

L'écoute à l'école

ECOUTES MUSICALES COMPAREES

PERCEVOIR (ouïr), ECOUTER (prêter l'oreille)

- **C'est commencer à entrer dans des activités qui vont permettre de :**
 - Danser (danses folkloriques ou expression corporelle)
 - Dessiner (enfant avec une craie dans chaque main suit les rythmes par exemple)
 - Jeter des mots et construire un poème avec ces mots (T.A.I)
 - Choisir un poème qui conviendrait et l'adapter à la musique (ex : Aragon chanté par Ferrat)
 - Choisir des textes, chants ou poèmes en fonction d'évènements historiques
 - Choisir un début de conte ou d'histoire

ENTENDRE (manifester une intention d'écoute) et COMPRENDRE (saisir un sens et des valeurs)

- **C'est permettre à l'élève de verbaliser en fonction d'éléments :**
 1. **Subjectifs** : ce que je ressens, cf. CD Musicabrac PEP Bourgogne (qui propose des extraits musicaux classés par émotions - détaillées ci-dessous)
 2. **Objectifs** : ce que j'entends (le hennissement du cheval par ex ou le timbre d'un instrument)

Proposer pour chaque écoute, l'écriture dans un tableau en 2 colonnes : ce que j'entends / ce que je ressens

- subjectivement (je ressens de la peur, de la joie...) **je nomme le caractère, impression, atmosphère, genre, esthétique**

- objectivement (la vitesse lente ou rapide, les rythmes dynamiques ou non, les sons aigus ou graves...) **des sons naturels et /ou musique composée vocale et/ou instrumentale**

En comparant deux extraits musicaux très différents (paysages sonores) :

C'est donner la parole sur une écoute de plus en plus précise afin d'obtenir des idées fondées et des arguments. La mise en place du vocabulaire musical se mettra en place, en comparant des écoutes très contrastées et en s'aidant des mots contraires : cette musique est douce / forte ; rapide / lente ; aigue / grave (3 paramètres musicaux : intensité, vitesse, hauteur des sons) ; puis parler des timbres de voix (femmes / hommes ; plusieurs voix...) ou instrumentaux (un seul, un orchestre...). Cf. dossier « écoute active » en prêt dans les circonscriptions.

La difficulté va être d'expliquer pourquoi cette musique est douce et rassurante : la musique est régulière, continue, legato, répétitive voire apaisante (comme la valse telle la terre qui tourne) ou la musique classique (ex Mozart « Ah vous dirai-je maman ») ou au contraire si elle crée le suspense par ces accélérations, ces ruptures, ces sons forts puis doux, par des contrastes (la musique contemporaine ou du 20e siècle, Pierre Henry et sa messe pour le temps présent par ex) voire par ses silences (Cage « 4mn 33 »).

« Cocteau m'a appris l'importance du silence » (Georges Auric).

Au fil des écoutes, le vocabulaire se met en place et s'enrichit, une culture commune s'installe.

Donner à comparer :

- **des chants sur des mélodies identiques avec des interprétations différentes** : « à la claire fontaine » ou « la vie en rose » chanter par E. Piaf ou jouer par Armstrong à la trompette, ou chanter Frère Jacques en langues étrangères...

- **des poèmes identiques mis en musique par des compositeurs différents** (cf. Ballades au clair de plume PEP de Bourgogne) ou « la chasse aux papillons » chantée par Brassens ou les Frères Jacques.

- **des chansons traditionnelles chantées et jouées** (par ex : Ah vous dirai-je maman, Quand 3 poules ou « Abcdefg » puis la version au piano (clavecin) écrite par Mozart)

- **des chants engagés** (la marseillaise), les canuts (Lyon) et les Corons (pour la mine) et le chant des partisans (Y. Montand ou par un chœur) et là on peut travailler plus sur les textes.

- **des partitions et ses différentes écritures** (aller vers le codage : « le musicogramme », une partition à construire (Cf. dossier écoute active) et veiller à donner le plus souvent la partition avec le chant.

