
SHI SHANG ZHI YOU MAMA HAO

Berceuse chinoise

Cette fiche pédagogique a été réalisée dans le cadre d'un projet de recherche-action mené par le CMTRA et le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Villefranche Beaujolais Saône : la Chorale intergalactique de Belleruche.

Pour découvrir le projet : www.choraleintergalactique.com

Le contenu pédagogique de ces fiches s'appuie sur les arrangements de Pascal Berne.

Transmise par Michelle Zhao, interprétée par les élèves de la classe de Thuy Tiên Durand, accompagné-e-s par les élèves de l'ensemble du Conservatoire et Pascal Berne (contrebasse).

Collectée par Maëllis Daubercies Abril en janvier 2020 à Villefranche-sur-Saône à la crèche des Diablotins, quartier de Belleruche, dans le cadre du projet Chorale Intergalactique.

CYCLE 2 et 3- ELÉMENTAIRE **DIFFICULTÉ- DIFFICILE**

Présentation

L'habitante musicienne

Michelle est née en Chine. Elle habite avec ses enfants le quartier de Belleruche et c'est avec sa fille aînée, Louane, qu'elle partage et chante la berceuse. Lors de sa rencontre avec les enfants de l'école Jacques Prévert de Belleruche, elle explique que Michelle est son nom français mais qu'elle a également un nom chinois. Sa langue est riche et complexe, composée d'idéogrammes et d'intonations qui ont leur importance. Un mot peut être pris pour un autre selon l'inflexion qu'on lui donnera. Michelle, riche de toutes ses connaissances, est abondamment questionnée par les élèves qui montrent une fascination pour la description qu'elle fait de la vie en Chine.

Le chant

Enfant, les parents de Michelle lui chantaient cette berceuse. Elle l'a elle-même transmise à ses enfants qui savaient la chanter avant de parler. Cette berceuse est très populaire en Chine. Beaucoup de mamans la chantent à leurs enfants. On y retrouve les thématiques centrales dans le répertoire des berceuses, **l'amour et la fascination pour la mère**. En effet, elle apparaît comme **"le plus précieux des trésors"** avec lequel on trouve **"le plus grand bonheur"**. Il semblerait qu'il y ait une deuxième partie à cette berceuse dont Michelle ne se souvient plus très bien. Cette partie, plus complexe à chanter, parle du fait que tout le monde n'a pas la chance d'être mère, en écho à la première partie disant que c'est le plus grand bonheur du monde.

Analyse musicale

Structure

Ce chant offre une **grande liberté de création** par sa simplicité en alternant les **thèmes chantés** et des **passages instrumentaux développés**. L'introduction, douce, donne l'occasion de chercher à équilibrer le chant avec le son du violon qui l'accompagne. On peut chercher à imiter au mieux **le phrasé et le timbre de l'instrument avec la voix** en chantant comme si la voix venait de loin. On peut être attentif au fait que si cette introduction rappelle certaines sonorités asiatiques, la présence du violon participe à cet effet. En effet, il n'est pas sans évoquer l'**Erhu**, violon chinois à deux cordes dont nous connaissons le son sans toutefois identifier l'instrument.

Le **tempo** est lent et stable. La voix doit rester dans cet **esprit de calme et de tranquillité**. Elle doit être douce tout en étant présente.

Difficultés

Cette berceuse est **difficile à chanter**. Les paroles en chinois demandent de décomposer les sons et d'écouter avec attention la version originale. La **mélodie est assez mouvante**. Les difficultés se retrouvent surtout à ces endroits, la métrique du chant étant stable et facile à ressentir.

