

À paraître
le 30 juin 2025

Gérard Authelain
avec la Fnami AURA

et l'Institut ARTS et la SFRI Graduate+ ARTS
(Université Jean-Monnet, Saint-Étienne)

« S'IL VOUS PLAÎT, MÔME LUDIES... »

Écritures sonores
et musicales contemporaines

1985-2025 : MÔMELUDIES, 40 ANS ET 300 ŒUVRES !

Née en 1985, Môméludies est une association qui agit dans le cadre des politiques publiques et s'inscrit depuis sa création dans une démarche d'intérêt général. Son objet est de favoriser la pratique musicale des enfants à l'école par la création d'œuvres musicales contemporaines spécialement écrites pour eux.

À cette fin, l'association suscite et coordonne des actions d'éducation artistique et culturelle, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec des compositeurs, des collectivités et des structures culturelles de ce territoire. Après leur création, Môméludies édite ces œuvres selon un cahier des charges précis et les diffuse accompagnées de ressources pédagogiques (reportages, notices, préfaces explicatives, vidéos), afin que d'autres classes puissent les découvrir à leur tour. À ce jour, le catalogue de Môméludies est riche d'environ trois cents œuvres.

Les travaux de création et d'édition sont complémentaires et indissociables de cette action, afin que ces œuvres singulières continuent d'être jouées après leur création et constituent un répertoire de référence et de qualité permettant de développer la pratique de la musique, à l'école et ailleurs, avec des enfants n'ayant pas nécessairement de compétences musicales préalables.

« S'IL VOUS PLAÎT, DESSINE-MOI... UNE MUSIQUE »

J'avais envie de donner comme titre à ce livre : « *S'il vous plaît, dessine-moi... une musique* ». Mais on n'aurait pas manqué de m'accuser de plagiat. Tout le monde se rappelle l'histoire de Saint-Exupéry, en panne dans le désert du Sahara et en train de réparer le moteur de son avion. Une petite voix le surprend au lever du jour, le réveille et lui dit : « *S'il vous plaît... dessine-moi un mouton !* » [...].

Beaucoup d'enfants apprennent aujourd'hui à écrire des croches, des noires, des blanches, et même des soupirs, sur une portée musicale. Ils apprennent à lire ces notes que des musiciens ont écrites et écrivent encore pour transmettre leurs musiques. Aujourd'hui, des compositeurs écrivent de diverses manières la façon de faire jaillir des sons en utilisant la voix, des baguettes, des instruments récupérés après avoir été utilisés comme bouteilles, lamelles de bois, plaques de métal. Ces objets-bidules sont reconvertis en instruments après avoir été soumis, par les musiciens en herbe, à exploration et expérimentation [...].

Quand a surgi l'envie de proposer à des classes d'enfants la possibilité de « faire de la musique » avec « des instruments récupérés » par leurs soins, et avec toutes les capacités vocales présentes en eux, il a fallu inventer une « écriture », c'est-à-dire une façon de graphier les sons qu'on leur proposait de faire éclore.

Les initiatives ont été nombreuses en ce domaine. Cet ouvrage rend hommage à quelques-unes des propositions en provenance de diverses maisons d'édition. Môméludies est l'une d'elles [...]. C'est pourquoi ce livre ambitionne de trouver sa place dans les besaces des musiciens intervenant à l'école, comme sur les étagères des salles de formation musicale des conservatoires et écoles de musique. En complément de tous ceux qui présentent la diversité et la richesse des écritures musicales [...].

Gérard Authelain

PRATIQUES MUSICALES DE JEUNES ET MUSIQUES CONTEMPORAINES

Cet ouvrage est la synthèse de nombreuses rencontres, sessions de formation, publications, organisées par l'association Môméludies ou la Fédération nationale des musiciens intervenants Auvergne-Rhône-Alpes (Fnam AURA). Il est également la trace d'un cycle de formations menées dans le cadre du diplôme universitaire « Arts pour le jeune public : œuvres, enjeux et perspectives » de l'Université Jean-Monnet de Saint-Étienne (Institut ARTS et SFRI Graduate+ ARTS) et du master de musicologie de la même Université. Ce dernier était présenté sous le titre « Écritures musicales et sonores contemporaines pour les enfants et les adolescents ».

L'ouvrage retrace ainsi un historique d'écritures musicales s'adressant à des jeunes dans le cadre de l'enseignement général (notamment avec l'accompagnement des musiciens intervenant à l'école) et de l'enseignement spécialisé (en particulier pour la discipline « Formation musicale »). Il fait droit également aux travaux menés par diverses associations musicales de formation et de diffusion, entre autres dans le domaine social et culturel.

