

Cultivons notre oreille

Fiches d'écoute pour l'éducation musicale à l'école à partir de la liste d'oeuvres de référence proposée par le ministère de l'Éducation Nationale

Avant-Propos

Ce fichier est destiné aux enseignants des trois cycles de l'école primaire. Il est composé d'un fichier et d'un CD.

Il vient en complémentarité des Documents d'application des Programmes de 2002, dans lesquels se trouve une liste d'œuvres de référence.

Il nous semblait nécessaire de créer un outil aidant à la mise en situation d'une écoute musicale active en classe. Nous nous sommes efforcés de répondre aux attentes des enseignants en proposant des situations qu'ils pourront adapter au niveau de leur classe.

Les œuvres sélectionnées sont classées en cinq catégories :

- Musique savante à dominante européenne.
- Musiques électro-acoustiques et électroniques.
- Jazz, Blues.
- Musiques de Film.
- Musiques du monde.
- Chanson française.

Une fiche vierge à photocopier permettra à chacun d'enrichir le contenu du fichier des extraits de son choix.

Les fiches trouvent leur illustration sonore dans le CD.

Nous remercions les éditeurs suivants pour leur autorisation gracieuse :
Empreinte digitale ; Universal Music France ; Naïve ; Sony Music Entertainment Inc. ; Radio France ; Le Chant du Monde ; Green Linnet ; l'IMEB.

Nous remercions également les compositeurs Messieurs Bayle, Dufour, Boeswillwald, Portal et Brunet pour leur soutien amical.

N'ayant pu obtenir toutes les autorisations des éditeurs, quelques extraits n'ont pu figurer sur le CD, nous le regrettons. A chacun de se procurer les enregistrements correspondant aux références notées sur les fiches.

L'ÉCOUTE MUSICALE

L'écoute musicale peut se vivre de différentes façons :

- **Écoute pour le simple plaisir** d'une émotion ressentie en commun,
- **Écoute « active »** où la musique devient le centre de la séquence d'apprentissage,
- **Écoute « production »** dans laquelle sont associées écoute, interprétation et création.

- **L'écoute « plaisir »** : «... la démarche correspondant aux intentions pédagogiques légitimes de l'enseignant *n'apparaîtra qu'après une première écoute, la plus libre possible*. On peut d'ailleurs, dans certains cas, en rester là pour le plaisir sensoriel et émotif sans chercher à faire émerger le sens de ce qui est écouté. » (La sensibilité, l'imagination, la création, document d'application des programmes, 2002)

Après cette première écoute libre on pourra s'engager dans une démarche d'écoute « active » ou d'écoute « production ».

- **L'écoute « active »** : l'objectif est de faire écouter et pas seulement de faire entendre. L'enseignant fera écouter de nombreuses fois l'extrait, chaque écoute étant précédée d'une consigne précise. Après la première écoute on demandera aux enfants d'exprimer ce qu'ils ont ressenti, entendu. Ensuite chaque écoute fera l'objet d'axes d'écoute précis qui peuvent être multiples :
- Analyse du matériau sonore : instruments, voix, objets sonores, mode de production du son, ...
 - Reconnaissance d'un thème, de son évolution
 - Acquisition d'éléments techniques : rythmes, nuances, tempo, ...
 - Analyse d'une forme : couplet - refrain, thème et variations, ...
 - Connaissance d'un procédé d'écriture : canon, fugue, basse obstinée, mélodie accompagnée
 - Genre musical : sonate, concerto, symphonie, opéra, ...
 - Caractéristique d'une aire culturelle, d'une époque, ...
 - etc.

Il est bien sûr impossible d'exploiter à la fois, dans une seule séquence, toutes les données musicales d'une œuvre. Il revient à l'enseignant de choisir un ou plusieurs éléments pertinents et de les exploiter selon le niveau de sa classe.

- **L'écoute « production »** : l'écoute musicale est suivie après une écoute active orientée sur un ou plusieurs axes d'écoute, d'une activité graphique, corporelle, instrumentale, vocale de la part de l'élève.

On enrichira la production par un aller et retour permanent entre l'écoute et la production.

L'enseignant joue un rôle essentiel dans la création et dans l'enrichissement des productions en :

- Provoquant l'imitation (on fait comme...avec sa voix, avec sa respiration, avec ses percussions corporelles, avec des objets sonores, ...)
- Faisant passer de l'imitation à la création, à l'improvisation (on cherche autour, on joue avec...les intensités, les hauteurs, les durées, les timbres, les expressions, ...)
- Faisant expérimenter des trames, tissu sonore résultant d'amalgames divers, des plans sonores évolutifs, superposés et/ou juxtaposés
- Incitant à jouer avec les dynamiques, c'est à dire avec les différences de niveaux d'intensité
- Faisant jouer avec les formes, la construction
- Utilisant l'enregistrement pour développer l'esprit critique
- etc.

Engagé dans une véritable production, l'enfant est actif et éprouve le plaisir musical du créateur.

N.B. : sur toutes les fiches, les mots en italique, suivis d'un astérisque, sont expliqués dans le lexique.

COMPETENCES VISEES

FICHES	ŒUVRES	COMPETENCES
1	Le carnaval des animaux : la volière	Reconnaître le <i>timbre</i> * des instruments Découvrir les modes de jeux des instruments.
2	Le carnaval des animaux : l'éléphant	Reconnaître le timbre des instruments. Identifier et nommer les hauteurs (grave – médium - aigu).
3	L'apprenti sorcier	Reconnaître un thème. Chanter ce thème.
4	L'enfant et les sortilèges : Arrière ! Je réchauffe les bons	S'exprimer corporellement ou graphiquement en repérant des éléments musicaux caractéristiques.
5	Ma mère l'Oye : Entretiens de la Belle et la Bête	Différencier des <i>hauteurs</i> * Différencier des <i>timbres</i> * Savoir comparer deux extraits.
6	Didon et Enée : Le chœur des sorcières La danse des furies	Reconnaître la langue anglaise avec des voix transformées Identifier les phrases musicales chantées Reconnaître les fins de phrases en écho
7	Sturpsjesse	Repérer puis identifier les différentes voix (timbres et hauteur) Maîtriser le souffle et la respiration sur la voix chantée Percevoir l'ornementation sur les syllabes (mélismes).
8	La truite (lied)	Reconnaître un thème et ses variations Chanter ce thème
9	La truite (quintette)	Reconnaître un thème et ses variations
10	Danse de la Renaissance : Branle	Identifier la structure de cette danse en isolant la succession des différents thèmes Repérer l'alternance de deux timbres différents de l'orgue, utilisés dans cet extrait.
11	La boîte à joujoux : Le magasin de jouets	Réagir corporellement à une musique
12	Les quatre saisons : L'été	Identifier l'instrument soliste et son timbre (violon). Identifier les changements de tempo (lent/rapide, adagio/presto)

13	Les Indes Galantes : danse du calumet de la paix	Danser Repérer une structure musicale Identifier des phrases musicales Chanter une phrase musicale
14	2è concerto brandebourgeois : 3è mouvement	Identifier des instruments Chanter le <i>thème</i>*
15	Sonate baroque : L'ouïe Spartacus	Identifier les timbres Différencier les timbres modifiés des timbres d'instruments originaux Repérer une organisation de la structure Elaborer un codage, une partition
16	La chèvre de Monsieur Seguin	Affiner l'écoute : percevoir les différentes émergences musicales Emettre des hypothèses sur la conception de ces constituants sonores Travailler sur l'opposition (existant/créé ; trame/émergences) Faire un lien entre le conte connu et l'écoute
17	Rabelais ou la naissance du Verbe : Sentence de Pantagruel	Jouer avec les phonèmes, les mots et les phrases en faisant varier les <i>paramètres du son</i>* et en y mêlant éventuellement des percussions
18	Bocalises : Prélude	Jouer avec des matériaux différents comme le verre Repérer la pulsation Repérer et jouer un ostinato
19	Trois rêves d'oiseaux : L'oiseau moqueur	Reconnaître le timbre des instruments. Produire des phrases musicales courtes ou longues. Imiter des sons, des rires...
20	Juju space jazz	Marquer la <i>pulsation</i>* Repérer l'ostinato S'exprimer corporellement sur les différents moments de cet extrait
21	A lover is blue	Repérer l'organisation d'un morceau de jazz. Connaître un orchestre de jazz en 1940 et sa composition.
22	Mozambic	Reconnaître des phrases musicales conclusives ou fermées Découvrir un instrument grave de la famille des bois : la clarinette basse Jouer un ostinato Découvrir le jeu des petites percussions

23	Oh Leadbelly	Sentir la pulsation, les temps forts Retrouver le thème
24	La panthère rose	Reconnaître un thème. Discerner les composantes et sonorités d'un Big Band de jazz. Repérer la structure d'un morceau.
25	Le temps des gitans	Jouer avec des nappes de sons en <i>tuilage</i> * Identifier un <i>thème</i> * et ses <i>variations</i> *.
26	Cyrano de Bergerac	Suivre corporellement des rythmes et des caractères différents Reconnaître la trompette et les cordes.
27	Singin' in the rain	Interpréter la chanson Repérer l'alternance instruments / voix
28	Microcosmos : Sous le voile de l'eau	Identifier des <i>timbres</i> * liés à un contexte donné. Repérer les changements d'ambiances sonores.
29	Kabily-Touseg	Identifier les différents thèmes Repérer la pulsation
30	Bambous oscillants de Java	Identifier la structure couplets/refrain Reconnaître et chanter le thème
31	Rosie finn' favorite/Sean Bui/ The kid of the mountain	Identifier les thèmes Repérer les entrées des différents instruments Repérer la pulsation
32	La noce	Repérer les différentes possibilités de la voix : timbre, intensité Repérer la superposition de différents éléments vocaux
33	Les vieux	Etablir une relation entre une <i>mélodie</i> * et un texte (<i>prosodie</i> *) Repérer la pulsation (exploitation de la mise en évidence de l'évocation de la pendule), la mesure à 3 temps qui n'est pas caractérisée cette fois-ci par la danse (<i>valse</i> *)
34	Débit de l'eau, débit de lait	Percevoir des phonèmes récurrents [d] et [b] Jouer avec les mots et les sonorités (diction, articulation,...)

LEXIQUE

- **A capella** : chant sans accompagnement instrumental.
- **Accompagnement** : ensemble des éléments vocaux ou instrumentaux (accords, mélodies), qui soutiennent la mélodie principale.
- **Altérées (notes)**: se dit des notes dièses (haussées d'1/2 ton) ou bémols (baissées d'1/2 ton) par rapport à leur état naturel.
- **Arpège** : exécution successive des notes d'un accord en montant (ex : do, mi, sol, do) ou en descendant (ex : do, sol, mi, do).
- **A tempo** : retour au tempo initial.
- **Ballet** : suite instrumentale composée pour illustrer une action dramatique dansée.
- **Baroque** : se dit d'un style en vigueur aux 17 et 18e siècles. Orchestre baroque : se caractérise par un petit ensemble d'instruments, à cordes le plus souvent, soutenus par une basse continue (un clavecin, un violoncelle ou un orgue), utilisé à l'époque baroque.
- **Big band**: grand orchestre de jazz.
- **Blues**: forme musicale profane, souvent individuelle, créée par les Noirs du Sud des USA. Il comprend généralement des cycles de 12 mesures groupées en 3 phrases de 4 mesures.
- **Bourdon** : son ou accord généralement grave, souvent une quinte, tenu ou rythmé, qui accompagne une mélodie.
- **Break** : (de jazz) interruption momentanée de tout accompagnement pendant laquelle le soliste ou un groupe d'instruments se met en valeur.
- **Charley** : abréviation pour « cymbale charleston » : double cymbale actionnée au pied, avec laquelle on marque les temps faibles (2e et 4e temps) dans le jazz.
- **Coda** : court passage situé tout à la fin d'un morceau.
- **Concerto** : genre musical dans lequel un (ou plusieurs) soliste s'oppose ou dialogue avec l'orchestre.
- **Concerto grosso** : genre musical, surtout pratiqué aux 17e et 18e siècles, dans lequel un groupe de solistes s'oppose au reste de l'orchestre.
- **Continuo** : dans la musique baroque, basse assurée par un clavecin ou un orgue, et un violoncelle, une viole de gambe ou un basson.
- **Contre-chant** : mélodie qui double la mélodie principale.
- **Contretemps** : accentuations rythmiques soit sur les temps faibles d'une mesure (2e et 4e temps pour une mesure à 4 temps, par exemple), soit entre les temps.
- **Crescendo** : terme italien qui signifie de plus en plus fort.
- **Decrescendo** : terme relatif à l'intensité d'un son signifiant de moins en moins fort.
- **Durée** : longueur d'un son (fait partie des quatre paramètres du son).
- **Electroacoustique** : technique et genre musical apparu en France dans les années 1950. Musique pour bande magnétique réalisée en studio par le compositeur et utilisant des sons réels enregistrés et/ou des sons électroniques. Cette musique est diffusée par haut-parleurs.

- **Emergences** : sons qui se détachent du fond sonore général.
- **Forme** : schéma de construction d'une œuvre, plus ou moins élaboré. On trouve la forme-sonate, la forme-rondo,...
- **Fugue** : forme musicale polyphonique construite autour d'un thème appelé sujet, qui passe d'une voix à l'autre, avec ou sans modification. La fugue peut être vocale ou instrumentale (Ex : fugues de Bach).
- **Harmoniques** : sons accessoires, ayant des fréquences multiples du son fondamental, qui se surajoutent à ce son et dont l'ensemble forme le timbre.
- **Hauteur** : place d'un son dans l'échelle musicale grave / aiguë (fait partie des quatre paramètres du son).
- **Homorythmie** : se dit de lignes mélodiques superposées qui jouent en parallèle, sur le même rythme.
- **Improvisation** : invention, en temps réel, d'une mélodie. S'emploie surtout pour le jazz dont c'est une des composantes notables. Aux 17e et 18e siècles, le soliste, comme le claveciniste ou l'organiste qui tient la basse, est amené à improviser des passages instrumentaux pour lesquels seule la base est donnée.
- **Intensité** : force du son. (fait partie des quatre paramètres du son).
- **Legato** : jouer ou chanter des notes que l'on enchaîne en les liant.
- **Lied** : chanson en langue allemande accompagnée au clavier ou par une petite formation de chambre (lieder, au pluriel).
- **Marcato** : terme italien qui signifie avec des accents, notes bien marquées.
- **Mélisme** : ornement sur une mélodie; en musique vocale, cet ornement mélodique comporte plusieurs notes sur une même syllabe.
- **Mélodie** : ligne de sons successifs de différents degrés de hauteurs et dont l'ensemble forme un « air ».
- **Moderne (époque, oeuvre)** : se situant entre 1870 et 1930.
- **Motet** : pièce religieuse chantée à plusieurs voix, originaire de la fin du XIIe siècle.
- **Musicogramme** : codage simplifié des divers éléments successifs et superposés d'un morceau.
- **Musique acousmatique** : musique conçue en studio, qui se projette en salle, sans support visuel.
- **Musique à programme** : musique descriptive, narrative, évocatrice s'appuyant souvent sur un texte. S'oppose à musique pure.
- **Nappe sonore** : sons d'ambiance tenus, masses sonores ; fond sonore plus ou moins flou.
- **Nuance** : « force » du son ; variations d'intensité.
- **Orchestre de chambre** : petite formation instrumentale groupant peu d'instruments, surtout cordes et bois, par opposition à orchestre symphonique.
- **Orchestre symphonique** : ensemble des familles instrumentales utilisées pour exécuter la musique occidentale, à savoir les cordes, les bois, les cuivres et les percussions.
- **Ostinato** : élément mélodique ou rythmique, plutôt court, constamment répété.
- **Ouverture** : pièce orchestrale servant d'introduction à un ballet ou un opéra.
- **Paramètres du son** : les principales caractéristiques d'un son (intensité, hauteur, durée, timbre).

- **Pizzicato** : technique qui consiste à pincer les cordes des instruments à archet, sans utiliser l'archet.
- **Polyphonie** : superposition de plusieurs lignes mélodiques, vocales ou instrumentales (contraire : monodie).
- **Pont** : passage instrumental entre 2 parties, amenant un changement mélodique et harmonique.
- **Port de voix** : glissement entre 2 notes chantées qui fait entendre les sons intermédiaires entre ces 2 notes.
- **Prosodie** : fusion entre la mélodie et le texte où l'accentuation de la langue s'appuie sur l'accentuation rythmique (les syllabes fortes correspondent aux temps forts).
- **Pulsation** : battement régulier sur lequel s'appuie toute musique vocale ou instrumentale.
- **Ragtime** : de l'anglais To rag, déchiqueter. Musique écrite à l'origine pour piano, apparue dans les années 1890 aux USA. Cette forme musicale a influencé le jazz.
- **Répons** : pièce liturgique de style orné. Elle se compose habituellement d'un texte principal suivi d'un ou plusieurs versets de soliste, après lequel chaque fois on reprend en partie le texte principal.
- **Rondeau ou rondo** : forme musicale caractérisée par l'alternance d'un refrain et de couplets.
- **Rythme** : organisation des durées des sons dans le temps.
- **Rythme binaire** : dont les temps sont divisés par 2, par opposition aux mesures ou aux rythmes ternaires (divisés par 3).
- **Sample** : échantillon de musiques diverses juxtaposées (musique actuelle).
- **Scat** : jeu vocal à base d'onomatopées utilisé dans le jazz.
- **Scherzo** : mouvement rapide à trois temps, rythmé et contrasté qui a progressivement remplacé le menuet dans la symphonie classique.
- **Slide (guitare)** : mode de jeu en vogue dans les années 1920-30, caractérisé par l'utilisation du bottleneck ou d'un tube métallique, passé autour d'un doigt de la main gauche, et que l'on glisse sur les cordes.
- **Sons ponctuels** : sons brefs aisément identifiables, émergeant de la masse sonore.
- **Sons tenus** : s'opposent à sons ponctuels ; sons qui ont une certaine durée.
- **Staccato** : terme italien qui signifie « son détaché », par opposition à « son lié ».
- **Suite** : succession de pièces instrumentales écrites dans la même tonalité et relevant de la danse.
- **Swing** : pulsation rythmique propre au jazz qui associe souplesse, rebond, sensualité.
- **Tempo** : vitesse d'un morceau.
- **Temps fort** : le 1er temps d'une mesure, qui est accentué.
- **Tessiture** : espace de hauteurs dans lequel une voix ou un instrument donné se trouve le plus à l'aise.
- **Thème** : idée musicale, motif mélodique ou rythmique servant de point de départ à une composition musicale. Il peut revenir identique ou varié.
- **Timbre** : (une des 4 qualités du son).Caractère particulier d'un son qui permet de le distinguer des autres sons. C'est la couleur du son.

