

I.U.F.M.
Académie de Montpellier

LANDES-RIBOT Sarah

Site de Montpellier

**Etude comparative de deux classes de 4ème
sur leur évolution en deux séquences
ou
*Comment gérer l'enseignement dans ces deux classes au
profil différent ?***

Discipline concernée : Education musicale et chant choral

Classes concernées : 6ème 7, 5ème 5, 4ème 1 et 4ème 3

Etablissement : Collège du Jeu de Mail, Montpellier

Tuteur du mémoire : Hélène CHABANNE

Assesseur : Valérie MATHEU

Année universitaire 2000-2001

Etude comparative du comportement des élèves de deux classes de 4ème au profil différent durant les deux premières séquences de l'année et analyse du travail effectué en fonction des paramètres qui entrent en jeu : situation scolaire, sociale, culturelle psychologique et médicales des élèves.

Estudi comparativa del comportament de los escolans de doas classes del nivel de quatrèna al perfil completament distinct del temps de las doas primièras seuencias de l'annada et analisi del trabalh fach en funcion dels paramètres ue distran en joc : situacions escolara, sociala, culturala, psicologica e medicala dels escolans.

Mots clés: **Paramètres – comportement du groupe – apprentissage – capacités – ressenti - analyse – écoute – considération – adaptation.**

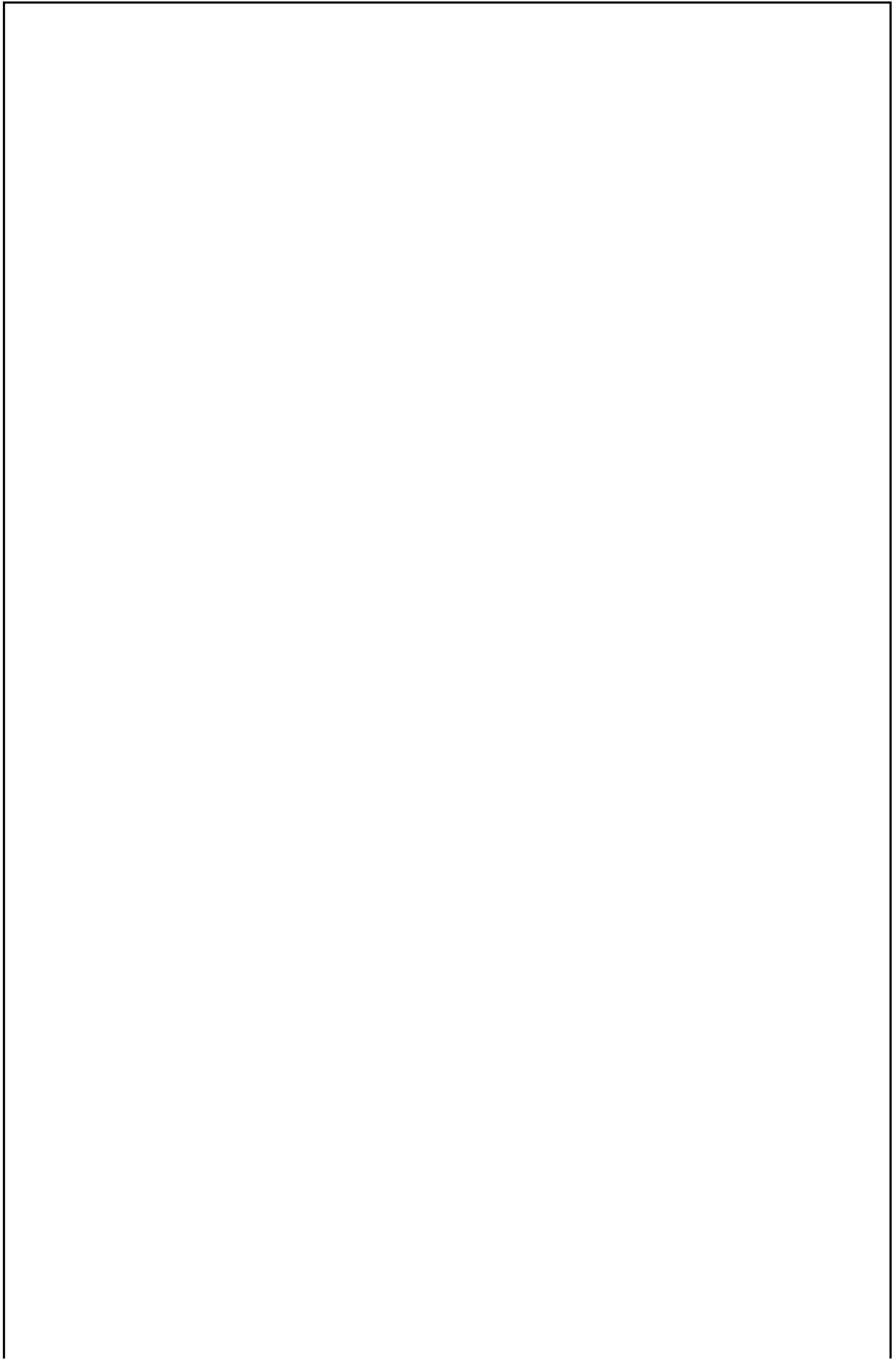

Table des matières

Introduction	p.4
I. Présentation et analyse du travail effectué avec la classe de 4^{ème}3 durant les deux premières séquences de l'année.	p.7
A. Présentation de la classe de 4^{ème}3	p.7
B. Programme et déroulement des deux premières séquences.	p.8
C. Analyse des comportements	p.16
II. Présentation et analyse du travail effectué avec la classe de 4^{ème}1 durant les deux premières séquences de l'année.	p.22
A. Présentation de la classe de 4^{ème}1	p.22
B. Programmes et déroulement des deux premières séquences.	p.24
C. Analyse des comportements	p.32
Conclusion	p.38
Bibliographie	p.39

Introduction :

« La méthode est un chemin. (...) Il en est de meilleurs que d'autres, plus faciles, plus directs, plus beaux, comme il existe des impasses et des culs-de-sac : c'est le travail du professeur, primordial et toujours renouvelé, de connaître ces bons chemins, de les aménager, et bien plus, de les inventer. (...) Les chemins, en pédagogie, ne sont pas à découvrir, ils sont à ouvrir. Et seul peut en ouvrir celui qui a beaucoup marché, qui s'est beaucoup trompé, qui a essayé tous les outils. »¹

Lors de cette année scolaire, deux classes de 4ème ont été placées sous ma responsabilité.

J'ai aussitôt pensé que la préparation hebdomadaire de mes cours serait la même pour les deux. Il n'en a rien été car je me suis rapidement rendu compte que celles-ci avaient des profils complètement différents.

S'il s'est avéré possible de mettre en place une thématique identique, la façon de l'aborder m'a demandé des adaptations car plusieurs paramètres entraient en jeu :

- Le temps : heure et jour de la semaine
- L'origine des élèves
- L'effectif par classe
- La répartition filles/garçons
- La cohésion de la classe

L'attention des élèves et leurs capacités d'analyse à l'écoute d'une œuvre n'est pas la même selon que le cours est placé un mardi en milieu de matinée ou un vendredi en fin de journée. Dans le premier cas, les enfants sont au meilleur de leur forme profitant encore des bienfaits de la coupure de fin de semaine. Dans le second cas par contre, une nette fatigue souvent accompagnée d'excitation perturbe le cours.

¹ Extrait de l'éditorial de la lettre d'information de l'ipmc n°4 octobre 1991, in JOUBERT (C.H.)-

L'origine des élèves est un facteur important à considérer. Il s'agit ici de s'intéresser à la fois aux racines culturelles et au milieu social d'où sont issus les adolescents. En restant dans des généralités, on distingue quatre profils différents dans notre établissement : parmi les élèves d'origine étrangère, certains ne veulent ou ne peuvent pas s'intégrer au système scolaire, d'autres par contre sont bien adaptés, c'est-à-dire réceptifs et acteurs durant leur scolarité ; il y a aussi ceux d'origine française réticents et distants pour toutes sortes de raisons, et enfin, ceux qui ont les atouts sociaux et culturels nécessaires pour se sentir à l'aise dans leur scolarité.

