

Ecouter des extraits d'œuvres musicales en classe

Préambule

Les réactions spontanées des jeunes enfants écoutant de la musique, s'accompagnent de mouvements corporels et vocaux expressifs. Elles leur permettent d'exprimer activement leur ressenti, en créant des gestes musicaux. Cette étape naturelle ludique, sensorielle et motrice, permet d'articuler la perception auditive avec la coordination gestuelle (aptitude fondamentale des musiciens).

L'écoute d'œuvres musicales doit privilégier cette participation active des élèves, en sollicitant les interactions vocales, gestuelles et corporelles.

L'évolution conduira vers un affinement simultané de la perception et du geste musical. Le langage et le codage permettront de structurer la perception de l'organisation des éléments musicaux dans le temps (succession et simultanéité).

L'ouverture culturelle et artistique est souhaitable. Eviter d'enfermer dans des genres/époques, auteurs/compositeurs exclusifs ou de relayer les grosses productions médiatiques. Diversifier les sources, privilégier les œuvres originales et emblématiques (un classique signifie « qui mérite d'être enseigné dans les classes »). Ces œuvres ont la particularité de pouvoir traverser les différentes époques, d'intéresser plusieurs générations en dépassant les phénomènes de modes (ex : les fables de La Fontaine en littérature).

Il en existe aussi bien dans la musique savante que dans les musiques traditionnelles, les musiques de films et les musiques actuelles. La démarche globale d'écoute/découverte active pourra s'inspirer du cheminement suivant :

Jouer (percevoir et agir)

Pour affiner :

- La perception auditive
- Le geste corporel (le plus souvent en salle de jeu)
- Le geste vocal
- Le geste instrumental (corporel ou à l'aide d'objets/instruments divers)
- La coordination entre la perception auditive et l'action motrice

Analyser (nommer, définir, représenter).

Verbaliser afin d'exprimer son ressenti (imaginaire, émotions) et nommer les différents éléments musicaux perçus.

Coder pour représenter leur organisation dans le temps (succession/simultanéité).

Comprendre

Acquérir des connaissances culturelles et artistiques autour de l'extrait étudié, approcher l'intention des compositeurs (en rapport avec les différents contextes de création), établir le lien avec les moyens musicaux employés (choix et traitement des matériaux sonores).

I Jouer

Activités vocales

Elles consistent le plus souvent, à imiter l'élément musical le plus saillant (la voix humaine permet de reproduire fidèlement tous types de sons). On imitera ensuite des éléments de second plan lors d'écoutes successives. On affinera progressivement ces gestes vocaux par de nouvelles écoutes/productions. Une partie de l'extrait étudié pourra ainsi être reconstitué. Ces découvertes déboucheront également sur des phases d'exploration de modes de jeux particuliers spécifiques aux musiques étudiées.

Activités gestuelles

Accompagner un extrait musical permettra de mettre en évidence la présence d'une pulsation, de rythmes et d'ostinatos particuliers. Des séances parallèles viseront à développer la précision rythmique, la coordination et d'améliorer l'adaptation corporelle aux matériaux sonores utilisés.

La recherche sonore à l'aide d'objets divers, permettra d'inventorier puis de sélectionner certains gestes produisant des sonorités proches de celles présentes dans l'extrait étudié.

Une partie de l'œuvre pourra être partiellement reconstituée.

Activités corporelles

Très appréciées par les plus jeunes, leur finalité première est de synchroniser la perception avec l'action motrice. Un cheminement de l'expression corporelle spontanée vers des mouvements collectifs codifiés permettra de mettre en évidence certains concepts musicaux : le caractère, la pulsation, les timbres, certains profils sonores, des motifs mélodiques et rythmiques, des phrases mélodiques, des procédés : succession/simultanéité, accumulation, tuilage, questions/réponses, solo/tutti, canons...

Des séances complémentaires pourront cibler des compétences dans le domaine de l'éducation physique (autour du geste, de la gestion de l'espace et de la relation avec l'autre).

II Analyser

Verbaliser

La parole accompagne constamment les différents types d'activités décrits précédemment.

Laisser émerger les représentations premières (ressenti, éléments musicaux perçus) puis apporter des compléments adaptés aux aptitudes cognitives des élèves. Certains éléments étant plus complexes à définir, on pourra alors décrire les actions qui auront permis de les mettre en évidence (voir par exemple la définition du rythme dans le glossaire).

Un travail parallèle en maîtrise de la langue permettra de développer le vocabulaire dans le domaine de l'expression des sentiments, autour de l'imaginaire et des concepts musicaux.

Coder

Le codage permet d'accéder à une nouvelle dimension : la perception globale de l'organisation des éléments sonores dans le temps.

On pourra aussi mieux appréhender les durées, différents timbres, des registres, l'organisation des successions/simultanéités, les

phrases mélodiques, certaines nuances, des plans sonores...

Le codage permettra également, d'effectuer des reconstitutions partielles d'œuvres (vocales et gestuelles).

III Comprendre

Les productions seront reliées avec des connaissances culturelles et artistiques, et créeront de nouveaux repères qui permettront d'aborder des futures séances d'écoute avec un capital de connaissances qui pourront alors être réinvesties. Du lien pourra également être fait dans les domaines de l'histoire des arts, de la géographie et de l'éducation morale et civique.

Glossaire

Timbre : sonorité (ou couleur) spécifique à une voix ou un instrument.

Tessiture : zone de hauteurs spécifiques à un individu ou à un instrument.

Registre : partie d'une tessiture (grave, médium, aigu).

Famille instrumentale : ensemble d'instruments possédant des critères communs :

Aérophones (instruments à vents) : cuivres, bois à anches libres, simples ou doubles, orgues.

Cordophones (instruments à cordes) : frottées, frappées ou pincées.

Idiophones et membranophones (percussions) : métaux, claviers, accessoires, peaux.

Densité : quantité d'événements sonores simultanés.

Accumulation : augmentation progressive de la densité.

Tuilage : superposition temporaire de profils sonores.

Pulsation : battements réguliers présents dans un extrait musical. C'est le plus souvent ce que l'on marque avec les pieds lors d'un déplacement. Le dénombrement des temps permet de mesurer la taille d'une phrase musicale.

Tempo : vitesse de la pulsation (nombre de battements par minute, mesuré par un métronome).

Mesure : regroupement d'un certain nombre de temps présentant une régularité dans l'accentuation (le plus souvent par groupes de 2, de 3 ou de 4), le premier étant le plus fort, le dernier le plus faible.

Mesure binaire/ternaire : lorsque les subdivisions de chaque temps sont des multiples de 2 ou 3.

Rythme : caractérise des intervalles de temps irréguliers entre les sons. C'est ce que l'on bat avec ses mains quand on double une mélodie chantée.

Ostinato : motif rythmique (ou mélodique) répété obstinément.

Accent : mise en relief d'un élément musical, le plus souvent par augmentation ponctuelle de son volume.

Crescendo/décrescendo : mouvement d'intensité croissant/décroissant.

Phrase musicale : synonyme de mélodie lorsqu'elle ne comporte que des notes (souvent reproduite à la voix sur une expiration), elle peut aussi désigner une succession de sonorités formant un rythme avec un début et une fin repérables.

Mouvement ascendant/descendant : ligne mélodique se dirigeant vers l'aigu/ le grave.

Bourdon : son tenu à hauteur déterminée.

Refrain : suite de mots ou de phrases mélodiques qui reviennent régulièrement après chaque couplet.

Couplets : strophes d'une chanson ou phrases mélodiques distinctes séparées par un refrain.