- **des musiques instrumentales ou vocales et repérer le timbre d'un instrument ou la tessiture de la voix** : le violon dans « la danse macabre » de St Saëns ou dans la méditation de « Thaïs » de Massenet ou dans les « Quatre saisons » de Vivaldi...

La voix et les instruments par ex : Bach/Gounod : l'Ave Maria de Gounod, mélodie écrite sur un prélude de Bach (cf. versions chantées par une soprano ou un ténor ou jouées, par le violoncelle, piano, guitare, harpe...)

Des voix d'hommes dans un chant grégorien ou dans un chant d'opéra ou dans une version de Bobby Mac Ferrin par ex et écouter et comparer les hauteurs de voix (tessitures ou registres) et les différencier (Soprano et alto ; ténor et basse).

Cf. Fuzeau : « le monde des instruments des origines à nos jours », « l'évolution des instruments au long des siècles ou de voix », « écoute et découverte de la voix » et cf. Lugdivine : tous les Thèm'Axe, « la voix », « la danse », « les oiseaux et la musique », « légendes et mythes », « la mort », « images musique et son »

- des périodes musicales et l'histoire des arts (art du son / art du spectacle vivant) :

Écouter un chant grégorien (du moyen - âge), ou un « prélude » de Bach (baroque), ou de Mozart « ah vous dirai-je maman » (période classique) ou « l'hymne à la joie » dans le final de la 9e de Beethoven (période romantique) ou « le boléro » de Ravel (XXe siècle) puis Messiaen ou Ligeti par ex et dans la musique actuelle... ; travail en lien avec une frise historique (parallèle à faire avec les œuvres d'art, littéraires, historiques et scientifiques). C'est aider l'élève à structurer ses connaissances et à mieux se repérer. Le travail est facilité si on associe des images (photos, gravures, peintures...)

La musique a évolué au cours des siècles, découvertes et inventions, techniques en constantes évolutions : cf. les luthiers facteurs d'instruments (les orgues par ex, menuisier, métallurgiste...)

cf. Fuzeau : « les grands compositeurs et leurs œuvres », Lugdivine : les Thém'Axe ou les histoires de la musique (cf. Hatier, Larousse)

- des musiques de régions, pays et continents différents (cf. Fuzeau « chant dans l'histoire et dans le monde ») ; cf. aussi les danses...

Découvrir les us et coutumes des pays, leur culture (musique sociétale, politique, religieuse).

- des musiques écrites pour la publicité ou utilisées dans la publicité : culturellement très intéressante, ex les pubs Levis où chaque année une musique est représentative de la mode aux Etats Unis, ... quant à Ajax et Carmen... et les publicités de parfums (Egoïste et Roméo et Juliette de Prokofiev) ou de belles voitures et les voix dramatiques et lyriques des chanteurs d'opéra...

- des musiques écrites pour le cinéma : Herrmann compositeur de Hitchcock ("Psychose", mort aux trousseaux...) ou Cosma (Rabbi Jacob, le grand blond avec une chaussure noire, la chèvre), Michel Legrand (les parapluies de Cherbourg...), Morricone (l'homme à l'harmonica...), Williams (Harry Potter, Mission...).

- des musiques empruntées à des compositeurs pour le cinéma : « Barry Lindon » et la Sarabande de Haendel, « l'Odyssée de l'espace » et la valse de Strauss (le beau Danube bleu), « la diva » et la Wally de Catalini, « Out of Africa » et le concerto en la M pour clarinette de Mozart, « Apocalypse Now » et la chevauchée des Walkyries de Wagner, « Fantasia » et Casse-noisettes de Tchaïkovski...

Des CD pour rapidement trouver une musique en fonction des émotions

Enrichir son lexique avec les Musicabra (3 CD au PEP Bourgogne) et ses sélections d'extraits musicaux

1 / espiègle, moqueur, parodique, burlesque, coquin, fripon, polisson, malicieux, facétieux, railleur, ironique, cocasse, grotesque, comique...

2/ inquietant, mystérieux, tourmenté, sinistre, grave, angoissant, menaçant, étrange, sombre, triste, lugubre, accablant...

