pensait qu'il existait une fréquence commune entre les sons et les couleurs.

Nous trouvons ainsi de nombreux exemples de ce lien si particulier entre musique et couleurs : des noms de couleurs sont souvent utilisées pour qualifier la musique ou même des genres musicaux tels que l'œuvre *Rhapsody in Blue* de Gershwin et le Blues, cette musique voisine du jazz ; depuis des siècles on utilise un langage coloré tel que « brillant », « clair », et « sombre » pour parler du caractère d'une musique. Enfin, les tons aigus sont le plus souvent associées avec des couleurs plus claires et vives, et les tons graves avec des couleurs sombres ; comme s'il existait une association naturelle et instinctive entre les tons et les couleurs chez chaque auditrice et auditeur.

LE CONCERT

L'histoire

La musique des émotions raconte les aventures de **Filoute, la flûte** et de **Marcello, le violoncelle** dans un monde magique, rempli de couleurs et de musiques. Pour différentes raisons, nos deux personnages vont partir à l'aventure chacun de leur côté avant de faire connaissance et de parcourir le monde à la découverte de ses merveilles. Leur voyage les conduira finalement à Emotiland, le pays des émotions de la musique.

Le roi de ce pays est un gentil monstre qui répond au nom d'**Archibald**. Son royaume est incroyable : des gens de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel vivent en harmonie au son des musiques de toutes les origines.

Mais très rapidement Filoute et Marcello se s'aperçoivent que quelque chose ne tourne pas rond à Emotiland... Le roi Archibald, qui était toujours de bonne humeur d'habitude, n'a pas l'air dans son état normal. Il semble en voir de toutes les couleurs, comme si ses émotions se mélangeaient et qu'il ne savait plus sur quel pied danser...

Nos deux amis, Filoute et Marcello proposent alors leur aide au roi afin de lui permettre de remettre de l'ordre dans ses émotions grâce au pouvoir de la musique.

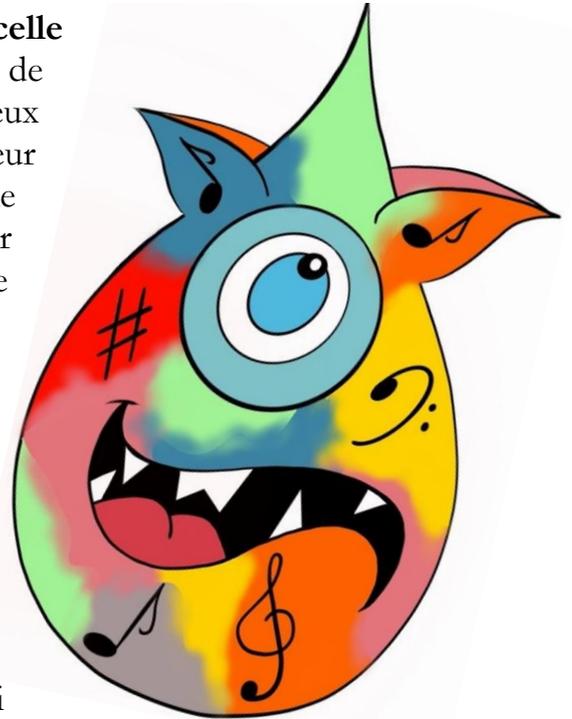
Les instruments

Filoute est une flûte traversière, c'est-à-dire qu'elle se joue sur le côté – de travers. Elle appartient à la famille des instruments à vent. Elle peut faire des sons très aigus et des notes très rapides.

