

Document pédagogique
Concert éducatif Orchestre National du Capitole

« Ma Mère l'Oye »

Une histoire racontée en musique

Texte écrit et raconté par Elodie Fondacci
Musique de Maurice Ravel

Préparer les élèves

⇒ A une nouvelle situation d'écoute : le concert

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

Identifier et nommer les différents espaces en montrant les photos :

- espaces réservés au public (spectateurs) : parterre, gradins, balcons,
- espace réservé aux artistes : scène

→ cf dossier pédagogique du service éducatif du Capitole téléchargeable sur le PADLET

❖ L'élève auditeur/spectateur

Il s'agit de donner des clés aux élèves pour les aider à comprendre quelle attitude adopter :

- expliquer le déroulement du concert (scénario) : l'entrée dans la salle, le placement, le noir, les éclairages...

- énoncer les codes de conduites :

J'écoute les indications données par les adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent en arrivant dans la salle.

Pendant le concert, je reste attentif, je ne parle pas avec mes voisins...

Les applaudissements : pourquoi ? quand ?

- demander de porter attention

au jeu des musiciens, aux gestes du chef d'orchestre,

au placement des différents acteurs : musiciens, chef d'orchestre, récitante,

aux costumes, aux décors ...

⇒ A la découverte d'un orchestre symphonique

Pour permettre aux élèves de découvrir un orchestre symphonique, le timbre des instruments

Cf document pédagogique service éducatif de l'ONCT :

« Qu'est-ce qu'un orchestre ? », « Les grandes familles instrumentales » « Le chef d'orchestre »,
« Découverte de l'orchestre symphonique » « Autour de différents timbres d'instruments »
« Autour du musicien et du chef d'orchestre »

Vidéo C'est pas sorcier : l'organisation de l'orchestre symphonique (jusqu'à 3'25)

Les instruments de l'orchestre : dossier pédagogique CPEM 68

Vidéo « Figure de notes » : les instruments sont présentées par les musiciens de l'Orchestre symphonique de Paris : <https://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/>

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

Pour permettre aux élèves de découvrir le rôle du chef d'orchestre :

Vidéo C'est pas sorcier : le rôle du chef d'orchestre (2'35) (extrait de la vidéo accordons nos violons)

⇒ A l'écoute d'une œuvre particulière

❖ Un conte

Résumé de l'histoire :

« Encore une histoire, oh ! Maman s'il te plaît ! Une très courte... »

- Ça suffit maintenant. Tu sais bien que c'est l'heure de dormir. Allez mon ange, fais de beaux rêves. »

La petite fille décide de lire une autre histoire toute seule. Elle s'approche à pas de loup du livre...

À peine a-t-elle tourné les pages qu'il lui semble entendre des chuchotements. Il se passe alors quelque chose d'incroyable : elle tombe la tête la première à l'intérieur de son livre, les **Contes de Ma Mère l'Oye**.

Fort heureusement son fidèle ours en peluche, grognon mais réconfortant l'accompagne dans cette aventure. Au fil des pages, elle rencontre La Belle au Bois Dormant, affronte la terrible Carabosse, trouve refuge dans le château de la Bête, rencontre le Petit Poucet et ses frères et modifie le cours de leurs histoires...

Cette histoire écrite par Elodie Fondacci fait référence aux célèbres personnages des contes traditionnels : *La belle au bois dormant*, *La belle et la bête* et *Le petit Poucet*.

En classe :

Raconter les contes cités ci-dessus.

Raconter l'histoire (version concert) pour repérer la trame, les personnages, les lieux, les situations...

❖ La musique

Un compositeur : Maurice Ravel (1875-1937)

→ *Dossier pédagogique du service éducatif du Capitole téléchargeable sur le PADLET*

Une œuvre : *Ma Mère L'Oye*

La genèse de l'œuvre

Ravel compose cette suite de cinq pièces en 1908 pour Jean et Marie, les enfants de ses amis, les Godebski. Le titre évoque le recueil de huit contes de fées de Charles Perrault, *Les Contes de ma mère l'Oye* (1697), mais Ravel s'inspire également de contes de la comtesse d'Aulnoy et de Mme Leprince de Beaumont. Cette œuvre nous plonge dans le monde féerique de l'enfance au travers de 5 contes : « Pavane de la belle au bois dormant » « Petit Poucet » « Laideronnette, impératrice des Pagodes » « Les entretiens de la belle et la bête », « Le jardin féerique ». Elle est créée par les deux enfants au piano, le 20 avril 1910 à la salle Gaveau à Paris. Mais c'est sa version pour orchestre, réalisée en 1911, qui s'est surtout imposée. Devant l'enthousiasme du public, cette nouvelle version s'enrichit de pièces : « Prélude » et « Danse du rouet » et d'interludes pour devenir un ballet sur un argument de Ravel lui-même, créé le 28 janvier en 1912.