Une classe trop chargée peut être un frein à l'acquisition des notions, car les temps de travaux individuels sont plus rares et plus restreints ; de ce fait, on discute, on négocie, on explique, et le groupe est souvent perturbé et inattentif. Un effectif plus léger, lui, favorise d'avantage l'intervention personnelle de chacun ou d'un petit groupe permettant un travail plus approfondi dans les notions abordées.

La répartition filles/garçons au sein d'une classe est un paramètre à prendre en compte.

On remarque ainsi que l'attitude d'une fille évolue entre les premières et les dernières années passées au collège. Si elle peut être un élément moteur en classe de 6ème ou de 5ème, il n'est pas rare qu'à partir de la 4ème, vers l'âge de 14 ans, son attitude change. Au moment de la puberté, le regard des autres sur elle a beaucoup d'importance : souvent considéré comme un jugement de valeur, une gêne survient lors de la prise de parole en classe.

Les garçons éprouvent également ce sentiment à la même période, mais par un mécanisme de défense, certains parviennent à tourner en dérision les changements qui s'opèrent en eux. Ceci ne signifie pas pour autant qu'ils parviennent facilement à maîtriser leur voix qui mue.

Durant le cycle d'apprentissage et la première année du cycle central le déséquilibre filles/garçons dans l'effectif peut ne pas être gênant si le nombre de filles est plus élevé. Par contre, il le devient fréquemment en seconde année de cycle central et lors du cycle d'approfondissement.

La cohésion de la classe me paraît être enfin un des éléments importants lorsqu'on aborde l'étude d'une séquence. Tout ce qui concerne le travail en groupe est lié à cette cohésion. Une classe soudée dans laquelle règne

une ambiance saine sera détendue et motivée pour participer et répondre aux questions posées et le travail individuel sera également de meilleure qualité. Par contre, s'il règne un climat de tension favorisant les moqueries dans la classe, la prise de parole sera moins spontanée et donc moins productive. Les activités personnelles et collectives s'en trouveront réduites au point d'affecter et de ralentir l'acquisition des notions.

Tous ces facteurs ont guidé mon choix vers une étude comparative de ces deux classes de configuration si différente.

Je me suis alors posée une question appelant des réponses d'ordre pratique : comment trouver les outils qui me permettront d'adapter un enseignement à chacune des classes ?

Nous étudierons donc - en mettant en regard dans deux parties distinctes - le travail effectué dans les classes de 4^{ème}3 et de 4^{ème}1 durant les deux premières séquences de l'année. Nous analyserons ensuite la façon dont les différentes notions sont abordées par le professeur puis reçues par les élèves.

PRESENTATION ET ANALYSE DU TRAVAIL EFFECTUE AVEC LA CLASSE DE 4ème 3 DURANT LES DEUX PREMIERES SEQUENCES DE L'ANNEE

A- Présentation de la classe de 4ème 3 :

L'effectif de cette classe est de 23 élèves dont 15 garçons et 8 filles. Cinq d'entre eux sont en retard d'une année dans leur scolarité et trois redoublent leur 4ème. Deux jeunes adolescents connaissent des difficultés sur le plan social et familial. Trois élèves d'origine étrangère semblent être bien intégrés dans le milieu scolaire.

Il s'agit d'une classe d'un niveau tout à fait convenable. Le groupe est uni, soudé. Une certaine complicité règne entre les élèves.

Leur heure d'éducation musicale a lieu le vendredi après-midi, de 14h à 15h. Cet horaire me semble être propice à l'attention et au travail bien que son début soit souvent un moment où il faut canaliser les énergies suite à la pause de midi.

B- Programme et déroulement des deux premières séquences :

Séquence 1 : *Différentes techniques vocales*

Elle a été abordée sur 6 séances.

Œuvre principale : Mardi, place aux fleurs de Alain SAVOURET.

ÉCOUTE :

Séance 1 :

Étude de la formation et du caractère général de l'œuvre dans un premier temps puis, identification des différentes techniques vocales utilisées.

Séance 2 :

Réécoute des différents éléments observés lors de la séance précédente et approfondissement des notions abordées. Découverte et révision de quelques notions de vocabulaire (psalmodie, à capella, ...). Leçon dans le classeur : Titre de l'œuvre, nom du compositeur, époque, inventaire et présentation des différentes techniques vocales employées dans la pièce.

Séance 3 :

Avec le support du texte divisé en huit parties distinctes (*cf. annexes 1 et 2*), les élèves ont pour travail de définir le caractère de chacune d'elle et de réaliser un catalogue des techniques vocales utilisées. Par ce travail, les élèves ont perçu qu'il y a un lien direct entre les techniques musicales (nuances, tempo ...) et vocales (psalmodie, chuchotement, cri ...), et le caractère voulu par le compositeur. De l'un découle l'autre.

Séance 4 :

Nous avons poursuivi et terminé ce travail d'écoute fragmentée afin d'avoir une vision d'ensemble de l'œuvre et de sa progression.

Séance 5 :

Evaluation sommative (cf. annexe 3) avec l'utilisation d'une écoute satellite :

- Ma ville est malade de Massilia sound system

Autre écoute satellite :

- Jézebel du Golden Gate Quartet

Séance 6 :

Correction de l'évaluation.

PRATIQUE ET CHANT :

Séance 1 :

Présentation du chant Tout peut changer demain issu du recueil pédagogique : *Objectif 4me*
p. 4 et 5

Mise en place d'un travail rythmique pour préparer les élèves au chant :

- Jeu par imitation sur des rythmes corporels.
- Approche et imprégnation de l'anacrouse par l'apprentissage d'une phrase rythmique à laquelle a été ajoutée la battue de la pulsation en divisant la classe en deux groupes.
- Apprentissage de la première phrase rythmique du chant en la frappant dans les mains.
- Parlé-rythmé sur le début du chant.

Apprentissage du refrain chanté.

Séance 2 :

Pratique :

- Révision de la première phrase en *clapping* avec le départ en anacrouse et les différents silences.
 - Superposition d'un ostinato rythmique d'abord vocal pour l'apprentissage puis corporel.
-
-

Chant : Apprentissage du premier couplet sans les réponses.

Séance 3 :

Pratique : Travail rythmique en deux groupes, sur l'alternance question-réponse des couplets.

Chant : Révision du premier couplet (sans les réponses) et du refrain. Enchaînement des deux, puis rajout de l'accompagnement. Ensuite, mise en place des réponses, et apprentissage du deuxième couplet.

Séance 4 :

Chant : Révision des deux premiers couplets et du refrain, puis apprentissage du troisième couplet. Une fois le chant appris dans son entier, mise en place d'un travail sur l'interprétation avec un accent mis sur le contraste de caractère entre les couplets qui expriment un mal être et le refrain qui est un message d'espoir.

Créativité : inventer les paroles d'un quatrième couplet sur un de ces thèmes au choix :

- Les différents styles de musique.
- Le troisième millénaire.
- Les Jeux Olympiques.
- Les catastrophes naturelles.

Séance 5 :

Evaluation sur le chant et ramassage des copies de créativité.

Séance 6 :

Après correction des copies, j'ai interrogé chacun en évaluant la diction, le débit des mots et l'investissement. Ils ont obtenu pour cela deux notes : une pour l'écrit, l'autre pour l'oral.

Séquence 2 : *Musique et littérature*

Abordée sur 7 séances.

Œuvre principale : Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude DEBUSSY.

ECOUTE :

Séance 1 :

Approche de l'œuvre par une étude du caractère général de l'œuvre. Les élèves doivent écrire sur une feuille de brouillon deux mots décrivant ce qu'ils entendent. Une mise en commun a été faite ensuite.

Séance 2 :

Une étude spécifique est effectuée sur le thème permettant d'aborder une notion nouvelle de vocabulaire : le chromatisme. Cette étude permet également aux élèves de lier la technique musicale et le caractère. Distribution d'une fiche d'écoute (*cf. annexe 4*).

Lecture d'un extrait du texte littéraire et comparaison avec tout ce que les élèves ont perçu lors des écoutes de l'œuvre.

Séance 3 :

Remplissage de la fiche d'écoute.

