

Thème 2 : De la musique avant toute chose ? (2020-2022)

Entrées stimulantes dans le thème

Voici quelques propositions pour ouvrir la séquence sur le thème « De la musique avant toute chose ? » d'une manière dynamique, soit en mobilisant la culture préexistante des étudiants, soit en leur présentant des documents qui le plus souvent leur sont inconnus mais faciles d'accès ; qui permettent de mettre rapidement les étudiants en activité à l'oral et/ou à l'écrit, individuellement ou collectivement ; et qui sont assez riches pour renvoyer à des problématiques variées autour du thème.

A. Approche par les *a priori* des étudiants

Cette approche lance les étudiants sur un premier travail d'écriture tout en les faisant réfléchir sur le thème.

L'activité peut être réalisée très en amont de l'étude du thème. J'ai proposé ce questionnaire juste après que le thème est « tombé », pendant le confinement, en mai, par internet, avec des étudiants de 1ère année que j'allais suivre en 2ème année.

Le document envoyé aux étudiants était le suivant :

Premier travail

Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est vous, votre « ressenti », les idées et les exemples auxquels vous pensez en lisant l'intitulé : « De la musique avant toute chose ? »

1/ Comment comprenez-vous ce thème ? Quelles idées vous inspire-t-il ?

2/ A quels exemples pensez-vous ? (musiques, clips, chansons, films, séries, livres...)

Tout cela dans l'ordre ou dans le désordre, plus ou moins rédigé (mais compréhensible), et dans un paragraphe d'une dizaine de lignes maximum.

Je compilerai l'ensemble et cela nous fera un premier regard naïf mais pas forcément sans pertinence sur le nouveau thème.

D'avance merci pour vos contributions !

J'ai compilé les réponses des étudiants, effacé leurs noms, corrigé une partie des fautes et maladroresses qui gênaient la compréhension et tenté de classer partiellement les remarques ; souvent les idées étaient mêlées. Enfin, j'ai colorié les idées-clefs en rouge et les références en vert.

Ce document peut être fourni collectivement aux étudiants ou seulement projeté au tableau pour servir de support à une première synthèse, dont les grandes lignes seront données ci-dessous.

Sur l'intitulé...

- « Ce thème m'inspire que **la musique a une place importante dans nos vies : on peut écouter de la musique dans beaucoup de circonstances**. Étant donné que le thème est énoncé sous forme de question, cela me fait aussi me poser des questions : **Y a-t-il des limites ? La musique a-t-elle sa place partout ?** »

- « Le thème pourrait aborder **l'importance de la musique dans notre vie : dès notre enfance, la musique est déjà très présente avec notamment les berceuses**. Donc, en général la musique a une grande place dans notre quotidien. »

- « Je comprends dans le thème intitulé « De la musique avant toute chose ? » que la musique est au cœur de ce thème. Mais ce que j'ai compris : **la musique est plus importante que tout au monde, plus importante que l'argent**, que tout ce qu'il y a au monde. **Elle permet d'adoucir les mœurs, de réconcilier des personnes, mais aussi elle peut isoler certaines personnes.** »

- « Le thème pourrait porter sur **la place de la musique dans notre vie**, à quel point celle-ci est présente dans notre vie **au détriment d'autres choses**. »

