

LISTEN TO THE SILENCE
UN VOYAGE AVEC JOHN CAGE

CAHIER DE L'ENSEIGNANT
CONCEPTION ET RÉALISATION
VENESSA LACHANCE

Du plaisir en attendant le spectacle !

Quoi de mieux que de s'amuser en classe avec vos élèves tout en apprenant à connaître John Cage. Dans ce document, vous trouverez toutes sortes d'idées qui vous aideront à faire grandir l'appétit de vos petits curieux. Vous y trouverez également de l'information au sujet de la création de ce spectacle.

Le **document complémentaire à l'intention de vos élèves** se veut un **cahier d'activités** amusantes prêt à être distribué en classe. Vous pouvez puiser dans votre cahier (celui-ci!) comme dans celui de vos élèves afin d'y trouver les activités qui conviennent le mieux à votre classe.

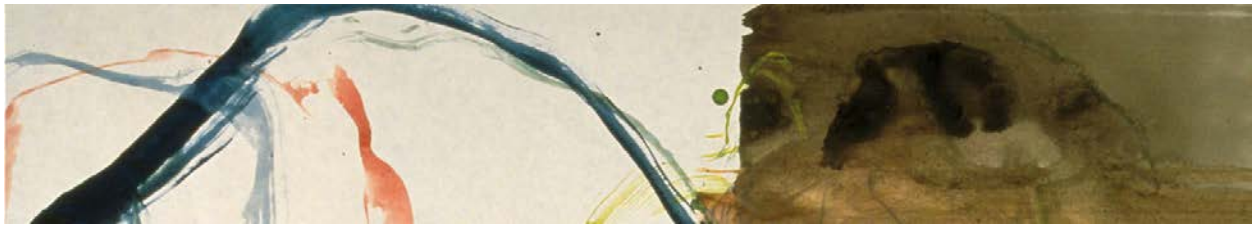
Finalement, vous trouverez dans le texte ci-dessous des **hyperliens** qui vous dirigeront vers des supports audio et visuels vous permettant de vous immerger pleinement dans l'univers du compositeur John Cage.

John Cage en quelques phrases

Bien que ses compositions soient écrites sur papier, on ne sait jamais ce qui va se produire lorsqu'on assiste à une représentation d'une œuvre de John Cage : c'est ce qu'on appelle de la **musique expérimentale** (Saladin, 2005). Cage croit que **la musique est « l'organisation des sons »** (Salgado, 2007). En y réfléchissant, les sons sont bien plus que des notes de musique ! Pour cette raison, ce compositeur aventurier saupoudre ses pièces d'instruments de musique non conventionnels. Du cactus amplifié aux fourchettes entre les cordes du piano, en passant par un bain rempli d'eau, Cage ne se gêne pas pour repousser les limites de la création et, par le fait même, de la musique.

Né en 1912 à Los Angeles, Cage commence l'apprentissage de la musique en bas âge avec des leçons de piano pour ensuite se plonger dans la composition avant-gardiste. C'est à 22 ans qu'il devient l'étudiant **d'Arnold Schoenberg**, un compositeur allemand célèbre pour l'invention du **dodécaphonisme**, système **d'organisation** qui a renversé des siècles de musique tonale. C'est dans cet esprit de l'abandon complet des repères que Cage nous fait signe de le suivre dans les régions inexplorées de la musique. Pensons par exemple à sa partition sans note [4'33''](#).

LE SPECTACLE

Listen to the Silence – un voyage avec John Cage

C'est à un voyage sensoriel que convie la compagnie Zonzo avec *Listen to the Silence*. Dans une chambre à deux faces, un pianiste et son complice – maître de cérémonie loufoque – s'attellent à restituer l'âme de John Cage. **Jongleries acoustiques et acrobaties visuelles** s'associent pour réveiller le génie créatif de ce musicien inclassable et de son univers farfelu, inventif et surprenant.

Au royaume des partitions colorées, les métronomes pépient, les oiseaux vrombissent, les voitures tintent : ça fait du bruit en polychrome !