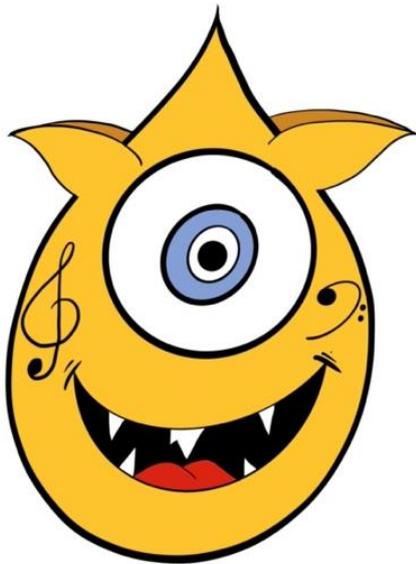
Marcello est un violoncelle, il appartient à la famille des cordes frottées car il se joue avec un archet comme son petit frère, le violon. Ses sonorités sont rondes et graves.

le monstre

Les différentes émotions

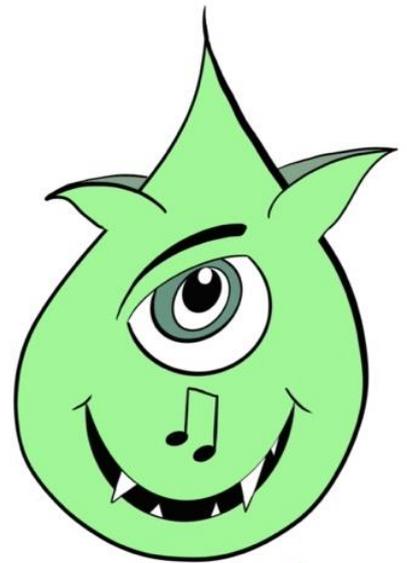
À Musicland, toutes les émotions se côtoient et prennent l'apparence de monstres colorés. Afin de nous y retrouver, commençons par faire les présentations :

joie

triste

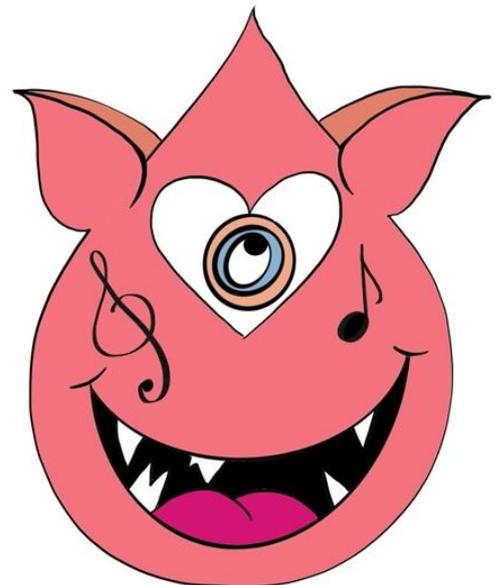
sérénité

colère

peur

amour

Les artistes

Duo ARTIS

Formé durant l'été 2019 lors d'un événement artistique organisé par Gstaad Menuhin Festival, ce duo se compose de **Claudia Pana** (flûte) et de **Jordan Gregoris** (violoncelle).

Après avoir participé à de nombreux festivals, cette jeune formation musicale sera stoppée dans son élan créatif par la crise sanitaire de 2020. Motivé et inventif, le DUO ARTIS s'affranchira néanmoins des obstacles semés en créant des projets (notamment transdisciplinaires avec peintres, danseurs ou photographes) relayés par les réseaux sociaux (25 concerts live sur Facebook).

Diplômée de deux Master obtenus dans les Hautes Écoles de Musique Suisses, **Claudia Pana** est régulièrement sollicitée par les orchestres suisses ou par différents ensembles de musique de chambre. Distinguée par de nombreux concours internationaux, elle se produit également en tant que soliste.

Après un Master en Interprétation au Royal College of Music de Londres, **Jordan Gregoris** pose ses valises en Suisse pour obtenir un Master de Pédagogie à l'HEMU. Animé par les mélanges esthétiques, il participe à des ensembles musicaux divers. Depuis 2016, il est professeur de violoncelle au Conservatoire Cantonal de Sion.

LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES

La roue des émotions

Reprenant les couleurs et les émotions des différents monstres de la page 8, cette activité propose de créer une roue des émotions.

