

Dis-moi, dix oeuvres (2)

Projet départemental pour l'éducation artistique à l'école

« Reg'Arts d'école »

2009/2011

Dis-moi dix œuvres 2

(10 mois, 10 œuvres)

Préambule

L'enseignement de l'histoire des arts est obligatoire à l'école primaire depuis septembre 2008.

(cf encart- Bulletin officiel n°32 du 28 août 2008, organisation de l'histoire des arts)

Ce n'est pas une discipline à part entière, c'est un enseignement transversal : il s'intègre dans l'ensemble des disciplines de l'école. Il doit permettre aux élèves de se construire une culture artistique commune et variée. Il implique une fréquentation régulière des œuvres et doit rester en lien avec les pratiques artistiques qui représentent toujours la priorité dans le volume horaire attribué à l'éducation artistique à l'école.

Ce document a été conçu pour permettre aux enseignants d'enseigner l'histoire des arts en choisissant des entrées différentes leur permettant de donner des repères chronologiques et des références artistiques aux élèves. Dix entrées sont proposées par ces fiches. L'entrée historique n'est donc pas la seule possible.

Chacune des dix entrées met en avant une œuvre principale, son analyse et la présentation succincte de son auteur, des pistes pédagogiques en arts visuels et en éducation musicale mises en lien avec d'autres œuvres, ainsi que des propositions dans les autres domaines artistiques.

Il n'y a pas d'ordre chronologique, ni de progression dans ces fiches qui peuvent être utilisées en fonction des programmes, des projets ou des envies de la classe et de l'enseignant.

Ces 10 fiches sont accompagnées de deux CD, l'un contenant les œuvres musicales, l'autre un diaporama regroupant les œuvres en arts visuels.

Ces deux CD sont disponibles auprès des CPAV et CPEM en échange de deux CD-R vierges.

Nous souhaitons vivement que ce document puisse aider les enseignants dans leurs pratiques quotidiennes.

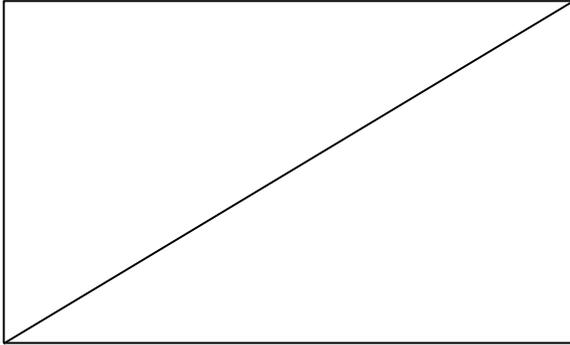
L'équipe des conseillers pédagogiques en éducation artistique du Loiret : Dominique Beau, Laurent Beuret, Evelyne Lieu, Virginie Pinsard, Myriam Portal.

SOMMAIRE des fiches **Musique** et **Arts Visuels**

Entrées	Œuvre approfondie	Œuvres en lien
<p style="text-align: center;">Un thème La peur</p>	<p>1 - Bernard Herrmann « Vertigo »</p>	<p>2 - Krzysztof Penderecki « Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima » 3 - Birdy Nam Nam « Il ya un cauchemar dans mon placard »</p>
	<p>Francis Bacon « Trois études de personnages au pied d'une crucifixion »</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Pablo Picasso « Guernica » •Francisco Goya « Le Colosse » et « Tres de mayo » •Jérôme Bosch « Vision de l'enfer » •Eugène Delacroix « La mort de Sardanapale »
<p style="text-align: center;">Une période Le Moyen-âge</p>	<p>4 - Anonyme « Viderunt omnes »</p>	<p>5 - Adam de la Halle « Venes apres moi » 6 - Anonyme « Belle Doette »</p>
	<p>Anonyme « La tapisserie de la Dame à la licorne »</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Jean Lurçat «Le Chant du Monde »série de 10 tapisseries d'Aubusson» •Annette Messager « Rumeur » •François Rouan « Di sotto in su » •Guiard des Moulins «Décor marginal de Bible historique » •Simon Hantaï « Etude »
<p style="text-align: center;">Une notion Le rythme</p>	<p>7 - Camille « Senza »</p>	<p>8 - Barbatuques « Baiao Destemperado » 9 - Traditionnel Polynésie « Chant de fête et d'accueil »</p>
	<p>Robert Delaunay « Rythme N° 1 »</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Niele Toroni « Cabinet de peinture » •Claude Viallat « Acrylique sur bâche bleue en deux parties » Paul •Klee « Chemin principal et chemins secondaires » •Roman Opalka La série « des détails »
<p style="text-align: center;">L'enfant et les sortilèges</p> <p style="text-align: center;">Une œuvre</p> <p style="text-align: center;">Le château de Chambord</p>	<p>10 - Maurice Ravel « Musique d'insectes, de rainettes ... », extrait de « L'enfant et les sortilèges »</p>	<p>11 - Maurice Ravel « Arrière, je réchauffe les bons » extrait de « L'enfant et les sortilèges » 12 - Maurice Ravel « Duo miaulé » extrait de « L'enfant et les sortilèges »</p>
	<p>Le château de Chambord</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Piero della Francesca / F.Giorgio di Martini, « La cité idéale » •Ricardo Porro / Renaud de la Noue « Le Géant », « Maison de Jeunes, Vaduz » •Raphaël « Le mariage de la Vierge » •Le baptistère de Florence
<p style="text-align: center;">Un courant artistique Le romantisme</p>	<p>13 - Hector Berlioz « Songe d'une nuit de Sabbat Dies Irae », extrait de la « Symphonie fantastique »</p>	<p>14 - Frédéric Chopin « Mazurka opus 33 N°2 » 15 - Franz Schubert « La truite »</p>
	<p>Théodore Géricault « Le radeau de la Méduse »</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Caspar Friedrich « Marcheur contemplant une mer de nuages » •Eugène Delacroix « La liberté guidant le peuple » •Victor Hugo « Les travailleurs de la mer » •Auguste Rodin « Porte de l'enfer »

Django Reinhardt Un artiste Claude Monet	16 - Django Reinhardt « Nuages »	17 - Django Reinhardt « Minor Swing » Interprètes « les doigts de l'homme » 18 - Django Reinhardt « Djangology » Interprètes Raphaël Fays et Charles Wizen
	Claude Monet « Les nymphéas »	<ul style="list-style-type: none"> • Claude Monet « Impression soleil levant », « Les nymphéas » • Sisley, Manet, Pissaro, Van Gogh • Gustave Le Gray « Le brick au clair de lune » • William Turner « L'incendie du parlement, le 16 octobre 1834 »
Une technique La technique mixte	19 - Michaël Lévinas « Clov et Hamm »	20 - The Prodigy « Charly » 21 - Bernard Fort « Méditation sur la tour de Babel »
	Pablo Picasso « Nature morte à la chaise cannée »	<ul style="list-style-type: none"> • Kurt Schwitters « The worker » • Jacques de la Villeglé « Lille, Place de l'arsenal » • Robert Rauschenberg « Charlene » • Yves Klein « Sculpture éponge bleue sans titre » • Daniel Spoerri « Tableaux pièges »
Un geste Souffler	22 - Reconstitution, montage « Flûtes de la Préhistoire »	23 - Traditionnel des Andes « Sikus del Titicaca » 24 - Fanfare New Orleans « Bourbon street parade »
	Grotte de Lascaux	<ul style="list-style-type: none"> • Yves KLEIN, peinture feu » sans titre F74 » • Nikki de SAINT PHALLE « Tir à la Carabine » • Isis IBERNAMAS « Homme aux bulles de savon » • Alexandre CALDER « Mobile Rouge Triomphant » • Figure divinatoire « Sculpture Bawok du Cameroun » • Sandro BOTTICELLI « La naissance de Vénus »
Une matière La terre	25 - Anonyme Inde du Sud « Vande Mataram »	26 – Traditionnel Roumanie « Passe-temps du berger » 27 - Barry Hall « Flower potophone »
	Germain Pilon « Vierge de douleur »	<ul style="list-style-type: none"> • Clitias et Ergotimos « Vase François » • Camille Claudel « La petite châtelaine » • Ousmane Sow « Batteur de tambour » série les Noubas • Charles Simonds « Maze » • Jean Luc Parant « Les Boules »
Un lieu L'opéra	28 - Georges Bizet « Le chœur des gamins » extrait de « Carmen »	29 - Wolfgang Amadeus Mozart « Air de la reine de la nuit » extrait de « La flûte enchantée » 30 - Michel Berger et Luc Plamondon « Les uns contre les autres » extrait de « Starmania »
	Charles Garnier « L'Opéra Garnier »	<ul style="list-style-type: none"> • Jeoh Ming Pei « La pyramide du Louvre » • Michel-Ange, Le Bernin, Bramante « Saint Pierre de Rome » • Egypte « La pyramide de Guiseh » • Pieter Bruegel « La tour de Babel »

Un thème : la peur

Le compositeur : Bernard Herrmann 1911-1975

Compositeur et chef d'orchestre, il est essentiellement connu pour ses musiques de films, particulièrement celles issues de sa collaboration fructueuse avec Alfred Hitchcock. Il débuta avec Orson Welles pour la musique de Citizen Kane et termina sa carrière en composant et dirigeant la musique de Taxi Driver de Martin Scorsese. Il est aujourd'hui considéré comme un des plus grands maîtres de la musique de film moderne.

Autour de l'œuvre

Il s'agit de la musique du générique du film « Vertigo » ou « Sueurs froides » en français, d'Alfred Hitchcock, ayant pour motif principal des arpèges ascendants puis descendants symbolisant le suspense, ainsi que la phobie du vertige qui hante le héros tout au long du film. Herrmann développe ce motif de 3 notes ascendantes puis descendantes qui crée un malaise saisissant, une ambiance parfaitement envoûtante. Cordes, flûtes, harpe, vibraphone et cuivres s'ajoutent peu à peu et se mélangent pour former une texture sonore très particulière qui apporte très rapidement un sentiment d'inquiétude chez le spectateur / auditeur.

Plage 1

Compositeur : Bernard Herrmann

Titre : Vertigo (prélude) 2'58

[Esa Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Orchestra]

Matériau sonore : orchestre symphonique

Date : 1959

Catégorie : Musique savante

Genre : Musique de film

Forme de l'extrait : en lien avec l'image

Œuvres en lien

Plage 2

Krzysztof Penderecki (né en 1933)

« Thrène à la mémoire des victimes

d'Hiroshima » (extrait) 2'50

[Threnody to the victims of Hiroshima / EMI classics 2003]

Thrène : Dans la Grèce Antique, chant de deuil en l'honneur d'un mort illustre.

Plage 3

Birdy Nam Nam « Il y a un cauchemar dans mon placard » (extrait)

2'19

[Birdy Nam Nam / Kif Music]

Propositions pédagogiques

Ecoute

Plage 1 : Après une première écoute, on travaillera sur l'évocation, les sentiments ressentis. L'angoisse et la peur sont volontairement créées par le compositeur, on cherchera comment il s'y prend : répétition des arpèges tout au long de l'extrait, rôle des différents instruments, alternance de *piano* / *forte*, ralentis / accélérations, silences....

Plage 2 : 52 instruments à cordes frottées, utilisées dans différents modes de jeu : frotté, frappé avec l'archet, percuté sur la caisse de résonance. Effet effrayant, tension, angoisse.

Plage 3 : Musique électronique jouée par 4 DJ à partir de platines; effets acoustiques, sons variés, étranges, inquiétants. NB : Ne jamais donner aux élèves, le titre de l'extrait avant la première écoute.

Production

Inventer une histoire ou une chorégraphie sur cette musique qui fera ressentir ce sentiment de peur et d'angoisse.

Ecouter les extraits 2 et 3, lister les mots qui viennent à l'esprit pendant l'écoute, débattre en grand groupe et comparer les impressions.

Lister et comparer les mots retenus pour chaque écoute.

Composer une « musique à faire peur » en utilisant les techniques identifiées dans les écoutes.

