

LE GRAND ORCHESTRE DU 7ÈME CONTINENT

ALLER AU SPECTACLE

ÉVEILLER LA
CURIOSITÉ SANS
TOUT DÉVOILER

AUTOUR DE L’AFFICHE
DU SPECTACLE

CHARTRE DU SPECTATEUR

LES MÉTIERS DU SPECTACLE

APRÈS LE SPECTACLE ?

POUR ENTRER EN
PROJET ET AU DELÀ

IDÉES DE LECTURE

EDD

UN 7ÈME
CONTINENT?

LE GYRE DU PACIFIQUE NORD

TRAITEMENT DES DÉCHETS

ÉDUCATION MUSICALE

LES CHANSONS DU
7ÈME CONTINENT

CHANTS DE MARINS

CHANSONS SUR LA MER

LES INSTRUMENTS
DU 7ÈME CONTINENT

INSTRUMENTS
TRADITIONNELS

INSTRUMENTS BRICOLÉS

LES STYLES
MUSICAUX DU 7ÈME
CONTINENT

LE JAZZ

LA FANFARE DES BALKANS

LE TANGO

LA P’TITE VALSE

ARTS VISUELS ET HISTOIRE DES ARTS

CRÉER À PARTIR
DE DÉCHETS

ŒUVRES
DE CHRISTIAN VOLTZ

LA LUTHERIE SAUVAGE

LE RADEAU DE LA
MÉDUSE

LITTÉRATURE ET PRODUCTION D’ÉCRITS

LE VOYAGE

LE CARNET DE VOYAGE

LE NAUFRAGE

ROBINSON CRUSOÉ

LIVRET PÉDAGOGIQUE
«ZIC ZAZOU»

Musique / Développement durable

DE LA SALLE DE CLASSE À LA SALLE DE SPECTACLE

Vous êtes enseignant, musicien intervenant en milieu scolaire, parent, pédagogue, acteur culturel... Vous accompagnez un groupe d'enfants à une représentation du spectacle ZICZAZOU.

Ce dossier vous donne des clés pour guider les enfants vers le spectacle, en explorer les thématiques, préparer la découverte d'oeuvres musicales à travers de l'écoute et de l'analyse, faire connaissance avec les artistes et dévoiler les coulisses du spectacle.

SOMMAIRE

Présentation du spectacle	page 3
Biographie	page 4
Les métiers du spectacle	page 8
Le 7 ^{ème} continent	pages 9 à 12
Activités de production musicale	pages 13 à 19
Activités d'écoutes musicales	pages 20 à 30
Avant et après le spectacle	pages 31 à 33
Des pistes pédagogiques pour entrer en projet et aller au-delà...	pages 34 à 37
Charte du jeune spectateur	page 38
Fiches pédagogiques	pages 39 à 41
Remerciements	page 42

Le Grand Orchestre du 7ème continent

Durée : 1h10

Public : à partir de 6 ans

Mise en scène : GERMAIN Hervé

Musiques : DENIS Pierre, MABILLE Hervé, MALLARD Philippe

Basse, chant : BERTE Michel

Percussions : BOINET Patrice

Trompette : DENIS Pierre

Trombone : HIC Bruno

Claviers, saxophones : MABILLE Hervé

Accordéon : MALLARD Philippe

+ bouteilles, sacs plastiques, bouchons, boites de conserves diverses, etc..

Scénographie/décor : FAUCHILLE Stéphane

Création Lumière : ROBERT Gilles

Création son : MALLET Jean Luc

Les musiciens de l'orchestre d'ambiance d'un paquebot de luxe dérivent sur un radeau de fortune.

Lors du naufrage ils ont sauvé quelques instruments, maigre réconfort pour occuper le temps qui n'en finit pas de passer tandis que le radeau dérive et s'enfonce dans un immense poubelle flottante, le fameux 7ème continent, ce gigantesque amas de déchets produit par l'activité humaine.

La soif, la faim, l'ennui, le désespoir les taraudent..

La solidarité, le jeu, l'humour, la bidouille et l'envie de s'en sortir les aident à tenir.. Mais pour combien de temps ...

À faire découvrir d'urgence aux jeunes aventuriers !

Avec le soutien du Centre André Malraux / Scènes de Territoire

La Compagnie a pris le nom de **Zic Zazou** en 1987 et est devenue professionnelle en 1992. Et ce sont encore aujourd'hui les mêmes personnes qui la composent.

30 ans qu'ils sont ensemble ! Un vrai record pour une compagnie au parcours atypique dont le cœur a toujours balancé entre spectacles de rue et prestations en salles, avec en ligne continue la musique et l'humour.

Neuf musiciens-comédiens-chanteurs qui jouent de multiples instruments parfois incongrus. Ils ont donné dans le genre fanfare des Beaux Arts recyclée punk, dans le rock mâtiné de musette et de funk. Ils mélangent tout, en gardant la substantifique vitalité. Ils sont aussi à l'aise à la guitare électrique, au piano, au trombone qu'aux pieds de chaise, aux marteaux ou aux bouteilles.

Tous originaires d'Amiens, ils ont à leur actif des milliers de représentations dans le monde entier. Leurs créations qui ont le plus marqué sont : La Bête dans la Ville (1988), La Fantastique Chevauchée (1994), Ze Spectacle (1995), En 1000 morceaux (1998), [Le Kiosque](#) (2000), [Brocante Sonore](#) (2004), [Hors les Rails](#) (2006), [Obstinato](#) (2010) et [La preuve par 9](#) (2011).

Ils ont enregistré 5 CD, un DVD et reçu plusieurs prix.

Portés par leur passion, unis comme les doigts de la main, ils ont toujours fait front et partagent dans le plus grand bonheur leur complicité avec le public.

QUELQUES RÉFÉRENCES EN RUE

Festival **CHALON DANS LA RUE « dans le IN »** – Festival ECLAT d'**AURILLAC « dans le IN »** – Festival des arts de la rue à **CHATILLON** - Festival JAZZ à **VIENNE** – Festival FURIES à **CHALONS EN CHAMPAGNE** – Les Pronomade(s) à **SOUEICH** – Festival Les Accroches-cœur à **ANGERS** – Festival RUES ET Cie à **EPINAL** – Festival HUMOUR DES NOTES de **HAGUENAU** – **FESTIVAL DE MARNE** – Les Z'accros de ma rue à **NEVERS** – Festival VIVA CITE de **SOTTEVILLE LES ROUEN** – Festival L'ECHAPPEE BELLE de **BLANQUEFORT** - LES TOMBÉES DE LA NUIT de **RENNES** – Festival PARADE(S) de **NANTERRE** – Festival Festival de LA COTE D'OPALE de **BOULOGNE SUR MER** - Fête dans la Ville d'**AMIENS**...

© Centre André Malraux

Le spectacle **Le Grand orchestre du 7ème continent** de la compagnie ZIC ZAZOU est interprété sur scène par 6 artistes, comédiens, chanteurs et musiciens. Mais dans l'ombre, pendant le spectacle, d'autres personnes s'activent :

- L'éclairagiste qui réalise les lumières du spectacle,
- Le technicien son qui s'assure de la qualité sonore du spectacle,
- Le régisseur général de la salle.

Avant le spectacle, d'autres personnes encore travaillent à la bonne organisation du spectacle :

- L'accueil et la billetterie l'équipe de programmation l'équipe administrative l'équipe technique
- Le spectacle rassemble donc de nombreux métiers complémentaires. Voici une liste des principaux métiers du spectacle vivant au sens large.

MÉTIERS DE LA SCÈNE

Comédien : Le comédien est un professionnel du spectacle. Sur scène ou à l'écran, il interprète des textes et donne vie à des personnages. Le comédien maîtrise plusieurs techniques de respiration, de gestuelle et de diction, parfois même de chant ou de danse.

Danseur : C'est avec son corps que le danseur fait vivre des personnages, exprime des sentiments, donne un style à son interprétation. Avant d'entrer sur scène, il répète longuement les mouvements et les pas de la chorégraphie.

Musicien : le musicien instrumentiste joue d'un instrument de musique dans une salle de concert, de spectacle ou dans un studio d'enregistrement. Il sait lire les partitions, maîtrise toutes les techniques du solfège et peut donc interpréter beaucoup de morceaux sur son instrument. Il peut également jouer des musiques de chambre, d'opéra, de variété, de pop, de rock ou de jazz.

Artiste de Cirque : L'artiste de cirque peut être clown, jongleur, acrobate, trapéziste, équilibriste... Il donne des représentations de ses numéros face à un public qu'il doit émouvoir, émerveiller, impressionner, faire rire ou trembler. Pour y parvenir, il s'appuie sur de nombreux accessoires : costumes et ballons, masses de jonglage, cordes, fils durs, etc. C'est généralement l'artiste de cirque qui invente lui-même ses numéros. Il doit faire preuve d'imagination pour les renouveler régulièrement ou les intégrer dans le fil narratif d'un spectacle.

Metteur en scène : Le metteur en scène est la personne clé dans le montage d'une pièce de théâtre. Souvent à l'origine du projet, il en dirige tous les aspects, depuis le choix des comédiens jusqu'à la mise en place des lumières. Le metteur en scène est donc comme un chef d'orchestre qui va coordonner les différents pôles qui gravitent autour d'un projet théâtral, et les rassembler autour d'une vision artistique qu'il aura déterminée

MÉTIERS EN COULISSES

Costumier-Habilleur : Le costumier-habilleur crée des vêtements actuels ou d'époque pour les besoins d'une pièce de théâtre, d'un ballet, d'un spectacle musical. Il prend soin de garder les costumes propres et en bon état. Dans certains cas, il aide aussi les artistes à s'habiller.

Décorateur Scénographe : Le décorateur scénographe imagine et réalise les décors du spectacle. Des premiers dessins au montage des décors, il est responsable de chacune des étapes du projet.

Éclairagiste : Appelé aussi « concepteur lumières », l'éclairagiste de spectacles tient compte des contraintes techniques et des besoins artistiques d'un spectacle pour proposer la meilleure lumière possible pour chaque scène. Il intervient avant un spectacle, pendant les représentations mais aussi lors de la phase de démontage du matériel.

