

L'éducation musicale à l'école élémentaire

AGNÈS MATTHYS • Musique : MICHEL OTT

DU CP au CM2

RETZ

www.editions-retz.com

9 bis, rue Abel Hovelacque

75013 Paris

*Que tous les amis rencontrés autour de ce projet, musiciens,
enseignants, traducteurs, soient ici chaleureusement remerciés
pour leur enthousiasme et leur aide précieuse,
en particulier Philippe Matthys.*

Également un grand merci pour leur participation aux enfants :

- de l'école élémentaire de Munster,*
- de l'école Charles Perrault de Zimmerbach,*
- de la chorale de l'école de musique Euterpe de Colmar.*

Sommaire

Introduction	7
Organisation du livre.....	8

PARTIE I : À LA DECOUVERTE DU LANGAGE MUSICAL

Chapitre 1 : Le son	12
Fiche 1 : L'environnement sonore	12
Séance 1 : Une écoute active	12
Séance 2 : « Dans l'immeuble de Matthieu »	13
Séance 3 : L'environnement sonore immédiat	17
Fiche 2 : Qu'est-ce que le son ? Comment le créer ?	19
Séance 1 : Expériences acoustiques	19
Séance 2 : Créations sonores	22
Fiche 3 : Fabrication d'objets sonores	24
Séance unique : Fabrication d'un instrument de musique	25
Chapitre 2 : Le rythme et la mélodie	26
Fiche 1 : Le rythme	26
Séance 1 : La pulsation	26
Séance 2 : Codification de la pulsation	28
Séance 3 : Rythme et percussions corporelles	30
Séance 4 : Rythme et instruments à percussion	31
Séance 5 : Création rythmique	34
Fiche 2 : La mélodie	36
Séance 1 : Les mouvements du son	36
Séance 2 : Codification du mouvement sonore	38
Séance 3 : Dialogues mélodiques	40
Chapitre 3 : Les familles d'instruments	42
Fiche 1 : La voix, un instrument unique	42
Séance 1 : La voix, un instrument de musique	42
Séance 2 : Exploration rythmique vocale	44
Séance 3 : La musique des mots	46
Séance 4 : Le chant	47
Fiche 2 : Les instruments à cordes	49
Séance 1 : Les instruments à cordes frottées	50

Séance 2 : Les instruments à cordes pincées	53
Séance 3 : Un instrument à cordes frappées	55
Fiche 3 : Les instruments à vent	56
Séance 1 : Les bois	56
Séance 2 : Les bois à anche double	58
Séance 3 : Les cuivres	60
Séance 4 : Un autre instrument à vent : l'orgue	62
Fiche 4 : Les instruments à percussion	63
Séance 1 : Les claviers	64
Séance 2 : Les autres instruments à percussion	65
Fiche 5 : Les formations instrumentales	67
Séance unique : Formations instrumentales	67

PARTIE II : L'HOMME ET LA MUSIQUE

Chapitre 4 : La musique au fil du temps	70
Fiche 1 : La musique au temps des premiers hommes	71
Séance 1 : Au temps des premiers hommes	71
Séance 2 : Création d'une musique originale	73
Séance 3 : Écoute musicale	75
Fiche 2 : La musique au temps des moines et des chevaliers	77
Séance unique	77
Fiche 3 : La musique des Temps modernes	80
Séance 1 : La musique au temps de la Renaissance et du Roi-Soleil ...	80
Séance 2 : Écouter et danser !	82
Séance 3 : Bach et la musique baroque	83
Fiche 4 : La musique au temps de Mozart et de Beethoven	85
Séance 1 : Mozart, l'enfant prodige	85
Séance 2 : Ludwig van Beethoven	89
Fiche 5 : La musique et la tristesse de Chopin	91
Séance 1 : La musique romantique	91
Séance 2 : La musique et la poésie	94
Fiche 6 : La musique au temps des grandes inventions	96
Séance 1 : La musique moderne	96
Séance 2 : La musique fait sa révolution	98
Séance 3 : La naissance du jazz	100
Séance 4 : La musique atonale	102
Séance 5 : La musique électroacoustique	104
Séance 6 : Nouvelles esthétiques et synthèse	105
Chapitre 5 : La musique au fil des pays	110
Fiche 1 : Les Amériques	111