3/ secoue, réveille, éclabousse, remue, stimule, excite, dynamise, anime, vivifie

4/ pétillant, guilleret, léger, brillant, étincelant, éclatant, gracieux, enjoué, gai...

5/ solennel, majestueux, cérémonieux, rituel, grandiose, imposant...

6/ rêverie, mélancolie, sérénité, calme, douceur, repos, détente, apaisement ...

Vocabulaire musical de base : aigu/grave (**hauteurs des sons**) ; Fort/doux (**intensité**) ; Lent/rapide (**vitesse**) ; chaud/froid (**timbre**) ; Saccadé / lié ; continue / discontinu (des ruptures) ; pulsation ou tempo (régulier ou non), rythmes marqués ou non (des accents) ; les silences « **Le silence est la première note de la musique** » Cf. doc du ministère « écoute écoute »

VOCABULAIRE MUSICAL :

MUSIQUE	Instrumentale Vocale
FORME	Danse, incantations, psaume, marche, concerto, opéra, opérette, lied, musique de film, le jazz, chanson, comédie musicale
TYPES DE FORMATION	Chœur d'enfants, de femmes, d'hommes... orchestre de chambre, symphonique « a capella » (sans instruments)
TIMBRES DOMINANTS	Voix chaude, ample, avec ou non un vibrato...puissante, légère... Une voix blanche, nasillarde, caverneuse... Nommer les instruments : bombardes, cornemuse, piano...
NUANCES	pp (piano), ff (forte), crescendo
MOUVEMENT TEMPO	Allegro, accelerando, moderato, lento... Opposition de mouvement Changement de tempo
TESSITURE	Hauteurs des voix graves, aiguës (soprano, alto, ténor, basse...)
STRUCTURE	Enchaînement de 2 thèmes populaires, Alternances voix/instruments Couplet/refrain Forme ABA... ternaire en 3 parties Menuet (AA BB) Rondo ABACAD (refrain /couplet) Repérer les solistes

DES EXEMPLES d'écoutes pour saisir un sens et des valeurs et mieux comprendre :
Comment mettre en place un vocabulaire musical à l'école à partir d'écoutes spécifiques, des paysages sonores ?

1er exemple d'écoute de 2 extraits musicaux (une séance de 1H) : verbaliser sur l'une puis sur l'autre et les comparer :

"Prélude » de T.Robin ; Jour de fête de J.Yatove (extrait début du film)

Consigne : voici un tableau (2 colonnes) que je vous propose de remplir après écoutes successives des deux extraits, en indiquant ce que vous entendez objectivement (ce que j'entends) et subjectivement (ce que je ressens).

Objectif : entendre de la musique ne suffit pas, il faut apprendre à l'écouter. Capter l'attention et développer des aptitudes à comparer en manifestant une intention d'écoute.

Compétences : percevoir des paramètres du son, mettre en place le vocabulaire de base (sons naturels, bruitage ou musique composée, durée/ hauteur/ intensité/timbre) et donner du sens.

Entendre et manifester une intention d'écoute	1/ ce que j'entends (objectivement)		2/ ce que je ressens (subjectivement)	3/ comparer les 2 extraits (dans un 2 ^e temps)
	Sons naturels (bruits)	Musique composée vocale et/ou instrumentale	Donner du sens : Caractère, impression, atmosphère, genre, esthétique	Vocabulaire musical de base : Fort/doux ; Lent/rapide ; Aigu/grave Saccadé / lié ; continue / discontinu Il y a des silences, des accents...
1- Prélude de T.Robin				
2- Jour de fête de Jean Yatove				

Évaluation : Est-ce-que les élèves ont plus ou moins de facilité pour verbaliser leurs perceptions ?
 Combien de fois ont-ils eu besoin d'écouter, afin de nommer et d'analyser les extraits musicaux ?

Dans un 2e temps : En comparant ces 2 extraits complétons le tableau (3e colonne) et mettons en place le vocabulaire musical de base (fort/doux ; rapide ou vite/lent ; aigu/grave ; lié/saccadé ; continu/discontinu...) qui vont permettre de mieux comprendre nos ressentis.

