La tête dans les étoiles

Magaly JUNGBLUTH
CPEM 67

Formation Education musicale/Alsasciences

1ère formation : 17/11/2017

- Présentation : démarche d'écoute active autour du thème de la nuit et des étoiles
- Liens interdisciplinaires : poésie, haïkus, albums, tableau
- Mallette de 10 Ipad en prêt : accord OCCE/CANOPE
- **A la fin de l'animation :**

- Chacun choisit un support qu'il souhaitera détourner, enrichir (création de petit groupe)
- Chacun cherche un chant sur le thème de la nuit, des étoiles, de la lune.

2ème formation : 01/12/2017

- Création d'un paysage sonore à partir d'un support au choix : un poème, un haïku, un album, une comptine, une musique existante…
- Découverte de partitions codées, de haïkus sonorisés/enregistrement
- Exploration de petits jeux sonores (vocaux, objets détournés, petit instrumentarium pour évoquer la nuit)
- Sélection de chants sur le thème de la nuit : à écouter/à chanter.

Des poèmes…

- **La chanson du rayon de lune**

Sais-tu qui je suis ? – Le rayon de lune
Sais-tu d'où je viens ? – Regarde là-haut.
Ma mère est brillante, et la nuit est brune ;
Je rampe sur l'arbre et glisse sous l'eau ;
Je m'étends sur l'herbe et cours sur la dune ;
Je grimpe au mur noir, au tronc du bouleau,
Comme un maraudeur qui cherche fortune.
Je n'ai jamais froid, je n'ai jamais chaud.

Guy de Maupassant,
Des vers, Ed Albin Michel

- **La lune se couchait**

La lune se couchait, pâle,
Sur son édredon d'étoiles.
Le jour riait dans sa barbe
D'herbe longue et de rhubarbe.

Son balai d'or à la main,
Le soleil lavait le monde
A grande eau dans le matin.
La terre rêvait dans l'ombre.

Pas une personne encor
Ne se montrait au-dehors.
Des volets s'ouvraient sans bruit.

Et, seule, une tourterelle
Encore engourdie de nuit
Faisait roucouler le ciel.

Maurice Carême
Au clair de la lune, Ed ouvrières

- ***<u>Ballade à la lune (extrait)</u>***

C’était dans la nuit brune
Sur le clocher jauni
La lune
Comme un point sur un i.

La lune, quel esprit sombre
Promène au bout d’un fil,
Dans l’ombre,
Ta face et ton profil ?
…

Alfred de Musset
Ballade à la lune

- ***<u>Nuit de neige (extrait)</u>***

Oh ! La terrible nuit pour les petits oiseaux !

Un vent glacé frissonne et court par les allées ;

Dans les grands arbres nus que couvre le verglas

Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège,

Et de leur œil inquiet ils regardent la neige,

Attendant jusqu’au jour la nuit qui ne vient pas.

Guy de Maupassant

Poèmes mis en musique d’Isabelle Aboulker, prochainement sur Musique Prim

Des haïkus…

Voile de lune
Une grenouille
Trouble l'eau et le ciel
Yosa Buson

La cloche se tait –
Les fleurs en écho
Oarfument le soir !
Matsuo Bashô

Nuit d'été –
Le bruit de mes socques
Fait vibrer le silence
Matsuo Bashô

A la tombée du soir
Un crapaud
Vomit la lune !
Masaoka Shiki

Ciel de nuit sans limites -
Roses étoiles et camarades
Attendent le matin
Furusawa Taiho

La Voie lactée
Le champ de patates
Les hérons blancs
Masaoka Shiki

Minuit passé
La voie lactée
S'incline sur un bambou
Masaoka Shiki

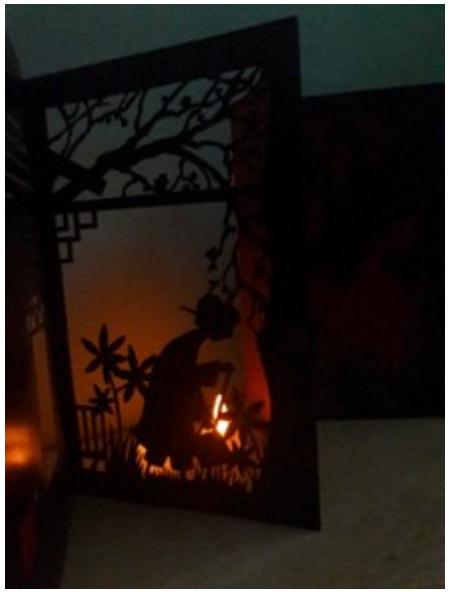
Eclipse de lune -
Je regrette
Ce haiku qui m'échappe
Kimura Toshio