Séance 4 :

Écoutes satellites :

- L'apprenti sorcier de Paul DUKAS.

Attention portée sur la formation et surtout sur le climat général de l'œuvre.

Séance 5 :

Distribution d'une fiche d'écoute (cf. annexe 5), lecture du texte et comparaison avec ce qui a été ressenti. Deuxième écoute avec l'appui du texte.

Séance 6 :

Remplissage de la fiche.

Séance 7 :

Autre écoute satellite :

- Les feuilles mortes de J. KOSMA interprété par James MOODY au saxophone alto.

Distribution d'une fiche d'écoute et remplissage de celle-ci. (cf. annexe 6)

CHANT :

Séance 1 :

Présentation du chant Autumn Leaves de J. KOSMA, d'après le poème de Jaques PREVERT (*cf. annexe 7*). Etude du caractère par rapport à la musique dans un premier temps, puis en essayant de traduire sommairement l'idée générale du texte. Apprentissage du début du chant.

Séance 2 :

Traduction du texte à l'oral. Suite de l'apprentissage.

Séance 3 :

Fin de l'apprentissage.

Séance 4 :

Révision du chant en entier et travail sur l'interprétation avec la division du chant en deux parties au niveau du caractère : une première partie liée, piano, très chantante évoquant le souvenir heureux ; et une seconde partie plus décidée, avec même un passage saccadé évoquant la vie qui continue malgré tout.

Séance 5 :

Mise en place de l'introduction et de la conclusion à la flûte.

Séance 6 :

Evaluation.

Séance 7 :

Evaluation.

PRATIQUE :

Séance 1 :

Présentation de l'introduction du chant à la flûte. Révision des doigtés de flûte et début de l'apprentissage.

Séance 2 :

Suite et fin de l'apprentissage.

Séance 3 :

Révision. Une attention particulière est portée sur la sonorité, les nuances et le phrasé.

Séance 4 :

Révision.

Séance 5 :

Mise en place et raccord avec le chant.

Séance 6 :

Evaluation.

Séance 7 :

Evaluation.

C- Analyse des comportements :

Séquence 1 : *Différentes techniques vocales.*

Œuvre principale : Mardi, place aux fleurs de Alain SAVOURET.

ÉCOUTE :

Séance 1 :

Après le premier temps de surprise et d'amusement auquel je m'attendais, les élèves finalement réagissent bien à l'écoute de cette œuvre. Je leur pose d'abord des questions sur la formation et le caractère général de la pièce. Son style inhabituel et inattendu gêne visiblement quelques élèves. Ne sachant pas comment réagir face à cette écoute et ne connaissant pas en ce début d'année quelles sont mes attentes vis à vis d'eux, certains adoptent une attitude d'observation. D'autres, plus extravertis savent profiter du côté humoristique et loufoque de la pièce et participent de façon active au cours. Ceci nous permet de progresser dans l'analyse et l'étude de l'œuvre.

Séance 2 :

La surprise de la première écoute étant passée, la deuxième séance est l'occasion pour les élèves de bien sentir et acquérir les notions abordées lors du cours précédent. Je découvre avec surprise que les notions de vocabulaire telles que la psalmodie ou le chant à capella ne sont pas acquises pour la majorité des élèves. Il reste heureusement à certains le souvenir des cours des années précédentes. Nous élaborons ensemble une définition de ces termes.

Séances 3 et 4 :

L'appui visuel du conte de Susana LASTRETO permet aux adolescents d'avoir une représentation clarifiée et organisée de cette pièce qui leur paraît totalement absurde.

Le travail de fragmentation du texte aide chacun à entendre et identifier quelles sont les différentes techniques vocales utilisées et à y associer un caractère.

Cette étude durant laquelle j'essaie de respecter la sensibilité de chacun favorise une participation active de la part de la majorité de la classe.

Séances 5 et 6 :

L'évaluation est l'occasion de proposer aux élèves une écoute satellite. Après une grande attention pendant celle-ci pour pouvoir répondre aux questions posées, la classe connaît un moment très agréable lors d'une autre écoute des œuvres proposées durant la correction. Il est vrai qu'ils apprécient le style de musique que je leur présente (proche du rap et du reggae) ; c'est pourquoi ils ont une attitude d'analyse très positive et très intéressante.

PRATIQUE ET CHANT :

Chant : Tout peut changer demain, Issu du recueil *Objectif 4ème p.4et5*

Séance 1 :

Les différents exercices de rythmique corporelle par imitation sont réalisés avec une assez bonne aisance. Par contre, l'apprentissage de la première phrase du chant, avec les difficultés des débuts de fragments en anacrouse et les silences, est difficile à acquérir par les élèves malgré les exercices proposés auparavant. Nous y passons alors plus de temps que prévu. Je suis obligée de consacrer un moment pour leur faire sentir que les silences sont aussi de la musique.

« La musique est soigneusement placée dans un contenant du silence. Lorsque celui-ci précède le son, l'attente le rend plus vibrant. Lorsque le silence l'interrompt ou le suit, ce même silence résonne de ce qui a été le son, aussi longtemps que la musique le garde. Même obscurément, le silence est son. »²

²MURRAY-SCHAFER- *Le paysage sonore* in VERDEAU-PAILLES(J.), LUBAN-PLOZZA(B.), DELLI PONTI (M.)- La troisième oreille et la pensée musicale, J.M.FUZZEAU, Paris 1995 p.36

La classe ne se démobilité pas et les jeunes font des efforts pour y arriver.

Les travaux de pratique portent leurs fruits en favorisant l'apprentissage du début du chant en parlé rythmé. La seule petite difficulté rencontrée est celle de l'articulation correcte des paroles. L'apprentissage du refrain s'avère relativement facile, les élèves de cette classe chantent en effet assez bien et ont une bonne capacité d'écoute.

Séance 2 :

Le nouvel exercice proposé durant cette séance consistant à superposer un ostinato rythmique sur la première phrase du chant, met en évidence une difficulté à laquelle je n'avais pas pensé. Le groupe qui frappe la phrase rythmique accélère, tandis que le groupe de l'ostinato reste régulier. Après leur avoir demandé de répéter le même passage, je constate rapidement qu'ils respirent mal. Leur reprise de souffle individuelle effectuée de façon aléatoire, ne se coordonne pas dans le groupe et entraîne des décalages rythmiques importants. Nous travaillons donc les différentes périodes des phrases avec prise de conscience des respirations. Les résultats s'avèrent ensuite bien meilleurs.

Séance 3 :

Suite à un travail productif du à une attention de qualité, la mise en place des questions-réponses se fait rapidement avec un résultat satisfaisant.

Séance 4 :

Les élèves sont sensibles au sens de cette chanson qui est d'actualité : Les progrès de la science et de l'armement, la croissances des zones urbaines... La mise en place du contraste de caractère entre les couplets et le refrain est facile.

Séances 5 et 6 :

Ils m'ont remis de très bons travaux de créativité avec, pour beaucoup, une recherche sur le sens des textes, et un soin particulier au niveau des rimes et de la poésie. Peu m'ont rendu des

devoirs comprenant des phrases « bancales », le nombre de syllabes étant respecté dans l'ensemble.

L'interprétation musicale de ces devoirs de créativité est un moment très agréable durant lequel chaque élève présente son couplet corrigé. La qualité de leur diction me surprend beaucoup.

Séquence 2 : *Musique et littérature*

Œuvre principale : Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude DEBUSSY.

ÉCOUTE :

Séance 1 :

Les élèves ont une approche très variée à l'écoute de cette œuvre. Leur attention se porte d'avantage sur l'abstrait (lieu, émotion, ressenti) que sur le concret (instruments, éléments techniques). Grâce à cette démarche, ils « entrent » tout de suite dans l'œuvre.

Séance 2 :

La lecture du texte littéraire conforte ce qui a été ressenti.

Séance 3 :

L'étude du courant littéraire symboliste nous permet de relier l'œuvre de Claude DEBUSSY à ce courant. Le poète Stéphane MALARME comme le compositeur, essaye de faire ressentir quelque chose que l'on ne désigne pas.

