

Pédagogie curative et spécialisée
Didactique transversale
Semestre SA 2016
Master



L'ÉDUCATION MUSICALE

Contenu

5. **Evaluation** en éducation musicale

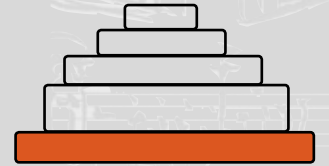
4. **Technique vocale** et conscience du corps

3. **Les émotions** en musique

2. **Le langage musical** et ses éléments fondamentaux

1. **Les fondements** de l'éducation musicale

1. Les fondements



- 1.1. Les représentations de l'Education musicale. (Questionnaire)
- 1.2. Présentation du PER (Plan d'Etude Romand)
et des moyens méthodologiques.
- 1.3. Les objectifs de l'éducation musicale.
- 1.4. Les bénéfices reliés à l'apprentissage de la musique.
- 1.5. Musique et réussite scolaire.
- 1.6. Le cerveau musical.

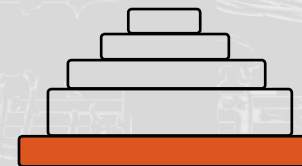
1. Les fondements



- Des objectifs différents d'un Conservatoire.
- L'importance de l'environnement sonore, source d'inspiration.
- Le monde sonore a précédé le monde musical.
- Développement de l'expression.



1.2. PER



1.2. Présentation du PER.

<https://www.plandetudes.ch>

Plan d'Etude Romand. Conférence intercantonale de l'Instruction Publique de la Suisse Romande et du Tessin.

Arts (A) – Musique

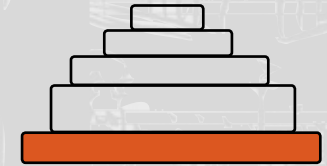
Visées prioritaires

Découvrir, percevoir et développer des modes d'expression artistiques et leurs langages, dans une perspective identitaire, communicative et culturelle

Commentaires généraux du domaine Arts

	EXPRESSION ET REPRÉSENTATION	PERCEPTION	ACQUISITION DE TECHNIQUES	CULTURE
I	A 11 Mu Représenter et exprimer une idée, un ...	A 12 Mu Mobiliser ses perceptions sensorielles	A 13 Mu Explorer diverses techniques musicales	A 14 Mu Rencontrer divers domaines et cultures artistiques
II	A 21 Mu Représenter et exprimer une idée, un ...	A 22 Mu Développer et enrichir ses perceptions sensorielles	A 23 Mu Expérimenter diverses techniques musicales	A 24 Mu S'imprégner de divers domaines et cultures ...
III	A 31 Mu Représenter et exprimer une idée, un ...	A 32 Mu Analyser ses perceptions sensorielles	A 33 Mu Exercer diverses techniques musicales	A 34 Mu Comparer et analyser différentes œuvres artistiques

1.2. PER



expression et représentation

A 11 Mu – Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la pratique du langage musical...

- 1 ...en inventant et produisant des ambiances sonores, librement ou à partir de consignes
- 2 ...en découvrant et en choisissant les sons, les rythmes
- 3 ...en choisissant et en utilisant les possibilités des différents supports, instruments et objets sonores
- 6 ...en inventant, reproduisant et réalisant des mouvements
- 4 ...en jouant avec sa voix, en chantant des chansons de caractères différents
- 5 ...en appréhendant l'espace et le temps par le mouvement et le geste

perception

A 12 Mu – Mobiliser ses perceptions sensorielles...

- 1 ...en interrogeant sa perception du monde
- 2 ...en exprimant les impressions ressenties
- 3 ...en écoutant des œuvres musicales
- 4 ...en découvrant son environnement sonore et musical (comparaison de timbres, de hauteurs, d'intensités, de durées)
- 5 ...en reconnaissant des instruments de musique issus de l'environnement proche (vus et entendus)
- 6 ...en établissant des liens entre éléments sonores

acquisition de techniques

A 13 Mu – Explorer diverses techniques musicales...

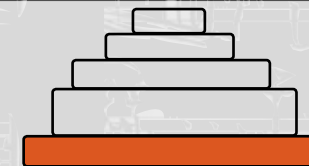
- 1 ...en exerçant des habiletés de motricité globale et fine (souplesse, précision, coordination,...)
- 2 ...en découvrant et en utilisant divers instruments, objets sonores ou supports
- 3 ...en reproduisant et/ou produisant des sons, une pulsation, des rythmes, des nuances, des mouvements sonores
- 4 ...en jouant avec sa voix (pose de voix)
- 5 ...en inventant divers codages musicaux

culture

A 14 Mu – Rencontrer divers domaines et cultures artistiques...

- 1 ...en écoutant des œuvres de différentes périodes et provenances
- 2 ...en parlant d'une œuvre dans un langage courant
- 3 ...en visitant sous conduite des espaces artistiques, en assistant à des concerts, à des spectacles
- 4 ...en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son environnement local
- 5 ...en tenant compte de la diversité culturelle des élèves
- 6 ...en participant de manière active à un concert, un spectacle

1. 2. PER



expression et représentation

A 21 Mu – Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion en s'appuyant sur les particularités du langage musical...

- 1 ...en inventant et produisant des ambiances sonores, librement ou à partir de consignes
- 2 ...en exploitant les sons, les rythmes
- 3 ...en exploitant les possibilités des différents supports, techniques, instruments et objets sonores
- 4 ...en recherchant un caractère à travers l'interprétation et l'invention d'une pièce vocale ou instrumentale ou d'une séquence sonore
- 5 ...en inventant et reproduisant des mouvements

acquisition de techniques

A 23 Mu – Expérimenter diverses techniques musicales...

- 1 ...en développant des habiletés de motricité globale et fine (souplesse, précision, coordination, rapidité du geste, ...)
- 2 ...en expérimentant et en utilisant divers instruments et objets sonores ou supports
- 3 ...en variant les usages de sa voix (pose de voix)
- 4 ...en utilisant divers codages musicaux en lecture et/ou en écriture
- 5 ...en reproduisant vocalement et/ou instrumentalement un motif musical pour développer le sens tonal et rythmique
- 6 ...en accompagnant rythmiquement une chanson ou une musique

perception

A 22 Mu – Développer et enrichir ses perceptions sensorielles...

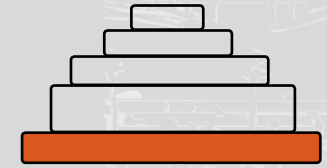
- 1 ...en développant et en communiquant sa perception du monde
- 2 ...en prenant conscience et en exprimant des impressions ressenties
- 3 ...en comparant des œuvres
- 4 ...en écoutant et en reproduisant des sons, des mélodies, des rythmes
- 5 ...en découvrant des instruments de musique (en particulier ceux exercés par les élèves eux-mêmes)
- 6 ...en identifiant et en comparant les hauteurs, les rythmes, les durées, les timbres (objets sonores, voix, instruments)

culture

A 24 Mu – S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques...