Ces écritures favorisent la pratique musicale de jeunes dans un champ précis : celui des musiques contemporaines. Elles donnent lieu à des restitutions sous forme de concerts, voire de festivals qui nécessitent une organisation importante quand il s'agit de coordonner une action sur un large périmètre territorial. Ce dernier peut aller en effet d'une agglomération de communes à un département, voire à une région.

Ce bouillonnement musical trouve un écho riche et apprécié des acteurs comme des spectateurs. En outre, l'intérêt de cette pratique est d'associer la musique à d'autres disciplines artistiques telles que les arts plastiques, les arts visuels, la danse, la poésie, le théâtre.

[Extrait de l'avant-propos]

UN ATOUT DE PREMIER ORDRE POUR LES COURS DE FORMATION MUSICALE

[...] On peut traduire l'expression *work in progress* par « travail en cours », signifiant par là que le travail de composition est en cours, non seulement par celui qui a fait l'objet d'une commande, mais qu'il se réalise dans un travail partagé avec les destinataires de l'œuvre, à savoir les enfants. Le compositeur ne vient pas en classe avec son projet terminé, mais l'élabore avec eux. Tous sont entraînés par une sorte de création évolutive et d'idées partagées. On devine sans peine l'intérêt pour tous les partenaires d'une telle démarche. Cela n'empêche pas que l'œuvre, ainsi *progressivement* constituée, puisse être réappropriée par d'autres, parfois avec des variations dans la compréhension de l'idée initiale, ce qui ne contrarie pas nécessairement le compositeur...

[...] Ces écritures musicales diversifiées constituent un atout de premier ordre pour les cours de formation musicale. Elles ouvrent à des liens innombrables pour comprendre combien, dans la musique, est essentiel tout ce qui a rapport au geste, à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre, à la recherche du son, à l'invention instrumentale, au sens de l'espace, et finalement à une démarche fondamentale : jouer pour donner à entendre à d'autres et pas seulement pour son seul plaisir individuel [...].

L'histoire des écritures musicales est l'un des thèmes qui permet de comprendre que la pratique en musique est du même ordre que la marche. Certes, il y a une période où il faut se lancer, sans craindre les hésitations. Mais rapidement, l'enfant trouve ses repères et se met à marcher de façon autonome, au moins dans des espaces sans risques [...].

Officiellement, les activités présentées dans cet ouvrage s'inscrivent dans ce que l'on entend par « éducation artistique et culturelle » (EAC). Formule que Môméludies ne craint pas de prolonger, en ce qui concerne son objectif, par cette autre formule : « pratique(s) artistique(s) et culturelle(s) » (PAC). À écrire au singulier ou au pluriel, *ad libitum*.

[Extrait de la conclusion]

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS

B – UNE PÉRIODE DE DÉCOUVERTES

1 – Une immersion rafraîchissante

Festival de Royan

1.1 – *Les premières partitions*

Brian Dennis – Plein jeu – Percustra – *Music for Young Players*

1.2 – *Nouvelles rencontres*

Radio-France – Guy Maneveau

1.3 – *La plongée décisive*

Les *Jeux vocaux* de Guy Reibel

L'homme musicien

2 – Extension et renforcement – Réaction des enseignants

2.1 – *Lien avec d'autres disciplines*

a) Les arts plastiques : Warja Lavater

b) Retour sur une histoire récente : la poésie sonore, un combat... – Dada – *Manifeste du surréalisme* – Filippo Marinetti – Luigi Russolo – Pierre Albert-Birot

2.2 – *Le renouvellement d'une pratique – Se réapproprier un langage*

a) L'interprétation

b) La transmission « aurale »

2.3 – *Le codage, entre tradition et invention*

Cathy Berberian – Sylvano Busotti

2.4 – *Une littérature d'images et de sons*

B – UN SOUHAIT DE RÉPERTOIRE NOUVEAU

1 – Naissance des Môméludies

Claire Renard – Jacques Lejeune

2 – Une initiative en mouvement

2.1 – *Écritures multiples*

Didier Puntos – Jean-François Vrod

2.2 – *Une diversité des codages, reflet de la multiplicité des jeux sonores*

Alain Gibert – Alain Pistre – Franck Royon Le Mée – Robert Pascal – Alain Savouret – Lindolfo Bicalho – Victor Flusser – Henry Fourès