Ingénieur du Son : L'ingénieur du son garantit la qualité sonore lors d'un spectacle, d'un concert ou d'un enregistrement. Aucun bruit parasite ne lui échappe ! En accord avec le musicien ou l'artiste, il définit les solutions techniques permettant une prise de son et une diffusion sonore optimale pendant le spectacle. A la fois technicien et artiste, l'ingénieur du son trouve des solutions inédites pour obtenir les effets sonores recherchés. Pour lui, tout est affaire de réglages, de précision et de rapidité. Il doit réagir vite aux demandes qui lui sont faites.

Maquilleur : Sur un plateau de cinéma, dans les coulisses d'un théâtre ou d'un défilé de mode, le maquilleur réalise le maquillage des acteurs et mannequins selon des besoins. Il s'agit aussi bien d'embellir le visage d'une jeune femme que de grimer un comédien en vieillard ou en monstre !

Régisseur : L'objectif principal du régisseur est de faciliter le déroulement des représentations en prenant en charge l'intendance et la logistique : location de matériel technique (Projecteurs, Machine-rie, Son etc...), réservations des chambres et repas pour l'équipe technique et artistique, etc...

MÉTIERS DE LA PRODUCTION ET DE L'ADMINISTRATION

Producteur de Spectacle : Le producteur de spectacle réunit tous les ingrédients nécessaires à la création d'un spectacle. Il trouve les moyens humains et techniques et finance la création du spectacle.

Manager d'artiste : Le manager d'artiste, ou agent d'artiste, gère la carrière d'un ou plusieurs artistes. Il les conseille dans leurs choix artistiques et professionnels. Il prospecte, négocie et suit leurs contrats. Il s'occupe des relations avec les journalistes.

Tourneur : Le tourneur élabore la tournée d'un artiste ou d'un spectacle : sur une période donnée (qui peut durer plusieurs années), il trouve des salles et des festivals où l'artiste et sa troupe pourront se produire, le temps d'une ou de plusieurs représentations.

ILLUSTRATIONS

1. Artiste de cirque
2. Éclairagiste
3. Comédien
4. Costumier
5. Danseur

LES MÉTIERS DU SPECTACLE

6. Ingénieur Son
7. Maquilleuse
8. Metteur en scène
9. Musicien
10. Scénographe

PARTIE 1 : ÉVEILLER LA CURIOSITÉ SANS TOUT DÉVOILER

Sensibiliser au spectacle c'est donner envie au futur spectateur, jouer du mystère et de la découverte.

Il faut donc trouver le juste équilibre entre ce qui attisera sa curiosité sans être trop exhaustif, en conservant un peu de « suspense » et en ne cherchant pas à vouloir tout expliquer.

Bien que non obligatoire, la préparation à la venue à un spectacle est souvent source de motivation. Cela permet d'aiguiser l'appétit et de créer un horizon d'attente. De plus, l'attention des élèves est souvent meilleure pendant le spectacle quand ils ont été sensibilisés en amont.

Quels objectifs pour cette préparation ?

- Préserver le plaisir de l'élève et de son accompagnateur
- Préserver le moment de fête que représente la sortie au spectacle
- Rendre l'élève curieux, en attente d'une belle aventure
- Faciliter sa concentration
- Donner des clés de compréhension du spectacle

PARTIE 2 : DES PISTES POUR ÉVEILLER CETTE CURIOSITÉ AVANT LE SPECTACLE

Caractériser le titre : « C'est quoi ce titre ? »

Découvrir un spectacle commence souvent par la découverte de son titre. On peut choisir de ne préparer les élèves qu'en évoquant le titre en développant leur imaginaire.

Ainsi, à partir du titre, on peut inciter les élèves à formuler des hypothèses sur le spectacle :

- Le caractériser de manière positive ou négative (dire ce que le spectacle peut-être et ce qu'il ne peut pas être)
- Analyser ses attentes : dire à quoi l'on s'attend, ce dont on aurait envie à partir du titre
- Imaginer une histoire, des situations, des personnages ou des lieux à partir de ce titre
- Écrire un texte de présentation du spectacle à partir du titre...
- On peut mettre ce titre en relation avec d'autres.

Lors de ce moment de travail autour du titre : insister sur le fait que toutes les options sont possibles, plausibles.

On peut aussi dessiner l'affiche hypothétique de ce spectacle : cela n'a d'intérêt qu'à condition de ne rien connaître d'autre sur le spectacle et de ne pas avoir vu d'images. Une fois cet effort d'imagination réalisé, comparer avec la véritable affiche du spectacle.

Décrypter une affiche

À partir de l’affiche du spectacle, susciter les associations d’idées, récolter les mots, les impressions, les couleurs, les sentiments qui peuvent aider les élèves à s’imprégner de l’univers du spectacle.

Analyse de l’image

Mettre des mots sur ce que l’on voit = partie objective (couleurs, formes, objets, espace, lumière, matières...)

Mettre des mots sur ce que l’on comprend et imagine = partie subjective (symboles, ambiance, ressentis, de quoi ça parle, qu’est-ce que ça raconte ? qui sont les personnes représentées ? Où et quand cela se passe-t-il ? Etc.)

Déambulation d’observation

Exercice de prise de parole : chacun déambule et passe devant l’affiche en la regardant d’abord de loin puis de très près, de façon minutieuse. A la fin de chaque passage, il/elle fait un commentaire sur ce que lui évoque l’affiche, ou sur ce qu’il/elle imagine du concert.

© Zic Zazou - Affiche

On peut aider à la prise de parole avec un lanceur : « L’affiche m’a fait penser à... », « Les trois mots qui me viennent à l’esprit quand je regarde l’affiche sont... », « J’imagine un spectacle... » (Utiliser deux ou trois adjectifs).

On rejoue l’affiche

Reproduire l’image de l’affiche corporellement : une personne choisit un personnage (ou un autre élément) de l’affiche et reproduit son attitude devant le groupe. Puis une deuxième personne vient s’ajouter et ainsi de suite jusqu’à ce que l’image soit reproduite.

L’affiche qui parle

Mettre en son et en mots l’affiche : faire parler des personnages représentés, imaginer les répliques à préférer, le monologue intérieur d’un objet, d’un personnage, les bruitages, la musique d’ambiance...

Et le reste...

Analyser le reste de l’affiche (texte, logo, disposition des éléments...). Cela permet aussi d’aller vers d’autres informations qui gravitent autour de l’organisation du spectacle : financements, mise en scène, les métiers du spectacle (liens avec le parcours avenir et liens avec le collège).

PARTIE 3 : ET APRÈS LE SPECTACLE

Travailler sur le ressenti, les émotions, débloquer la parole, trouver des prétextes à l'expression sous toutes ses formes.

Trois mots

On peut demander à chaque « spectateur critique » de proposer 3 mots sur l'expérience qu'il a vécue, sans nécessairement les justifier (ce qui facilitera la libre expression).

Portrait chinois

Inviter à la réflexion à travers un portrait chinois du spectacle.

Si le spectacle était une couleur, ce serait...

Si le spectacle était une odeur, ce serait...

Si le spectacle était une musique, ce serait...

Si le spectacle était une sensation... une matière... un objet... une époque... un goût... un personnage... un adjectif...

Les cinq sens

Utiliser un visage dessiné : à l'endroit de la bouche, des yeux, des oreilles, du nez, du cerveau – remplir des bulles où chaque « organe » dit ce qu'il a ressenti pendant le spectacle.

Foire aux questions

Chaque élève écrit une question sur un papier et le dépose dans une boîte. La boîte passe ensuite d'élève en élève. Chacun prend une question et l'adresse à un autre élève ou lance la question à la classe.

Nouvelle affiche

Par groupe, à l'aide de dessins, de collages... réaliser une nouvelle affiche et venir la présenter devant la classe en justifiant les choix opérés.

Imaginer la suite

Chaque spectacle a un monde et une histoire qui lui est propre. Inciter les enfants à imaginer la suite de cette histoire. Cela permet de travailler entre autres sur l'interprétation du spectacle. C'est également l'occasion de créer un support pour les discussions à venir.

LA LUTHERIE SAUVAGE

Fabrication d'instruments et production musicale

Les personnages sont des musiciens qui ont sauvé une partie de leurs instruments.

Les déchets flottants de leur naufrage, vont leur permettre d'en expérimenter de nouveaux qui sonnent : boîtes de conserves, bouteilles, et sacs plastiques, tuyaux, bouchons...

QUELQUES DÉFINITIONS

La lutherie sauvage

Constitution d'un répertoire de sons à partir d'objets de récupération ou en utilisant la nature.

La musique verte

La Musique verte, c'est écouter le chant des matières naturelles : tige creuse, coquille d'escargot, caillou, éclat de bois ; chaque règne - végétal, animal, minéral - y met du sien pour nous offrir de véritables cadeaux sonores ! Il suffit de recourir aux gestes de nos activités quotidiennes : frotter, gratter, percuter, souffler, agiter, secouer, pincer, laisser rebondir...

Une vidéo présentant des exemples d'instruments réalisés à partir de matériaux naturels :

<http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=pVxQxSggQY4>

Quelques ouvrages de musique verte :

- *Musiques de légumes* (15 instruments à fabriquer + 5 chansons à accompagner avec les instruments fabriqués ou des percussions) de Pascal Gayaud – éditions Lugdivine
- *Musique nature - lutherie éphémère* d'Yves Pacher - éditions Fuzeau
- *Musique nature - lutherie perpétuelle* d'Yves Pacher - éditions Fuzeau

Des sculptures sonores

Les sculptures sonores sont des installations faites en intérieur ou en extérieur qui nécessitent ou non l'intervention humaine pour produire un son...

Elles peuvent être faites à partir d'éléments naturels : bois, coquillages, ardoises, pierres, verres, ... Ou encore être faites à partir d'objets détournés (recyclés) : fer en tout genre, tubes métalliques, grillages, boulons, couvercles, ressorts, bouteilles plastiques, pots de terre cuite, tuyaux, tuiles...

Dans la manipulation de l'objet, on obtient des sons différents.