Séance 4 :

La démarche à suivre par rapport à l'écoute satellite : l'apprenti sorcier de Paul DUKAS, est tout de suite adoptée par les adolescents. Leur analyse de l'extrait musical s'avère constructive. Certains élèves ayant fait le lien avec Fantasia de WALT DISNEY, nous parvenons facilement à retrouver l'histoire.

Séances 5 et 6 :

La lecture du texte n'apporte pas beaucoup d'éléments nouveaux dans la compréhension de l'œuvre.

Séance 7 :

Je propose ensuite un travail écrit sur l'écoute Des feuilles mortes de Joseph KOSMA, interprété par James MOODY au saxophone. Si j'ai choisi cette improvisation, c'est parce que j'ai ressenti que les élèves sont gênés tant par l'interprétation du chant que par le sujet de celui-ci : l'amour. L'étude de ce standard de jazz apporte un autre visage à l'œuvre et fournit des éléments nouveaux pour l'exécution du chant.

CHANT :

Chant : Autumn Leaves de J. KOSMA, d'après le poème de Jaques PREVERT.

Ce chant de tempo lent et de caractère mélancolique cause des difficultés aux élèves dès l'apprentissage. La longue tenue des sons est une difficulté pour eux car la « nudité » de la voix ressort d'avantage. Les paroles ne sont plus là pour occuper l'esprit.

« Chanter, c'est se montrer, se montrer nu, se montrer sans appareil, sans masque, sans protection. »³

³ Bulletin de la F.N.A.P.E.C. n° 33 de 1989 in JOUBERT (C.H.)- Enseigner la musique, l'état, l'élan, l'écho, l'éternité, p. 39

Cette citation vient conforter ce que j'observe là. Mais ces problèmes de timidité, de peur du regard, et du jugement des autres, s'atténuent sensiblement à la fin de l'apprentissage. Pour cette classe de germanistes, bien que la langue soit un léger frein, la traduction que nous faisons du texte les aide beaucoup pour l'interprétation.

PRACTIQUE :

L'introduction du chant joué à la flûte par les élèves est plutôt aisée car ils possèdent l'enchaînement des doigtés. Nous envisageons cela comme des révisions.

PRESENTATION ET ANALYSE DU TRAVAIL EFFECTUE AVEC LA CLASSE DE 4ème 1 DURANT LES DEUX PREMIERS TRIMESTRES DE L'ANNEE

A- Présentation de la classe de 4ème 1 :

La classe de 4ème 1 comprend 22 élèves dont 13 garçons et 9 filles. Quinze d'entre eux sont en retard d'une ou deux années dans leur scolarité, et trois redoublent leur année de 4ème. Onze élèves connaissent des difficultés au niveau social, familial, ou médical (physique). Huit jeunes adolescents sont d'origine étrangère. La plupart d'entre eux sont fortement imprégnés de leur milieu social, culturel et/ou religieux. Ceci apporte au groupe une richesse supplémentaire dans l'analyse et la perception des œuvres, mais peut aussi être générateur de tensions lorsque les élèves se taquent sur leurs nationalités. Un d'entre eux a été absent plusieurs fois pendant le jeûne du ramadan.

Cette classe d'un niveau assez faible, connaît depuis le départ des troubles d'ordre disciplinaire. En effet, la cohésion du groupe a été ternie durant tout le premier trimestre par des désordres dus à des vols, des rackets, et des formations de clans dirigés par de fortes personnalités. Deux élèves ont dû rendre compte de leurs actes devant les autorités du collège et de la police. Cette dérive a fort heureusement conduit le groupe à une prise de conscience collective d'une réaction nécessaire de leur part qui les a fait cheminer peu à peu vers un climat plus serein.

Avant les vacances de Toussaint, un élève a été victime d'un accident de voiture. Elle a depuis lors, et de façon irréversible, le bras droit paralysé. Sa profonde souffrance physique s'est bien entendue rajoutée aux tensions déjà existantes, rendant difficile pour chacun de nous l'installation d'une cohésion souhaitable pour un bon fonctionnement de classe.

Dés ma première rencontre avec eux, j'ai compris qu'il était nécessaire d'aborder mes cours différemment et surtout de ne pas réitérer la même pédagogie qu'en 4ème 3.

Leur heure d'éducation musicale a lieu le vendredi matin de 11h. à 12h. Cet horaire me semble être assez difficile car la fatigue de la matinée s'est accumulée et la faim et l'excitation à l'approche de midi sont présentes.

B- Programme et déroulement des deux séquences :

La trame de ces deux séquences est identique à celle choisie en 4ème 3, mais quelques adaptations dues à la configuration de la classe seront notées avec ce type de police.

Séquence 1 : *Différentes techniques vocales.*

Cette séquence a été abordée sur 6 séances.

ECOUTE :

Œuvre principale : Mardi, place aux fleurs de Alain SAVOURET

Séance 1 :

Etude de la formation et du caractère général de l'œuvre dans un premier temps, puis identification des différentes techniques vocales utilisées.

Séance 2 :

Réécoute des différentes notions observées lors du cours précédent et approfondissement de celles-ci. Découverte et révision de quelques notions de vocabulaire (psalmodie, à capella...).
Leçon dans le classeur : Titre de l'œuvre, nom du compositeur, époque, inventaire et présentation des différentes techniques vocales utilisées dans la pièce.

Séance 3 :

Interrogation formative à l'oral sur les notions étudiées lors des séquences précédentes en guise de révision.

Avec le support visuel du texte divisé en huit paragraphes (*cf. annexes 1 et 2*), les élèves ont eu pour travail de définir le caractère de chacun d'eux et de relever quelles étaient les différentes techniques vocales utilisées. Ce travail ayant pour but de faire sentir aux élèves le lien étroit qui existe entre l'utilisation de techniques vocales et musicales différentes et le caractère que le compositeur veut faire passer.

Séance 4 :

Nous avons continué cette analyse de l'œuvre paragraphe par paragraphe.

Séance 5 :

Suite et fin de l'analyse d'écoute fragmentée. Cette approche de l'œuvre a permis aux élèves d'avoir une vision globale de la pièce - qui paraît décousu au premier abord - et à sentir la progression au niveau du caractère, provoquée par une évolution dans les techniques vocales et musicales utilisées.

Séance 6 :

Evaluation sommative écrite avec pour appui une écoute satellite :

- Ma ville est malade de Massilia Sound System

Autre écoute satellite :

- Jezebel du Golden Gate Quartet.

PRATIQUE ET CHANT :

Séance 1 :

Présentation du chant : Tout peut changer demain issu du recueil pédagogique *Objectif 4me* p. 4 et 5.

Mise en place d'un travail rythmique pour préparer les élèves au chant :

- Jeu par imitation sur des rythmes corporels.
- Approche et imprégnation de l'anacrouse par l'apprentissage d'une phrase rythmique à laquelle a été ajoutée la battue de la pulsation en divisant la classe en deux groupes.
- Apprentissage de la première phrase rythmique du chant en le frappant dans les mains.
- Parlé-rythmé sur le début du chant.

Apprentissage du refrain chanté.

Séance 2 :

Pratique :

- Révision de la première phrase en *clapping* avec le départ en anacrouse et les différents silences.
 - Superposition d'un ostinato rythmique d'abord vocal pour l'apprentissage puis corporel.
-
-

Chant : Apprentissage du premier couplet sans les réponses.

Séance 3 :

Pratique : Travail rythmique en deux groupes, sur l'alternance question- réponse des couplets.

Chant : Révision du premier couplet sans les réponses et du refrain. Travail du refrain en parlé-rythmé en se calquant sur le rythme et sur le débit des mots chantés, c'est-à-dire en commençant chaque phrase en même temps que la phrase musicale. Enchaînement des deux, puis rajout de l'accompagnement. Ensuite, mise en place des réponses et apprentissage du deuxième couplet.

Séance 4 :

Chant : Révision des deux premiers couplets et du refrain : parlé la première fois et chanté à la reprise. Apprentissage du troisième couplet et mise en place d'un travail sur l'interprétation avec un accent particulier mis sur le contraste de caractère entre les couplets qui expriment un mal être, et le refrain qui est un message d'espoir.

Créativité : inventer les paroles d'un quatrième couplet sur un de ces thèmes au choix :

- Les différents styles de musique.
- Le troisième millénaire.
- Les Jeux Olympiques.
- Les catastrophes naturelles.