Fût-ce en mille éclats
Elle est toujours là –
La lune dans l'eau !
Ueda Chôshû

Poursuivie
La luciole s'abrite
Dans un rayon de lune
Ôshima Ryôta

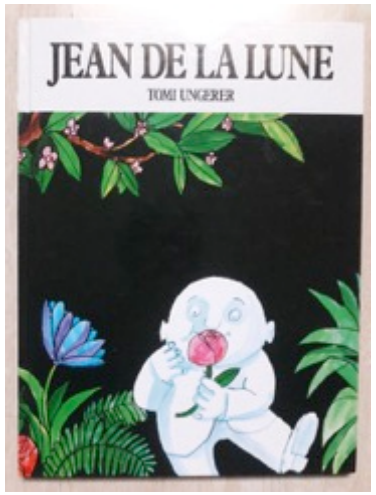
Des albums…

LE PETIT
CHAPERON
CHINOIS



MAX ET LES MAXIMONSTRES
Maurice Sendak
Il y a
un cauchemar
dans mon placard
MAX ET LES MAXIMONSTRES

RAFARA
UN CONTE POPULAIRE AFRICAIN
PASTEL
LES TROIS BRIGANDS
OUPS!
SUZI MOORE


JEAN DE LA LUNE
TOMI UNGERER

à pas de velours
25 berceuses
Didier Jeunesse
livre + CD

l'opéra de la lune
Jean Joubert
Poèmes de la lune
et de quelques
étoiles

RENCONTRER UNE ŒUVRE SONORE
ETAPE 1 : comment rencontrer une œuvre sonore ?

- Au concert
- Rencontre avec un artiste
- Au moyen d'un enregistrement
- Au moyen d'une vidéo

La démarche d'écoute varie en fonction du support et de la possibilité ou non de réécouter l'extrait.

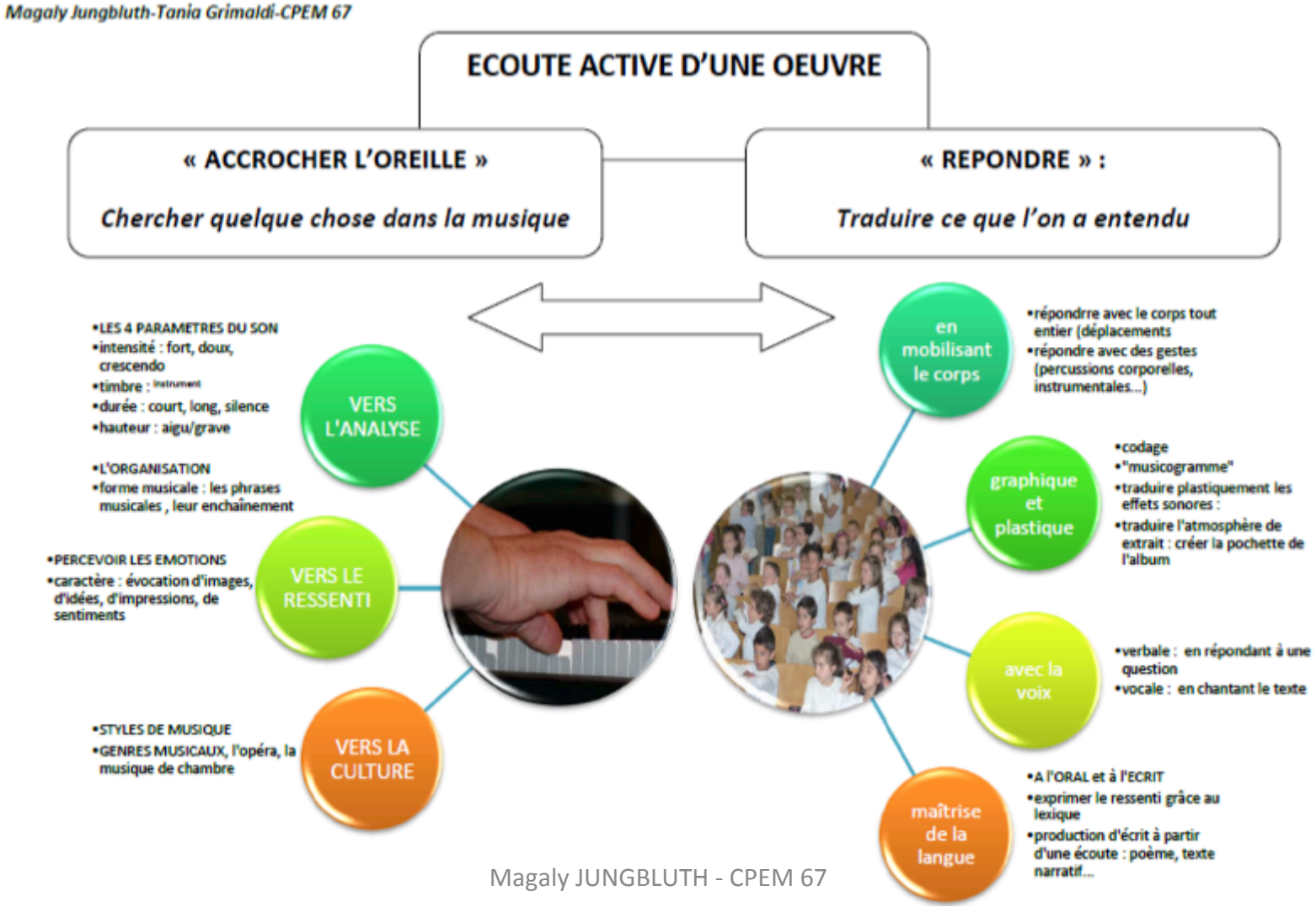
RENCONTRER UNE ŒUVRE SONORE
Comment rencontrer une œuvre sonore ?

