

Document pédagogique CPEM 31

Concert éducatif Orchestre National du Capitole

L'île indigo!

Concert musical participatif

Co-commande :*Orchestre national du Capitole de Toulouse**Orchestre National d'île de France**Orchestre Régional Avignon Provence***Composition : Julien Le Hérissier****Livret : Julie Martigny****Création par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse en mai 2017****Direction : Christophe Mangou****Récitante : Julie Martigny****Padlet ressources à consulter en lien avec ce document :**

Copier- coller cette adresse :

https://padlet.com/manet_karine/ileindigo

Axes d'apprentissage choisis pour la préparation du concert éducatif

Ce livret est largement inspiré du livret proposé par le Capitole (A télécharger dans blog arts et culture 31 : <https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/?p=9583&preview=true>)

Il a pour objectif de synthétiser leurs propositions et de recentrer sur les attentes concernant la préparation des élèves.

L'enjeu de ce concert, création participative, est basé sur la participation des élèves afin de créer une interaction constante entre les élèves, la récitante et le musicien.

Qu'est-ce qu'une création participative ?

L'Île Indigo est une création originale, c'est à dire une œuvre qui n'a encore jamais été interprétée par un orchestre, avec une musique originale composée par un compositeur, Julien Le Hérissier, à partir d'un livret original écrit par une auteure, Julie Martigny.

La particularité de cette œuvre est la participation active du public, qui chante, joue des percussions corporelles et fait des bruitages avec l'orchestre. Toutes ces interventions sont inscrites dans la partition et demande de la part du chef d'orchestre, avec la complicité de la comédienne, une double direction : celle de l'orchestre et celle du public.

En étant acteur du spectacle, l'enfant participe activement à l'histoire et change de rôle et de point de vue en fonction de l'écriture musicale : il est un des enfants qui se moquent de Lola, il joue la pluie et le vent, il danse avec les marins, il est Lola quand il chante sa chanson...

Résumé de l'histoire de l'île Indigo

Lola est une enfant épanouie, elle vit auprès de son père, sa mère et son petit frère dans une belle maison perchée au-dessus d'une colline, face à la mer. Tout respire l'harmonie et la joie. Et Lola n'a jamais pensé que cela puisse être autrement.

Pourtant, un jour tout bascule. Un jour où toute cette douce harmonie qui semblait inaltérable s'écroule. Le jour où son père s'endort si profondément que plus rien ne peut le réveiller.

Ce jour-là, l'harmonie joyeuse et vivante de sa famille s'envole. Sa mère pleure, son petit frère s'inquiète et Lola perd ses consonnes : plus moyen de s'exprimer ni de faire sortir les mots de sa bouche.

En retrouvant une carte postale avec ce message de son père « Ma chérie, si tu veux trouver l'harmonie, cherche l'indigo », Lola décide de partir à la recherche de l'Indigo, persuadée que la septième couleur de l'arc-en-ciel, comme la septième note de la gamme musicale fera renaître l'harmonie disparue.

A travailler avant le concert

1- Arc en ciel et gamme selon Newton

A étudier en classe pour comprendre la quête de Lola qui cherche l'indigo la septième couleur de l'Arc en ciel.

Qu'est-ce qu'un Arc en ciel ? :

C'est par temps pluvieux que l'on peut avoir la chance d'apercevoir un arc-en-ciel mais pas seulement : autour d'une cascade ou en vaporisant ses plantes, il est possible de retrouver le même phénomène. En fait, il suffit qu'il y ait de l'eau en suspension dans l'air... et du Soleil. C'est sa lumière qui est réfractée par

les gouttelettes d'eau. Si elle nous apparaît blanche, elle est en fait composée de toutes les couleurs existantes et celles-ci sont séparées par l'effet de prisme des gouttes d'eau.