Et pour sentir toutes ces nouvelles vibrations, quoi de mieux que de pénétrer dans le joyeux laboratoire imaginé par les artistes ? Investir l'arrière-boutique du son, battre la mesure avec de l'eau, *préparer* le piano à l'aide de balles de ping-pong pour jouer une pièce d'ensemble émincée aux champignons.

Ludique, festif et ouvert, ce spectacle propose une aventure musicale des plus réjouissantes à la manière d'un concert interactif. **Lauréat du prix de la meilleure production de l'année en 2012** (*Young Audience Music Awards* de Bruxelles), *Listen to the Silence – un voyage avec John Cage* révèle un trésor d'intelligence taillé sur mesure pour petites et grandes oreilles. De celles guettées par les oreillons aux plus fringantes centaines ! [Happy Birthday, John !](#)

Des questions pour stimuler la curiosité de vos élèves :

1) Est-ce la première fois que tu vas assister à un spectacle de théâtre ? Quelle est ton expérience ? S'il s'agit de la première fois, as-tu hâte de découvrir le monde du théâtre, pourquoi ?

2) Connais-tu John Cage ? Aimerais-tu apprendre à le connaître ? C'est un homme qui a composé une grande quantité d'œuvres musicales ; c'est un compositeur. Connais-tu d'autres compositeurs ? (Lully, Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Ravel, Debussy, Schoenberg, Boulez, Messiaen) Composes-tu de la musique ? Aimerais-tu apprendre à composer de la musique ?

3) Où peux-tu trouver de la musique dans ta vie quotidienne ? Et du théâtre ? Y a-t-il des endroits où tu peux trouver de la musique et du théâtre ensemble ? (télévision, cinéma, cirque)

Qui a pensé à tout ça ? – L'équipe artistique du spectacle

[Conception] LETIZIA RENZINI est une **artiste audio-visuelle**, une interprète, une musicienne, une chanteuse ainsi qu'une DJ. Son œuvre est imprégnée **d'influences jazz et des courants d'avant-garde**. On a pu assister aux représentations de ses conceptions sur plusieurs scènes italiennes et internationales. Son dernier projet, une installation intitulée « Bird Listening » peut être admiré au musée Marini à Florence.

[Conception] WOUTER VAN LOOY travaille où l'opéra et le **théâtre musical contemporain** se rencontrent. Son œuvre **s'inspire fréquemment de faits historiques**. Ses conceptions aux environnements inhabituels sont souvent le résultat de collaborations multidisciplinaires entre compositeurs, écrivains et plasticiens. En plus d'être directeur artistique au *Muziektheater Transparant*, il fonde le festival de musique pour enfant *Oorsmeer* en 1995.

[Interprétation] TJYYING LIU a participé à la conception d'un grand nombre de **pièces de théâtre musical** à titre de directeur invité dans divers conservatoires. Ses talents de **scénariste** lui ont valu une nomination au *Golden Calf* en 2007 lors du *Dutch Film Festival* à Utrecht.

[Interprétation] JEROEN MALAISE joue de **plusieurs instruments à clavier** depuis un très jeune âge, tels le clavecin, le clavicymbalum et le piano. Suite à ses études du piano sous l'aile de Jan Vermeulen, il a été diplômé du conservatoire Brabant à Tilburg aux Pays-Bas. Jeroen joue dans plusieurs ensembles de **musique classique et jazz**. En 2008, avec le groupe Groove Juice Special, il remporte le prix du public *Jazz Costa*.

Créé en 2001 par Wouter Van Looy, la ZONZO COMPAGNIE est un organisme qui réalise et crée des **projets musicaux** excitants et stimulants pour les **enfants**. Depuis ses débuts, des centaines d'artistes se sont joints aux nombreuses productions. La Zonzo Compagnie défend une mission première : **rendre accessible aux enfants la richesse de la musique** de manière saisissante et amusante.