Séance 5 :

Evaluation sur le chant et relevé des copies de créativité.

Séance 6 :

Après correction des copies, j'ai interrogé chacun en évaluant la diction, le débit des mots et l'investissement. Ils ont obtenu pour cela deux notes : une pour l'écrit, l'autre pour l'oral.

Séquence 2 : *Musique et littérature*

Abordée en 7 séances.

ÉCOUTE :

Œuvre principale : Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude DEBUSSY.

Séance 1 :

Approche de l'œuvre par une étude globale du caractère. Les élèves doivent écrire sur une feuille de brouillon deux mots décrivant ce qu'ils entendent. Une mise en commun a été faite ensuite.

Séance 2 :

Une étude spécifique est effectuée sur le thème permettant d'aborder une notion nouvelle de vocabulaire : le chromatisme. Pour cela, je le joue à la flûte traversière, et aussi au piano pour permettre une explication plus précise à l'aide des touches blanches et noires. Ceci permet également aux élèves de lier la technique musicale et le caractère de l'œuvre.

Distribution d'une fiche d'écoute (*cf. annexe 8*).

Lecture d'un extrait du texte littéraire et comparaison avec tout ce que les élèves ont perçu lors des diverses auditions.

Séance 3 :

Remplissage de la fiche d'écoute.

Séance 4 :

Ecoutes satellites :

- L'apprenti sorcier de Paul DUKAS.

Attention portée sur la formation et surtout, sur le climat général de l'œuvre.

Séance 5 :

Distribution d'une fiche d'écoute (*cf. annexe 5*), lecture du texte et comparaison avec ce qui a été ressenti. Autre écoute avec l'appui du texte.

Séance 6 :

Remplissage de la fiche .

Séance 7 :

Suite et fin du remplissage de la fiche d'écoute .

CHANT :

Séance 1 :

Présentation du chant Autumn Leaves de J. Kosma, d'après le poème de Jaques Prévert (*cf. annexe 7*). Etude du caractère par rapport à la musique dans un premier temps, puis traduction sommaire de l'idée générale du texte.

Apprentissage du début du chant.

Séance 2 :

Traduction du texte à l'oral. Suite de l'apprentissage.

Séance 3 :

Fin de l'apprentissage et travail sur l'interprétation avec la division du chant en deux parties pour le caractère : une première partie liée, piano, très chantante évoquant le souvenir heureux ; et une seconde plus décidée, avec même un passage saccadé évoquant la vie qui continue malgré tout.

Mise en place du chant avec l'introduction et de la conclusion à la flûte.

Séance 4 :

Evaluation.

PRATIQUE :

Séance 1 :

Présentation de l'introduction du chant à la flûte. Révision des doigtés et début de l'apprentissage.

Séance 2 :

Suite et fin de l'apprentissage.

Séance 3 :

Révision. Une attention particulière est portée sur la sonorité, les nuances et le phrasé. Mise en place du chant avec l'introduction et la conclusion.

Séance 4 :

Evaluation.

Séance 5 :

Apprentissage d'un clapping : Balancier (cf. annexe 9). Ce travail introduit la thématique suivante : **Musique et société**. Elle comprend plusieurs écoutes de musiques ethniques, dans lesquelles on retrouve souvent des percussions corporelles, notamment en Afrique noire.

Séance 6 :

Suite et fin de l'apprentissage de Balancier.

Séance 7 :

Travail sur des percussions : xylophones alto et ténor et métallophones.

C-Analyse des comportements :

Séquence 1 : *Différentes techniques vocales.*

Œuvre principale : Mardi, place aux fleurs de Alain SAVOURET

ÉCOUTE :

Séance 1 :

Les élèves sont surpris à l'écoute de cette œuvre. Une fois l'étonnement passé, c'est une atmosphère d'amusement qui se répand dans la classe. J'attends un instant que le calme revienne et je formule à nouveau mes demandes concernant la formation et le caractère de l'œuvre avant de la faire écouter une deuxième fois. Peu d'élèves lèvent la main pour répondre. Je pense que certains, comme dans la classe de 4^{ème}3, ne sachant pas encore quelles sont mes attentes vis à vis d'eux, observent tout d'abord ma réaction face aux réponses de leurs camarades plus téméraires. D'autres ne sont pas en mesure de répondre par manque d'attention au moment où j'ai formulé les questions et lors de l'écoute. Durant cette première séance, les réponses sont peu nombreuses concernant le caractère de l'œuvre et nous parvenons tant bien que mal à dégager les renseignements sur la formation et certaines techniques vocales employées.

Séance 2 :

La troisième écoute de l'œuvre est assez fructueuse. Nous arrivons à faire l'inventaire de toutes les techniques vocales utilisées et les termes qualifiant le caractère de l'œuvre sont plus nombreux et plus variés.

Je suis agréablement surprise de remarquer que plusieurs élèves savent identifier et définir les notions de vocabulaire telles que «chanter à capella» ou ce qu'est la psalmodie. Nous formulons donc un petit résumé en guise de leçon en partant de leurs propres définitions.

Séances 3, 4 et 5 :

Après m'être rendu compte lors des deux premiers cours des capacités de certains élèves et du grand manque d'attention et de motivation du reste de la classe, je décide d'en interroger quelques-uns à l'oral en début de cours pour voir ce qu'ils retiennent et pour les stimuler. J'essaye depuis de maintenir cette dynamique autant que possible.

Le support visuel du texte les aide à clarifier et à organiser ce qu'ils entendent. Le travail d'écoute et de recherche fragmentée favorise une participation active pour la majorité de la classe. Je pense que la plupart des élèves assimilent le lien existant entre technique et caractère.

Séance 6 :

L'évaluation sommative est le reflet de leur attitude en classe : des élèves attentifs et actifs ont de bonnes notes, d'autres, passifs ou négatifs n'ont pas de bons **résultats**.

Cette analyse des faits peut paraître simpliste, mais il reste une troisième catégorie d'élèves : ceux ou celles qui n'arrivent pas à prendre leur place au sein de la classe, vraisemblablement entravés par la tension qui y règne ; ceux-là ont de bonnes notes.

Ce contrôle me permet d'affiner ma compréhension sur la personnalité de chacun, et en particulier de déterminer avec plus de précision quels élèves peuvent réussir et s'épanouir grâce à un « petit coup de pouce » de ma part.

PRATIQUE ET CHANT :

Séance 1 :

Pratique : Les exercices de pratique rythmique s'avèrent très concluants, tant au niveau de la participation des élèves que du résultat. Par contre, le problème de rigueur dans les départs et celui de l'écoute des autres doivent être réglés. L'ambiance tendue qui règne dans la classe est la cause d'un comportement trop individuel, je pense. Les élèves sont avec moi mais pas ensemble. Mon exigence face au travail demandé, accompagnée de nombreuses répétitions,

est payante. Ils réalisent l'intérêt de la discipline du groupe où chaque départ réussi renforce sa cohésion. Ce travail de respect et d'écoute de l'autre perdure depuis.

Chant : L'apprentissage du refrain chanté est très laborieux. Un grand nombre d'élèves n'osent ou ne veulent pas chanter. La peur de «se montrer nu », comme le reprend Claude-Henry JOUBERT, les empêche de chanter. Ce sentiment que nous avons évoqués dans le chapitre concernant les 4ème 3 est surenchéri par le mauvais climat dominant.

Séance 2 :

Le travail de pratique durant cette séance est assez sérieux et le début de l'apprentissage du premier couplet se fait sans difficulté.

Séances 3 et 4 :

Chant : Tant bien que mal nous arrivons à améliorer la qualité du refrain mais ce n'est pas encore satisfaisant. Je décide alors de diviser ce même refrain en deux parties et de demander aux élèves d'interpréter la première exposition en parlant et la reprise en chantant. La première partie parlée se calque sur le débit rythmique des mots chantés, c'est-à-dire en commençant chaque phrase en même temps que la phrase musicale. Ce travail d'adaptation permet d'une part de raccourcir la partie chantée et d'autre part de favoriser une attitude d'écoute et d'attention par rapport à l'accompagnement, ainsi qu'un exercice de rigueur rythmique dans les départs.