- « Pour certaines personnes la musique est un l'élément essentiel de leur vie comme les musiciens, chanteurs. »
- « La musique est un art. Elle existe depuis très longtemps, elle a traversé le temps, apaisé les mœurs. »
- « La musique rassemble les gens, elle les unit même dans la joie ou la tristesse. »
- « On utilise la musique pour faire passer des messages, se réunir, se livrer, s'amuser, remercier, mais aussi pour donner son opinion, s'engager, soutenir... Durant cette crise sanitaire la musique a été plusieurs fois utilisée. Elle a parfois plus d'impact que les simples paroles. Par exemple, la chanson intitulée *Et Demain* réunit 350 célébrités de tous les horizons qui se sont unies pour montrer leur soutien au personnel soignant. L'objectif était de relayer un appel aux dons en faveur de la Fondation des Hôpitaux de France. »
- « Pour moi ce thème expliquerait que la musique passe avant tout peut être ? Comme par exemple faire les choses en musique, donc mettre de la musique avant de commencer toutes choses. Pour faire le ménage, la cuisine, la fête... La musique serait un accompagnement pour toute activité, faire les choses en chansons. »
- « Elle est présente partout comme dans les films, la publicité par exemple, ainsi que dans notre vie de tous les jours, télévision, radio, dans la voiture par exemple. Elle nous accompagne donc dans notre vie et même dans des moments qui sont importants pour nous. Elle provoque des émotions (elle peut nous émouvoir par exemple), des sensations (frissons, larme...). »
- « Elle est aussi le reflet de ce que l'on ressent (amour, joie, colère, tristesse, désespoir, amour...). Elle permet de nous exprimer, c'est un exutoire qui permet de gérer nos émotions. »
- « La musique a un impact sur les personnes, au-delà des paroles, elle peut raconter des histoires, émotions. Elle est présente dans les bons comme les mauvais moments. »
- « La chanson permet aussi de faire passer le temps plus vite, ou est même un moyen d'apprendre (les leçons de cours en chanson pour mieux retenir) ».
- « De nombreux établissements utilisent les chansons. Par exemple à Disneyland chaque attraction possède des musiques différentes, ou encore dans les salles d'attente pour détendre les personnes. »
- « La musique permet plusieurs sensations et a plusieurs effets selon les situations (triste, heureux, énervé...). »
- « Ce thème « la musique avant tout chose » renvoie selon moi à la concentration : on se concentre sur le son qu'elle produit, la manière dont il est construit par exemple les instruments. Et tout cela va jouer dans nos émotions et sentiments : tristesse, colère, joie, affection... »
- « La musique peut également renvoyer à nos souvenirs. »
- « La musique est un langage, elle est plus forte que les mots, elle a plus d'impact. Elle est l'interface entre ce que l'on ressent et le monde. »

... et sur les références qu'il convoque immédiatement

- Ce thème me fait penser à beaucoup de films dans lesquels la musique joue un rôle important, elle donne « vie » au film. Dans *Aigle de Fer* un film américain, de 1986, la musique donne et montre l'action du pilote de chasse durant son entraînement et lors de la mission de sauvetage de son père ou quand il croit qu'il a perdu le collègue qui l'accompagne dans cette mission. De plus, dans le film *Fury*, de 2014, la musique qui est dans celui-ci permet de ressentir le stress, l'adrénaline du tireur d'obus contre le char allemand. Cette musique se confond avec les actions des acteurs. »
- « La musique joue un rôle important pour interpréter la chose. Par exemple dans le film de James Cameron *Titanic* sorti le 07 janvier 1998, la musique triste joue un rôle important : elle fait ressortir des émotions. Sans musique, on ne pleurerait pas. Même chose pour la chanson de *Vegedream* « Ramener la coupe à la maison » sortie en 2018 pour la victoire de la France à la Coupe du monde 2018. Cette musique renvoie à de la joie, de l'excitation. La musique est dynamique pour représenter l'événement heureux. Ou bien des émotions de frayeurs avec le film *Psychose* de Alfred Hitchcock en 1960. Grâce à la musique, on peut faire ressortir le suspense et la frayeur. Ainsi, la musique est le tout premier élément qui permet d'interpréter une chose d'où « la musique avant tout chose ».
- « Dans les films, la musique qui permet d'illustrer l'histoire, de la rendre captivante, car la musique captive. »

- « Des chansons étaient chantées par les soldats qui portaient en guerre afin de se reconforter de l'horreur des conflits qu'ils subissaient, de se soutenir dans la difficulté et de renforcer la cohésion d'équipe (« La Marseillaise »). Elle peut abolir les différences de langue ou de culture entre deux personnes et les réunir. »
- « La chanson « Je joue de la musique » de Calogero montre l'omniprésence de la musique dans nos vies, c'est elle qui nous guide. « C'est comme un compteur dans ma tête » « ça me prend ça me rend fou », il vit de la musique. « C'est comme un volcan dans ma tête » « Quand je perds mes repères ». La musique est un exutoire pour lui. « On fera l'amour en musique », elle rassemble les gens. « C'est toi et moi la musique », il n'y a plus de différence entre l'amour et la musique. »
- Dans le film *La Mélodie* de Rachid Hami (2017), Arnold est un enfant qui souffre de timidité malade. Il est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Peu à peu, au contact du talent de cet enfant, son professeur, Simon, revit et renoue avec les joies de la musique.
- La chanson du film d'animation *La Reines des Neiges* intitulée « Libérée, Délivrée » a créé une effervescence autour du film au point qu'on parle plus de cette chanson que du film en lui-même.
- Le spectacle des *Enfoirés* réunit les artistes depuis plusieurs années. Son but étant de chanter au profit de l'association caritative des *Restos du Cœur*. De nombreuses chansons ont ainsi été créées comme la plus connue *La chanson des restos* datant de 1985.