Quelques questions rapides :

1) As-tu déjà suivi des cours de musique ou de théâtre à l'école ou à l'extérieur de l'école ? As-tu apprécié l'expérience ? Aimerais-tu apprendre à jouer d'un instrument de musique ? Lequel ? Aimerais-tu participer à un spectacle de théâtre ? Quel rôle aimerais-tu jouer ?

2) Plusieurs personnes se sont regroupées afin de construire le spectacle *Listen to the Silence – un voyage avec John Cage*. As-tu déjà travaillé en groupe ? Aimes-tu partager tes idées avec des amis ? Pourquoi ? Y a-t-il un rêve que tu aimerais accomplir ? Est-ce que ton entourage pourrait t'aider à poursuivre ce rêve ?

3) Si tu avais à construire un spectacle, à quel genre de spectacle pourrait-on s'attendre ? Y aurait-il des personnages, lesquels ? Y aurait-il de la musique ? De quel genre ?

Le jeu des hypothèses

Vous retrouverez ci-dessous des **blocs de questions** qui éveilleront la curiosité de vos élèves par rapport au spectacle à venir. Vous pouvez répondre aux questions, formuler des hypothèses, puis comparer leurs opinions sur les mêmes questions suite à la représentation du spectacle. Vous pouvez utiliser une ou plusieurs questions dans le cadre d'un projet d'écriture ou simplement lors d'une **discussion en classe** si vous désirez !

À quoi te fait penser la page couverture du document, soit **l'affiche du spectacle** ? Vous pouvez attirer l'attention de vos élèves sur la petite fille aux yeux fermés et aux oreilles bouchées. Est-ce que tu crois qu'elle peut quand même entendre quelque chose ? Est-ce qu'elle dort ? Comment te sens-tu quand c'est silencieux ? On retrouve en arrière-plan un mur insonorisé ; notez le contraste entre le mouvement créé par les formes dans l'arrière-plan et le silence qu'il représente. Si vos élèves sont plus âgés, vous pouvez faire avec eux une analyse des éléments et principes du design dans votre cours d'arts visuels.

Ce que le titre du spectacle veut dire ? *Listen to the Silence - un voyage avec John Cage* propose qu'on puisse entendre l'absence de bruit. Lorsque c'est silencieux, est-ce vraiment silencieux ? Si tout le monde arrête de parler, est-ce que tu peux quand même entendre des bruits ? Lesquels ? Quand c'est silencieux, est-ce que tu peux entendre des bruits dans ta tête venant de tes idées, tes inspirations ?

Qu'est-ce que de la musique ? Est-ce que du bruit, c'est de la musique ? John Cage est un compositeur qui se servait **d'objets du quotidien afin de composer ses pièces**. Si tu avais à composer une pièce pour plusieurs instruments et objets, lesquels choisirais-tu ? À quoi pourrait-on s'attendre ? (Quelque chose de drôle, de triste, de joyeux, de bizarre ?)

Quel est ton instrument préféré, pourquoi ? À quoi ressemble le son de cet instrument ? Comment joue-t-on de cet instrument ? **Est-ce que tu peux t'imaginer une façon de modifier le son de cet instrument ?** (par exemple, s'il était plus gros, plus petit, entièrement plongé dans une piscine, si l'on y remplaçait les cordes par des spaghettis ou par des élastiques...) À quoi ressemblerait le son de ton nouvel instrument ? Est-ce que tu préférerais le nouveau son ou le son original de l'instrument ? Pourquoi ? L'important dans la création, c'est de se laisser aller ! Savais-tu que John Cage a écrit des pièces avec un bain rempli d'eau ou encore avec des ustensiles entre les cordes du piano ?

Lorsque c'est silencieux, est-ce que c'est vraiment silencieux ? **Essayez d'obtenir le silence total** dans votre classe et **attirez l'attention de vos élèves sur les petits bruits** qui habitent votre classe : le son des lumières, une mouche, l'ordinateur, des gens qui passent dans le corridor, des conversations dans la classe voisine, les voitures dehors, le vent qui souffle par la fenêtre. Est-ce que ces sons sont de la musique ? Est-ce qu'on pourrait les utiliser afin de composer de la musique ? Dans le spectacle, le bruit d'une chaise qui glisse devient un évènement artistique ; c'est la façon dont le son est présenté qui en fait de la musique ou un simple bruit ambiant. C'est aussi la valeur qu'on y accorde qui fait toute la différence. Selon John Cage, la musique regroupe tous les sons donc on peut faire de la musique avec n'importe quel bruit.

