Document pédagogique

Concert éducatif Orchestre National du Capitole

« Bienvenue à [**Galánta**](https://fr.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1nta)**»**

➀ Préambule : Les textes officiels

❖ Les programmes de 2016

Compétences travaillées	**Domaines du socle**
Chanter et interpréter* Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique.
* Interpréter un répertoire varié avec expressivité.
1, 5
Écouter, comparer et commenter* Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents.
* Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.
* Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain.
1, 3, 5
Explorer, imaginer et créer* Imaginer l'organisation de différents éléments sonores.
* Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation.
1, 5
Échanger, partager et argumenter* Argumenter un jugement sur une musique.
* Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité.

❖ **Attendus de fin de cycle :**

-         Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de l'expression.

-         Mettre en lien des caractéristiques musicales d'œuvres différentes, les nommer et les présenter en lien avec d'autres savoirs construits par les enseignements (histoire, géographie, français, sciences etc.).

-         Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utilisations musicales, créer des organisations dans le temps d'un ensemble de sons sélectionnés.

-         Développer sa sensibilité, son esprit critique et s'enrichir de la diversité des gouts personnels et des esthétiques.

❖Le PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturel)

Participer à un concert éducatif enrichit le PEAC d’un élève. Il doit donc figurer dans le cahier personnel de l’élève et dans le PEAC général à l’école.

Liens vers le site Arts et Culture 31 (Outils pour le PEAC) :

<https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/outils-a-telecharger/>

<https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/referentiel-du-peac-un-outil-en-lien-avec-les-nouveaux-programmes-et-le-socle-commun/>

Nourrissant le Parcours d’éducation artistique et culturelle, les opportunités de rencontres avec des musiciens ou d’**écoute en situation de concert** sont à saisir : la découverte d’une œuvre dans le cadre du spectacle vivant constitue une expérience particulièrement précieuse, bien souvent fondatrice pour le futur mélomane ».

➁ Aller à un concert éducatif c’est *apprendre à écouter*

 ❖ Avant le concert : Préparer les élèves

 ⇨ A l’écoute d’une œuvre particulière

* Concert de musique classique : orchestre symphonique (« Qu’est-ce qu’un orchestre ? » « Le chef d’orchestre » « Les familles d’instruments » « Le lexique musical »).
* Le compositeur : Zoltán Kodály (1882-1967)

Zoltán Kodály a passé la majeure partie de son enfance à [Galánta](https://fr.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1nta) (village slovaque).

Avec Bartók, il va recueillir, mettre en forme et publier une quantité considérable de chants traditionnels nationaux.

* L’œuvre [Galánta](https://fr.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1nta) :

La structure générale se rattache à la forme *rondo* sur des rythmes de [*verbunkos*](https://fr.wikipedia.org/wiki/Verbunkos) très expressifs.

⮱Qu’est- ce qu’un *rondo* ?

En [musique classique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_classique), le **rondo** est une [forme musicale](https://fr.wikipedia.org/wiki/Forme_musicale), basée sur l'alternance d'un refrain (aussi appelé thème) et de couplets.

Le rondo est le plus souvent d'un [tempo](https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo) rapide et d'un caractère gai et enjoué.

⮱Que sont les *Verbunkos* ?

Des danses hongroises

Le **verbunkos** (ou **verbunk**) est une [danse traditionnelle](https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_traditionnelle) [hongroise](https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_hongroise) de recrutement militaire. Le verbunk est dansé dans les campagnes et a des variantes correspondant souvent à un village spécifique.

Néanmoins, elles ont en commun les mouvements frappés des mains sur les bottes. C'est la danse des garçons par excellence.

 Vidéo d’un **verbunkos**: <https://www.youtube.com/watch?v=TYgl6qfPdd4>

 ❖ Le jour du concert : Rencontre sensible avec l’œuvre.

 ⇨ Écouter attentivement l’œuvre

 ⇨ Découvrir l’orchestre symphonique

* Prendre une posture d’auditeur/spectateur : Respecter les règles d’un spectacle (faire le silence à l’arrivée des musiciens et pendant le concert, applaudir à la fin…).

 ⇨Découvrir un lieu dédié à la musique

* Découvrir un lieu culturel : une salle de concert : la Halle aux Grains

Histoire de la « Halle aux grains » :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Halle_aux_Grains_de_Toulouse>

* Repérer les différents espaces : espaces réservés au public/espaces réservés aux artistes.

➁ Aller à un concert éducatif*c’est plus qu’écouter …*:

❖ Après le concert :

 ⇨Échanger, partager et argumenter

 -Échanger sur le concert, partager son émotion, écrire son ressenti sur un cahier d’histoire des arts.