Ouvrage de référence : *Rékupertou* : 37 instruments à fabriquer de Bruno Blandy – éditions Lugdivine

Le site : <http://rekupertou.com/> (voir la galerie d'instruments : dans ateliers-expo)

Quelques noms :

- Marx Vandervorst : musicien, compositeur et inventeur d'instruments. Depuis 1988, il crée des spectacles internationaux basés sur la musicalisation d'objets recyclés.
- *Nouvelles lutheries sauvages, éditions Alternatives*

Frédéric Le Junter est un musicien français né à Dunkerque en 1956. Très expérimental, son art évolue au croisement de la musique (chanson et musique instrumentale), des arts plastiques, du spectacle...Il fabrique d'étonnantes machines sonores avec du bois ramassé sur la plage.

<https://www.youtube.com/watch?v=swlj5RHadPU>

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

FABRIQUER SON INSTRUMENT AVANT D'EN JOUER

La fabrication d'instruments en classe trouve son intérêt dans plusieurs domaines. Avec les plus jeunes, elle permet de travailler les compétences de motricité fine, ainsi que la connaissance des matériaux. Avec les plus grands, on peut aisément faire le lien avec les sciences expérimentales et la technologie.

D'un point de vue strictement musical, fabriquer des instruments provoque des investigations sonores qui permettent d'affiner l'écoute ; l'instrument pourra ainsi évoluer en fonction de sa sonorité, selon qu'elle convienne ou non à ce que l'on recherche. La fabrication d'instruments permet également de pallier l'absence d'instruments de musique dans certaines classes, et par conséquent les faibles productions musicales. On fabrique des instruments avant tout pour en jouer, et les enfants prendront un réel plaisir à explorer toutes les possibilités sonores de l'instrument qu'ils auront fabriqué.

Exemples d'instruments fabriqués avec des objets détournés :

Percussions

Le guiro est composé d'un tube creux strié, et d'un grattoir en bois. Le grattoir peut servir à frotter, mais aussi à frapper.

Pour fabriquer un guiro :

Utiliser un matériau creux ayant une surface rugueuse ou annelée :

- Boîte de conserve sans papier
- Bouteille d'eau en plastique
- Gaine électrique
- Carton ondulé

Le grattoir peut être en bois (baguette chinoise), ou fait d'autres matériaux, pleins ou creux, l'intérêt étant d'explorer avec les élèves les différentes sonorités produites.

Instruments à cordes

Inspirée de la contrebasse, la contrebassine est un instrument facile à jouer, et à la sonorité surprenante. Certains groupes très connus l'ont d'ailleurs adoptée comme basse principale.

Matériel nécessaire :

- Une grosse bassine, type poubelle noire. Tout autre objet plastique creux peut faire l'affaire (pourquoi pas un arrosoir ou un gros bidon).
- Un manche à balai en bois.
- Une corde (corde à linge ou cordelette en nylon, tout dépend de la sonorité recherchée)
- Une rondelle métallique. La corde doit être fixée au milieu de la bassine. Faire un trou au préalable, y passer la corde, et faire un nœud autour de la rondelle.

Le manche à balai, amovible, doit venir poser contre le rebord de la bassine. La corde sera fixée à l'autre extrémité du manche, soit dans un trou percé au préalable, soit autour d'une cheville vissée dans le manche.

Pour jouer, il suffit de pincer la corde, et de tirer plus ou moins sur le manche pour tendre la corde.

Instrument à vent : La paille à sons

Pour fabriquer une « paille à sons », il suffit de couper deux biseaux à l'extrémité de la paille, on obtient ainsi une anche double, comme pour le hautbois ou la bombarde. Pour jouer, il faut pincer l'anche entre ses lèvres, et souffler !

On peut aussi percer des petits trous dans la paille, à la manière d'une flûte, pour obtenir des sons modulables.

Instrumentarium fabriqué à partir des déchets

À partir du bois

Castagnettes : Coller des ½ noix sur des bâtonnets de glace. Lier les deux bâtonnets par du ruban adhésif.

À partir du métal

Tambourin à deux tons. Récupérer deux boîtes de conserve de deux tailles différentes. Les solidariser avec des élastiques. Percuter avec les doigts ou à l'aide d'une baguette de bois ou de métal.

À partir du plastique

Agitophone (d'après « lutherie sauvage » de Max Vandervost) : À partir d'une bouteille plastique vide, découper le fond, puis pratiquer aux ciseaux des franges de 1 cm de large environ dans le sens longitudinal. Faites plusieurs modèles avec des franges plus courtes (plus grave) ou plus longues (plus aigu). Jouer comme son nom l'indique en agitant.

À partir de l'air

Tubes harmoniques : Récupérer des chutes de gaines électriques. Les utiliser soit en soufflant soit en les faisant vivement tourner dans l'air.

COMPLÉMENTS SUR LES OBJETS SONORES

Situations pédagogiques	Perception / production
<p>Compétences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Écouter, comparer et commenter • Explorer, imaginer et créer 	<p>Compétences travaillées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents. • Imaginer l'organisation de différents éléments sonores. • Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation.
<p>Compétences :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Écouter les objets sonores / petites percussions • Manipuler les objets sonores / petites percussions • Improviser des phrases rythmiques 	<p>Compétences travaillées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux, d'aires géographiques ou culturelles différents et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. • Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux. • Expérimenter les paramètres du son. • Développement du lexique pour décrire le son instrumental, le son vocal et les objets sonores dans les domaines de la hauteur, du timbre, de la durée, de l'intensité.

L'art du détournement

L'instrumentarium Le bouteilophone / cuillère

<p>1. Agrémenter un instrumentarium de nombreux objets qui pourront être utilisés comme tels.</p> <p>2. Détourner les objets de leur fonction première : Bouteilophone : disposition en ligne d'une dizaine de bouteilles en verre qui vont être remplies d'eau à différentes hauteurs et percutées à la baguette. Potophone (pots de fleurs en argile), Instruments à roue... Ustensiles de cuisine ... Expérimenter et reproduire Cf. démarche de création sur Eduscol (ressources pédagogiques)</p> <p>3. Proposer d'autres formes de détournement</p>	<p>Conception d'objets sonores ou d'instruments de musique à partir de récupération plus ou moins usagées : Installations sonores : Suspendre des éléments qui s'entrechoquent au passage ou avec le vent (rouleaux carton, bouteilles plastique, coquillages, baguettes en argile, baguettes métalliques, carillons). Utiliser une roue (de vélo par exemple) pour : Y fixer des objets sonores (bâtons de pluie, clochettes, ...) qui produiront des sons grâce à la rotation de la roue. Percussions avec des ustensiles de cuisine « kitchen » Stomp https://www.youtube.com/watch?v=XXD76CSpfc0 Percussions avec du papier et le corps « News papers » Stomp https://www.youtube.com/watch?v=7NhFmARAgU0 Bric-à-couac http://www.bricacouac.fr/accueil</p>
---	--

Des étapes pour fabriquer l'instrumentarium

Être capable de :

- Écouter et reconnaître les qualités sonores d'un objet ou d'un matériau
- Améliorer, modifier, compléter les caractéristiques sonores d'un objet ou d'un matériau.

Construire un instrumentarium à partir de quatre matériaux : bois, métal, air, plastique

Appropriation du matériel

Faire apporter par les élèves des objets, corps sonore.

Faire un bilan sur les réactions spontanées, justification du choix de l'élève...

Le choix s'effectue sur des critères sonores

Chacun présente ce qu'il a apporté. Il organise cette présentation sous une forme : objet seul, dans une courte production musicale ; seul, à plusieurs...

Ateliers

Répartir les élèves en groupe.

Bilan : Chaque groupe présente le résultat de ses recherches dans une petite production qui fera entendre l'objet initial et l'objet avec ses modifications.

Chaque atelier devra répondre à un questionnement du type :

- Est-ce que je peux augmenter la durée du son ?
- Est-ce que je peux faire varier la hauteur des sons tout en jouant ?
- Est-ce que je peux modifier le timbre des sons tout en jouant ?
- Est-ce que je peux modifier l'objet pour jouer plus fort, plus doucement ?

Création

Travail de création par groupes
Construire l'instrumentarium
Jouer avec l'instrumentarium
Trames, jeux de rythmes...

Produire une courte musique, Avec des contrastes de hauteur, de durées, beaucoup de silences...

Jouer autrement

Etre capable de :

- Modifier un geste instrumental
- Cherche d'autres modes de jeu
- Varier les actions, les façons de faire

Objets bruts, matériaux de récupération, matières

Explorer individuellement

À partir d'un corps sonore, d'un matériau ou de supports divers (eau, papier...), chacun va chercher à faire sonner ce qu'il a dans la main en jouant à trouver les sons plus variés et les plus intéressants possibles. Chacun choisit, après cette exploitation, deux modes de jeu différents parmi ceux qui ont été découverts.

Écouter quelques-unes des découvertes

Quelques enfants feront entendre leurs trouvailles au grand groupe. Inventaire (verbes d'action, enregistrements, photos...) complété au fur et à mesure.

Nommer les actions

La façon dont elles engagent le résultat sonore (frotter...) Leur nécessaire évolution dans la durée. Donner des qualificatifs à la richesse sonore des résultats. On s'attachera par exemple à des comparaisons entre l'utilisation du mode de jeu sur deux corps sonores différents et, au contraire, de deux modes de jeu différents sur le même objet ou même matériau

Échanger

S'approprier individuellement les modes de jeu.

On évitera dans un premier temps les propositions de type rythmique afin de mieux centrer son écoute sur le son et son évolution.

Prolongement : Écouter

- des musiques mettant en œuvre d'autres sources sonores avec différentes écoutes.
- des productions d'autres groupes pour y repérer des modes de jeu différents.
- des musiques mettant en évidence des modes de jeu différents :

Ex : Froissement d'ailer-Mickael Levinas -Salabert

Pression- Lachenmann-Benjamin Carat (violoncelle)

Orchestre de papier de Marx Vandervorst sur : <https://www.youtube.com/watch?v=LX5LzHJEOLs>

Extraits du spectacle «L'Orchestre de papier» Max Vandervorst est musicien, compositeur et inventeur d'instruments. Depuis 1988, il crée des spectacles internationaux basés sur la musicalisation d'objets recyclés.