- **Tonalité** : ensemble d'une gamme utilisée dans un morceau ou une partie d'un morceau donné
(ex : tonalité de Do Majeur)
- **Trame** : tapis sonore constitué de sons indistincts et continus. S'oppose à sons ponctuels.
- **Trilles** : alternance rapide de deux notes, distantes d'un ton ou d'un demi-ton. (ex : do ré do ré...)
- **Trémolo** : répétition rapide d'une note ; par exemple au violon, rapides aller-retour de l'archet.
- **Tuilage** : superposition partielle de mélodies, la fin de l'une se chevauchant avec le début de l'autre.
- **Tutti** : tous ; passage joué par tous les musiciens d'un ensemble, par opposition à soliste, duo,...
- **Unisson** : ensemble de voix ou d'instruments qui chantent ou jouent en même temps un même son ou une même mélodie.
- **Valse** : danse à 3 temps. Peut aussi n'être qu'un morceau musical pur à 3 temps.
- **Variation** : œuvre cyclique conçue sous la forme d'un thème suivi de ses variations (modifications du thème d'ordre instrumental, rythmique, harmonique, ...)
- **Virtuosité** : usage d'une technique vocale ou instrumentale brillante.
- **Vocalises** : jeu vocal sur une phrase mélodique, avec ou sans parole, que l'on interprète en montant ou descendant par ½ ton.
- **Voix** : les femmes se répartissent en voix de soprano (plus aiguë), mezzo-soprano et alto ; les hommes, en voix de ténor (plus aiguë), baryton et basse.
- **Yoyous** : technique vocale propre aux femmes du Maghreb, utilisant des sons très aigus.

- Documents d'application des programmes : Education artistique ; SCEREN 2003
- La musique au cycle 3 : guide pédagogique ; CNDP 1999
- Dictionnaire des mots de la musique ; Jacques Siron ; Edition Outre-mesure 2002

Fiche n° 1

Plage CD n° 1

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

COMPOSITEUR : Camille SAINT-SAENS
(1835 – 1921)

EXTRAIT : « La volière » sur un texte de Francis Blanche
enregistré en avril 1999 à Paris
- ARN 68496 Arion - 1'29''

MUSIQUE :

- Oeuvre instrumentale avec intention descriptive.
- Oeuvre favorable à des croisements disciplinaires.

COMPOSITEUR :

Pianiste virtuose, Camille Saint-Saëns donne son premier concert à la salle Pleyel à onze ans. En 1858, il devient organiste à l'église de la Madeleine. Il compose avec aisance dans tous les domaines....Il est né avec les romantiques et meurt peu après Claude Debussy.

ŒUVRE :

Dans le carnaval des animaux, Camille Saint-Saëns recherche soit le côté évocateur, cocasse ou burlesque, soit fait preuve d'un esprit satirique, mais sans jamais se départir d'une certaine gentillesse de ton qui destine son œuvre aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

TYPE DE FORMATION : *Orchestre de chambre*.*

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : *Virtuosité* - tempo* - hauteur*.*

COMPETENCES VISEES : Etre capable de :

- Reconnaître le *timbre** des instruments
- Découvrir les modes de jeux des instruments.

1 – LE CARNAVAL DES ANIMAUX

- Enumération de noms d'oiseaux en voix parlée – Les cordes frottées entrent dès le début de cet extrait suivi de la flûte.
- La contrebasse et le violoncelle accentuent souvent la fin des phrases mélodiques par deux notes. Jeu rapide, léger de la flûte dont les phrases mélodiques jouent sur des hauteurs.
- Le piano lui répond par les mêmes caractéristiques. Les cordes graves accentuent cette impression de rapidité par le jeu de notes brèves.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Rapidité des phrases mélodiques de la flûte et du piano. - Les différents timbres des instruments : - densité des cordes (violons et altos). - phrases à la flûte. - phrases du piano - <i>pizzicato</i>* des cordes graves (violoncelle et contrebasse). - Découverte de trois plans sonores : <u>Aigu</u> : le piano en trilles et la flûte en <i>arpèges</i>* <u>Médium</u> : les violons en trémolos <u>Grave</u> : les violoncelles et contrebasses en <i>pizzicato</i>. - Créations sonores	- Se déplacer librement sur la musique. Est-il facile de le faire sur cet extrait ? Vivre la musique avec les bras, les mains et les doigts. Etablir la comparaison avec « L'éléphant ». - Repérer collectivement les différents instruments en les mimant. - Les cordes frottées - La contrebasse - La flûte - Le piano - Faire des groupes dans la classe et mimer quand on entend « son instrument ». - Suivre le jeu de la flûte, des cordes en les mimant le plus précisément possible dans l'espace pour situer les différentes hauteurs. - Imiter le son des oiseaux en distribuant des appeaux ou autres objets sonores. Jouer sur les différents plans sonores en fonction des animaux de la volière en s'identifiant à des oiseaux

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Le bestiaire : en arts visuels, en poésie et en théâtre.
- Le monde des oiseaux a été très utilisé par les compositeurs. Vous pouvez faire découvrir d'autres œuvres :
 - « Poules et coq » du Carnaval des animaux.
 - « La conférence des oiseaux » de P. Brook
 - « L'oiseau prophète » de M. Schumann
 - « La danse des cygnes » de P. Tchaïkovski
 - « Oiseaux tristes » de M. Ravel
 - « Les oiseaux » Musique classique pour les enfants Volume 3. Universal Philips

Fiche n° 2**Plage CD n° 2****LE CARNAVAL DES ANIMAUX**

COMPOSITEUR : Camille SAINT-SAENS
(1835 – 1921)

EXTRAIT « L'éléphant » sur un texte de Francis Blanche
Arion ARN 68496 - 2'03''

MUSIQUE :

- Oeuvre instrumentale : avec intention descriptive.
- Oeuvre favorable à des croisements disciplinaires.

COMPOSITEUR :

Pianiste virtuose, Camille Saint-Saëns donne son premier concert à la salle Pleyel à onze ans. En 1858, il devient organiste à l'église de la Madeleine. Il compose avec aisance dans tous les domaines....Il est contemporain de plusieurs courants musicaux (romantisme, impressionnisme).

ŒUVRE :

Dans le carnaval des animaux, Saint-Saëns recherche soit le côté évocateur, cocasse ou burlesque, soit fait preuve d'un esprit satirique, mais sans jamais se départir d'une certaine gentillesse de ton qui destine son oeuvre aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

TYPE DE FORMATION : duo contrebasse / piano.

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : *la pulsation**, *la hauteur** et *le timbre**.

COMPETENCES VISEES : Etre capable de :

- Reconnaître le timbre des instruments.
- Identifier et nommer les hauteurs (grave – médium - aigu).

2 – LE CARNAVAL DES ANIMAUX

Camille Saint-Saëns évoque la démarche lourde de l'éléphant en utilisant la contrebasse, instrument le plus grave de la famille des cordes. Après quelques accords au piano, la contrebasse joue une première *mélodie** lourde, puis une deuxième toujours aussi pesante. La contrebasse possède quatre cordes et mesure environ un mètre quatre-vingt cinq. Cet instrument a rejoint l'orchestre au début du 18ème siècle. Ici, elle est utilisée avec un archet.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Notion de <i>pulsation*</i> .	- Se déplacer sur le morceau : remarques sur la lourdeur, la pesanteur de la marche.
- Découverte du caractère de la musique.	- Chanter la mélodie sur des onomatopées. « Pom pom »
- Existence d'un <i>temps fort*</i> .	- En cycles 2 et 3, faire sentir le temps fort en chantant la mélodie. Suivre la contrebasse. (mesure à 3 temps) Remarquer que le piano ne le joue pas.
- Le rôle du piano et celui de la contrebasse.	- Travail sur la notion de <i>thème*</i> et d' <i>accompagnement*</i> . - Dégager 2 plans sonores - Le piano : accords et <i>arpèges*</i>. Il accompagne la mélodie ou le thème. - La contrebasse joue le thème.
- Découverte de la contrebasse dans la famille des cordes.	- Présenter le violon, le violoncelle et la contrebasse. - Présenter les instruments en situation avec les musiciens. Les tenues de l'instrument sont différentes.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Comparer avec « La Volière » du Carnaval des animaux.
- Travail en interdisciplinarité sur le thème du bestiaire.
- En poésie :
 - « Deux petits éléphants » de M. Carême
 - « Les éléphants » de P. Menanteau
 - « L'éléphant » de G. Duhamel.

Fiche n° 3

Pas d'extrait

L'APPRENTI SORCIER

COMPOSITEUR : Paul DUKAS
(1865-1935)

Début de la première partie (de 2'25 à 5'58)
Philharmonia Orchestra (enregistré en 1953) Igor MARKEVITCH
EMI : CDM 7 63160 2 - 3'33

HISTORIQUE :

La création de l'apprenti sorcier a lieu en 1897 à la Société Nationale sous la direction de l'auteur. Le succès est immédiat et ne s'est jamais démenti.

COMPOSITEUR :

Né et mort à Paris. Il entre au conservatoire à l'âge de 16 ans. Professeur de composition, il a eu Olivier MESSIAEN comme élève.

ŒUVRE :

Paul DUKAS s'est inspiré d'une ballade du poète et philosophe allemand GOETHE (1749-1832), *Der Zauberlehrling*, dont voici un bref résumé :

Un jeune apprenti sorcier, profitant de l'absence de son maître, tente d'utiliser ses talents de sorcier pour animer, grâce à une formule magique qu'il a retenue, un balai extraordinaire. Il obéit à l'apprenti et va puiser, à sa place, de l'eau à la rivière pour remplir les cuves de la maison. Son zèle inlassable provoque une inondation terrible, et le malheureux élève s'affole car il a oublié la formule magique qui permet d'arrêter le balai. Il s'empare alors d'une hache et coupe le balai en deux morceaux.

Hélas, les deux tronçons de balai se relèvent et se remettent au travail, déclenchant un véritable déluge. Dépassé, l'apprenti sorcier appelle au secours son maître, qui fait tout rentrer dans l'ordre.

MUSIQUE :

- Œuvre de l'époque *moderne**
- *Scherzo** d'après une ballade de GOETHE

FORME : Poème symphonique : composition musicale de forme libre, destinée à un *orchestre symphonique**. Il ne comporte généralement qu'un mouvement et s'inspire le plus souvent d'une idée, d'un poème ou d'un texte littéraire.

TYPE DE FORMATION : Orchestre symphonique.

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : *thème**.

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Reconnaître un thème.
- Chanter ce thème.

3 - L'APPRENTI SORCIER

Fermement architecturée, l'œuvre musicale suit pas à pas l'argument littéraire.

L'introduction courte, lente, dépeint l'atmosphère étrange, mystérieuse, pleine de sortilèges, qui règne dans la maison du sorcier.

On y entend déjà (aux bois) le début du thème du balai magique. On y rencontre aussi le thème léger et insouciant de l'apprenti, puis le maître s'étant absenté, l'apprenti prononce la formule magique que l'on entend aux cors et aux trompettes (avec sourdine).

Première partie : thème du balai, thème de l'apprenti, eau qui déborde, formule magique (cors et trompettes, plusieurs fois, de plus en plus fort et de plus en plus aigu), coups de hache.

Début de la première partie, le balai s'anime un peu :

« *Que pour l'œuvre, l'eau bouillonne et ruisselle et s'épanche en bain à large seau !* » commande encore l'apprenti. Et l'eau de couler et de remplir les cuves, comme nous le montre l'orchestre avec ses longs traits chromatiques descendant aux cordes. Tout guilleret, l'apprenti danse, heureux de voir son ouvrage fait à si bon compte !

« Le balai descend au rivage, il est déjà au fleuve, et, plus prompt que l'éclair, le voici de retour... *Arrête, arrête ! Car nous avons assez de tes services. Ah, je m'en aperçois ! Malheur ! J'ai oublié le mot !* » L'apprenti essaie de prononcer la formule magique (de nouveau confiée aux cors et trompettes) mais sans succès. Il s'y reprend à plusieurs reprises, chaque fois sur un ton plus aigu. Le motif de sortilèges réapparaît, inquiétant et maléfique.

« *C'est trop de malice ! Ah, mon angoisse augmente ! Engeance de l'enfer ! Bûche que tu étais, tiens-toi donc tranquille ! Si tu n'en finis pas, prends garde que je t'empoigne, et ne fende ton vieux bois au tranchant de la hache.* »

Trois coups secs, et le balai est cassé. Un bref moment d'attente un peu angoissé...

Deuxième partie :

Thème des deux balais : canon entre contrebasson et clarinette basse, affolement de l'apprenti, inondation, appel au secours : cors, intervention du magicien : formule magique aux cuivres.

Conclusion : atmosphère mystérieuse du début avec bribes du thème du balai.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
<u>Première partie</u> : - Thème du balai - Thème de l'apprenti - Formule magique (cors et trompettes)	Raconter la première partie de l'histoire. - Faire repérer le début du thème du balai (lent). - Le chanter. - Faire repérer le thème de l'apprenti (rapide). - Le chanter. - Faire évoluer différemment lorsque l'on entend l'un ou l'autre thème. - Repérer les cors qui représentent la formule magique. - Faire trois groupes : un groupe représente le balai, l'autre l'apprenti, le dernier, la formule magique. Les enfants se mettent en mouvement lorsqu'ils entendent leur thème.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Ecouter la suite de l'œuvre : retrouver les deux thèmes principaux
- Regarder le dessin animé de Walt DISNEY dans le film FANTASIA.

Fiche n° 4**Pas d'extrait****L'ENFANT ET LES SORTILEGES****COMPOSITEUR : Maurice RAVEL**
(1875 – 1937)**EXTRAIT : « Le feu »***Chœurs, maîtrise et orchestre de la Radio Télévision Française, direction Lorin MAAZEL
(Deutsche Grammophon : 423 718-2 GH) 1960 - 2'22***MUSIQUE :**

- Œuvre de l'époque moderne*
- Fantaisie lyrique composée sur un texte de COLETTE

COMPOSITEUR :

Né à Ciboure (Pyrénées Orientales) en 1875 et mort à Paris en 1937. A 14 ans, il entre au conservatoire de Paris où il travaillera la composition avec Gabriel FAURE.

ŒUVRE :

Créée à MONTE CARLO en 1925, cette œuvre révèle la nature sauvage et méchante de l'enfant mais aussi son pouvoir créateur et son imagination.

Résumé de l'histoire : dans une vieille maison de campagne, par un paisible après-midi, un enfant de 7 ans est assis, grognon, devant ses devoirs d'école. Sa mère se fâche devant sa paresse et le punit. Il fait alors un accès de colère, casse la théière, martyrise les animaux de la maison... Le feu s'élance hors de la cheminée et poursuit l'enfant...

FORME : Fantaisie (pièce instrumentale qui n'est pas soumise à des règles d'écriture préétablies)**TYPE DE FORMATION :** Orchestre, voix*, soliste.**ELEMENTS MUSICAUX RETENUS :** voix de soprano, vocalises*, sons tenus*.**COMPETENCES VISEES :** Etre capable de :

- S'exprimer corporellement ou graphiquement en repérant des éléments musicaux caractéristiques.

Texte de l'extrait :

Arrière ! Je réchauffe les bons, mais je brûle les méchants ! Petit barbare imprudent, tu as insulté à tous les Dieux bienveillants, qui tendaient entre le malheur et toi la fragile barrière ! Ah ! Tu as brandi le tisonnier, renversé la bouilloire, éparpillé les allumettes, gare ! Gare au feu dansant ! Tu fondrais comme un flocon sur sa langue écarlate ! Ah ! Gare ! Je réchauffe les bons ! Gare ! Je brûle les méchants ! Gare ! Gare ! Ah ! Gare à toi !