 ⇨ Écouter, comparer et commenter

« Écouter s’apprend, se cultive et s’affine au fil du temps »

- Document d’accompagnement des nouveaux programmes

 L’écoute : principes

Lien sur Eduscol :

[**http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/60/3/RA16_C2C3_EART_2_Ecoute_Principes_664603.pdf**](http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/60/3/RA16_C2C3_EART_2_Ecoute_Principes_664603.pdf)

** Mémento sur la démarche d’écoute musicale**

Un questionnement ouvert: *Laisser les élèves exprimer spontanément leurs ressentis et effectuer un repérage libre des éléments qui leur paraissent les plus marquants.*

Au fur et à mesure des écoutes successives, adapter les consignes en fonction des réactions qui émergent. Mais orienter peu à peu les échanges pour approfondir l’analyse des éléments ciblés au regard des objectifs de la séance.

Des écoutes réitérées*: C’est en se familiarisant avec l’œuvre que la perception s’affine. Les écoutes successives permettent en effet de confirmer et de préciser la nature des premiers éléments perçus puis d’en identifier d’autres.*

Une interaction constante entre perception et production : *Toute démarche d’écoute nécessite de mettre l’élève en situation d’expérimenter par la pratique les différentes composantes musicales repérées. Pour ce faire, proposer des situations de production sous différentes formes, qu’elles soient vocales, corporelles, instrumentales ou graphiques.*

** Pistes pédagogiques : Activités d’écoute**

Propositions faites à partir de l’orchestre philharmonique de Londres sous la direction de Jurowski Lien vers la vidéo :[**https://www.youtube.com/watch?v=iPJZNrNtHpM**](https://www.youtube.com/watch?v=iPJZNrNtHpM)

✰ Identifier tutti et solo :

Extrait : de 5’ 05 à 5’37 (à partir de la vidéo : lien ci-dessus)

Lexique

solo **:** Un **solo** (de l'adjectif italien **solo**, « seul ») désigne un morceau ou passage qui est joué ou chanté par une seule personne.

tutti : Dans la [musique symphonique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_symphonique), le terme **tutti** désigne un passage où tous les [instruments](https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique) de l'orchestre sont sollicités et [jouent](https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_%28musique%29) ensemble, par opposition à d'autres passages, plus spécifiquement destinés à un nombre limité d'instruments — un ou quelques [solistes](https://fr.wikipedia.org/wiki/Soliste) (solo), ou encore, un ou quelques [pupitres](https://fr.wikipedia.org/wiki/Pupitre) (les violons, les flûtes….).

Repères pour l’enseignant :

5’05 à 5’13 : solo de la flûte traversière

5’15 à 5’21 : solo du piccolo

5’ 21 à 5’ 27 : tutti

5’28 à 5’ 37 : solo de la flûte traversière

 ⇨ Mise en œuvre dans la classe :

- **Faire écouter l’extrait** : **Écoute découverte**

Recueil possible au tableau des mots exprimant des sensations, des émotions, des remarques sur les instruments ou sur les paramètres musicaux.

 - **Réécouter l’extrait en proposant d’être attentif aux instruments :**

Recueillir les différentes remarques des élèves. Faire ressortir la notion de ***solo et tutti***.

- **Écouter à nouveau l’extrait pour affiner la perception :**

Demander aux élèves de lever la main quand un instrument joue la mélodie en ***solo***. Puis demander lors d’une autre écoute de lever les deux mains quand il y a plusieurs (voire tous les instruments) qui jouent la mélodie en ***tutti.***

***-* Chanter en solo et tutti :**

Proposer une mélodie simple connue par les élèves et demander à un élève volontaire de chanter en solo et les autres élèves enchaînent la même mélodie mais tous ensembles.

✰Identifier les variations des paramètres musicaux

Paramètres musicaux :

- la hauteur (un son grave / aigu)

- la durée (un son court / long)

- le volume, l’intensité (un son doux / fort)

- le timbre : tout ce qui fait qu’un son produit à la même hauteur, de même

 durée, avec la même intensité, ne ressemble pas à un autre.

 ⮱Le timbre

Extrait : de 13’59 à 14’57

Avant cet exercice, on peut faire écouter sur You tube les trois instruments afin que les élèves puissent se familiariser avec la particularité de chaque timbre. Sur You tube :

Reconnaissance des timbres des instruments de musique : <https://www.youtube.com/watch?v=rHD9heHSUoQ>

2’01 à 2’20 : la clarinette 3’53 à 4’17 : le hautbois 4’47 à 5’16 : la flûte traversière

Repères pour l’enseignant :

De 13’59 à 14’10 : flûte traversière

De 14’11 à 14’17 : hautbois

De 14’18 à 14’57 : clarinette

⇨ Mise en œuvre en classe :

- **Faire écouter le premier extrait** :

 Quelle est la famille d’instruments que l’on entend dans cet extrait ? Instrument à vent. Plus précisément, la famille des bois.

-Réécouter le premier extrait :

Demander aux enfants de lever la main quand il y a un changement d’instrument qui joue en solo.