Dans vos classes, êtes-vous à l'aise avec l'écoute d'œuvre ?

Comment pratiquez-vous l'écoute ? Quelles consignes particulières ?

Qu'est-ce que l'ECOUTE ACTIVE ?

Fiche à retrouver sur le site :
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/musique/wp-content/uploads/2015/07/ECOUTE_active_synth%C3%A8se1.pdf



VIVRE UNE SEANCE D'ECOUTE

- Démarche pour la classe
- Deux feuilles A4 par personne et un stylo

EXTRAIT N°1	EXTRAIT N°2

VIVRE UNE SEANCE D'ECOUTE :
2 exemples d'écoute active.

ECOUTE SURPRISE N°1

- 1re audition :

Consigne : suivre la musique avec son stylo qui reste « accroché » à la feuille. Ne pas lever le stylo, le trait continu va suivre la musique

- 2ème audition

association à un personnage du livre « Des larmes aux rires »

ECOUTE SURPRISE N°2

- 1ère audition : idem
- 2ème audition : idem

Le jeu des portraits en lien avec ces deux écoutes surprise

Quelques exemples de portraits extraits de l'ouvrage : *« Qui écoute cette musique ? Quels personnages pourraient se trouver dans « l'histoire » évoquée par la musique ?, Qui semble ressentir les mêmes émotions que moi ?… »*

conseils :

- *L'ouvrage doit être connu des enfants avant son utilisation lors des activités d'écoute.*
- *La sélection de portraits à mettre à disposition des enfants doit être diversifiée : les émotions ressenties lors de l'écoute d'une musique sont très différentes d'un individu à l'autre. Ne pas se fier uniquement à ses propres émotions !*
- *Les reproductions peuvent être représentées sous forme d'un jeu de cartes parmi lequel chacun choisira ce qui correspond le mieux à son ressenti.*

Eléments de réponse et « écoute plaisir »

- **Le codage graphique proposé ici permet d'aller vers la représentation d'un « musicogramme » (représentation graphique d'une œuvre en tout ou partie, qui a pour but de permettre la perception immédiate de l'œuvre dans sa globalité, Anne-Marie Grosser)**

Ecoute surprise n°1 (extrait court à réécouter)

Le jardin féérique, extrait de Ma mère l'Oye, Maurice Ravel

Paisible, reposant, féérique…

- *Ecoute surprise n°2 (extrait court à réécouter)*

Mars, extrait de Les planètes, Gustav Holst

Guerre, conquête,…

Je découvre l'atmosphère de la musique

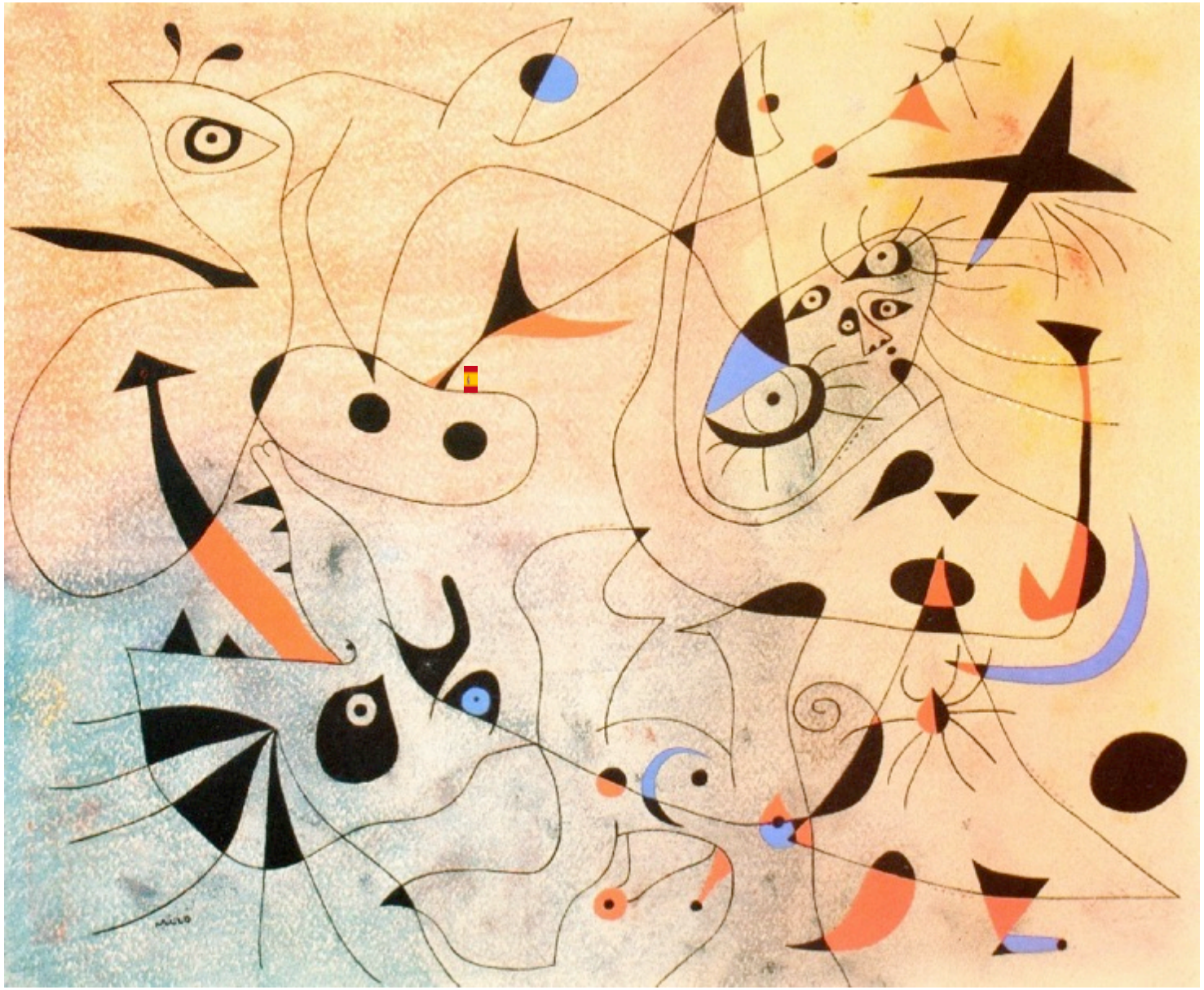
- *Le jardin féérique*, Ma mère l'Oye, Ravel, 1911 (lancer la musique)