Séance 5 :

Les devoirs de créativité sont satisfaisants dans l'ensemble. Les élèves se sont investi pour les réaliser. Le sujet le plus choisi est la vie durant le troisième millénaire. Il est traité avec pessimisme et une certaine inquiétude concernant l'avenir. En effet, cette vision évoque un futur sans emploi, des conflits entre les nations, une mauvaise répartition des richesses, un avenir incertain, et des interrogations quant à la finalité des études.

Séance 6 :

L'interprétation des devoirs de créativité est très positive. Les élèves de cette classe montrent une fois de plus qu'ils ont le sens du rythme.

Séquence 2 : *Musique et littérature.*

Une série d'évènements, évoqués en début de cette deuxième partie – vols, rackets, accident - provoque une nette dégradation de l'ambiance dans le courant de cette séquence, agissant profondément sur leur moral.

ECOUTE :

Séance 1 :

La première approche de l'œuvre, par ce travail d'analyse écrite individuelle est productive. De nombreuses réponses sont de l'ordre du ressenti, de l'abstrait.

Séances 2 et 3 :

A la lecture du fragment du texte de Stéphane MALARME, les élèves ont l'heureuse surprise de vérifier que ce qu'ils ont ressenti pendant l'écoute est juste.

Séance 4 :

Maintenant habitués à s'intéresser au climat général de l'œuvre rendu par les éléments musicaux, la classe a tout de suite le bon réflexe d'analyse.

Séance 5, 6 et 7 :

Durant ces trois dernières séances, nous fixons notre attention sur l'instrumentation et sur les caractéristiques techniques plutôt que sur l'atmosphère ; je comprends en effet - de par la situation dans laquelle la classe se trouve et le besoin pour les élèves de varier les axes d'écoute – qu'il est nécessaire d'aborder l'analyse de l'œuvre autrement.

CHANT :

Pour cette classe d'anglicistes, la langue n'est pas une barrière, en tout cas, pour la prononciation. Les mêmes problèmes de timidité, de peur du regard et du jugement des autres, rencontrés avec la 4ème 3 apparaissent lors de l'apprentissage et de l'interprétation du chant. Dans cette classe, ces difficultés sont aggravées par l'atmosphère générale. Afin de faciliter l'acquisition, je propose d'abord des exercices d'échauffement vocaux collectifs puis en petits groupes de sept ou huit afin qu'ils osent renoncer au grand groupe.

PRATIQUE :

Pour la pratique à la flûte, la plus grande difficulté que je rencontre est celle du manque d'engagement des élèves par des oublis très fréquents de leur instrument. Si l'apprentissage des notes se fait aisément, je souhaite travailler en profondeur sur les sonorités, les nuances et le phrasé pour reprendre les mêmes principes et les mêmes exigences abordées dans le chant.

Lors des trois derniers cours, nous travaillons les percussions corporelles. Ceci permet aux élèves de se « défouler » et d'évacuer l'agressivité qu'ils ont en eux. L'aboutissement de ce

travail est l'interprétation d'une partie de la pièce par petits groupes instrumentaux de trois en situation de mini concert.

Conclusion :

Au travers du travail effectué en 4ème 1 sur les départs, les sonorités, le phrasé, les respirations en chant et à la flûte, - c'est-à-dire un travail concernant directement la cohésion du groupe - j'ai réalisé l'intérêt qu'apporte l'exigence d'une discipline de travail tout en leur montrant mon attachement à la personnalité de chacun.

Il m'a fallu leur démontrer implicitement que le groupe n'écrase pas l'individu mais que ce dernier peut s'épanouir dans la rigueur exigée, pour déboucher sur un confort collectif, un bien être et surtout une harmonie.

« Dans le jeu pédagogique, c'est l'élève qui fait l'action ; le maître propose, l'élève dispose. (...) Dans l'enseignement qui lui est dispensé, l'élève tirera selon ses propres règles secrètes et profondes, son bon grain et son ivraie qui ne seront pas forcément les nôtres. »⁴

La pédagogie est une éternelle mise au point car l'élève est un être qui vit et qui évolue.

Je crois que le métier de professeur est très proche de celui d'animateur par sa capacité à : s'adapter, se remettre en question, se former, être à l'écoute, et considérer les élèves, non comme des individus " à gaver " de connaissances par " l'entonnoir " de la répétition, mais comme des personnes douées de capacités et de compétences particulières et intimes pouvant apporter beaucoup aux autres : aux élèves bien sûr, mais aussi – et plus qu'on ne pourrait croire – au professeur.

⁴ *Editorial de la lettre d'information de l'ipmc* , n°10, septembre 1993, in JOUBERT (J.H.)- Enseigner la musique L'état, l'élan, l'écho, l'éternité p.19

Bibliographie majeure

- Enseigner la musique *l'état, l'élan, l'écho, l'éternité* de Claude-Henry JOUBERT.

Réflexions et analyses faites sur la pédagogie musicale à partir de textes tirés des lettres d'information de l'ipmc, des bulletins de la F.N.A.P.E.C et d'études faites par des professeurs d'universités.

- La troisième oreille et la pensée musicale J. VERDEAU-PAILLES, B. LUBAN-PLOZZA, M. DELLI PONTI.

Cet ouvrage explore les relations qu'il y a entre la pratique de la musique et les expériences psychologiques qu'elle suscite.

Le chapitre sur le silence a tout particulièrement attiré mon attention.

Bibliographie ayant apportée des éléments à ma réflexion

- Cahier recherche / musique : « Le pouvoir des sons » INA GRM.

Etude faite sur les effets de la musique, le pouvoir des sons sur l'auditeur à l'écoute d'une oeuvre. Cet ouvrage comprend de nombreuses analyses de Pierre SCHAEFFER.

- Expression corporelle, musique et psychothérapie J. VERDEAU-PAILLES et M. RIEFFER édition J.M. Fuzeau.

Le chapitre sur l'origine du langage corporel et gestuel a attiré mon attention et a guidé ma réflexion par rapport à l'attitude des élèves en classe et leur façon de se placer dans la salle de cour.

ANNEXES

Mardi, place aux fleurs

A. SAVOURET

Troisième...
L'alchimiste...
Métamorphose...
Trois...
Mardi...
Charles...
« T'es fou quoi ! »
Chiffre magique...
Métamorphose... C'est lui qui le dit.
Paul !
Et s'il disait vrai ? Et s'il ? ...

*Paul, où faut-il regarder ?
Là, il a dit de regarder là !
Le fronton de cette maison là !
Là...là...là...
Où faut-il regarder ? ... là...là...là...*

***Mais c'est la tête d'un lion, une tête en pierre ! ...
Non... c'est la tête d'un ange...***

***Mais c'est la tête...
C'est la tête d'un lion...
Qui sait ? !
Aux frontières d'une maison.
Mais c'est la tête d'un lion !!
Elle est en pierre !
Celui qui s'éloigne...***

**« Eh ! Viens boire un coup Paul ! ... Ah, ha, ah,
ah ! ... »**

*Paul, c'est aujourd'hui que l'on verra le diable...
Pas le diable ! ... Pas le diable ! ...
Ha, ha, ha ! ...
Aujourd'hui...*

La réponse est toujours contenue dans la question !

Posez la bonne question... !

Annexe 2 : fiche complétée par les élèves.

Mardi, place aux fleurs

1. Mise en place du décor :

- *Décontracté, décousu, bizarre, théâtral, ralenti*
- *Parlé, rires, cris*

2. Prologue :

- *Envoûtant, neutre, mythique*
- *Parlé*

3. Tableau 1 :

- *Mystérieux, céleste, fou, calme*
- *Chanté, parlé, exclamation, chuchotement, psalmodié*

4. Tableau 2 :

- *Surprise, agitation, excitation, humour, religieux*
- *Parlé, rire, psalmodié, exclamation, interrogation*

5. Entracte :

- *Joyeux, festif*
- *Rires, cris, exclamation*

6. Tableau 3 :

- *Céleste, prophétique, peur, effrayant*
- *Chanté, parlé, exclamation*

7. Final :

- *Bref, affirmatif, loufoque, surprenant*
- *Parlé, chanté, exclamation.*

Psalmodie : manière monocorde de chanter ou de dire un texte.

