

« LES BONBONS A MUSIQUE »

21 rituels d'écoute pour chaque moment de la journée d'école

Indications générales :

Comment écouter « les bonbons à musique » ?

Choisissez, en fonction du moment de la journée, de l'humeur de la classe, et du projet pédagogique, le morceau qui vous paraît le plus approprié. En ouvrant le livret, vous trouverez des indications rapides qui vous aideront à choisir : actif, retour au calme, danse, expression corporelle, dessin...

Lors de la première écoute, invitez la classe à suivre la musique, dans une position confortable, sans donner d'autre consigne que d'être silencieux et attentif. Puis, laissez les enfants s'exprimer librement sur ce qu'ils ont entendu. Lors de ce premier échange, amenez les enfants à aller au delà du « j'aime, je n'aime pas » et à préciser ce qu'ils ont perçu. Les petits s'exprimeront d'avantage avec leur corps, à vous d'être attentif à ces messages durant l'écoute. Par exemple :

- spontanément, des enfants de maternelles mimeront les galopades du cheval, ou reproduiront avec la voix le bruit des sabots (page 1). Vous pourrez exploiter ces signaux en proposant de reprendre de manière collective et structurée ces premières réactions. « Nous allons mimer sur la musique la galopade du cheval, s'arrêter et claquer avec la langue chaque fois que l'on entend les sabots du cheval ». L'objectif d'une telle proposition est d'amener les enfants 1) à demeurer attentif aux événements sonores 2) à structurer leur écoute pour pouvoir anticiper sur les événements à venir. Cela suppose de réécouter plusieurs fois les pièces, à intervalles réguliers.

- des enfants plus âgés réagiront différemment. Ils s'exprimeront plus volontiers à l'oral, en fonction de leurs propres critères. « On dirait un cheval... » « C'est comme si on entendait des bruits de sabots... etc. » « C'est la musique d'un film... » « C'est gai... ou bien c'est triste, ça fait peur, etc. » Essayez alors de les amener à RELIER leurs impressions ou leurs comparaisons avec la matière sonore. « Qu'est-ce qui te fais dire, dans la musique que nous avons entendu, qu'il est question d'un cheval ? ». Naturellement, les enfants, sauf exception, seront incapables de nommer l'événement sonore (ce sont les wood-blocks), mais ils diront « il y a un instrument qui fait penser au sabot du cheval ». Le seul fait de le repérer est suffisant. On pourra par contre profiter de cette remarque pour AFFINER l'écoute.

Réécoutons à présent la musique et voyons ce que fait cet instrument pendant la pièce. Joue-t-il toujours de manière identique ? Lors de cette seconde écoute, la classe aura relevé bon nombre de variations : ce n'est pas toujours le même rythme, les mêmes sons, le même tempo. Là encore, il y aura beaucoup d'imprécisions dans les termes. Les enfants diront par exemple, « à la fin, ça accélère », le terme musical correspondant leur étant inconnu. C'est pourquoi, à l'intention des professeurs non musiciens, je propose une description simplifiée en terme musicaux, de chaque morceau, afin d'enrichir le lexique des enfants. A partir de ces constats, les enfants pourront inventer leur histoire, puisqu'elle sera basée sur des éléments d'écoute : voici l'histoire d'un petit cheval... il saute par dessus la barrière de son champs... il arrive dans la ville... on veut le rattraper... il se met à courir de plus en plus vite... » Ce n'est qu'un exemple parmi d'autre ! L'imagination des enfants fera le reste.

L'instauration du rituel :

Passé cette première étape, je vous invite à instaurer un rituel d'écoute. Par exemple, toujours pour le même morceau, j'indique dans la notice, comme prolongements possibles : cavalcades, jeux rythmiques.