Le matériel nécessaire :

- 1 paire de ciseaux ✂
- de la colle
- 1 attache parisienne 📌
- 1 feuille cartonnée (en option)

Les étapes de réalisation

- collez votre roue des émotions de la page 11 sur votre feuille cartonnée
- découpez ✂ la roue et la flèche
- insérez l'attache parisienne 📌 dans le bas de votre flèche
- ajoutez la flèche au centre de votre roue des émotions !

Au moyen de la flèche, les enfants pourront alors indiquer les émotions ressenties à l'écoute de différents morceaux de musique afin d'échanger en classe. Voici une proposition de playlist, mais naturellement toutes les musiques peuvent se prêter à l'exercice...

La joie

[Happy](#) de Pharrell Williams ou [Le Finale du Carnaval des animaux](#) de C. Saint-Saëns

La tristesse

[Adagio pour cordes](#) de S. Barber ou [Hallelujah](#) chanté par Jeff Buckley

La peur

[Les dents de la mer](#), bande originale de John Williams ou [Une nuit sur le mont chauve](#) de M. Moussorgski

La colère

[Les quatre saisons : l'été](#), 3e mouv. de A. Vivaldi ou [Carmina Burana](#), O Fortuna de C. Orff

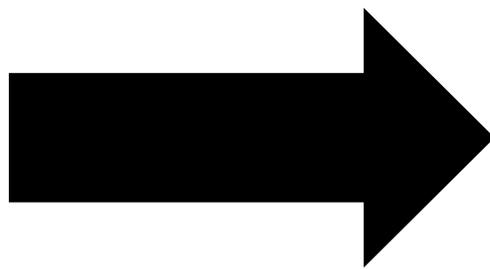
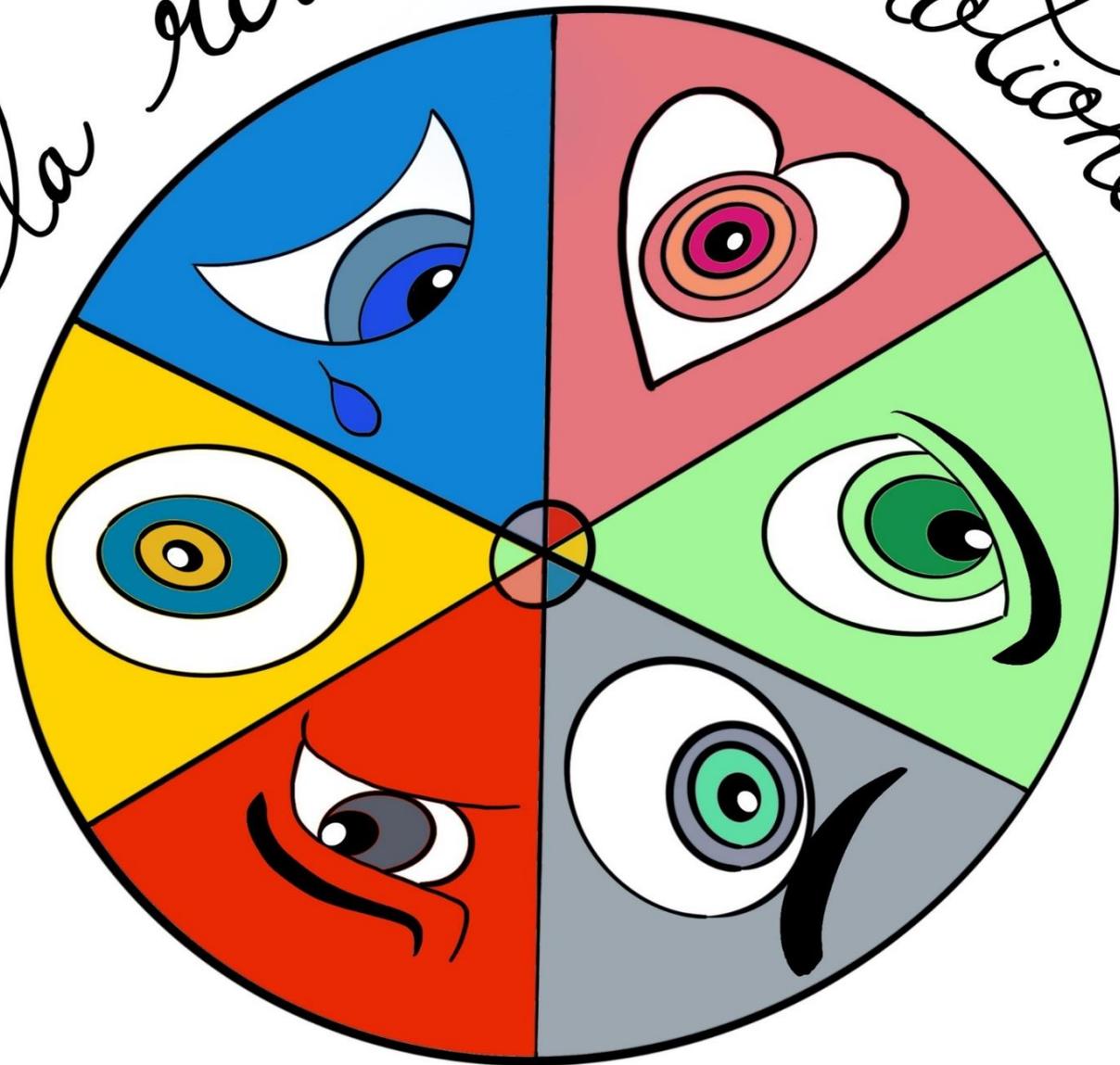
La sérénité