Les percussions de la classe

Le timbre

1. Identifier la famille des percussions.
2. Jeu du Kim sonore : Kim sonore avec des instruments à percussion :
L'enseignant ou un élève caché joue d'un instrument (maracas, grelot, claves...). Les autres doivent l'identifier ou le situer dans l'espace.
3. Les deux instruments :
Matériel : divers instruments à percussion, au moins une dizaine de sortes différentes avec deux de chaque sorte.
Les enfants sont assis en cercle, dans un premier temps, face à la ronde, dans un deuxième temps dos à la ronde. Ils possèdent chacun deux instruments différents, dans la ronde les instruments sont représentés deux fois.
Au signal du maître, un des enfants propose un rythme sur 4 temps avec son instrument. L'enfant qui a le même instrument doit reconnaître, reproduire le rythme entendu puis proposer avec son deuxième instrument un autre rythme pour le suivant.

La famille des percussions

Du coup de tonnerre de la grosse caisse au tintement des clochettes, du roulement du tam-tam à la note nette du triangle, les percussions produisent une infinité de sons. On peut y trouver des sous-familles classées de deux façons :

- les instruments à sons déterminés, ceux qui peuvent jouer des sons précis (timbales, métalophone, marimba ...)
- les instruments à sons indéterminés, ceux qui créent des rythmes sans que l'on ne reconnaisse une hauteur de son (grosse caisse, cymbales, triangle ...)

Dans un premier temps, on n'exige pas la reproduction du rythme, ou on impose une pulsation simple sur 4 temps

Découverte des gestes instrumentaux

1. Présentation des instruments et du geste instrumental correspondant
2. Approche kinesthésique libre : le temps est laissé pour s'approprier les instruments, expérimenter les gestes et ses variations possibles.
À chaque instrument correspond un geste musical adapté (ou plusieurs) auquel participe tout le corps. L'écoute rythmique associée à la recherche musicalité rendent le geste de plus en plus précis et adapté.
3. Avec consignes de jeu : s'arrêter au signal, jouer d'une seule main, jouer par gestes de familles...
Affiner le geste pour le rendre efficace.
4. Produire des improvisations collectives :
- jeux de dialogue, d'échos en recherchant les contrastes de timbres, d'intensité (fort/faible) et de mouvements (rapide/lent)
- jeux de pulsation : un instrument imprime une pulsation ; les autres s'y associent en inventant une formule rythmique.
Approcher les paramètres musicaux : le timbre des instruments est en fonction de la force, l'endroit où il est percuté, de la matière...
Au sein de chaque groupe, on s'organise pour structurer une petite pièce musicale à partir de formules de chacun.
5. Enregistrer, analyser et comparer les productions.

ÉCOUTES MUSICALES AUTOUR DU 7ÈME CONTINENT

Zic-Zazou : un groupe d'artistes

Le Grand orchestre du 7ème continent regroupe, sur scène, différents métiers artistiques : comédien, chanteur, musicien, parolier, compositeur, arrangeur.

Chanteur ou interprète

Une personne qui utilise **sa voix** pour produire une succession de sons formant une mélodie. Ces sons peuvent être de simples phonèmes ou des textes littéraires.

Il interprète des chansons.

Les chansons sont écrites par le **parolier** et composées musicalement par le **compositeur**.

Chœur ou choriste

Dans le domaine de la chanson ou de la musique populaire, les chœurs désignent la ou les parties vocales entendues en arrière-plan, contrairement au chanteur soliste, qui comme son nom l'indique réalise seul sa partie.

Dans la musique populaire - jazz, rock, musique de variétés - le terme choriste désigne un chanteur qui accompagne le chanteur principal, que ce soit sur un album studio ou en concert. Le mot choriste doit dans ce cas s'interpréter comme la traduction de l'anglais backup (ou *backing*) *vocalist*.

Musicien

Le musicien instrumentiste joue d'un instrument de musique dans une salle de concert, de spectacle ou dans un studio d'enregistrement. Il sait lire les partitions, maîtrise toutes les techniques du solfège et peut donc interpréter beaucoup de morceaux sur son instrument.

Il peut également *composer* la musique : **Compositeur**. Il « pense » et « écrit » la musique.

Le compositeur est aidé parfois d'un **arrangeur** qui peut adapter la musique au texte de la chanson en donnant un *style musical* particulier.

L'équipage et la musique de Zic-Zazou

La musique est composée pour être interprétée sur des instruments traditionnels et des objets sonores issus du naufrage et du recyclage des déchets environnants.

Avec Michel BERTE (basse, chant), Patrice BOINET (percussions), Pierre DENIS (trompette), Bruno HIC (trombone), Hervé MABILLE (claviers, saxophones) et Philippe MALLARD (accordéon).

+ bouteilles, sacs plastiques, bouchons, boîtes de conserves diverses, etc.

Un théâtre musical

Le spectacle est un spectacle de théâtre musical mettant en scène 6 musiciens sur un radeau empruntant ses éléments à l'univers maritime (bateau, machinerie, cargaison, bagages...) et à l'univers musical et scénique (contrebasse fracassée, piano démantibulé, éléments de scène).

Le théâtre musical apparaît dans les années 1960 et désigne un courant de la musique contemporaine. Mêlant réalisation scénique et musicale, il se manifeste à travers différents contenus, expressions ou formes de création (musique, chansons, chorégraphies).

Peu codifié et très diversifié, il utilise une seule et unique démarche où « le musical organise et justifie le théâtral ».

Ainsi, comme le définit la Direction de la musique en 1980, le théâtre musical est un « spectacle théâtral dont la dramaturgie est essentiellement commandée par un projet musical et n'a de sens que par rapport à celui-ci. »

Un style, celui du Grand Orchestre du 7ème continent

L'éclectisme !

Le groupe aborde tous les styles musicaux. On retrouve jazz, fanfare de type Balkan, tango, petite valse, chansons, un véritable voyage musical.

Avant le concert, on vous invite à appréhender ces différents styles avec vos élèves afin qu'ils puissent les reconnaître lors du spectacle.

Vous trouverez ci-dessous des exemples d'œuvres à écouter et des repères de l'évolution du style.

Chaque style est caractérisé par une ambiance particulière (qui relève de la sensibilité et le ressenti), mais aussi par la dominance d'instruments, un tempo remarquable, des particularités musicales (swing, improvisations...) qui permettront à l'auditeur d'aborder le langage musical, de développer sa sensibilité, son esprit critique et d'enrichir par la diversité des propositions, ses goûts personnels et son sens de l'esthétique.

Les compléments sur le style (activités pratiques de classe) peuvent être proposés avant ou après le concert et permettront de développer les deux grands champs de compétences qui structurent l'ensemble du parcours de formation de l'élève : la perception et la production. Et ainsi répondre aux attendus de fin de cycle.

Les éléments des pages suivantes vous permettront d'animer dans votre classe des séances d'écoute musicale et de production dont voici les objectifs :

Compétences	Mise en œuvre	Compétences travaillées	Compétences et connaissances associées
Écouter, comparer et commenter Échanger, partager, argumenter Explorer, imaginer, créer	Écoute préparée Écoute et analyse des œuvres À partir des éléments repérés, réaliser une représentation graphique d'une partie de l'œuvre Échanger et mutualiser des propositions.	Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents. Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux. Imaginer l'organisation de différents éléments sonores. Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation	Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux, d'aires géographiques ou culturelles différents et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux. Inventer une organisation simple à partir de sources sonores sélectionnées (dont la voix) et l'interpréter. Quelques grandes œuvres du patrimoine. Les formes de productions variées : vocales, instrumentales, solistes. Imaginer des représentations graphiques pour organiser une succession de sons et d'événements sonores.

Le jazz et ses dérivés

Le **jazz** est un genre de musique né aux États Unis au début du XXe siècle et créé par les afro-américains. Cette musique vient du croisement du blues, du ragtime et de la musique classique. L'une des caractéristiques du jazz est d'utiliser l'improvisation et de donner une grande place au rythme.

Une playlist Jazz est disponible ici : <http://www.deezer.com/music/playlist/61333319>

Qu'est-ce que le Jazz ?

Le jazz est une musique de métissage, c'est-à-dire qu'il a été formé à partir de plusieurs styles de musique différents. Il continue d'évoluer et d'être influencé par d'autres musiques, comme le rock, la musique électronique et la musique contemporaine.

Les morceaux de jazz peuvent être chantés ou uniquement instrumentaux (pas de chanteur). Ces morceaux sont en général assez courts (de 2 à 6 minutes hors improvisation) et sont souvent des chansons, ou ont la même structure qu'une chanson (succession refrain-couplet-refrain).

En jazz on emploie plutôt les termes thème et solo, selon la structure :

- Exposition du thème ;
- Solo (improvisation) ;
- Réexposition du thème,
- Ad lib.

L'une des principales caractéristiques du jazz est d'utiliser l'**improvisation**, c'est-à-dire que le musicien invente la mélodie qu'il joue, il ne suit pas de partition, même s'il respecte en général l'harmonie du morceau. Une autre caractéristique est le **swing** : c'est une rythmique d'allure balancée et décontractée.

Les instruments les plus utilisés dans le jazz sont la trompette, le saxophone, la batterie, la contrebasse, la guitare (acoustique et électrique), le piano, le trombone et le saxophone alto. Toutefois, on peut faire du jazz avec n'importe quel instrument ! par exemple l'accordéon, le violoncelle, l'orgue.

Pour aller plus loin, quelques repères sur l'évolution :
Racines du jazz : le blues

Son House « Delta Blues », John Lee Hooker « No shoes » :
<https://www.youtube.com/watch?v=m9Sv-SNDqgo>

Le middle Jazz (années classiques/ Scat) 1920
Sidney Bechet «Texas Moanner Blues »,
Armstrong et son Hot Five « West End Blues »

Bing Bands / Le Swing 1930
Glenn Muller « In the Mood »
Duke Ellington « The Mooch » : père du style Jungle

Le Virage be bop 1940
Charlie Parker « Parker's Mood », « Koko »

À partir de 50 :
Miles Davis « Moondreams », Dave Brubeck « Take Five »

John Coltrane « Giant Steps » (Hard bop)
Bill Evans « Peace Piece »(jazz modal)
Miles Davis «In a Silent Way »(jazz fusion)

La planète Jazz

Les cordes :
Dans les années 1930, le guitariste rom Django Reinhard devenait le pionner du **Jazz Manouche**.