- Laquelle de ces images choisirais-tu pour aller avec la musique ? Pourquoi ?

Bon à savoir : également disponible, un rallye d'écoute sur l'hiver, réalisée par Tania Grimaldi pour Approchants n°36.

Nuit étoilée sur le Rhône

Artiste	Vincent van Gogh
Date	Septembre 1888
Technique	huile sur toile
Lieu de création	Arles
Dimensions (H × L)	72.5 × 92 cm
Localisation	Musée d'Orsay, Paris (France)
Commentaire	F474 / JH1592 - Réalisé à Arles



L'Étoile du matin

Artiste	Joan Miró
Date	1940
Type	Tempera, gouache, huile, pastel sur papier
Dimensions (H × L)	38 × 46 cm
Localisation	Fondation Miró, Barcelone (Espagne)

Constellations est un ensemble de tableaux peints par Joan Miró de 1939 à 1941.

La Belle et la Bête,
Gustave Doré

Gravure
1862
Illustration des contes de Perrault

http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/albums/contes
index.htm

Star wars

Image du film
Créé par George Lucas
(1977)

Carte d’identité d’une œuvre : extrait n°1

Extrait : Le jardin féérique (V)

Œuvre : Ma mère l’Oye , suite pour orchestre

Compositeur : Maurice Ravel (1875 – 1937)

Date : 1911

Période : XXème siècle

Durée : 4’ à 4’20

Genre : musique instrumentale

Contexte : Dernière des 5 pièces de Ma Mère l'Oye, le "jardin féerique" ne fait pas spécialement référence à un conte.
Toutefois, on a coutume d'y voir le réveil de la Belle au bois dormant, qui s'était endormie victime d'un sort dans la Pavane qui débute l'oeuvre.

Formation : orchestre symphonique réduit (pas de trompette, trombone, ni de tuba, proche d’un orchestre de chambre)

Caractéristiques : tempo lent, atmosphère envoûtante, intimiste. Musique descriptive : évocation de la nature endormie, en référence à la Belle au bois dormant.

Ma mère l’Oye s’appuient sur des contes de Charles Perrault, de Madame Leprince Beaumont et Madame D’Aulnoy. La suite comporte cinq parties :

1. Pavane de la Belle au bois dormant
2. Le petit Poucet
3. Laideronnette, impératrice des Pagodes
4. Les entretiens de la Belle et la Bête
5. Le jardin féérique

D’abord écrite pour le piano à 4 mains en 1910, orchestrée en 1911, la suite est transformée en ballet en 1912.

Carte d'identité d'une œuvre : extrait n°2

Extrait : *Mars, celui qui a apporté la guerre*

Œuvre : Les Planètes, suite pour orchestre en sept mouvements (correspondant chacun à une planète du système solaire composé entre 1914 et 1917)

Compositeur : Gustav Holst (1874-1934)

Date : 1914

Période : XXème siècle

Durée : 7'20 à 7'30

Genre : poème symphonique

Contexte : Holst débute la composition des Planètes en 1914, au début de la première guerre mondiale. Le premier mouvement s'intitule Mars, celui qui apporte la guerre.
Avec le premier mouvement, il a voulu décrire l'angoisse et la violence de la guerre. Une guerre qui en 1914, en Europe, ne faisait que commencer.

Il a donc choisi de représenter en musique les 7 planètes de notre système solaire (sauf la Terre) et de décrire le caractère de chacune d'entre elles, en fonction du nom des dieux de la Mythologie romaine qu'on leur a donné : Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.