[Peer Gynt](#) de E. Grieg ou [Guten Abend, gut' Nacht](#) de J. Brahms

L'amour

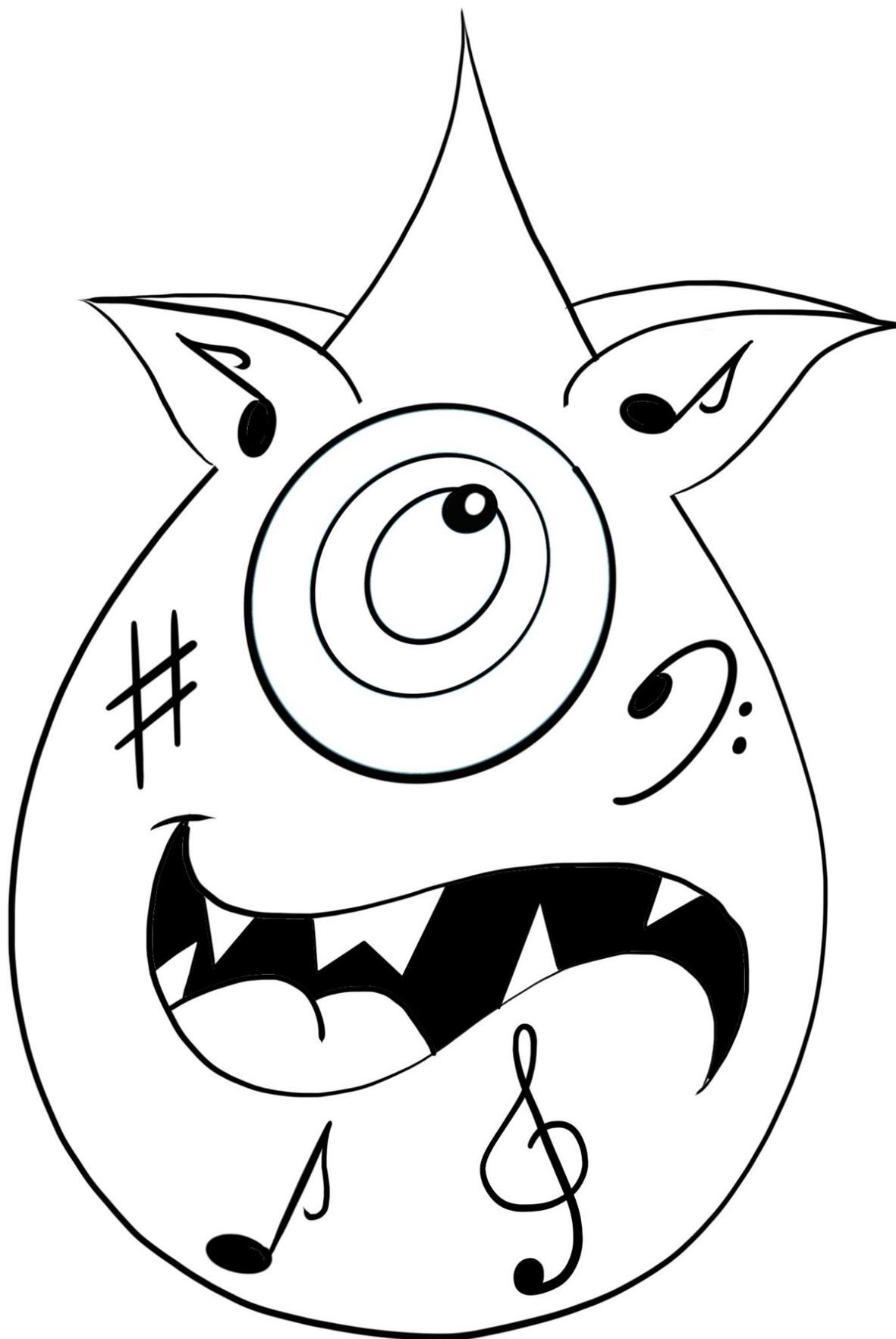
[Andante du Concerto pour clarinette](#) de W.A. Mozart ou [Can't Help Falling in Love](#) de E. Presley