- 1 ...en écoutant et en identifiant des œuvres de différentes périodes et provenances
- 2 ...en découvrant et en comparant différentes œuvres
- 3 ...en identifiant le sujet d'une œuvre, sa forme, sa technique
- 4 ...en se familiarisant avec un vocabulaire spécifique aux différents domaines et cultures artistiques
- 5 ...en assistant à des concerts et des spectacles, en y recueillant des informations
- 6 ...en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son environnement local
- 7 ...en intégrant la diversité culturelle des élèves
- 8 ...en participant, en tant qu'organisateur ou acteur à une exposition, un concert d'école, un spectacle

1. 2. PER



expression et représentation

A 31 Mu – Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, une perception dans le langage musical...

- 1 ...en inventant et produisant des ambiances sonores, librement ou à partir de consignes
- 2 ...en exploitant le langage des sons et des rythmes
- 3 ...en chantant, jouant et improvisant des motifs mélodiques et/ou rythmiques
- 4 ...en participant à la création et à l'interprétation d'une œuvre musicale
- 5 ...en reproduisant, en réalisant et en inventant des mouvements
- 6 ...en utilisant diverses technologies de traitement du son

acquisition de techniques

A 33 Mu – Exercer diverses techniques musicales...

- 1 ...en maîtrisant des habiletés de motricité globale et fine (souplesse, précision, coordination, rapidité du geste, ...)
- 2 ...en utilisant la voix et/ou en choisissant divers instruments et objets sonores pour réaliser un projet
- 3 ...en variant les usages de la voix (pose de voix)
- 4 ...en variant les nuances, les tempos et les accompagnements
- 5 ...en utilisant des éléments de notation musicale
- 6 ...en utilisant des techniques audio-visuelles et numériques

perception

A 32 Mu – Analyser ses perceptions sensorielles...

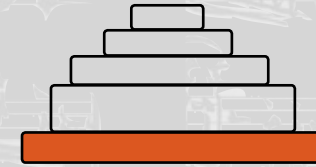
- 1 ...en développant et communiquant sa perception du monde
- 2 ...en prenant conscience et en restituant des impressions ressenties
- 3 ...en comparant et en analysant des œuvres
- 4 ...en prenant en compte les différentes formes du langage musical
- 5 ...en découvrant de nombreux instruments de musique d'ici et d'ailleurs
- 6 ...en écoutant et en reproduisant des sons, des mélodies, des rythmes
- 7 ...en prenant conscience de la simultanéité des sons

culture

A 34 Mu – Comparer et analyser différentes œuvres artistiques...

- 1 ...en assistant à des concerts et spectacles et en en rendant compte
- 2 ...en chantant, jouant et interprétant des chansons, des rythmes et des musiques de cultures différentes
- 3 ...en participant à la conception et à la présentation d'une manifestation artistique
- 4 ...en analysant le sujet, le thème, la technique, la forme et le message d'une œuvre
- 5 ...en identifiant et en analysant quelques grands courants artistiques
- 6 ...en reliant les faits historiques et leurs incidences sur l'art
- 7 ...en identifiant les caractéristiques d'œuvres de différentes périodes et provenances
- 8 ...en exerçant une démarche critique face aux œuvres et aux phénomènes culturels actuels, en recourant à un vocabulaire adéquat et spécifique
- 9 ...en prenant conscience de la multiplicité des formes d'expression artistique

1. 3. Les objectifs



- Développer l'expression personnelle à travers des pratiques collectives, l'art de s'exprimer avec des sons.

Deux canaux:

1. INTERPRETATION

Reproduire de l'existant en y ajoutant sa sensibilité.

2. COMPOSITION

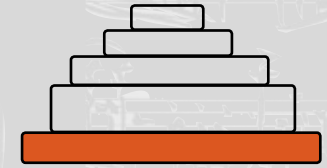
Créer des sons et inventer des idées sonores.

Situations pédagogiques créatives:

- Permet à l'enfant d'intégrer ses idées sonores dans une production originale commune.
- Transmission orale de pratique musicale (développe l'oreille, la mémoire, l'expression spontanée)
- Support écrit (partition, schéma, texte) peut soutenir, mais n'est pas à la base de l'activité.

Est-il possible d'enseigner la musique sans être musicien?

1. 4. Les bénéfices

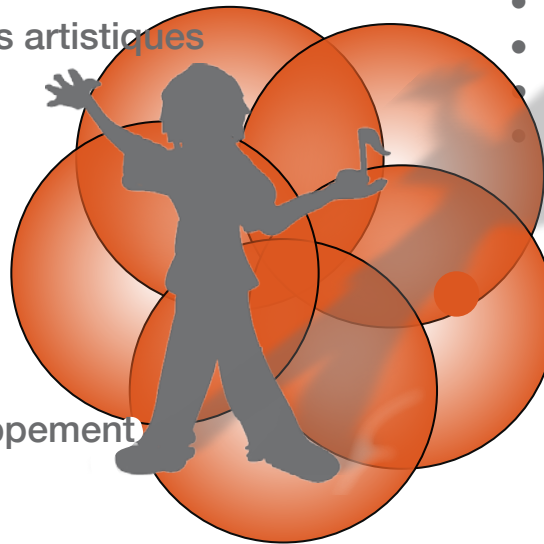


INTELLECTUEL

- plus performant dans les autres domaines scolaires/ matières.
- développe la mémoire
- lien entre mathématique, langues et musique.
- auto-discipline
- interaction entre les deux hémisphères
- meilleure concentration
- meilleure appréciation des manifestations artistiques et culturelles.

AFFECTIF

- affiner sa sensibilité
- s'extérioriser
- satisfaction et fierté
- meilleure estime de soi
- permet de s'exprimer (étapes de développement difficiles)
- capacité d'adaptation dans un groupe



SOCIAL

- respect mutuel
- vivre ensemble des émotions
- effort individuel : impact sur progression d'un groupe

PHYSIQUE

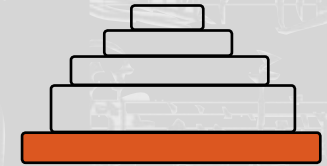
- meilleure coordination
- prise de conscience du corps
- conscience de la respiration
- meilleure posture
- motricité fine
- indépendance des mains, des doigts
- La musique agit sur le cerveau.