Vous pouvez choisir des **termes liés au spectacle et les ajouter dans la dictée** selon l'âge de vos élèves. Voici une liste de termes parmi lesquels vous pouvez faire votre sélection ; spectacle, théâtre, compagnie, comédien, musique, musicien, projecteur, métronome, rythme, mélodie, accompagnement, piano/cordes/touches/pédale, crescendo, diminuendo, aigu, grave, bruit, silence, images, atmosphère, composition, œuvre, applaudissement, compositeur, John Cage, écoute, subtilité, moderne, avant-garde, musique expérimentale. N'hésitez pas à ajouter les mots qui vous inspirent en lien avec le spectacle !

Allez **voir la vidéo promotionnelle** du spectacle en cliquant [ici](#). Demandez aux élèves de partager leurs impressions.

Vous avez peut-être **des petits compositeurs dans votre classe** sans le savoir ! Un des éléments les **plus importants, c'est de chanter**. Pourquoi ? Puisque c'est le pont le plus évident entre la musique qui se crée dans l'imaginaire et le monde concret. Vos élèves ne savent probablement pas encore comment écrire sur partition des notes de musique, mais n'empêche que d'inventer de simples mélodies en fredonnant, c'est composer. Aimes-tu chanter ? Lorsque tu chantes, imites-tu une chanson que tu as dans ta tête ou choisis-tu une note à la fois ? Est-ce que tes mélodies ressemblent à des chansons que tu connais ou tu ne les as jamais entendues auparavant ? La composition de nouvelles mélodies a souvent lieu lorsqu'on fredonne une mélodie connue. Ensuite, sans s'en rendre compte, on dévie vers un nouveau chemin, vers la création ; alors, chante ! Chante tout ce qui te passe par la tête !

Éveiller ses sens grâce à la musique de John Cage

Voici **quatre œuvres** de John Cage qui se prêtent bien à des **activités à faire en classe**. Vous pouvez vous en inspirer ou les adapter pour que votre groupe puisse **s'amuser**.

Pièce #1 Dream (1948) **Écoutez** comme les sons se mélangent grâce à la pédale du piano. Cet effet nuageux, faisant référence à l'atmosphère du rêve, remplit l'espace de douceur et d'un certain confort. Cette pièce se prête bien à la relaxation. Vous pouvez demander à vos élèves de déposer leur tête sur leur pupitre et de **fermer les yeux**. On peut même prendre quelques bonnes respirations avant de faire jouer la musique doucement. La pièce jouée aura d'autant plus de pertinence puisque vous pourrez la **ressentir avec votre corps entier**.

Pièce #2 4'33'' (1952) La pièce 4'33'' a été écrite lorsque Cage s'est joint à la collectivité créatrice l'école de New York et où il est devenu ami avec des peintres de ce même cercle. Demandez à vos élèves d'être **silencieux pendant 4'33''** et enregistrez le bruit ambiant de la pièce pendant cette période de temps. Si jamais il y en a qui n'en peuvent plus et commencent à parler, vous pouvez les laissez aller : il est intéressant de voir le **comportement humain par rapport au silence**. Le silence, quoique jamais complet, peut être **inconfortable** et de là, des sons intéressants peuvent surgir. Faites écouter l'enregistrement à la classe. Écoutez le « silence » de la classe. Lorsqu'on essaie d'être silencieux, nos oreilles ont **accès à des bruits** que nous n'entendrions pas autrement.

