

Concert éducatif Orchestre National du Capitole

A propos de ... Baba Yaga

Un conte populaire réécrit et adapté pour être exprimé en musique

Direction : Christophe Mangou

Récitante : Maëlle Mietton

Musique : Modest Moussorgski et Igor Stravinski

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

→ 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 ils doivent adopter :

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

- en demandant de porter attention au jeu des musiciens, à leur placement, aux gestes du chef d'orchestre, à la place de la récitante, aux costumes ...

⇒ 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

Vidéos présentées par les musiciens de l'Orchestre symphonique de Paris :

<https://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/>

Par exemple : le violon

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

❖ Le conte

Résumé de l'histoire :

Maïna, l'héroïne de cette histoire n'a plus de maman et son papa s'est remarié avec une femme qui ne veut pas d'enfant. Cette marâtre profite de l'absence de son mari pour demander à Maïna de courir chercher du fil et une aiguille chez sa sœur pour, dit-elle : « lui coudre une belle chemise ». En réalité elle l'envoie au plus profond des bois chez la plus cruelle des ogresses et sorcières, la terrible Baba Yaga, dans l'espoir de ne plus jamais la revoir. Maïna, naïvement, relève le défi imposé par la marâtre et s'en va au-devant d'une aventure périlleuse. Grâce aux animaux de la forêt, notamment la pie, le corbeau et également au chat de Baba Yaga, serviteur délaissé de cette dernière, Maïna réussit à s'échapper, traverse les épreuves avec courage, et pour finir, ne sert pas de festin à l'horrible sorcière !

Raconter le conte. → [cf dossier pédagogique de l'ONCT téléchargeable sur le PADLET](#)

- Identifier les personnages, les nommer, les dessiner...

Les personnages : Maïna, le papa, la belle-mère (la marâtre), la marraine, Baba Yaga,

Les animaux : Moustache le chat, la pie, le corbeau, les zébus

- Identifier les lieux

La forêt, la cabane de Baba Yaga.

A propos de Baba Yaga :

Baba Yaga est une figure de la mythologie slave : elle apparaît dans de nombreux contes russes et polonais. On la représente souvent comme une sorcière vivant dans une maison sans fenêtre dans les tréfonds de la forêt. Cette maison est perchée sur des pattes de poulet, ce qui lui permet de tourner. La clôture qui entoure son logis est faite d'ossements humains et des crânes lui servent d'éclairage. Son portail est fermé avec des mains et une bouche pleine de dents acérées sert de cadenas.

Chacune de ses victimes est attirée à l'intérieur de la cabane où Baba Yaga les tue et les mange.

❖ La musique

1- *La cabane sur des pattes de poule* : Extrait des *Tableaux d'une exposition* de Moussorgski.

Contexte de l'œuvre :

A la mort du peintre et architecte russe **Viktor Hartmann** en 1873, ami de Moussorgski, on organisa à Saint-Petersbourg une exposition regroupant plus de 400 de ses dessins, tableaux et maquettes. Moussorgski en visitant cette exposition eut un élan d'inspiration et composa en 3 semaines un cycle pour piano intitulé *Tableaux d'une exposition*.

Cette partition inventive et fascinante reste cependant assez méconnue dans **sa version pour piano seul**. C'est la **version orchestrale** réalisée par Maurice Ravel qui rendit cette œuvre populaire au grand public.

Lors du concert, nous entendrons une orchestration peu connue pour **orchestre de chambre** créée en 2002, de **Julian Ju** un compositeur australien d'origine chinoise.

Qu'est-ce qu'une orchestration ?

L'orchestration est l'opération qui consiste à répartir les notes d'une composition musicale entre les divers instruments de l'orchestre. Le musicien utilise le **timbre** des instruments.

Des images traduites en musique

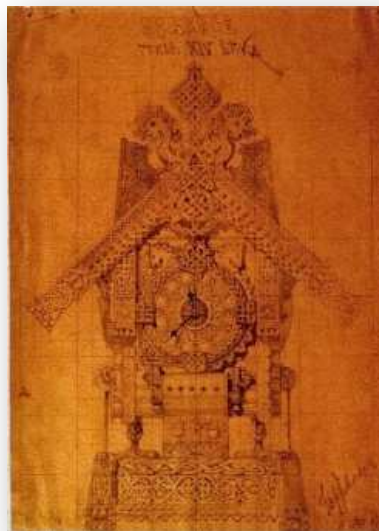
Moussorgski reproduit dans sa musique l'idée d'une visite de l'exposition de son ami Hartmann ; chacun des arrêts devant les tableaux provoquant l'écriture d'une nouvelle pièce.