4 – L'ENFANT ET LES SORTILEGES

- Introduction : le feu sort de la cheminée : orchestre et voix tenue (forte)
- Bondissant hors de la cheminée, mince, pailleté, éblouissant, le feu poursuit l'enfant (vif et menaçant) jusqu'à l'arrêt brutal de la musique :
Orchestre et voix / orchestre et voix qui vocalise / voix seule / voix et orchestre en *crescendo** et en *accelerando* (de plus en plus vite).
- La cendre apparaît, calme le feu, l'enfant peut revenir : il dit : « j'ai peur ». Il se sent seul : orchestre et voix.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Travail autour des <i>timbres</i>* : Voix de femme aiguë : soprano <i>Orchestre symphonique</i>*. - Différentes façons d'exploiter la voix : - début « arrière », longue tenue sur la dernière syllabe et sur une note très aiguë (0'07) fin, mêmes tenues sur « Ah » (1'15) - début : « je réchauffe les bons.. », chant sur une <i>pulsation</i>* régulière (0'12) - dialogue voix/orchestre, avec vocalises courtes sur « ah » ; l'orchestre répondant toujours sur la même cellule rythmique (0'30) - Rapport texte/choix d'écriture musicale	- Qui chante ? - Faire évoluer corporellement les enfants. Faire vivre les moments où la voix vocalise par des mouvements de bras et de mains (ils représentent alors les flammes). Faire vivre les moments où l'orchestre joue seul, où la voix chante seule : Evoluer en faisant deux groupes, un représentant la voix, l'autre l'orchestre. - Inventer une chorégraphie ou s'exprimer graphiquement sur cet extrait. - Repérer ces différentes exploitations - choisir un verbe d'action, ou d'injonction et tenir une note, noter l'importance de la présence de 2 syllabes. - parler sur une pulsation régulière une phrase courte, la développer en conservant la pulsation... - dialogue réalisé par les enfants : un groupe qui lance un appel (courte vocalise), l'autre groupe répond de manière aussi courte avec des instruments et sur une cellule rythmique choisie. - Faire ressortir la structure en imaginant l'histoire ou - Ecouter et lire les paroles et émettre des hypothèses sur les choix de traitement de la voix par Ravel (représenter les flammes, le feu, qui menace, qui provoque, qui rit diaboliquement...)

PROLONGEMENTS POSSIBLES

- Ecouter d'autres extraits de l'œuvre
- Ecouter l'extrait de la Reine de la nuit dans la Flûte Enchantée de Mozart (voix de soprano colorature avec de grandes vocalises)
- Travailler en interdisciplinarité sur le thème du feu.

Fiche n° 5**Pas d'extrait****MA MERE L'OYE****COMPOSITEUR : Maurice RAVEL**
(1875-1937)

EXTRAIT : *Entretiens de la Belle et de la Bête*
Version 1 : K. et M. Labèque; Philips; 1985 - 4'28''
Version 2: Boston Symphony Orchestra; B.Haitink; 1995 - 4'15''

MUSIQUE :

- Oeuvre instrumentale de l'*époque moderne** inspirée d'un conte de Mme Leprince de Beaumont avec intention descriptive.
- Thèmes du fantastique et de la métamorphose.

HISTORIQUE: la version originale, écrite pour piano à quatre mains, a été présentée pour la 1ère fois en 1910. Orchestrée par Ravel en 1911, cette *suite**, est devenue plus tard un *ballet**.

COMPOSITEUR : Ravel est considéré comme un habile orchestrateur.

Né au Pays Basque, il entre au Conservatoire de Paris à 14 ans.

Il obtient le 2ème Prix de Rome, (grand concours de composition) en 1901.

Il compose la majeure partie de ses œuvres entre 1905 et 1913: *Jeux d'eau, L'heure espagnole, Valses nobles et sentimentales, Concertos pour piano, L'enfant et les sortilèges* et le *Boléro*.

Les œuvres sont tantôt proches de l'impressionnisme, tantôt dépouillées à l'extrême.

ŒUVRE : Elle comporte 5 parties:

- Pavane de la Belle au bois dormant.
- Le petit Poucet.
- Laideronnette, impératrice des pagodes.
- Les entretiens de la Belle et de la Bête.
- Le jardin féerique.

FORME : linéaire liée au récit.

TYPE DE FORMATION :

- piano à quatre mains (version 1)
- *orchestre symphonique**(version 2)

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : dialogue - superposition – opposition – *rythme** de valse.

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- différencier des *hauteurs**
- différencier des *timbres**
- savoir comparer deux extraits.

5 - MA MERE L'OYE

ANALYSE COMMUNE AUX DEUX EXTRAITS :

Il semble nécessaire de lire le conte original de Mme Leprince de Beaumont avant ou après l'audition de l'œuvre.

Nous entendons successivement chacun des 2 personnages puis un dialogue s'achevant sur une accélération et une *mélodie** qui s'envole vers l'aigu. Superposition des 2 *voix** avant une nouvelle accélération et une montée vers l'aigu. Enfin après un brusque silence, un glissando vers l'aigu indique que l'enchantement a pris fin: la Bête est devenue un prince.

EXTRAIT 1 : version pour piano à 4 mains

3 parties :

- La Belle et la Bête partagent l'espace du clavier entre le grave de la Bête et l'aigu de la Belle.
- La Belle est apeurée
- La Belle et la Bête se réconcilient et la Bête se transforme en Prince charmant.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Jeu sur les hauteurs avec un contraste évident entre le <i>thème</i> * de la Belle (dans le registre aigu) et celui de la Bête (dans le registre grave). - Evolution des deux thèmes vers la transformation de la Bête en Prince Charmant.	- Réagir corporellement face aux deux registres grave et aigu. Découvrir le piano. - Signaler l'apparition de la Bête - Suivre les apparitions des deux personnages. - Chanter le thème de la Belle. - Repérer le moment de la transformation. - Exprimer les sentiments évoqués par les différentes ambiances musicales.

EXTRAIT 2 : version pour orchestre

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Un timbre particulier est attribué à chaque personnage: la clarinette (timbre séduisant et mélancolique) pour la Belle, et le contrebasson (timbre sombre et inquiétant) pour la Bête.	- Différencier des timbres et reconnaître les thèmes vus précédemment - En 2 groupes, réagir corporellement selon les apparitions de la Belle ou de la Bête. Rechanter le thème de la belle - Quel est le caractère de chaque instrument? De chaque partie? - Suivre les 2 personnages tout au long de l'œuvre. Valser sur le début de l'extrait.. Réaliser le <i>musicogramme</i>*. Ecrire une histoire sur cette musique dans le cas, où elle n'a pas été dévoilée.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

Ecouter et analyser d'autres œuvres avec intentions descriptives (Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns, l'Enfant et les Sortilèges de Ravel).

Fiche n° 6**Plages CD
n° 3 et 4****DIDON ET ENEE****COMPOSITEUR : Henry PURCELL
(1659 – 1695)**

EXTRAIT : Acte II «Le chœur des sorcières : In our deep vaulted cell» suivi de «la danse des furies»
Lynne Dawson, Rosemary Joshua, Gérald Findley
Orchestra of the age of enlightenment ; R. Jacobs ; HMC 901683 (1998) - 1'36 et 1'05

MUSIQUE :

- Œuvre vocale et instrumentale : chœur mixte et orchestre.
- Œuvre favorable à des croisements disciplinaires.

HISTORIQUE : œuvre écrite en 1689, destiné à des exécutants amateurs.

COMPOSITEUR : Musicien anglais né en 1659, H. Purcell compose dès l'âge de 8 ans. Choriste, accordeur et copiste, compositeur pour les violons de la chapelle de Westminster, il devient l'organiste de l'abbaye dès 1679. La mort de Charles II en 1685 ne modifie pas sa position officielle. Par la suite, Purcell devient compositeur ordinaire de Guillaume d'Orange quand celui-ci s'empare de la couronne. Il est influencé par l'ancien art *polyphonique** anglais et par les musiques françaises et italiennes. Il a composé de nombreuses chansons, des musiques de scène, des semi opéras (Le roi Arthur, The fairy queen). Purcell meurt à trente six ans d'une tuberculose pulmonaire.

L'ŒUVRE : « Didon et Enée » est le premier opéra de Purcell. Il est destiné aux séances récréatives d'une école de jeunes filles. Cette œuvre est entièrement chantée, contrairement aux opéras que Purcell écrira plus tard. Il a recours à toutes les subtilités de la langue anglaise.

L'ARGUMENT : L'histoire de Didon et Enée est extraite de L'Enéide, œuvre écrite par le poète romain Virgile pour doter son pays d'une épopée équivalente à « L'Illiade et à l'Odyssée »

Quand l'opéra commence, Enée, fils de Vénus et d'Anchise, se trouve à Carthage. Enée est amoureux de Didon mais elle lutte pour contrôler ses sentiments.

Le tonnerre gronde dans le second acte où se situent les deux extraits de cet opéra. La scène se passe dans une caverne. Afin de se débarrasser de Didon, les sorcières préparent un philtre pour créer un orage obligeant Didon et Enée à écourter la chasse et rentrer à la cour. (*L'extrait étudié est en fin de cette scène*)

Texte de l'extrait

*In our deep vaulted cell / charm we' ll prepare
Too dreadfull a practice / for this open air
Thunder and lightning, horrid music*

Traduction

*En notre antre voûtée et profonde, nous préparons
le philtre, exercice trop effroyable en ce plein air.
Tonnerre, éclair, horrible musique*

GENRE : opéra.

TYPE DE FORMATION : chœur et orchestre *baroque** à cordes avec clavecin.

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : *intensité** – alternance de phrases musicales en écho – chœur mixte

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Reconnaître la langue anglaise avec des voix transformées.
- Identifier les phrases musicales chantées.
- Reconnaître les fins de phrases chantées en écho.

6 - DIDON ET ENEE

On écoutera successivement « Le chœur des sorcières » et « La danse des furies ».
Les 2 extraits sont construits sur le même principe de l'écho, alternant forte et piano.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Langue employée : l'anglais - <i>Voix*</i> d'hommes et de femmes : chœur mixte. - Repérer les fins de phrases chantées ou jouées en écho. - Retrouver ce principe d'écho pour l'extrait musical. - Travailler la notion d' « écho ». - Repérer les voix travaillées et nasillardes du chœur des sorcières.	- Ecouter en donnant des consignes : Qui chante et en quelle langue? - Evoluer pour reconnaître l'écho. - Travail en deux groupes. - Trouver deux attitudes, une pour la phrase chantée normalement et l'autre pour l'écho. - Lier ces attitudes à des productions chantées. - On peut lier ces attitudes à des activités de production sonore instrumentale d'intensités différentes. - Recherche et production de la notion d'écho en évoquant plusieurs possibilités: - Diminuer le nombre de chanteurs - Chanter plus piano - Chanter très loin Réinvestir les connaissances pour travailler une production instrumentale en écho. - Caractère des voix écoutées : Chanter la <i>mélodie*</i> en même temps que le chœur. Varier sa voix pour l'écho. Jeux de voix : - Jeu de la marmite : En cercle, chaque élève choisit un mot qu'il déforme et l'envoie dans la marmite. - Jeu d'imitation trouver des voix de sorcières. - Chanter en deux groupes comme sur le CD

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Prendre un texte facile et travailler des fins de phrases dites en écho.
- Inventer une recette de potion magique de sorcière (voir de nombreux albums à ce sujet).
- Jouer avec sa voix pour dire cette recette.

Liste d'albums liés aux sorcières :

- BOUJON Claude. Ah! Les bonnes soupes. L'école des loisirs
- BRAMI Elisabeth. Le dico des sorcières. Hachette Jeunesse
- COLE Babette. Le problème avec ma mère. Seuil
- ELZBIETA. Grimoire de sorcière. L'école des loisirs
- GRIMM : Hansel et Gretel. Duculot
- GRIPARI Pierre. La sorcière de la rue Mouffetard. Gallimard Folio Junior

Album à écouter : La mythologie en musique ; Gallimard musique ou encore « L'Orfeo » de Monteverdi.

STIRPS JESSE

Fiche n° 7

Plage CD n° 5

COMPOSITEUR : Fulbert de CHARTRES
(960 - 1028)

« Stirps Jesse Motet Flos Filius à trois voix, XIIIe. » 1'00
« Fulbert de Chartres, Chantre de l'An Mil » Ensemble Venance Fortunat
L'Empreinte Digitale ED 13036 1994 - 1'00

MUSIQUE :

- liturgie
- polyphonie*

COMPOSITEUR :

Fulbert, né en Italie vers 960, après des études dans une école cathédrale en France et des contacts supposés avec Gerbert, savant écolâtre Rémois, enseignera les arts libéraux à l'école de Chartres. En 987, il est consacré évêque de Chartres. A l'occasion de la dédicace de la nouvelle Cathédrale, après l'incendie de celle-ci en 1020, il composera, entre autres, trois *répons**, dont « Stirps Jesse » qui seront diffusés et chantés dans une grande partie du monde chrétien dès le 11ème siècle.

ŒUVRE :

Elle est composée de répons, vers hexamétriques qui chantent la gloire de la Vierge. La mélodie comporte des *mélismes**.

FORME : Pièce vocale illustrant un texte liturgique lu précédemment lors de l'office.

TYPE DE FORMATION : Trois *voix** masculines (Basse, Baryton, Ténor).

ÉLÉMENTS MUSICAUX RETENUS : *Polyphonie**, *hauteur**, espace sonore.

COMPÉTENCES VISEES : être capable de :

- Repérer puis identifier les différentes voix (timbres et hauteur)
- Maîtriser le souffle et la respiration sur la voix chantée
- Percevoir l'ornementation sur les syllabes (mélismes).

7 - STIRPS JESSE

Trois voix masculines superposées (sur un texte en latin): Basse, baryton, ténor.

Une teneur (basse) sur laquelle évoluent et se répondent deux voix plus aiguës (baryton et ténor).

Texte en latin :

*Castrum pudicie, Numinis triclinum,
Spes tocius leticie, Gracie,
Tenens privilegium
Regem glorie Tuum filium,
Fac nobis propicium,
Ut reis det venie Remedium*

ÉLÉMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PÉDAGOGIQUES
- Voix de basse avec un caractère <i>tenu*</i>, avec en superposition, deux voix qui dialoguent dans un registre plus aigu. - Notion de résonance, d'écho, d'espace.	- Evoluer en tenant compte du caractère de la pièce : notion de continuité (mouvement souple sans interruption). - Chanter une voix continue, sur deux ou trois notes. Au cycle 3, proposer des interventions solistes improvisées sur une syllabe (mélismes) - Identifier la langue utilisée (Ici, le latin). - Identifier l'espace dans lequel évoluent ces voix. Faire une recherche, des essais avec les voix des élèves dans des lieux produisant le même effet.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

Au cycle 2 et 3, établir les liens avec d'autres disciplines : Histoire et Géographie (l'époque féodale), Littérature (les troubadours et trouvères - les chansons de gestes).

Fiche n° 8

Pas d'extrait

LA TRUITE

COMPOSITEUR : Franz SCHUBERT
(1797-1828)

EXTRAIT : *die Forelle D.550d / 2'00 / Gundula JANOWITZ, soprano,*
Irwin GAGE piano / Deutsche Grammophon 437 943-2 enregistré en 1978.

MUSIQUE :

Œuvre vocale romantique

HISTORIQUE : la truite est un *lied** écrit en 1817. SCHUBERT passe alors des vacances à Steyr où la première vision des montagnes de Haute-Autriche est pour lui un stimulant puissant.

COMPOSITEUR : Grand compositeur autrichien. Très précoce, il compose dès 1812 une impressionnante série de quatuors à cordes, puis plus de 600 *lieder*, 15 opéras, 9 symphonies, 16 quatuors à cordes, etc.

ŒUVRE : c'est un *lied* strophique : il se compose, comme les hymnes, d'un certain nombre de groupes de vers accompagnés par la même *mélodie** qui se répète.

FORME : lied

TYPE DE FORMATION : *voix** de soprano accompagnée d'un piano

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : Lied strophique, *thème**, *variation**, voix de soprano lyrique

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Reconnaître un thème et ses variations
- Chanter ce thème.

8 - LA TRUITE

1ère exposition du thème, puis quelques mesures de piano.

2ème exposition du thème avec d'autres paroles.

Quelques mesures de piano apparaissent, suivies d'une variation du thème.

Le piano termine seul.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Reconnaissance de <i>timbres*</i> : une voix de femme soprano, accompagnée d'un piano. - Relation musique/texte - Reconnaissance d'un thème	- Demander qui chante ; et quel instrument accompagne le chanteur. - Faire une 2 ^{ème} écoute sans donner ni titre, ni texte et faire émerger, lors d'une discussion, les représentations des enfants. - Donner le titre et lire la traduction du texte. - Ecouter une nouvelle fois la pièce en imaginant la truite dans l'eau, la mimer éventuellement avec les bras. - Repérer ce que l'on entend au début du morceau, puis à la fin. - Chanter sur « la, la » le thème de la truite. - Décrire la structure du morceau en exprimant le moment où l'on entend la variation du thème.

DIE FORELLE	LA TRUITE (adaptation)
In einem Bächlein helle, Da schoss in froher Eil Die launische Forelle Vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade, Und sah in süßer Ruh' Des muntern Fischleims Bade Im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute Wohl an dem Ufer stand, Und sah's mit kaltem Blute, Wie sich das fischlein wand, So lang dem Wasser helle So dacht' ich, nicht gebricht, So fängt er die Forelle Mit seiner Angel nicht. Doch endlich wart dem Diebe Die Zeit zu lang. Er macht Das Bächlein tückisch trübe, Und eh' ich es gedacht; So zuckte seine Rute, Das Fischlein zappelt dran, Und ich mit regem Blute Sah die betrogne an. (bis)	Dans l'eau limpide d'un ruisseau, A toute vitesse, Une truite d'humeur changeante Filait de-ci de-là, en flèche. Debout sur le rivage, Je regardais, content, Ses joyeux ébats Dans l'eau limpide du ruisseau. Un pêcheur, la canne à la main, Se tenait sur la rive, Le regard cruellement fixé Sur la truite et ses joyeux ébats. Tant que rien ne troublera L'eau limpide, me dis-je, Il n'attrapera pas la truite De son hameçon. Mais soudain le voleur Se lassa d'attendre. Sournois, Il troubla l'eau du ruisseau. En moins de temps qu'il ne faut Pour le dire, il releva sa canne ; Le poisson luttait au bout de la ligne Et je restais là, le cœur battant, A regarder la truite traquée. (bis)

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Ecouter d'autres versions de cette chanson par les Frères Jacques, Francis Blanche.
- Comprendre ce que sont un thème et ses variations.
- Ecouter le quatrième mouvement du quintette en la majeur, op.114 : la truite.