Avec des petits : utilisez ce morceau à chaque fois que le tonus de la classe faiblit. Ou pour introduire une activité engageant le corps. Introduisez si possible des variations : « aujourd'hui, nous allons faire des cavalcades / en utilisant tout l'espace de la salle / en suivant bien le rythme de la musique / en faisant le moins de bruit possible avec les pieds / en formant un cheval par deux / etc. »

Avec des plus grands : pour préparer à des jeux rythmiques, nécessitant de la concentration. Le simple fait de passer ce morceau indique aux enfants l'activité que vous allez proposer. Les jeux rythmiques sont innombrables, nécessitent peu ou pas de matériel, sont amusants et développent la mémoire et la motricité. Quelques exemples :
Assis, ou debout, en cercle : vous (ou un enfant) commencez par proposer un motif rythmique reproduit ensuite par l'ensemble du groupe, et ainsi de suite pour chaque enfant. Cela peut ou non faire référence à la musique du cheval. Par exemple, muni de gobelets, le meneur fait entendre « une galopade » en frappant le sol, tandis que le reste du groupe la reproduit en frappant dans ses mains. Avec le temps et l'habitude, on pourra varier et complexifier le jeu. Reproduire avec la langue, les pieds, avec un doigt dans la main, sur les cuisses, en suivant la consigne orale du meneur.

01- Sur un petit cheval : 1'38

Formation instrumentale : quintet à vent (trompette, trombone, clarinette, cor, basson) et percussion (wood-block).

Descriptif :

Quand les wood-blocks (blocs de bois) imitent les coups de sabot d'un cheval.

Petite pièce de caractère joyeux, ponctuée par l'intervention rythmique de la percussion. Le morceau est structurée en 4 parties :

- 1) Une introduction et une première partie mélodique, où la mélodie est surtout confiée à la trompette (sec 29). Le jeu est staccato (en son piqué). Cette partie est elle-même de forme ABA. Après le B on entend un premier glissando (mouvement de coulisse) du trombone, imitation d'un mouvement de tête du cheval (figuralisme).
- 2) Une partie C partagée entre la clarinette et la trompette, avec des traits ascendants et descendants rapides de l'accompagnement (cor, basson, trombone), autre élément d'imitation du mouvement impatient de tête du cheval (sec 41). Cette section se termine par un nouveau glissando en solo du trombone
- 3) Une partie D où la mélodie, legato (c'est-à-dire jouée de façon liée) est confiée au cor tandis que l'accompagnement reste staccato (sec59).
- 4) La conclusion qui n'est autre que la mélodie déjà entendue dans A, ré-exposée plusieurs fois de façon variée, dans un mouvement accelerando (de plus en plus rapide).

Eléments musicaux à noter :

Staccato / legato
Glissando
Traits
Reprise ou ré-exposition
Accelerando

Objectifs pédagogiques :

- 1) se repérer à l'intérieur d'une structure musicale : outils a) en inventant une histoire (orale, écrite ou dessinée) suivant la forme musicale b) en créant un mime respectant la structure.
- 2) Réagir à un signal sonore : intervention rythmique des wood-blocks, glissando, traits rapides, accelerando

Prolongements :

Pour les petits :
Cavalcades, jeux rythmiques. Pour plus de détail, se référer aux indications générales, en début de notice.

Pour les plus grands : jeux rythmiques. Idem.

2- Dans un jardin Japonais : 2'06

Formation instrumentale : flûte en bambou, violon, shaker, bâton de pluie, belltree (clochettes) gong, erhu (instrument asiatique de la famille des cordes), piano.

Descriptif :

Le souffle de la flûte en bambou, la vibration profonde du gong pour un voyage au Pays du Soleil Levant.

Cette pièce, de caractère lent et rêveur, est composée de 2 parties. Une introduction faisant entendre la flûte en solo, « a tempo » (sans tempo fixe) et où vient se glisser progressivement les sonorités discrètes de la percussion, puis les réponses d'un violon, et son développement sur des notes tenues (bourdon) jouée par la vielle asiatique (1'14). Durant la seconde partie , on entend les sons cristallins d'un piano, joué cette fois sur un tempo fixe, mais avec une très grande liberté (rubato). A noter l'impression de lointain, due à une réverbération du son très exagérée (comme si le pianiste était au fond d'une cathédrale). Aux notes du piano s'ajoutent enfin la flûte en bambou, mais cette fois-ci dans son registre aigu.