Connaissances et ouverture culturelle

Visionner le générique du film correspondant à la musique :

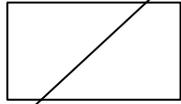
http://www.dailymotion.com/video/x4lg53_sueurs-froides-vertigo-1958-generiq_shortfilms

Découvrir des albums pour enfants écrits par Alfred Hitchcock (le perroquet qui bégayait, le chat qui clignait de l'œil)

Mettre en parallèle la spirale de l'affiche et la musique du générique (motif répétitif très prégnant)

Faire la lecture de l'album : « Il y a un cauchemar dans mon placard » de Mercer Mayer Ed. Gallimard jeunesse (cycle 2)

Un thème : la peur

L'artiste : Francis Bacon 1909-1992

Peintre autodidacte né en Irlande, il est renvoyé à 17 ans de sa famille pour son homosexualité, Bacon mène à Paris une vie de bohème et découvre les œuvres de Picasso et de ses contemporains qui marqueront son imaginaire. En 1944, « *Trois études de personnages au pied d'une crucifixion* », son premier grand triptyque le révélera au moment où l'on découvre les horreurs de la guerre. Il détruit à cette époque la majeure partie de son œuvre antérieure. S'il avoue l'influence de Picasso, Vélasquez, Poussin et Rembrandt, il était aussi, dans les années 1920, un fervent admirateur des pionniers de la photographie et du cinéma, fasciné par l'étude du mouvement et des visages en gros plan. Au cours de sa carrière, Bacon affine son style, délaissant la violence crue de ses débuts pour « *peindre plutôt le cri que l'horreur* ».

Autour de l'œuvre

Ce détail fait partie d'un triptyque, format souvent utilisé par Bacon pour figurer l'humain sous différents angles. Il représente les trois Erinyes, figures sacrées de la mythologie grecque qui ont poursuivi Oreste pour le crime de sa mère. Son vocabulaire plastique joue sur des figures organiques hurlantes, déformées et fragmentées, inscrites sur un fond orangé, structuré par des formes géométriques.

Bacon peint avec des moyens non conventionnels: peinture jetée contre la toile ou étalée avec des chiffons, des brosses ou des balais. Les angoisses qui prennent forme dans ses tableaux sont « *nos propres angoisses* » : vie menacée, vie abîmée, sont ainsi évoquées : « *Nous sommes de la viande, nous sommes des carcasses potentielles* ».

Auteur : Francis BACON
Titre : Trois études de personnages au pied d'une crucifixion
Technique : huile et pastel sur isorel
Date : 1988
Dimensions : 94 cm x 74 cm
Londres, Tate Gallery

Nature: Triptyque
Sujet: Déformation

Propositions pédagogiques

Le laid, la monstruosité

-Un travail gestuel, graphique ou à la gouache par dessus une photographie, tout en laissant apparaître des parties d'éléments réels (yeux, nez, bouche) pourra être proposé afin de produire des effets surprenants. Ne pas hésiter à faire dépasser les limites du visage.(cf Portrait de Lucian Freud de Bacon)

-La surdimension et le changement d'échelle pourront aussi servir à provoquer et produire une impression inquiétante (cf : film « *l'homme qui rétrécit* »). Utiliser la technique du photomontage.

Mise en scène: qu'est-ce qui te fait peur?

Réaliser une composition qui mettra en avant l'objet de la peur en l'insérant dans des couleurs, des matières, des formes qui la révéleront. Selon les peurs de chacun, on obtiendra un éventail de productions variées qui pourront être réunies dans un carnet personnel ou collectif.

Têtes à faire peur

Travailler la déformation à partir de portraits : plier, froisser, ajouter, transformer des images de portraits afin de réaliser une galerie de « têtes à faire peur ».

On peut aussi utiliser de la pâte à fix ou des chewing-gums qui ont l'avantage d'être une matière étirable et déformable qu'on collera sur un support, et à laquelle on pourra intégrer des petits éléments d'une autre nature (perles, agrafes,...)

Œuvres en lien

- . Pablo PICASSO, *Guernica*, 1937
- . Francesco GOYA, *Le Colosse*, 1808-1812 et *Tres de Mayo*, 1814
- . Jérôme BOSCH, *Vision de l'Enfer (détail)*, 1503.
- . Eugène DELACROIX, *La mort de Sardanapale*, 1827.

Une période : le Moyen-Age

Le compositeur : Anonyme

Autour de l'œuvre

« *Viderunt omnes fines terrae salutare dei nostri. Jubilate deo, omnis terra!* » (De tous les confins de la terre, ils verront le salut de notre Dieu. Que toute la terre se réjouisse en Dieu). Elle est présentée le jour de la Nativité. Des hommes qui chantent, à l'unisson, a capella (=sans instrument), un texte religieux en latin: il s'agit d'un chant grégorien, typique de cette période. C'est une musique sacrée (en opposition à la musique profane des 2 autres extraits proposés).

Propositions pédagogiques

Ecoute

Plage 4 : Sans donner le titre aux élèves, leur demander de faire part de leurs impressions (ex: « *on dirait une musique d'église* »: pourquoi?); faire repérer la langue utilisée, le type de voix (homme, femme, un seul ou plusieurs?), y a-t-il des instruments? A votre avis, où a été enregistrée cette pièce?

Plage 5 : Le soliste, les 2 voix de femmes et les 2 voix d'hommes sont accompagnées par une muse (son nasillard), un tambourin et des sonnailles.

Plage 6 : C'est une pièce chantée par/pour les nobles. Voix de femme et 2 hommes, accompagnées par une harpe, une vièle et une percussion.

Production

Chercher des lieux où l'on peut faire résonner sa voix (pont, préau, tunnel,...).

Visualiser, à l'aide d'un tableau, les différences entre les trois œuvres présentées: fonction, matériau sonore voix et instruments, langue utilisée, forme, rythme, ...

Danser en farandole par exemple, la tresque plage 5. On pourra chanter, tous ensemble ou en écho, la ritournelle: « *Venés apres moi, venés le sentele, le sentele, le sentele, lés le bos* » (Venez avec moi dans le sentier à côté du bois).

Connaissances et ouverture culturelle

Le mot « grégorien » vient du pape Grégoire le Grand (VIe siècle) qui a recueilli et sélectionné les chants religieux des communautés chrétiennes. Il a aussi fondé à Rome une école de chant religieux, la première Schola Cantorum. Après sa mort, trois siècles seront nécessaires pour que le chant grégorien s'impose dans l'Occident chrétien, au détriment des répertoires régionaux.

Une notation précise, faite de barres et de points (= les neumes) représentant la ligne mélodique, est inventée au IXe siècle pour fixer ce répertoire; elle va par la suite permettre le développement de la polyphonie.

Le Moyen-âge musical s'étend de 500 à 1500.

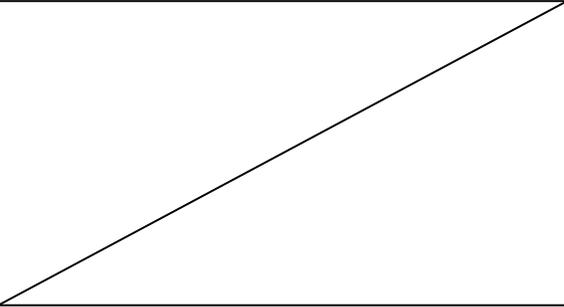
Evoquer avec les élèves l'évolution de la langue française: comparer les 2 textes de « Belle Doette ».

Sites sur le Moyen-Age: <http://www.instrumentsmedieviaux.org/>

<http://www.curiosphere.tv/moyenage/>

Un document très complet (livre, CD et DVD): « *Instruments et musiques du Moyen-Age* » Editions Lugdivine

D'autres extraits de musique médiévale dans le document départemental: « *La chanson populaire à travers les siècles* »

Plage 4

Compositeur: anonyme interprété par trois hommes

Titre: « *Viderunt omnes* » 1'22
[Instruments et musiques du Moyen-Age; Lugdivine]

Matériau sonore: 3 voix d'hommes

Date: XIe siècle

Catégorie: musique vocale religieuse

Genre: chant grégorien

Forme: en fonction du texte

Œuvres en lien

Plage 5

Adam de la Halle (1242-1287): « *Venes apres moi* » extrait du Jeu de Robin et Marion 1'52

[La danse médiévale;

ladansemiedievale.free.fr/]

Tresque: (danse de paysans, en chaîne ouverte; pas de base: le sautillé).

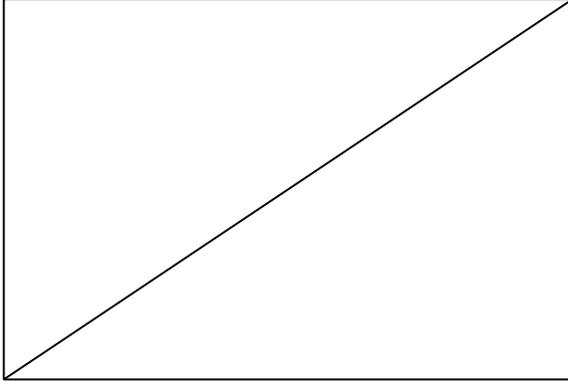
Plage 6

Anonyme du XIIe: « *Belle Doette* » 3'35

[*Marotte et les musards; Chanteries dous*]

Cette chanson de toile (poème chanté) raconte le destin d'une femme devenue veuve qui se réfugie dans un couvent.

Une période : le Moyen-Age

Auteur du carton : Jean Péréal dit Jehan de Paris ou Jean d'Ypres dit le Maître parisien d'Anne de Bretagne
*Tissée dans les Flandres (Bruxelles?)
Commandée par la famille de juriste lyonnaise proche de Charles VII : les Le Viste*

Titre : La tapisserie de la Dame à la licorne
Technique : tapisserie
Date : 1484-1500
Dimensions : au moins 3,5 x 4,5 m de hauteur
Musée national du Moyen-Age, Thermes et Hôtel de Cluny, Paris

Nature: Tapisserie
Sujet: Allégorie

Œuvres en lien

- . Jean LURÇAT, *Le Chant du Monde*, série de 10 tapisseries d'Aubusson, 1957-1965
- . Annette MESSAGER, *Rumeur*, 2001
- . François ROUAN, *Di sotto in su*, 2004
- . film de Jacques DEMY, *Peau d'âne*, 1970
- . Guiard des MOULINS, décor marginal de Bible historique, Paris, XIV siècle
- . Simon HANTAÏ, étude, 1969

L'artiste

L'auteur du carton serait Jean Péréal dit Jehan de Paris ou bien, Jean d'Ypres dit le Maître parisien d'Anne de Bretagne. Tapisserie tissées dans les Flandres (à Bruxelles?).

Autour de l'œuvre

"*La Dame à la licorne*" est une série de six tapisseries qui ont été tissées au XVe siècle. Chaque tapisserie rassemble les mêmes éléments : une femme, une licorne à sa droite et un lion à sa gauche. Cinq de ces six œuvres représenteraient les cinq sens : le toucher, la vue, le goût, l'ouïe, et l'odorat. Le symbolisme de la sixième tapisserie, connue sous le titre « *À mon seul désir* », est plus difficile à cerner, mais on pense qu'elle représente une sorte de sixième sens : l'entendement. Longtemps restées mystérieuses quant à leur origine et à leur commanditaire, elles furent identifiées récemment grâce à leurs armoiries. Elles doivent leur célébrité à leur découverte romanesque au château de Boussac (Indre) par George Sand et Prosper Mérimée en 1841.

Propositions pédagogiques

Travail autour des 5 sens

. Collecter, collectionner, assembler de manière organisée ou non, des objets, des images sur les 5 sens. Composer une réalisation à plat ou en volume pour chaque sens.

Travail autour des textiles

- . Assembler par collage, par coutures libres ou plus traditionnelles, des morceaux de tissus, pour composer un patchwork ou un tableau textile figuratif, géométrique ou aléatoire.
- . Tisser sur des cadres en bois ou de petits métiers à tisser, des bandelettes de tissus, à plat ou enroulées (lirette), des fils, ficelles, herbes ou matériaux variés tels que fils électriques, raphia, chaussettes ou collants ou tout autre matériau souple et long.
- . Utiliser gants, moufles, chaussettes qui seront cousus ensemble et bourrés, pour fabriquer des poupées, des animaux, de petits personnages étranges...

Travail autour du costume

. Fabriquer une robe extraordinaire en utilisant des matériaux divers (aluminium, papiers brillants, plastiques colorés, mouchoirs en papier dédoublés...) collés sur un support en kraft.