CARTE D'IDENTITÉ DE L'ŒUVRE : MA MÈRE L'OYE DE MAURICE RAVEL

GENRE	musique de chambre
COMPOSITION	entre 1908 et 1910
CRÉATION	le 20 avril 1910 à la salle Gaveau à Paris, par Jean et Mimie Godebski au piano
FORME	suite de cinq pièces : I. <i>Pavane de la Belle au bois dormant</i> II. <i>Petit Poucet</i> III. <i>Laideronnette, impératrice des pagodes</i> IV. <i>Les Entretiens de la Belle et de la Bête</i> V. <i>Le Jardin féérique</i>
INSTRUMENTATION	piano à quatre mains

ORCHESTRATION DE MAURICE RAVEL

GENRE	musique symphonique
COMPOSITION	en 1911
INSTRUMENTATION	BOIS : 2 flûtes (dont 1 piccolo), 2 hautbois (dont 1 cor anglais), 2 clarinettes, 2 bassons (dont 1 contrebasson) CUIVRES : 2 cors PERCUSSIONS : timbales, cymbales, grosse caisse, tam-tam, glockenspiel, xylophone, célesta CORDES PINCÉES : 1 harpe CORDES FROTTÉES : violons 1 et 2, altos, violoncelles, contrebasses

ADAPTATION POUR LE BALLET DE MAURICE RAVEL

GENRE	ballet
ARGUMENT	de Maurice Ravel
COMPOSITION	en 1911
DÉDICATAIRE	Jacques Rouché
CRÉATION	le 28 janvier 1912 au Théâtre des Arts, à Paris
FORME	ballet en un acte, cinq tableaux et une apothéose : <i>Prélude</i> Tableau I. <i>Danse du rouet</i> et <i>Scène</i> Tableau II. <i>Pavane de la Belle au bois dormant</i> <i>Interlude</i> Tableau III. <i>Les Entretiens de la Belle et de la Bête</i> <i>Interlude</i> Tableau IV. <i>Petit Poucet</i> <i>Interlude</i> Tableau V. <i>Laideronnette, impératrice des pagodes</i> <i>Interlude</i> Apothéose : <i>Le Jardin féérique</i>

Lors du concert, les différentes suites du ballet seront jouées par l'Orchestre National du Capitole et se répartissent ainsi suivant les chapitres de l'histoire:

Chapitre1 : Le Livre → Prélude

Chapitre 2 : La belle au bois dormant → La danse du rouet

Chapitre 3 : Le château → Pavane de la Belle au bois dormant, Laideronnette,

Chapitre 4 : La bête → Les entretiens de la Belle et de la Bête

Chapitre 5 : Le petit poucet → Petit poucet, Le jardin féérique

Pratiques en classe en mettre en œuvre avant et/ou après le concert

Ecouter

Deux grands champs de compétences seront travaillés : **la perception et la 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. »
Documents d'accompagnement des programmes 2015 EDUSCOL

Mémento sur la démarche d'écoute musicale : trois étapes

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.

Afin d'exercer la concentration, l'attention, la curiosité des élèves, mettre en place des séances d'écoutes d'extraits des œuvres qui seront jouées lors du concert, plusieurs fois par semaine (10 à 15 mn) à un moment précis de la journée.

Avant l'écoute → créer un climat propice

- Les élèves sont assis dans une position « confortable »
- L'extrait n'est pas présenté oralement, en particulier le titre qui pourrait influencer l'écoute et les commentaires à venir.

Pendant l'écoute,

- Chaque élève reste dans « sa bulle »
- L'enseignant, pris pour modèle, évite de parler et ne s'affaire pas à autre chose !