Séance 1 : L'Amérique du Nord	111
Séance 2 : L'Amérique du Sud - La musique des Andes	112
Séance 3 : L'Amérique du Sud - La musique du Brésil	113
Fiche 2 : L'Océanie	114
Séance 1 : La musique des îles du Pacifique	114
Séance 2 : La musique en Australie	115
Fiche 3 : L'Asie	117
Séance 1 : La musique au Japon	117
Séance 2 : La musique en Chine	118
Séance 3 : La musique en Inde	119
Fiche 4 : L'Afrique	120
Séance 1 : L'Afrique du Nord	120
Séance 2 : L'Afrique Noire	122
Fiche 5 : L'Europe	123
Séance 1 : La musique en Russie	123
Séance 2 : La musique en Allemagne	124
Séance 3 : La musique en Écosse	125

PARTIE III : LE CONTE MUSICAL

Chapitre 6 : Des histoires pour jouer	128
Fiche 1 : « Imata, le petit chasseur d'Amazonie »	128
Séance 1 : Une berceuse	129
Séance 2 : L'annonce de la chasse	131
Séance 3 : Évocation de la forêt	132
Séance 4 : Chant de fête	134
Séance 5 : Répétition générale	135
Fiche 2 : Monsieur Couac	136
Séance 1 : Présentation de l'histoire	137
Séance 2 : Les séquences musicales	139
Séance 3 : Répétition générale	141
Fiche 3 : Cap sur la planète Musique	143
Séance 1 : Présentation de l'histoire	143
Séance 2 : « Ambiance cosmique »	145
Séance 3 : « Attention danger ! » et « $E=mc^2$ »	147
Séance 4 : « Ondes galactiques »	149
Séance 5 : « Chant spatial »	152
Séance 6 : Répétition générale	153
Fiche 4 : Mariage en Chine	154
Séance 1 : Présentation de l'histoire	155
Séance 2 : Création sonore pour la princesse	158

Séance 3 : Création sonore pour le prince	159
Séance 4 : Expression corporelle	161
Séance 5 : La rencontre et le mariage	165
Séance 6 : Répétition générale	166
Chapitre 7 : Un conte musical - « Noum et le Dieu du Vent » ...	168
Présentation générale	168
Description des ateliers	169
Déroulement du spectacle	176

ANNEXES

Fiches pour la fabrication d'instruments.	182
1. Les mailloches, pour percuter les objets	182
2. La maracas en papier, un instrument à secouer	183
3. Le pot de fleur sonore, un tambour à frapper	184
4. Le bâton de pluie, un effet sonore	184
5. Le cordophone, un instrument à cordes	185
6. Le bambouphone, un instrument en bois à suspendre en mobile	186
7. Le lithophone, un instrument fait de pierres disposées sur une caisse de résonance	187
8. La flûte de Pan, un instrument à souffler	188
Principaux instruments cités dans les fiches	189
Illustrations des instruments présentés dans l'ouvrage	190
Paroles des chansons	198
Textes des histoires à jouer et du conte musical	206
Imata, le petit chasseur d'Amazonie	206
Monsieur Couac	207
Cap sur la planète Musique	209
Le conte : « Noum et le Dieu du Vent »	211
Tableaux récapitulatifs des « partitions musicales »	214
Imata, le petit chasseur d'Amazonie	214
Monsieur Couac	216
Cap sur la planète Musique	218
Mariage en Chine	221
Idéogrammes chinois (pour « Mariage en Chine »)	225
Matériel divers	226
Glossaire	227
Bibliographie sélective	229
Contenu des CD	230
Artistes des CD	238

Introduction

La musique est un moyen d'expression privilégié pour l'enfant et favorise l'épanouissement de sa personnalité tout entière.