Formation : orchestre symphonique

Caractéristiques : la planète rouge représente le caractère du Dieu Mars, le dieu romain de la guerre. Chaos. Dissonances. Marche geuerrière.Utilisation des percussions. Ostinato, timbales, violons jouant col legno (avec le bois de l'archet), intensité en crescendo jusqu'à arriver à la fin de la pièce à un *ffff (fotissississimo)*

Vidéo : Thème principal, BO de Star Wars, dirigé par John Williams

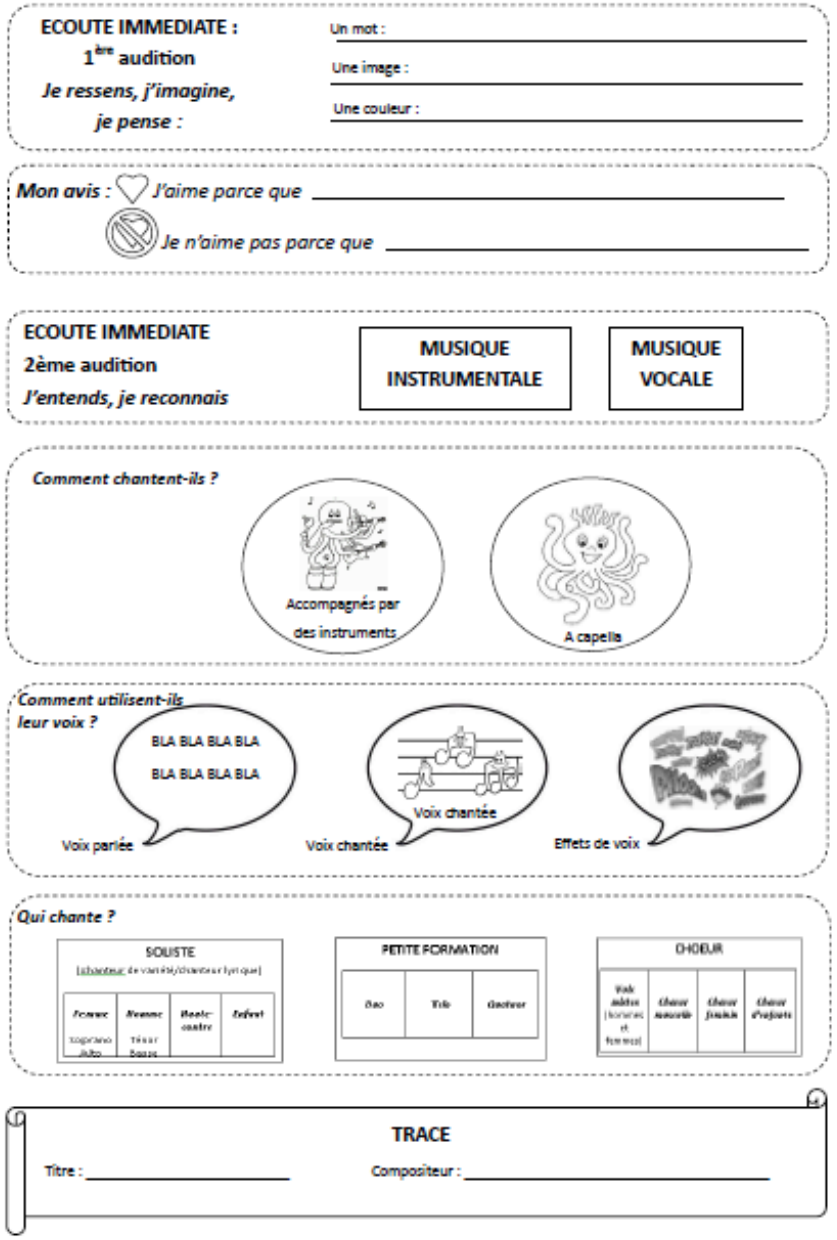
John Williams réutilise la technique du leitmotiv, qui est associée aux célèbres opéras de Richard Wagner et, pour ce qui est des musiques de films, aux partitions de Steiner. Un leitmotiv est une phrase mélodique ou une cellule qui représentent un caractère, un lieu, un élément de l'intrigue, une humeur, une idée ou encore une relation entre personnages. Il est couramment utilisé dans les films modernes, comme un dispositif reliant, dans l'imaginaire du spectateur, certaines parties d'un film à la bande sonore. La qualité principale d'un leitmotiv est qu'il doit avoir suffisamment de force pour être retenu par un auditeur tout en étant suffisamment souple pour permettre des variations et des développements.

Wikipédia

Vidéo : clefs d'écoute pour décrypter les « emprunts » de John Williams (2'44-5'25)

RENCONTRER UNE ŒUVRE SONORE

- Une trace écrite proposée pour des extraits vocaux
- Écoute surprise



Je compare des musiques
Jeu du pareil/pas pareil

EXTRAIT N°1

Ou entre EXTRAIT N°3

Et EXTRAIT N°2

Consigne : pendant l'écoute, note
- Ce qui est pareil pour toi dans les deux musiques
- Et ce qui est différent pour toi.

Et EXTRAIT N°4

Extrait	Points communs	Différences
Ce que je ressens		
Les instruments que j'entends		
Les particularités de la musique		

Je compare des musiques
Jeu du pareil/pas pareil

EXTRAIT N°1 : Le jardin féérique, Ravel.

EXTRAIT N°2 : Mars, Holst.

Ou entre EXTRAIT N°3 : Summertime, Gerschwin

EXTRAIT N°4 : Thème principal de la Guerre des Etoiles, John Williams

Consigne : pendant l'écoute, note
- Ce qui est pareil pour toi dans les deux musiques
- Et ce qui est différent pour toi.