Indications pédagogiques

Prononciation

Il faut être attentif à **plusieurs sonorités subtiles** :

- Le "i" de "**shi**" est proche du "**u**" de la langue française. Il faut le prononcer de manière légère, sans trop l'appuyer.
- "**ji**" ou "**zhi**" est prononcé "**dju**".
- Dans "**hǎo**", on donne au "h" un râclage comme dans la "**jota**" espagnole. Le "**ǎo**" comme dans "**bǎo**" et "**liǎo**" doit être bien décomposé. D'abord on doit entendre le son "**a**" puis le son "**o**".
- Le son de "**yǒu**" ne ressemble pas au "you" anglais mais s'entend plutôt comme "**yo**". Il en est de même pour le "tǒu".
- "**hǎi**" est prononcé "**ǎie**", toujours précédé du son "h" évoqué plus tôt.
- "**zi**" devient "**dzu**".
- Les mots "**xiàng**" et "**xing**" deviennent "**chiang**" et "**ching**". Le "ch" n'est pourtant pas prononcé vers l'avant de la bouche en abaissant la langue comme dans "chut". Il faut plutôt coller la langue au palais dans toute son épaisseur pour avoir un "**ch**" **écrasé**, plus discret.
- "**kay**" devient "**keu**".
- "**fú**" devient "**fou**".

On peut imaginer un **parcours au sol** pour s'entraîner à la prononciation de manière ludique. Les sons peuvent être écrits sur des feuilles A4 que l'on aura pris soin de **colorer** entièrement ou en partie. Il faut que cela soit visible pour les enfants. Par exemple, tous les sons "i" peuvent être bleus, tous les sons "ǎo" rouges, etc (le code couleur est libre de choix). De même, on va **isoler les sons** que l'on juge pertinents de faire travailler de la sorte. Une fois les affiches disposées au sol, on demande aux enfants de se **déplacer dans la salle** et de s'arrêter lorsqu'ils le souhaitent devant une affiche. Ils doivent alors prononcer à voix haute le son qu'ils voient. Le résultat est aléatoire mais c'est précisément ce **magma sonore** qui nous intéresse. Puis on peut **varier le jeu** en demandant de n'exprimer que les sons bleus, les sons rouges etc. On peut également mélanger les couleurs et **réaliser ce jeu avec un fond musical** (celui de la berceuse par exemple) et demander aux enfants, comme dans les chaises musicales, d'**aller le plus vite possible vers un son** et de le prononcer lorsque la musique s'arrête.

Respiration

Chacune des quatre phrases est assez longue. Pour bien les caler et symboliser le premier temps de chaque phrase, celui qui doit être précédé d'une respiration, on dispose plusieurs **cerceaux au sol**. Quand on approche un cerceau, on prend sa **respiration** qui doit aller avec le **mouvement de la marche**, et on entre dans le cercle aussitôt que l'on chante. On en sort tout de suite tout en continuant de chanter. On reproduit l'exercice tout au long du chant. On doit changer de cerceau à chaque phrase. L'idée est de **matérialiser le premier temps au sol** et d'intégrer ce qui doit se passer avant, à l'intérieur et à l'extérieur de l'espace. Ce qui importe est de prendre une **réserve d'air** qui permette d'aller au bout de la phrase chantée. On peut travailler cette notion avant de réaliser l'exercice. Ce jeu est réalisé une fois le chant bien connu (paroles et/ou mélodie).

Interprétation, mise en espace

Le chant pourra être commencé sur **"ou"** en **imitant le violon** qui joue la mélodie et qui accompagne seul les chanteurs.

Le chant est ponctué de **deux intermèdes instrumentaux**. Le premier est assez long et laisse le temps d'imaginer une mise en scène généreuse. En Chine, le **dragon est symbole de bonheur, de chance**. De manière minimaliste, on peut chercher à **fabriquer un dragon** que certains élèves articulent à ce stade de la musique. Il faut avoir pensé à la position chorale au préalable pour que les enfants soient déjà en rangée, prêts à manipuler le dragon. On peut imaginer par ailleurs avoir **deux autres groupes**. L'un peut **imiter le xylophone** au moment où celui-ci fait son entrée et l'autre **les flûtes** qui lui répondent. Cela peut être en imitation exacte du jeu des instruments mais on peut chercher des gestes appropriés qui s'adaptent à ce **passage staccato**.