Essayer d’identifier les instruments au furet à mesure de leur entrée.

Même chose avec les autres extraits (autres instruments).

- **Jouer avec différents instruments au timbre différent :**

Proposer par exemple des percussions différentes (claves, triangles, tambours…) par petits groupes et faire jouer alternativement chaque groupe pour se rendre compte des timbres différents.

✰Découvrir d’autres compositeurs qui se sont inspirés de chants ou de danses traditionnelles des pays de l’Est :

Des compositeurs du XIXe et XXe siècles inspirés par les mêmes traditions musicales :

- **Béla Bartók (1881-1945) :** Les danses roumaines

- Franz Liszt (1811-1886): Les rhapsodies hongroises

- **Johannes Brahms (1833-1897)** : Les danses hongroises

L’intérêt pédagogique dans le choix de ces compositeurs :

- **Béla Bartók** avec Kodály ont collecté 2 400 mélodies folkloriques roumaines.

Comparaison entre un enregistrement d’une danse traditionnelle et l’œuvre de BélaBartók

- **Franz Liszt** utilise des formes très libres (la rhapsodie) pour créer des pièces pour piano basées sur des thèmes folkloriques hongrois.

Ecoute d’un extrait au piano montrant la richesse mélodique et la liberté prise par l’auteur ainsi que la prouesse technique du pianiste.

 - **Johannes Brahms** dira de lui qu’il n’est qu’un « arrangeur » de danses hongroises.

Ecoute de quelques danses à partir d’une musique de dessin animé et proposition de créer une expression corporelle (danse ou mime)après avoir visionné ***le dictateur*** de Charlie Chaplin.

- Johannes Brahms

BélaBartók .

Les musiques savantes ont été souvent influencées par les musiques populaires.

Beaucoup de compositeurs du XVIII, XIX et XXe siècle ont enregistré certaines mélodies souvent lors de fêtes populaires.

⇨ Mise en œuvre en classe :

Béla Bartók **: Danses roumaines**

Parmi les 6 danses, la **danse du bâton**, est une danse populaire de Transylvanie.

Voici d’abord un enregistrement qui date de plus de 100 ans réalisé à l’aide d’un phonographe d’Edison.

-**Faire écouter du début à 1’10**

<https://www.youtube.com/watch?v=MhCoDIiWtzw>

-Puis écouter cet extrait des danses roumaines violon et piano : faire écouter du début jusqu’à 1’15

<https://www.youtube.com/watch?v=QmHRaBrE6KQ>

- -Comparer les deux mélodies.

 Les enfants devraient reconnaître la même mélodie dans les deux extraits. L’originale et celle reprise par Bartok.

⇨ Mise en œuvre en classe :

Rhapsodie hongroise de Liszt

Ces mélodies entendues par l’auteur dans sa jeunesse ne sont pas vraiment des airs folkloriques comme il le croyait. Elles étaient souvent interprétées par des Roms (tsiganes).

Liszt a créé 19 rhapsodies.

La structure de ces rhapsodies a été inspirée par les fameux « verbunkos » composé de 7 parties et 7 tempos différents.

La rhapsodie n°2 est de loin la plus connue.

<https://www.youtube.com/watch?v=83S8IUzhgP8>

Les extraits proposés : 0’38 à 1’16

 4’49 à 6’20

-**Ecouter les deux extraits sans montrer la vidéo**

Quel est l’instrument qui interprète cette mélodie ? le piano

-Projeter la vidéo afin de montrer la technicité des morceaux de Liszt et la prouesse de la pianiste

⇨ Mise en œuvre en classe

Les danses hongroises de Brahms

21 danses ont été composées. Brahms considérait ses œuvres comme des adaptations de musique traditionnelle.

-**Pour avoir une idée générale de ces œuvres, il existe un dessin animé de 1943 dont le titre original est : « Pigs in polka ».**

Il est possible de le voir directement en suivant ce lien : <https://www.youtube.com/watch?v=Nh11A41klL4>

Les élèves pourront entendre alors des extraits de la 5e, 7e, 6e et 17e danse dans l’ordre. Le dessin animé parodie « Fantasia » de Walt Disney mais surtout il met l’emphase sur la danse et son origine à travers le loup déguisé en tsigane.

-**Visionner la plus connue de toutes ces danses : la danse hongroise n°5 reprise dans la fameuse scène du barbier qui rase son client en rythme, extrait du film « le dictateur » de Charlie Chaplin.**

<https://www.youtube.com/watch?v=eMbhwIg0KxA>

-**Proposer aux enfants de reprendre soit la danse n°5 de Brahms soit un autre morceau écouté et à l’instar de Charlie Chaplin, imaginer une scène où le mime et la danse pourraient illustrer l’extrait choisi.**

Privilégier pour ce jeu la mélodie et le rythme.