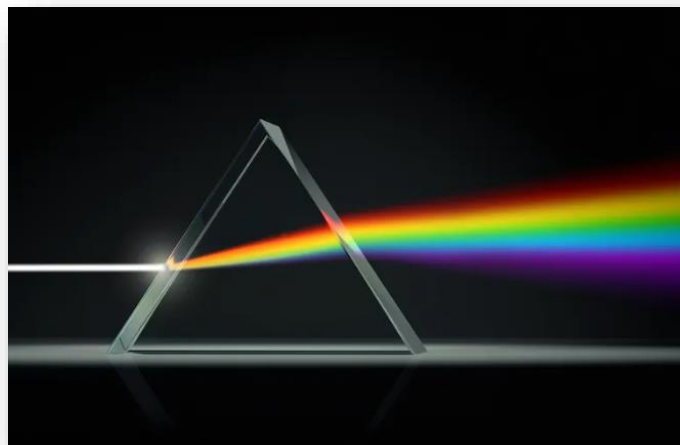
On connaît tous l'arc-en-ciel et ses sept couleurs : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Mais cela ne fut pas toujours le cas. En effet, dans les textes et les images depuis l'antiquité jusqu'au Moyen Âge, les arcs-en-ciel ont trois, quatre ou cinq couleurs.

D'où sortent donc ces sept couleurs ? La réponse, aussi étonnante soit-elle, nous vient d'Isaac Newton et de la musique !

L'arc en ciel selon Newton :

Né le 25 décembre 1642 (selon le calendrier julien), le mathématicien, physicien, astronome et philosophe britannique **Isaac Newton** est d'abord célèbre pour sa théorie de la gravitation universelle, qu'il découvre lorsque la fameuse pomme lui tombe sur la tête.

Isaac Newton commence ses diverses recherches sur la couleur en 1666. En passant la lumière par des **prismes de verre**, il parvient à décomposer la lumière blanche en une gamme de différentes couleurs précises. L'expérience est déterminante dans sa conclusion : **la lumière du soleil n'est pas fondamentalement incolore mais composée de différentes teintes spectrales et toutes les couleurs, y compris le blanc, sont formées par divers mélanges de ces teintes.**

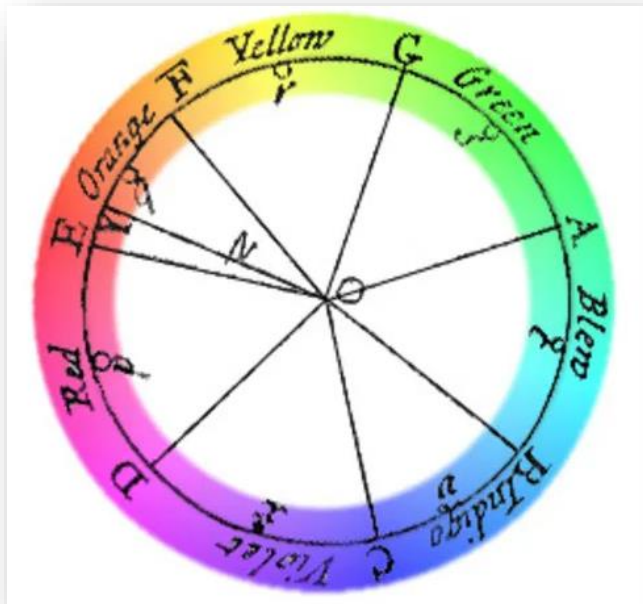
La diffraction d'un rayon de lumière à travers un prisme

Après plusieurs décennies de recherches, il publie en 1704 la synthèse de ses études, il propose de relier **les règles fondamentales de la lumière à celle de la gamme musicale, composée de sept notes.**

Le spectre des couleurs est alors considéré comme composé de seulement cinq couleurs, à savoir rouge, jaune, vert, bleu et violet. Tout comme il y a sept notes dans une gamme musicale, ainsi - selon Newton - il doit y avoir sept couleurs dans le spectre des couleurs. Il décide alors d'ajouter **l'orange** entre le rouge et le jaune, et de séparer le violet en deux couleurs, **l'indigo** et le mauve.