Nous pouvons entendre 3 variations du thème. (Se reporter à cette fiche)

Fiche n° 9

Plage CD n° 6

LA TRUITE

COMPOSITEUR : Franz SCHUBERT
(1797 – 1828)

EXTRAIT du 4ème mouvement - Andantino (en ré majeur)
Emanuel Ax, Pamela Frank, Rebecca Young, Yo-Yo Ma, Edgar Meyer
SONY classical SK 61 964 (1996) - 3'50

MUSIQUE:

- répertoire romantique.

HISTORIQUE : œuvre écrite en 1819

COMPOSITEUR : Compositeur autrichien né à Vienne, mort très jeune peu après Beethoven qu'il admirait, Schubert composa de nombreux *lieder** d'inspiration populaire.

ŒUVRE: Le quintette « La Truite » (opus Post.114, D.667) est une oeuvre de jeunesse de Schubert ; il n'avait que 22 ans quand il l'a composée. En 1817, il compose le lied « Die Forelle » sur un poème de Christian Schubart ; il obtient immédiatement la faveur du public. L'accompagnement pour piano de ce lied évoque l'eau limpide scintillante du torrent de montagne dans lequel la truite évolue joyeusement en tous sens. Il existe 5 versions de la même œuvre légèrement différentes les unes des autres.

Schubert compose ensuite le quintette, saisissant de gaieté et de charme.

Le quintette « La Truite » n'a été édité qu'en 1829, soit un an après la mort de Schubert.

GENRE: musique instrumentale, profane.

FORME: *thème** et *variations**.

TYPE DE FORMATION : quintette : violon, alto, violoncelle, contrebasse et piano.

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : thème, variation; jeux de *timbres** et de *hauteurs**.

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Reconnaître un thème et ses variations.

9 - LA TRUITE

L'extrait proposé permet d'entendre successivement le thème et trois variations.

La mélodie du lied est interprétée au violon et accompagnée discrètement par l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Sa *forme** est la suivante : A A B C C. Il n'y a pas de piano.

Variation n°1: le thème est joué par le piano, les deux mains à l'octave, dans l'aigu de l'instrument, délicatement orné.

Les cordes introduisent des motifs rythmiques évocateurs auxquels s'ajoutent des *trilles** aigus au violon dans les parties B et C. Le *tempo** est plus rapide.

Variation n°2 : le thème est présenté au violoncelle et à l'alto ; le violon brode dans l'aigu.

Variation n° 3 : le thème est joué, détaché, par la contrebasse et le violoncelle ; on remarque la vitesse du piano et les ponctuations des cordes.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Présence du thème	- Faire évoluer corporellement les enfants sur le thème. - Chanter le thème.
- Apparition des variations	- Une fois le thème bien approprié, faire écouter les variations suivantes, et faire chanter le thème en même temps. Identifier l'instrument qui le joue. - Définir le rôle de chaque instrument (enrichissement, ornementation, ponctuation).

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Ecouter les autres variations du 4ème mouvement ainsi que les autres mouvements de l'œuvre.
- Ecouter le lied « La Truite »
- Ecouter d'autres variations : « Ah vous dirai-je maman » de Mozart et « Les variations Goldberg » de Bach.

DANSES DE LA RENAISSANCE

Fiche n° 10

Plage CD n° 7

COMPOSITEUR : Claude GERVAISE

(1525 ? - 1560 ?)

EXTRAIT : Branle

Interprètes : Clemencic Consort Direction : René Clemencic

CD 90610 – Harmonia mundi - 1'03

HISTORIQUE :

Tout comme de nos jours, le 16e siècle eut ses danses à la mode. Si la Basse Danse et ses nombreuses variantes eurent la faveur du début du siècle, Pavanes, Gaillardes et, en France surtout, les Branles l'emportèrent par la suite. Danse d'origine française, que caractérise un premier balancement sur place par déplacement latéral des pieds (que le vieux français appelait « branlement », d'où le nom dérivé), et qui fut fort en vogue du règne d'Henri III à la mort de Louis XIV. Elle est de *rythme binaire** (parfois ternaire), de *tempo** modéré. A ses origines, le branle s'exécutait avant les autres danses. Un bal pouvait commencer par trois branles : les personnes d'un certain âge se réservaient le branle double, au tempo plutôt lent ; suivait le branle simple pour les jeunes ; enfin, un branle gai était l'apanage de ceux qui pouvaient danser un pas rapide. T. Arbeau énumère quatre variétés principales de branles : branle double, branle simple et branle de Bourgogne, au rythme binaire, branle gai, au rythme ternaire. Chaque région de l'Europe connut sa variété. Le branle subit une profonde évolution et devint un nom générique de danses. Cette évolution conduisit aussi bien à l'apparition de l'allemande qu'à celle du menuet, ou beaucoup plus tard du cotillon. La courante, par exemple, n'est qu'une variété de branle. Rappelons que Ravel, dans son concerto pour les deux mains, a écrit le premier *thème** sur un rythme de branle gai.

COMPOSITEUR :

Claude GERVAISE, né vers 1525 et mort à Paris vers 1560, fut un compositeur français du 16e siècle réputé pour ses livres de Danceries.

TYPE DE FORMATION : Régale (petit orgue de la Renaissance, pouvant produire différentes sonorités).

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS :

- Structure, thème et succession.
- *Timbre**.

COMPETENCES VISEES : être capable de

- identifier la structure de cette danse en isolant la succession des différents thèmes
- repérer l'alternance de deux timbres différents de l'orgue, utilisés dans cet extrait.

10 - DANSES DE LA RENAISSANCE

STRUCTURE DE LA DANSE :

A (0'00 à 0'11) (phrase suspensive)

A (0'11 à 0'22) (phrase conclusive)

A' (0'22 à 0'32) (phrase suspensive)

A' (0'32 à 0'42) (phrase conclusive)

B (0'42 à 0'52) (phrase suspensive)

B' (0'52 à 1'03) (phrase conclusive)

*variation** sur la *mélodie** de la phrase A

variation sur la mélodie de la phrase B

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Structure de cette danse du type : A – A – A' – A' – B – B' - Utilisation dominante de rythmes binaires.	- Relier l'écoute à l'expression corporelle en faisant varier le mouvement par rapport aux différents éléments de la structure et aux timbres, en favorisant ainsi la compréhension du rapport entre musique et danse. - Mémoriser et chanter la mélodie des deux thèmes principaux (A et B) - Intégrer la chorégraphie du branle double : effectuer deux fois de suite un pas latéral large d'un côté, enchaîné d'un petit pas de l'autre, puis reproduire cette figure alternativement en sens inverse.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Ecouter d'autres musiques de la Renaissance.
- Aborder la chorégraphie des danses de l'époque.
- Enrichir les liens avec le programme d'histoire.

Fiche n° 11**Pas d'extrait****LA BOITE A JOUJOUX**

COMPOSITEUR : Claude DEBUSSY
(1862 –1918)

EXTRAIT du 1er tableau : le magasin de jouets (de 5'31 à 7'47)
Orchestre National de l'ORTF ; J.Martinon ; EMI-CDM 7 69589 2 (1974)-2'16

MUSIQUE :

- Œuvre favorable à des croisements disciplinaires
- Thème du fantastique, du merveilleux enfantin

HISTORIQUE :

« La Boîte à joujoux » est une des dernières œuvres de Debussy. D'abord écrite pour piano en 1913, cette pièce a été orchestrée après la mort du compositeur par son jeune disciple André Caplet et présentée en 1919.

COMPOSITEUR :

Né en 1862 et mort en 1918, Debussy est d'abord connu pour ses partitions pour piano. C'est dans ses œuvres orchestrales qu'il libère la musique des formes traditionnelles : « La mer » et « Jeux ». Il fait partie de l'école impressionniste. Sa musique se caractérise par des accords nouveaux, une recherche de la sobriété, une orchestration délicate.

ŒUVRE :

C'est un *ballet** pour marionnettes, ayant pour cadre une boîte à joujoux. Quatre tableaux se succèdent : Le magasin de jouets, Le champ de bataille, La bergerie à vendre, Après fortune faite.

L'argument est simple : un soldat de plomb tombe amoureux d'une poupée dansante, mais celle-ci a déjà donné son cœur à un polichinelle frivole. Au cours de la bataille entre soldat et polichinelle, le soldat amoureux est blessé, soigné par la poupée que le polichinelle a abandonnée. Ils se marient. Nous les retrouverons, 20 ans après, comme propriétaires d'un magasin de jouets, entourés d'une famille nombreuse. Et la vie de la « boîte à joujoux » recommence ...

GENRE : ballet pour enfants ou marionnettes (suite de tableaux).

FORME : libre, suit la description de la scène.

TYPE DE FORMATION : *orchestre symphonique**.

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : contrastes de *timbres**, d'*intensités**, de *rythmes**, de caractères (*legato** / *marcato**), de styles musicaux ; *pulsation**

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- réagir corporellement à une musique

11 - LA BOITE A JOUJOUX

Enchaînement de saynètes présentant le magasin et son contenu ; insertion de pièces comme « le petit nègre » ou « Pan, qu'est-ce qui est là ? ».

Grande variété de caractères de tempi, de rythmes, de timbres comme une caméra s'attardant sur chacun des éléments. On pourrait faire le rapprochement avec la musique de film liée à l'action.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Contrastes	- Evoluer corporellement en tenant compte des différences d'intensités et des différences de caractères.
- Timbres des instruments	Connaissance des timbres : - Repérer les familles instrumentales. - Repérer les <i>pizzicati</i> * des cordes. - Repérer des instruments : violoncelle et piano, triangle, notamment.
- Insertion d'airs connus	- Ecouter en parallèle "Le petit nègre" de Debussy et le retrouver dans cet extrait, ainsi que la chanson "Pan, qu'est-ce qui est là ?".
- Musique descriptive	Liaison langue écrite / musique : - Ecrire un texte (une histoire, une poésie) qui correspondrait à cette musique.

PARTITION

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Comparer avec l'opéra-ballet « Les Indes galantes », présenté dans ce document.
- Mettre en musique un poème ou un texte contrasté, à l'aide d'objets sonores, de la voix, de percussions.

Fiche n° 12

Plage CD n° 8

LES QUATRE SAISONS

**COMPOSITEUR : Antonio VIVALDI
(1678-1741)**

***EXTRAIT : l'été : concerto n°2 en sol mineur, début du second mouvement
The English Concert ; Simon STANDAGE, Trevor PINNOCK
(Archiv Produktion DP 5902 Polydor International GmbH, Hamburg) - 2'15***

MUSIQUE :

- Epoque *baroque**
- « *Musique à programme** » constituée de quatre concertos pour violon

HISTORIQUE :

Publiées à Amsterdam vers 1725, «Les quatre saisons» deviennent rapidement populaires. Ce sont les quatre premières pièces d'un recueil de douze *concertos** pour violon portant le nom de «Il cimento dell'armonia e dell'invention» (Le combat entre l'harmonie et l'invention) regroupés dans l'opus 8 du compositeur. Il dédia cet opus au comte Wenzel de Morzin (1676-1737) de Bohême pour lequel il était, à cette époque, *maestro di musica*.

COMPOSITEUR :

Prêtre, Vivaldi (né à Venise et mort à Vienne) se donne avec égale passion à la foi chrétienne et à la musique. Cette ferveur est présente dans toute son œuvre de style baroque.

ŒUVRE :

« Les quatre saisons » sont véritablement un chef d'œuvre de la musique à programme. Les quatre concertos qui la composent peignent de façon délicate et nuancée chacune des saisons, avec leurs couleurs et leur atmosphère.

Chacun des quatre concertos est précédé d'un poème, un sonnet de quatorze vers, peignant l'atmosphère et les différentes péripéties du concerto lui-même.

FORME : concerto pour violon et orchestre à cordes

TYPE DE FORMATION : instrument soliste (violon) et orchestre baroque

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : concerto, soliste, *tempo**, *adagio*, *presto*

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Identifier l'instrument soliste et son timbre (violon).
- Identifier les changements de tempo (lent/rapide, *adagio*/*presto*)

12 – LES QUATRE SAISONS

Poème précédent l'été :

Durant toute la saison où règne impitoyablement le soleil brûlant
 L'homme languit, le bétail languit et les pins prennent feu ;
 Voilà que le coucou fait entendre sa voix, et aussitôt d'un commun accord,
 Chantent la tourterelle et le chardonneret.
 Il souffle un doux zéphyr mais soudain
 Le vent du nord provoque alors son voisin à la lutte.
 Le jeune pâtre se met à pleurer, car il redoute
 L'orage menaçant et le sort qui l'attend :
C'en est fait du repos de ses membres las
Car il redoute les éclairs et le violent tonnerre
Ainsi que les furieux essaims de moustiques et de guêpes !
 Hélas, ses craintes ne sont que trop fondées,
 Le ciel retentit du tonnerre et de la foudre
 Et la grêle décime les épis et les fières tiges

Texte correspondant à l'extrait retenu :

C'en est fait du repos de ses membres las
Car il redoute les éclairs et le violent tonnerre
Ainsi que les furieux essaims de moustiques et de guêpes !

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Relation musique/texte Le mouvement lent (adagio) de l'été n'apporte pas de répit véritable. « Les membres las » du berger, effrayé par la bourrasque, ne connaissent toujours pas le repos.	- Evoluer sur la musique en s'appuyant sur le texte.
- Dans un tempo le plus souvent lent (adagio), insertion de moments rapides (presto).	- Exprimer les moments lents (plus longs) et les courts moments rapides de différentes façons. Faire éventuellement deux groupes.
- Deux plans sonores : Son continu du violon solo, et coups d'archet des autres instruments.	- Utiliser un danseur « solo » qui jouera le rôle du violon. Le reste du groupe jouera celui de l'orchestre (réduit ici aux cordes).

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Ecouter la fin du mouvement et le concerto n°2 tout entier.
- Présentation d'un quatuor à cordes : 2 violons, alto, violoncelle.
- Travail en interdisciplinarité sur les saisons.

Fiche n° 13

Plage CD n° 9

LES INDES GALANTES

**COMPOSITEUR : Jean- Philippe RAMEAU
(1683-1764)**

EXTRAIT : Rondeau : danse du calumet de la paix exécutée par les sauvages
William Christie dirige Les Arts Florissants.
Harmonia Mundi HMC 901 367/69 (1991) - 2'01

MUSIQUE :

- Répertoire de musique *baroque**
- Opéra
- Œuvre marquée par l'esprit de la danse

HISTORIQUE : Cet opéra-*ballet**, encore appelé ballet héroïque, a été créé en 1735. Louis Fuzelier en est le librettiste.

COMPOSITEUR : Organiste et claveciniste dans diverses villes de province, Rameau se fixe à Paris en 1722.

Il est alors surtout considéré comme un théoricien (Traité de l'harmonie, 2 Livres de clavecin). Nommé en 1745 compositeur de la chambre du Roi, il écrit alors ses plus grands chefs-d'œuvre (« Les Indes Galantes », « Castor et Pollux », « Dardanus »).

Rameau a rénové l'opéra en accordant une place plus grande à l'orchestre et en introduisant de véritables pièces descriptives.

ŒUVRE : L'œuvre est constituée de 4 entrées qui nous transportent successivement en Turquie, au Pérou, en Perse et en Amérique du Nord (cette dernière a été ajoutée en 1736). L'extrait choisi est la scène 6 de la dernière entrée.

Résumé du livret : Dans une forêt d'Amérique, deux officiers, le français Damon et l'espagnol Don Alvar, courtisent une jeune indienne, Zima. Damon professe l'inconstance, Don Alvar l'amour sérieux et exclusif. Mais Zima ne veut ni d'un époux volage, ni d'un époux jaloux. Elle leur préfère Adario, chef des armées de la nation sauvage. La Danse du Grand Calumet de la Paix scelle l'union de Zima et d'Adario en même temps que la réconciliation entre les Sauvages et les Européens.

FORME : *Rondeau** ou Rondo

TYPE DE FORMATION : *Orchestre baroque**

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : ballet ; *forme** couplets / refrain ; *pulsation**

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Danser
- Repérer une structure musicale
- Identifier des phrases musicales
- Chanter une phrase musicale

13 – LES INDES GALANTES

La forme de cette danse est un rondeau (couplet/refrain) : les phrases musicales sont faciles à différencier :

Refrain repris 2 fois

Couplet 1

Refrain repris 2 fois

Couplet 2

Refrain repris 2 fois

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Alternance refrain / couplet	- Faire évoluer les enfants sur l'extrait avec pour consigne de changer de déplacement ou de s'arrêter aux changements de phrases. - Idem mais faire le même geste ou le même déplacement sur les phrases identiques. - Idem mais construire une chorégraphie. - Ecrire le <i>musicogramme</i>*.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- En histoire, cet extrait permettra d'illustrer la vie musicale à la Cour de Louis XIV.
- Ecoute d'un autre opéra baroque : Didon et Enée de Purcell (cf. fichier)

Fiche n° 14

Plage CD n° 10

**2ème CONCERTO BRANDEBOURGEOIS
BWV 1047**

**COMPOSITEUR : Jean-Sébastien BACH
(1685-1750)**

EXTRAIT : 3ème mouvement
The English Concert ; T.Pinnock
Archiv Produktion - Polydor International 410 500-2 (1982) - 3' 03

MUSIQUE :

- œuvre instrumentale

HISTORIQUE : œuvre écrite vers 1719 ; c'est une commande du Margrave de Brandebourg, mais l'œuvre fut exécutée à Coethen où Bach occupait à cette époque les fonctions de maître de chapelle.