Rubrique	<u>Mardi, place aux fleurs</u> A. Savouret	<u>Ma ville est malade</u> Massilia sound system
Partie chantée	<i>Voix mixtes (polyphonie)</i>	<i>Voix d'hommes</i>
Accompagnement	<i>Pas d'accompagnement : à capella</i>	<i>Batterie, guitare basse et synthétiseur</i>
Pulsation	<i>Irrégulière ou pas de pulsation</i>	<i>Régulière</i>
Epoque	<i>XXème siècle</i>	<i>XXème siècle</i>
Style de musique	Musique savante	<i>Rap</i>
Techniques vocales utilisées	Parlé, chanté, crié, chuchoté, psalmodié, rire, exclamation, interrogation.	<i>Chanté, parlé</i>

Annexe 4 : fiche vierge distribuée aux élèves.

MUSIQUE ET LITTÉRATURE

Titre :

Compositeur :

Pays :

Epoque :

Quels mots vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez cette œuvre ?

Ressenti	Lieux	Éléments techniques	

Caractère de l'œuvre :

Tempo :

Nuances :

Formation :

Thème :

Ce thème est joué par :

Caractéristiques de ce thème :

Signification des instruments :

Bois :

Cuivres :

D'après un texte de :

« O sûr châtiment...Non, mais l'âme de paroles vacantes et ce corps alourdi tard succombent au fier silence de midi : sans plus il faut dormir en l'oubli du blasphème, sur le sable altéré gisant et comme j'aime ouvrir ma bouche à l'astre efficace des vins ! coupe, adieu ; je vais voir l'ombre que tu devins. »

Courant littéraire :

Courant littéraire Français de la fin du 19ième siècle, début du 20ième siècle qui cultive un mystère. Il utilise les symboles, la suggestion, la métaphore.

Les poètes essaient de faire ressentir quelque chose que l'on ne désigne pas.

Atmosphère musicale :

Décors successifs à travers lesquels se meuvent les désirs et les rêves du faune dans la chaleur d'une après-midi d'été. Puis las de poursuivre la fuite des nymphes, il se laisse aller au sommeil enivrant rempli de songes.

Annexe 4' : résultat du travail effectué après la première écoute.

MUSIQUE ET LITTÉRATURE

Titre :

Compositeur :

Pays :

Epoque :

Quels mots vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez cette œuvre ?

Ressenti	Lieux	Éléments techniques
<i>Tranquillité, calme, vide, douceur</i>	<i>Un jardin</i>	<i>Lent</i>
<i>Le jour qui se lève, nuit étoilée</i>	<i>L'eau, un bateau qui flotte</i>	<i>Mélodique</i>
<i>Quelqu'un qui dort, reposant, rêve</i>	<i>La campagne</i>	
<i>Conte de fée, Fantasia</i>	<i>Les grandes pyramides, le</i>	
<i>Triste, émouvant</i>	<i>sable</i>	
<i>Hiver, été</i>		

Caractère de l'œuvre :

Tempo :

Nuances :

Formation :

Thème :

Ce thème est joué par :

Caractéristiques de ce thème :

Signification des instruments :

Bois :

Cuivres :

D'après un texte de :

« O sûr châtement...Non, mais l'âme de paroles vacantes et ce corps alourdi tard succombent au fier silence de midi : sans plus il faut dormir en l'oubli du blasphème, sur le sable altéré gisant et comme j'aime ouvrir ma bouche à l'astre efficace des vins ! coupe, adieu ; je vais voir l'ombre que tu devins. »

Courant littéraire :

Courant littéraire Français de la fin du 19ième siècle, début du 20ième siècle qui cultive un mystère. Il utilise les symboles, la suggestion, la métaphore.

Les poètes essaient de faire ressentir quelque chose que l'on ne désigne pas.

Atmosphère musicale :

Décors successifs à travers lesquels se meuvent les désirs et les rêves du faune dans la chaleur d'une après-midi d'été. Puis las de poursuivre la fuite des nymphes, il se laisse aller au sommeil enivrant rempli de songes.

Annexe 4'' : fiche de leçon complétée.

MUSIQUE ET LITTÉRATURE

Titre : Prélude à l'après-midi d'un faune

Compositeur : Claude DEBUSSY

Pays : France

Epoque : Début XXème siècle

Quels mots vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez cette œuvre ?

Ressenti des élèves	Lieux	Éléments techniques	
<i>Tranquillité, calme, vide, douceur Été, en milieu de journée Quelqu'un qui dort, reposant, rêve Imaginaire</i>	<i>L'eau, La campagne Le sable, la plage</i>	<i>Lent Mélodique</i>	<i>Musique descriptive</i>

Caractère de l'œuvre : calme, tranquille, paisible.

Tempo : lent

Nuances : piano

Formation : orchestre symphonique

Thème :

Ce thème est joué par : la flûte traversière

Caractéristiques de ce thème : il est chromatique

Signification des instruments :

Bois : le mystère, la féerie, le merveilleux, le rêve.

Cuivres : cor avec sourdine dans la nuance pp : effet de lointain.

D'après un texte de : Stéphane MALLARME(1842-1898) L'après-midi d'un faune

« O sûr châtement...Non, mais l'âme de paroles vacantes et ce corps alourdi tard succombent au fier silence de midi : sans plus il faut dormir en l'oubli du blasphème, sur le sable altéré gisant et comme j'aime ouvrir ma bouche à l'astre efficace des vins ! coupe, adieu ; je vais voir l'ombre que tu devins. »

Courant littéraire :

Courant littéraire Français de la fin du 19ème siècle, début du 20ème siècle qui cultive un mystère. Il utilise les symboles, la suggestion, la métaphore.

Les poètes essaient de faire ressentir quelque chose que l'on ne désigne pas.

Atmosphère musicale :

Décors successifs à travers lesquels se meuvent les désirs et les rêves du faune dans la chaleur d'une après-midi d'été. Puis las de poursuivre la fuite des nymphes, il se laisse aller au sommeil enivrant rempli de songes.

MUSIQUE ET LITTÉRATURE

Titre : L'apprenti sorcier

Compositeur : Paul DUKAS

Pays : France

Epoque : 1897

Formation instrumentale : orchestre symphonique

Episode 1	<p><u>Atmosphère</u> : <i>mystérieux, inquiétant</i></p> <p><u>Tempo</u>: <i>lent puis accélération</i> <u>Nuances</u>: <i>piano puis forte</i> <u>Instrumentation</u> : <i>notes tenues aux cordes et cuivres avec sourdines : présentation du décor.</i></p>
Episode 2	<p><u>Atmosphère</u> : <i>quelque chose s'anime.</i></p> <p><u>Tempo</u>: <i>rapide</i> <u>Nuances</u>: <i>crescendo</i> <u>Instrumentation</u> : <i>thème au basson, les cordes accompagnent en pizzicatti, puis le thème est repris aux cuivres et aux cordes.</i></p>
Episode 3	<p><u>Atmosphère</u> : <i>panique</i></p> <p><u>Tempo</u>: <i>arrêt puis reprise avec accélération</i> <u>Nuances</u>: <i>ff - pp et crescendo</i> <u>Instrumentation</u> : <i>percussions (cymbales) et les cuivres :panique</i> <i>Thème : basson et clarinette basse (deux balais)</i></p>
Episode 4	<p><u>Atmosphère</u> : <i>retour au calme progressivement.</i></p> <p><u>Tempo</u>: <i>retour à un tempo lent.</i> <u>Nuances</u>: <i>pp et crescendo</i> <u>Instrumentation</u> : <i>cordes (alto soliste), orchestre en sourdine</i> <i>Fin très brutale par tout l'orchestre à l'unisson : surprise</i></p>

L'APPRENTI SORCIER

de Goethe

Enfin, il s'est donc absenté, le vieux maître sorcier !
Et maintenant c'est à moi aussi de commander à ses Esprits ;
J'ai observé ses paroles et ses œuvres, j'ai retenu sa formule,
Et avec de la force d'esprit, moi aussi je ferai des miracles.

Que pour l'œuvre l'eau bouillonne et ruisselle, Et s'épanche en bain à large seau !