Remarques d'analyses avec quelques arguments en regard avec la battue du chef de chœur :

La battue binaire (2 ou 4 temps) : la marche de l'homme : régulière ; elle correspond à l'ordre (la marche des militaires)

La battue ternaire (à 3 temps)

ou geste de manière circulaire (en faisant un cercle devant soi) : la terre tourne, l'enfant est dans le ventre de sa mère au chaud... nous sommes en sécurité ...

Quand on ne peut pas définir une battue (musique contemporaine) avec des ruptures et des silences : c'est inconfortable et cela nous dérange.

Ainsi nos ressentis s'expliquent plus facilement

Idée : Pour faire dire aux élèves qu'il y a des ruptures et des silences dans Prélude : donner un exemple : « tata-silence-tatatatata » (comme une mitrailleuse) et simplement questionner : Est-ce une berceuse ? réponse NON ; pourquoi ?

2e exemple d'écoutes de 2 chants identiques / 2 versions différentes : "La chasse aux papillons" de Brassens et des Frères Jacques

Objectif : comparer deux chants avec des critères ou paramètres musicaux (dans le domaine des dynamiques et des formes bien définis) afin de porter un jugement objectif et subjectif avec ses ressemblances et ses différences.

Compétences : percevoir des paramètres du son, mettre en place le vocabulaire de base (la durée, la hauteur, l'intensité et le timbre).

Évaluation : le travail d'écoute porte sur l'analyse dans la comparaison de musique ou de chants, dans l'organisation des éléments sonores : succession (écoute horizontale) simultanéité (écoute verticale), répétition, transformation..., repérage du style et genre de musique. Les questions peuvent cibler, les intensités, les hauteurs, les durées et pour le domaine des dynamiques, les timbres, les registres, les couleurs ainsi que les thèmes pour le domaine des formes.

Les élèves ont-ils distingué des paramètres musicaux, nommer un vocabulaire adapté, donner du sens à ce qu'ils ont entendu ?

Consigne : voici un tableau que je vous propose de remplir après écoute des deux chansons, en indiquant ce que vous entendez objectivement et subjectivement.

Écouter et s'appliquer à entendre	Paramètres objectifs : nombre de voix, timbre, rythme, mélodie, orchestration	Paramètres subjectifs : caractère, style, ensemble = donner du sens
La chasse aux papillons interprétée par Brassens	Une seule voix d'homme Une guitare et une contrebasse Une mélodie identique	Raconte une histoire Un parolier, un confident Ton de narration
La chasse aux papillons interprétée par Les Frères Jacques	Plusieurs voix d'hommes Percussions et instrumentation Plus dynamique	Plus gai, plus dense, plus drôle, plus plaisante Ensemble vocal (plusieurs voix) spectacle

3e exemple d'écoute : 3 extraits musicaux, James (jazz contemporain) de Michel Portal (MUSICABRAC), Le retour de la vengeance du père fouettard de Pam (MUSICABRAC), Prologue dans Harry Potter de J. Williams.

Objectif : apprendre à donner du sens, dans un premier temps : soutenir l'attention et écouter dans la continuité, dans un deuxième temps : écouter dans la continuité et la simultanéité.

Compétences :

- Percevoir des paramètres musicaux isolément et mettre en place le vocabulaire de base dans le domaine des dynamiques et dans le domaine des formes
- Comparer des musiques différentes et exprimer un ou des choix objectifs et subjectifs.

Évaluation : Les élèves ont-ils su verbaliser en utilisant un vocabulaire approprié, en variant les adjectifs qualificatifs ?

Consigne : voici un tableau que je vous propose de remplir après écoute des trois extraits, en indiquant ce que vous entendez objectivement et subjectivement.

