

ECOUTES MUSICALES généralités

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

- **C'est commencer à entrer dans des activités par :**
  - 1. le rythme**
    - Danser (dances folkloriques ou expression corporelle)
    - Dessiner (enfant avec une craie dans chaque main suit les rythmes par exemple)
  - 2. les sensations et l'émotion**
    - Jeter des mots et construire un poème avec ces mots (T.A.I)
    - Choisir un début de conte ou d'histoire, un poème, un tableau (atmosphère)
  - 3. la compréhension**
    - 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 et culturels (Cycle 3)

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 :**
  - Subjectifs** : ce que je ressens (de la peur, de la joie) et je nomme le caractère, impression, atmosphère, genre, esthétique...

-**Objectifs** : ce que j'entends (le hennissement du cheval par ex ou le timbre d'un instrument) et je définis si la vitesse est lente ou rapide, les rythmes dynamiques ou non, les sons aigus ou graves...Je sais reconnaître des sons naturels et/ou musique composée vocale et/ou instrumentale...

Vocabulaire musical de base : aigu/grave (**hauteurs des sons**) ; fort/doux (**intensité**) ; long/court, 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 » et Musicabra.

Un moyen commode, c'est donner à comparer :

- **un paysage sonore et un fragment musical** : par ex faire écouter les chants d'oiseaux (bien réel) et « les oiseaux » de Janequin ou « les chants d'oiseaux » de Messiaen, ou le 2e mvt de Beethoven dans « la pastorale » ; la basse-cour et « Poules et coqs » dans le carnaval des animaux de Saint Saens, la rivière et « la Moldau » de Smetana ou « la mer » de Debussy...
- **des paysages sonores de musique de film d'ambiance très différente (bruitage et musique mêlés) :**

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 exemple 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.

- **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 ou « la chasse aux papillons » (chantée par Brassens ou les Frères Jacques)...
- **des poèmes identiques mis en musique par des compositeurs différents** (cf. Ballades au clair de plume PEP de Bourgogne), « le bonheur est dans le pré », « la pomme et l'escargot »...
- **des chansons traditionnelles chantées et jouées** (par ex : Ah vous dirai-je maman, ou quand 3 poules ou Abcdefg... puis la version au piano 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 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 Saens 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...)

Des voix d'hommes dans un chant grégorien ou dans un chant d'opéra ou dans une version de Bobby Mac Ferrin par exemple 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 »

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 exemple 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 exemple, menuisier, métallurgiste...)

cf. Fuzeau : « les grands compositeurs et leurs œuvres », Lugdivine : les Thèm'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, ... quand 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), « 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...

ANALYSE ET VOCABULAIRE MUSICAL

1/ LES DUREES : tempo, vitesse, tempo régulier ou non, changement de tempo, rythmes qu'on peut repérer un ou plusieurs, alternance de rythmes, accents réguliers ou non (Allegro, accelerando, moderato, lento... silences)

2/ LES HAUTEURS : mélodie, tessiture, étendues, registres ; hauteurs des voix graves ou aiguës (soprano, alto, ténor, basse...)

3/ LES TIMBRES : différentes voix (voix chaude, ample, avec ou non un vibrato...puissante, légère...Une voix blanche, nasillarde, cavernieuse...), différents instruments : classique, populaires du monde entier, anciens, modernes (cf. les familles d'instruments)

4 / LES INTENSITES : les nuances (Piano, forte, crescendo, decrescendo, des accents)

5 / LES ORGANISATIONS : selon la formation

MUSIQUE INSTRUMENTALE	MUSIQUE VOCALE
Orchestre baroque (présence du clavecin) Orchestre classique (les cordes et quelques vents et percussions) Orchestre symphonique (très nombreux instruments) Orchestre d'harmonie (avec les cuivres, bois et percussions) La fanfare (avec les cuivres et percussions) L'orchestre de chambre (petit orchestre) Les formations de jazz (du quartet au big band) Solo, duo, trio, quatuor... Orchestre de variété (avec synthétiseur et guitares électriques) La musique électroacoustique Musique extra européenne	chœurs d'enfants, de femmes, d'hommes, mixtes a capella ou non N.B : même si il y un seul chanteur et un orchestre symphonique, musique à classer dans la musique vocale

AMELIORER SON CHANT LEXICAL

Cf. Musicabra (CD de la PEP 21 Bourgogne) : une sélection d'extraits musicaux classés en fonction des émotions :

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

2/ inquiétant, 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 ...

Pour information : vocabulaire musical utilisé dans les programmes du Lycée ; c'est le prolongement de ce qui peut être analysé et pratiqué dès l'école primaire.

Espace	- horizontalité : phrase, tonalité, échelles et modes; structure mélodique et rythmique, développement, respirations, etc.; - verticalité : ponctuations et fonctions harmoniques, accords, agrégats; - combinaisons : équilibre entre horizontalité et verticalité, superpositions de lignes mélodiques simples, masses et textures.
Temps	- temps pulsé et non pulsé; - temps et formes dynamiques; - répartition des durées; - répétitions et variations de cellules rythmiques : équilibre et déséquilibre (anacrouse, syncope); présence ou absence de points d'appui; divisions; combinaisons polyrythmiques; agogique.
Couleur	- les instruments : caractères, registres, modes de jeux, sources électroacoustiques, combinaisons de timbres (opposition, superposition, mélange, etc.); - les voix : caractères, registres, mode d'émission.
Forme	- connaissance de formes simples : ABA; rondeau; thème et variations; - logique d'organisation : thèmes, motifs; reprises / répétitions; variation / développement; symétrie / opposition / tuilage; progression.