PERSONNEL

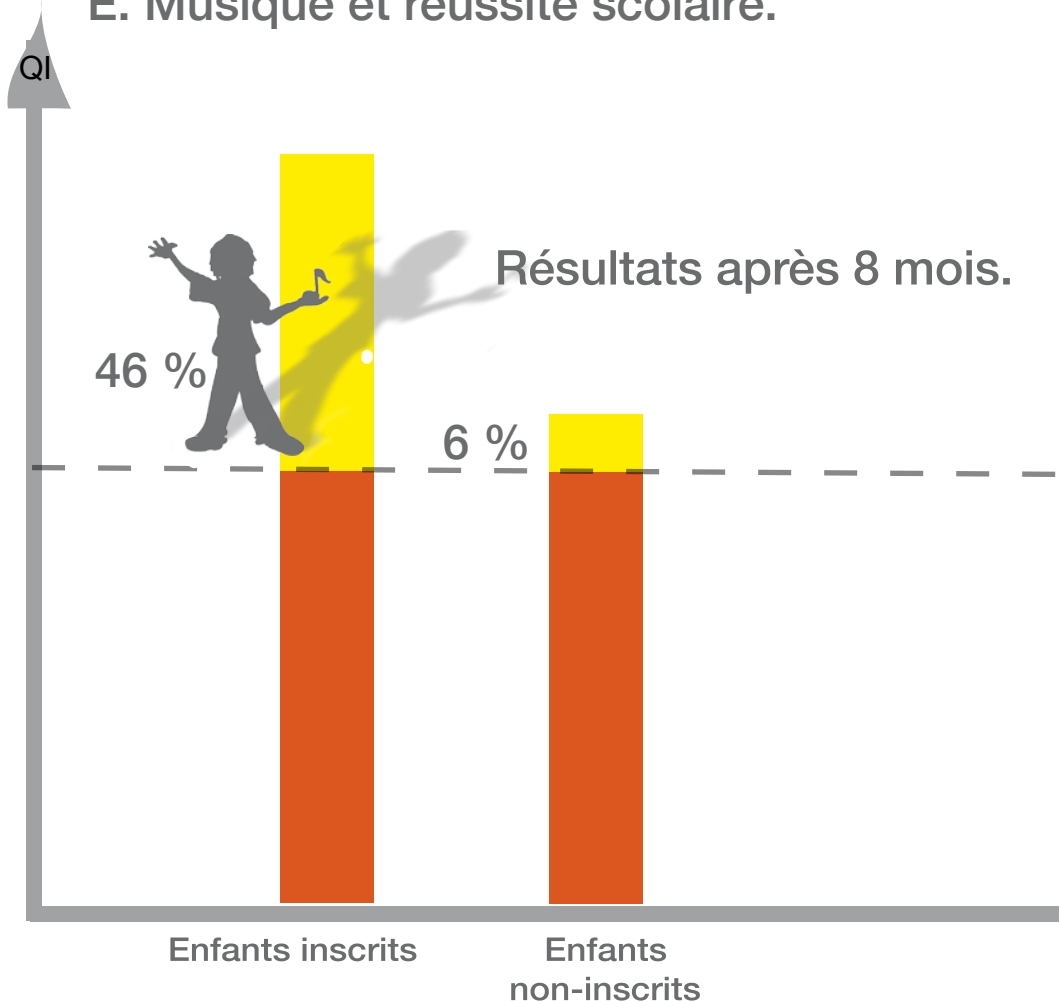
- développement de la personnalité
- équilibre entre intellect et émotions
- meilleure appréhension de l'univers
- contrôle des émotions (trac, concert)
- confiance en soi,
- habileté à communiquer



1. 5-6. Musique et réussite



E. Musique et réussite scolaire.



Le cerveau musical.

Beethoven possédait la faculté de percevoir les mélodies sans réellement les entendre.

Les neurologues et psychologues s'intéressent à la manière dont les gens créent et traitent la musique.

Université Montréal (Isabelle Peretz)

A lire:

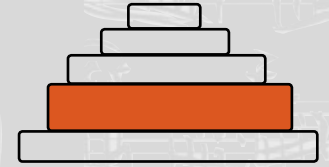
La musique adoucit les maths. (Sciences et vie Nr. 957, juin 1997)

Mehr et al., Two Randomized Trials Provide No Consistent Evidence for Nonmusical Cognitive Benefits of Brief Preschool Music Enrichment (2013)

Bridgett, D.J. and Cuevas, J. Effects of listening to Mozart and Bach on the performance of a mathematical test. *Percept Mot Skills*, 90:1171-1175, 2000



2. le langage musical

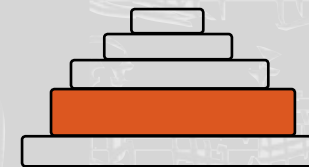


Eléments fondamentaux:

- 2. 1 Caractéristiques du son
- 2. 2 Structures de compositions
- 2. 3 Les instruments
- 2. 4 L'histoire de la musique



2.1 caractéristiques du son hauteur-intensité-timbre



A. Matière sonore

Manipuler des objets de toutes sortes et observer les gestes réalisés.



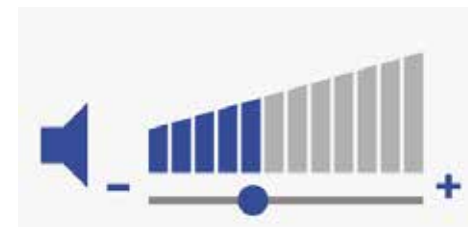
B. Durée des sons

Classer des objets en deux catégories: son long- son court.



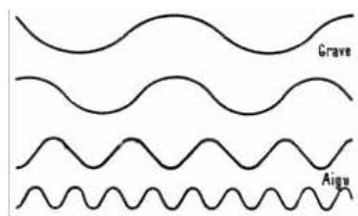
C. Intensité des sons

Inventer différents jeux en échos.



D. Hauteur des sons

Utiliser sa voix et intégrer des hauteurs, des émotions et des caractères différents.



E. Mélanger les timbres

Faire identifier par l'écoute le matériau d'un objet frappé.

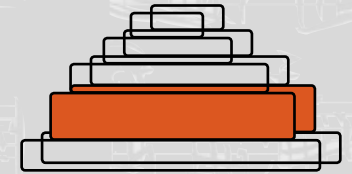


F. Pulsation et tempo

Appliquer les variations de tempo à un chant connu.



2.1 caractéristiques du son pistes de travail



A. Matière sonore

Manipuler des objets de toutes sortes et observer les gestes réalisés.