L'expérience sonore et musicale permet au jeune enfant de parvenir à une relation harmonieuse entre les niveaux affectif, corporel et intellectuel, et conserve son importance tout au long de sa croissance et de son développement jusqu'à l'âge adulte.

La pratique musicale met en jeu les facultés suivantes : l'écoute, l'attention, la mémoire, l'imagination, et aussi la rigueur et le goût de l'effort. Ces exigences se retrouvent dans les autres matières enseignées dans le cadre de son éducation scolaire, et par extension dans l'apprentissage de la vie.

L'écoute musicale développe le sens de l'écoute en général. Or ce dernier est essentiel dans la communication et le langage, et intervient tout au long des apprentissages.

La créativité est au centre de toutes les productions sonores et musicales. Les séances musicales de cet ouvrage offrent à chaque élève l'écrin dans lequel il pourra manifester et développer sa part de créativité. Il ne pourra que mieux s'épanouir, affirmer sa personnalité, et, ainsi, continuer de grandir et d'apprendre en toute confiance.

L'activité musicale s'organise autour de plusieurs grands axes :

- Le **chant** : présent tout au long de l'ouvrage, il s'appuie à la fois sur le répertoire traditionnel français et européen et sur la découverte de chansons inédites.
- La découverte du **langage musical** et des techniques nécessaires à son expression.
- L'écoute d'œuvres du répertoire musical afin de donner une **base culturelle commune** tout en créant des **liens interdisciplinaires** avec les arts visuels, l'histoire, la géographie, le français...
- La réalisation de **projets musicaux** à partir de contes sonores ou d'histoires musicales à interpréter.

Organisation du livre

L'objectif principal de cet ouvrage est d'offrir aux enseignants la possibilité d'instaurer une pratique régulière de la musique dans leur classe.

Conçu en trois parties, cet ouvrage a l'ambition de répondre aux objectifs des Instructions officielles et de proposer une approche globale de la musique. Dans chacune d'elles, des chapitres présentent des fiches de mise en œuvre prêtes à l'emploi qui ne nécessitent pas de compétences musicales particulières.

Dans la **première partie**, intitulée « **À la découverte du langage musical** », il s'agit de s'interroger tout d'abord sur la musique et le son : qu'est-ce que le son ? comment le créer ? quelles sont ses caractéristiques ? Les expériences sonores acoustiques confrontent les enfants à l'exploration de matériaux et permettent de créer des liens avec la technologie par la fabrication d'instruments de musique.

Le rythme et la mélodie donnent aux élèves les moyens de ressentir les différents mouvements de la musique et, grâce à cela, d'enrichir leurs moyens d'expression. La présentation des instruments de musique invite à l'écoute de timbres et de styles différents.

La **deuxième partie**, intitulée « **L'homme et la musique** », vise à établir des liens universels en invitant les enfants à entrer dans l'histoire de la musique. En effet, la musique a évolué à travers l'histoire, elle s'est modelée et transformée de concert avec chaque société et ses mutations permanentes. Quelques compositeurs jalonnent ce parcours, ce sont des catalyseurs des évolutions culturelles. Leurs vies, leur talent et surtout leur musique vont séduire les jeunes oreilles qui vont ainsi pouvoir mieux comprendre, mieux écouter et mieux apprécier.

Sont également présentées des musiques issues d'autres civilisations ou des quatre coins du monde. Il s'agit de sensibiliser les élèves au patrimoine européen et mondial de la musique, de découvrir la diversité de l'expression musicale et de créer des liens avec la géographie.

L'écoute d'œuvres musicales donnera aux élèves la possibilité de s'exprimer de manière verbale, corporelle ou picturale.

Enfin, une **troisième partie** propose des « **Contes musicaux** » à jouer et à interpréter. Les contes ou histoires musicales s'inscrivent en continuité des parties précédentes et sont indispensables pour finaliser l'objectif « musique » dans une classe.

Ils sont l'occasion d'articuler les ressources inventives et les savoir-faire des élèves grâce à l'expérience accumulée tout au long des séances. Le chant, la création musicale instrumentale et les activités chorégraphiques se rencontrent et peuvent déboucher, selon les contes, sur un véritable spectacle. Divers degrés de difficulté et des styles différents permettent à chaque enseignant de choisir le conte le mieux adapté à sa classe.