Pour lier chacun des mouvements, il compose ce qu'il a appelé une « promenade » dans laquelle il reconnaît avoir voulu transcrire ses émotions au fil de la visite.

C'est ce qu'on appelle une « **musique à programme** » forme de composition caractéristique de la fin du XIXème siècle, dans laquelle le compositeur s'inspire d'une œuvre picturale, littéraire ou autre pour nourrir son inspiration.

Tableau de l'exposition : « Dessin représentant une horloge sur des pattes de poule »

C'est le refuge de **Baba Yaga**. La musique composée par Moussorgski ne décrit pas le lieu mais la sorcière qui y vit.

2- **Dances concertantes** d'Igor Stravinski.

Contexte de l'œuvre :

Les danses concertantes pour orchestre de chambre sont une suite de danses, elles peuvent être dansées ou jouées en concert. Elles ont été composées à Hollywood entre 1941 et 1942 sur une commande de Werner Janssen, chef d'orchestre de l'Orchestre de chambre de Los Angeles. Elles se situent dans une période difficile pour le compositeur (perte de sa femme, sa mère et l'une de

ses filles...) L'œuvre est constituée de 5 mouvements et d'une durée de 20 minutes environ. Georges Balanchine chorégraphia les danses pour le ballet russe de Monte-Carlo en 1944.

Mouvement 1 : *Marche introductive* (2'05)

Mouvement 2 : *Pas d'action con moto* (3'25)

Mouvement 3 :

- *Thème varié « lento »* (1'50)
- *Thème varié « allegretto »* (1'34)
- *Thème varié « scherzando »* (1'29)
- *Thème varié « andantino »* (2'12)
- *Thème varié « tempo giusto »* (1'14)

Mouvement 4 : *Pas de deux* (5'30)

Mouvement 5 : *Marche conclusive* (1'04)

Vocabulaire :

Con moto : avec mouvement

Scherzando : mot italien qui signifie en badinant, et que l'on met sur les partitions, pour indiquer qu'un passage doit être exécuté d'une manière badine et légère.

Andantino : Indication de tempo désignant un mouvement un peu plus rapide que l'andante. Terme italien signifiant "en allant", "en marchant" et désignant un tempo modéré se situant entre l'adagio (à l'aise) et l'allegro (allègre).

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

❖ Ecouter

Afin d'exercer la concentration, l'attention, la curiosité des élèves, mettre en place des séances d'écoutes musicales plusieurs fois par semaine (10 à 15 mn) à un moment précis de la journée.

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.

Lors du concert, il sera demandé aux élèves d'imiter la pie, le chat et le corbeau.

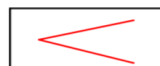
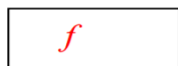
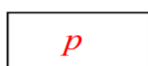
Ecouter/voir

- la pie qui jasse : https://www.youtube.com/watch?v=xGVml1_rDX0
- le corbeau qui croasse : <https://www.youtube.com/watch?v=cOPTKUGTFu0>
- le chat qui miaule : <https://www.youtube.com/watch?v=NPbVrgRBtBY>

Produire avec la voix

- imiter le cri de chaque animal
- imiter en faisant varier les paramètres musicaux en utilisant « les cartes paramètres »

- L'intensité : fort/faible, crescendo/decrescendo...

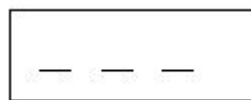
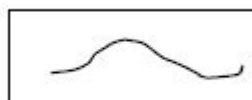

- La durée : long/court ; répéter ; étirer

lent

rapide

court

- Les émotions (ce que ressent une personne à un moment donné), les humeurs (état d'âme plus ou moins permanent) : peur, joie, tristesse, colère, ...

Pour aller plus loin :

Faire écouter une musique dans laquelle les chanteurs imitent un animal.

Par exemple : faire écouter le **duo des chats** de Rossini. → [extrait musical téléchargeable sur le Padlet](#).

Ecouter

Musique 1 : La cabane sur des pattes de poules (2'50)

<https://www.youtube.com/watch?v=sbk1P3BJagc> de 23'48 à 26'40 (version de référence)

- Faire une écoute découverte pour recueillir les remarques spontanées des élèves.
- Faire une écoute ciblée jusqu'à 24'10 (partie 1)

Demander aux élèves qui a interprété la musique ?