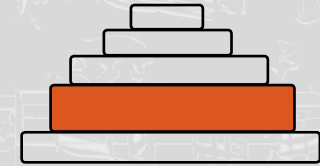
Objet	Geste appliqué	Son perçu
gobelet plastique	écraser	craquements
bouteille en verre	souffler dans le goulot	son grave et bruit de souffle
guitare	pincer la corde	son fin avec résonance

Le rôle de l'enseignant: créer des situations variées de manipulations.

MANIPULATION ALEATOIRE → MANIPULATION INTENTIONNELLE / EXPRESSIVE



2. 1. caractéristiques du son



B. Durée des sons

Recherche sur la résonance naturelle des objets en fonction de la forme, du matériau, du geste appliqué.

Activité: Mettre à disposition des élèves plusieurs objets pour produire des sons. Les élèves vont les classer en deux catégories: sons longs-courts.

Défi: Comment faire un son court avec une cymbale? Un son long avec des claves?

Avec des instruments de musique: comment procéder pour prolonger des sons en fonction de son instrument?

- le percussionniste?
- le percussionniste?
- le violoniste?
- le clarinettiste?

Pour aller plus loin...

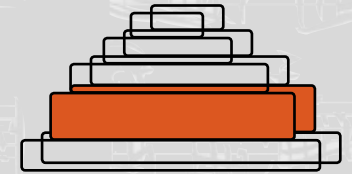
La respiration continue chez les souffleurs.

En solfège: Jeux avec les valeurs de notes (chocolat, legos!)

Connaître les valeurs des notes, leurs équivalences et les indications de mesure (exemples avec dossier «Chant»)



2. 1. caractéristiques du son



C. Intensité des sons

Pour varier l'intensité du son, comment ces musiciens vont-ils agir:

- le percussionniste?
- le violoniste?
- le clarinettiste?
- le chef d'orchestre?

Oeuvres intéressantes:

Concerto pour deux violons de Vivaldi (Per eco in lontano).

Maurice Ravel, le boléro

Josef Haydn, symphonie N°45 (les Adieux), adagio final

Pour aller plus loin...

En solfège: Les nuances et les changements de dynamique.

Variation des dynamiques d'une chanson (avec changement de caractère ou non).

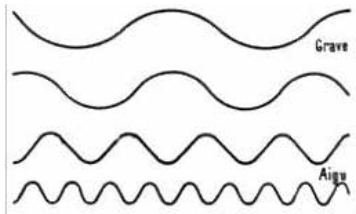
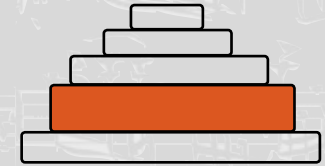
Jeu du chef d'orchestre sur du solfège simple.

Pour les petits: grands gestes-petits gestes: occupation de l'espace.

Connaître les termes italiens pour les nuances.



2. 1. caractéristiques du son



D. Hauteur des sons

Utiliser sa voix et intégrer des hauteurs, des émotions et des caractères différents.

Explorer ses capacités avec un piano (registre grave, medium, aigu).

Georges Aperghis: Récitations (1978)

Luciano Berio: Sequenza pour voix

Pour aller plus loin...

En solfège:

Les tessitures d'instruments. Olympiade! Quel instrument joue le plus haut dans telle famille d'instrument?

Les clés de sol et de fa, à quoi ça sert?

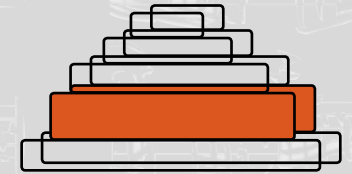
Les tons et demi-tons: reconnaître à l'aveugle (jeu du pouce)

Jeu des smarties.

Connaître le nom des notes en clé de sol et clé de fa (cercle, coin-coin)



2. 1. caractéristiques du son



On a représenté ici le son pur émis par un diapason.



Le son émis par un violon.



Le son d'un hautbois.



Et enfin, le son d'un cor.

E. Mélanger les timbres

Faire identifier par l'écoute le matériau d'un objet frappé.

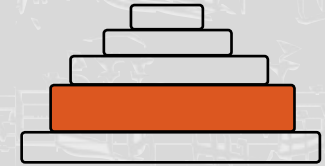
Les sons en musique contemporaine:
Krystztof Pendercki Thrène à la mémoire des victimes d'Hiroshima (1961)
Le piano préparé
Les Sequenza de Berio.

Pour aller plus loin...

En solfège: Les sonorités des instruments et les familles d'instruments
Savoir identifier des instruments à l'écoute (solo, musique de chambre ou orchestre)



2. 1. caractéristiques du son



F. Pulsation et tempo

Chercher des pulsations autour de soi: battements du coeur, horloge, essuie-glace, sirènes...

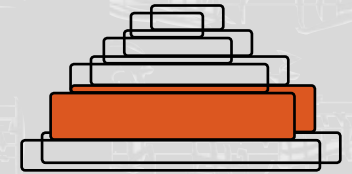
1. Faire chanter les élèves une mélodie qu'ils connaissent, un chant appris récemment. Ensuite, accélérer ou ralentir progressivement le tempo pendant l'exécution.
2. Faire chanter collectivement le chant en frappant la pulsation dans les mains. Faire frapper le rythme sans la mélodie, sans chanter. Puis diviser la classe en trois groupes:
Groupe 1 chante la mélodie.
Groupe 2 frappe le tempo.
Groupe 3 frappe le rythme de la mélodie.

Pour aller plus loin...

En solfège: Les indications de tempo en italien
Activité: tirer au dé un tempo et appliquer sur un chant.



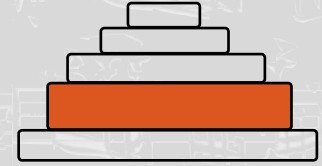
2.2 Structures de composition



- A. Chanson, thème et variations
- B. Phrase musicale
- C. Structure dialoguée
- D. Monodie et Polyphonie



2.2 Structures de composition



A. Chanson, thème et variations

a cappella

avec accompagnement (introduction et/ou coda)

1. Forme refrain-couplets
2. Forme strophique A A' A'' (Cadet Rousselle)
3. Forme strophique avec refrain (répétition de certains vers en fin de couplet/»les copains d'abord«)

Rôle du thème: élément stable et récurrent, facilement identifiable.

Exemple: forme Rondo (concerto pour flûte, D-Dur, KV 314)

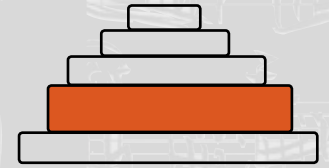
Thème et variations: variations mélodique, rythmique, «destructive»...

Activités:

1. Reconnaître le thème A dans un rondo.
2. Proposer aux élèves, à partir d'un chant connu, de créer des modifications mélodiques ou rythmiques.