L'ensemble sonne asiatique à la fois du fait de l'instrumentation, mais également par l'usage d'une gamme pentatonique chinoise (à 5 notes).

Eléments musicaux à noter :

A tempo
Bourdon ou tenue

Son vibrato (qui vibre)
Gamme pentatonique

Objectif pédagogique :

Codage par l'histoire des divers éléments composant la séquence musicale : phrases mélodiques, ponctuations, tenues...

Prolongements :

Berceuse, dessin, retour au calme.

Avec des tout-petits :

Les interventions discrètes du shaker, du bâton de pluie et du gong peuvent donner lieu à la reconstitution d'une histoire ayant pour cadre le jardin. Il suffira de demander aux enfants d'inventer des « personnages » et une action poétique découlant de ce qu'ils ont entendu. Ce peut être : le vent, les fleurs, les nuages, le jour et la nuit, des insectes, le pollen, un cours d'eau, etc. Le texte, l'histoire, le poème ainsi créé deviendra le support d'une rêverie, de l'expression corporelle, du dessin, ou d'une relaxation guidée (fermez les yeux, nous allons écouter la musique où l'oiseau vient se poser près d'une fleur, etc.)

Avec des plus grands :

Si vous disposez d'un petit instrumentarium, vous pouvez aussi vous amuser à créer une pièce de même caractère. Il suffira d'enlever 2 lames aux xylophones ou métalphones (FA et SI), afin d'éviter la présence des demi-tons et disposer d'une gamme pentatonique ; aucune « fausse note » ne viendra heurter l'oreille, quelles que soient les notes jouées.

Votre gamme : DO RE MI SOL LA.

A partir de l'histoire inventée, explorez les sons que vous pouvez tirer de vos instruments : chuchotis en agitant doucement les maracas, tintements légers du triangle, résonances de la cymbale... Une fois le répertoire sonore établi, il ne vous reste plus qu'à définir la structure du morceau et le chef d'orchestre ! Si le morceau commence avec le lever du soleil, exigez par exemple des joueurs une nuance pianissimo. Votre pièce ne sera pas parfaite du premier coup, car c'est en s'exerçant à maintes reprises et en peaufinant la partition que vous parviendrez à une réalisation satisfaisante.

03- Au concert : 2'13

Formation instrumentale : orchestre à cordes (violons, altos, violoncelles, contrebasses) et percussion (cymbale, timbales, grosse caisse).

Descriptif :

Il s'agit ici d'une pièce musicale ayant pour thème le concert « classique », mélangeant sons concrets et musicaux. L'idée est de suivre les étapes du concert : sonnerie de la salle indiquant le début du concert, brouhaha accompagné d'applaudissements pour saluer l'arrivée des musiciens et du chef d'orchestre, accordage des instruments, silence d'avant la musique, exécution du morceau, applaudissements et bravo montrant l'enthousiasme du public.

Éléments musicaux à noter :

Salle de concert
Musiciens/chef d'orchestre
Accordage

Objectif pédagogique : instaurer un rituel d'écoute.

Cette pièce devrait permettre de mettre en place un rituel d'écoute dans le cadre même des productions musicales de la classe. C'est vrai pour les tout-petits s'ils n'ont jamais assisté à un concert, c'est également vrai pour les plus grands. En effet, la plus grande difficulté durant le jeu instrumental est d'obtenir des musiciens, surtout s'ils sont inactifs, de rester concentrés et silencieux. Il peut être amusant de « mimer » le concert durant l'écoute même du morceau afin de reproduire son déroulement. Il faudra choisir les différents acteurs qui le composent (public, chef d'orchestre, musiciens, sans oublier les techniciens*, guichetiers**, etc.), de délimiter l'espace de la salle de concert, et pourquoi pas, d'annoncer le programme... Même avec des grands, l'on se rendra compte que l'organisation d'un concert réussi nécessite à la fois de la coordination et de la discipline !

* extinction de la lumière, réglage du volume, allumage du lecteur Cd sur le bon morceau et arrêt !

** organisation de l'entrée dans la salle et installation des spectateurs de façon à ce que tout le monde puissent voir les musiciens.