Extrait	Points communs	Différences
Ce que je ressens		
Les instruments que j'entends		
Les particularités de la musique		

Carte d'identité d'une œuvre : extrait n°3

Extrait : Summertime

Œuvre : Porgy and Bess

Compositeur : George Gerschwin

Date : 1935

Période : XXème siècle

Durée : 4'42

Genre : opéra (en 3 actes)

Contexte : *Porgy and Bess* raconte l'histoire de Porgy, un mendiant noir estropié vivant dans les taudis de Charleston, en Caroline du Sud, qui tente de sauver Bess des griffes de Crown, son concubin, et de Sportin'Life, un dealer qui voudrait la prostituer.Tous les personnages sont des Noirs, hormis quelques petits rôles parlés.

Formation : dans cette version, duo Ella Fitzgerald (voix) et Louis Armstrong (voix et trompette), orchestre à corde (violon), section cuivre, batterie, piano

Caractéristiques : devenu standard de jazz (très souvent repris), trompette solo
Dans l'opéra, Porgy and Bess, c'est une berceuse que chante le personnage de Clara dans le premier acte de l'opéra pour endormir son enfant.

Carte d’identité d’une œuvre : extrait n°4

Extrait : Thème principal – Star Wars

Œuvre : BO Star Wars

Compositeur : John Williams

Date : 1977

Période : XXème siècle

Durée : 5’49

Genre : musique de film

Contexte : John Williams s'inscrit ainsi dans la continuité de la musique romantique du XIXe siècle. Il emprunte par-ci, par-là un bout de thème, une idée d'orchestration mais toujours en inventant quelque chose de nouveau et de singulier. Il perpétue ainsi la façon de composer de la plupart des compositeurs romantiques qui rendaient hommage à leurs prédécesseurs ou confrères en les citant.

Formation : orchestre symphonique

Caractéristiques : technique du leitmotiv (phrase mélodique ou une cellule qui représentent un caractère, un lieu, un élément de l'intrigue, une humeur, une idée ou encore une relation entre personnages), utilisation de percussions.

Jeux d’écoute active :
QUIZZ récapitulatif

Quels supports, quelle démarche avons-nous utilisée pour rendre l’écoute « active » ?

RENCONTRER UNE ŒUVRE SONORE
ETAPE 2 : outiller l'élève pour lui permettre de s'exprimer, comparer

- Lexique : paramètres du son (cartes, tableau…), aide lexicale pour qualifier la musique
- Découverte sensible d'une œuvre : utiliser différents supports (œuvre d'art comme support, texte, consigne d'écoute…)

AIDE LEXICALE POUR QUALIFIER LA MUSIQUE

Tania.Grimaldi CPEM 67
Tania.grimaldi@ac-strasbourg.fr

Couleur / atmosphère générale

Gaie, enjouée /sombre, mystérieuse
Lumineuse/noire
Légère/ dense
Joyeuse/angoissante
Simple/pompeuse, triomphale
Nostalgique
Champêtre, bucolique
Solennelle
Recueillie
Populaire
Ennuyeuse
Répétitive
Exaspérante
Reposante, apaisante, relaxante / stressante, oppressante

Couleur / nuance

Piano
Tonitruante
Douce / forte

Temps / rythme

Au tempo régulier / irrégulier
Calme, lente / rapide, enlevée, animée
Sautillante
Dansante
Rythmée
Balancée
Cadencée