2.2 Structures de composition



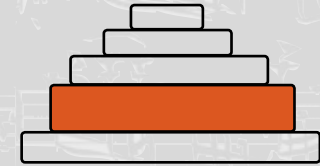
B. Phrase musicale

Structure du discours musical: phrases et ponctuations (cadences).
Cadences ouvertes ou closes.

Exemple: Ah vous dirais-je maman... Variations pour piano Kv 265



2.2 Variations Kv 265



TEMA.

3.

VAR. I.

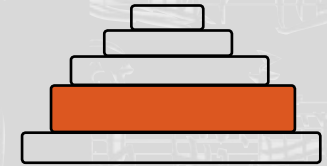
VAR. II.

25

VAR. III.



2.2 Structures de composition



26
VAR. IV.

VAR. V.

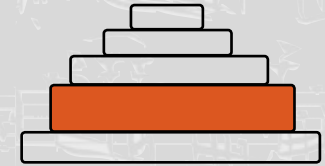
Musical score for Variation IV and Variation V, measures 26-45. The score is written for piano in 3/4 time. Variation IV (measures 26-35) includes dynamic markings *p* and *cresc.*. Variation V (measures 36-45) includes dynamic markings *p*, *mf*, and *dimin.*.

28
VAR. VIII.
Minore.

Musical score for Variation VIII, measures 28-37. The score is written for piano in 3/4 time. It includes dynamic markings *p* and *cresc.*.



2.2 Structures de composition



C. Structure dialoguée

Dialogue entre plusieurs musiciens solistes

Dialogue entre un soliste et un groupe/des groupes

Exemples:

Chant grégorien: *antienne* (refrain) par la *schola* (choeur), *verset* (couplet) par le *chantre* (soliste)

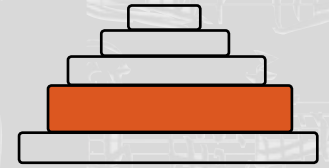
XVII^{ème} siècle: concerto entre soliste et orchestre.

En classe: créer un dialogue en classe dans l'exécution d'un chant.

Utiliser l'espace de manière créative.



2.2 Structures de composition



D. Monodie et Polyphonie

1. Technique du bourdon
2. Ostinato
3. Canon

Activités:

Faire chanter Frère Jacques avec un bourdon.

Toujours sur Frère Jacques, utiliser l'ostinato «ding ding dong» en boucle

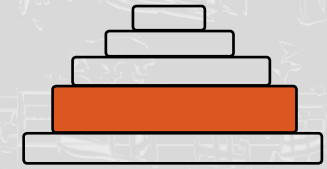
Pour aller plus loin:

le canon et la fugue, Bach (Offrande musicale)

Gustave Mahler, 1ère symphonie (3ème mouvement)



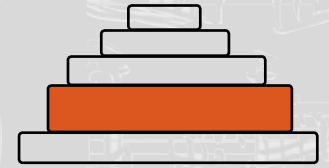
2.3. Les instruments



- A. Instrumentarium pédagogique
- B. Les familles d'instruments
- C. Les formations instrumentales
- D. La typologie des voix
- E. La musique évocatrice
- F. Le conte musical



2. 3. Les instruments



A. Instrumentarium pédagogique

Carl Orff (1895-1982)

ensemble de petits instruments à percussion adapté à l'éveil musical.

instruments à lames (xylophones et métalphones)

instruments à peaux (tambours, timbales, tambourins)

idiophones en bois (claves, woodblocks) et métal (cymbales, triangles)

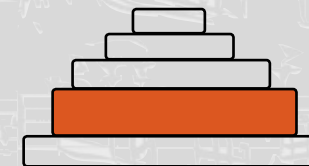
Mais aussi:

bouteilles en métal ou en verre, suspension de tubes métalliques (tailles et diamètres divers)

monocorde (élastique tendu sur une boîte sans couvercle)



2. 3. Les instruments



B. Les familles d'instruments

les cordes



cordes frottées: violon, alto, violoncelle, contrebasse, vièle

cordes pincées: luth, clavecin, psalterium, hackbrett, guitare, harpe, théorbe

cordes frappées: piano

les vents



les voix humaines: soprano, mezzo-soprano, ténor, baryton, basse, haute-contre

les bois: basson, clarinette, flûte, hautbois, saxophone

les cuivres: bugle, cor, trompette, trombone, tuba, sous-sophone

autre: accordéon, harmonica, orgue

percussions



membranophones:

timbales, djembé, tambours, bongos, congas, tom-toms, maracas

idiophones:

claves, fouet, castagnettes, cymbales, crotales, xylophone, marimba, triangle, glockenspiel, célesta, vibraphone, cloches tubulaires, tam-tam, maracas, guiro...

électronique

ondes Martenot
synthétiseur, keyboard



Activités:

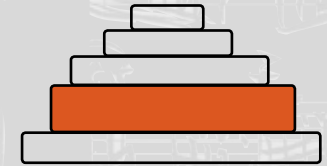
Classer les instruments par famille.

Inviter un musicien dans la classe.

Visiter un conservatoire et les différents professeurs d'instrument (Journée portes ouvertes...)



2. 3. Les instruments



C. Les formations instrumentales

Activités:

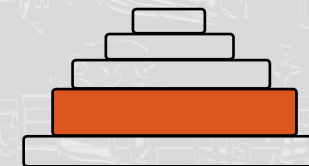
Ecouter plusieurs oeuvres et reconnaître les instruments, en déduire la formation.

Associer des images à des sons.

<p>le trio à cordes</p> <p>violin, alto, violoncelle</p> <p>A écouter...</p> <p>Trio n°2 opus 8 de Beethoven</p>	<p>le quatuor à cordes</p> <p>deux violons, alto, violoncelle</p> <p>A écouter...</p> <p>Quatuor opus 35 de Ravel</p>	<p>le quintette à vent</p> <p>flûte, hautbois, clarinette, cor, basson</p> <p>A écouter...</p> <p>6 bagatelles de Ligetti</p>
<p>le trio d'anches</p> <p>hautbois, clarinette, basson</p> <p>A écouter...</p> <p>Trio d'anches de Lutoslawsky</p>	<p>le quatuor de saxophones</p> <p>saxophones soprano, alto, ténor et baryton</p> <p>A écouter...</p> <p>Quatuor de A. Glazouaov</p>	<p>l'octuor à vent</p> <p>2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors, 2 bassons</p> <p>A écouter...</p> <p>Sérénade n°12 de Mozart</p>
<p>le quintette de cuivre</p> <p>2 trompettes, cor, trombone et tuba</p> <p>A écouter...</p> <p>Call de Luciano Berio</p>	<p>ensemble avec piano</p> <p>A écouter...</p> <p>Sextuor avec piano de Poulenc</p>	<p>l'orchestre</p> <p>orchestre d'harmonie orchestre de chambre orchestre symphonique</p>