04- En Russie : 1'45

Formation instrumentale : accordéon, violon, trompette, trombone, tuba.

Descriptif :

Pièce à caractère mélodique. Refrain (ritournelle) à l'accordéon facile à repérer.

A l'inverse de la pièce précédente, cette musique s'apparente plus à la musique populaire qu'à la musique dite « savante ». Du fait de sa formation instrumentale (l'accordéon n'est entré que très rarement à l'orchestre !), mais également de sa forme très simple, le retour d'une ritournelle entrecoupé de couplets variés. Cette forme porte le nom de RONDO et est traditionnellement notée par ABACADA...

On notera le caractère nostalgique dû à l'accordéon et à l'usage du mode mineur. La coda (littéralement : queue du morceau) est constitué d'un fragment de la ritournelle joué et transposé de plus en plus rallentando (au ralenti).

Eléments musicaux à noter :

Ritournelle
Rallentando
Rondo
Coda

Objectif pédagogique :

Repérage d'une forme RONDO

Prolongements :

Balancements, invention d'une danse, retour au calme.

Avec des tout-petits :

Il sera facile de faire appréhender la structure par le truchement du corps. Se balancer collectivement en se tenant par les bras sur la ritournelle, mimer le geste ample de l'accordéoniste puis du violoniste sur les couplets, puis pour finir, accompagner la coda par un balancement plus lent jusqu'à l'inclinaison finale. On pourra varier en inventant une ronde collective très simple : marcher sur la ritournelle, danser librement sur les couplets, finir en avançant vers le centre.

Avec des plus grands :

On reprendra les éléments décrits ci-dessus, en ajoutant quelques variations plus élaborées : le balancement pourra se faire debout, en formation de chaîne, paume contre paume, (et plus tard, en positionnant les enfants de façon à ce qu'ils soient tourné d'un côté différent du voisin) ce qui implique de bien coordonner le premier appui. Ensuite, des figures plus complexes, par deux, peuvent être inventées, avant de reprendre la position en chaîne. Ceci est particulièrement intéressant pour travailler la coordination motrice, la pulsation intérieure, le sens de l'anticipation.

05- A la fête foraine : 1'10

Formation instrumentale : violons, violoncelles, clarinette, triangle, glockenspiel (jeu de clochettes), ocarina.

Descriptif :

Un air de valse ou l'ocarina devient orgue de barbarie.

Une pièce toute en douceur, conçue comme une musique de ballet ayant pour cadre la fête foraine. Cette pièce s'adresse tout particulièrement à des tout-petits. A noter le rythme ternaire de valse qui parcourt le morceau. Il est exécuté par le son pizzicato (corde pincée) des violoncelles sur le premier temps, puis par le triangle sur les temps suivants et les pizzicati des violons. La première partie A expose une mélodie aux violons puis à la clarinette. La seconde B présente l'ocarina, dans un registre très grave qui l'apparente à l'orgue de barbarie. Pour finir, on revient sur A mais de manière tronquée.

Eléments musicaux à noter :

Forme ABA

Pizzicato/pizzicati

Objectif pédagogique :

Repérer le retour du thème initial.

Prolongements :

Marche, danse, évolution sur une structure ABA.

Avec des tout-petits :

Cette pièce peut être l'occasion d'un travail en expression corporelle. Sur le A, danser par deux en tournant, sur le B, mimer un personnage de la fête foraine.

06- Avec les pilliers de sarcophage : 1'46

Formation instrumentale : grand orchestre symphonique, avec harpe et tubular bells (cloches tubulaires).

Descriptif :

Musique de court métrage, où ne manque que... l'image !

Prolongement : reconstituer une histoire possible d'après les événements sonores (musique et bruitages).