Mélodie

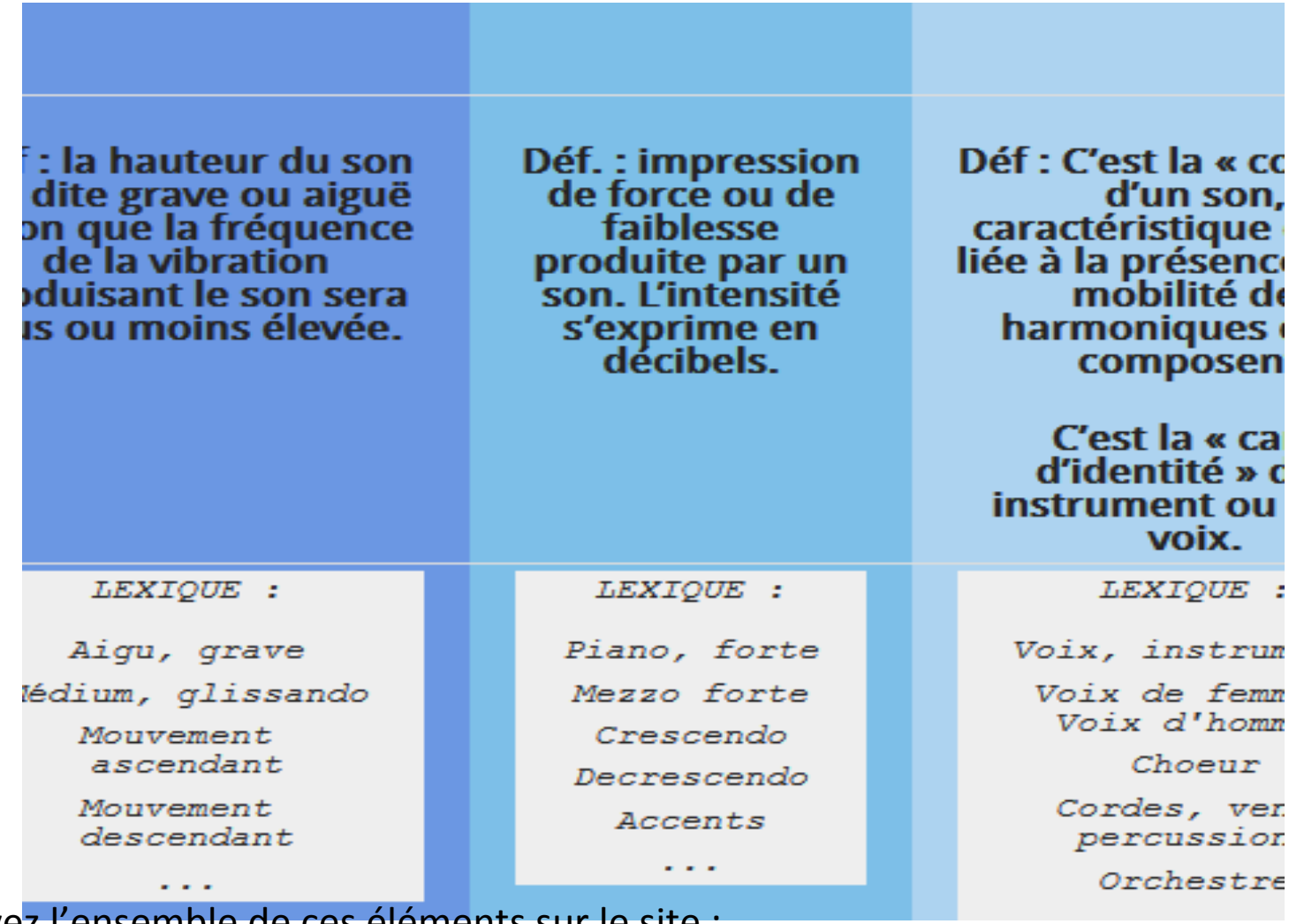
Consonante / dissonante, cacophonie
Ascendante / descendante
Mélodieuse
Expressive
Envoûtante
D'inspiration populaire

Les paramètres du son

DUREE	INTENSITE	TIMBRE	HAUTEUR

D'autres cartes à retrouver dans le répertoire Approchants n° 36 et n°37…

Les paramètres du son



Retrouvez l'ensemble de ces éléments sur le site :
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/musique/?page_id=529

GARDER UNE TRACE

- Le cahier d'Histoire des Arts
- Cartel de l'œuvre
- Frise historique

- Par l'affichage en classe

- Des jeux : plateaux de jeu de l'oie (Le jeu de l'Œil) Pourquoi pas un jeu de l'ouïe ?

Dans le cahier d'histoire des Arts

Trace proposée par Patrick Straub, CPDAV

Cahier personnel d'Histoire des Arts

(Page 1 ou affiche collective)

Insérer image	Taille relative de l'œuvre

Domaine artistique : *Arts du visuel, arts de l'espace, arts du quotidien, arts du son, arts de la scène, arts du langage* *(Insérer le logo disponible sur le site)*
Forme d'expression : *sculpture, peinture, photographie, architecture, cinéma ....*

Cartel d'identification de l'œuvre

Artiste (dates naissance / mort - période d'activité) :
Titre de l'œuvre :
Date de création :
Dimension :
Technique / Support :
Genre : *Peinture d'Histoire : scène religieuse, biblique, mythologique, historique – Portrait, autoportrait – Paysage, marine – Scène de genre (scène de la vie quotidienne) - Nature morte , vanité.*

A propos de l'œuvre, de l'artiste et du contexte de création (ce seront relevés que les éléments significatifs et marquants)

→ On l'on peut parler **du sens de l'œuvre** (ce que ça représente : une nativité, un paysage marin… du message émis, de la démarche de l'artiste)
→ On l'on peut évoquer **le contexte de création** de l'œuvre, la vie de l'artiste **en lien avec son époque et le mouvement** dans lequel il s'inscrit.
→ On l'on donnera, le cas échéant, quelques caractéristiques significatives du style ou du mouvement auquel l'œuvre se rattache.

Frise historique

Insérer frise

Ce qui m'a touché : La rencontre sensible avec l'œuvre

→ On l'élève notera ses impressions personnelles, ce qu'il ressent, en quoi cette œuvre le rattache à son histoire personnelle….
→ On l'on pourra utiliser la technique des mots-clés : des mots pour caractériser l'œuvre.

Interroger l'œuvre sur différents plans : l'œuvre en questions

Questions sur la forme :

→ On l'on posera l'une ou l'autre question pertinente liée à **la lumière, la couleur, le traitement de l'espace, les codes de représentation, la composition, la matière, la facture, le style…**
(Utiliser les grilles d'aide à la lecture formelle proposées en annexe)

Questions sur la technique

→ On l'on interrogera la technique

Questions sur le sens

→ On l'on s'interrogera sur la signification de l'œuvre, ce que l'œuvre raconte, ce que l'artiste a voulu « dire »

Questions sur les usages

→ On l'on dira à qui était destinée l'œuvre, quelle était sa fonction (dévotion publique, privée, signe extérieur de richesse, décoration, protestation, propagande)

Questions sur la démarche de l'artiste

→ On l'on peut évoquer les particularités de la démarche personnelle de l'artiste, comment il procède.