Rapide synthèse

On peut souligner la variété et la richesse des propositions des étudiants. Cette culture est mobilisée de façon très spontanée à partir d'une interrogation générale sur l'intitulé. Les réponses balayaient un nombre impressionnant de pistes d'exploration du thème. Il en va de même pour les références à la musique qui sont à la fois variées dans les genres, les fonctions, les effets produits. C'est une bonne base de travail avant d'explorer le nouveau thème de manière plus systématique et méthodique.

Les idées suivantes peuvent être retenues :

- L'omniprésence de la musique dans notre quotidien et une interrogation sur les limites possibles
- La valeur et les bienfaits de cette musique pour l'auditeur : allègement des tâches au travail et au quotidien ; éveil des souvenirs ; aide à la concentration et à l'apprentissage ; accélération ou oubli du temps dans l'effort ou dans l'attente ; apaisement des rapports entre les personnes (« la musique adoucit les mœurs ») et même rassemblement des hommes autour de la musique dans le partage d'émotions, de sensations très variées.
- La prédominance de la musique comme « art » aussi pour ceux qui en sont les acteurs : musiciens et chanteurs. Elle les entoure et elle leur sert de moyen d'expression.
- L'ancienneté et peut-être l'antériorité de la musique dans l'histoire humaine par rapport à beaucoup d'activités.
- La puissance de la musique, parfois plus forte que les mots, pour convaincre qui ouvre à la dimension engagée ou politique de la musique
- la multiplicité des canaux par lesquels la musique nous parvient, est diffusée pour elle-même ou associée à une autre activité (cinéma, publicité...).

Du côté des références, sont convoqués

- des films de genres variés (historiques de guerre ou non ; films d'horreur, fantastique, thriller ; romance, comédie dramatique ou non...) dans lesquels la musique souligne ou suscite des émotions.
- des chansons avec une prédominance de chansons engagées pour une cause patriotique ou caritative mais aussi de la variété avec des chansons de variété, de films d'animation...

Cet exercice pourrait constituer un « brainstorming » ou « remue-méninge » à l'oral, en classe et servir de base à l'étude du thème. Ce choix ferait peut-être gagner du temps. Mais, on manquerait l'occasion, toujours précieuse, de faire écrire les étudiants dans un cadre moins contraint que dans les exercices canoniques de l'examen ; on perdrait aussi sans doute en variété et en précision dans l'expression des idées et dans les références retenues.

B. Approche du nouveau thème avec un document

La première séance peut être consacrée à un document qui va ouvrir la réflexion sur le thème. Plusieurs options s'ouvrent au professeur.

1/ Avec un document vidéo qui fait le lien entre les deux thèmes annuels.

Au début de cette année, avec mes étudiants de deuxième année, j'ai utilisé la publicité Cillit Bang « Le mécanicien » (2016) étudié l'an passé pour le thème « A toute vitesse ! »

<https://www.youtube.com/watch?v=vEYxTN221hA>

Pour exploiter ce document vidéo, j'ai divisé la classe en deux et chaque moitié de classe a travaillé sur un questionnaire portant sur l'un ou l'autre thème :

- Votre premier thème (2019-2021) est « **A toute vitesse !** »

Regardez attentivement le document projeté puis répondez au questionnaire ci-dessous.

Références :

Cillit Bang, « le mécanicien » (2016)

Bande son : « Maniac » (1983) de Michael Sembello (titre phare de la bande originale du film *Flashdance*)

Travail d'écriture

1. Dans un très bref paragraphe (avec alinéa), présentez le document en reprenant ses références et en ajoutant le genre/type de document auquel on a affaire. Indiquez aussi quels sont les domaines/univers concernés par ce document.

2. Dans un second paragraphe (avec alinéa) plus consistant, racontez et décrivez, sans porter de jugement, de manière assez précise ce document. Gardez en tête le parcours de lecture : Où ? Quand ? Qui ? Quoi ? Pourquoi ? A la lecture de votre paragraphe, je dois être en mesure de « voir » et « comprendre » clairement l'essentiel de ce document.