→ C'est une musique instrumentale interprétée par beaucoup d'instruments : un orchestre

Leur demander ce qu'ils ont ressenti ?

→ Les instruments jouent à tour de rôle dans une nuance **fortissimo** (très fort), les interventions sont de plus rapprochées dans un **tempo rapide**, ce qui donne un caractère inquiétant, agressif à la musique.

- Faire une écoute ciblée de 24'10 à 25'24 (partie 2)

Demander aux élèves de reproduire avec la voix ce qu'ils ont entendus ?

→ Il y a un changement d'atmosphère, avec une alternance de **rythmes** joués notamment aux cordes en **pizzicato** (comme des bruits de pas ?) de **bruits de souffles** rapides et dynamiques et des **glissandi** (glissement continu d'une note à l'autre). Ces éléments donnent la sensation de mouvement dans l'espace.

Intention du musicien Julian Ju « Dans la partition, on peut entendre aux cuivres et aux bois le bruissement des feuilles, le sifflement des branches, le sifflement du vent et les hululements de la sorcière alors qu'elle

vole au-dessus de la forêt. L'effet est créé par des coups de langues et des effets de souffle dans les embouchures. »

Expliquer aux élèves que les bruits de souffles sont créés avec les instruments à vent.

Pour aller plus loin :

Ecouter/voir : [froissement d'ailes](#) de Mickael Lévinas. Commencer à 1'40. L'interprète joue avec différents modes de jeu à la flûte traversière.

Produire à partir de l'écoute de la partie 2

En cercle, chacun son tour.

- Avec la voix **produire des sons** de souffle comme entendus dans l'extrait sur des consonnes [fff], [chh]... Varier les durées, l'intensité, jouer sur les attaques...
- Produire des glissandi sur des voyelles [a][o] des [ou]
- Reproduire des rythmes (pas) comme entendus dans l'extrait avec des claves.
- Faire 3 groupes, groupe 1 (souffles) ; groupe 2 (glissandi) ; groupe 3 (rythmes) et alterner les interventions.

Autre version : <https://www.youtube.com/watch?v=zRaGS2BmKnw>

Danses concertantes : Version 1

<https://www.youtube.com/watch?v=MVx8ifdkyUA> (Philharmonique de Bruxelles, chef d'orchestre Thierry Fischer)

Danses concertantes : Version 2

<https://www.youtube.com/watch?v=Cco9dpS1nSE> (chef d'orchestre Courtney Lewis)

Ecouter

Musique 2 : Marche introductive (2'05)

C'est une marche cadencée au tempo régulier cependant la présence de dissonances dans la musique et d'accents inattendus crée parfois un certain malaise, des surprises...

Ecouter/ produire

-En classe demander aux élèves de frapper **la pulsation** dans leur main pendant l'écoute.

Jeu du chef d'orchestre : les élèves imitent l'enseignant qui varie les frappés sur différentes parties du corps (mains torse, cuisses...)

-En salle de motricité : demander aux élèves de se déplacer sur la pulsation. Leur demander dans un 2ème temps de marcher sur **les temps forts**. (Un temps sur deux). Alternier.

Ecouter

Musique 3 : Pas d'action con moto (3'25)

Plusieurs parties :

- Partie1 (jusqu'à 1') des accents rythmiques qui ponctuent le discours musical
- Partie 2 (de 1' à 2'10) ambiance plus sereine, plus mélodique
- Partie 3 (de 2'10 à la fin) même ambiance que dans la partie 1

Faire une écoute découverte de la partie 1 et recueillir les remarques spontanées des élèves.

Ecouter/produire

Demander aux élèves de traduire avec un geste **les accents** entendus dans la musique pendant l'écoute de l'extrait « accents » → [extrait musical téléchargeable sur le Padlet](#).

L'accent en musique permet de nuancer la note sur laquelle il se trouve, dans le sens d'une intensité plus forte, cela pour mettre la note en valeur.

Avec des petites percussions, frapper tous ensemble une pulsation. Au geste du chef d'orchestre, accentuer certaines pulsations.

Observer les gestes du chef d'orchestre <https://www.youtube.com/watch?v=Cco9dpS1nSE> à partir de 4' jusqu'à 4'30.

Ecouter

Musique 3 (suite) : Thème varié lento (1'50)

Dans cette partie, la musique est plus mélodique, le tempo est lent ce qui lui donne un caractère plus serein

Faire une écoute découverte et recueillir les remarques spontanées des élèves.