Et maintenant, approche, viens, viens, balai !
Prends-moi ces mauvaises guenilles ; tu as été domestique assez longtemps ;
Aujourd'hui songe à remplir ma volonté !
Debout sur tes deux jambes, une tête en haut, cours vite, et te dépêche de m'aller puiser de l'eau ! (...)

Bravo ! Il descend au rivage ; en vérité, il est déjà au fleuve, et, plus prompt que l'éclair, le voilà ici de retour avec un flot rapide. Déjà une seconde fois !
Comme chaque cuve s'enfle ! Comme chaque vase s'emplit jusqu'au bord !

Arrête, arrête ! Car nous avons assez de tes services. (...)

Malheur, malheur ! J'ai oublié le mot ! (...)

Bûche que tu étais, tiens-toi donc tranquille ! Si tu n'en finis pas prends garde que je ne t'empoigne, et ne fende ton vieux bois au tranchant de la hache ! (...)

Le tranchant poli de la hache l'atteint. Il craque ! (...) Voyez il est en deux ! (...)

Malheur, malheur ! Deux morceaux s'agitent maintenant et s'empressent comme des valets debout pour le service ! (...)

De plus en plus l'eau gagne la salle et les degrés ; quelle effroyable inondation !

Seigneur et Maître ! Entends ma voix ! (...) Voici venir le Maître.
Dans le coin, balai ! Que cela finisse ! (...)

Annexe 6 : fiche leçon terminée.

MUSIQUE ET LITTÉRATURE

Titre : Les feuilles mortes

Compositeur : Joseph KOSMA Interprète : James MOODY

Style de musique : jazz

Epoque : XXème siècle

Tempo : lent – vif – lent

Introduction	<p>1ère partie :</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Atmosphère</u> : Mélancolique• <u>Instrumentation</u> : saxophone soliste, cordes : accompagnement en notes tenues puis contre chant <p>2ème partie :</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Atmosphère</u> : Plus décidé : évocation du souvenir• <u>Instrumentation</u> : saxo soliste, cordes : contre-chant : motifs descendants évoquant les feuilles qui tombent.
Développement	<ul style="list-style-type: none">• <u>Atmosphère</u> : récit• <u>Rôle des instruments</u> : saxo : récit (son éraillé, improvisations), Les cordes évoquent le souvenir, l'amour. Les flûtes et les cordes évoquent les feuilles mortes, le vent. (La contrebasse et la batterie représentent la section rythmique)
Conclusion	<ul style="list-style-type: none">• <u>Atmosphère</u> : Nostalgie• <u>Techniques instrumentales utilisés</u> : Le saxo : improvisation Le cor évoque le lointain, la résignation : la vie continue

LES FEUILLES MORTES

D'après : J. PREVERT

Les feuilles qui tombent doucement devant la fenêtre,
Les feuilles d'automne, rouges et dorées.
Je vois tes lèvres, les baisers de l'été,
Les mains brûlées par le soleil que j'avais l'habitude de tenir.
Depuis que tu es parti, les jours s'éternisent,
Et bientôt j'entendrai les vieilles chansons de l'hiver.
Mais tu me manques le plus, ma chérie, quand les feuilles
d'automne commencent à tomber.

Annexe 8 : fiche vierge distribuée aux élèves.

MUSIQUE ET LITTÉRATURE

Titre :

Compositeur :

Pays :

Epoque :

Quels mots vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez cette œuvre ?

Ressenti	Lieux	Eléments techniques	

Caractère de l'œuvre :

Tempo :

Nuances :

Formation :

Thème :

Ce thème est joué par :

Caractéristiques de ce thème :

Signification des instruments :

Bois :

Cuivres :

D'après un texte de :

« O sûr châtiment...Non, mais l'âme de paroles vacantes et ce corps alourdi tard succombent au fier silence de midi : sans plus il faut dormir en l'oubli du blasphème, sur le sable altéré gisant et comme j'aime ouvrir ma bouche à l'astre efficace des vins ! coupe, adieu ; je vais voir l'ombre que tu devins. »

Courant littéraire :

Courant littéraire Français de la fin du 19ième siècle, début du 20ième siècle qui cultive un mystère. Il utilise les symboles, la suggestion, la métaphore.

Les poètes essaient de faire ressentir quelque chose que l'on ne désigne pas.

Atmosphère musicale :

Décors successifs à travers lesquels se meuvent les désirs et les rêves du faune dans la chaleur d'une après-midi d'été. Puis las de poursuivre la fuite des nymphes, il se laisse aller au sommeil enivrant rempli de songes.

Annexe 8' : résultat du travail effectué après la première écoute.

MUSIQUE ET LITTÉRATURE

Titre :

Compositeur :

Pays :

Epoque :

Quels mots vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez cette œuvre ?

Ressenti	Lieux	Eléments techniques	
<i>Léger, calme doux</i> <i>Triste</i> <i>Imaginaire, songe</i> <i>Mystère</i> <i>Suspens</i> <i>Poursuite</i>	<i>La mer</i>	<i>Lent</i> <i>Mélodieux</i>	<i>Musique de film</i>

Caractère de l'œuvre :

Tempo :

Nuances :

Formation :

Thème :

Ce thème est joué par :

Caractéristiques de ce thème :

Signification des instruments :

Bois :

Cuivres :

D'après un texte de :

« O sûr châtement... Non, mais l'âme de paroles vacantes et ce corps alourdi tard succombent au fier silence de midi : sans plus il faut dormir en l'oubli du blasphème, sur le sable altéré gisant et comme j'aime ouvrir ma bouche à l'astre efficace des vins ! coupe, adieu ; je vais voir l'ombre que tu devins. »

Courant littéraire :

Courant littéraire Français de la fin du 19ième siècle, début du 20ième siècle qui cultive un mystère. Il utilise les symboles, la suggestion, la métaphore.

Les poètes essaient de faire ressentir quelque chose que l'on ne désigne pas.

Atmosphère musicale :

Décors successifs à travers lesquels se meuvent les désirs et les rêves du faune dans la chaleur d'une après-midi d'été. Puis las de poursuivre la fuite des nymphes, il se laisse aller au sommeil enivrant rempli de songes.

Annexe 8'' : fiche leçon complète.

MUSIQUE ET LITTÉRATURE

Titre : *Prélude à l'après-midi d'un faune*

Compositeur : Claude DEBUSSY

Pays : France

Epoque : Début XXème siècle

Quels mots vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez cette œuvre ?

Ressenti des élèves	Lieux	Éléments techniques	
<i>Calme, doux Triste, Imaginaire, songe Mystère Chaleur pesante</i>	<i>La mer La plage</i>	<i>Lent Mélodique</i>	<i>Musique descriptive qui peint, qui raconte quelque chose.</i>

Caractère de l'œuvre : *calme, tranquille, paisible.*

Tempo : *lent*

Nuances : *piano*

Formation : *orchestre symphonique*

Thème :

Ce thème est joué par : *la flûte traversière*

Caractéristiques de ce thème : *il est chromatique*

Signification des instruments :

Bois : *le mystère, la féerie, le merveilleux, le rêve.*

Cuivres : *cor avec sourdine dans la nuance pp : effet de lointain.*

D'après un texte de : Stéphane MALLARME (1842-1898) *L'après-midi d'un faune*

« O sûr châtement... Non, mais l'âme de paroles vacantes et ce corps alourdi tard succombent au fier silence de midi : sans plus il faut dormir en l'oubli du blasphème, sur le sable altéré gisant et comme j'aime ouvrir ma bouche à l'astre efficace des vins ! coupe, adieu ; je vais voir l'ombre que tu devins. »

Courant littéraire :

Courant littéraire Français de la fin du 19ème siècle, début du 20ème siècle qui cultive un mystère. Il utilise les symboles, la suggestion, la métaphore.

Les poètes essaient de faire ressentir quelque chose que l'on ne désigne pas.

Atmosphère musicale :

Décors successifs à travers lesquels se meuvent les désirs et les rêves du faune dans la chaleur d'une après-midi d'été. Puis las de poursuivre la fuite des nymphes, il se laisse aller au sommeil enivrant rempli de songes.