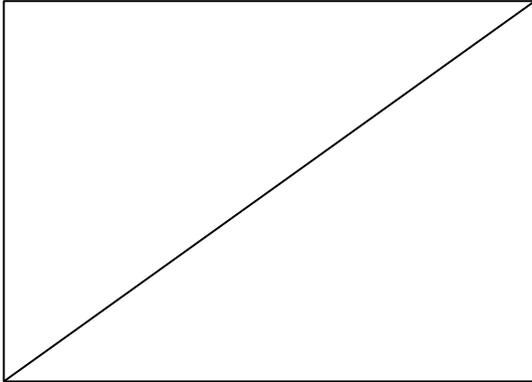
Travail autour du bestiaire

- . Dessiner des animaux réels ou des animaux fantastiques.
- . Recomposer des animaux fantastiques à partir de photographies d'animaux réels ou du bestiaire du Moyen Age, par découpage-collage.

Travail autour de la teinture

. Tremper dans de la teinture toute prête ou fabriquée à base de décoction diverses (thé ou café forts, eau de cuisson des carottes, épinards, ou bien des encres diluées...) des tissus cousus, noués, ficelés serrés, tassés, entourés d'élastiques ... Laisser sécher avant de dénouer.

Une notion : le rythme

Plage 7

Compositeur : Camille Dalmais

Titre : « Senza » 2'30

[Le fil / EMI France 2005]

Matériau sonore : Voix

Date : 2006

Catégorie : Musique actuelle

Genre : Chanson française

Forme : accumulation

Œuvres en lien

Plage 8

Barbatuques «Baiao Destemperado»

2'49

[Corpo do Som / MCB world Music]

Groupe brésilien.

Plage 9

Polynésie, Iles Samoa « Chant de fête et d'accueil »

1'50

Musique traditionnelle du Pacifique sud donnée en

l'honneur des visiteurs.

Le compositeur : Camille née en 1978

Camille, de son vrai nom Camille Dalmais, est une chanteuse française, née le 10 mars 1978 à Paris. Elle est également auteur et compositeur. Elle a obtenu deux victoires de la musique en 2006 (révélation pour l'album « Le Fil » et révélation artiste scène de l'année) et une victoire en 2009 en tant qu'artiste interprète féminine de l'année. Dans un autre registre, Camille chante en 2006 les *Ceremony of Carols* de Benjamin Britten qui lui permettent d'affirmer ses talents vocaux.

Autour de l'œuvre

En 2005 sort l'album *Le fil*, un album au concept étonnant, construit sur le « fil » ou le « bourdon » : une seule note, un « si », qui forme un long bourdon du début à la fin de l'album. La chanson « Senza » est construite sur une accumulation, puis une dés-accumulation de boucles vocales et de notes tenues. L'artiste utilise sur scène un sampler pour enregistrer en direct sa voix et composer ainsi sa musique.

Propositions pédagogiques

Ecoute

Plage 7 : repérer la forme du morceau construit en accumulation, puis dés-accumulation. Identifier le matériau sonore (voix uniquement, onomatopées, bourdons)

Plage 8 : le corps est l'instrument : claquements de mains, de doigts, frappés de poitrine, claquettes, effets vocaux se conjuguent pour produire rythmes et mélodies.

Flûte traversière en bois.

Plage 9 : tambours de bois, sonnailles, voix (cris), percussions corporelles.

Production

Construire le musicogramme qui permettra de mettre en évidence cette forme

Faire des propositions de petites boucles vocales (4 ou 5), puis les superposer en imitant la forme de « Senza » ou s'appuyant sur le musicogramme élaboré en amont : chaque groupe d'élèves chante une des propositions et intervient sur un geste du chef de chœur. Faire plusieurs essais (choix des boucles vocales, différentes organisations) puis enregistrer la version qui sera retenue par la classe.

On peut faire le même travail à partir de petites percussions (choix varié de timbres) ou de percussions corporelles, en inventant des ostinatos que l'on superposera. La pulsation doit être commune à tous les groupes. Ce sera plus facile à gérer si chaque proposition a la même durée (nombre de pulsations).

Connaissances et ouverture culturelle

Cette technique de composition musicale est utilisée dans tous les styles et toutes les époques. On peut écouter d'autres œuvres où elle est utilisée.

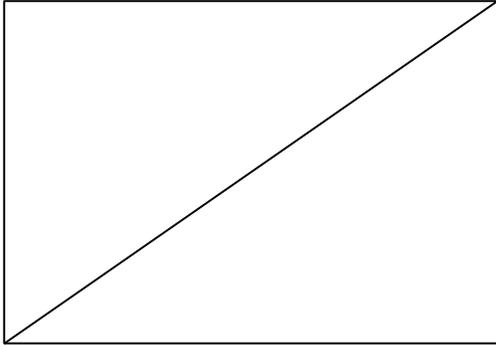
Il est important de faire noter aux élèves le lexique musical utilisé : ostinato, accumulation., bourdon

Ecouter les deux autres extraits et les comparer entre eux : différences / ressemblances

Visionner des extraits de concert des Barbatuques : http://www.youtube.com/watch?v=_EoEJLRkysM

De nombreuses propositions pédagogiques pour pratiquer les activités rythmiques « *Coffret DVD et CD Gardons le rythme* » *CPEM Loiret*

Une notion : le rythme

Auteur : Robert DELAUNAY

Titre : Rythme N°1,

Technique : Huile sur toile

Date : 1938,

Musée national d'art moderne de la Ville de Paris.

Nature : Peinture

Sujet : Abstraction géométrique

Œuvres en lien

.Niele TORONI, *cabinet de peinture*, 1979

.Claude VIALLAT, *acrylique sur bâche bleue en deux parties*, 1988

.Paul KLEE, *Chemin principal et chemins secondaires*, 1929

.Roman OPALKA, *la série des détails*, depuis 1965

L'artiste : Robert Delaunay 1885-1941

Peintre Français cubiste-orphique (terme inventé par Apollinaire pour désigner un art où la construction de l'œuvre revient au seul agencement chromatique dû à la décomposition de la lumière), il réalise ses premières peintures en 1904 (des paysages et des fleurs de facture néo-impressionniste et fauve). Il développera une théorie personnelle sur la couleur en prenant comme point de départ son œuvre *Paris Saint Séverin 1909*.

Il rencontre sa femme Sonia Delaunay à cette époque, étape cruciale d'un long périple artistique commun qui les mènera de la facture impressionniste à l'abstraction monumentale.

Delaunay dans les années 30, est l'un des premiers à percevoir les possibilités d'expansion et de répétition des motifs de la peinture abstraite (*Rythmes sans fin*, reliefs et peintures murales très colorées).

Autour de l'œuvre

Adoptant un quadrillage issu de Cézanne, Delaunay dispose en damier les nuances qui construisent la surface, toute référence à la réalité étant quasiment abolie.

Attaché à créer le mouvement par dynamisme des couleurs, la forme circulaire finit par s'imposer comme le support idéal « *La couleur est employée dans son sens giratoire : la forme se développe dans le rythme circulaire dynamique de la couleur.* » C'est ainsi qu'il crée des effets de spirales mouvantes, éliminant, partiellement ou complètement, toute illusion figurative.

L'artiste se détache totalement de la nature et provoque, par le maniement des plages colorées, une véritable ivresse du regard chez le spectateur.

Propositions pédagogiques

Définition : Le rythme est le mouvement engendré par la composition plastique à travers des notions telles que : la répétition, l'accumulation, la série...l'ordonnance des formes, des lignes et des couleurs.

On abordera ici quelques notions, sans oublier que le rythme d'une œuvre est surtout un système de temps ou d'espace, que le rythme d'un tableau c'est « *une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées* » (Maurice Denis)

La répétition, l'accumulation

Dès l'école maternelle, le graphisme est l'objet de toutes les attentions en vue de la préparation à l'écriture. En arts visuels on proposera aux élèves de relever dans leur environnement tout ce qui constitue une forme ; on privilégiera les formes répétées plus faciles à observer telles que les grillages, les carrelages, les radiateurs.

Cet inventaire (la banque d' « images » constituée par ces graphismes, ces dessins d'observation) permettra de réaliser des productions plastiques dans lesquelles le rythme sera donné par l'organisation des éléments (répétés, agrandis, isolés, transformés...).

On réalisera des choix : un seul élément que l'élève s'approprie afin de réaliser des productions personnelles et originales (voir les éponges de Viallat et les accumulations d'empreintes et d'objets d'Arman).

La série, le temps

Réaliser des rituels en peinture, c'est proposer de peindre régulièrement, sur un même support ou avec le même outil sur un sujet identique. On pourra par exemple peindre le temps, une forme observée...

L'artiste Roman Opalka peint depuis 1965, sur une toile, la suite des nombres de 1 jusqu'à l'infini avec un pinceau identique. Ces « détails » sont systématiquement suivi d'une photo de lui même et d'un enregistrement audio du nombre du jour. Cette œuvre est une confrontation diabolique avec le temps qui passe. (Voir également Toroni)

Une œuvre : L'enfant et les sortilèges

Le compositeur : Maurice Ravel 1875-1937

Ce compositeur français est une des figures les plus importantes de la musique française du début du 20ème siècle. Son œuvre est d'influences très variées (de Rameau à la musique de jazz en passant par la musique espagnole). La grande majorité de ses œuvres a intégré le répertoire courant. Son morceau le plus connu, l'un des plus écoutés au monde est « le Boléro ».

Autour de l'œuvre

L'Enfant et les Sortilèges est une fantaisie lyrique composée par Maurice Ravel entre 1919 et 1925, en collaboration avec Colette qui en a écrit le livret. Cette œuvre est une succession de tableaux indépendants mêlant une multitude de genres musicaux, du jazz au foxtrot en passant par un ragtime, une polka, un duo miaulé, une valse et en conclusion, un choral sacré. Ce fut pour Ravel l'occasion de démontrer l'ampleur de son génie orchestral, déployant toute sa palette et ayant recours, pour traduire les onomatopées dont regorge le livret de Colette, à des instruments pour le moins inhabituels : râpe à fromage, crécelle à manivelle, fouet, crotales, wood-block, éoliphone, flûte de lotus.

L'histoire : Dans une vieille maison de campagne, un enfant grogne devant ses devoirs d'école. Sa mère entre dans la pièce et se fâche devant la paresse de son fils. Puni, il est saisi d'un accès de colère : il jette la tasse chinoise et la théière, martyrise l'écureuil dans sa cage, tire la queue du chat ; il attise la braise avec un tisonnier, renverse la bouilloire ; il déchire son livre, arrache le papier peint, démolit la vieille horloge. Puis, épuisé, il se laisse tomber dans le vieux fauteuil... mais celui-ci recule. Commence alors le jeu fantastique : tour à tour, les objets et les animaux s'animent, parlent et menacent l'enfant pétrifié. Alors que l'enfant appelle sa maman, toutes les créatures se jettent sur lui pour le punir. Mais avant de s'évanouir, il se sauve dans le jardin (page 10). Prises de regret, les créatures lui pardonnent et le ramènent à sa maman en l'appelant en chœur avec lui. Le méchant petit garçon redevient gentil à la fin de l'histoire.

Propositions pédagogiques

Ecoute

Page 10 : l'enfant suit les chats dans le jardin. Il fuit les sortilèges pour affronter à présent les plaintes des animaux et des plantes qu'il a blessés. Ravel crée un paysage sonore : onomatopées vocales (côac, ké ké ké, hihon) imitant les cris des animaux du marécage, et flûte traversière imitant le chant des oiseaux. L'atmosphère est très suggestive et descriptive.

Identifier les animaux : insectes, oiseaux, chouette, grenouilles..... Qualifier le caractère, l'atmosphère de cet extrait. Identifier le texte de la fin de l'extrait : « Ah quelle joie de te retrouver, jardin »

Page 11 : Ayant jeté le tisonnier l'enfant réveille le feu (soprano léger) qui lance une mélodie prétexte à une immense vocalise. Pour la première fois l'enfant ressent de la peur.

Voir fiche d'exploitation pédagogique n°4 dans le document d'écoute musicale « Cultivons notre oreille » CPEM Loiret.

Page 12 : Pendant que l'enfant sort de sa torpeur, une chatte blanche paraît dans le jardin et un chat interrompt son jeu. Ils se rejoignent dans un duo miaulé dont les sonorités jouent sur les paramètres de la hauteur, du timbre, de l'intensité et de la durée.

Production

Inventer un paysage sonore : la nuit dans le jardin, la forêt, la campagne.... A l'aide d'instruments, de voix, d'objets. Plusieurs essais sont nécessaires (choix des matériaux sonores, organisation des sons). Enregistrer la production finale.

Mettre en son un album, un poème sur cette thématique du jardin.