Comparez avec la version qui a servi de base : « Dredo et le Diamant »

Dredo est un oiseau qui pénètre par effraction à l'intérieur d'une pyramide. Son but : voler un diamant jalousement gardé une araignée. Dans ce court métrage, le diamant est en suspension dans les airs, soutenu par un étrange champ magnétique. L'araignée, mi-insecte mi-robot, n'est vraiment pas commode et braque un canon en direction de l'oiseau chaque fois qu'il tente de s'emparer du diamant avec son bec. Finalement, Dredo décide d'employer la ruse. Il cache le diamant sous son aile, et par un tour de passe-passe, dépose à la place un œuf fraîchement pondu. Cela semble contenter l'araignée, jusqu'au moment où Dredo, voulant s'envoler, lui tourne le dos, montrant imprudemment le diamant qu'il y avait déposé. Pour finir, l'oiseau est carbonisé par l'araignée et tombe en poussière après avoir cligné deux fois des yeux...

Mille autres versions sont possibles. L'intérêt est de RELIER l'histoire avec les éléments sonores.

07- A la ferme : 0'38

Formation instrumentale : banjo, harmonica, pieds, mains.

Descriptif :

Musique de type folklorique, nord américaine, à laquelle se superpose les cris des animaux de la ferme : coq, cochon, brebis (en chœur !), chien, etc.

Pour les tout-petits :

Un excellent travail de mémoire consistera à énumérer dans l'ordre le cri des animaux. Vous pourrez inventer une danse de type quadrille, en intégrant par exemple des jeux de mains.

08- Devant un film d'épouvante : 1'38

Formation instrumentale : Grand orchestre symphonique.

Descriptif :

Une pièce d'une grande intensité dramatique, destinée à produire la frayeur. Les éléments contribuant à accroître la tension sont :

- des accords riches et dissonants ;

- des effets inhabituels : grincements de cymbale, sons « flatterzung » des cuivres produits par un roulement de la langue, roulements de grosse caisse, etc.
- des timbres évocateurs : glas lugubre de la cloche, tenues stridente des violons, jeu atonal du saxophone (grands intervalles entre les notes, lignes mélodiques brisées...).
- Des dynamiques sonores (intensités) de grande ampleur, allant jusqu'au silence dramatique.

Eléments musicaux à noter :

Dissonances
Effets spéciaux
Timbres caractéristiques
Intensités/silence

Objectif pédagogique :

Travail sur les intensités.

Prolongements :

Avec des tout-petits :
Une musique à mimer, pour exorciser la peur.

Avec des plus grands :
On pourra s'exercer de manière plus fine, en expression corporelle, sur le travail des postures en formant 1 groupe « effrayant » et 1 groupe « effrayé ». Et si l'on dispose d'un drap blanc et d'un projecteur diapo, ce travail peut donner lieu à un jeu d'ombre chinoise particulièrement intéressant.

09- Quand il neige : 1'01

Formation instrumentale : orchestre de chambre (cordes, bois, harpe, glockenspiel)

Descriptif :
Une évocation des flocons de neige suggérée en fond d'orchestre par le glockenspiel. Pour la concentration et une écoute plus fine.

Avec des tout-petits et des plus grands :
Invitez tout simplement à écouter les flocons de neige dans cette musique, chaque fois que vous sentez l'attention des enfants se disperser.

10- Pendant la nouba : 2'46

Formation instrumentale : violons, luth, percussions du maghreb.

Une invitation à la danse. Pour marquer les moments de fête.
Essayez de matérialiser par des figures ou des claquements de main, pendant la danse, les ruptures de rythme, ainsi que les réponses de la percussion aux cordes.

11- Dans une grotte : 1'11

Formation instrumentale : didgéradoo (trompe australienne), gouttes d'eau, synthétiseur.

Descriptif :

Une pièce autour de l'idée de la caverne. A noter : les « panoramiques » (comment le son passe de droite à gauche et inversement) ; les différents plans sonores ; les crescendo/decrescendo (de faible intensité à fort, et inversement).

Pour les tout-petits et les plus grands :

A mimer, à commenter, et pour inventer soi-même des sons bizarres ou inquiétants à l'aide de la voix, et/ou d'instruments : tuyaux harmoniques, crécelles, peaux de tambourin grattées, boîtes remplies d'eau dans lesquelles on souffle avec une paille, etc.

12- Sur les chemins de Provence : 2'05

Formation instrumentale : cornemuses, fifres et orchestre.