Question personnelle

→ On l'élève notera la question qu'il aura éventuellement lui-même posée

La pratique éclairante mise en œuvre

→ On l'on décrira ce que l'on a fait, le rapport avec l'œuvre et ce que l'on a appris.

Les réseaux

→ On l'on évoquera les critères qui nous ont amenés à rencontrer d'autres œuvres : œuvres d'époques et de formes d'expression différents, mais aussi dans d'autres domaines tels que les arts du son, du langage, de l'espace.

Les points remarquables

→ On l'élève pourra dire ce qui l'a particulièrement marqué (cela peut être une reprise d'une particularité repérée lors du questionnement de l'œuvre)

Des écoutes d'œuvre…

Les étoiles et les planètes

- Les planètes, Gustav Holst
- Musique de film de Korngold
- (évocation à l'œuvre majeure de Stravinsky : Le sacre du printemps)
- Star Wars, BO de John Williams
- 2001 l'Odyssée de l'espace, BO
- Ainsi parlait Zarathustra de Strauss
- Lux aeterna de Ligeti

La lune et le soleil

Le soleil a rendez-vous avec la lune, Charles Trenet
Jean de la Lune
…

La nuit paisible

Le jardin féérique
Nocturne, Fauré
Clair de lune, Debussy
Nocturne de Chopin
La petite musique de nuit de Mozart
…

Le mystère/l'angoisse/le fantastique

Nuit sur le mont Chauve, Moussorgski
L'enfant et les sortilèges de Ravel

La nuit en musique (à écouter en ligne)

http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/contexte-la-nuit-en-musique.aspx

Les planètes, Gustav Holst (à écouter en ligne)

Il était une fois dans l'histoire Dingo de la musique classique, l'histoire des Planètes de Gustav Holst.
Les Planètes, titre de l'œuvre composée par Gustav Holst entre 1914 et 1917, une suite pour orchestre en sept mouvements qui représente chacun une planète de notre système solaire.
Holst débute la composition des Planètes en 1914, au début de la première guerre mondiale. Le premier mouvement s'intitule Mars, celui qui apporte la guerre.
Avec le premier mouvement, il a voulu décrire l'angoisse et la violence de la guerre. Une guerre qui en 1914, en Europe, ne faisait que commencer.
Holst rêvait depuis longtemps d'écrire une partition pour un grand orchestre, il s'intéressait beaucoup à l'astrologie. Il a donc choisi de représenter en musique les 7 planètes de notre système solaire (sauf la Terre) et de décrire le caractère de chacune d'entre elles, en fonction du nom des dieux de la Mythologie romaine qu'on leur a donné : Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.

Le 1er mouvement Mars, la planète rouge représente le caractère du Dieu Mars, le dieu de la guerre

À ÉCOUTER
Les Planètes de Gustav Holst – Mars

Le 2e mouvement contraste complètement, c'est la planète Venus qui dans la mythologie romaine est la déesse de la beauté et de l'Amour apporte la Paix. Dès les premières notes, on a l'impression de voir les rayons du soleil percer les nuages pour apporter, la lumière.

À ÉCOUTER

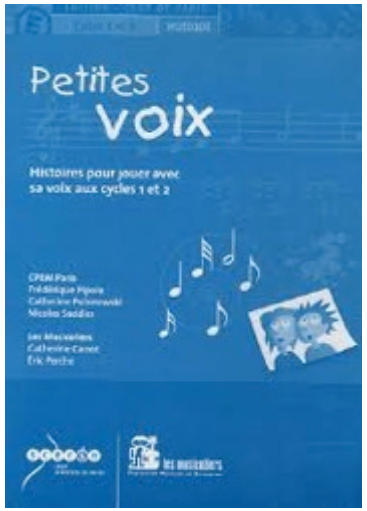
https://www.francemusique.fr/emissions/klassiko-dingo/les-planetes-de-gustav-holst-robot-dingo-et-l-actu-dingo-16976

L’opéra de la lune, Prévert

L'Opéra de la lune est un livre pour enfants écrit par le poète français Jacques Prévert, illustré par l'illustratrice et écrivaine française Jacqueline Duhême, et paru en 1953. Il s'agit d'un conte poétique relatant l'histoire d'un petit garçon qui se rend dans la Lune chaque nuit pour s'amuser et la décrit aux gens de la Terre. Le livre a fait l'objet d'une adaptation musicale.

Wikipédia

Vers un paysage sonore…



- Des outils :

- La musique a la couleur de la nuit, François Morgenthaler
- Petites voix, Nicolas Saddier (Gens de la ville et Nuit d'été)
- Aria 2003, le son des choses

- Des enregistrements à mener

- Des captations sonores (avec l'amplificateur de sons)
- Des enregistrements
- Création avec une sorte de loopstation avec l'application pour Ipad « KEEZY »