COMPOSITEUR : Jean-Sébastien Bach est issu d'une famille de musiciens allemands. Organiste, violoniste, de religion protestante, il a longtemps exercé comme musicien d'église. Il a laissé une grande quantité d'œuvres tant vocales qu'instrumentales, religieuses ou profanes.

ŒUVRE : Bach porte le *concerto grosso** à son apogée dans ses 6 concertos brandebourgeois. Il les décrit lui-même comme « des concertos avec plusieurs instruments ». Le concerto grosso disparaît en 1750 remplacé par le concerto de soliste. Ce deuxième concerto comporte 4 solistes (trompette, flûte à bec, hautbois, violon), 8 cordes et un clavecin.

GENRE : musique de chambre : *concerto grosso**

FORME : *fugue**

TYPE DE FORMATION : *orchestre de chambre**

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : *timbres** ; opposition soliste / tutti ; opposition *mélodie** / *accompagnement**

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Identifier des instruments
- Chanter le *thème**

14 - 2ème CONCERTO BRANDEBOURGEOIS BWV1047

La trompette, la flûte à bec, le hautbois et le violon qui forment le groupe soliste, mènent alternativement la mélodie, soutenus par le clavecin, le violoncelle et les cordes. Le thème passe successivement d'un instrument à l'autre.

C'est une fugue.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Le timbre éclatant de la trompette domine l'ensemble. - Thème et développement sont réservés aux 4 solistes, les autres étant au second plan. - Une mélodie brillante est reprise successivement par les 4 solistes.	- Signaler par un geste ou un déplacement l'apparition de la trompette. - Nommer les différents instruments (trompette, clavecin, violoncelle, hautbois, violon, flûte à bec) - Déterminer le rôle de chacun des instruments : solistes (trompette, hautbois, flûte à bec, violon) ou accompagnement (cordes frottées, clavecin). - Repérer le thème et le chanter, ou le signaler en levant la main. Attention : il apparaît quelquefois transformé.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Ecouter d'autres fugues de Bach (Ex : Toccata et fugue en ré mineur pour orgue).
- Découvrir par comparaison des concertos de solistes, notamment ceux de Vivaldi, que Bach connaissait.
- Ecouter « Les quatre saisons » dans ce document.

SONATE BAROQUE

Fiche n° 15

Plage CD n° 11

COMPOSITEUR : Alain SAVOURET
né en 1942

Extrait « L'ouïe Spartacus » final de la sonate baroque
IMEB LDC 278 1101 CM 201 - 3'22

MUSIQUE :

- Musique *électroacoustique**

COMPOSITEUR :

Alain Savouret a une double formation : au Conservatoire de Paris dans la classe de Messiaen, et une formation expérimentale au service de l'ORTF avec Pierre Schaeffer et le GRM. A la fois compositeur, chef d'orchestre et improvisateur, il se définit comme un « maître d'œuvre ». Il est également producteur radio, acteur culturel dans les domaines de la formation (au CFMI notamment), et de la diffusion. Dans les années 90, il est nommé professeur au Conservatoire de Paris où il crée une classe de musique expérimentale. Formé à l'école du concret, il a beaucoup travaillé avec le Groupe de Musique Expérimentale créé en 1970 à Bourges, devenu l'IMEB.

ŒUVRE :

Le projet de cette sonate créée en 1981, est de réunir en un seul édifice des éléments hétérogènes et de fabriquer de la cohérence entre des détails discordants. Cette sonate a été réalisée à Bourges dans les studios de l'IMEB.

On retrouve les trois parties traditionnelles de la sonate. L'extrait choisi est le « post scriptum » qui se situe après les trois mouvements et qui constitue le véritable final.

Pour l'instant, l'Ouïe vient de mourir, les tympanes percés, et il a droit à une petite marche funèbre pour cloches et pipeaux interprétée par de tout jeunes musiciens.

TYPE DE FORMATION : piano, une *voix** off de femme, grelots, pipeaux, bande magnétique.

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : *timbre**, structure

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Identifier les timbres
- Différencier les timbres modifiés des timbres d'instruments originaux
- Repérer une organisation de la structure
- Elaborer un codage, une partition

15 - SONATE BAROQUE

- Première partie : on entend deux éléments sonores très distincts (une voix off « Louis » ou « l'ouïe » qui appelle, et une *mélodie** en accords très consonante au piano).
Ces deux éléments sont simultanés ou successifs.

-Deuxième partie : deux autres éléments sonores sont perceptibles : grelots et pipeaux qui interviennent également de manière successive ou simultanée

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Identification de quatre éléments sonores simultanés ou successifs.	- Mettre les enfants en quatre groupes. Faire réagir corporellement les enfants selon les quatre éléments sonores : pour les aider à les percevoir pour mettre en évidence la structure et l'aspect simultané ou successif. Ecrire le musicogramme.
- Appel du prénom.	- Mettre en œuvre des jeux vocaux à partir de prénoms et en jouant sur l'espace (loin/près). Lier avec <i>l'intensité</i> *.
- Identification des deux <i>thèmes</i> *.	- Chanter les deux thèmes (piano, pipeau)

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

Travailler sur les jeux de mots en s'appuyant sur « l'ouïe » ou « Louis » et les notions d'homonymie et d'homophonie.

LA CHEVRE DE MONSIEUR SEGUIN

Fiche n° 16

Plage CD n° 12

COMPOSITEUR : Pierre BOESWILLWALD
né en 1934

EXTRAIT

Œuvre de 17mn, tirée de « Aux Ecoutilles », vol.2 IMEB, (1999) - de 2' 22 à 3'30

MUSIQUE

- Œuvre de musique *électroacoustique** créée en 1978.

COMPOSITEUR

Compositeur français, né en 1934. P. Boeswillwald étudie l'électronique et le mime et s'oriente d'abord vers le théâtre. Membre du GMEB, où il collabore activement aux recherches technologiques sur la diffusion des œuvres électroacoustiques en concert (GMEBAPHONE...).

Il est actuellement professeur de composition et des techniques électroacoustiques musicales au CNR d'Amiens.

ŒUVRE

Prétexte à cette composition, le conte de la Chèvre de Mr Seguin.

La mise en musique est facilitée par le symbolisme utilisé dans l'œuvre.

TYPE DE FORMATION : Bande électronique avec sons divers réels et créés.

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : *trames** sonores, *émergences** d'éléments musicaux divers.

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Affiner l'écoute : percevoir les différentes émergences musicales
- Emettre des hypothèses sur la conception de ces constituants sonores
- Travailler sur l'opposition (existant/créé ; trame/émergences)
- Faire un lien entre le conte connu et l'écoute

16 - LA CHEVRE DE MONSIEUR SEGUIN

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Dans cet extrait, mélange de sons existants dans la réalité (grillons, clochettes, voix...) avec des sons créés par le travail électronique - Présence de plusieurs trames sonores pendant lesquelles l'<i>intensité</i>* varie (ex : grillons, decrescendo) ; en opposition, présence d'éléments musicaux ponctuels. - Choix du conte « La chèvre de Mr Seguin »	- Discrimination auditive : son initial réel/ son créé par la technologie. - Faire identifier les sons « réels ». Utiliser 3 vignettes (1 une pour la clochette, 1 pour le grillon, 1 pour la voix) ; l'associer au son identifié aux bons moments lors de l'écoute. - Pour les sons créés à partir de matériaux variés, aller vers une reconstitution des sons proposés. - A partir de ces matériaux divers, trouver des actions ayant un impact sur le son produit. - Créer une partition à l'aide de dessins / vignettes (choisis ensemble), reconstituant l'organisation du sonore. - Créer également une production à l'aide d'un instrumentarium, basée sur l'opposition trame/ponctualités. - Justifier le titre à partir de l'écoute. Repérer et émettre des hypothèses sur les éléments sonores qui nous permettent de faire le lien avec ce conte.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Elargir l'écoute avec « Loulou et Pierrot la lune et les drôles de sons » de P. Mion (bande son élaborée avec des sons provenant uniquement d'objets réels). Editions Gallimard.
- Partir d'éléments d'un conte et créer un paysage sonore.

Fiche n° 17**Plage CD n° 13****RABELAIS OU LA NAISSANCE DU VERBE****COMPOSITEUR : Guy REIBEL**
né en 1936**EXTRAIT : Sentence de Pantagruel « La cour le condamne... »****Interprètes : Trio Le Cercle – Percussion Théâtre****Willy Coquillat (Humevesne) - Jean-Pierre Drouet (Pantagruel) – Gaston Sylvestre (Baisecul)****CD MFA 216002 – Harmonia Mundi 2'00****MUSIQUE :**

- Musique contemporaine (théâtre musical) pour percussions et voix*

HISTORIQUE :

Rabelais ou la naissance du verbe est articulé autour du récit d'un procès (chapitres 10, 11, 12 et 13 du Deuxième livre, Pantagruel).

La controverse qui oppose les deux seigneurs (Baisecul et Humevesne) est si obscure que les juges requis ne parviennent pas à en comprendre la cause. Aussi fait-on appel à Pantagruel qui parviendra à résoudre l'énigme.

La langue rabelaisienne est proche de la musique et devient, parfois même, matière musicale par ses sonorités et ses *rythmes*.*.

ŒUVRE :

L'œuvre est née d'un long cheminement du compositeur mêlant réflexion sur le langage musical et le langage lui-même.

Cette œuvre musicale a été conçue comme un spectacle construit à partir de ce récit et divisé en trois parties.

Les trois percussionnistes du Trio Le Cercle deviennent les trois héros et sont tour à tour les solistes de l'œuvre (Baisecul, Humevesne et Pantagruel).

A la fois, chanteurs, parleurs, acteurs, mimes et instrumentistes, ils interviennent en se déplaçant dans l'espace scénique aménagé comme une sorte de prétoire.

Dans l'ensemble, le style de l'œuvre mêle de façon intime et permanente les expressions vocales, gestuelles et instrumentales, au point de ne plus les dissocier.

COMPOSITEUR :

Guy Reibel est né à Strasbourg. Issu du Groupe de Recherches Musicales de l'O.R.T.F, il collabore à la rédaction du « Traité des Objets Musicaux » de Pierre Schaeffer.

Il crée à Radio France des émissions pour l'initiation aux musiques contemporaines (Concerts-lectures, Atelier de Recherche et Création Vocale, Eveil à la musique, Microcosmos, Les Enfants d'Orphée, L'Oreille en colimaçon)

TYPE DE FORMATION :

L'« O.M.N.I. » instrument électronique multicolore qui donne un accès direct au monde des sons nouveaux, est intégré dans cet ensemble voix et percussions..

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS :

Contrastes de *timbres**, d'*intensité**, de *durée**, de *hauteur** et de caractères. Utilisation musicale de la voix parlée associée aux percussions.

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Jouer avec les phonèmes, les mots et les phrases en faisant varier les *paramètres du son** et en y mêlant éventuellement des percussions

L'O.M.N.I (Objet Musical Non Identifié) est utilisé tour à tour par les trois protagonistes. Objet symbolique, il est sollicité lorsqu'il est fait référence à la sagesse. Pantagruel, au troisième épisode (lorsqu'il rend son jugement), en fera un usage dominant

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Présence de l'accompagnement par l'OMNI tout au long de l'extrait. « <u>La cour le condamne</u> » : dans une nuance Forte, voix solo puis en trio martelées par les percussions. « <u>A trois verrassées de caillebottes assimentées</u> » : voix solo Forte avec percussions doublée d'un duo vocal Piano et Staccato* (« trois paires de petits cahiers assaisonnés »). « <u>Preloritantées et gaudepisées</u> » : <i>mélisme*</i> vocal Piano et Staccato. « <u>Comme le veut l'usage du pays envers le défendeur</u> » : trio vocal Forte et Staccato accompagné seulement par l'O.M.N.I. « <u>Payable à la mi-août, au mois de mai</u> » : phrase rythmique en trio Piano. « <u>Emburelucoquées</u> » : <i>mélisme</i> vocal Piano. « <u>Mais le défendeur sera tenu de fournir en foin et en estoups l'embouchure de chausse-trappes gutturales</u> » : phrase Staccato d'abord Forte puis Piano accompagnée par les percussions, suivie d'un <i>mélisme</i> vocal sur les sons « a-o-ou » et conclue par des applaudissements. « <u>Et amis comme devant, sans despens, et pour cause</u> » : voix de tête solo Pianissimo et Staccato accompagnée seulement par l'OMNI. « <u>Emburelucoquées de guilverdons, bien grabelez à rouelle</u> » : phrases en boucle et décalées qui varient mélodiquement et rythmiquement.	- Rechercher les phonèmes qui sont utilisés comme une <i>vocalise*</i> (lettres en caractère gras). - Jouer avec ces phonèmes en faisant varier les paramètres du son (hauteur, timbre, intensité et durée) -Jouer avec des mots reconnus dans le texte original de François Rabelais

TEXTE ORIGINAL : « La court le condamne en troys verrassées de caillebottes assimentées, prelorelitantées et gaudepisées comme est la coutume du pays, envers ledict défendeur, payables à la my d'oust, en may.

« Mais ledict défendeur sera tenu de fournir de foin et d'estoups à l'embouchement des chassetrapes gutturales, emburelucoquées de guilverdons, bien grabelez à rouelle.

« Et amis comme devant, sans despens, et pour cause. » **François Rabelais** (1494 ? - 1553)

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Ecouter d'autres musiques utilisant la voix parlée.
- Réaliser une création « à la manière de... » en jouant vocalement avec des phrases inventées par les élèves.
- Enrichir les liens avec l'histoire et la littérature.

Fiche n° 18

Plage CD n° 14

PRELUDE ENCHAINE

COMPOSITEUR : Denis DUFOUR

Né en 1953

EXTRAIT : Prélude

CD : « Suite bleue - Bocalises - Messe à l'usage des vieillards ».
Musiques acousmatiques (1977) Accord / Una corda 202222 - 1'13 -

MUSIQUE :

- Répertoire contemporain : *musique acousmatique**
- Œuvre instrumentale

COMPOSITEUR :

En 1972, D.Dufour entre au conservatoire de Lyon où il débute ses premières études instrumentales (violon, alto), d'écriture et d'analyse. En 1974, il rentre au Conservatoire National de Musique à Paris. Il est assistant de Pierre Schaeffer et de Guy Reibel en musique *électroacoustique**. Il explore les possibilités de la nouvelle lutherie électrique, associée ou non aux instruments traditionnels. Défendant la spécificité de la situation acousmatique, celle qui place l'auditeur- goûteur en situation d'ouïr et de goûter les œuvres sans se soucier de l'origine -directe ou différée- des sons qui les composent.

ŒUVRE :

Dans une succession de dix mouvements, cette *suite** déroule des *variations** sur un unique matériau obtenu par divers jeux sur des bocaux de verre.

TYPE DE FORMATION : Bande magnétique stéréo.

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : succession, simultanéité, *pulsation**, accumulation, *ostinato**.

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Jouer avec des matériaux différents comme le verre.
- Repérer la pulsation
- Repérer et de jouer un ostinato.

18 – PRELUDE ENCHAINE

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Recherche de la pulsation. - Recherche de la cellule rythmique en ostinato. - Reconnaissance de <i>timbres*</i> : jeu sur des matériaux en verre (bocaux). Résonance de clochettes de verre. - Découverte de timbres nouveaux. - Analyse des différents sons qui composent ce prélude. Découverte d'un système d'accumulation d'une séquence rythmique jouant sur les <i>hauteurs*</i>. Imitation - production	- Faire évoluer les enfants sur l'extrait. Remarques sur la lenteur de la pulsation marquée, <i>le tempo*</i>. La réaction corporelle spontanée n'est pas celle de la marche. - Traduire cette cellule par des mouvements saccadés (idée du robot). - Noter les remarques quant aux timbres des instruments. - Rassembler des matériaux en verre : verres, saladiers, bocaux..... Jouer avec les sonorités de ces nouveaux instruments. Etablir une liste des sons retenus par les élèves de la classe. Enregistrer. - Jouer «à la manière de ». Prendre une pulsation. Ajouter une séquence rythmique qui sera répétée tout au long du morceau (ostinato). On peut en rajouter une deuxième...On peut également jouer avec des claves, des maracas et autres instruments de la classe.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

Ecoute d'œuvres sonores utilisant le verre comme matériau principal

- Les structures Baschet (Le cristal)
- « Transparences » de Jean-Claude Chapuis

Fiche n° 19**Plage CD n° 15****TROIS REVES D'OISEAUX****COMPOSITEUR : François BAYLE**
né en 1932

EXTRAIT : *L'oiseau moqueur*
CD « *Trois rêves d'oiseaux et Mimameta* »
PV725001 - Arion - 1'45

MUSIQUE :

- Musique *électroacoustique**.
- Œuvre favorable à des croisements disciplinaires.

COMPOSITEUR :

François Bayle est né en 1932 à Tamatave à Madagascar. Il y séjourne jusqu'à l'âge de quatorze ans. De cette enfance « non occidentale » dans une nature intacte, il avoue son influence profonde : « Nul doute que cette entrée en matière m'ait jeté très tôt sur les pistes des lois naturelles qui arbitrent les conflits, organisent les myriades de bruits, d'insectes, d'oiseaux, de rythmes. J'y ai acquis de ne rien refuser à l'instinct, ni la patience ni la furie ». En 1960, il rejoint P. Schaeffer et le Groupe de Recherches Musicales dont il devient responsable en 1975. Il définit le projet de l'Acousmathèque pour la sauvegarde et la diffusion du répertoire du GRM : 40 ans d'œuvres, 300 compositeurs et plus de 1500 titres originaux.