Le spectre des couleurs passe bien de cinq à sept couleurs.

A cela Newton apporte une autre influence musicale : lorsque la gamme musicale arrive à la fin des sept notes, elle revient sur elle-même pour recommencer. Alors, tout comme la gamme musicale, Newton conçoit le célèbre **« cercle chromatique de Newton »**, permettant au spectre des couleurs de se refermer sur lui-même. Dans son ouvrage, il explique la construction de son cercle chromatique des couleurs en précisant qu'il est nécessaire de *« séparer la circonférence en sept parties, DE, EF, FG, GA, AB, BC, et CD, en proportion avec les sept tons musicaux ou les huit intervalles »* :

2- Liste des différentes interventions du public dans l'ordre chronologique d'apparition :

Des vidéos explicatives des différentes interventions sont proposées par le Capitole : cf. padlet vidéo 1 à 8 https://padlet.com/manet_karine/ileindigo (adresse à copier-coller) ou

<https://www.youtube.com/channel/UCsSfjU2NC60KDWx1XBSmQWg>

Des fiches détaillées sont mises à disposition dans le livret explicatif élaboré par Julie Martigny (Livret du Capitole)

Des MP3 sont à écouter pour apprendre les chants et les accompagner (cf. padlet)

a) Présentation du concert : **Regardez la vidéo 1**

b) Intervention du début

Bravo

Lors de la présentation des membres de la famille de Lola, on apprend que son papa est violoniste. On entend la fin brillante d'un concerto. Le public est invité à applaudir et à crier :

« Bravo ! Bravissimo ! ».

Regardez la vidéo 7 (0'00 à 0'45'')

c) Intervention n°1

Les enfants se moquent de Lola - Fiche n°1 (cf. livret Julie Martigny)

Depuis que son papa s'est endormi, Lola ne peut plus prononcer que la consonne « t », qui remplace toutes les autres. Ses camarades de classe se moquent d'elle. Elle essaie de dire :

« C'est pas gentil de se moquer de moi », et prononce : « Té ta ten ti te te to té te toi » !

Tous les camarades reprennent en chœur. Les spectateurs répartis en groupes répètent la phrase à chaque fois qu'ils sont pointés par le chef.

Regardez la vidéo 3

d) Intervention n°2

L'apparition de l'arc-en-ciel - Fiche n°2 (cf. livret Julie Martigny)

Toute cette séquence est accompagnée par l'orchestre.

- **Le son de la pluie et du vent**

Quand la conteuse dit :

Quelques gouttes tombent du ciel : le public tape lentement avec un doigt dans la paume de sa main en levant le doigt assez haut pour que le geste soit joli et que la pluie soit lente.

Les gouttes se transforment en pluie : la même chose avec deux doigts.

La pluie se transforme en averse : le public tape plus vite en suivant le mouvement du bras de la récitante qui balaie la salle d'un côté à l'autre pour figurer la pluie qui arrive comme une vague.

Le vent virulent chasse les nuages : le public souffle pour imiter le vent en suivant les indications de mouvement de la récitante jusqu'à l'arrêt.

Regardez la [vidéo 4](#)

- **Un magnifique arc-en-ciel apparaît (1ère apparition)** : le public se tait alors que l'orchestre fait surgir l'arc-en-ciel de façon musicale.

La représentation de l'arc-en-ciel dans la musique :

L'arc-en-ciel est représenté par un accord de 6 notes égrenées. La 7e, la couleur indigo n'arrive qu'à la fin, à la résolution de l'histoire.

L'accord se compose petit à petit avec différentes orchestrations à partir d'un effet d'apparition suggéré par les timbres féériques de la harpe et du glockenspiel.

Le son est très doux et lumineux... comme un arc-en-ciel.

[Faire écouter l'arc en ciel en musique \(cf. MP3 Arc en ciel\)](#)

e) Intervention n°3

Les marins - Fiche n°3 (cf. livret Julie Martigny)

- **Chanson + percussions corporelles** :

Les enfants chantent avec l'orchestre une chanson apprise au cours de la journée de formation pédagogique.