Djanjo Reinhardt « **Les yeux noirs** » https://www.youtube.com/watch?v=0TmiDC_a6ss, « **Minor Swing** »

Al Di Meola, John McLaughlin, Paco de Lucia « **Friday Night in San Francisco** » : <https://www.youtube.com/watch?v=W3BzAKHCEvo>

Charlie Parker (saxophone), Tommy Potter (contrebasse), Miles Davis (trompette), Duke Jordan (piano) et Max Roach (batterie, à peine visible sur la photo) en concert à New York, en 1947

Latin jazz :

Les musiques latines laissent aussi leur empreinte sur le jazz. Dans les années 50, on danse au son des rythmes afro-cubains. Dans les années 60, lancement de la **bossa nova**.

Machito « *Cannonology* » :

https://www.youtube.com/watch?v=8tDeDLv_4lw

Michel Camilo « *Caraibe* »

Nouvelles stars :

Dans les années 80 :

Dee Dee Bridgewater « *Medley Blues* », acrobaties vocales

<https://www.youtube.com/watch?v=9DdnCC4xmig>

Plus récemment :

Boddy McFerrin « *Don't worry Be Happy* »

<https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU>

Jamie Cullum « *These Are The Days* »

<https://www.youtube.com/watch?v=8RXVIMjNJCg>

Compléments sur le Jazz

Le Jazz vocal

The Mills Brothers est un quartet vocal d'afro américains constitué de quatre frères dont un guitariste, «four men and a guitar», virtuoses dans l'art d'imiter les instruments. Ils ont vulgarisé les thèmes de jazz auprès du grand public.

Propositions d'activités autour de cet extrait

1. Réécouter et nommer les instruments entendus, les mimer (trompette bouchée, trompette, tuba, trombone).
2. Modifier le timbre de sa voix pour s'entraîner à imiter des instruments : un élève produit une imitation et les autres doivent deviner de quel instrument il s'agit.
3. S'amuser à « jouer » une chanson connue en imitant les instruments à la bouche.
4. Modifier son timbre en utilisant des objets (kazoo, tubes en carton, porte-voix...)

The Mills brothers ((1931-1957) - Sweet Georgia brown, 1934

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

Quartet vocal : quatre chanteurs

Écouter et regarder une vidéo montrant the Mills Brothers reprenant a cappella, un morceau célèbre de Duke Ellington, Caravane :

<https://www.youtube.com/watch?v=14QEoElvUuk>

Ou encore celle-ci :

The Mills Brothers « **Basin street blues** » :

<https://www.youtube.com/watch?v=FNOBrUITV4>

La famille des instruments à vents

Les bois et les cuivres sont des instruments à vents. Le musicien souffle pour mettre l'air en vibration et produire le son. Le système d'émission du son fera la différence entre les bois et les cuivres.

Les instruments de la famille des bois ont une anche simple ou double.

Les cuivres ont une embouchure, comme la trompette et ce sont les lèvres du musicien qui font vibrer l'air.

Il faut aussi parler de la flûte traversière qui possède une «embouchure» particulière. C'est un biseau sur lequel l'air projeté par le flûtiste se mettra en vibration.

Dictionnaire visuel en ligne pour voir et écouter les instruments :

<http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/arts-et-architecture/musique/orchestre-symphonique.php>

Lullaby of Birdlands (le scat et les divas du Jazz)

Sarah Vaughan est une pianiste et chanteuse américaine. C'est une des premières grandes solistes et improvisatrices bebop. Elle possédait une tessiture exceptionnelle qui lui permettait de faire des sauts de registre d'une rare amplitude. Dans «Lullaby of birdland», elle rivalise avec la trompette de Clifford Brown.

Propositions d'activités autour de cet extrait

- Réaliser un codage utilisant plusieurs couleurs pour mettre en évidence les prises de parole successives des différents instruments et de la voix, caractéristiques du jazz (choisir une couleur pour chacun des instruments (piano, batterie, contrebasse, trompette, flûte, sax et voix).
- Repérer les onomatopées utilisées dans le passage scatté, les noter.
- S'essayer au scat sur une rythmique enregistrée.
- Apprendre une chanson des « Les P'tits Loups du Jazz - Enfance et Musique »
- Écouter une autre grande diva du jazz, *Billie Holiday*

Sarah Vaughan (1924 -1990) Lullaby of birdlands, 1954

<https://www.youtube.com/embed/hk1tHd3XgTQ>

Le **bebop**, ou bop, est un genre musical de jazz

La formation typique du bop comprend un saxophone, une trompette, une contrebasse, une batterie et un piano.

Scat singing :

Manière de chanter où les paroles sont remplacées par une suite d'onomatopées ou des syllabes sans signification, permettant une liberté d'improvisation comparable à celle d'un instrument soliste.

La légende veut qu'oubliant les paroles au moment de reprendre le refrain chanté de Heebie Jeebies (1926), Louis Armstrong les remplace par des onomatopées.

C'est le Scat que Cab Calloway, Joe Carroll, Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan maîtriseront à la perfection.

L'orchestre de Jazz : le Big Band

Écoute de l'œuvre et analyse

On distingue deux parties : la première uniquement instrumentale, la seconde avec l'intervention du chanteur.

Faire remarquer l'alternance saxophone/cuivres :

Saxophone-Trompette bouchée-Saxophones-Cuivres

Cette formule se reproduit deux fois. Le dialogue se poursuit entre saxophones et cuivres.

À 1' du début : changement de tempo. Le mouvement devient plus lent et le chanteur intervient.

En accompagnement, les cuivres, la trompette bouchée. Faire remarquer que de temps en temps, le chanteur est sans accompagnement.

À 1'36 : retour au tempo rapide

À 2'23 : la contrebasse ponctue le tempo en Pizzicati (les cordes sont pincées et non frottées). La voix s'arrête par instants. On distingue mieux le piano.

Activités possibles autour de cet extrait

- Repérer le tempo
- Repérage de la structure générale ; élaboration d'un musicogramme (représentation graphique d'une œuvre)
- Écouter d'autres formations de Jazz
- Découvrir les différentes périodes du jazz
- Écouter des grandes voix
- Retrouver les cuivres dans d'autres extraits
- Écouter des grands musiciens de Jazz :
 - o Duke Ellington-Count Basie
 - o Ella Fitzgerald-Bille Holiday- SarahVaughan
 - o Trompette : Louis Armstrong
 - o Saxophone : Charlie Parker, John Cotrane
 - o Piano : Oscar Peterson....

IS JOU OR IS YOU AIN'T MY BABY ? Jordan Austin- Glenn Miller et son orchestre

<https://www.youtube.com/watch?v=uto5yn6-VAA>

Ou extrait de « 30 raisons pour écouter, CRDP »

Glenn Miller et son orchestre

L'enregistrement de cette chanson date de 1944. Dans cette œuvre, il n'y a pas d'instruments à cordes à part la contrebasse.

Glenn Miller (Alton Glenn Miller) est un tromboniste et chef d'orchestre de jazz américain, né le 1er mars 1904 à Clarinda, Iowa et disparu, probablement au-dessus de la Manche, le 15 décembre 1944.

Plus récemment : le jazz dans la chanson populaire

Activités possibles autour de cet extrait

1. Repérages de la structure générale, élaboration d'un musicogramme.
2. Jeux vocaux
3. Sur une chanson connue, réaliser des percussions d'accompagnement à la voix.
4. Proposer aux élèves de réaliser une œuvre de facture identique : une phrase chantée et parlée accompagnée de percussions à la voix et sur le corps avec différents frappés.

Prolongements

La voix dans tous ces états

Étude de différentes œuvres vocales, dans les musiques du monde

Don't worry, Be Happy

Extrait de l'album Simple Pleasures de Bobby Mc Ferrein

<https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU>

Bobby Mc Ferrin est un chanteur qui s'inspire du jazz, de la chanson de variété et de la musique dite classique. Il adapte des extraits connus ou composés par lui pour voix seule.

L'œuvre est une chanson originale où Bobby réalise toutes les parties vocales qui se superposent. Il utilise toutes les voix : chanter, parler, siffler, rire... la partie rythmique est assurée par des claquements de doigts, un peu Jazzy.

Caractère « Jazz » de cette pièce

Présence d'un texte anglais avec une phrase récurrente : **Dont' Worry, be happy**

Retour fréquent d'un refrain canté sur « Ou » et parlé.

Sifflement et rires

Perceptibles avec différentes écoutes : les différentes formes d'utilisation de la voix : parlée, chantée, rires, percussions

Absence d'instruments

La phonation

Voix chuchotée du Burundi, le jodle suisse, les chants diphoniques..

La fanfare de type Balkan

Dans ce spectacle, certains instruments ont été sauvés du naufrage : trompette, saxophone, trombone, accordéon

Qu'est-ce qu'une fanfare ?

Orchestre à vent

Une **fanfare** est un ensemble de musiciens dont les instruments sont exclusivement des **cuivres** (instruments à vent également appelés aérophones où le son est produit par vibration des lèvres dans une embouchure) accompagnés occasionnellement de percussions.

Quelques repères sur l'évolution :

Avec les cuivres de l'orchestre symphonique classique (**trompettes, cors d'harmonie, trombones, tuba**) et des timbales, c'est un ensemble souvent spécialisé dans un répertoire allant du Moyen Âge à la période classique, mais jouant aussi des pièces de musique contemporaine. Son appellation assez courante est **Grand ensemble de cuivres**.

Par analogie et simplification, une fanfare peut également désigner un groupe de musiciens formé de cuivres, mais aussi de **bois**, notamment de flûtes traversières, de clarinettes et de saxophones. Leur véritable appellation devrait être **harmonie-fanfare** (en France).