Connaissance et ouverture culturelle

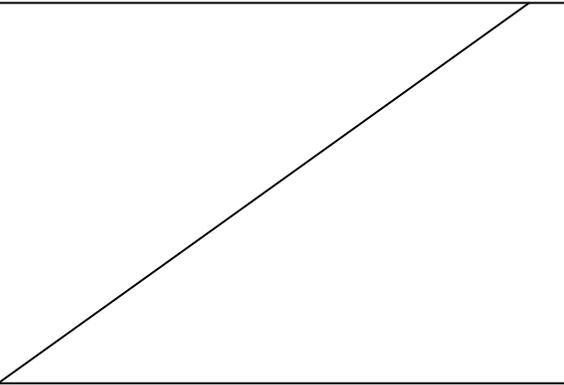
Ecouter l'œuvre en entier : lire une première fois l'histoire aux élèves, puis proposer l'écoute en plusieurs fois en fonction de différents tableaux, un travail très complet est proposé autour de l'œuvre par l'académie de Versailles :

<http://www.ia95.ac-versailles.fr/idegre/spip.php?rubrique251FirefoxHTML\Shell\Open\Command>

Garder la trace écrite du lexique utile correspondant à la musique vocale : les voix dans la musique lyrique (hommes, femmes)

Pour aborder le thème du fantastique dans la musique, on peut écouter l'extrait page 13 de ce document.

Autre extrait disponible « L'arithmétique » CD répertoire Loiret 2002/2003

Plage 10

Compositeur : Maurice Ravel

Titre : « Musiques d'insectes, de rainettes.... »

1'41

[L'enfant et les sortilèges / EMI classics]

Matériau sonore : orchestre

symphonique chœurs, voix solistes

Date : de 1919 à 1925

Catégorie : Musique savante

Genre : Fantaisie lyrique

Forme de l'œuvre : suite de tableaux

Œuvres en lien

Plage 11

Maurice Ravel « Arrière, je réchauffe les bons »

2'22

[L'enfant et les sortilèges / EMI classics]

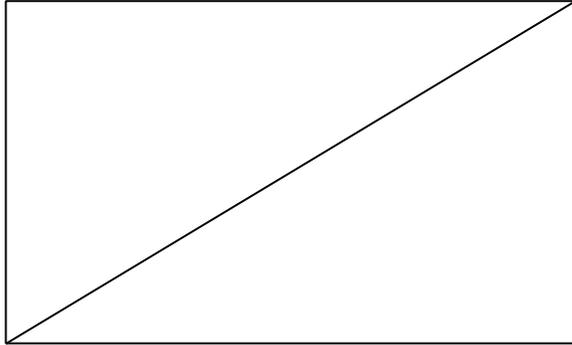
Plage 12

Maurice Ravel « Duo miaulé »

1'34

[L'enfant et les sortilèges / EMI classics]

Une œuvre : Le château de Chambord

Architecte : inconnu
Titre : Le château de CHAMBORD
Technique : construction
Date : 1519 – environ 1685
Dimensions : 156 de façade, 56 m de haut.
Commune de Chambord, Loir et Cher

Nature : Architecture
Sujet : Relais de chasse royal

Œuvres en lien

- . Piero della FRANCESCA ou Francesco di GIORGIO MARTINI, *La cité idéale*, 1475
- . Ricardo PORRO - Vincent de la NOUE, *Le Géant*, 1972 et *Village de Jeunes*, Vaduz, 1972
- . RAPHAEL, *Le mariage de la Vierge*, 1504.
- . Le baptistère de Florence, 1128, intérieur achevé au XIVème siècle

L'artiste : Inconnu

Chambord est un château renaissance. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on ignore toujours actuellement qui fut réellement l'auteur de cet édifice, les documents originaux ayant disparu... François 1er, passionné d'architecture, a voulu mettre en pratique à Chambord les idées de Léonard de Vinci (avec qui il s'entretenait régulièrement mais qui mourra avant le début du chantier): l'escalier à double révolution, les latrines, le réseau de circulation (Léonard de Vinci était obsédé par les flux). Léonard de Vinci disait: « *un édifice doit être toujours libre de tout côté pour être apprécié* », d'où son implantation dans une zone de marais : rien n'altère sa perception.

Définition : La Renaissance marque un retour aux valeurs de l'Antiquité. On assiste à une rupture idéologique : l'homme, et non plus Dieu, se dresse au centre de l'univers, le pouvoir civil, prend le pas sur le pouvoir religieux, l'humanisme envahit les arts.

Autour de l'œuvre

Le château de Chambord, monument historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2002, n'est pas un château résidentiel mais un relai pour les chasses royales. C'est l'un des 24 chantiers de ce roi bâtisseur qu'était François 1er.

Ses mensurations inouïes en font le plus vaste palais civil connu. Son plan est géométrique et faussement symétrique; ses proportions sont très harmonieuses. Ses toitures sont hérissées de tourelles et de cheminées, avec des lucarnes vertigineuses : 426 pièces, 77 escaliers, 282 cheminées et 800 chapiteaux sculptés.

Chambord reste marqué par l'esprit médiéval avec un corps de logis carré aux tours saillantes dont les appartements sont distribués par un escalier à vis centrale à double révolution (2 montées enlacées).

Propositions pédagogiques

Chambord, un édifice mathématique

Travailler la notion de module et de formes géométriques :

- Sur une photocopie de la photographie du château, faire tracer les formes géométriques que l'on peut identifier. Transférer à d'autres châteaux, édifices.
- A l'aide de modules (boîtes d'allumettes, de céréales), faire construire un château.
- Reconstituer un château avec les murs, les tours, les toits en se servant d'éléments prélevés sur des photographies de différents châteaux.

Chambord, architecture anthropomorphique

L'organisation spatiale de Chambord est pensée comme un corps avec son système respiratoire (cheminées), le tronc (donjon), les membres (ailes), la lanterne (l'âme), l'escalier central étant la pièce maîtresse : la colonne vertébrale. L'idée du corps dans l'architecture sera reprise par Ricardo Porro cinq cents ans plus tard.

Demander aux élèves d'imaginer une piscine, une école, ... avec une organisation qui reprend les organes de notre corps : couloirs pour circuler, espace documentaire pour le cerveau...

. Les décors sculptés sont la peau de Chambord, l'enveloppe qui doit révéler la beauté de l'édifice. Travailler ces décors sculptés (références à l'Antique) : anamorphoses, animaux hybrides à dessiner, modeler, inventer, continuer...

Un courant artistique : le romantisme

Le compositeur : Hector Berlioz 1803-1869

D'abord destiné à une carrière médicale comme son père, il se tourne rapidement vers la musique. Il entre au Conservatoire et décroche à 27 ans le Prix de Rome de composition. Sa « *Symphonie fantastique* » représentée en 1830 (l'année d'« *Hernani* », œuvre de Victor Hugo qui provoqua un chahut connu sous le nom de Bataille d'Hernani.), remporte un très vif succès. Au cours de sa vie, il rencontre des artistes de tous bords qui nourrissent son inspiration; il voyage aussi beaucoup. Berlioz est le créateur incontesté de l'orchestre moderne; son Grand traité d'orchestration et d'instrumentation est encore étudié aujourd'hui.

Visiter le site Berlioz: <http://expositions.bnf.fr/berlioz/index.htm>

Autour de l'œuvre

L'œuvre est révolutionnaire pour l'époque: 5 mouvements (au lieu de 4), longuement développés; instruments nouveaux (jeux de cloches, harpe) et très nombreux (surtout cuivres et percussions); importance du programme (=texte de présentation): l'œuvre traduit de manière sonore les images mentales de l'artiste. Dans cette symphonie, Berlioz raconte son amour pour l'actrice Harriet Smithson qu'il avait admirée à l'Odéon: « *rêverie, passion* », « *un bal* », mais aussi « *marche au supplice* » et « *songe d'une nuit de sabbat* ». Tous les ingrédients d'une œuvre romantique sont là! Dans l'extrait proposé, l'artiste se voit assister à ses propres funérailles, entouré de sorcières et de monstres. Cris, gémissements, bruits effrayants, thème de la mort (Dies Irae) se succèdent dans une ambiance infernale.

Propositions pédagogiques

Ecoute

Plage 13 : il s'agit d'une parodie burlesque du Dies Irae (issu de la liturgie catholique des défunts). Il est annoncé par les cloches. La première partie du thème est confiée à l'ophicléide, au serpent et aux 4 bassons; repris par les 3 trombones et les 4 cors (en croches); puis en rythme sautillé par les cordes en pizzicati, avec les bois. Même déroulement avec la seconde partie du thème. Puis reprise de la première partie du thème, légèrement variée, en suivant le même schéma.

Plage 14 : Le piano est l'instrument-roi du XIXe : les perfectionnements techniques dus à Erard lui ont permis de détrôner le clavecin, moins expressif. Grâce à ses capacités orchestrales, les amateurs découvrent les opéras et symphonies en réduction (cf Bizet).

Plage 15 : Analyse précise dans « Cultivons notre oreille » fiche 8.

Retrouver la version pour quintette dans le fichier « Cultivons Notre Oreille » (fiche n°9). Le lied est une forme spécifique du romantisme allemand; Schubert en a écrit plus de 600! Celui-ci, interprété par une soprano, décrit la lutte entre une truite et un pêcheur. La voix y est neutre. L'accent est mis sur la fusion entre la poésie et la musique.

Production

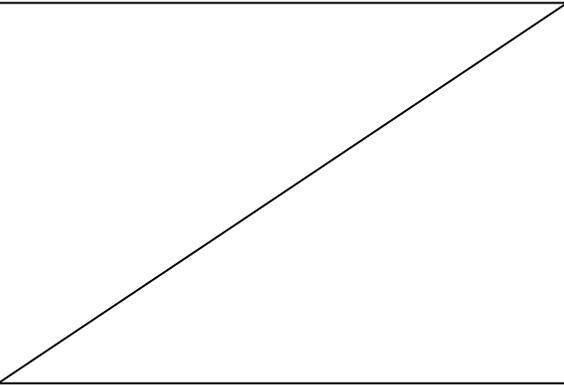
S'exprimer sur le ressenti à l'écoute de cette musique. Repérer les cloches. Etudier la famille des cuivres: faire notamment des recherches sur le serpent et l'ophicléide, inusités aujourd'hui. Apprendre la mélodie du Dies Irae; la comparer avec la chanson traditionnelle « *J'ai vu le loup, le r'nard, le lièvre* », bâtie sur les mêmes notes.

Connaissances et ouverture culturelle

Le romantisme est un courant artistique qui s'est développé dès le début du XIXe siècle en Europe; il concerne tous les arts. Goût du surnaturel et du fantastique, amour, désespoir, passion, rêverie, nature sont les thèmes privilégiés du romantisme. La sensibilité y prend le pas sur la raison.

Berlioz : « *Les compositeurs romantiques ont écrit sur leur bannière : inspiration libre!* »; de fait, les artistes romantiques se libèrent des princes et autres mécènes, et vivent en toute indépendance. Théophile Gautier dit en 1846: « *Hector Berlioz nous paraît former, avec Hugo et Delacroix, la trinité de l'art romantique* ».

Retrouver ce thème des sorcières et du fantastique dans la littérature et en arts visuels. Au cinéma, voir le film « *L'étrange Noël de M. Jack* ».

Plage 13

Compositeur: Hector Berlioz

Titre: « Songe d'une nuit de sabbat -Dies Irae», extrait du 5e mvt de la Symphonie fantastique 2'03

[J.Gardiner; orchestre d'instruments anciens; Philips]

Matériau sonore: orchestre symphonique

Date: 1830

Catégorie: musique instrumentale savante

Genre: symphonie

Forme de l'œuvre: 5 mouvements

Œuvres en lien

Plage 14

Frédéric Chopin (1810-1849): Mazurka op 33 n°2 2'12

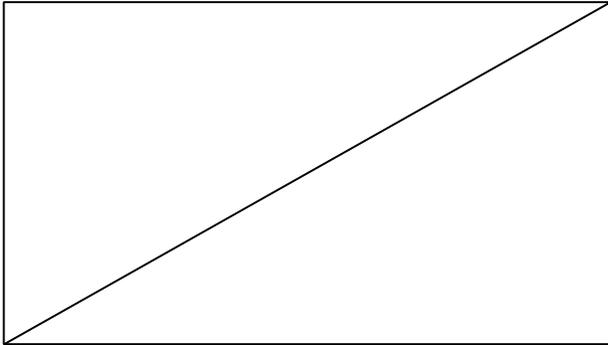
Mazurka : danse de salon originaire de Pologne, au tempo vif et à 3 temps. Celles de Chopin sont destinées au concert.