Pièce #3 Water Walk (1959) Dans cette pièce, John Cage emploie un **bain rempli d'eau** comme un de ses instruments de musique. Dans la vidéo, on l'entend présenter sa pièce avec l'animateur pendant environ 6 minutes avant de le voir **exécuter lui-même la pièce** dans le cadre d'une émission télévisée. La vidéo est en anglais donc on pourrait même la présenter dans le cadre du cours d'anglais à l'école ou simplement expliquer aux élèves ce que John Cage raconte. Il est intéressant que les élèves puissent entendre le **timbre de voix du compositeur** ; ça aide à le rendre plus réel, plus vrai comme être humain. On pourrait croire que c'est une blague, mais Cage emploie une méthode sérieuse en calculant l'arrivée des **sons avec un chronomètre**. Sans dévoiler la surprise à vos élèves, cette pièce est imitée dans le spectacle. Pourront-ils trouver la scène ?

Pièce #4 First Construction (1939) Cette œuvre pour percussions et piano est très rythmée et très rigide. Entendez-vous les **grincements des cordes** du piano contre du métal ? On ajoute justement parfois « in metal » à la suite du titre à cause du son métallique de la pièce. Vous pouvez utiliser cette pièce pour inspirer vos élèves à **créer une danse** ou une courte pièce de théâtre. Essayer de trouver des **thématiques** qui s'agencent bien avec l'état émotif de l'œuvre afin que cette dernière soit **mieux comprise grâce au contexte**.

Préparer sa classe à l'aventure !

La visite au Théâtre français du Centre national des Arts pour assister au spectacle *Listen to the Silence - un voyage avec John Cage* approche à grands pas ! Pour une grande partie des élèves, assister à une pièce de théâtre à l'extérieur de l'école est une première expérience tandis que pour certains, ce sera du déjà vu. Peu importe, il n'en demeure pas moins que cet événement est quelque chose qui sort du quotidien et qui risque d'en exciter plusieurs ! Il est important de rappeler aux élèves les points suivants afin que tout le monde puisse profiter au maximum de cette belle aventure.

Le silence - Juste avant le spectacle, on peut chuchoter, mais quand l'intensité des lumières de la salle de spectacle diminue, c'est que le spectacle va bientôt commencer ; donc nos lèvres se collent ensemble !

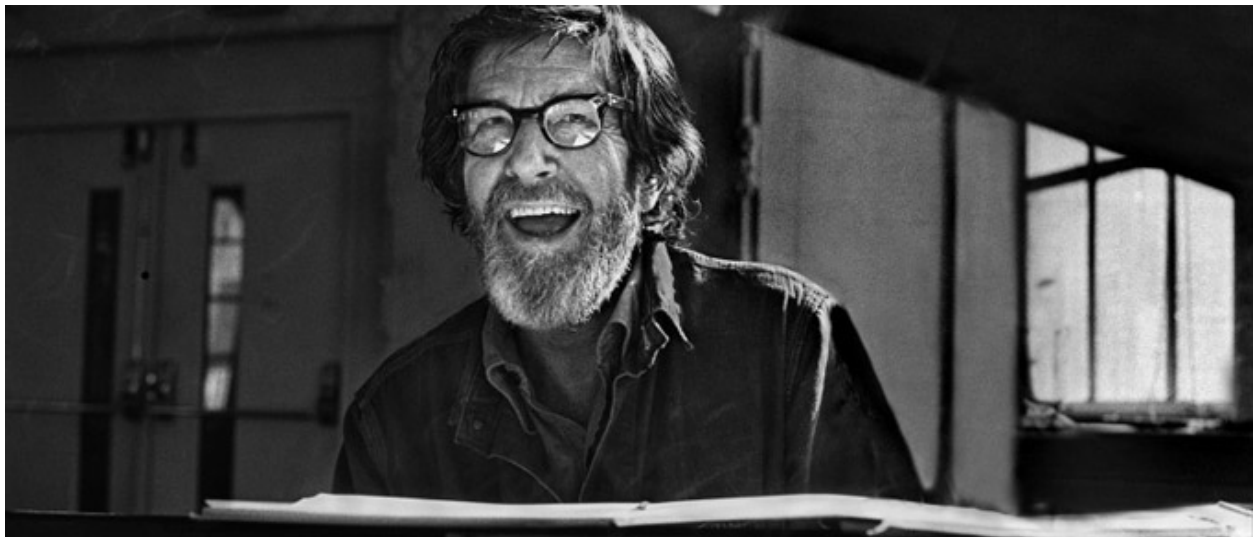
Les applaudissements - Au théâtre, quand on veut dire bravo, on tape des mains. On le fait à la fin du spectacle. Si tu ne sais pas quand applaudir, un truc est d'attendre que ton enseignant commence.