La **batterie-fanfare** est une spécificité française dont les instruments sont cantonnés dans leur vocation à caractère militaire. Au fil des années, l'instrumentation de la batterie-fanfare évolue en même temps que le répertoire.

Une batterie-fanfare est une formation relativement récente puisque sa création remonte aux années 1950. Sa composition repose principalement sur un regroupement d'instruments d'ordonnance, à sons naturels, c'est-à-dire sans système de piston ou de palette pour obtenir les demi-tons. S'y ajouteront ensuite les **clairons** basses, **trompettes** basses et contrebasses à pistons (seuls instruments à système) avec un accompagnement rythmique de **tambour** ou **caisse claire** et **grosse-caisse**, cymbales.

Progressivement, tout l'éventail des percussions est adopté et les tambours deviennent d'authentiques percussionnistes.

De multiples expériences sont réalisées avec des instruments « invités », instruments à sons naturels dans d'autres tonalités, guitare basse, saxhorn basse ou euphonium (adoptés définitivement), trompette à pistons, trombone, piano, violoncelle, accordéon, flûte, chant, saxophone, instruments celtiques, steel drums, etc.

Fanfare de type Balkan :

Particularités : Cuivres entraînants et rythmes frénétiques

Après 1945 : les fanfares des Balkans sont l'héritage d'une part du système soviétique qui préconisait de jouer ensemble sans compétence particulière avec des instruments accessibles et d'autre part de la musique tzigane qui nécessitait de transporter les instruments. C'est un moyen de transporter de la musique urbaine dans les villages.

À écouter :

Kocani Orkestar

<https://www.youtube.com/watch?v=G20nXHEqRn8>

Kocani Orkestar est un groupe macédonien de musique balkanique. Il est originaire de Ko ani, petite ville de Macédoine, près de la frontière bulgare. Le groupe est une des premières fanfares à se faire connaître internationalement, notamment grâce au succès rencontré par le film d'Emir Kusturica «Le temps des gitans».

Bak Art band :

Petit orchestre de style des fanfares balkaniques Musiciens au son de la trompette, du saxophone alto, de l'accordéon, du soubassophone et de la percussion.

https://www.youtube.com/watch?v=TXa9Ve_JSSg

Les fanfares balkaniques sont devenues célèbres grâce à la musique de Goran Brégovic (compositeur et musicien issu de l'ancienne Yougoslavie, né en 1950) et des films d'Emir Kusturica (cinéaste, acteur et musicien serbe, né le 24 novembre 1954 à Sarajevo).

Popularisée par les films d'Emir Kusturica, cette musique a conquis le monde. Variété, rock, reggae... lui empruntent ses accents pour composer de nouveaux alliages.

À écouter aussi : Boban Marovic Orkestra, Balkan fest

Les instruments de la fanfare

Le saxophone :

Le saxophone est un instrument de musique à vent appartenant à la famille des bois. Il a été inventé par le Belge Adolphe Sax et breveté à Paris le 21 mars 1846.

Dossier pédagogique développé :

<http://www.musique-culture68.fr/wp-content/uploads/2015/09/saxophone.pdf>

Autre ressource : Encyclopédie des 8-13 ans <https://fr.vikidia.org/wiki/Saxophone>

La trompette :

La trompette est un instrument de musique à vent de la famille des cuivres clairs. Elle est fabriquée dans un tube de 1,50 m de long comme le cornet. Le métal utilisé pour fabriquer la trompette est le laiton (en moyenne 70% de la trompette est fabriquée avec du laiton). Pour en jouer on utilise des pistons, ainsi que de l'air (colonne d'air). La trompette est l'instrument le plus aigu de la famille des cuivres. Elle est constituée d'une embouchure, d'un tuyau cylindrique et d'un pavillon. Ce tuyau cylindrique lui donne un son brillant par rapport au son plus doux des instruments de la famille des saxhorns tel que le bugle, le cornet, l'euphonium et le tuba contrebasse.

Deux trompettes ont été retrouvées dans le tombeau de Toutankhamon (une en or et une en argent), ce qui semble indiquer l'origine très ancienne et peut-être égyptienne de cet instrument. En Grèce, la trompette alors appelée salpinx était considérée comme un instrument de guerre. À Rome, on utilisait le cornu, le buccin et le lituus. Les Celtes utilisaient le carnyx. Tous ces instruments peuvent être considérés comme les ancêtres de la trompette. La grande invention du 19ème siècle pour la trompette est le piston. C'est un des deux grands événements de l'histoire de la trompette avec l'admission de la trompette dans la musique de concert vers 1600. La trompette à pistons en sib plus communément appelée trompette en si bémol est celle qui est la plus utilisée aujourd'hui dans la plupart des pays. Dans celle-ci, un mécanisme est ajouté qui permet d'accroître la longueur du tube, ce qui permet de jouer des notes plus graves et de combler ainsi les notes faisant défaut dans la série harmonique.

Autre ressource : *Encyclopédie des 8-13 ans* <https://fr.vikidia.org/wiki/Trompette>

Le trombone :

Le trombone est un instrument de musique à vent et à embouchure de la famille des cuivres clairs. Le terme désigne implicitement le trombone à coulisse caractérisé par l'utilisation d'une coulisse télescopique, mais il existe également des modèles de trombone à pistons. Le trombone à coulisse est des rares instruments à vent dont la maîtrise ne nécessite pas l'utilisation individuelle des doigts. Que le trombone soit ténor ou basse, son registre est plus grave que celui d'une trompette. Sa forme est allongée, courbée comme un S et sa section de tube cylindrique lui donne un son brillant.

Il est utilisé dans de nombreux genres musicaux, de la musique classique (ex : « Tuba Mirum » du « Requiem » de Mozart, « Alceste » et plusieurs autres œuvres de Gluck, « Grande symphonie funèbre et triomphale » de Berlioz, Symphonie n°3 de Malher, Symphonie n°7 de Sibelius...) au jazz. Il y acquiert ses lettres de noblesse à partir des années 1920 avec l'apparition du swing et des big bands, mis en valeur par de grands arrangeurs et solistes de l'époque. L'instrument, par sa souplesse, a su s'adapter à l'évolution des sonorités et phrasés propres à l'histoire de ce genre.

Autre ressource : *Encyclopédie des 8-13 ans* <https://fr.vikidia.org/wiki/Trombone>

L'accordéon :

L'accordéon est un instrument de musique à vent. Il possède un soufflet permettant de produire un son, lorsque l'air passe dans un clapet ouvert par la pression du doigt sur un bouton ou une touche.

Autre ressource : *Encyclopédie des 8-13 ans* <https://fr.vikidia.org/wiki/Accord%C3%A9on>

Qu'est-ce que le tango ?

Le tango est à la fois un genre musical de Rio de la Plata et un ensemble de formes rythmiques.

Le tango rioplatense (soit Buenos Aires et Rosario en Argentine, et Montevideo en Uruguay) est une danse sociale née à la fin du XIXe siècle.

Il englobe un vaste éventail de tempi (vitesse d'exécution d'une œuvre) et de styles rythmiques très différents selon les époques et les orchestres.

Instrument typique :

Le bandonéon, intégré au sein des orchestres de tango, composés majoritairement d'instrumentistes masculins, est traditionnellement l'instrument phare du tango.

Le bandonéon est un **instrument de musique à vent et à clavier dérivé** d'une sorte de petit accordéon allemand, le concertina, qui donne au tango sa sonorité caractéristique.

<https://www.dailymotion.com/video/xfszkk>

Pour aller plus loin quelques repères :

Le tango est une danse de bal qui se danse à deux.

Le tango est une danse de bal qui se danse à deux. C'est une danse d'improvisation, au sens où les pas ne sont pas prévus à l'avance pour être répétés séquentiellement, mais où les deux partenaires marchent ensemble vers une direction impromptue à chaque instant.

Les pas de cette danse langoureuse comprennent diverses figures croisées et fléchies. C'est surtout après la Première Guerre Mondiale que cette danse connut un franc succès dans notre pays.

Tango Argentin Professionnels :

<https://www.dailymotion.com/video/x4vdgt>

Le tango est un style du flamenco.

Le flamenco est un genre musical et une danse datant du XVIIIe siècle qui se danse seul, créé par le peuple andalou, sur la base d'un folklore populaire issu des diverses cultures qui s'épanouissent au long des siècles en Andalousie.

La technique instrumentale a évolué tout au long du XXe siècle grâce aux bandonéonistes argentins. Des premiers virtuoses (Arolas, Ortiz, Laurenz, Maffia, etc.) jusqu'aux virtuoses d'aujourd'hui (Pane, Marconi, Mosalini, etc.) la manière de conceptualiser le bandonéon s'est modifiée en fonction de l'évolution du tango et du langage utilisé dans celui-ci.

Un nom est à retenir : celui de **Leopoldo Federico** qui révolutionna le bandonéon dans les années 1950 et 60. Compositeur, bandonéoniste et chef d'orchestre argentin, il a monté des spectacles avec des étoiles du tango comme Mariano Mores et Astor Piazzolla.

Qu'est-ce que la petite valse ?

La valse vient de l'allemand « Walzer » qui signifie « tourner en cercle ». La valse a gagné ses lettres de noblesse dans les années 1780 à Vienne et s'est ensuite répandue en Occident.

La valse est une danse tourbillonnante, souvent écrite sur une mesure à trois temps. Il existe plusieurs formes de valse, comme la valse viennoise ou la valse musette, beaucoup jouée à Paris, à l'accordéon, dans les guinguettes.

Ce sont des compositeurs « modernes » qui ont écrit des vales, car cette danse a commencé à être connue et appréciée dans les années 1780.

Quelques exemples : Johannes Brahms ; Frédéric Chopin...

La petite valse est caractérisée par la valse musette. La valse musette est une forme musette de la Valse.

Instrument typique : l'accordéon

Instrument symbole de la musette, célébré dans quantité de chansons, l'accordéon utilisé dans ce style se caractérise par des registres spécialement adaptés.

Pour aller plus loin quelques repères :

La valse viennoise, apparue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle dans les pays germaniques, a détrôné les danses de Cour (comme le menuet ou la gavotte) au moment de la Révolution française.