Écoutes et émotions pour mieux comprendre	Argumenter votre choix : -objectivement (la vitesse lente ou rapide, les rythmes dynamiques ou non, les sons aigus ou graves...) -subjectivement (je ressens de la peur, de la joie...)
James jazz contemporain Portal (musicabrac)	
Le retour du père fouettard (musicabrac)	
Prologue de Harry Potter J.Williams	

4e exemple : à partir d'une vidéo muette, d'écoute et observations d'un passage du film d'Amélie Poulain ; essayer d'associer l'extrait musical qui conviendrait au passage vidéo ciblé
Visionner 4 fois "L'ouverture de la boîte à trésor" du film sans le son (muet) ; puis faire écouter chaque extrait musical : "Le grand Danube bleu de Strauss, La belle au bois dormant de Tchaïkovski" La valse d'Amélie et "soir de fête" de Yann Tiersen.

Consigne : voici un tableau que je vous propose de remplir après observation et écoute des quatre extraits, en indiquant ce que vous entendez objectivement et subjectivement.

Écoutes et émotions pour mieux comprendre	Argumenter votre choix : -objectivement (la vitesse lente ou rapide, les rythmes dynamiques ou non, les sons aigus ou graves...) -subjectivement (je ressens de la peur, de la joie...)
Le grand Danube bleu de Strauss	
La belle au bois dormant de Tchaïkovski	
La valse d'Amélie de Yann Tiersen	
Soir de fête de Yann Tiersen	

Objectif : apprendre à donner du sens, dans un premier temps : soutenir l'attention et écouter dans la continuité, dans un deuxième temps, écouter dans la continuité et la simultanéité.

Compétences : - Percevoir des paramètres musicaux isolément et mettre en place le vocabulaire de base dans le domaine des dynamiques et dans le domaine des formes.

- Comparer des valse différentes et exprimer un ou des choix objectifs et subjectifs.

Évaluation 1 : Est-ce-que les élèves ont su verbaliser en utilisant un vocabulaire approprié (variant les adjectifs qualificatifs) ?

Évaluation 2 : le travail d'écoute porte sur l'analyse dans la comparaison de musique ou de chants, dans l'organisation des éléments sonores : succession (écoute horizontale) simultanéité (écoute verticale), répétition, transformation..., repérage du style et genre de musique. Les questions peuvent cibler, les intensités, les hauteurs, les durées et pour le domaine des dynamiques, les timbres, les registres, les couleurs ainsi que les thèmes pour le domaine des formes.

Les élèves ont-ils distingué des paramètres musicaux et donner du sens à ce qu'ils ont entendu ?

5e exemple Créations de petits scénarios / PRODUCTION D'ECRITS à partir d'écoutes musicales :

Exemple : "La ville " de Pierre Henry (pièce n°3 l'escalier)

Imaginer une histoire objectivement et subjectivement faisant suite à cette écoute musicale. Prendre le temps de verbaliser collectivement et de recueillir les arguments afin d'en tirer une histoire individuelle ou collective. Puis passer au temps d'écriture.

Consigne 1 : je vous propose d'écrire un petit scénario après écoute de « L'escalier » de Pierre Henry

« L'escalier » de Pierre Henry	Écrire une histoire courte :
--------------------------------	------------------------------

Consigne 2 : je vous propose d'écrire une suite possible à votre scénario avec un montage au choix de 5 écoutes, en partant toujours de « l'escalier » de Pierre Henry suivi d'un extrait musical (travail par groupes avec casques) suivant :

Écoutes d'extraits musicaux	Écrire une histoire courte faisant suite à la première
Le bœuf sur le toit de Darius Milhaud	
"Chat botté" dans la belle au bois dormant de Tchaïkovski	
"Harry Potter prologue de J. Williams	
Le sacre du printemps de Stravinsky	
Oh la la" Steve Waring	

Objectif : - Apprendre à développer son imagination, émettre une hypothèse, en fonction de prise d'indices auditifs objectifs et subjectifs et l'argumenter.

- Créer du sens à partir d'une stratégie d'écoute donnée.

Compétences : développer l'imaginaire en tenant compte des savoirs abordés. Percevoir des paramètres musicaux isolément et mettre en place le vocabulaire de base dans le domaine des dynamiques et/ou dans le domaine des formes.

Évaluation : *Est-ce-que les élèves ont su imaginer et raconter une histoire ?*