[\(cf.MP3 La chanson des marins\)](#) en s'accompagnant par un enchaînement de percussions corporelles.

Regardez la [vidéo 6](#)

- **Danse des marins (percussions corporelles)** :

Ils enchaînent avec une autre séquence de percussions corporelles accompagnée par l'orchestre.

[\(cf.MP3 La danse des marins\)](#)

Regardez la [vidéo 2](#)

f) Intervention n°4

Chanson de Lola - Fiche n°4 (cf. livret Julie Martigny)

Lola est seule sur son canot et chante sa tristesse. Le public chante avec elle, accompagné par l'orchestre. La chanson sera apprise au cours de la journée de formation.

[\(cf.MP3 Chanson de Lola + Paroles/partition Chanson de Lola+ MP3 Chanson de Lola Play Back\)](#)

Regardez la [vidéo 7 \(0'45 à la fin\)](#)

- **Un magnifique arc-en-ciel apparaît (2ème apparition)**
  - **La représentation de l'arc-en-ciel dans la musique** :
- [Faire écouter l'arc en ciel en musique \(cf. MP3 Arc en ciel\)](#)

g) Intervention n°5

Les couleurs de l'arc-en-ciel

Lola arrive au sommet de la montagne de l'île Indigo, à la source de l'arc-en-ciel. Elle regarde le paysage et découvre que toutes les couleurs sont présentes dans le paysage.

Chaque spectateur est invité à venir au concert avec une feuille travaillée selon la technique de son choix, feutre, peinture, gommettes, crayon... d'une seule couleur : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet sans l'indigo.

À l'énoncé de sa couleur, chacun lève sa feuille et la tient haut levée pour que la salle se colore de chacune des nuances de l'arc-en-ciel sans l'indigo.

Regardez la [vidéo 5](#)

h) Résumé des interventions

Regardez la [vidéo 8](#)

3- Préparer les élèves

⇒ A une nouvelle situation d'écoute : la musique vivante (le concert)

Nourrissant le Parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève, 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. (Document d'accompagnement des programmes 2015 en éducation musicale)

- Le lieu culturel : une salle de concert, la Halle aux Grains

Les différents espaces : espaces réservés au public/espaces réservés aux artistes

(Cf document pédagogique service éducatif ONCT « Aller au concert »)

Histoire de la « Halle aux grains » : https://fr.wikipedia.org/wiki/Halle_aux_Grains_de_Toulouse

- L'élève auditeur/spectateur :

Donner des clés aux élèves pour les aider à se concentrer et comprendre quelle attitude ils doivent adopter :

- expliquer le déroulement du concert
- énoncer les codes de conduites :

Applaudir à l'arrivée des musiciens, du chef d'orchestre et du récitant.

Faire silence pendant le concert, c'est-à-dire être capable de soutenir un moment d'écoute prolongée dans une ambiance silencieuse. Sauf si le concert est participatif, intervenir quand le chef d'orchestre le demande.

Applaudir à la fin...

- pendant le concert : demander de porter attention au jeu des musiciens, à leur placement...

⇒ A la découverte d'un orchestre symphonique

Pour vous accompagner :

Pour permettre aux élèves de découvrir un orchestre symphonique, voici des liens utiles :

Cf Livret du Capitole : « L'orchestre » « Le concert » p.22 à p.33

Cf. Padlet :

[Vidéo C'est pas sorcier](#)

[Reconnaitances des timbres / Loto sonore](#)

A travailler après le concert

1- Personnages et instruments

Cette partie s'inscrit en complément du livret proposé par le Capitole p.9 (cf. livret du Capitole)

Tout au long de l'histoire les personnages sont associés à des instruments c'est-à-dire que le compositeur a choisi des instruments qui lui permettent d'exprimer musicalement les personnages.