<https://www.youtube.com/watch?v=GcxfZCQu3Y>

La valse musette : comme son nom l'indique, c'est sur un air de musette (une sorte de gros biniou) que l'on valsait. Puis l'accordéon le remplaça.

Mais le nom de la danse resta.

C'est dansé sur un rythme plus rapide que la valse traditionnelle, et les couples sont obligés de se serrer l'un contre l'autre, du fait de l'exiguïté des salles de bal.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZkjaJmKv1hE>

ZOOM SUR LES CHANSONS DU 7ÈME CONTINENT

Le groupe aborde tous les styles musicaux. On retrouve jazz, fanfare de type Balkan, tango, petite valse, chansons, un véritable voyage musical.

LES CHANSONS DES MARINS

Un chant de marins est une chanson entonnée en mer par les marins ; plus rarement dans les ports. Au temps de la marine à voile, le chant de marins avait une importance particulière : sa principale fonction était de rythmer et ainsi synchroniser le travail en équipe.

On trouve donc essentiellement des chants de travail appelés « Shanties », mais aussi des chansons d'agrément.

Chant de travail (Shanties)

- Chants à hisser : pour rythmer la montée des voiles hissées à la force des bras par un jeu de drisses sur poulie.
- Chants à virer, au cabestan, au guindeau : Pour donner la cadence et coordonner l'effort.
- Chants à pomper : Pour rythmer le travail sur la pompe chargée d'évacuer l'eau de mer infiltrée au cours de la traversée.
- Chants à ramer : Pour rythmer et coordonner le mouvement des avirons.
- Chants à déhaler : Pour déplacer un navire en hâlant (changer sa position) en se servant des amarres.

Les chants de travail étaient rythmés suivant l'effort à fournir.

Certaines chansons sont parvenues jusqu'à nous par la tradition orale, elles sont connues de tous, et sont reprises à l'infini sur presque toutes les compilations sonores disponibles. Celles-là sont les classiques, celles qui nous viennent du temps de la marine à voile, des corsaires, des pirates, des cap-horniers et des terre-neuvas. Les plus connues ont été recueillies et publiées pour la première fois dans les années 1920 par le Capitaine Hayet, d'où leurs succès.

Diverses chansons à écouter : <http://www.chansonsdemarins.com/index.php?param1=MA00145.php>

Caractéristiques musicales

Le chant de marins était entonné par des personnes ayant peu ou pas de formation musicale. Sa structure est donc généralement simple (une suite de couplets simples entrecoupés d'un refrain ou d'une phrase reprise en leitmotiv), la mélodie est facile à mémoriser et les paroles font explicitement référence au milieu professionnel dans lequel vivent les marins.

L'instrument essentiel était la voix. Quelques instruments étaient utilisés pour les chants de détente : accordéon, violon.

Il faut distinguer les chants traditionnels (auteur inconnu, utilisation attestée au temps de la marine à voile) des compositions plus récentes, dont certaines sont déjà passées dans la « tradition ».

Chanteurs et groupes de chants de marins

De nombreux groupes de chanteurs amateurs se constituent pour perpétuer la tradition du chant de marins :

Marée de paradis

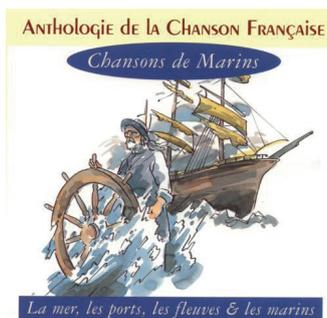
Associant les chants de marins des deux Normandie (chants des clipper et des baleiniers du Havre, chants des Terre-neuvas fécampois et granvillais, complaintes des ports bas-normands et chants des pêcheurs dieppois), Marée de Paradis s'est constitué un répertoire original qui lui vaut d'être reconnu parmi les groupes de chants de marins français les plus authentiques.

Chants à écouter sur : <http://mareeparadis.info/mp3/index.html>

Tonnerre de Brest

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

Sur des compositions ou des adaptations musicales, sur des textes contemporains ou anciens, avec les couleurs de notre époque, le groupe Tonnerre de Brest embarque l'auditeur de ces chansons et provoque tout l'imaginaire que secrète la grande bleue auprès de l'homme depuis des millénaires.

Mais encore...

Plus récemment, le genre a retrouvé des créateurs de talent, avec des ambiances de nostalgie que ne renieraient pas les vieux marins d'autrefois :

Hugues Aufray (Santiano), <https://www.youtube.com/watch?v=VQd1IOyhKS4>

Michel Tonnette (Mon petit garçon, Vire au cabestan)

François Boudet (Loguivy de la mer), <https://www.youtube.com/watch?v=EG7zb0npJoA>

Anthologie de la chanson française : chansons de marins (La mer, les ports, les fleuves & les marins) chez EPM

Compléments sur les chansons

Chanter

Situations pédagogiques	Perception/production
<p>Compétences : Chanter et interpréter Écouter, comparer et commenter</p>	<p>Compétences travaillées : Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique. Interpréter un répertoire varié avec expressivité. Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.</p>
<p>Mise en œuvre : Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique. Interpréter un répertoire varié avec expressivité. Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.</p>	<p>Compétences et connaissances associées : Chanter une mélodie simple avec une intonation juste et une intention expressive. Interpréter un chant avec expressivité en respectant plusieurs choix et contraintes précédemment indiqués. Mettre en lien différentes caractéristiques d'œuvres musicales, les nommer. Identifier les difficultés rencontrées dans l'interprétation d'un chant.</p>

Pique Baleine

Cycles 2 et 3

Origine : chant de marin recueilli dans les années 1930.

Paroles, partitions, bandes sons sur Musique Prim' : <https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-chanter/oeuvre/chanson/chansons>

Déroulement

0. Échauffement corporel et vocal

1. Apprentissage de la chanson

2. Danser sur le chant en ronde ou en chaîne ouverte. Utiliser la version chantée

3. Proposer à un groupe de chanter pendant que les autres élèves dansent.

4. Écouter :

L'interprétation de Francis Lemarque sur le volume « Chansons de marins » de L'Anthologie de la chanson française disponible chez EPM.

Ou encore par le groupe « A virer » : <https://www.youtube.com/watch?v=F9XkgAyXExM>

Prolongements

Écoute et/ou apprentissage de la chanson :

Hugues Aufray : SANTIANO <https://www.youtube.com/watch?v=VQd1IOyhKS4>

Santy Anna – Santiano : Traditionnel écossais

Version française : paroles de Jacques Plante pour Hugues Aufray, 1961

À l'origine, Santy Anna est probablement une chanson de marins bretons en hommage à leur patronne sainte Anne, reprise par les marins écossais qui la propagent sur les navires de la marine anglaise. En 1846, les paroles sont adaptées par les marins anglais qui soutiennent le Mexique et son président Antonio López de Santa Anna, dans la guerre contre l'Amérique.

C'est un chant dit « à hisser », entonné pour soutenir l'effort dans les manœuvres des grands-voiles. En 1961, le parolier Jacques Plante écrit une version française pour le chanteur Hugues Aufray, racontant l'histoire d'un matelot navigant sur une goélette entre Saint-Malo en France et San Francisco sur la côte Est des États-Unis.

Diffusée en boucle à la radio, cette chanson devient un tube, fleuron des feux de camps et des colonies de vacances, repris par plusieurs groupes et chanteurs, dont Renaud.

OU

LE VENT DANS LES VOILES - Les Enfantastiques- extrait de l'album 7 «VOYAGES»

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

Beyond the Sea - La mer (de Charles Trenet)

En 1946, Charles Trenet prend le train pour Perpignan avec son pianiste Léo Chauliac. L'eau bleue qu'il voit danser par la fenêtre sous le soleil de la Méditerranée lui rappelle un petit poème sur la mer qu'il avait écrit alors qu'il avait à peine 18 ans. La mélodie qu'il compose avec son pianiste le temps d'arriver à la gare rencontre peu de succès à ses débuts. En 1946, l'éditeur musical Raoul Breton de retour des États-Unis en demande les droits à Charles Trenet pour une version instrumentale par l'orchestre de jazz du clarinettiste Benny Goodman. Jacques Lawrence compose une version américaine, « Beyond the sea », qui enflamme le public.

Auréolée de son succès outre-Atlantique, la chanson revient en France, faisant de La Mer de Charles Trenet son plus grand succès, avec plus de 70 millions de vente du titre. À écouter sur

<https://www.youtube.com/watch?v=PXQh9jTww0A>

<p>Compétences : Écouter, comparer et commenter Échanger, partager, argumenter Explorer, imaginer, créer</p>	<p>Compétences travaillées : Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents. Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux. Imaginer l'organisation de différents éléments sonores. Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation</p>
<p>Mise en œuvre : Écoute préparée Écoute et analyse des œuvres À partir des éléments repérés, réaliser une représentation graphique d'une partie de l'œuvre Échanger et mutualiser des propositions</p>	<p>Compétences et connaissances associées : Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux, d'aires géographiques ou culturelles différents et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux. Inventer une organisation simple à partir de sources sonores sélectionnées (dont la voix) et l'interpréter.</p>

Écoute active

Il serait intéressant de comparer la version originale de Trenet avec des versions plus jazzy.

On en trouve un grand nombre, dans des styles très variés, sur « [deezer.com](https://www.deezer.com) » : Beyond the sea.

Particulièrement : <https://www.youtube.com/watch?v=5Kh8pmMBMXw>

Comparer aussi avec des œuvres adaptées dans le temps et dans l'espace, notamment les versions non francophones.

Distinguer les versions chantées et les versions instrumentales.

On repère la même mélodie, arrangée de façons très variées : arrangement pour piano, pour trio jazz, pour petit orchestre... par exemple.

Soit c'est la même mélodie mais chantée différemment.

Soit c'est la même mélodie, mais cela ne raconte pas la même chose :

- la version des Compagnons de la chanson : <https://www.youtube.com/watch?v=7TkAShLOEso>

La mer de Charles Trenet version marée noire. Catastrophes écologiques, oiseaux mazoutés, plages souillées par le pétrole... titre enregistré en 1967 par Les Compagnons de la chanson

Il serait intéressant de faire entendre la musique du générique du film Némó qui est aussi sur cette mélodie, cela permettrait aux élèves d'établir des liens, des correspondances avec un univers qui leur est déjà familier.