la roue des émotions

Colorie tes émotions...

... et laisse libre court à ton imagination !

Des expressions hautes en couleurs

La langue française est une langue colorée, qui regorge de milliers d'expressions en tous genres. Les couleurs sont ainsi présentes dans de nombreuses expressions du quotidien.

Nous les utilisons parfois même sans savoir ce qu'elles signifient réellement... Saurez-vous en retrouver la signification ?

1. En faire voir de toutes les couleurs	a. Voir les choses de manière positive
2. Être fleur bleue	b. Se forcer à rire
3. Être blanc comme neige	c. Faire des bêtises
4. Franchir la ligne jaune	d. Montrer son identité
5. Donner son feu vert	e. Être innocent
6. Voir la vie en rose	f. Etre très en colère, piquer une crise
7. Avoir la main verte	g. Avoir une grosse peur
8. Faire grise mine	h. Etre doué pour le jardinage
9. Voir rouge	i. Aller trop loin
10. Rire jaune	j. Être romantique ou naïf
11. Avoir une peur bleue	k. Avoir l'air dépité, déçu
12. Montrer patte blanche	l. Donner son autorisation

Peut-être connaissez-vous des expressions qui font appel aux couleurs dans d'autres langues ?

Solutions:

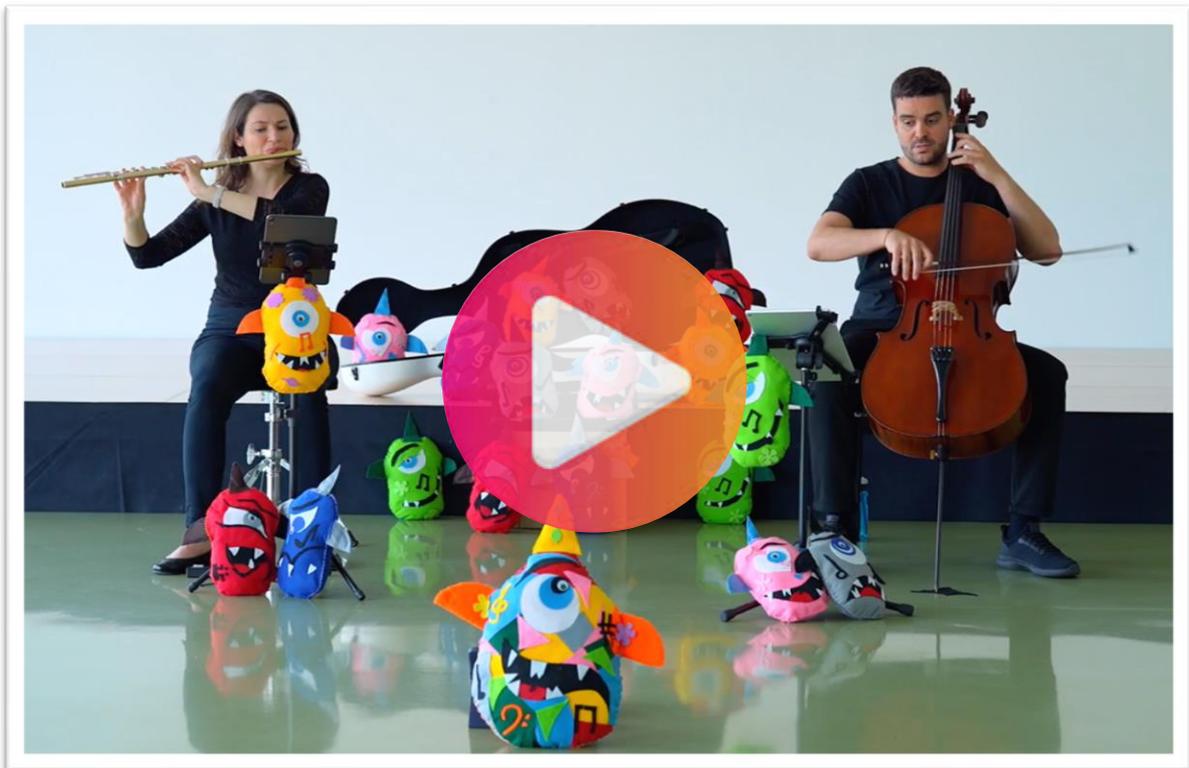
1-a, 2 j, 3-e, 4-i, 5-l, 6-a, 7-h, 8-k, 9-f, 10-b, 11-g, 12-d

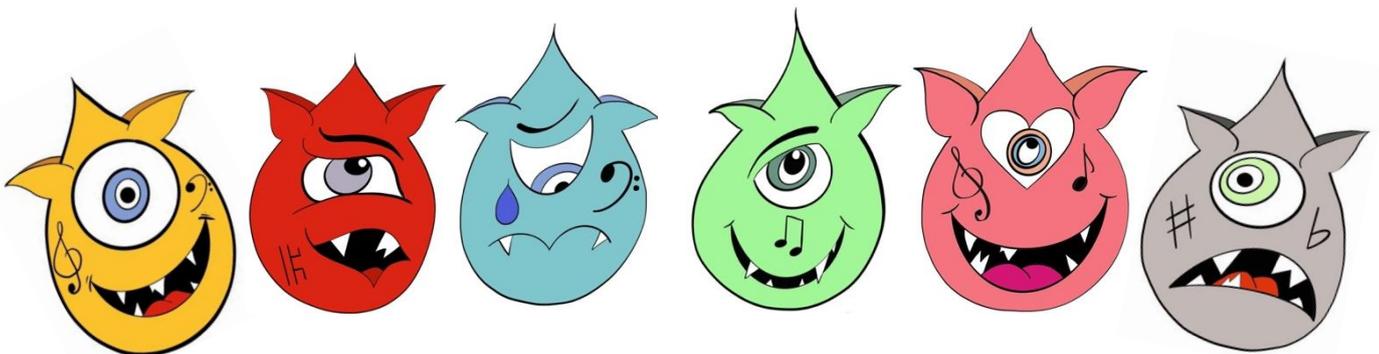
Après le concert

En cliquant sur l'icône ►, au centre de la photo ci-dessous, vous avez accès à la dernière séquence musicale du spectacle, qui laisse les enfants imaginer la fin de l'histoire entre Filoute et Marcello.