Il a obtenu le Grand Prix des Compositeurs, SACEM, le Grand Prix du Disque et le Prix Arts Electronica (1989).

ŒUVRE :

« L'oiseau moqueur » forme l'un des « trois portraits de l'oiseau qui n'existe pas », destiné aux images animées du peintre Robert Lapoujade. Des arabesques électroacoustiques s'ajoutent et se superposent à une partition pour cor, hautbois et clavecin, à mi-chemin de l'abstrait et du figuratif. Les deux autres oiseaux sont « l'oiseau triste » et « l'oiseau zen ».

TYPE DE FORMATION : musique électroacoustique avec cor, hautbois et clavecin.**ELEMENTS MUSICAUX RETENUS :** Sons longs et sons brefs, *timbres**, dialogue.**COMPETENCES VISEES :** être capable de :

- Reconnaître le timbre des instruments.
- Produire des phrases musicales courtes ou longues.
- Imiter des sons, des rires...

19 – TROIS REVES D'OISEAUX

Cet extrait de « l'oiseau moqueur » débute par des sons électroniques longs sur lesquels se superposent, par intermittence, des successions de sons brefs qui évoquent des phrases « parlées », jouées par le cor ou le hautbois.

• Le cor:

Du latin *cornu*, corne, le cor est à l'origine un instrument de chasse. La forme du pavillon le différencie de la trompette. Le cor figure dans l'orchestre depuis le XVIIIème siècle. Son timbre est « rond » et « moelleux ». En 1760, le corniste allemand Heampel découvre qu'en insérant sa main dans le pavillon, on peut abaisser la note d'un demi ton.

• Le hautbois :

Il ressemble à première vue à la clarinette mais diffère par son anche double et sa perce conique. Son ancêtre fut la chalémie.

• Les synthétiseurs : Ils sont pour la plupart des claviers électrifiés. Ils permettent, au moyen d'oscillateurs, d'appareils de bruitage ou de prises de sons extérieurs, de créer de sons nouveaux ou de reconstituer des sons naturels.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Relations évocatrices entre le titre et la composition de l'extrait.	- Relever des indices évoquant le titre « l'oiseau moqueur ». Etablir une liste de sons entendus : - <i>Sons tenus*</i> et sons <i>émergents*</i> . - Eléments rapides ascendants et descendants évoquant une conversation imaginaire, sifflements, <i>trilles*</i> , rires.....
- Connaissance des timbres des instruments à vent.	- Repérer, en les imitant gestuellement quand ils sont entendus, le cor (famille des cuivres) et le hautbois (famille des bois). Dans une deuxième phase, les imiter vocalement.
- Imitation	- Jouer avec sa voix « la conversation imaginaire », ou avec des claviers numériques, des apeaux ou d'autres objets sonores.
- Création/production	- A partir de ces éléments sonores, mettre en forme de nouveaux portraits.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Ecouter les deux autres portraits de la composition : « L'oiseau zen » et « L'oiseau triste » en les comparant
- Comparer cet extrait à « la volière », fiche n° 1, de Saint-Saëns
- Consulter dans la collection « transversales » OISEAUX au CNDP (ISBN 2-86618-461-0)

Fiche n° 20

Plage CD n° 16

JUJU SPACE JAZZ

COMPOSITEUR : Brian ENO
né en 1948

EXTRAIT : de 1'53 à 4'24
album :NERVE NET, Opal / Warner Bros 9362-45033-2 (1992)

MUSIQUE :

- Répertoire de musiques actuelles

COMPOSITEUR : Brian Eno, membre du groupe Roxy Music au début des années 70, est considéré comme le père de la musique « ambient » (*Music for airports*). Compositeur de musiques de films, il est pionnier dans l'utilisation des synthétiseurs ; on lui attribue la paternité du *sample**, de la technique consistant à triturer le son d'une guitare en la branchant sur un synthé,... Il est passé de la musique électronique à la techno.

OEUVRE : Pièce écrite en 1992.

GENRE : techno

FORME : libre

TYPE DE FORMATION : guitares, basse, voix, « orgue africain » (Sons traités au synthétiseur)

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS: *ostinato** ; succession ; simultanéité ; accumulation ; musique électronique

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Marquer la *pulsation**
- Repérer l'*ostinato*
- S'exprimer corporellement sur les différents moments de cet extrait

20 - JUJU SPACE JAZZ

L'ostinato mélodique et rythmique apparaît dès le début et se déroule jusqu'à la fin : c'est un son très grave, au synthé.

Des sons plus percussifs et métalliques viennent se greffer dessus ;

Apparaît une voix transformée parlée (texte), puis chantée sur un *son tenu**.

A 1'08, rupture : on entend une rythmique à la « guitare » soutenant des éléments mélodiques hachés.

L'extrait se termine en *decrescendo**.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Contrastes	- Se déplacer sur la pulsation - Evoluer sur les différentes parties en tenant compte des contrastes de caractères.
- Ostinato	- Marquer corporellement <i>l'ostinato</i> * rythmique et « chantonner » l'ostinato mélodique.
- Déroulement de l'extrait	- Représenter sur un <i>musicogramme</i> * très simple, les différents moments de cet extrait.

Texte :

I'm the happiest man in all of the world

Because I've something to believe in

I have communion with the son and the holy god and creator

And in addition I have eternal life.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

Improviser une pièce rythmique sur un ostinato donné sur lequel viendront se greffer des éléments rythmiques et/ou mélodiques.

A LOVER IS BLUE

Fiche n° 21

Plage CD n° 17

COMPOSITEURS : T. Young – J. Mundy C.Carpenter
INTERPRÈTE : Ella FITZGERALD (1918 – 1996)

EXTRAIT : “On the air the complete 1940 broadcast”
Master of jazz media MJCD 137/138 - 1’48

MUSIQUE :

- Répertoire : jazz
- Œuvre instrumentale et vocale : orchestre de jazz appelé *Big band** accompagnant une voix de femme.

INTERPRÈTE :

Ella Fitzgerald est née en 1916 en Virginie. Révélée en 1934 lors d’un tournoi de chanteurs amateurs, elle est engagée par Chick Webb et son orchestre, qui lui fait enregistrer ses premiers succès. A la mort de celui-ci, elle prend la direction de cet orchestre qu’elle gardera jusqu’en 1942. Elle entame alors une grande carrière de soliste qui va la conduire à une renommée internationale (orchestres de Duke Ellington et Count Basie). Son extraordinaire technique lui permet d’interpréter un répertoire varié qui va de la romance sentimentale au thème de jazz le plus swinguant. Elle est une des grandes spécialistes du *scat**.

HISTORIQUE :

Les sources du jazz sont nombreuses : Les déportations des esclaves noirs en Amérique du Nord gardent leurs traditions, les chants religieux noirs évangélisés (Negro spiritual et Gospels songs) ainsi que les improvisations profanes étant les principales racines de ce courant. Vers 1940, c’est l’époque des grands orchestres, du *blues**, du boogie-woogie, du *ragtime** et du style New Orleans. Ces grandes formations adoptent le *swing**, glorification du *rythme**.

STYLE : Jazz

TYPE DE FORMATION : Big band

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS :

organisation des éléments sonores de l’extrait : A A B A,
orchestre de jazz

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Repérer l’organisation d’un morceau de jazz.
- Connaître un orchestre de jazz en 1940 et sa composition.

21 - A LOVER IS BLUE

L'enregistrement date des années 50.

La chanson est présentée au public.

On repère l'entrée de l'orchestre avec des cuivres puis celle de la soliste.

La structure de la chanson est A A B A

La partie B se nomme "the bridge" ou « le pont » en français.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Présentation du titre de la chanson interprétée en anglais. - Repérage de l'entrée de l'orchestre et celle de la voix soliste féminine. - Découverte de la structure du morceau de jazz : A A B A. ▪ La partie A se répète 2 fois. ▪ La partie B se nomme « le pont » ou encore « the bridge » - Notion de swing	- Laisser les élèves s'exprimer sur la musique. Faire découvrir successivement : - La voix parlée de l'homme qui présente la chanson en anglais. - La composition d'un grand orchestre de jazz avec des arrangements permettant l'expression de la soliste. La section de cuivres (trompette et saxophones) forme un tapis sonore (notes longues tenues) et répond à la chanteuse. - Se déplacer sur ce morceau. Changer de sens quand une phrase se termine. Repérer la note finale qui ferme chaque phrase. ▪ Repérer la forme du morceau ▪ Repérer le nombre de mesures que contient un A (8 mesures à 4 temps). - Marquer la pulsation sur cet extrait. (Le swing est marqué par les deuxième et quatrième temps).

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

Faire quelques recherches sur les grands orchestres de cette époque.

Fiche n° 22

Plage CD n° 18

MOZAMBIC

COMPOSITEUR : Michel PORTAL
né en 1935

EXTRAIT du CD « Turbulence » Michel Portal, Andy Emler, Nino Cinelu, J.Galliano
Harmonia Mundi - 2'00

MUSIQUE:

- Œuvre instrumentale jazz

COMPOSITEUR : Michel Portal est un musicien aux multiples facettes. En tant que clarinettiste classique, il obtient des premiers prix au Conservatoire Supérieur de Musique à Paris et le Grand Prix National de musique en 1983.

Il est également soliste et chambriste, se passionne pour la musique contemporaine qu'il s'attache à défendre dès le début de sa carrière. Il travaille avec Stockhausen, Berio, Boulez... et se produit souvent avec la danseuse américaine Carolyn Carlson.

Il aime également la musique de jazz et joue volontiers avec Texier, Humair, Solal et Lubat. Parfois, en concert, on le voit échanger sa clarinette pour le bandonéon.

TYPE DE FORMATION : Quartet de jazz

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : Phrase musicale, *ostinato**, *timbre**, *variation**, *improvisation**, dialogue.

COMPETENCES VISÉES : être capable de :

- Reconnaître des phrases musicales conclusives ou fermées.
- Découvrir un instrument grave de la famille des bois: la clarinette basse.
- Jouer un ostinato
- Découvrir le jeu des petites percussions.

22 - MOZAMBIC

Nous sommes en présence d'un jeu musical entre un clarinettiste basse et un percussionniste au triangle. D'autres petites percussions apparaissent en fin de phrase musicale.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Notion de phrase musicale - Reconnaissance de l'instrument mélodique, la clarinette basse. - Repérage des petites percussions : le triangle jouant en ostinato, les sonnailles, des cymbalettes et autres percussions. - Imitation et production - Production d'un ostinato.	- Faire évoluer les enfants sur l'extrait avec pour consigne de s'arrêter aux changements de phrases. - Aux changements de phrases, changer de direction - Repérer la note finale (toujours la même) en la chantant (phrase fermée). Frapper et compter les temps (8) pour sentir la carrure. - Chanter la phrase mélodique. - Découvrir le triangle et autres percussions. (sonnailles, grelots, cymbalettes.....). On peut, avec des cycles 3, jouer l'ostinato. - Jouer « à la manière de » : sur un instrument mélodique, ou avec la voix, inventer des petites phrases musicales finissant par la même note. Travailler la variation autour de quelques notes (3 ou 4 par exemple). - Installer un ostinato avec d'autres instruments de même nature (exemple : des triangles). - Faire jouer des percussions répondant à l'instrument mélodique.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

Faire découvrir le reste de l'extrait. Jeux de la clarinette basse en improvisation dans les aigus jouant sur l'ostinato des phrases musicales étudiées.

Fiche n° 23

Plage CD n° 19

OH, LEADBELLY

COMPOSITEUR: John MAYALL
né en 1933

EXTRAIT : Album "Stories"- John Mayall and the Bluesbreakers : B. Whittington, T. Canning, J. Yuele, H. Van sickle.
EAG - CD223 - 3'02

MUSIQUE :

- *Blues** / jazz
- Oeuvre vocale et instrumentale.

ŒUVRE : Le blues est une forme musicale qui est caractérisée par trois séquences de quatre mesures chacune. La tierce et la septième de la gamme sont diminuées. On les appelle les « blue notes ». Ce sont elles qui donnent au blues sa coloration particulière.

HISTORIQUE : Le blues apparaît vers la fin du 19ème siècle après l'abolition de l'esclavage. Il est issu des chants de travail des plantations de coton. Les paroles sont empruntées à l'environnement du quotidien des chanteurs : amour, misère, chômage...la toile de fond des ghettos noirs, exprimée souvent avec un humour à double sens.

COMPOSITEUR : John Mayall est né le 29 novembre 1933 à Manchester en Angleterre. Il est encouragé par son père, lui-même guitariste et fan de jazz. J. Mayall débute la guitare à douze ans et se met au piano vers quatorze ans. Après quelques années dans l'armée anglaise, il entre au Manchester Collège Art et forme son premier groupe : The powerhouse four. Plus tard, il ira à Londres pour former les Bluesbreakers.

TYPE DE FORMATION : Quintet jazz : guitare sèche – guitare basse – guitare rythmique – batterie et percussions – orgue électrique.

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : notion de *thème**, répétitions, *improvisation**

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Sentir la *pulsation**, les *temps forts**
- Retrouver le thème.

23 - OH, LEADBELLY

Texte de la chanson en anglais

Oh, Leadbelly, I heard your guitar ring
 So long ago when I was just thirteen
 And you stirred my soul every time I heard a sing.
 Oh Leadbelly, your power will stand alone
 I played your blues on my old gramophone
 When you sang yours songs how it made me weep
 and moan.
 Oh Leadbelly, you heard that warden say
 You got your pardon. No more stripes today
 You sang for your freedom so don't come back this
 way.
 Oh Leadbelly, you sing those blues so fine
 Oh Leadbelly, your prison days behind
 Free to rule the world. A legend in your time.
 Goodnight Irene, I wonder who she was
 Your song reached millions showed'em who was boss
 With your twelve-string guitar you really cut across.

Texte de la chanson en français

Oh, Leadbelly, j'ai entendu jouer ta guitare
 Il y a bien longtemps quand j'avais juste treize ans.
 Et tu as ému mon âme chaque fois que je t'entendais
 chanter.
 Oh, Leadbelly, ton pouvoir seul subsistera
 J'ai écouté ton blues sur mon vieux phonographe
 Tu ne peux imaginer comment tes chansons m'ont fait
 pleurer.
 Oh, Leadbelly, tu as entendu ce que le gardien a dit
 Tu as obtenu ton amnistie. Plus de barreaux aujourd'hui.
 Tu as chanté pour ta liberté alors ne reviens pas en
 arrière.
 Oh, Leadbelly, tu chantes si bien ce blues.
 Oh, Leadbelly, les jours de prison sont derrière toi.
 Libre de gouverner le monde. Une légende en son temps.
 Bonne nuit Irène, je me demande qui elle était.
 Ta chanson a montré au monde que tu étais le maître
 Avec ta guitare à douze cordes, tu m'as vraiment touché.

ANALYSE DE L'EXTRAIT

Ce morceau se compose

- D'une introduction de quatre mesures à quatre temps (entrée de la basse sur le quatrième temps)
- Un premier thème chanté composé de 3 phrases A A B de quatre mesures chacune
- Un deuxième et un troisième thème chantés sur la même forme
- Improvisation sur la grille d'accords de forme A A B à la guitare
- Quatrième et cinquième thèmes chantés
- Improvisation à la guitare et fin par répétition du B

Les musiciens qui improvisent jouent sur des accords et sur les gammes de ces accords.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Notion de pulsation.	- Faire évoluer les élèves sur la musique pour trouver la pulsation (il peut s'en dégager plusieurs). Discuter pour faire un choix judicieux.
- Notion de phrase musicale.	- Faire évoluer les élèves. A chaque fin de phrase musicale, changer de sens. C'est aussi le début du chant.
- Notion de thème	- Chanter le thème sur « la la la.. ». Trouver les 3 phrases conclusives qui forment ce thème.
- Recherche des <i>timbres</i> * des instruments.	- Découvrir la batterie et les percussions sur l'introduction avec l'entrée de la basse sur le dernier temps.
- Ecoute des guitares.	- Distinguer les deux guitares : une à l'improvisation et l'autre à la rythmique.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Faire écouter d'autres grands chanteurs (euses) de blues : Ray Charles, Bessie Smith, John Lee Hooker ...

Fiche n° 24

Pas d'extrait

LA PANTHERE ROSE

**COMPOSITEUR : Henry MANCINI
(1924-1994)**

R.C.A Records 1963 BMG music ND80832 - 1'35

MUSIQUE :

- Musique de film
- Musique de dessin animé

HISTORIQUE :

Musique composée en 1963.

COMPOSITEUR :

Né le 16 avril 1924, à Cleveland (USA), Henry MANCINI a composé la musique de 80 films (Moon River, entre autres), et quelque 24 génériques d'émissions de télévision (la série Columbo, par exemple). En 1942, il travaille auprès de Tex Beneke's Band comme arrangeur et pianiste. Il poursuit également une carrière de chef d'orchestre. Il meurt le 14 juin 1994, à Los Angeles (Californie).

ŒUVRE :

Film britannique sorti en 1963, d'une durée d'1h53. Comédie dans laquelle l'Inspecteur Clouzeau est à la recherche d'une extraordinaire pierre précieuse : La Panthère Rose. Celle-ci a été dérobée par le fantôme à une belle princesse fuyant son pays et arrivant en Europe. On remarque que la musique est le seul point commun entre le film et le dessin animé.

TYPE DE FORMATION : *Big Band** de jazz

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS :

*Thème**, structure, *rythme**, *timbre** des instruments.

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Reconnaître un thème.
- Discerner les composantes et sonorités d'un Big Band de jazz.
- Repérer la structure d'un morceau.