Plage 15

Franz Schubert (1797-1828): La truite version lied (chant et piano)

2'00

Un courant artistique : le romantisme

Auteur : Théodore GÉRICAULT

Titre : Le radeau de la Méduse

Technique : huile sur toile

Date : 1819

Dimensions : 491 x 716 cm

Musée du Louvre

Nature : Peinture

Sujet : Illustration d'un fait d'actualité

Œuvres en lien

. Caspar David FRIEDRICH, *Marcheur contemplant une mer de nuages*, 1817

. Eugène. DELACROIX, *La Liberté guidant le peuple*, 1830

. Victor HUGO, *Les travailleurs de la mer*, 1866

. Auguste RODIN, *Porte de l'enfer*, 1880

L'artiste : Théodore Géricault 1791 - 1824

Issu d'une famille bourgeoise royaliste, Géricault, peu intéressé par les études, partage deux passions: l'art et le cheval. Il entre donc en 1758 dans l'atelier de Carle Vernet, peintre spécialisé dans l'étude des chevaux. En 1812, il présente au Salon une peinture équestre qui fait sensation mais ses œuvres passent inaperçues au salon suivant. Géricault introduit dans la peinture le mouvement, la couleur et les thèmes réalistes qui annoncent une nouvelle école : le Romantisme.

Autour de l'œuvre

Le radeau de la Méduse représente un fait d'actualité : en 1816, une frégate nommée la Méduse, surchargée, s'échoue sur le banc d'Arguin près des côtes mauritaniennes. Les canots de sauvetage étant en nombre insuffisant, on construit ce radeau sur lequel 149 personnes prennent place. Arrimé au reste des canots, il est détaché ou volontairement largué. Il erre en mer pendant 13 jours. Seulement 15 personnes survivent dont 5 meurent dans les jours qui suivent le sauvetage.

Ce dramatique tableau fit scandale au Salon de 1820. Jusqu'ici personne n'avait osé représenter l'horreur de si près, avec tant de force. Cette œuvre est une œuvre romantique : les sentiments y sont explorés, l'imaginaire est stimulé par l'exaltation du sujet, de la couleur et de la touche.

Définition du romantisme : mouvement qui explore les possibilités de l'art pour exprimer les extases et les tourments du cœur et de l'âme. Il est une réaction contre la raison. Il exalte le mystère et le fantastique, cherche l'évasion et le ravissement dans le rêve, le morbide, le sublime, l'exotisme, le passé.

Propositions pédagogiques

Théâtraliser un événement

Demander aux élèves d'imiter la posture d'un personnage sur le radeau ou sur toute autre image dramatique, même exercice avec plusieurs élèves. Prendre en photographie par vue en plongée, pour recréer l'effet d'implication du spectateur. Tester d'autres points de vue, constater et comparer les effets.

A partir de la notion de composition

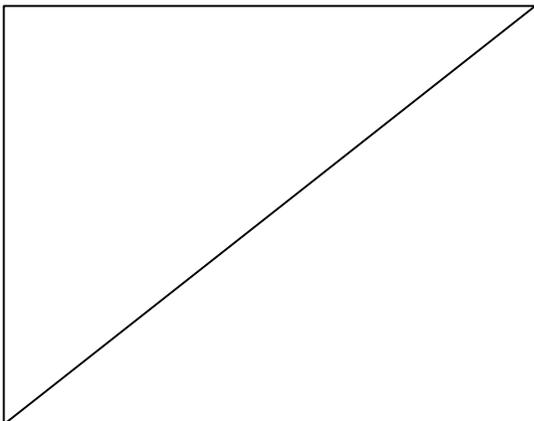
Ce tableau est conçu avec une composition classique (pyramide), les corps sont disposés de façon sculpturale et dramatique. Découper des silhouettes de personnages dans des catalogues, des magazines et construire une composition proche de celle de Géricault. Composition que l'on fera découvrir et tracer aux élèves au préalable, sur calque ou par le biais d'un tableau blanc interactif.

Sacraliser un événement

En puisant dans l'actualité et la presse, les enfants modifieront les photographies choisies pour sacraliser, donner une grande dimension à l'évènement. Ils s'attacheront notamment aux faits divers qu'ils traiteront pour amplifier les effets de solitude, massacre, catastrophe,... par la géométrisation, les effets concentrés, l'opposition, l'illustration qui seront explorés.

Un artiste : Claude Monet

L'artiste : Claude Monet 1840- 1926

Claude Monet est à l'origine du mouvement impressionniste auquel une de ses toiles donne son nom en 1872: « *Impression Soleil Levant* ».

Sa carrière fut longue et son œuvre considérable : 2000 œuvres répertoriées. Très jeune, passionné par le dessin, il se fait connaître localement par ses caricatures mais le paysage l'intéresse aussi. Encouragé par Eugène Boudin, peintre de plein air qui le persuade de peindre sur le motif, il rejoint Paris où se déroule la vie artistique et se lie d'amitié avec Pissaro, Bazille, Renoir, Sisley.

Avec deux toiles présentées au salon de 1865, il reçoit le soutien de Gustave Courbet. Il se lancera dans la réalisation de toiles de très grands formats et connaîtra la célébrité dans sa maison de Giverny à la fin de sa vie.

Autour de l'œuvre

Les Nymphéas sont nés au jardin de Giverny dont l'aménagement a été dirigé par Claude Monet. Il y peint les variations de couleurs dans le jardin de terre, les reflets de la végétation dans l'étang, y conçoit les grands tableaux du « *cycle des nymphéas* ». Monet fera don à l'état de 14 toiles monumentales, exposées depuis 1922, au musée de l'Orangerie à Paris. Le sujet principal est la lumière. Monet veut saisir l'instant par le traitement des effets de lumière sur les objets et les paysages. L'eau, le ciel sont des éléments changeants qui attirent les impressionnistes.

En peignant directement sur la toile, en plein air, Monet est obligé de travailler très vite.

Le mouvement impressionniste est un mouvement qui bouleverse l'art à la fin du XIXe s, motivé par des préoccupations identiques à celles de la naissance de la photographie.

Auteur : Claude MONET

Titre : Les Nymphéas blancs

Technique : Huile sur toile

Date : 1899

Dimensions : 89 x 93

Moscou, musée Pouchkine

Nature : Peinture de plein air

Sujet : La nature

Œuvres en lien

. Claude MONET, *Impression soleil levant*, 1872

Les nymphéas, 1920-1926

. Artistes impressionnistes: SISLEY, MANET, PISSARO, GAUGUIN, VAN GOGH,....

. Gustave LE GRAY, *Le brick au clair de lune*, 1856

. William TURNER, *L'incendie du Parlement le 16 octobre 1834*, 1835

Propositions pédagogiques

Une pratique sérielle

Monet peindra des sujets identiques sous des lumières et à des heures différentes: série des cathédrales de Rouen, des meules, des nymphéas, des peupliers.

- travail photographique: photographier un même paysage à divers moments de la journée.

- à partir d'un croquis du paysage environnant (urbain ou rural) traiter des propositions selon des variations météo : brouillard, pluie, soleil, givre...en diversifiant matières et textures.

Le travail de la touche

Les impressionnistes appréhendent la touche de façon différente pour arriver à fragmenter la forme en divisant et répétant leur geste.

Proposer des expérimentations en travaillant directement sur des photocopies de paysages ou des images, l'idéal étant de travailler sur un document couleur (magazine jardinage).

- au pinceau, au couteau par des gestes arrêtés, au coton-tige par tamponnements juxtaposées, avec des outils improvisés : boules de papier froissé, morceaux de carton,...

La création de gammes colorées: recherches

Essayer de traduire les gammes colorées par divers moyens plastiques autres que la peinture : traduire ces couleurs par juxtaposition, superposition de papiers colorés, matières diverses, craies (grasses ou sèches), pigments...

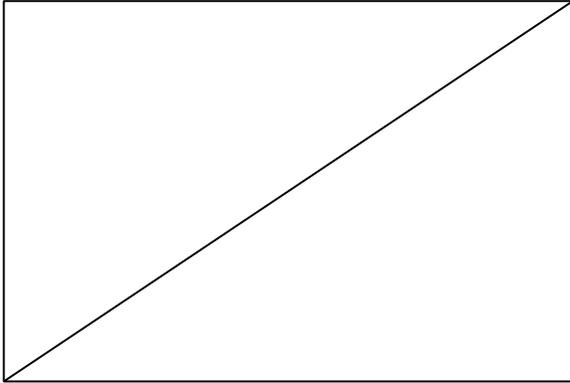
Créer du flou

Trouver des moyens, des techniques pour fondre les formes :

Passer un dessin au feutre, une peinture sous l'eau du robinet et appliquer au-dessus une éponge pour que les couleurs se reportent irrégulièrement.

Représenter un objet, un animal et en gommer des fragments, combler les blancs par des effets graphiques.

Une technique : la technique « mixte »

Le compositeur : Michaël Lévinas né en 1949

Né à Paris, il suit les cours d'Olivier Messiaen au conservatoire de Paris, puis travaille avec Stockhausen, Ligeti et Xenakis. Il a été pensionnaire à la villa Médicis de 1975 à 1977. Il a fondé en 1974 avec quelques autres compositeurs l'ensemble « Itinéraire » pour susciter et renouveler les créations de la musique contemporaine. Il est également pianiste de réputation mondiale.

Autour de l'œuvre

On appelle musique mixte, toute création sonore associant une prestation scénique instrumentale ou vocale en direct, avec le déroulement d'une partie composée sur support (bande, synthétiseur, échantillonneur).

Cette œuvre est inspirée par les deux personnages de la pièce « *Fin de Partie* » de Samuel Beckett ; deux vieillards (un trombone et un tuba dans un dialogue, ponctué par des bruits de poubelle et de percussions), se réveillent, se souviennent d'une fanfare, d'une berceuse. A la fin, le trombone éclate en larmes. L'utilisation d'une bande magnétique a été pensée comme une musique de scène, la sourdine Buzz donne au trombone une voix de clochard ivrogne.

Plage 19

Compositeur : Michaël Lévinas (né en 1949)

Titre : « Clov and Hamm » (extrait) 2'06

Matériau sonore : trombone, tuba, percussion et bande magnétique (2 pistes.)

Date : 1973

Catégorie : Musique contemporaine

Genre : Musique électroacoustique, musique mixte.

Forme de l'œuvre : libre

Œuvres en lien

Plage 20

The prodigy « Charly (trip into drum and bass version) » (extrait) 2'45

[Experience / XL 1992]

Groupe anglais de musique électronique.

Plage 21

Bernard Fort « Méditation sur la tour de Babel » (extrait) 1'47

[Du son à l'œuvre / Editions Lugdivine]

Propositions pédagogiques

Ecoute

Plage 19 : repérer le dialogue, imaginer et mettre en mot ce que les deux instruments se racontent.

Qualifier l'atmosphère dégagée par l'extrait : étrange, inquiétant, amusant, comique...

Plage 20: mélange de sons préenregistrés et retravaillés sur platine, avec une basse et une batterie en direct.

On peut repérer une citation à « *Equinoxe* » de Jean-Michel Jarre.

Plage 21 : une bande défile avec l'enregistrement des voix parlées déclamant une phrase de l'Ancien testament (genèse) dans 12 langues différentes. Le chœur (en direct) se superpose sur cette bande qui défile, en chantant un extrait du Nouveau testament en latin. L'utilisation de la voix ramène aux chants liturgiques (particulièrement grégoriens) voir page 4

Production

Imaginer un autre dialogue et le transcrire en musique avec deux instruments, ou deux élèves improvisant avec la voix (jeux vocaux).