2.3 – *Œuvres instrumentales*

a) Instruments traditionnels avec appoints divers

Carlo Rizzo – Steve Waring – Jean-Pierre Goudard – Karl Naegelen

b) Lutheries artisanales

Robert Hébrard – Instrumentarium Baschet

c) Compositions pour lutheries numériques

Xavier Garcia (Smartmômes) – Stéphane Magnin (Anagramme)

2.4 – *Premiers retentissements*

Alain Goudard, *Tableau des couleurs* – Mathieu Burgard, *Déchants sonnés* – Robert Pascal, *Na ka nonoroa* – Marie-Hélène Fournier, Mespl – Victor Flusser, *Nouveaux haïkus, Poissons*

C – CRÉATIONS D'ENFANTS – CRÉATIONS COLLECTIVES

1 – Créations d'enfants : Jean-Marie Le Divellec / Martin Galmiche

2 – Écritures multiples : Armelle Loppin

D – INCIDENCES PÉDAGOGIQUES ET RÉPERCUSSIONS ENJEUX D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

1 – Enjeux d'éducation artistique et culturelle

1.1 – *Formation musicale dans les conservatoires – Actions inclusives*

1.2 – *L'écoute*

1.3 – *De l'écoute à la pratique : entrée en Môméludies*

2 – Lire une partition

2.1 – *La partition : une mémoire du son*

2.2 – *L'écriture : une invitation à l'invention*

3 – Lire une partition Môméludies

3.1 – *Chercher dans la partition la séquence qui fait entrer dans un jeu sonore « inouï »*

3.2 – *Prendre le temps nécessaire de l'exploration quand la pièce fait intervenir l'usage de corps sonores*

3.3 – *De la partition à lire au jeu à inventer*

a) Les partitions gestuées

b) Les partitions scripts

c) Les musiques et écritures pour instruments nouveaux

d) Pièces faisant appel aux corps sonores, ustensiles d'usage quotidien ou « aménagés »

e) Pièces faisant appel à une lutherie originale

f) Pièces utilisant des dispositifs électro-acoustiques ou numériques

g) Pièces dans l'esthétique des musiques actuelles

h) Pièces utilisant l'espace ou des volumes comme source et ferment d'expression

4 – Écrire une partition

4.1 – *Une partition avec geste*

4.2 – *Compositeurs à toute heure*

4.3 – *Pièces écrites par des étudiants de l'Université Jean-Monnet de Saint-Étienne*

5 – Donner en concert une œuvre Môméludies

5.1 – *La scène*

5.2 – *Sortir du cadre*

5.3 – *Visite dans les armoires de l'histoire de l'art*

5.4 – *L'altérité*

5.5 – *L'interdisciplinarité*

CONCLUSION

ANNEXES

Depuis 1985, l'association Môméludies entend favoriser la pratique musicale des enfants à l'école par la création d'œuvres musicales spécialement écrites pour eux. Des œuvres *contemporaines*, au sens où, par-delà la diversité des esthétiques, des univers culturels, des instruments, des corps sonores ou des outils technologiques, elles s'inventent *aujourd'hui*.

Or, nombre d'œuvres de ce répertoire ont en commun de ne pas recourir uniquement aux portées de la musique dite « savante », mais d'utiliser également un graphisme et une mise en page soumis à interprétation.

C'est cette variété des écritures que le présent ouvrage, à partir d'exemples couvrant plusieurs décennies, entend faire connaître. Autant d'écritures qui, loin d'enfermer la pratique musicale des enfants dans un corset de règles implacables, ambitionnent de les inciter à faire preuve d'invention. Bref, de les placer en situation de création.

Musicien intervenant à l'école au sein de l'association Clavichords à partir des années 1970, Gérard Authelain a ensuite été co-directeur du Centre de formation des musiciens intervenants (CFMI) de Lyon (Université Lumière – Lyon 2). Il a fondé le répertoire Môméludies en 1985 et a publié en 2024, chez le même éditeur, Profession musicien intervenant (2 tomes).

Gérard Authelain avec la FNAMI-AURA et l'Institut ARTS et la SFRI Graduate+ARTS (Université Jean-Monnet, Saint-Étienne).- « *S'il vous plaît, Môméludies...* ». *Écritures sonores et musicales contemporaines.*- 2025 la rumeur libre ÉDITIONS.- Sainte-Colombe-sur-Gand.- 180 pages, ill., 14,5 x 20 cm.- www.larumeurlibre.fr