Un ouvrage destiné aux cycles 2 et 3

Les activités sont présentées au sein d'un cycle, et non par niveau, car elles sont conçues comme une continuité, et sont adaptables d'une classe à l'autre.

.....
 En cycle 2

L'apprentissage de la lecture et de l'écriture est l'objectif prioritaire ; par conséquent, il oriente l'attention de l'enfant vers les sons qui composent les mots. L'aspect ludique et créatif des jeux d'écoute sonore ne peut que renforcer les aptitudes nécessaires à l'entrée dans cet apprentissage. D'une manière générale, les activités musicales renforcent la confiance en soi indispensable dans cette phase d'apprentissage. Enfin, les jeux rythmiques sont abordés par le corps en action. À cet âge, l'expression corporelle répond au besoin de bouger, au plaisir d'agir, et donne l'occasion aux enfants d'acquérir des notions de relations entre l'espace et le temps.

.....
 En cycle 3

Les élèves ont atteint un degré de maturité plus avancé. Cependant, on ne peut se limiter à la capacité d'abstraction pour comprendre et apprendre, d'autant plus que la musique se situe dans le domaine du sensible. Les élèves ont besoin d'expérimenter concrètement pour apprendre. Par ailleurs, il est indispensable de solliciter toutes les facettes de l'intelligence. Ainsi, les actions et les jeux proposés en cycle 2 peuvent être repris en cycle 3 (surtout si l'élève n'a pu en bénéficier lors de son passage en cycle 2). Des prolongements et des séances spécifiques sont prévus pour le cycle 3.

Les fiches de mise en œuvre

- Ces fiches constituent le corps des sept chapitres. Elles proposent plusieurs séances autour d'un thème. Les séances se déroulent en plusieurs temps, chacun correspondant à une activité différente. Elles s'appuient généralement sur des supports sonores disponibles sur les **deux CD audio** qui accompagnent l'ouvrage (indiqués dans le déroulement par ce pictogramme :). Cependant, les extraits d'œuvres du grand répertoire musical sont à puiser dans une médiathèque.
- Les objectifs et compétences visées sont précisés à chaque séance, mais les mots clés *écouter*, *produire*, *inventer* sont en constante interaction.
- Pour toutes les fiches, le travail à effectuer est prévu pour une organisation collective de la classe.
- La durée des séances varie d'une demi-heure à une heure.
- Il est préférable d'organiser les séances en salle de musique ou à défaut en salle de sport, afin de permettre une meilleure mobilité des élèves. Cependant, certaines séances ont lieu en salle de classe.
- Le temps « écouter et chanter » signifie : écouter la chanson une première fois à partir du modèle du CD, ensuite apprendre la chanson selon les étapes exposées dans la séance 4 du chapitre 3, sur « Le chant » (p. 47). Les paroles des chansons à apprendre sont reproduites en annexes (p. 198).
- Un instrumentarium varié offrant aux enfants un large éventail de sonorités différentes est souhaitable. (Les valises pédagogiques et les instruments créés par les enfants sont particulièrement intéressants à ce titre. Pour la création d'objets sonores, voir les annexes, p. 182.)
- Les mots en italique suivis d'un astérisque* sont définis dans le glossaire en annexe, p. 227 (ils sont signalés à la première occurrence seulement). Il appartient à l'enseignant de le compléter et de constituer pour la classe un outil référent autour du langage musical et d'évocation.

Rôle de l'enseignant

L'objectif prioritaire est de susciter l'enthousiasme, le plaisir de jouer et d'écouter !

Les fiches couvrent l'essentiel en matière d'éducation musicale et proposent un accès facile à la musique, mais chaque enseignant est libre de se les réapproprier et de présenter la musique à sa manière, avec son originalité, sa créativité personnelle. Chacun a un potentiel musical qu'il suffit de développer en travaillant sa propre écoute, ses connaissances.