Apprendre une chanson en dialogue

Ecouter un autre dialogue : « *le duo miaulé* » page 12

Après l'écoute des deux autres extraits :

Travailler à la transformation des sons avec Audacity (voir exemple de travail d'élève à partir de l'extrait de Bernard Fort) http://www.clg-dolto.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/mp3/Mucic_2.1.mp3

Inventer une pièce musicale superposant des sons enregistrés (dictaphone) et en direct (voix, instruments)

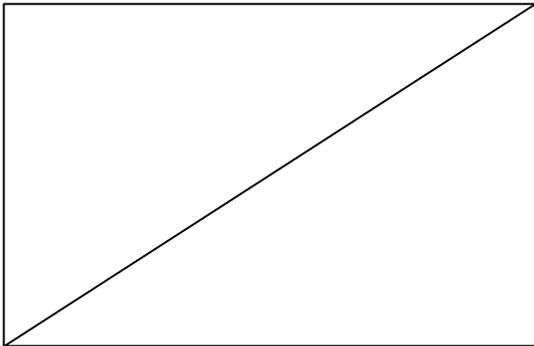
Imiter par audition des prononciations en différentes langues (Méditation sur la Tour de Babel)

Connaissances et ouverture culturelle

Chercher à quoi ressemble un tuba, un trombone et élargir sur la famille des cuivres.

Repérer sur une frise chronologique l'avènement de la musique électroacoustique. (Après la guerre de 1940 en lien avec les progrès techniques)

Une technique : technique « mixte »

Auteur : Pablo PICASSO
Titre : Nature morte à la chaise cannée
Technique : mixte (collage, peinture, assemblage d'éléments...)
Date : Mai 1912
Dimensions : 26,5X35cm
Musée Picasso, Paris

Nature : collage d'éléments composites
Sujet : Nature morte

Œuvres en lien

- .Kurt SCHWITTERS, *The worker*, 1919
- . Jacques de la VILLEGLE, *Lille place de l'arsenal*, 1991
- .Robert RAUSCHENBERG, *Charlène*, 1954
- .Yves KLEIN, *Sculpture éponge bleue sans titre*, 1959
- .Daniel. SPOERRI, *tableaux pièges*, 1961

Lieux culturels:

Le musée de l'objet de Blois
Le centre G. Pompidou
Le musée Picasso à Paris

L'artiste : Pablo Picasso 1881-1973

Le parcours artistique de Picasso est l'un des plus riches de toute l'histoire de l'art du XXe siècle. Tour à tour enfant prodige, peintre maudit, artiste mondain, sculpteur, graveur, céramiste, il collabore à presque tous les grands mouvements et tendances qui ont contribué à redéfinir les pratiques artistiques.

Son œuvre hétérogène témoigne de la vitalité d'un touche à tout, spontanément artiste qui intègre tout ce qu'il aime à son art : non seulement ses compagnes, ses enfants mais aussi le cirque, la tauromachie, l'Espagne, la politique ... jusqu'aux objets de pacotille soigneusement conservés, que l'on retrouve assemblés dans ses sculptures.

Autour de l'œuvre

Alors que depuis quelques années déjà (1907), Pablo Picasso (1881-1973) et Georges Braque (1882-1963) poursuivent leurs expérimentations sur le cubisme, leur travail prend une orientation inattendue et magistrale pour l'avenir des arts plastiques. Ils vont introduire différents matériaux, papiers collés, textes, chiffres, collages etc. Si Braque est certainement le premier à utiliser les papiers collés, c'est Picasso qui est à l'origine du premier collage (introduction d'un élément collé autre que du papier).

Dans «*Nature morte à la chaise cannée*» (1912), Picasso colle un morceau de toile cirée imitant le cannage d'une chaise. Cette manière de figurer la réalité grâce à un élément initialement non artistique, industriel, est en quelque sorte une révolution. Le collage de la toile cirée manifeste la bidimensionnalité du support. Mais en même temps, l'image du cannage vient suggérer la hiérarchisation des plans dans la profondeur comme l'aurait fait un espace suggéré.

Aragon justifiera l'action de Picasso en disant qu' « *il trouvait inutile d'imiter laborieusement ce qui était déjà tout imité ; puis d'imiter un objet si on pouvait mettre l'objet même* ».

Propositions pédagogiques

Technique mixte en art : œuvres découlant de diverses techniques d'expression. Les médiums, les supports et les matériaux divers s'entremêlent souvent à des éléments tridimensionnels ou objets trouvés.

L'adjonction

Des éléments prélevés au réel remplacent, par endroits, la représentation et dialoguent avec les parties peintes. L'objet ou plutôt des fragments d'objets réels envahissent la représentation. (Les adjonctions cubistes : Braque et Picasso)
On pourra réaliser des collages (les dadaïstes et les surréalistes) qui déroutent : des éléments totalement étrangers au sujet mais qui par leur association et leurs positions permettent par exemple la reconnaissance d'un visage (Portrait de madame de Massot Picabia ou les boutons font les yeux, un fer à cheval la bouche etc...); Des déchets peuvent être élevés au statut d'objets esthétiques en les associant à la peinture, en les intégrant par un travail de la matière (par exemple Kurt Schwitters).

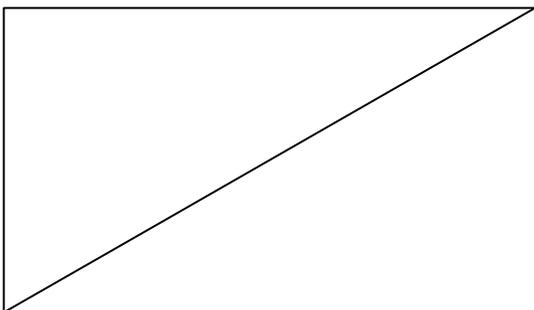
L'assemblage

- D'images, seules ou amalgamées à la matière picturale : photomontages et récupérations d'images (les affichistes Hains, Villeglé, Rotella et Dufrene arrachent des affiches publicitaires en s'intéressant aux caractères plastiques et sémantiques).
- D'images et autres matériaux : Intégrer ces éléments à un travail pictural pour former un tout. (Rauchenberg intègre toutes sortes d'éléments de la société américaine à ses « tableaux collages » *combine paintings*).
- D'objets et autres matériaux : intégrer des objets à des sculptures de terre ou de plâtre (Niki de Saint Phalle), intervenir sur des objets (Klein peint des éponges avec son fameux Bleu-Klein : IKB), réaliser des mises en scène en collant, fixant des objets sur un support pour raconter une histoire et /ou fixer un moment, telle une photographie (les tableaux pièges de Spoerri).

L'accumulation

Elle peut être ordonnée ou désordonnée ... C'est le geste de la répétition qui constitue la création ... On peut accumuler des images, des matériaux, des objets (La production artistique d'Arman est associée à ce terme).

Un geste : souffler

Plage 22

Compositeur: anonyme

Titre: flûtes de la Préhistoire

1'52

[Instruments et « musiques » de la préhistoire; Editions Lugdivine]

Matériau sonore: flûtes

Date: Préhistoire (-15.000 av JC; époque de Lascaux)

Catégorie: inconnue

Genre: inconnu

Forme: libre

Œuvres en lien

Plage 23

« Sikus del Titicaca »

2'11

[Flûtes de Pan des Andes; vol2; Los Calchakis] Traditionnel des Andes.

Plage 24

« Bourbon street parade »

4'01

[Album New Orleans-Mississippi-Dixieland; ZebraLution 2008]

Fanfare New Orleans

Reconstitution

Les archéomusicologues ont reconstitué les airs qui pouvaient être exécutés sur ces flûtes. Ils cherchent à déterminer qui les jouait, comment, à quelles occasions et quel était leur statut. Les lieux où sont découverts les instruments, ainsi que les comparaisons avec des instruments extra-européens permettent d'élaborer des hypothèses.

Autour de l'œuvre

Les flûtes sont les plus anciens instruments retrouvés; elles sont en os d'oiseaux ou de mammifères. Mais nos ancêtres ont sans doute d'abord utilisé du matériel végétal tels que feuille, noix, écorce, paille, roseaux, dans lesquels ils pouvaient souffler. « *Les instruments de musique de la Préhistoire auraient servi à émettre 4 types de sons : des signaux, des sons attractifs (ou de charme), des sons d'effroi, et des sons thérapeutiques. Nous pouvons imaginer que la musique était probablement liée au sacré et à sa représentation. Les instruments d'origine animale ou en terre cuite ont probablement été fabriqués par des personnes maîtrisant la technique; on peut penser d'ailleurs qu'il existait des ateliers spécialisés. Dans les sociétés dites traditionnelles, toute la communauté participe à la création, à l'exécution et à l'écoute de la musique qui entretient un lien très fort avec la danse, la parole ou le chant.* » Tinaig Clodoré-Tissot, archéomusicologue.

Propositions pédagogiques

Ecoute

Plage 22 : nous entendons successivement un sifflet et une flûte en os d'oiseaux datant de -15000 av. JC (Paléolithique), puis une flûte de Pan en os du Néolithique (-6500 à 2500 av. JC), et enfin une flûte en os de vautour de l'Age du Bronze(-2300 av. JC). Remarquer une plus grande facilité dans l'émission du souffle, davantage de notes, un son de plus en plus clair, au fur et à mesure des siècles.

Plage 23 : Le siku est une flûte de Pan dont les tuyaux sont séparés en 2 instruments joués en alternance par 2 musiciens. On entend ici 2 sikus et un tambour. En lien avec le chant « *Charango et siku* » *Répertoire Loiret 2010-2011*. Repérer l'accélération.

Plage 24 : tutti, puis interventions solistes du banjo, clarinette, trompette, trombone, batterie, sur la pulsation au tuba. Repérer chacun de ces instruments et écrire le musicogramme.

Production

Fabriquer des flûtes à partir de tuyaux: expérimenter en variant les matériaux, les sections, les longueurs, mais aussi la façon de souffler.

Connaissances et ouverture culturelle

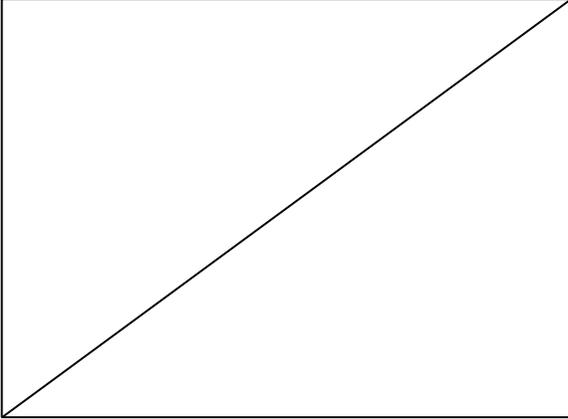
Les instruments « à souffler » ont évolué très lentement au cours de la préhistoire, suivant le développement des compétences techniques:

- les sifflets et flûtes en os dont les plus anciennes connues datent de – 35000 av. JC
- les sifflets, puis les trompes, en terre cuite, apparaissent vers – 2500 av. JC
- les trompes en bronze sont fabriquées à partir de -1300 av. JC (on en trouve surtout en Scandinavie)

On retrouve les flûtes et les trompes, ainsi que les instruments à anche, de l'Antiquité à nos jours et sur tous les continents; ils représentent la grande famille des instruments à vent.

Une excellente ressource: « *Instruments et musiques de la préhistoire* »; éditions Lugdivine (livre, CD et DVD).

Un geste : souffler

L'artiste : hommes inconnus du Magdalénien

Autour de l'œuvre

La grotte de Lascaux est découverte accidentellement par trois enfants en 1940. Elle se situe dans la vallée de la Vézère à côté du village de Montignac en Dordogne. Elle est divisée en plusieurs chambres couvertes de peintures rupestres figurant 1900 représentations de bisons, cerfs, aurochs, bouquetins, chevaux, félins, vaches, rhinocéros ainsi qu'un renne et d'étranges licornes. Des signes énigmatiques et des empreintes figurent aussi sur les parois. Au fond de la caverne, dans un puits, se trouve une exceptionnelle et unique représentation humaine dont le schématisme tranche avec le réalisme des représentations animales.

Les couleurs utilisées sont issues de pigments naturels pour la couleur et d'oxyde de manganèse pour le noir. Les gestes utilisés sont : tracer, graver, souffler, pulvériser, frotter, enduire. Les outils connus sont : os creux, roseaux, mains.

Remontant au paléolithique supérieur (-17000 à -18000 ans) la grotte de Lascaux est un des premiers et saisissants témoignages artistiques de l'humanité.

Auteurs : hommes inconnus du Magdalénien

Titre : La grotte de Lascaux

Technique : Pigments et outils primitifs

Date : -17000 à -18000 ans

Dimensions : 250 m de long et 30 m de dénivelé

Lascaux 2, reproduction à l'identique, se visite.