Après la 1ère écoute : → émergences des réactions spontanées

- Les élèves s'expriment sur ce qu'évoquent pour eux la musique, ou sur ce qu'ils ont entendu.
- L'enseignant recueille les remarques des élèves sans interférer. Il peut les noter au tableau. Elles sont de natures diverses :

Ce que je ressens <i>Écoute subjective</i> <i>(imaginaire, sentiments, idées)</i>
Qu'est-ce que je ressens ? ▪ Quand j'écoute cette musique, je me sens..., j'ai envie de..., ▪ J'ai trouvé que cette musique était : gaie, triste, joyeuse, ennuyeuse, jolie, agréable, désagréable... ▪ En l'écoutant j'ai eu envie de : danser, pleurer, sauter, rire, dormir, fermer les yeux, dessiner, chanter, rêver... Qu'est-ce que j'imagine ? ▪ Cette musique m'a fait penser à... J'ai imaginé... On dirait...
Ce que j'entends <i>Écoute objective</i>
Origine du son, matière sonore Qu'est-ce que j'entends ? → par qui et/ou par quoi les sons sont-ils produits ? <i>Ces musiques sont toutes instrumentales</i> <u>Instruments</u> ▪ Nombre (un seul/beaucoup/ un grand orchestre) ▪ Familles (cordes, vents, percussions, claviers) Formations (solo, duo, orchestre de chambre, symphonique...) Paramètres des sons : comment caractériser les sons ? <u>Timbre</u> : couleur sonore liée ▪ au matériau de fabrication pour les instruments (bois, cuivre, cordes...) ▪ au geste et au mode de jeu <u>Hauteur</u> : grave, aigu, médium, de plus en plus grave, de plus en plus aigu... <u>Intensité/ dynamique</u> : fort, piano (doux), mezzo forte, crescendo (de plus en plus fort), decrescendo (de moins en moins fort), accents. <u>Durée et organisation dans le temps</u>: ▪ pulsation ▪ tempo (vitesse de pulsation) rapide, vite/modéré, lent ; variations de tempo accéléré/ralenti ▪ rythme : organisation des durées sons courts/longs, formules rythmiques prégnantes, formules rythmiques répétées (ostinato), temps forts, régularité ou non des accents... Organisation du discours musical dans le temps et dans l'espace, composition : quoi ? comment ? Repérer des éléments d'ordre mélodiques : thèmes, des mélodies, des motifs, des phrases musicales... Repérer ce qui est identique, ce qui est différent, ce qui varie, ce qui se superpose (plans sonores) ... <u>Verbes associés</u> : répéter, varier, alterner, superposer, accumuler, émerger

On va affiner l'écoute en expérimentant par la pratique : vocale, rythmique, corporelle dans le but de s'approprier des éléments du langage musical

Voici quelques pistes pédagogiques proposées à partir de l'œuvre musicale « Ma mère l'Oye » :

Prélude (3'10)

Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=puG2HX7h0BY> (de 1'10 à 4'10)

L'atmosphère mystérieuse de ce prélude pose un décor qui entrouvre petit à petit l'espace scénique. Cette pièce permet d'entendre tous les pupitres de l'orchestre.

Eléments remarquables :

Atmosphère étrange des contes, monde féérique...

Tempo : lent majestueux

A la fin grand crescendo

Ecouter/produire1- Imaginer une histoire en lien la musique écoutée

Avant d'écouter l'histoire racontée par Elodie Fondacci, faire écouter **l'extrait 1 prélude** (1'10)

Le compositeur s'est inspiré d'une histoire pour écrire cette musique. Après une 1ère écoute, demander aux élèves d'imaginer à leur tour le début d'une histoire. Imaginer un paysage, le temps qu'il pourrait faire...

Renouveler les écoutes en laissant les élèves libres d'imaginer, en les guidant (ou pas) par des questions : « Dans ce paysage, y a-t-il des personnages ? Que font-ils ? ... »

Ecouter **l'extrait 2 prélude** jusqu'à 30 s (avant l'intervention de la flûte)

Demander aux élèves ce qu'ils ressentent.

Attendus : inquiétude, menace, peur, on se demande ce qu'il va se passer... C'est un moment dans l'histoire qui fera peut-être peur ?

Faire remarquer que les instruments jouent dans un registre grave, que les appels aux cuivres sont de plus en plus rapprochés...