Visionnez les vidéos des extraits proposés pour que les élèves découvrent les instruments et la façon d'en jouer :

(cf. padlet https://padlet.com/manet_karine/ileindigo rubrique : Vidéos Instruments : vidéos de l'orchestre philharmonique « Si on parlait de.. » + vidéos extraits)

Demander aux élèves quels sont les personnages de l'histoire qui pourraient correspondre davantage à un instrument plutôt qu'à un autre.

Faire écouter les MP3 personnages (cf. padlet https://padlet.com/manet_karine/ileindigo).

Faire un jeu d'association entre le MP3 et faire correspondre la bonne image de l'instrument.

PÉRE de Lola : associé au Violon

Extrait BRAHMS, 3ème mouvement du Concerto pour Violon

<https://www.youtube.com/watch?v=bOx0eKhD9f0>

MÉRE de Lola : associée au Hautbois

Extrait de Richard STRAUSS, 2ème mouvement du Concerto pour Hautbois

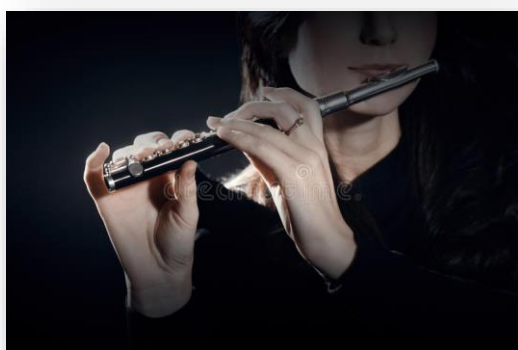
https://youtube.com/clip/UgkxPT1_5QzAI6dMPIVDRz-fZqJaezOf6uvn

JULES, le frère de Lola : associé à la Flûte piccolo

Extrait (de 0'20 à 0'38) Georges Bizet, Chœur des gamins de Carmen

<https://www.youtube.com/watch?v=15fjKJ-NT7Q>

TITO, l'ami de Lola : associé à la clarinette et au hautbois

Extrait (de 4'17'' à 5'00) Béla Bartok, 2ème mouvement du concerto pour orchestre.

<https://www.youtube.com/watch?v=9tO1uUbkgM>

CAPITAINE des marins : associé au contrebasson

Extrait (de 39'04 à 39'57) Strauss, 3ème interlude de l'Opéra Salomé

<https://www.youtube.com/watch?v=50rnWQvIK2I&t=2398s>

LE PAPILLON INDIGO : associé à la harpe

Extrait (de 1'25 à 2'20) Ravel, introduction et allegro pour harpe

<https://www.youtube.com/watch?v=FU2geih9rA4>

2- Atmosphères musicales du compositeur

Cette partie s'inscrit en complément du livret proposé par le Capitole p.9 (cf livret du Capitole)

Pour écrire sa musique, Julien Le Hérisier a choisi des styles musicaux différents en fonction des effets émotionnels recherchés.

- Angoisse

Béla Bartók, 3e mouvement de Musique pour Cordes, Percussions et Célesta, 1943

<https://youtu.be/-9LWHEf0VFo>

- Aventure

John Williams, thème d'Indiana Jones, série de films de Steven Spielberg, 1981

<https://youtu.be/-bTpp8PQSog>

- Rêve et mélancolie

Richard Strauss, Mondscheimusik de l'opéra Capriccio, 1942

https://www.youtube.com/watch?v=wvbiytrn_gk

Visionner un extrait de chaque vidéo et demander aux élèves de relier chaque extrait à un des 3 mots suivants : **Angoisse, Aventure, Rêve et mélancolie.**

Demander aux élèves de décrire leurs ressentis à l'écoute de cette musique et demander pourquoi ils choisissent un univers plutôt qu'un autre.

Programme de l'éducation musicale : Chanter et Ecouter au Cycle 3

Compétences travaillées	Domaines du socle
<p>Chanter et interpréter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique. • Interpréter un répertoire varié avec expressivité. 	1, 5
<p>Écouter, comparer et commenter</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.