Nature : art rupestre

Sujet : bestiaire paléolithique

Œuvres en lien

- . Yves KLEIN, *peinture feu sans titre F74*, 1961
- . Nikki DE SAINT PHALLE, *Tir à la Carabine*, 1961
- . Isis IBERMANAS, *Homme aux bulles de savon, Petticoat Lane, Middlesex street, Whitechapel*, 1950
- . Alexandre CALDER, *Mobile Rouge Triomphant*, 1963
- . Figure divinatoire, Sculpture Bawok, Cameroun
- . Sandro BOTTICELLI, *La naissance de Vénus*, 1485

Propositions pédagogiques

Souffler-projeter

Peindre sans toucher le support horizontalement/verticalement

Utiliser le souffle, mais également les pailles, un vaporisateur, un appareil à bulles de savon (teinter le mélange à l'encre)...

Maîtriser le jet d'outils imbibés d'encre ou de peinture : fils, laines, ficelles, éponges, balles, billes...

Souffler - gonfler

Gonfler à l'air ou artificiellement en bourrant de papier, des ballons et/ou des sacs variés. Les assembler pour former un personnage, un animal...

L'action de l'air

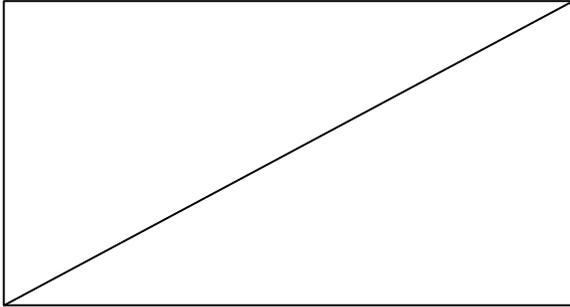
Réaliser des mobiles, des moulins, des objets pouvant voler : petits avions, ballons, cerfs-volants ... peints, colorés ...

Réaliser des objets flottant au vent : bannières, drapeaux, rubans, manches à air... Utiliser du papier de soie ou des tissus extrêmement légers...

Les divinités de l'air et du vent

Dans l'antiquité Jupiter est le maître des cieux, Eole le dieu des vents, Zéphyr le dieu du vent le plus doux, celui de l'ouest.

Inventer des divinités de l'air : le dieu du courant d'air, du sèche cheveux, du radiateur électrique, des odeurs de la cantine, du tilleul en fleurs ... Les dessiner ou bien les réaliser en 3 dimensions par assemblage d'éléments (sculpture).

Plage 25

Compositeur: anonyme, interprété par Vikku Vinayakram

Titre: Vande Mataram 1'00
[Soukha; Naïve]

Matériau sonore: percussion, cordes, voix

Date: 2006

Catégorie: musique extra-européenne

Genre: musique actuelle

Forme: libre

Œuvres en lien

Plage 26

« Passe-temps du berger » 1'03
Musique traditionnelle de Roumanie
jouée à l'ocarina [Musiques
traditionnelles du monde; Lugdivine]

Plage 27

Barry Hall « Flower potophone » 1'44
[Gravikords, whirliques et pyrophones;
Ellipsis arts]

Le compositeur : Anonyme

L'interprète, Vikku Vinayakram, est un des meilleurs spécialistes du ghatam, ce pot en terre que l'on trouve en Inde du Sud et au Pakistan; il est régulièrement récompensé au niveau national et international.

Autour de l'œuvre

« *Vande Mataram* » (*Salut à la mère Inde*) est un hymne nationaliste indien composé par un bengali au cours du XIXe siècle. En 1950, « *Vande Mataram* » ne fut pas choisi comme hymne national officiel de l'Inde à cause de ses résonances « païennes » qui déplaisaient à la minorité musulmane (en effet, la Mère Inde est identifiée à la déesse Durga). Cependant, c'est bien « *Vande Mataram* » qui accompagna tout le combat de l'Inde pour l'indépendance, à partir de 1905, et de nombreux combattants de la liberté montèrent au gibet (britannique) en chantant « *Vande Mataram* ». C'est pourquoi ce chant conserve une valeur unique pour les Indiens. Le ghatam est un cousin du Udu que l'on trouve notamment au Niger. Il s'agit à l'origine d'un pot de terre cuite dans lequel on pouvait conserver ou cuire la nourriture. Selon l'endroit où l'on frappe (le bord, le ventre, l'ouverture, de l'instrument), la façon dont on frappe (les doigts, la paume), on obtient une grande variété de sons.

Propositions pédagogiques

Ecoute

Plage 25 : le thème est partiellement chanté, accompagné par le ghatam et le sitar (instrument à cordes). Comme pour l'extrait de musique roumaine, on appréciera la dextérité de l'instrumentiste.

Plage 26 : L'ocarina est très ancien: on en trouve en porcelaine, en terre cuite ou fabriqué à partir de fruits; en Europe, c'était plutôt un jouet.

Un italien l'a transformé au XIXe en instrument de musique à part entière. Il possède de 6 à 10 trous de jeu. Ocarina vient du mot italien « oca » qui signifie « oie » (en raison de sa forme). C'est un instrument personnel, « pour se remonter le moral ».

Plage 27 : Des pots de fleurs de tailles différentes suspendus ou posés sur un support produisent des sons de hauteurs différentes. En variant également le percutant (doigts, mains, baguettes à têtes de matières différentes), on obtient toute une panoplie de sons.

Production

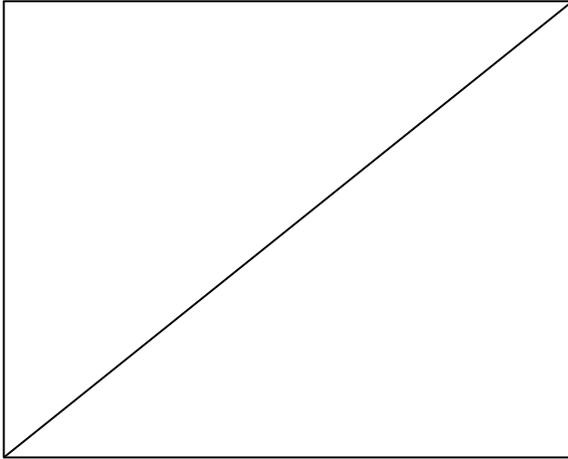
Fabriquer des instruments en terre cuite (mobiles, pots, ocarinas, potophones, derboukas...) cf fiches.

Récupérer des objets de terre cuite; les trier en fonction de la qualité de leur résonance. Les utiliser dans une improvisation sonore.

Connaissances et ouverture culturelle

Les sifflets, les flûtes, les pots en terre cuite existent depuis la préhistoire (cf fiche « un geste: souffler »). On en trouve sur tous les continents.

Une matière : la terre

L'artiste : Germain Pilon 1528-1590

Il est l'un des plus importants sculpteurs de la Renaissance Française.

Il a été le sculpteur des tombes des rois français du XVIe siècle.

De 1558 à sa mort, il travaille pour la Cour de France, réalisant les monuments funéraires de François Ier et d'Henri II, les gisants de ce dernier et de Catherine de Médicis, ainsi que les monnaies royales. Il est également un sculpteur apprécié de l'aristocratie française, là encore spécialisé dans l'art funéraire. Dans son atelier travaillent ses fils, ainsi que Mathieu Jacquet, lesquels assurent le succès du style de Pilon sur plusieurs décennies.

Autour de l'œuvre

Modèle original de la statue de marbre exécutée par Pilon pour la rotonde des Valois, chapelle funéraire d'Henri II à Saint-Denis (aujourd'hui conservée dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis, à Paris). Conservé à la Sainte-Chapelle aux XVIIième et XVIIIième siècles, le modèle, originairement peint en blanc, a été richement polychromé : manteau bleu, revers décoré de brocards métalliques.

L'auteur, afin d'obtenir une cuisson excellente, a découpé le modèle en terre crue en plusieurs tronçons, assemblés ensuite par des stucs.

Artiste : Germain PILON

Titre : Vierge de douleur

Date : 1583/1585

Technique : Terre cuite polychrome et gypse

Dimensions : H 1,59 m., L 1,19 m,

Pr. : 0,81 m

Musée du LOUVRE

Nature : Sculpture

Sujet : Vierge de douleur

Œuvres en lien

. CLITIAS et ERGOTIMOS (peintre et céramiste), *Le vase François*, 570 av JC, Grèce

. Camille CLAUDEL, *La petite châtelaine*, 1896

. Charles SIMONDS, *Maze*, 1998, FRAC Centre

. Ousmane SOW, *Batteur de tambour*: série *Les Noubas*, 1984 à 1987

. Jean Luc PARANT, *Les boules en terre*, fin XXième

. Michel ANGE, *Pietà*, 1499

Propositions pédagogiques

Sculpter...Le mot évoque immédiatement le travail qui consiste à attaquer la pierre, à entamer le matériau. Pourtant personne ne conteste le titre de sculpteur à Germain Pilon ou à Auguste Rodin qui ne se sont guère exprimés que dans la terre.

Le pétrissage : « *La rêverie de la main active* » (le geste qui façonne est le plus naturel) Gaston Bachelard

Prendre, serrer, empoigner, pincer, broyer, étreindre, presser, comprimer, aplatir, écraser, tasser, agglomérer, empiler...vocabulaire gestuel qui sera l'occasion de recherche et ne demandera qu'à s'affiner en fonction de l'âge des élèves. A chaque fois le travail moteur est différent : préhension, percussion, sollicitation de la paume et des doigts, du poignet, des bras et avant-bras, maîtrise de la pression, action conjointe des deux mains, de l'une puis de l'autre.

Les billes et les boules (voir le travail de JL Parant) entassées qui deviennent sculpture par le simple jeu de l'équilibre, agglomérées, collées, elles sont partie d'un ensemble, d'un volume autonome, accumulées et organisées par des activités de rangement et d'ordonnancement, par des compositions plastiques sur support, par des inventions figuratives.

Les boules peuvent se fendre, s'entailler, se découper, se transformer en des volumes simples par seule percussion.

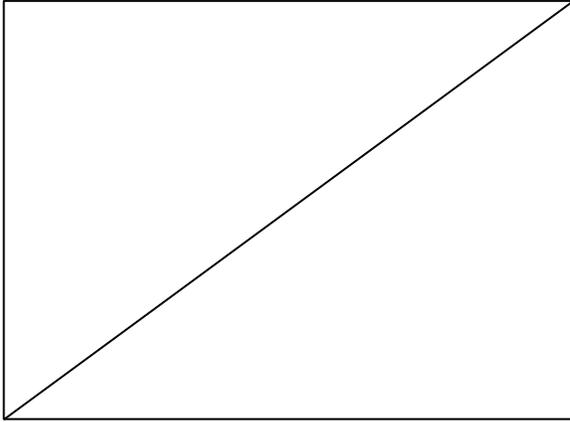
Le colombin permet de monter n'importe quelle forme par assemblage avec lui même et collage à la barbotine.

La plaque permet de construire tout volume, toute organisation spatiale : objets, maquettes, citées imaginaires (voir Charles Simonds), labyrinthes, environnement... Plaque qui peut s'animer de « décors » (voir le vase François), par adjonction ou par estampage (empreintes de mains, traces de doigts, objets divers, pressions légères)...et qui peut aussi être transformée par pliage : pliée, repliée, drapée (voir Germain Pilon et Camille Claudel) comme un tissu, débitée en lanières qui sont enroulées, entortillées et aplaties... par découpage.

La terre peut évidemment être enrichie de tas d'autres matières (voir le travail d'Ousmane Sow)

« *C'est un rêve inconnu, c'est un travail ou l'on peut fermer les yeux. C'est donc une rêverie intime* » Gaston Bachelard

Un lieu : l'opéra

Le compositeur : Georges Bizet 1838-1875

Brillant élève du Conservatoire où il entre à 9 ans, pianiste exceptionnel, grand prix de Rome de composition à 19 ans, il laisse 10 opéras dont le célèbre « *Carmen* », des musiques symphoniques (« *L'arlésienne* » (avec le thème de « *la Marche des Rois* ») et de nombreuses pièces pour piano : « *Jeux d'enfants* ».

Autour de l'œuvre

Carmen, opéra en 4 actes sur un livret de Meilhac et Halévy, d'après la nouvelle de Mérimée, est une commande de l'Opéra-Comique à Paris. Œuvre à la fois chantée et parlée, c'est un des opéras les plus joués au monde. Le public a été scandalisé par la moralité de l'histoire, détonnant avec ce qui était écrit à cette époque, à savoir d'insipides vaudevilles distrayants. L'action se déroule à Séville au début du XIXe : Carmen est une bohémienne, cigarière, presque une sorcière; Don José, fou amoureux d'elle, est un déserteur acoquiné avec des contrebandiers! Et l'histoire finit mal: Don José, jaloux du torero Escamillo, tue Carmen. L'extrait choisi (acte I, 2e tableau) présente un groupe de gamins marchant au pas, parodiant les soldats de garde (ce qui a été très mal vu au moment de la « revanche » après la guerre de 1870...).