2- Le crescendo

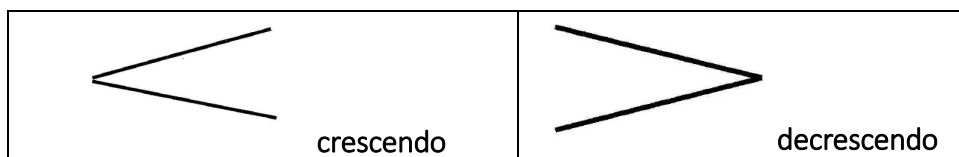
Ecouter **l'extrait 2 prélude** jusqu'à la fin (48 s)

Faire remarquer le crescendo final → de plus en plus d'instruments qui jouent de plus en plus fort.

Faire expérimenter les élèves

- En frappant avec les mains de plus en plus fort en suivant les gestes de l'enseignant.

Frapper de moins en moins fort, s'exercer à faire un crescendo et un decrescendo. On peut aussi utiliser la trousse comme « instrument à percussion » pour réaliser ce jeu. Utiliser des visuels.

- En pratiquant le jeu du cercle musical Les élèves sont en cercle et l'enseignant est au milieu du cercle. Il désigne les élèves les uns après les autres (avec un bras tendu pour désigner) pour qu'ils produisent un frappé des mains. Les départs sont différés les sons s'accumulent.

Danse du rouet (3'32)

Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=puG2HX7h0BY> (de 4'10 à 7'44)

Cette pièce est jouée quand débute le chapitre de la Belle au Bois dormant. La petite fille veut sauver la Belle au bois dormant en l'éloignant de la fée Carabosse.

Eléments remarquables :

Contraste d'ambiances musicales : alternance de moments agités, de nuance *forte* dans le registre grave avec des moments plus calmes et légers (flûte, clarinette)

Ecoute et production :

Faire écouter les extraits : **extrait 1 Danse du rouet** (10'') et **extrait 2 Danse du rouet** (13'') Ces extraits sont très courts, vous pouvez les faire écouter plusieurs fois de suite. Demander aux élèves de choisir entre les deux extraits proposés celui qui illustre l'épisode suivant :

La fée Carabosse poussa un cri de rage ! « Mais ce n'est pas ce qui est écrit ! Qui es-tu pour changer le cours de l'histoire ? » Et furieuse elle se jeta à leur poursuite.

Réponse : c'est l'extrait 2 les « accents » joués par l'orchestre font penser aux cris de la sorcière !

Avec des frappés de mains reproduire

- les cris de la sorcière, c'est-à-dire produire des **accents** (frappés forts et courts)
- la poursuite : frappés très rapides et légers par exemple

Créer une musique qui superpose les deux moments.

course |||||
cri >>> >> >>>>>

Pavane de la Belle au bois dormant (1'44)

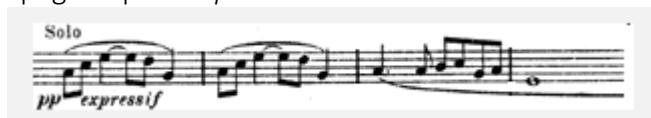
Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=puG2HX7h0BY> (de 7'44 à 9'30)

Cette pièce est jouée juste après l'épisode de la course poursuite avec la sorcière.

« Quand ils furent certains que la sorcière ne les rattraperait pas, ils s'arrêtèrent dans une clairière semée de pâquerettes pour se reposer... »

Quelques éléments d'analyse :

La musique évoque le calme retrouvé. Ravel utilise une danse lente et majestueuse : la pavane -de 0 à 20'' : le thème principal A est exposé une 1ère fois à la flûte traversière dans un registre grave accompagnée par les *pizzicati* des cordes

-de 20 à 38'' : le thème B est joué toujours à la flûte mais dans un registre aigu accompagnée par la clarinette.

-de 39 à 58'' : le thème C est joué à la clarinette

-de 59 à 1'17 '' : la flûte traversière reprend le thème A dans les graves

- de 1'18 à 1'38 : les violons reprennent très faiblement le thème C dans les aigus (caractère très aérien) Un ralenti final achève cette petite pièce. (Musique Prim ; auteure : Ingrid Descamps)

Eléments remarquables :

Les thèmes et le jeu sur les timbres:

Les thèmes sont facilement reconnaissables, mais il s'agira de percevoir la subtilité de l'écriture de Ravel qui repose sur l'utilisation des timbres parfois plus au moins proches des différents instruments. C'est comme un peintre qui utiliserait toutes les nuances de sa palette. L'enjeu sera de faire percevoir aux élèves que « ça ne sonne pas pareil »

Le tempo : lent

Ecouter/Produire :

1- Les thèmes

Faire écouter *l'extrait Pavane pour la belle au bois dormant* en entier, relever les remarques des élèves.