2. 3. Les instruments

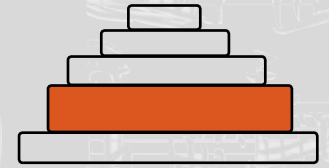


D. La typologie des voix à l'opéra

Soprano	léger lyrique dramatique	La Reine de la nuit (Flûte enchantée, Mozart) Elsa (Lohengrin, Wagner) Isolde (Tristan et Isolde, Wagner)
Mezzo-soprano	léger lyrique	Despina (Cosi fan tutte, Mozart) Octavian (rôle travesti dans le Chevalier à la Rose, R. Strauss)
Contralto		Erda (l'or du Rhin, Wagner)
Ténor	haute-contre léger bouffe lyrique dramatique	Le songe d'une nuit d'été (Britten) Tamino (Flûte enchantée, Mozart) Mime (l'Or du Rhin, Wagner) Le Duc (Rigoletto, Verdi) Lohengrin (Wagner)
Baryton	Fort ténor élevé baryton	Florestan (Fidelio, Beethoven) Pelléas (Pelléas et Mélisande, Debussy) Figaro (Noces de Figaro, Mozart)
Basse	-basse élevée profonde	Don Giovanni (Mozart) Kaspar (Freischütz, Weber) Ramfis (Aïda, Verdi)



2. 3. Les instruments



E. La musique évocatrice

On parle également de musique descriptive, pour traduire des sentiments ou des impressions.

Oeuvres:

Stravinsky: l'oiseau de feu

Debussy: la mer

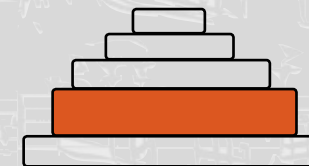
Borodine: Dans les steppes de l'Asie centrale

Steve Reich: City Life

Activité: faire inventer, oralement ou par écrit, une histoire d'après un extrait musical.



2. 3. Les instruments



F. Le conte musical

Récit imaginaire (tradition oral ou écrite) autour de personnages et événements variés. Enrichi par la dimension musicale qui renforce l'expression du texte.

Le rythme de l'action est cohérent au tempo.

Les sentiments ressentis ou exprimés par les personnages du conte évoluent au fil du récit. Les éléments musicaux varient également.

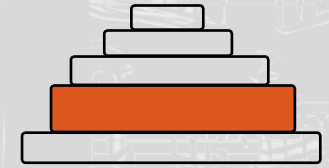
Pierre et le loup de Prokofiev (1936)

Découvrir Richard Wagner et l'utilisation de leimotiv dans ses oeuvres.

Activité: créer un conte musical avec sa classe.



2. 4. Histoire de la Musique



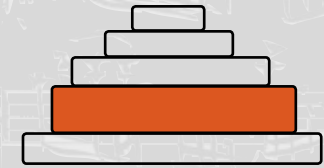
les objectifs:

- Susciter la curiosité des élève, développer une attitude positive
- Développer une aptitude d'analyse : l'élève prend contact avec l'oeuvre par la perception sensorielle, il la décrit et il la comprend.
- Enrichir son patrimoine : l'élève conserve en mémoire des exemples précis et diversifiés d'oeuvres pour construire des repères historiques
- Comprendre l'importance des arts : l'histoire de l'Europe ne peut s'envisager sans la dimension de la création artistique.

Activités proposées dans le dossier annexé
«histoire musique».



2. 4. Etude d'oeuvres

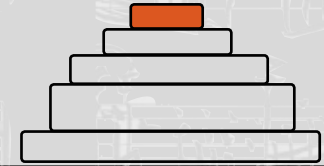


L'étude des oeuvres, proposition de grille :

Les formes :	le genre et le style la structure
Les techniques	la formation vocale ou instrumentale les techniques vocales ou instrumentales utilisées
les significations	le message voulu par le compositeur le message reçu par l'auditeur le rôle de l'interprète
les usages	la fonction de l'oeuvre le destinataire l'utilisation



5. Evaluation



Tâche:

A partir d'un chant choisi (connu ou non):
Etablir un instrumentarium et 4 activités pour différents types d'élèves (précisez lesquels).
Possibilité de composer le chant.
Par groupe de 4-5 personnes.

Chaque groupe présentera le chant avec l'instrumentarium:

Groupe A: 25 novembre

Groupe B: 2 décembre

Préparation de travail durant le cours:

Groupe A: 11 novembre

Groupe B: 18 novembre

Objectifs:

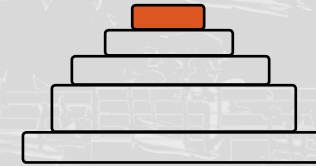
1. Choisir un chant adapté aux activités et au public-cible.
2. Etablir 4 activités simples mais ciblées (objectifs tirés du PER):
 - expression et représentation
 - perception
 - acquisition de technique
 - culturePour chaque activité, proposer deux niveaux de difficulté différents.
3. Utiliser le mouvement (pour plusieurs types d'élèves).
4. Réaliser une partition pour l'instrumentarium (à la main).
5. Rédiger les consignes pour les activités, compréhensibles par un tiers (dessins, schéma, phrases...)

Critères d'évaluation:

Cohérence du thème et des activités.
Correspondances entre objectif et consigne donnée.
Les explications sont compréhensibles par un tiers.
La qualité de l'instrumentarium et des mouvements proposés.



exemple



2 Chanson de la famille Solfège

COUplet

1. U - ne pe - ti - te a - ra - gnée tout in - fi - ni - dée des - cent pro - dem -
 - ment du grand che - veu de feu - le vert de la pe - ti - te sor - oière

REFRAIN

C'est la fa - mille Sol - fe - ge qui trot - te à la queu - leu - leu, c'est la fa - mille Sol -
 fe - ge qui ba - ra - gouin' à qui mieux mieux

2. U - ne deu - xiè - me a - ra - gnée,
 as - sez an - gis - sée, tom - be de son fil et s'è - cras le nez, quel' mi - oère,
 mais re - joint la pre - mière! C'est la fa - mille Sol - fe - ge, qui trot - te à la
 queu - leu - leu, c'est la fa - mille Sol - fe - ge qui ba - ra - gouin' à qui mieux mieux

3. U - ne troi - siè - me a - ra - gnée as - sez mal - coiffée se las - se glo - sor,
 pour rat - tra - per ses deux com - pères en s'ou - vant sa cri - nière C'est