Marche rapide ou farandole. Plusieurs pulsations sont possibles pendant le morceau.

Choisissez un meneur qui fera plusieurs propositions : lent, rapide, très rapide, en fonction des passages.

13- Au coin d'une rue : 1'20

Formation instrumentale : saxophone ténor, métallophone.

Descriptif :

Il s'agit d'une pièce simulant le jeu en extérieur d'un musicien. L'ambiance sonore est celle d'une rue piétonne, à Budapest. Des bruits de pièces de monnaie ont été ajoutés ici et là. A la classe de les repérer !

Pour le retour au calme.

14- Pendant un safari : 3'00

Formation instrumentale : trompette, trombone, contrebasse, percussions (shaker, guiro (raclor), batterie, xylophone, djembé, tambour de bois).

Descriptif :

D'essence rythmique, cette musique nous transporte au cœur de la brousse. On pourra distinguer ici ce qui est de l'ordre de la « tournerie rythmique » (les éléments qui se répètent en boucle) et ce qui procède de la ponctuation (événements rythmiques isolés). Un troisième type de rythmes qui pourra être relevé sont les breaks (cassures de rythmes).

Eléments musicaux à noter :

Tournerie

Ponctuations

Break

Objectif pédagogique :

Evoluer et réagir corporellement en tenant compte du type d'événements sonores : boucles, ponctuations, break.

Prolongements :

Avec des tout-petits et des plus grands :

Course poursuite sur le thème de la chasse utilisant différentes attitudes ; jeux rythmiques avec les mains et/ou des percussions.

15- Sur une gondole : 2'19

Formation instrumentale : mandoline, violon, accordéon, clarinette, trompette, contrebasse.

Descriptif :

Les tremolo d'une mandoline et le rythme indolent de la contrebasse évoquant la perche du rameur et les clapotis de l'eau.

Prolongements :

Evoluer en file indienne comme des gondoles sur les canaux, ou pour un jeu corporel basé sur la recherche de gestes lents.

16- En compagnie des souris : 1'32

Formation instrumentale : Grand orchestre et section de saxophones.

Descriptif :

Cette musique s'inspire très fortement du thème de la très célèbre « souris verte ». L'oreille attentive en reconnaîtra des fragments, mais également des figuralismes tels que le cri d'une personne épouvantée face au minuscule rongeur (chute d'un accord aux cuivres) ou le trot léger de l'animal suggéré par le xylophone vélocé.

Pour capter l'attention.

17- En regardant jouer les baleines : 2'36

Formation instrumentale : guitares, basse, clavier et chant de baleine !

Une berceuse aquatique qui favorise le retour au calme et la relaxation. A faire écouter avant la sieste.

18- Au bord du grand canyon : 1'17

Formation instrumentale : grand orchestre.

Descriptif :

Un morceau de tempo vif, pour stimuler et encourager l'expression corporelle : tourbillons, courses, gestes avec des rubans.

19- Le long d'un fleuve : 1'37

Formation instrumentale : cordes et bois (flûte, basson, cor).

Descriptif :

Pièce d'orchestre à dominante de cordes pour évoquer la majesté tranquille du fleuve.

Prolongement :

Evoluer en cortège solennel, comme rois et reines. Cette musique peut accompagner un rituel d'entrée en classe, après, par exemple, une récréation agitée. On pourra agrémenter le jeu en donnant pour consigne de s'asseoir sur la dernière note du morceau.

20- Chez le sultan : 1'39

Formation instrumentale : hautbois, harpe, cuivres, flûte alto, vibraphone, cuivres, percussion.

Descriptif :

Au son du hautbois, l'univers des mille et une nuits, des tapis volants et des charmeurs de serpents, puis le chant d'une flûte et le bruissement lointain d'un bâton de pluie comme de l'eau coulant dans les bassins du hammam.

Une invitation à la rêverie.

21- Avant de faire dodo : 2'34

La boîte à musique égrène ses chansons enfantines : « il était un petit navire, au clair de la lune... »

Pour la reconnaissance de chansons, et pour préparer le sommeil des tout-petits.