Faire repérer le thème A en écoutant plusieurs fois le début jusqu'à 20''. Demander aux élèves de le fredonner bouche fermée sur [m], ou de le chanter sur différentes onomatopées [lou] [la]... renouveler les écoutes.

Jouer sur l'interprétation → varier les paramètres

Durée : chanter à différents tempi, lier ou détacher les sons.

Timbre : jouer sur les résonateurs : voix nasale, de tête, de gorge

Chanter le thème en changeant le mode d'émission (en se pinçant le nez, en mettant une main devant la bouche...)

Ecouter à nouveau l'extrait et faire repérer le thème A quand il est repris à la flûte (à 59')

Pour aller plus loin :

-inventer des paroles sur la mélodie

-repérer les thèmes B et C et identifier les instruments. Faire un musicogramme :

Thème A Flûte Registre grave jusqu'à 22 s	Thème B Flûte Registre aigu De 22 à 39 s	Thème C Clarinette De 39 à 58 s	Thème A Flûte Registre grave de 59 s à 1'17	Thème C Violons Registre aigu A partir de 1'17
--	---	---------------------------------------	--	---

2- Thème et timbre

Faire écouter *l'extrait thème piano pavane* et relever les remarques des élèves

Attendus : c'est la même mélodie mais elle est jouée par un autre instrument : le piano

Visionner la vidéo dans un 2ème temps, faire remarquer aux élèves qu'il y a deux pianistes, on dit qu'ils jouent à 4 mains.

3- Le tempo

Faire marcher les élèves sur la pavane pour prendre conscience de ce tempo très lent.

Faire frapper la pulsation, comme si la main rebondissait sur la table.

4- Connaissance d'un instrument : la flûte traversière

<https://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=video&instrument=flute&familles=bois>

Laideronnette, impératrice des Pagodes (3'45)

Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=puG2HX7h0BY> (de 21'21 à 26'27)

Guide d'écoute interactif (Philharmonie de Paris) : <https://pad.philharmoniedeparis.fr/player-guides.aspx?id=0994099>

Cette musique est jouée au moment de l'arrivée au château. « *Les amies grelotaient de froid et de fatigue, quand soudain, elles aperçurent au loin une lueur qui dansait entre les arbres...* »

Quelques éléments d'analyse :

(Extrait d'un article sur le site de la Philharmonie de Paris ; Auteure Aurélie Loyer)

La musique est construite en trois parties.

Partie A : le **piccolo** entre sur un motif léger, teinté de pentatonisme, auquel succède un dialogue initié par le **hautbois** avec le **cor anglais** et la **flûte**.

Partie B : elle se différencie par un ton plus solennel. Ravel mêle cette fois les timbres de la flûte, du cor, du **célésta** et de la **harpe** sur des coups répétés du **tam-tam** qui vient appuyer l'évocation de l'orient.

Reprise de la partie A : Après le retour du premier épisode, la pièce se termine sur un crescendo aboutissant à un accord coloré construit sur les cinq sons de l'échelle pentatonique.

« ...Une bête immense et terrifiante se dressait dans l'embrasement de la porte »

Éléments remarquables :

- 1- Contraste entre la partie A et la partie B

Partie A jusqu'à 1'12 : motifs légers, dialogues ; Partie B : solennel, mélange de timbres...

- 2- Jeu sur le timbre des instruments

Dans cet extrait Ravel utilise l'orchestre comme une palette de peintre, pour créer un décor et une ambiance féérique. L'utilisation du célesta, de la harpe, et la prédominance des bois pour jouer les mélodies, transportent l'auditeur dans un autre monde, délicat et merveilleux.

Ecouter/Produire :

- 1- Connaissance d'un instrument : le piccolo, comparaison avec la flûte traversière.