La musique étant **riche en nuances** et en **phrasés variés**, on peut chercher des gestes courts et des gestes longs en se basant sur le ressenti des enfants à écouter cette musique. Être au plus proche de leurs propositions, les discuter en groupe, engendre un travail où tout le monde peut se sentir impliqué.

Pour aller plus loin

- Le chant **"Pamalio"** que l'on trouve dans le volume 4 de **Lugdirythme** est complémentaire avec le travail autour de Shi shang zhi. Il y a notamment un accompagnement en percussions vocales intéressant à réaliser avec les enfants. A découvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=XKOl_rpoXP4
- Le **Sheng** est une flûte chinoise très étonnante. On peut la découvrir dans une version de **"Pierre et le loup"** narrée par Eddy Mitchell et conviant uniquement des instruments rares (le serpent, le hautbois d'amour, le tible...) dont la facture et l'histoire captivent l'auditoire.
- Si l'on veut s'inspirer de la **"Danse du dragon"** pour habiller la musique, beaucoup de sources en ligne montrent la manipulation de la **créature mythologique**. Une première vidéo en contexte à Hong-Kong donne quelques brèves explications sur le sens de cette fête : <https://www.youtube.com/watch?v=HoCHbUJiseM>
La deuxième, plus chorégraphiée, peut donner des idées pour intégrer des mouvements à la création que l'on souhaite faire autour de "Shi shang zhu" : <https://www.youtube.com/watch?v=6AbwgKifEaM>

Vocabulaire

Erhu

Instrument chinois à deux cordes appartenant à la famille huqin. Le son est proche de la voix humaine, et l'échelle de l'instrument comprend jusqu'à 3 octaves. Il est également appelé "violon chinois". Son rôle est similaire à celui d'un violoniste dans un orchestre classique.

Intermède

Événement qui interrompt le cours, le développement d'une phrase musicale.

Shi Shang zhi you mama hao

(Chine)

Voix

♩ = 94

arrgt; Pascal Berne

The musical score is written for voice and piano. It begins with a treble clef, a key signature of two flats (B-flat and E-flat), and a 4/4 time signature. The tempo is marked as ♩ = 94. The score is divided into systems, with measure numbers 6, 12, 18, 24, 29, 35, 41, 47, 53, 59, and 62 indicated. The lyrics are in Chinese characters with pinyin. Dynamics include *p* (piano) at measure 6, *mf* (mezzo-forte) at measures 24, 53, and 59, and a *2* (second ending) at measure 29. The score concludes with a double bar line at measure 62.

Hou
p

6

12

18

24

mf

29

35

41

47

53

mf

59

mf

62

Shi shang ji you ma ma_hao you ma di hai zi_

xiang kay_bao tou jin ma ma de hua - i bao xing fu xiang bu_ liao

Shi shang ji you ma ma_hao you ma di hai zi_ xiang kay_bao tou jin ma ma de hua - i bao

xing fu xiang bu_ liao Shi shang ji you ma ma_hao you ma di hai zi_ xiang kay_bao

tou jin ma ma de hua - i bao xing fu xiang bu_ liao

Paroles [translittération de la version collectée auprès de Michelle ZHAO]

Shì shàng jí yǒu mā ma hǎo
yǒu mā dì hái zi xiàng kāi bǎo
tóu jìn mā ma de huái bào
xìng fú xiǎng bù liǎo

Paroles [mandarin]

世 上 只 有 妈 妈 好
有 妈 的 孩 子 像 个 宝
投 进 了 妈 妈 的 怀 抱
幸 福 享 不 了

Traduction

Maman est la meilleure du monde,
Avec une maman tu as le plus précieux trésor,
Saute dans le cœur de maman
Et tu trouveras le bonheur !