Ecouter/produire

Faire écouter les 12 premières secondes qui correspondent à l'exposition de la mélodie jouée à la clarinette à la flûte et au hautbois.

Faire fredonner cette mélodie en réitérant les écoutes.

Faire reconnaître cette mélodie jouée par d'autres instruments en écoutant l'extrait « mélodie » : [→ extrait musical téléchargeable sur le Padlet.](#)

Regarder la vidéo <https://www.youtube.com/watch?v=MVx8ifdkyUA>

- à 6'17 mélodie jouée à la flûte hautbois et clarinette
- à 6'50 mélodie jouée au cor
- à 7'42 mélodie jouée à la trompette bouchée

Ecouter

Musique 4 : Thème varié « allegretto » (1'30)

Introduit par le cor, tout ce mouvement présente un papillonnement de couleurs sonores, très léger, aérien, avec des esquisses de rythmes ou de mélodies toujours interrompues.

Faire écouter l'extrait et recueillir les remarques spontanées des élèves.

Ecouter/produire

Faire une écoute ciblée jusqu'à 27' et demander de repérer et reproduire avec des onomatopées le motif rythmique joué alternativement par les cordes, les flûtes, les cuivres.

Exemples d'onomatopées : [takatakata] [teketekete]...

Faire écouter l'extrait et lever la main quand on entend le motif rythmique à nouveau.

→ Il apparaît à la fin de l'extrait à partir de 1'23

Musique 5 : Thème varié « scherzando » (1'30)

Ecouter Musique 6 :

- Thème varié « andantino » (2'13)

Tout ce mouvement peut se résumer à un jeu entre la clarinette, le hautbois et le basson qui attrapent et se relancent des balles rythmiques et mélodiques (jusqu'à 0'47) Les cordes s'intègrent au jeu un petit moment (jusqu'à 1'30) puis laissent la place au jeu initial.

Regarder la vidéo à 11'13 : <https://www.youtube.com/watch?v=MVx8ifdkyUA>

- Thème varié « tempo giusto»

Marche, pulsation bien marquée, rythme [12345] nuance forte à la fin

Faire écouter l'extrait et recueillir les remarques spontanées des élèves.

Ecouter/produire

Faire une écoute ciblée à partir de 0'57 jusqu'à la fin et demander de repérer le **crescendo** (c'est de plus en plus fort)

Jouer avec les petites percussions et utiliser les cartes paramètres pour faire varier l'intensité.

crescendo

decrescendo

Musique 7 : Pas de deux (5'30)

Musique 8 : Marche conclusive (1'04)

Reprise de la marche introductive.

Regarder la vidéo à 20'39 : <https://www.youtube.com/watch?v=MVx8ifdkyUA>

❖ Jouer avec sa voix, chanter

« La sorcière Crapouti »

-Ecouter l'introduction de la chanson et identifier tous les bruits, les mots entendus.

Les imiter, redire les mots en variant le timbre

-Apprendre les phrases de la chanson en parlé-rythmé en jouant sur les paramètres.

« Le réveil de la sorcière »

-Ecouter la séquence sonore : frappés à la porte, grincements, ricanements...

-identifier, décrire l'ambiance, imaginer la scène.

-produire :

- Des sons grinçants chacun à son tour
- Imiter la voix de la sorcière : nasillarde, moqueuses (rires), sur les phrases de la comptine.
- Jeu du toc, toc, toc : reproduire ce rythme avec un instrument.

« La sorcière Grabouilla »

-imiter le rire de la sorcière

**Sorcièr' sorcièr', c'est bien fait pour toi !
Sorcièr' sorcièr', retourne chez toi ! (bis)**

« La Baba Yaga »

Ecouter ce chant de cycle 3

- apprendre le refrain :

« Nez crochu, bouche lippue, doigts pointus, pieds crochus. Ah, ah, ah elle rit aux éclats ! ah, ah, ah c'est la Baba Yaga ! »

-remarquer les changements de tempo.

-repérer les bruits de porte qui grince

❖ Jouer avec sa voix parlée :

Dans le conte, Maïna , l'héroïne chante cette comptine pour se donner du courage !

« Branche qui craque, vent qui siffle, cornedouille et bisquenouille, je ne mange pas les grenouilles, je préfère gober des nouilles »

S'entraîner à dire cette comptine comme une formule magique !