Vidéo 1 : Le piccolo mode d'emploi : https://www.youtube.com/watch?v=V7FVmq_YWuA

Vidéo 2 : La flûte mode d'emploi : https://www.youtube.com/watch?v=0_HZMbnXNa8

La famille des bois :

<https://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=video&instrument=piccolo&famille=bois>

Le piccolo

La flûte traversière

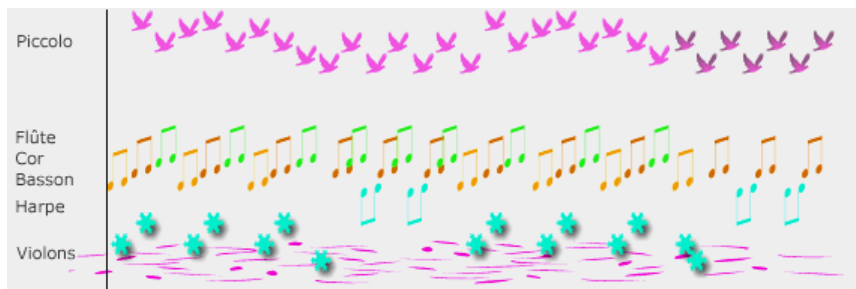
Après avoir visionner la vidéo 1 et la vidéo 2 comparer le piccolo avec la flûte traversière.

- même famille : les vents
- même mode de jeu ; même façon de souffler ; le flutiste tient le piccolo du même côté que la flûte
- différence de taille : le piccolo est plus petit
- différence de registre : plus aigu

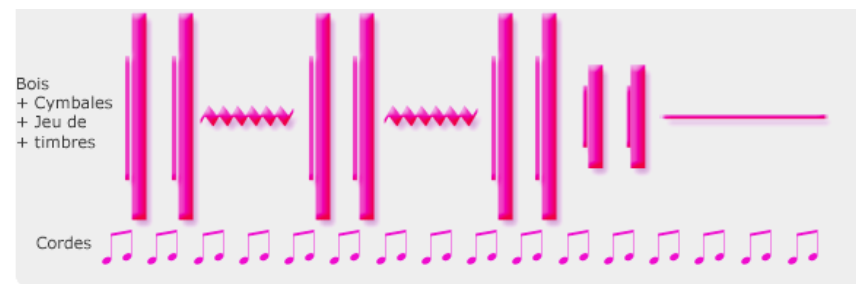
2- Codage d'un extrait constitué de 2 parties contrastées :

Extrait 1 Laideronnette (30 ")

Partie 1 : mélodie au piccolo (un exemple de codage)

Partie 2 : accents de tout l'orchestre, les cordes sont jouées en pizzicato (exemple de codage)

Ecouter l'extrait, relever les remarques des élèves.

Ecouter à nouveau pour identifier les 2 parties. Proposer aux élèves de traduire la musique par un mouvement. Quel mouvement pour la 1ère partie ? Quel mouvement pour la 2ème partie ?

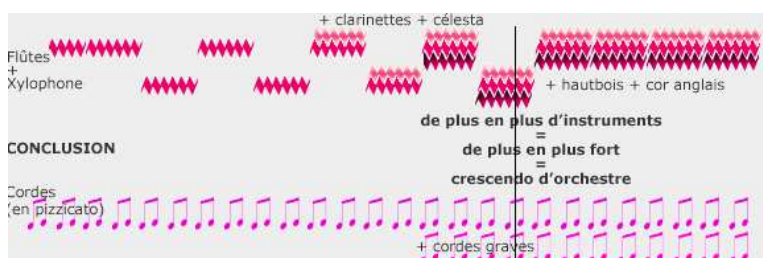
Demander aux élèves de représenter par écrit la mélodie au piccolo (1ère partie) et les accents de l'orchestre (2ème partie) (codage).

Dans un 2ème temps montrer les représentations ci-dessus et les associer aux différentes parties.

Extrait 2 Laideronnette (56'')

Partie 1 :

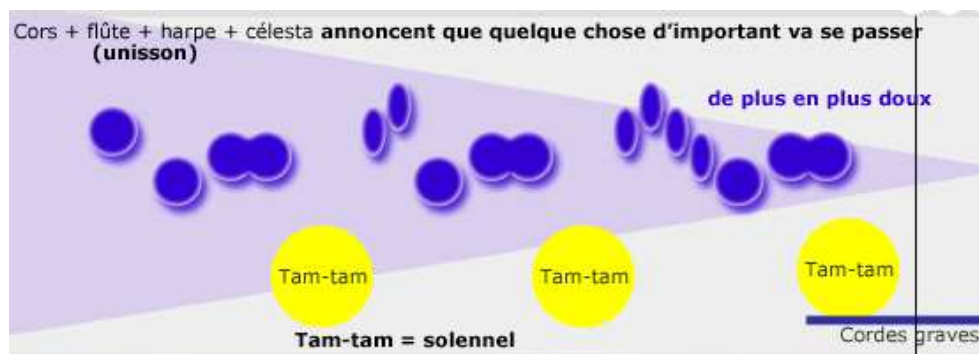
Ecouter dans un 1er temps jusqu'à 12 s et faire remarquer le crescendo, « c'est de plus en plus fort ! » En écoutant la musique à nouveau jouer au chef d'orchestre en mimant le crescendo avec les bras.