Plage 28

Compositeur: Georges BIZET

Titre: « La garde montante » extrait de l'opéra romantique « *Carmen* » 2'34

[Claudio Abbado et le London Symphony Orchestra; Deutsche Grammophon; 1978]

Matériau sonore: chanteurs solistes, chœurs et orchestre symphonique

Date: 1875

Catégorie ! : musique savante vocale et instrumentale européenne

Genre: opéra-comique

Forme: suite de tableaux

Œuvres en lien

Plage 29 1'45
Wolfgang Mozart: opéra classique *La flûte enchantée*: « air de la reine de la nuit »

Plage 30 2'25
Michel Berger (musique) et Luc Plamondon (paroles) : opéra-rock *Starmania*: « Les uns contre les autres »

Propositions pédagogiques

Ecoute

Plage 28: on entend tout d'abord au loin le clairon, repris par la trompette: c'est une musique militaire. Entrent successivement la flûte piccolo qui joue le thème, à laquelle répond la trompette, puis les cordes (en pizzicati=cordes pincées). Le chœur des enfants chante accompagné par l'orchestre très léger. Le chœur se termine par « Repos » dit par le brigadier chef.

Plage 29 : caractériser cette voix: que ressent-on?

Plage 30 : on pourra apprendre la chanson.

Production

Marquer la pulsation en se déplaçant, « comme des petits soldats ». Repérer les onomatopées qui imitent les trompettes (taratata). Apprendre le chant à l'aide de la partition jointe. A l'aide d'un tableau, comparer avec « *L'air de la reine de la nuit* » écrit pour soprano colorature (voix humaine la plus aiguë), et la chanson « *Les uns contre les autres* » interprétée par Fabienne Thibault (voix, orchestre, thématique, langue, forme,...).

Connaissances et ouverture culturelle

Un opéra est une pièce de théâtre chantée, accompagnée par un orchestre. Comme elle, il dispose de décors et les personnages sont costumés. A comparer avec une chanson.

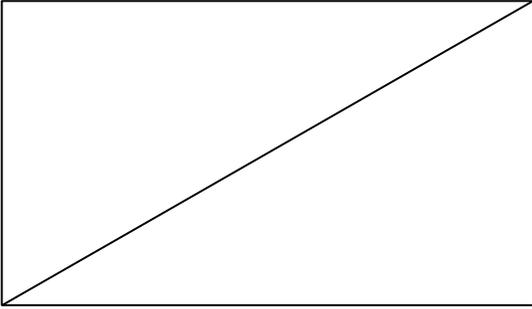
C'est un genre qui a tendance à disparaître aujourd'hui au profit de la comédie musicale.

L'opéra est bien sûr également le bâtiment dans lequel on présente des opéras et des ballets (cf doc Arts visuels).

Documents recommandés: *CD « Grands airs pour petites oreilles »*

DVD: « L'opéra imaginaire » La cinquième

Un lieu : l'Opéra Garnier

Auteurs : Charles Garnier
commande de Napoléon III
Titre : Palais Garnier ou Opéra
Garnier
Date de construction : 1860-1875
Dimensions : 172m de long, 101m de
large et 79m d'élévation- 11 237m²

Nature : Architecture de prestige
Sujet : écrin pour les représentations
artistiques et la représentation sociale.

Œuvres en lien

- . *La pyramide du Louvre*, Ieoh MING PEI, 1989
- . *Saint Pierre de Rome*, BRAMANTE, MICHE-ANGE, LE BERNIN, 1506/1626
- . *La pyramide de Guiseh*, Egypte, 2650 av JC
- . *La tour de Babel*, Pieter BRUEGEL, 1563
- . *l'opéra de Sydney*, Jorn UTZØN, 1956/1963
- . *La gare d'Orléans*, Jean-Marc DUTHILLEUL et François BONNEFILLE, 2005/2007

L'artiste : Charles Garnier 1825-1898

"Il n'y a pas à choisir entre les arts, il faut être Dieu ou architecte!"

Charles Garnier, grand prix de Rome en 1848, est encore un jeune architecte inconnu lorsque son projet remporte le concours à l'origine du Palais Garnier en 1861. Il a séjourné 4 ans à la villa Médicis à Rome, voyagé longuement en Grèce, à Constantinople, où les vestiges antiques le marqueront durablement par leur polychromie. L'opéra Garnier est sa plus importante réalisation.

Autour de l'œuvre

La construction de la salle conçue suivant le modèle des théâtres "à l'italienne" est décidée en 1860 par l'empereur Napoléon III au lendemain d'un attentat duquel il réchappe à l'endroit même où se situe l'opéra du moment. Il s'inscrit en dehors de la grande restructuration de Paris du Baron Hausmann. Le percement de l'avenue éponyme doit permettre à l'empereur de circuler sans risque entre le Louvre et l'Opéra. Destiné à être un lieu de prestige du pouvoir, le concours auquel participent les deux plus grands architectes de l'époque, Viollet Le Duc et Rohault de Fleury, est remporté à la surprise générale par un jeune inconnu de 35 ans : Charles Garnier. Alliant la symétrie au faste et à l'élégance, le bâtiment surprend par la modernité de sa conception et la diversité des matériaux employés. Il est d'inspiration très éclectique. L'impératrice Eugénie commentera ainsi les plans : *"Qu'est-ce que c'est que ce style là? Ce n'est pas un style ... Ce n'est ni du grec, ni du Louis XV, pas même du Louis XVI."*. Ce à quoi Garnier répond : *"Non, ces styles là ont fait leur temps...C'est du Napoléon III"*.

Sa façade, le faste somptueux du grand foyer, la théâtralité monumentale du grand escalier inspireront de nombreux théâtres à travers le monde.

Propositions pédagogiques

Les fonctions de l'architecture : civile, militaire, religieuse, funéraire

Collecter des représentations architecturales, les trier, les classer, puis les découper et recomposer un nouveau bâtiment composite qui reprendrait des morceaux de chacun.

Une architecture pour y vivre

Imaginer et construire en volume sa chambre idéale jusque dans les moindres détails en utilisant le collage, le modelage et différents matériaux (bois, textiles, fils, fils de fer...).

Les architectures utopiques

Imaginer et construire en volume un habitat pour un animal réel ou imaginaire, une maison pour vivre dans des endroits "impossibles" : sous l'eau, dans les nuages, sur une planète brûlante ou gelée... en utilisant des matériaux inhabituels : grillage à poule recouvert de papier collé, vaisselle jetable, sacs en plastique, morceaux de sucre ...

Architecture et urbanisme

Imaginer et construire une maquette de son école, de son quartier, de son village, d'une ville modèle ou idéale en prévoyant tous les équipements, les espaces verts et en s'attardant soigneusement sur l'aspect extérieur des bâtiments.

ENTREES	CINEMA
<p>Un thème La peur</p>	<p>Il est préférable de voir les films en entier en tant qu'œuvre intégrale. Cependant certains des films indiqués ci-dessous (ceux indiqués par un astérisque) sont trop difficiles pour des élèves d'école élémentaire, on en montrera donc que quelques extraits significatifs. Par exemple : la poursuite par l'avion dans « <i>la mort aux trousses</i> » ou les gros plans sur les visages dans « <i>les oiseaux</i> »,</p> <p>Film « École et cinéma » : Charles Laughton « <i>La nuit du chasseur</i> »; Fritz Lang « <i>Les contrebandiers de Moonfleet</i> »; Peter Jackson « <i>King-Kong</i> »; Denis Gheerbrand « <i>La vie est immense et pleine de dangers</i> » Autres films : tous les films d'Hichcock*</p>
<p>Une période: Le Moyen-âge</p>	<p>Film « École et cinéma » : Rob Reiner « <i>Princess Bride</i> », "<i>les aventures de Robin des Bois</i>" William Keighley et Michael Curtiz Autres films : « <i>Le nom de la rose</i>* » de Jean Jacques Annaud</p>
<p>Une notion: Le rythme</p>	<p>Film « École et cinéma » : burlesques de Charlie Chaplin, Buster Keaton, Charley Browsers Autres films : Les frères Lumière « <i>L'arrivée du train en gare de La Ciotat</i> »; « <i>L'arroseur arrosé</i> »</p>
<p>L'enfant et les sortilèges Une œuvre Chambord</p>	<p>Film « École et cinéma » : Demy: « <i>Peau d'âne</i> »; Jean Cocteau « <i>La Belle et la Bête</i> » Autres films : "" <i>La Dame de Monsoreau</i>" réalisé par Michel Hassan, "<i>La Reine et le Cardinal</i> *" par Marc Rivière, "<i>Louis, enfant-roi</i>" de Roger Planchon, "<i>Chambord sauvage</i>" de thibault d'Oiron, Laurent Charbonnier, Patrick Vincent, "<i>Les hommes de Chambord</i>", "<i>Chambord sauvage</i>", "<i>Les sangliers</i>" et "<i>Tant qu'il y aura des cerfs</i>" De Laurent Charbonnier</p>
<p>Un courant artistique Le romantisme</p>	<p>Film « École et cinéma » : / Autres films : François Truffaut « <i>Adèle H!</i> »; Murnau « <i>Faust</i>* »; Christian Jaque « <i>La Chartreuse de Parme</i>* »; Jean Cocteau « <i>Orphée</i>* »; Peter Webber « <i>La jeune fille à la perle</i>* »; tous les films* tirés de l'œuvre de Victor Hugo</p>
<p>Django Reinhardt Un artiste Claude Monet</p>	<p>Film « École et cinéma » : Jacques Tati « <i>Les vacances de M.Hulot</i> » (dont la musique rappelle celle de D.Reinhardt); Charlie Chaplin « <i>Le cirque</i> », "<i>Boudu sauvé des eaux</i>" de Jean Renoir Autres films : "<i>Arrivée d'un train en gare de la Ciotat</i>" des frères Lumière, "<i>La naissance de l'impressionnisme</i>" de Alain Jaubert, "<i>Une partie de campagne</i>" de Jean Renoir</p>
<p>Une technique La technique mixte</p>	<p>Film « École et cinéma » : « <i>Le magicien d'Oz</i> » (passage du noir à la couleur); « <i>Chantons sous la pluie</i> » (passage du muet au parlant); « <i>Le garçon qui a vu l'iceberg</i> » (court-métrage); Michel Ocelot « <i>Princes et princesses</i> » (différentes techniques utilisées); "<i>Les aventures de Pinocchio</i>" de Luigi Comencini Autres films : tous les films d'animation, voir la liste sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_longes_métrages_d'animation</p>
<p>Un geste Souffler</p>	<p>Film « École et cinéma » : Charles Lane « <i>Sidewalk stories</i> » (scène de <i>David et Goliath</i>, clarinette dans la scène du portier); « <i>Les vacances de M.Hulot</i> » (saxos) Autres films : "<i>L'âge de glace</i>" de Carlos Saldanha, "<i>Homo Sapiens</i>"* de Yves Coppens</p>
<p>Une matière: La terre</p>	<p>Film « École et cinéma » : "<i>Le chien jaune de Mongolie</i>" de Byambasuren Davaa, "<i>La rue vers l'or</i>" de Chalie Chaplin, "<i>Où est la maison de mon ami ?</i>" d'Abbas Kiarostami Autres films : Miquel Barcelo et Joseph Nadj « <i>Paso doble</i>* », de Bruno Delbonnel</p>
<p>Un support, un lieu: L'opéra</p>	<p>Film « École et cinéma » : "<i>Le roi des masques</i>" de Wu tian-Ming Autres films : Francesco Rosi « <i>Carmen</i>* »; Ingmar Bergmann « <i>La flûte enchantée</i>* »; René Clair « <i>Les belles de nuit</i>* » (Gérard Philipe y écrit un opéra); Gérard Oury « <i>La grande vadrouille</i> » (scènes tournées à l'opéra Garnier); Joël Schumacher « <i>Le fantôme de l'opéra</i> »; Milos Forman « <i>Amadeus</i>* » (scènes tournées dans le théâtre baroque Tyl)</p>