3. Dans un dernier paragraphe (avec alinéa), expliquez en quoi ce document pourrait être une illustration originale du thème : « A toute vitesse ! ».

Dans cette écriture, vous veillerez à la présentation, à la variété et à la correction de l'expression.

Le second questionnaire est identique à l'exception de la dernière consigne.

- Votre nouveau thème (2020-2022) est « **De la musique avant toute chose ?** »

[...]

3. Dans un dernier paragraphe (avec alinéa), expliquez en quoi ce document pourrait être une illustration originale du nouveau thème : « De la musique avant toute chose ? ».

Bilan

Cet exercice m'a permis :

- de mettre tout de suite en activité les étudiants
- de les faire écrire selon des modalités variées :
 - présenter objectivement une référence
 - décrire/raconter objectivement un document
 - expliquer/argumenter pour lier ce document à un thème
- d'évaluer rapidement (après plusieurs mois sans cours) leur maîtrise de l'expression et de la présentation
- d'avoir un premier aperçu sur l'idée que se font les étudiants des deux thèmes annuels avant leur exploration respective
- de proposer un document pouvant servir comme référence aux deux thèmes pour l'écriture personnelle de l'examen final

Ce travail peut toutefois être donné en milieu d'année ; avec un énoncé légèrement modifié, il sert alors de transition entre un thème devenu plus familier et un nouveau thème à défricher.

2/ Avec un document vidéo plus étroitement lié au nouveau thème :

Je n'ai pas effectué ce travail avec mes étudiants mais voici des suggestions.

a) Avec le même danseur que dans le document précédent, voici, en apparence, la visite musicale d'un appartement : Daniel Cloud Campos Music « The Music Box »

<https://www.youtube.com/watch?v=5ekUyxxpBt0> (10')

Le document est long mais l'on peut ne conserver que le moment où le client se retrouve seul dans le loft.

On pourra souligner

- le passage du silence à une série de sons rythmés, produits par les percussions du visiteur, qui se succèdent, se prolongent sans son intervention et se combinent entre eux pour former, pour son propre plaisir et celui du spectateur, une véritable musique à la manière de la création musicale moderne multipiste

- la chorégraphie du visiteur qui est à la fois l'origine et l'accompagnement de cette musique ; elle souligne le lien étroit et archaïque entre la musique et la danse

- l'ambiguïté maintenue entre musique produite, notamment à partir d'une série de percussions, et musique imaginaire ou interne à partir du moment où réapparaît l'agent immobilier qui, lui, n'entend rien... peut-être parce qu'il n'écoute pas comme le laisse entendre le slogan final « Only those who listen can hear »

Cette scène pourrait être transposée avec un personnage portant un casque audio qui l'isole de l'environnement mais qui subit les effets de la musique sur son corps et un spectateur baignant dans le silence ou le bruit ambiant et qui ne voit que les effets de la musique sur l'auditeur sans en comprendre les causes.

- la musique qui accompagne le visiteur dans tous les moments de sa vie y compris dans la recherche d'un logement

- la création musicale qui semble naître d'un lieu particulier (son acoustique), d'une rencontre.

- le comportement du personnage qui pourrait faire sien l'intitulé « De la musique avant toute chose »

b) Avec deux documents « en miroir » : les deux clips de la campagne Apple music avec d'un côté Drake surpris à écouter du Taylor Swift et inversement.