24 - LA PANTHERE ROSE

Intro (de 0'00 à 0'14) : vibraphone, contrebasse et batterie.

Thème A (de 0'14 à 0'45) : le thème est joué par le saxophone ténor accompagné par le vibraphone, la batterie et la contrebasse.

Thème B (de 0'45 à 1'17) : *tutti** des cuivres.

*Improvisation** (de 1'17 à 1'47) : par le saxo ténor.

*Pont** : (de 1'47 à 1'54) : reprise de l'introduction, *intensité** piano.

Thème A (de 1'54 à 2'23) : le thème est ici joué par la flûte traversière avec une ponctuation marquée par les cuivres à 2'05.

Conclusion (de 2'23 à la fin) : tutti.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Reconnaissance d'un thème.	- Evoluer librement puis exprimer collectivement ses impressions ; repérer et chanter le début du thème A.
- Structure.	- Repérer la structure et les différents éléments la composant (par exemple : en se déplaçant différemment selon les événements sonores). Réaliser le <i>musicogramme</i> *.
- Accents rythmiques.	- Marquer les différents appuis (en frappant dans les mains, en se déplaçant,...).
- Timbre des instruments.	- Isoler un instrument (en particulier le saxophone) ou un groupe d'instruments (les cuivres) et signifier leurs interventions physiquement.
- <i>Pulsation</i> *.	- Repérer et frapper la ou les pulsations. A partir de l'analyse et de la pulsation choisie, mettre en place une création corporelle.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Visionner, si possible, le dessin animé.
- Ecouter d'autres œuvres de Mancini : Exemple: le générique de Columbo,
- Ecouter d'autres Big Band (Armstrong, Count Basie)

LE TEMPS DES GITANS

Fiche n° 25

Pas d'extrait

COMPOSITEUR : Goran BREGOVIC
né en 1950

EXTRAIT : Scène du meurtre de Perhan (Scena perhanove pogibije)
Philips – 842 764 – 2'47

MUSIQUE :

- Musique de film

COMPOSITEUR :

Goran Brégovic est né à Sarajevo, d'une mère serbe et d'un père croate. C'est dans cette double culture qu'il trouve son goût pour la musique multiculturelle qui caractérise son œuvre. Enfant, il commence d'abord à pratiquer le violon avant de jouer dans un groupe de rock en Yougoslavie. Il est reconnu dans le monde entier pour la qualité de ses bandes originales de musiques de films (Arizona dream – La reine Margot – Underground)

ŒUVRE :

« Le temps des gitans » est un film de Emir Kustarica. La musique du « Temps des gitans » s'appuie sur les thèmes que l'on trouve dans la musique tzigane du sud de la Yougoslavie et dans la musique spirituelle orthodoxe. Hormis les instruments modernes (enregistrés en numérique), ce sont des musiciens de Macédoine, du sud de la Sibérie et le chœur de la cathédrale orthodoxe du Patriarcat de Belgrade qui ont enregistré cette musique.

TYPE DE FORMATION : Orchestre. Musique Assistée par Ordinateur, synthétiseur.

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS :

succession ; simultanéité ; écho ; tuilage.

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Jouer avec des nappes de sons en *tuilage**
- Identifier un *thème** et ses *variations**

25 – LE TEMPS DES GITANS

STRUCTURE DE L'EXTRAIT :

- Thème – écho du thème enregistré sur *nappes sonores**. Bruits de pas sur le sol. Tintement de clochettes.
- Sons d'appel (sorte de roulements de tambours) – thème avec écho au synthétiseur (évoque une flûte). Thème joué dans le registre grave (évoque un tom basse).
- Sons d'appel – thème (flûte) avec écho. Thème varié par des interruptions aux cordes avec écho (grosse caisse).
- Sons d'appel – nappes sonores dans le registre grave et autres nappes en tuilage – clochettes.
- Thème repris deux fois (flûte et tom basse).
- Bruits de pas.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Présence de différents sons entendus du début de l'extrait jusqu'à 50'' : - Thème enregistré sur nappes sonores - Echo de la <i>mélodie</i>* - Bruits de pas sur le sol. - Tintement de clochettes. - Existence de nappes sonores. - Sons d'appel – thème (flûte) avec écho. Mélodie variée par des interruptions aux cordes avec écho (grosse caisse). - Analyse de la structure du morceau.	- Evoluer corporellement de 0 à 50''. Faire l'inventaire des sons entendus : on peut demander sur quelle matière marche la personne. - Inventer des nappes sonores avec des instruments et gestes adéquats pour obtenir des sons continus (frotter – souffler – jouer au synthétiseur). Diviser la classe en trois groupes d'instruments qui se succéderont ou se superposeront. Jeu du chef d'orchestre. - Chanter le thème. Repérer l'écho. Comment peut-on le faire ? Chanter moins fort, de loin, dans une salle qui résonne.... - Retrouver le nombre de fois où le thème avec ses variations est joué (7 fois). - Pour jouer « à la manière de Brégovic » : on peut ajouter sur la nappe sonore, des sons de clochettes, des bruits de pas ou encore un thème inventé et joué sur un instrument à lames. - Réaliser un <i>musicogramme</i>* de la production sonore ou de la structure du morceau.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- On peut écouter d'autres musiques de Goran Brégovic : *La reine Margot*, *Underground*, *Tales and songs from wedding and funerals* (fanfare des mariages et des enterrements).
- Faire un rapprochement avec Didon et Enée (voir fiche n° 6) pour le jeu en écho.

Fiche n° 26

Pas d'extrait

CYRANO DE BERGERAC

COMPOSITEUR : Jean-Claude PETIT
né en 1943

EXTRAIT : Thème de Cyrano Trompette solo : Thierry Caens
CD Trema 710 323 / 1990 - 1'27

MUSIQUE :

- Musique de film

HISTORIQUE :

Le film de Jean-Paul Rappeneau, sorti en 1990, est une adaptation cinématographique de l'œuvre d'Edmond Rostand, parue en 1897. Le vrai Cyrano de Bergerac était un écrivain du XVIIe siècle.

COMPOSITEUR :

J-C. Petit est à l'origine un arrangeur de variétés ; il a travaillé notamment pour Julien Clerc, Claude François,... Il est le compositeur de musiques de films qui ont fait date : Jean de Florette (1986), Le Zèbre (1992), Le hussard sur le toit (1995), Beaumarchais (1996).

OEUVRE :

Pour la musique du film « Cyrano de Bergerac », s'est posée la question du style à adopter ; une musique fin XIXe, un pastiche *baroque** ou une composition contemporaine ?

J.C. Petit a finalement rassemblé les 4 siècles autour d'un instrument : la trompette. « Le nez de Cyrano, c'est une trompette », s'exclame le compositeur.

La bande originale du film rapportera un César à son auteur.

SYNOPSIS :

Cyrano de Bergerac, un Gascon qui manie aussi bien les mots que l'épée, est follement amoureux de sa cousine Roxane. Celle-ci lui préfère Christian qui n'ose pas lui avouer sa flamme. Cyrano, handicapé par un nez proéminent, décide de l'aider à trouver les mots qu'il faut.

GENRE : *ouverture**

FORME : A. B. A

TYPE DE FORMATION : *orchestre symphonique**

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : *forme** ; *pulsation** ; rythme de marche et rythme de course ; *tempo**

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Suivre corporellement des rythmes et des caractères différents
- Reconnaître la trompette et les cordes.

26 - CYRANO DE BERGERAC

Le *thème** de Cyrano est une pièce de style baroque, majestueux et lent, comme l'étaient les ouvertures « à la française » de cette époque. Il est de forme A-B-A.

Partie A : thème à la trompette accompagné par l'orchestre, puis repris par les cordes ; mesure à 3 temps.

Partie B : envolée des cordes, ponctuée par les percussions ; le tempo est plus rapide.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Changement de tempo.	- Se déplacer en suivant le tempo de la musique (percevoir le changement de <i>pulsation*</i>).
- Deux caractères différents.	- Trouver des déplacements différents en fonction des caractères. Imaginer une histoire et la justifier. - Caractériser les différentes parties, leur trouver un titre.
- Un thème vigoureux.	- Mémoriser et chanter le thème.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Faire la liaison avec l'œuvre littéraire et l'histoire : Lire un passage de l'œuvre d'E. Rostand, notamment la tirade du nez.
- En cycle 3, replacer l'action dans son contexte historique (film de cape et d'épée).
- Ecouter des œuvres de l'époque baroque : Haëndel, Lully.
- Présenter la trompette et les autres instruments de la famille des cuivres.

Fiche n° 27**Plage CD n° 20****SINGIN' IN THE RAIN**

COMPOSITEUR : Nacio Herb BROWN
Paroles de Arthur FREED (1894-1973)

EXTRAIT : I'm Singin' in the rain
BO du film ; Gene Kelly et le MGM Studio orchestra (1952);
The Hollywood Golden Years - Greatest Original Soundtracks.
Blue moon-BMCD 7008 - 3'03

MUSIQUE :

- Musique de film
- Chanson

HISTORIQUE :

Film américain de 1952, réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly.

Arthur Freed est le parolier et le producteur de quantités de comédies musicales dans les années 1930 à 1960.

ŒUVRE :

La comédie musicale est un genre qui trouve sa forme définitive dans les années 30-40 avec la présence de stars comme Fred Astaire, Gene Kelly, Ginger Rodgers... L'action est généralement simple et se situe dans le milieu artistique. La danse y occupe la place principale, alternant avec des passages chantés en play-back. La caméra qui suit les acteurs est très mobile.

Singin' in the rain est chanté par Gene Kelly qui assure également la chorégraphie.

SYNOPSIS :

L'action se situe à Hollywood en 1927 ; Don (Gene Kelly) et Lina (Jean Hagen) forment un couple célèbre du cinéma muet. Mais le succès du 1er film parlant (et chantant) oblige les producteurs à se tourner vers les nouvelles technologies. Voilà donc Don et Lina contraints de suivre des cours chez un orthophoniste. Hélas, Lina a une voix très désagréable. Le film suivant est une catastrophe. Le directeur musical décide donc de transformer le film en comédie musicale et de doubler la voix de Lina par celle de Kathy, dont Don est tombé amoureux.

GENRE : comédie musicale.

TYPE DE FORMATION : *orchestre symphonique** ; *voix** ; soliste.

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : *thème** musical chanté.

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Interpréter la chanson
- Repérer l'alternance instruments / voix

27 - SINGIN' IN THE RAIN

Après une courte introduction chantée sur des onomatopées, la chanson est interprétée en entier ; puis l'orchestre reprend le thème deux fois. La chanson finit sur une courte *coda**

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Chanson dansée.	- Ressentir le <i>swing</i> *. Evoluer en marquant les différents caractères (sautillant, <i>legato</i> * des cordes).
- Alternance de passages chantés et de passages instrumentaux.	- Danser sur les passages instrumentaux et s'arrêter quand la voix chante. - Identifier le matériau musical (voix et instruments).
- Présence d'une voix chantée d'homme.	- Caractériser la voix (parlée ou chantée, homme ou femme, langue ?).
- Motif de l'introduction repris en <i>ostinato</i> * par l'orchestre.	- Sur la musique, chanter l' <i>ostinato</i> qui évoque les gouttes de pluie.
- Découverte d'une chanson issue d'une comédie musicale américaine.	- Apprendre la chanson.

Texte de la chanson :

I'm singin' in the rain, just singin' in the rain,
What a glorious feeling, I'm happy again!
I'm laughing at clouds, so dark, up above,
The sun's in my heart and I'll ready for love.

Let the stormy clouds chase, everyone from the place,
Come on with the rain, I've a smile on my face
I'll walk down the lane, with a happy refrain,
And singin', just singin' in the rain.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Ecouter d'autres comédies musicales célèbres comme « The sound of music », « Un américain à Paris », « West side story »,...

Fiche n° 28

Pas d'extrait

MICROCOSMOS

COMPOSITEUR : Bruno COULAIS
né en 1960

EXTRAIT : Sous le voile de l'eau
CD Auvidis « MICROCOSMOS » 1997 - 2'49

MUSIQUE :

- Musique de film, instrumentale et vocale.

COMPOSITEUR : Bruno Coulais symbolise l'émergence d'une jeune génération de compositeurs qui se sont consacrés à l'image. Constamment attiré par des démarches artistiques originales, il rencontre les réalisateurs de Microcosmos et c'est en lien très étroit avec Laurent Quaglio (monteur son) qu'il travaille à la composition de la musique.

ŒUVRE : Le film Microcosmos se présente comme un documentaire animalier. Il présente une vision artistique à forte dimension émotionnelle. Élément déterminant dans Microcosmos, la musique est comme une texture colorant l'image d'un bout à l'autre du film. C'est un soutien à l'émotion, un parfum qui baigne la narration et qui accompagne ce « conte naturel » de ses références à l'enfance, de ses découvertes, de ses peurs et de ses émerveillements.

FORME : Deux parties distinctes

TYPE DE FORMATION : ensemble de percussions, *voix** féminine, sons naturels et sons électroniques.

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : *Trame**, *sons ponctuels**, illustration sonore.

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Identifier des *timbres** liés à un contexte donné.
- Repérer les changements d'ambiances sonores.

28 - MICROCOSMOS

Introduction avec des bruits naturels (gouttes d'eau) pour situer le contexte.

Deux parties :

- 1) Paysage sonore évoquant des sons naturels. Ambiance aquatique avec gouttes d'eau, écho, percussions, déplacements et mouvements dans l'élément liquide.
- 2) Partie mélodique (xylophone, voix féminine)

Vers 1'50, utilisation du xylophone jouant un *thème** répétitif sur lequel se greffe une voix féminine.

Retour sur des sons naturels en fin de morceau.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Paysage sonore intégrant des sons naturels.	- Travailler sur la première partie. - Manipuler et expérimenter à partir d'éléments naturels (eau, matières ...) et objets (bouteilles, bocaux.....)
- Trame, événements ponctuels.	- Elaborer un paysage sonore à partir d'événements vécus ou inventés. - Travailler en installant une trame sur laquelle viennent se greffer des événements ponctuels. - Coder et écrire la partition de la production réalisée.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Visionner la séquence du film correspondant l'extrait sonore, pointer les différences existant entre la version CD et la B.O. du film.
- Comparer ce morceau à d'autres extraits, pour faire ressortir les liens image / son.
- Poursuivre ce travail avec d'autres films du même type (Le Peuple Migrateur...)
- Sonoriser des images existantes (réaliser un bande son sur un extrait du film par exemple).

Fiche n° 29

Plage CD n° 21

KABILY-TOUSEG

**COMPOSITEURS : Youenn LE BERRE,
Nasredine DALIL, Michel SIKIOTAKIS**

***EXTRAIT de l'album « Celtic Berber »
Interprètes : « Mugar »
CD Tempo Maker 1998 - 3'53***

TYPE DE MUSIQUE :

- Musique métissée
- Œuvre instrumentale et vocale

INTERPRETE :

Les Musiciens du groupe Mugar puisent leur inspiration dans les musiques celtiques (principalement irlandaise et bretonne) et maghrébine (principalement kabyle).
Ils se définissent comme un groupe «celtic-berber».
Ils arrangent des morceaux traditionnels mais jouent également des compositions originales comme c'est le cas ici.

FORME : Ce morceau comporte plusieurs *thèmes** mélodiques d'inspiration orientale ou celtique joués par le violon et la flûte. Ces thèmes se succèdent sur un *tempo** fixe assez rapide soutenu par des percussions frappées. Interventions de *voix** parlées et de *youyous** vers la fin du morceau.

TYPE DE FORMATION : percussions frappées, flûte traversière, violon, bouzouki, voix masculines et féminines

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : thème, succession, répétition, superposition.

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Identifier les différents thèmes
- Repérer la *pulsation**

29 - KABILY-TOUSEG

- 1 – Intro percussions
- 2 – Thème A (oriental)
- 3 – *Pont** percussions
- 4 – Thème B (celtique)
- 5 – Pont percussions
- 6 – Thème C (celtique)
- 7 – Percussions + 2 voix masculines parlées
- 8 – Thème D (celtique) + voix féminines (youyous)
- 9 – Percussions + 2 voix masculines parlées
- 10 – Superposition des thèmes B et C (voix masculines chantées)
- 11 – Thème D + voix féminines (youyous)
- 12 – Reprise du thème C et du thème A.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- La pulsation est très prégnante. - Intervention des voix et des différents instruments - Rencontre entre deux styles musicaux d'origine différente (orientale et celtique) des thèmes musicaux. - Succession, répétition, superposition.	- Evoluer sur la musique ; repérer la pulsation - Repérer les voix en levant les bras et repérer les instruments en les mimant. - Diviser la classe en deux ; un groupe réagit aux percussions et l'autre à la <i>mélodie*</i>. Faire remarquer que les percussions sont permanentes. - Repérer ce qui distingue plutôt la musique orientale de la musique d'inspiration celtique par des déplacements différenciés. - Jouer rythmiquement sur cette musique. - A partir de mélodies connues des enfants (comme « Dansons la capucine » et « Sur le pont d'Avignon »), juxtaposer les mélodies ou les superposer en chantant. Une partie de la classe pourra marquer la pulsation à l'aide de percussions instrumentales ou corporelles.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Faire écouter des musiques celtiques et orientales. « Les voix du monde » et « Musiques du monde » (éditions Fuzeau).