Les rires - Il est vrai qu'on ne peut pas parler lors de la représentation, mais si quelque chose est drôle, on peut rire. Par contre, il faut garder les oreilles ouvertes, car le comédien a sans doute d'autres choses à te dire tout de suite après.

Le respect - Reste attentif, car beaucoup d'énergie a été mise dans ce merveilleux projet. Garde les idées que tu as dans ta tête ; tu pourras les partager avec ta classe après la représentation.

Nous aimons savoir ce qui vous a marqué, ce que vous avez compris ou ce que vous n'avez pas compris lors du spectacle au Théâtre français du CNA : vous pouvez organiser une discussion avec votre groupe suite au spectacle et demander à vos élèves leurs impressions sous forme de dessin ou de commentaires par exemple.

Bon spectacle !

Bibliographie

IRCAM-CENTRE POMPODOU. « *John Cage* », *Ressources-ircam*, [En ligne], 2010.
[<http://brahms.ircam.fr/composers/composer/679/>] (16 août 2014)

SALGADO, Carmen Pardo. « *Approche de John Cage – L'écoute oblique* », *L'Harmattan*, [En ligne], 2007.
[<http://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=x4IRVtYPB6sC&oi=fnd&pg=PA7&dq=mus#v=onepage&q=mus&f=false>] (16 août 2014)

SALADIN, Matthieu. « *Michael NYMAN, Experimental Music : Cage et au-delà* », *Volume : 4 : 2*, [En ligne], 2005. [<http://volume.revues.org/1411>] (16 août 2014)

*Toutes les images employées pour le document de l'enseignant et de l'élève sont des photos de John Cage ou des œuvres par ce dernier.

Références vidéo

« *Chance Conversations : An Interview with Merce Cunningham and John Cage* », [En ligne], téléchargée le 27 juillet 2009. [<http://youtu.be/ZNGpjXZovgk>] (13 septembre 2014)

« *In the Ocean – A Film About the Classical Avant Garde* », [En ligne], téléchargée le 2 février 2013. [<http://youtu.be/h0NwiTHlhGM>] (14 septembre 2014)

« *Is John Cage's 4'33'' music? : Prof. Julian Dodd at TEDxUniversityOfManchester* », [En ligne], téléchargée le 8 juin 2013. [<http://youtu.be/WTCVnKROlos>] (13 septembre 2014)

« *John Cage about silence* », [En ligne], téléchargée le 14 juillet 2007. [<http://youtu.be/pcHnL7aS64Y>] (13 septembre 2014)

« *John Cage performing Water Walk* », [En ligne], téléchargée le 25 octobre 2013. [<http://youtu.be/B9vvrSyAPuw>] (13 septembre 2014)

« *John Cage playing amplified cacti and plant materials with a feather* », [En ligne], téléchargée le 13 juillet 2013. [http://youtu.be/_qWPCoayhjY] (14 septembre 2014)

« *Official Trailer Listen to the Silence – a journey with John Cage, Zonzo Compagnie* », [En ligne], téléchargée le 19 septembre 2014. [http://youtu.be/_RlbjDhlBdY] (16 août 2014)

« *Pierre Boulez on John Cage* », [En ligne], téléchargée le 7 avril 2011. [<http://youtu.be/qKbPgUTgZXM>] (14 septembre 2014)

Trouvez toutes les vidéos en un clic sur [cette liste d'écoute YouTube](#)