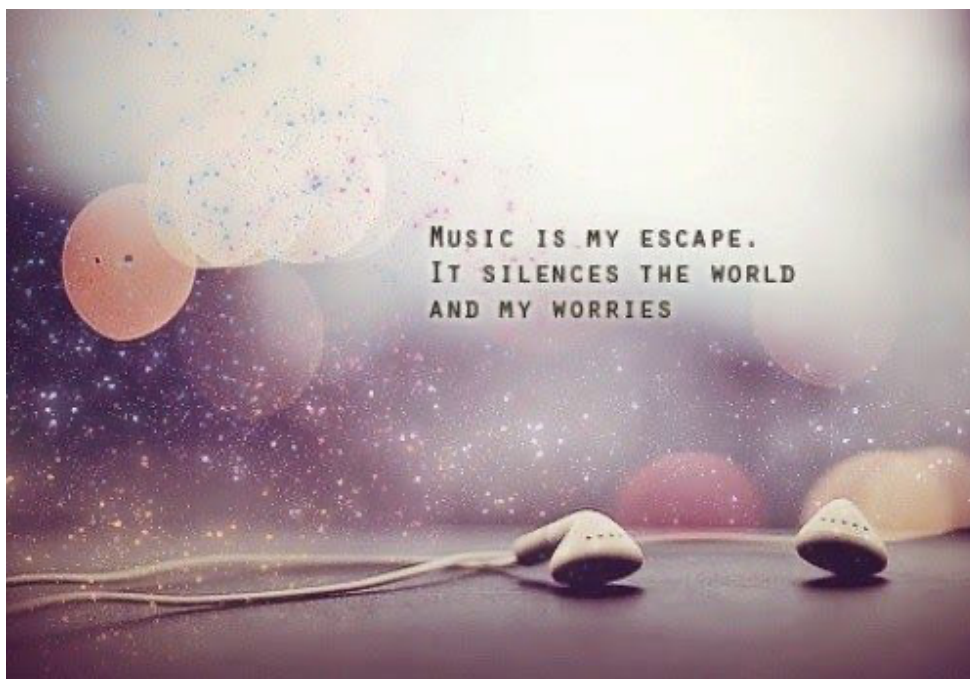
<https://www.dailymotion.com/video/x52tq83> et <https://www.dailymotion.com/video/x52w8bo>

En s'appuyant sur les points communs et les différences entre les deux clips, on repère

- des oppositions tranchées : homme / femme ; virilité / féminité ; peau noire / blanche ; musculation (prendre du muscle) / tapis de course (cardio pour consommer des calories, garder la forme, perdre du poids) ; activité physique choisie malgré les souffrances (« No mercy ») / par une obligation que l'on se donne (« I hate cardio ») ; musique rap / pop ; chanson pour les filles / pour les garçons ; écoute avec les enceintes du téléphone / avec des écouteurs (écoute silencieuse) ; écoute après (récompense, détente) / pendant (stimulant ou atténuateur de) l'effort physique...

- des points communs : le même cadre (une salle de sport) ; la même source musicale (site musical Apple) ; le même support d'enregistrement (numérique) ; le même accessoire d'écoute (le téléphone cellulaire) ; la même utilisation de la musique en lien avec une activité sportive ; le même pouvoir captivant, distrayant de la musique (« la musique avant toute chose » aux risques et aux périls de l'auditeur !) ; le même plaisir et enthousiasme à écouter une musique « défendue » ou « honteuse » (Drake attend que son coach soit sorti de la salle pour écouter) du moins opposé au genre musical dont ils sont chacun les représentants éminents, opposé aussi au genre sexué visé ; le même glissement de l'écoute calme au corps animé (gestes) puis à une danse stéréotypée ou parodique des deux genres musicaux

c) Avec une infographie : “Music is my escape” (Source : [pinterest.fr](https://www.pinterest.fr/)¹)

<https://www.pinterest.fr/>

L'intérêt de ce document est que sa présentation et son analyse sont plus rapides que les vidéos précédentes dès qu'on a levé les éventuels problèmes de traduction.

De ce document, on pourra retenir :

- Du côté de l'image, un arrière-plan indiscernable avec des poussières, des disques comme des reflets lumineux faiblement éclairés mais colorés, des tâches de couleur. L'ensemble crée une ambiance irréelle plutôt joyeuse sans être festive en contraste avec le fond et la table ou l'étagère plus sombre.
Au premier plan, sur l'étagère, des écouteurs intra-auriculaires blancs sont posés ; avec ou sans fil, ces derniers sont devenus les symboles de l'écoute moderne, silencieuse et solitaire, de la musique numérisée.
- Le slogan ou la légende du document placé en plein centre de l'image s'apparente à une sorte de confidence ou de confession personnelle, intime, qui renvoie à un état d'esprit plutôt douloureux ou malheureux sans être désespéré.
La musique est présentée dans une de ses fonctions très commune : un remède à la solitude (subie ou recherchée), au mal-être ou à la mélancolie ; elle permet de s'échapper, de s'évader dans un univers à part en réduisant au silence un monde extérieur peu engageant (l'image) et un monde intérieur dominé par les soucis, l'inquiétude.

¹ La source de ce document est inaccessible sur le site.