INSTRUMENTARIUM :

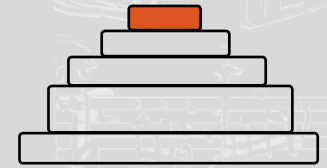
- Flûte à coulisse
 - algu
 - grave
- "Une petite araignée"
maracas / "œufs"
 - algu
 - grave
- CHUCHOTÉ
- xylophone + baguettes douces :
 - algu
 - grave
- REFRAIN : TAMBOURIN
 - TRIANGLE + CLAVES
 - MARACAS

GESTES :

- Bras tendus vers le ciel, descendre et accompagner la flûte vers le sol.
- DEBOUT → ACCROUPI
- Petits mouvements des doigts devant le visage.
- 1. INTIMIDÉE : geste timide
- 2. ANGOISSÉE : mimique
- 3. MAL COIFFÉE : geste dans les cheveux
- MIMER LE TEXTE
- Se déplacer à la queu - leu - leu avec un tambourin, maracas, triangle, claves
- FIN : "baragouiner" sans banger, ni percussions.



exemple



Expression et représentation A11/4 et 6

- Mimer et bruite avec la voix : un insecte qui vole
coccinelle, bourdon, mouche, moustique ...
↳ dessiner le mouvement sonore sur une feuille

Perception A12/3

- Ecouter "le Vol du bourdon" de Rimsky-Korsakov
- Exprimer ses émotions en choisissant un visage proposé.
😊 😞 😐 😡 etc...

Acquisition de techniques

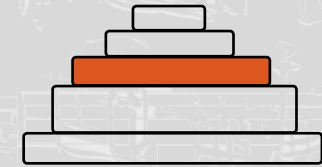
- Sentir ou maîtriser le changement de rythme entre \hat{d} et tempo. Réagir au bon moment.
- Frapper en rythme avec son instrument.

Culture

- Découvrir d'autres insectes.
- Visiter le musée d'histoire naturelle.



3. Les émotions



Dossier «activités» sur les émotions en annexe.

Huron, D. & Margulis, E.H. (2010). Music, Expectancy, and Thrills. In P.N. Juslin & J.A. Sloboda (Eds.), *Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications* (pp. 575-604). Oxford: Oxford University Press.

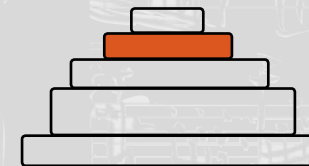
Margulis, E.H. (2014). Verbatim Repetition and Musical Engagement. *Psychomusicology: Music, Mind, and Brain*, 24, 157-163.

Martin Lotze (2015), *NEUROSCIENCE OF MUSIC AND EMOTION*
<http://www.researchgate.net/publication/254342023>

Meyer Leonard B. (1956), *Emotion et signification en musique*, Actes Sud



4. technique vocale



«Enseigner à l'école le chant et la musique de telle façon que l'enfant les considère comme une source de joie et non pas de peines, joie qui l'accompagnera durant toute sa vie, suscitant en lui la soif de musique.» Zoltán Kodály

Le chant avant tout

L'élève découvre la musique en chantant. Il est dès le départ musicien et utilise l'instrument que tout le monde possède, la voix. Cette pratique va l'accompagner pendant toute sa vie, car c'est notre connexion la plus directe avec la musique que nous pratiquons.

L'oreille pour se repérer

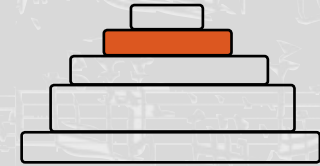
Par des chansons simples, transmises oralement par le professeur et sans accompagnement instrumental, l'élève développe sa mémoire musicale, compétence fondamentale du musicien. Il apprend également à utiliser son audition intérieure.

Le jeu pour vivre la musique

La chanson est vécue dans son contexte de jeu, danse et mouvement. La musique est ainsi directement liée au plaisir. Cette pratique aide la mémorisation par le vécu corporel et émotionnel. Le geste associé au mouvement vocal permet une voix juste et de qualité.



4. technique vocale



Les chansons traditionnelles comme matériau de prédilection

Par leur simplicité, les chansons du répertoire traditionnel sont adaptées à l'enfant. Elles sont également d'une grande qualité musicale. La poésie de chacune permet une découverte toute naturelle des sons, des rimes, des mots parfois inconnus. Elles sont intimement liées à la culture et à la langue de chaque pays. Si elles sont bien choisies dans leur progression elles suivront les possibilités vocales et les capacités de mémorisation de l'élève à chaque étape de son développement.

Une progression qui s'étend sur plusieurs années

L'élève grandit avec un répertoire de chansons qu'il peut interpréter avec justesse sans aucune aide instrumentale. Il devient donc un musicien autonome. Le lien entre le geste et la musique est permanent, et les allers-retours continuels l'aident à structurer ce lien. Ce sont les premières bases d'une formation musicale qui pourra être poursuivie tout au long de sa vie.

Pour en savoir plus...Et se former ?

Des vidéos de cours sont en ligne sur www.kodaly.fr

Des partitions de chants:

<http://www.stephyprod.com/partition-enfant.htm>

http://www.dinosoria.com/chanson_enfant.htm

<http://www.free-scores.com>

<http://imslp.org>

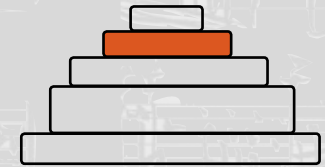
<http://www.traditional-songs.com/fr/>

http://www1.cpd.org/wiki/index.php/Main_Page

<http://www.partitionsdechansons.com>



4. technique vocale



A. Le fonctionnement vocal

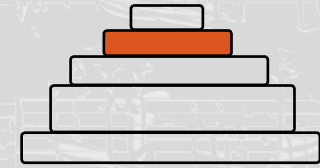
La voix parlée est le premier outil de l'enseignant. Elle sert à instaurer une communication avec les élèves. Les canaux de communication sont multiples. Mais la voix est un outil fragile qui est souvent mis à rude épreuve par les situations de stress, par l'acoustique des salles de classe.

Le diaphragme permet de réguler la pression de l'air, donc de gérer la durée de l'expiration en fonction de la durée de la phrase musicale à chanter. La respiration basse (thoraco-abdominale) est plus efficace.

La pression de l'air qui remonte de la trachée met en vibration les cordes vocales. La voix est un instrument à vent. L'amplification se fait dans le corps avant que le son ne sorte de la bouche. Le corps humain possède des cavités qui servent de résonateurs. Ceux de la voix sont le larynx, la cavité buccale, l'espace entre les lèvres et les fosses nasales.