Fiche n° 30

Plage CD n° 22

BAMBOUS OSCILLANTS DE JAVA

Morceau traditionnel d'Indonésie

*Ensemble d'angklungs enregistré par J.Brunet
CD « instruments de musique du monde »
Le chant du monde LDX 274 675 1990 - 1'32*

MUSIQUE :

- Musique du monde
- Œuvre instrumentale

L'angklung est un instrument typiquement indonésien composé de tubes de bambous de différentes tailles disposés verticalement dans une structure légère également en bambou. En imprimant à l'instrument un mouvement de va et vient, le musicien fait osciller les tubes dont la base vient heurter les butoirs. Plusieurs tubes peuvent être actionnés simultanément, ce qui permet la *polyphonie**.

FORME : couplet / refrain

TYPE DE FORMATION : ensemble d'angklungs

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : *Thème**, refrain, succession, superposition

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Identifier la structure couplet/refrain,
- Reconnaître et chanter le thème.

30 - BAMBOUS OSCILLANTS DE JAVA

Un même thème revient 6 fois. Entre chaque reprise de ce refrain, des motifs mélodiques différents, mais assez proches, apparaissent. Ils se développent sur 8 temps. Le *tempo** est régulier.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Le <i>timbre</i>* particulier lié à une matière (bambou) et une action spécifique (secouer). - <i>Pulsation</i>* régulière. - Reprise du thème plusieurs fois comme un refrain.	- Après écoute de l'extrait, expérimenter le geste « secouer » avec différents objets sonores (hochets, récipients contenant des billes, ...) - Marquer la pulsation. - Après l'introduction de quelques notes, identifier, en le chantant, le thème qui se répète (refrain). - Compter le nombre de pulsations sur le refrain (8). - Composer avec sa classe un morceau instrumental (à partir d'improvisations) en suivant cette même structure (possibilité d'utiliser des boomwhackers ou des lames sonores)

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Mettre cette écoute en parallèle avec la fiche n° 18 "Bocalises" dans ce fichier.

Angklungs (Bambous Oscillants)

Fiche n° 31

Plage CD n° 23

**ROSIE FINN'S FAVOURITE / SEAN BUI /
THE KID OF THE MOUNTAIN**

Morceau traditionnel irlandais

EXTRAIT du CD "live in concert"
Interprètes: The Bothy Band
Green Linnet GLCD 3111 3'44

MUSIQUE :

- Musique du monde
- Œuvre instrumentale

INTERPRETE :

Le groupe Bothy Band est une figure emblématique de la musique irlandaise des années 70 (c'est de cette époque que date l'enregistrement). Ils n'utilisent que des instruments acoustiques traditionnels et apportent un soin particulier aux arrangements instrumentaux.

FORME :

Comme c'est souvent le cas dans la musique irlandaise les musiciens enchaînent sans transition trois morceaux traditionnels sur un *tempo** régulier assez rapide.

TYPE DE FORMATION :

Formation traditionnelle irlandaise comprenant :

Flûte traversière, fiddle (violon irlandais), bouzouki (instrument à corde d'origine grecque), guitare, uilleann pipe (cornemuse irlandaise à deux soufflets), clavecin.

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : *thème**, succession ; accumulation ; répétition.

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Identifier les thèmes.
- Repérer les entrées des différents instruments.
- Repérer la *pulsation**.

31 - ROSIE FINN'S FAVOURITE / SEAN BUI / THE KID OF THE MOUNTAIN

- 1 – Thème A 👉 Flûte + tapement de pied
- 2 – Thème A 👉 Flûte + tapement de pied
- 3 – Thème B 👉 Entrée du bouzouki, puis du violon. Tapements de pied dédoublés
- 4 – Thème B 👉 Entrée de la guitare et du clavecin, main droite
- 5 – Thème C 👉 Entrée du uilleann pipe
- 6 – Thème D 👉 Entrée des basses du clavecin
- 7 – Thème C
- 8 – Thème D

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Pulsation très prégnante - On assiste à un enrichissement progressif de l'arrangement, les instruments entrent un à un pour être tous présents à la fin (procédé d'accumulation) - 4 thèmes se succèdent (voir structure)	- Marquer la pulsation en tapant du pied. - Distinguer les instruments ou les changements de sonorités. - Repérer les entrées de ces instruments. - Evoluer sur la musique en changeant de sens au début des thèmes A, B et C marqués par des changements d'instruments. - Repérer les changements de thème en modifiant sa façon d'évoluer. - Procéder à des assemblages de thèmes musicaux simples (<i>mélodies*</i> de chansons connues par exemple) que l'on pourra chanter en reprenant une structure comparable à celle du morceau. - Création d'un "pot pourri" intégrant les contraintes de tempo et de <i>tonalité*</i>.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Ecouter d'autres morceaux irlandais ou celtiques.
- Evoquer la culture celte.
- Visionner des spectacles de danse irlandaise (« Riverdance » par exemple).
- S'en inspirer pour évoluer sur la musique.

Fiche n° 32

Plage CD n° 24

LA NOCE

Chant traditionnel bulgare

EXTRAIT du CD « Le chant des femmes bulgares »
Interprètes : chœur de femmes de Sofia sous la direction de Zdravko Mihaylov
Auvidis A638 1988 - 1'24

MUSIQUE :

- Musique du monde
- Œuvre vocale pour chœur

Les femmes du chœur de Sofia sont les héritières d'une pratique millénaire du chant. Elles n'ont pas de formation classique et pourtant les particularités rythmiques, l'utilisation des *harmoniques** et la structure musicale de leur chant sont complexes et surprenantes. Le *timbre** des *voix** est particulier ; on pourrait le qualifier de nasillard.

FORME : Chant *a capella**

Deux groupes différenciés se superposent en prenant tour à tour la partie chantée principale.

TYPE DE FORMATION : chœur de 25 femmes

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : timbre, *intensité**, *polyphonie**, succession, simultanéité, répétition

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Repérer les différentes possibilités de la voix : timbre, intensité,
- Repérer la superposition de différents éléments vocaux.

32 - LA NOCE

1 – de 0'00 à 0'13	<i>Mélodie* / contre-chant*</i> (2 groupes)
2 – de 0'13 à 0'32	Contre-chant / mélodie (les deux groupes s'inversent)
3 – de 0'32 à 0'36	Accords tenus
4 – de 0'36 à 0'40	Percussions vocales + accords brefs
5 – de 0'40 à 0'46	Accord tenu
6 – de 0'46 à 0'58	Mélodie / contre-chant (2 groupes)
7 – de 0'58 à 1'18	Contre-chant / mélodie (les deux groupes s'inversent)
8 – de 1'18 à 1'23	Accords tenus. Accords brefs. Arrêt net.

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Présence de différentes formes d'émission vocales qui se succèdent ou se superposent. (chant, percussions vocales, émissions nasales) - Structure caractéristique	- Explorer les différentes possibilités d'émettre des sons avec sa voix. (possibilité par exemple de modifier sa voix en se bouchant le nez ou en chantant à travers divers objets susceptibles de modifier le timbre). - Interpréter un chant adapté en utilisant ces diverses possibilités. - Identifier chaque élément (chant, contre-chant, percussions vocales, sons tenus) en proposant une réaction corporelle adaptée Exemple : - le chant et le contre-chant : évoluer debout avec déplacements - les percussions vocales : mouvements rapides du corps, des mains... - les sons tenus : bras tendus

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Ecouter d'autres œuvres vocales du document qui utilisent diverses exploitations de la voix.
- Découvrir des œuvres vocales d'origine différente (inuits, africaines, asiatiques....).
- Se documenter sur la Bulgarie : son folklore, sa situation géographique, ...

LES VIEUX

Fiche n° 33

Pas d'extrait

Paroles : Jacques BREL (1926-1978)

Musique : BREL, JOUANNEST, CORTI

*EXTRAIT de 0' à 2'30, chanté par J.Brel,
extrait de l'album « En public à l'Olympia 1964 »
Barclay, ASIN, B000006UMN - Universal Music*

MUSIQUE :

- Chanson française des années 60.

COMPOSITEUR :

- J. Brel est originaire de Bruxelles, en Belgique ; il est à la fois auteur, compositeur et interprète de ses chansons.
- Il a été influencé par ses lectures (Jack London, Saint-Exupéry, ...)
- Le succès arrive à partir de l'album « Ne me quitte pas », il commence ainsi une période intense sur scène, puis au cinéma et au théâtre.

ŒUVRE :

- Chanson à texte
- Variété française.

TYPE DE FORMATION : chanteur soliste et *accompagnement** instrumental (accordéon, piano, percussions mélodiques - xylophone -).

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : la *pulsation**, la mesure à trois temps, le rapport texte/musique

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- Etablir une relation entre une *mélodie** et un texte (*prosodie**)
- Repérer la pulsation (exploitation de la mise en évidence de l'évocation de la pendule), la mesure à 3 temps qui n'est pas caractérisée cette fois-ci par la danse (*valse**)

33 - LES VIEUX

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Permanence d'une pulsation, jouée par le xylophone et le piano (repérer le ralenti en fin de couplet). L'accordéon marque le <i>contretemps</i>* au début de la chanson.	- Repérer la pulsation, la faire marquer corporellement. - Faire 2 groupes : - un, marquant la pulsation en rythmé-parlé sur « oui-non-non » - un, marquant le rythme régulier des paroles « qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non ».
- Mesure à 3 temps choisie dans cette chanson (le premier temps est marqué par la basse).	- Varier l'<i>intensité</i>* mais garder la vitesse pour l'aspect immuable. - Faire repérer les instruments qui la marquent et l'objet symbolisé (horloge, pendule).
- Lien entre le texte sur le temps qui passe et le choix d'une métrique omniprésente (mesure à 3 temps) jouée par le piano et le xylophone. L'accordéon semble exprimer les plaintes, la souffrance par ses variations d'intensité dans le jeu d'accords.	- Mêmes exercices : marquer la pulsation, en veillant à la maîtrise du geste musical : insister sur la régularité fluide. - Lire ou écouter le texte, faire ressentir dans l'exercice précédent la stabilité pesante et mettre en lien avec l'atmosphère du texte.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Ecoute de « la Valse à mille temps » de J.Brel ; mettre en opposition les 2 façons d'utiliser la mesure à 3 temps.
- Travail sur le texte et le thème de la vieillesse.
- Produire des écrits basés sur le portrait, des scènes de la vie quotidienne ; faire des recherches photographiques.

DEBIT DE L'EAU, DEBIT DE LAIT

Fiche n° 34

Plage CD n° 25

EXTRAIT de 0 à 1'17

**paroles : Charles TRENET (1913-2001), Francis
BLANCHE**

musique : Ch. TRENET

**« Le fou chantant, Vol 2, 1940-1945 » EMI 790 632 2
durée totale de la chanson 2'25**

MUSIQUE :

- Chanson française dont le texte suggère un univers particulier, l'image d'une époque.
- Texte basé sur des jeux de mots et des virelangues.

HISTORIQUE :

Chanson écrite pendant la 2e guerre mondiale.

« Le texte de Trénet a quelque chose d'un film muet dont la seule sonorité de ces mots qui s'enchaînent suffit à donner le mouvement de l'image et la musique accompagnant la projection » (les Enfants de la Zique)

COMPOSITEUR :

Charles Trenet a grandi dans un milieu artistique. Ses années passées à Berlin ou à Paris lui permettent de rencontrer les artistes en vogue (Gershwin, Cocteau...).

C'est lui qui a apporté le *swing** dans la chanson française.

A partir de 1938, il devient le « Fou Chantant » et le succès ne le quitte plus.

ŒUVRE :

Extrait d'une chanson à texte, influencée par différents styles (polka, *ragtime**, jazz...) qui contribuent à donner un caractère enjoué.

TYPE DE FORMATION : un chanteur (ténor) accompagné d'un orchestre de jazz (*big-band**).

ELEMENTS MUSICAUX RETENUS : opposition *rythme** / *pulsation**, rapport texte/musique.

COMPETENCES VISEES : être capable de :

- percevoir des phonèmes récurrents [d] et [b]
- jouer avec les mots et les sonorités (diction, articulation, ...)

34 - DEBIT DE L'EAU, DEBIT DE LAIT

ELEMENTS D'ANALYSE RETENUS	PISTES PEDAGOGIQUES
- Choix d'une rythmique dansante amenée par un style influencé par le ragtime dans le refrain	- Laisser les enfants réagir corporellement, repérer l'aspect sautillant. - Marquer la pulsation avec le pied (ou la main gauche), et le contretemps avec les mains (ou à la main droite), chanter le refrain sur cette rythmique (si besoin, passer par un travail en 2 groupes avant)
- Jeux de répétitions de phonèmes (allitérations), virelangues et jeux de mots.	- Percevoir les phonèmes récurrents, faire un inventaire des mots qui les utilisent. Créer des phrases, des jeux de mots avec ces mots inventoriés. - Travailler l'articulation sur ces phrases en instaurant un parlé-rythmé, les dire en variant les <i>paramètres du son</i> *. - Lire et produire de nouvelles phrases à partir d'autres phonèmes choisis.
- <i>Accompagnement</i> * instrumental effectué par un orchestre de jazz : un big band (batterie, piano, contrebasse, trompettes et saxophones)	- Repérer des <i>timbres</i> * connus en écoutant plus précisément l'accompagnement instrumental. - Emettre des hypothèses sur les instruments qui composent l'accompagnement (vérifier en écoutant).

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Ecoute d'un ragtime,
exemple : « The Entertainer » de S. Joplin, repérer la rythmique similaire.
- Ecoute d'autres chansons faites à partir de textes en jeux de mots ou virelangue,
exemple : Bobby Lapointe : « Ta Katie t'a quitté »
Enfance et Musique : « Virelangues »
- Apprentissage d'une chanson de Trénet,
exemple : « Un jardin extraordinaire », « Douce France »

Sommaire

Fiche	Titre	Compositeur	Durée	CD
	Musique savante à dominante européenne			
1	Le carnaval des animaux - La volière	C. Saint-Saëns	1'29	1
2	Le carnaval des animaux - L'éléphant	C. Saint-Saëns	2'03	2
3	L'apprenti sorcier	P. Dukas	3'33	/
4	L'enfant et les sortilèges - Le feu	M. Ravel	2'22	/
5	Ma Mère l'Oye - Entretiens de la Belle et la Bête	M. Ravel	4'15	/
6	Didon et Enée - Le chœur des sorcières	H. Purcell	1'36/1'05	3/4
7	Stirpsjesse	F. de Chartres	1'00	5
8	La truite - (lied)	F. Schubert	2'00	/
9	La truite - (quintette)	F. Schubert	3'50	6
10	Danses de la Renaissance - Branle	C. Gervaise	1'03	7
11	La boîte à joujoux - Le magasin de jouets	C. Debussy	2'16	/
12	Les quatre saisons - L'été	A. Vivaldi	2'15	8
13	Les Indes galantes - Danse du calumet de la paix	J-P. Rameau	2'01	9
14	2 ^{ème} concerto Brandebourgeois - 3 ^{ème} mouvement	J-S. Bach	3'03	10
	Musiques électroacoustiques ou électroniques			
15	Sonate baroque - L'ouïe Spartacus	A. Savouret	3'22	11
16	La chèvre de Monsieur Seguin	P. Boeswillwald	1'28	12
17	Rabelais ou la naissance du verbe Sentence de Pantagruel	G. Reibel	2'00	13
18	Bocalises - Prélude	D. Dufour	1'13	14
19	Trois rêves d'oiseaux - L'oiseau moqueur	F. Bayle	1'45	15
20	Juju Space Jazz	B. Eno	2'31	16
	Jazz, Blues			
21	A lover is blue - On the air the complete 1940 broadcast (Ella Fitzgerald)	T. Young, J. Mundy, C. Carpenter	1'48	17
22	Mozambic - Turbulence	M. Portal	2'00	18
23	Oh leadbelly	J. Mayall	3'02	19
	Musiques de film			
24	La panthère rose	H. Mancini	1'35	/
25	Le temps des gitans	Bregovic	2'47	/
26	Cyrano de Bergerac	J.C. Petit	1'27	/
27	Singin' in the rain	N. H. Brown	3'03	20
28	Microcosmos - Sous le voile de l'eau	B. Coulais	2'49	/
	Musiques du monde			
29	Kabily-Touseg	Y. Le Berre N. Dalil M. Sikiotakis	3'53	21
30	Bambous oscillants de Java	Trad. Indonésien	1'32	22
31	Rosie finn's favourite/Sean Bui/ The kid of the moutain	Trad. Irlandais	3'44	23
32	La noce	Trad. Bulgare	1'24	24
	Chanson française			
33	Les Vieux	J. Brel, Jouannest, Corti	2'30	/
34	Débit de l'eau débit de lait	C. Trenet	2'25	25

Conception et réalisation du document

A partir de la liste d'œuvres de référence proposée par le ministère de l'Education Nationale.

Par les conseillers pédagogiques :

- du Cher : Bernadette Gelez et Audrey Perrigaud,
- d'Eure-et-Loir : Pascal Leparq et Thierry Torre,
- du Loiret : Evelyne Lieu et Virginie Pinsard,
- du Maine-et-Loire : Philippe Bonnette et Michel Houdbine,
- de la Sarthe : Christel Baurens, Dany Labat et Christian Terraes.

Jaquette et étiquette CD

tableau de Manon Torre-Guibert.

Production et diffusion

C.E.E.P.A.M.E. - Cher - 02 48 23 61 08
 Musicale Ecole - Sarthe - 02 43 84 72 07
 In-Octavo - Eure-et-Loir - 02 37 30 78 26
 D.P.M. - Loiret - 02 38 42 11 01
 G.A.M.M.E. - Maine-et-Loire - 02 41 48 15 55

Remerciements à toute l'équipe du C.F.M.I. de Tours :

Louis Jacques
 Marie-Jo Paquetteau
 Sylvie Complido
 Nicolas Pabiot

Remerciements particuliers à Hélène Jarry Personnaz
 et Roger Müh de la mission artistique et de l'action culturelle