Partie 2

Repérer la mélodie jouée aux cors, la chanter sur une onomatopée. Réécouter autant que nécessaire. Repérer aussi le tam-tam et le chanter avec un son adapté.

Séparer la classe en 2 groupes : (groupe 1= cors ; groupe 2= tam-tam) et chanter en suivant la partition (ci-dessous) sous la baguette de l'enseignant-e

Le tam-tam : c'est un large disque de métal à bords légèrement relevés et suspendu. Il se frappe à l'aide d'un maillet ou d'une baguette. Cet instrument de percussion, en usage dans la musique orientale, ressemble au gong

Les entretiens de la Belle et de la Bête

Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=puG2HX7h0BY> (de 10'31 à 15'51)

Cette pièce est jouée au moment de l'apparition de la bête dans l'embrasure de la porte.

Quelques éléments d'analyse

Les « entretiens » sont précédés d'un mouvement de valse modéré dont le thème est joué en douceur à la 1ère clarinette puis à la harpe doublée par les flûtes et enfin par les violons.

Le thème grave presque menaçant de la bête vient interrompre ce mouvement. Ce thème est joué au contrebasson au timbre rauque.

Présentés d'abord séparément, les motifs passent ensuite d'un instrument à l'autre et s'enchaînent, créant un dialogue qui s'emporte dans un crescendo presque dramatique. Après une mesure de silence, un glissando de la harpe annonce la métamorphose de la Bête en prince, du

thème maladroit du contrebasson en tendre solo de violon, repris ensuite par un violoncelle auquel répond lentement, au piccolo et à la harpe, le motif de la Belle.

(Extrait d'un article sur le site de la Philharmonie de Paris Auteure : Aurélie Loyer)

LES ENTRETIENS DE LA BELLE ET DE LA BÊTE

La clarinette (la Belle), le contrebasson (la Bête), le violon (le prince)

Zoom sur :

La forme	Motif de la Belle	Motif de la Bête	Dialogue	Métamorphose
----------	-------------------	------------------	----------	--------------

Dans l'histoire racontée par Elodie Fondacci, le thème de la belle n'évoque pas la princesse mais le passage qui raconte que la bête n'est pas si méchante bien au contraire.

Éléments remarquables :

Contraste entre le thème de la belle et celui de la bête

- Aérien/pesant
- Un instrument représente un personnage : belle= clarinette ; bête= contrebasson
- Aigu/grave

Ecouter/produire :

1- Les thèmes

Lire le passage de l'histoire correspondant à l'apparition de la bête.

« La petite fille resta pétrifiée et se mordit les lèvres pour ne pas pleurer. La bête avait le corps d'un ours et la crinière d'un lion. Des poils hideux recouvraient son visage et on voyait dans sa gueule luire des crocs féroces... »

Ecouter l'[extrait 1 Entretien de la belle et la bête](#)

Ecouter l'[extrait 2 Entretien de la belle et la bête](#)

Demander aux élèves quel extrait correspond à la phrase énoncée. Justifier le choix.

Rechercher ensemble des adjectifs qui pourraient qualifier les thèmes entendus.

Attendus : le thème joué est dans le registre très grave ; il est lugubre, inquiétant, menaçant, sombre. Il crée une impression de peur, d'inquiétude. Il nous fait penser à un personnage méchant, dangereux. Le thème est joué à la clarinette sur un rythme de valse. Il est plus aigu, léger, aérien, doux, gracieux. Il nous fait penser à un personnage doux, calme, gentil.

Solliciter l'imaginaire en proposant aux élèves de traduire la musique par des mouvements, les expressions gestuelles vont approfondir ou conforter les ressentis à l'écoute de ces 2 thèmes.