4. technique vocale



B. l'échauffement vocal

Echauffer la voix avant de chanter est une phase fondamentale. Elle permet une mise en éveil progressif du corps et contribue aussi à la découverte de sensations physiques intérieures. La voix est un instrument impalpable qui ne se travaille qu'à partir de sensations. La phase d'échauffement est naturellement un moment privilégié pour travailler la technique vocale.

Un échauffement vocal se construit en quatre étapes successives :

1. la posture

L'ensemble du corps doit être décontracté mais énergique. Les pieds et les jambes constituent un socle solide et bien ancré dans le sol. Le haut du corps est souple, sans aucune crispation. Il est préférable de faire chanter les enfants debout pour obtenir cette énergie canalisée. Des massages musculaires du cou et du visage peuvent contribuer à cet éveil corporel.

2. le souffle

Le travail du souffle est fondamental puisqu'il constitue l'alimentation en énergie de la voix. L'enfant doit découvrir, à l'aide d'exercices variés, que le diaphragme est en fait la télécommande du chant. Ce muscle permet de gérer la pression de l'air nécessaire en fonction de la hauteur du son, de sa puis-

sance et de sa durée. L'enfant découvre que la respiration basse, sans hausser les épaules, donne un confort pour chanter. Différents exercices basés sur des variations de pression d'air peuvent être proposés.

Un vent léger :

Le souffle est continu. La pression légère. ffffff

Un pneu qui se dégonfle :

Le souffle est continu. La pression légère et l'air filtre entre les dents. Ssssss Durée très longue

La cocotte-minute :

Le souffel est continu. La pression d'air augmente en crescendo. chhh

La bougie :

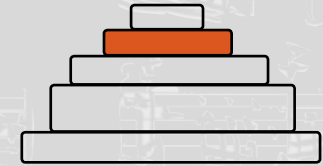
Forte pression d'air en un temps très court. Pff !

L'objet à déplacer :

Faire déplacer à l'aide du souffle un objet léger posé sur une table.



4. technique vocale



3. l'émission vocale

Le geste d'inspiration doit précéder toute émission vocale. Les premiers sons de l'échauffement doivent être dans le grave avec une intensité piano. Il est possible de commencer par des sons filés bouche fermée (mmm... nnnnn). Les sons filés peuvent s'étendre progressivement vers le médium et vers l'aigu. L'ouverture buccale progressive doit constituer l'étape suivante de l'échauffement afin de pouvoir chanter bouche ouvert. Le choix d'une suite de sons classés du plus fermé au plus ouvert permet d'obtenir une ouverture buccale de plus en plus large. Un crescendo vocal s'effectue naturellement.

Mmm ou o a

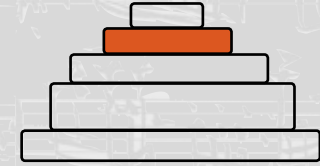
4. les vocalises

La vocalise est constituée par un fragment mélodique que l'on fait chanter en montant progressivement du grave vers l'aigu. L'important de la démarche est de toujours conserver une lente progression vers l'aigu. La vocalise peut aussi évoluer vers les sons graves qu'il ne faut pas négliger.

La sensation la plus aisée à percevoir est l'élargissement de la cavité buccale en réalisant une sorte de bâillement intérieur. Le son chanté sur le bâillement prend immédiatement une ampleur et une résonance décuplée. La voix gagne en puissance et en timbre sans forcer.



4. technique vocale



C. les jeux vocaux

Cette forme d'improvisation musicale s'éloigne d'une conception traditionnelle du chant pour s'ouvrir à de nouveaux langages inspirés des musiques extra-européennes ou de la musique électro-acoustique. C'est une nouvelle conscience du phénomène sonore qui se construit sur des jeux d'invention musicales et sur des propositions de formes sonores abstraites et variées.

Ces jeux vocaux sont des formules sonores improvisées par les chanteurs qui doivent écouter attentivement les événements musicaux proposés pour ajouter de nouvelles idées. Ce type de travail polyphonique permet une implication vocale sans avoir peur de « chanter faux ».

Les blocs sonores (superposition de sons tenus libres, en bloc).

Le relais (chaque chanteur commence en décalage, un son à une hauteur libre, respiration brève et suite, sans interruption du groupe.)

Les jeux de vagues (succession de sons glissés ascendants et descendants, entrées successives ou parallèles)

Le pointillisme (sons brefs, éparpillés irrégulièrement, désordre apparent)

Variations de dynamiques, accélération, mélange des jeux sonores sont autant de pistes à explorer... !

D. Transmettre un chant

Contrairement aux jeux vocaux, l'apprentissage d'un chant exige une interprétation collective qui respecte le texte, la mélodie, le tempo et le rythme.

La première étape de l'apprentissage d'un chant est la mémorisation par l'enseignant.

L'écoute globale du chant par les élèves, soit interprété par l'enseignant, soit par un support audio, permettra aux enfants de parler du texte, de comprendre l'ensemble du chant et de repérer le refrain et les couplets par exemple.

La fragmentation cohérentes des bouts de textes et de mélodie est une étape importante. Chaque fragment doit être court pour pouvoir être mémorisé par les enfants.

La note de départ doit être donnée en fonction de l'ambitus du chant et des possibilités vocales des enfants.

Alors s'engage la partie de ping-pong entre l'enseignant et les enfants, imprégnation par imitation de chaque fragment, mémorisé séparément et avec des jeux ou des gestes. Le chant est ensuite reconstitué pièce par pièce comme un puzzle.

L'apprentissage d'un chant nécessite plusieurs séances.



Découvrir et lire

- A la recherche du développement musical, Wirthner Martine & Zulauf Madelaine, Edition : L'Harmattan Education musicale
- Bestiaire à chanter, plusieurs auteurs, Editions Canopé
- Hector le petit musicien, Debeda-Martin, Van de Velde
- Le jardin des sons, Agnès Matthys, Van de Velde
- Emotion et signification en musique, Leonard B. Meyer, Actes Sud
- Ecoles qui chantent, Collectif, Approchants www.approchants.fr
- Guide de pédagogie pratique , Ley Marcel, Editions Fuzeaux
- Jeux musicaux jeux vocaux, Guy Reibel, Editions Salabert
- Atelier des émotions et des sentiments, Didierjean, Catherine Louis, LEP
- Mon monde à moi, Chardonnens Sarah, Editions DOM
- Culture musicale, Chardonnens Sarah, Editions DOM
- Charlotte se met à la musique, Chardonnens Sarah, Editions Van de Velde
- Les traces de la musique, Chardonnens Sarah, Editions DOM
- Le secret du désert, Chardonnens Sarah-Sébastien Bréguet, Editions DOM



Conclusion