Cette musique est un arrangement pour flûte et violoncelle du thème principal du film *Le Château ambulante* de Hayao Miyazaki sorti en 2004, et dont la bande originale est signée Joe Hisaishi.

Il est ainsi possible de retravailler ce passage en classe après le concert. Par exemple, en proposant aux enfant de réaliser **un dessin totalement libre** autour du spectacle, de leurs impressions, des souvenirs ou des émotions qu'ils ont ressentis en découvrant (peut-être pour la première fois !) les sensations de la musique vivante, jouée devant eux et pour eux par de vrai.es musicien.nes...

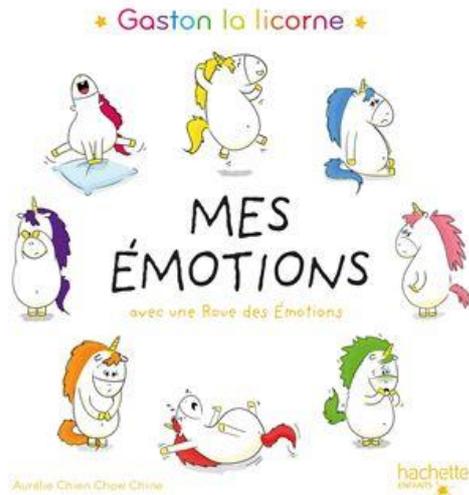
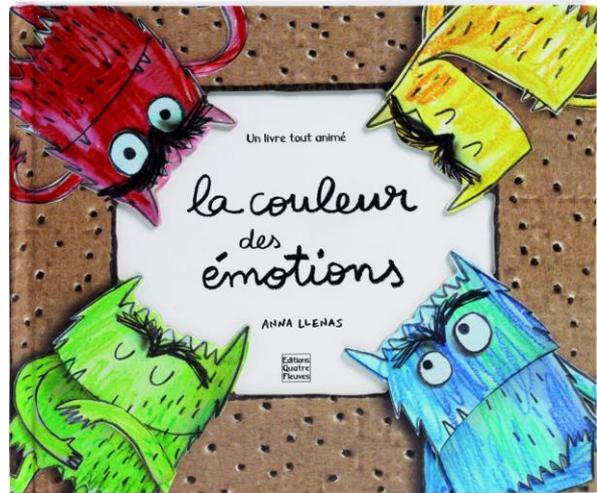

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Lire

Anna, Llenas, *La couleur des émotions*,
Quatre Fleuves, 2014

Aurélié Chien Chow Chine, *Gaston la licorne – mes émotions*, Hachette, 2018

Voir

- ***Fantasia***, film d'animation des studios Disney, 1940
...et en particulier le passage de la *Toccata et Fugue* de J.S. Bach qui dévoile un univers de couleurs et de lumières réagissant à la musique suivant son tempo et son intensité.

- ***Vice-Versa***, film d'animation des studios Pixar, 2015
...qui traite avec subtilité des émotions et de la transition de l'enfance vers l'adolescence.

- ***Soul***, film d'animation des studios Pixar, 2020
... qui questionne sur le sens de la vie et sur ce qui est réellement important. La musique y a une place importante et les émotions qu'elle procure sont montrées de manière très spirituelle.

- ***Coco***, film d'animation des studios Pixar, 2017
...parce que décidément ils sont trop forts chez Pixar, mais surtout parce que la musique peut avoir un impact incroyable sur la mémoire et les souvenirs, même quand on pense qu'ils sont perdus.

Écouter

[Le loup qui apprivoisait ses émotions,](#)
histoire racontée

[Les émotions,](#) page RTS Découverte
plusieurs podcasts et émissions autour des émotions

Avec le soutien de :

Schweizerische
Interpretenstiftung

Renseignements : www.partemus.com
Mail : partemus@bluewin.ch