2- Connaissance d'un instrument : le contrebasson

Visionner un extrait de la vidéo : le contrebasson mode d'emploi (Figures de notes par les musiciens de l'orchestre de Paris)

<https://www.youtube.com/watch?v=Drn6bP9IFgg>

Le Petit Poucet,

Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=puG2HX7h0BY> (de 15'54 à 21'15)

Cette pièce est jouée au moment où la petite fille demande à la princesse et à la bête de jouer à chat perché. Elle quitte le château pour aller se promener dans la forêt. « *C'était une journée radieuse de printemps, le soleil jouait dans les branches et la lumière tombait en poussière d'or dans les nuages...* »

Quelques éléments d'analyse

Un premier thème est joué au hautbois solo accompagné de gammes ascendantes des 2 parties de violons, un 2ème est joué par le cor anglais. Retour du thème au basson accompagné de « chants d'oiseaux » retranscrits par des glissandos de sons harmoniques aux violons et aux flûtes...

Éléments remarquables

- 1- Mélodie ascendante
- 2- Chants d'oiseaux

Ecouter/produire

- 1- Représentation graphique d'une ligne mélodique, paramètre abordé : la hauteur des sons

Ecouter l'**extrait 1 petit poucet** (1'15)

Ecouter l'**extrait 2 petit poucet** (17 s) c'est le début de l'extrait 1

Faire repérer le mouvement mélodique du début de la pièce, en faisant appel au geste. La ligne mélodique monte et descend à 3 reprises.

Proposer de représenter cette mélodie avec des traits, des points, des courbes ou des vagues...

Echanger, comparer les représentations.

Vocabulaire : aigu, grave, ça monte : « c'est de plus en plus aigu », ça descend : « c'est de plus en plus grave ».

Faire chanter une vocalise comme par exemple : « Voyez-vous le loup ? » ou « Ah, Ah, Ah, Ah ça c'est le chat ! » (*Vocalises téléchargeables sur le paddlet*). Ces vocalises sont chantées sur les 5 premiers degrés de la gamme du grave vers l'aigu et de l'aigu vers le grave.

- 2- Les animaux dans la musique

Ecouter l'**extrait 3 le petit poucet** (22s)

Quel animal entend-on dans cet extrait ? Avec quel instrument est-il joué ? (flûte dans les aigus)

- 3- Connaissance des instruments : la harpe et le célesta

Visionner la fin de la pièce (de 19'51 à 21'15)

Ecouter le jeu de la harpe (cordes pincées) et le son cristallin du célesta.

Pour en savoir plus sur le **célesta** : <https://www.youtube.com/watch?v=v1b14CILzAw>

Le jardin féérique,

Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=puG2HX7h0BY> (de 26'27 à 30'47)

Cette pièce est jouée au moment où la petite fille, le petit poucet et ses frères retrouvent la bête au château. « *Elle s'approcha de la bête et lui glissa à l'oreille. Ils n'ont plus de maison, il faut absolument les aider...* »

Quelques éléments d'analyse

Le thème vaste et serein s'installe dans un tempo lent. Il est joué aux violons soutenu par la richesse harmonique du contrepoint des autres cordes pianissimo. Le thème envahit peu à peu tout l'orchestre.

La fin de la pièce est lumineuse et triomphale, elle s'achève sur un grand crescendo.

Éléments remarquables

- 1- Le thème
- 2- Le crescendo final

Ecouter/ produire

Ecouter des versions différentes du début de cette pièce musicale et les comparer.

C'est une transcription.

Visionner la version piano à 4 mains (du début jusqu'à 2 mn environ)

<https://www.youtube.com/watch?v=WkAszocE-iw>

Visionner la version orchestre (de 13'59 à 16'15 environ) Christoph Eschenbach Orchestre philharmonique de la WDR <https://www.youtube.com/watch?v=yXjyLLk5-FE>

Visionner la version quatuor clarinettes (de 0'27 à 2'45 environ) Quatuor Anches Hantées <https://www.youtube.com/watch?v=oXpvnM7BHPE&t=43s>

Expliquer aux élèves que c'est la même musique mais jouée par des instruments différents.

Visionner à nouveau chaque vidéo et répondre aux questions suivantes :

- Combien de musiciens : 1,2,3,4 ou plusieurs ?
- Quels instruments ? orchestre, piano, famille des clarinettes
- Y-a-t-il un chef d'orchestre ?

Tous les extraits musicaux et les ressources sont téléchargeables sur le PADDLET :

https://padlet.com/sabine_morie/ma-m-re-l-oye-mfpp4kfav4w8