Faire repérer par les élèves les interventions instrumentales ainsi que les différentes voix mélodiques.

<https://www.youtube.com/watch?v=wT5guTkJGLA>

Productions

Repérages de la structure générale, élaboration d'un musicogramme.

Prolongements

Quelques autres propositions d'écoute musicale sur ce thème :

Mendelssohn : Mer calme et heureux voyage

Britten : Quatre interludes marins

Boucourechliev : Archipel I, II, III et IV

Exploitation dans le domaine de l'histoire des Arts

Écoute d'œuvres musicales sur le thème de la mer :

Une musique impressionniste : *La mer de Claude Debussy, 1905*.

Debussy s'interroge sur le caractère insaisissable de l'eau. Pour lui, la mer, par son mouvement toujours recommencé, est semblable à la musique qui se déroule dans le temps.

La musique peut-elle être narrative, descriptive ? Debussy ne s'y trompe pas. Il ne dépeint pas la mer, il peint des sonorités qui font naître en nous des images de la mer, comme on croit entendre le bruit de la mer en collant son oreille à l'ouverture d'un gros coquillage.

Pour une écoute en classe, on peut isoler le dernier mouvement intitulé « Dialogue du vent et de la mer ».

Perçue comme le miroir de l'inconscient et de l'imaginaire humains, la mer est, des quatre éléments, celui qui représente le mieux les mouvements de nos sentiments ; elle symbolise le chant d'exploration intérieure.

À la suite de cette écoute musicale, montrer aux élèves une reproduction de l'estampe japonaise bien connue du peintre Hokusai, *Sous la vague au large de Kanagawa*, (1831, musée Guimet, Paris). Cette peinture orna l'édition originale de *La mer*.

Cela peut déboucher sur un moment de production écrite en cycle 3, et sur une activité de recherche de vocabulaire.

Écoute ou visualisation d'un sketch de Raymond Devos, La mer démontée :

<https://www.youtube.com/watch?v=W2--mig-lp8>

UN 7ème CONTINENT ?

Situer et nommer les différents continents qui constituent la Terre.

Situer le 7ème continent et le caractériser :

- En quoi est-il différent des autres ? Sa composition, sa localisation et ses dimensions variables dans le temps.
- Où est-il localisé ? Le Pacifique Nord. (Qui l'a découvert ? A quelle occasion?)
- Quelles sont ses dimensions ? 2,5 km² X 30 m de profondeur
- Donner l'occasion aux élèves à l'échelle de leur environnement quotidien d'évaluer ce que cela représente. (lien avec le domaine des grandeurs et mesures)
- Comment se nomme-t-il ? Le gyre du Pacifique Nord

Ce «continent» résulte de l'activité humaine et son apparition ne résulte pas d'un phénomène naturel. Son existence et son extension probable ont des conséquences sur l'équilibre des écosystèmes marins. On peut envisager de proposer aux élèves des recherches sur les conséquences et sur les solutions envisageables pour endiguer le problème.

On peut faire un lien avec les mesures gouvernementales locales ayant supprimé l'usage de sacs plastiques. Quelle consommation faisons-nous de la matière plastique au quotidien ? (à l'école, à la maison? Comment cet usage évolue-t-il depuis l'abandon de la distribution de sacs plastiques dans les commerces ?)

Le site de tri des déchets Baudalet permet de visualiser comment l'homme actuellement est en capacité de recycler ses déchets, comment il est confronté à l'impossibilité de recycler certaines matières qui ne se détruiront que dans un temps plus ou moins long à l'échelle humaine. Il permet d'évaluer également quelle quantité de déchets nous produisons.

LES LAISSES DE MER

Une sortie sur le littoral, dans le cadre du dispositif « Objectif Nature », ou dans le cadre des classes de découvertes peut donner l'occasion de travailler autour des laisses de mer.

Que rejette la mer à chaque marée ?

Est-ce que la composition des laisses de mer a changé au cours de ce siècle ?

Que fait-on de ces laisses ?

LES DÉCHETS

Le décor du spectacle est composé de déchets : Les identifier, les nommer, quelle seconde vie les interprètes leur ont-ils donné ?

On peut consulter les sites suivants pour approfondir les recherches :

Site de Nicolas Hulot : <http://www.fondation-nature-homme.org/>

Site de Maud Fontenoy : la charte pour sauver l'océan, des dossiers niveau élémentaire et maternelle autour de la sauvegarde du patrimoine marin.

À lire sur : <http://maudfontenoyfondation.com/>

EN LIEN AVEC LE DOMAINE DE LA LANGUE :

Un roman : Robinson Crusoé

Le contexte du spectacle évoque également « Robinson Crusoé », naufragé lui aussi. On peut proposer de lire un extrait du récit du naufrage.

En situation d'écriture : et si nous, aujourd'hui étions des naufragés, qu'est-ce qui nous manquerait le plus ? Comment ferions-nous face à la gestion de notre vie quotidienne ?

En lien avec les activités lexicales recommandées par J Picoche, on peut établir la carte mentale :

- du lexique qui évoque les bateaux, le lexique utilisé par les marins,
- du lexique qui évoque la mer,
- du lexique qui permet de caractériser la mer sur le plan visuel, au regard de la météo.

Des chansons

En lien avec les chansons interprétées lors du spectacle, on peut travailler autour de l'univers lexical spécifique de la mer et des marins :

Des chansons ayant pour thème la mer, et parmi elles, écouter, chanter :

- « La Maman des Poissons » de Bobby Lapointe,
- « La Mer » de Charles Trénet,
- « Santiano » d'Hugues Aufray.
- « Touchez pas à la mer » d'Antoine (le site touchezpasalamer.fr propose des partitions, la bande son en playback, les paroles de la chanson ainsi qu'une vidéo d'Antoine qui précise le contexte de création de cette chanson, ainsi que son utilisation pour sensibiliser dans le monde entier.)
- Une chanson « O pauvre mer » destinée à sensibiliser aussi sur la dégradation des océans, site de l'association SOS Grand Bleu : <http://www.sosgrandbleu.asso.fr/news/agenda/alice-chanson-pour-la-defense-de-la-mer/>
- Un conte musical : sur le site de planète francophone : « Au cœur des océans, les symphonies subaquatiques » sur : <http://planetefrancophone.fr/medias/livres/chanson-conte-musical-au-coeur-des/>

Le radeau de la Méduse - © Musée du Louvre 2010
Angèle Déquier

AUTOUR DU RADEAU DE LA MÉDUSE

Le naufrage

Le contexte du spectacle, naufrage de personnes naviguant sur un paquebot de luxe, évoque plusieurs événements relatant des naufrages. L'affiche du spectacle montre le radeau à la dérive, on peut évoquer le lien avec le tableau « Le radeau de la Méduse », de Théodore Géricault (1818-1819), exposé au Louvre et visualisable sur le site du Louvre.

Voir ici le site du Louvre : www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-radeau-de-la-meduse

Sur le site, on trouvera une analyse du tableau qui peut guider et accompagner celle que l'on peut mener avec les élèves. (Les éléments du décor, les personnages, la lumière...)

Le commentaire permet d'évoquer le contexte historique de sa composition, de sa réalisation, de son exposition et de la réaction que le tableau a suscité lors de son exposition.

COMMENTAIRES TIRÉS DU SITE DU LOUVRE :

Œuvre majeure dans la peinture française du XIXème siècle, Le Radeau de la Méduse fait figure de manifeste du Romantisme. Il représente un fait divers qui intéressa beaucoup Géricault pour ses aspects humains et politiques, le naufrage d'une frégate en 1816 près des côtes du Sénégal, avec à son bord plus de 150 soldats. Le peintre se documenta précisément puis réalisa de nombreuses esquisses avant de camper sa composition définitive qui illustre l'espoir d'un sauvetage.

Un fait d'actualité

Géricault s'inspira du récit de deux rescapés de La Méduse, frégate de la marine royale partie en 1816 pour coloniser le Sénégal. Son commandement fut confié à un officier d'Ancien Régime qui n'avait pas navigué depuis plus de vingt ans, et qui ne parvint pas à éviter son échouage sur un banc de sable. Ceux qui ne purent prendre place sur les chaloupes en nombre insuffisant durent construire un radeau pour 150 hommes, emportés vers une odysée sanglante qui dura 13 jours et n'épargna que 10 vies. À la détresse du naufrage s'ajoutèrent les règlements de comptes et l'abomination du cannibalisme.

Géricault représente le faux espoir qui précéda le sauvetage des naufragés : le bateau parti à leur secours apparaît à l'horizon mais s'éloigne sans les voir.

La composition est tendue vers cette espérance, dans un mouvement ascendant vers la droite qui culmine avec l'homme noir, figure de proue de l'embarcation. Géricault donne une vision synthétique de l'existence humaine abandonnée à elle-même.

La dissection du sujet

Géricault a beaucoup préparé la composition de ce tableau qu'il destinait au Salon de 1819. Dans un premier temps, il accumula la documentation et interrogea des rescapés qu'il dessina ; puis il travailla avec une maquette et des figurines de cire, étudia des cadavres morcelés dans son atelier, fit poser des amis, hésita entre plusieurs sujets. L'aboutissement de cette longue gestation apparaît dans les deux esquisses du Louvre (RF 2229, RF 1667). C'est ensuite le temps de la réalisation dans la solitude de l'atelier, face à une toile gigantesque de cinq mètres sur sept.

Les corps blêmes sont cruellement mis en valeur par un clair-obscur caravagesque, certains contorsionnés par l'exaltation, d'autres au contraire inconscients, et parmi eux, deux figures du désespoir et de la solitude, l'un pleurant son fils, l'autre pleurant sur lui-même. On perçoit dans ces figures toute l'admiration de Géricault pour Gros (voir Les Pestiférés de Jaffa), et le même souffle romantique qui les anime.

Un parfum de scandale

Le Radeau de Géricault est la vedette du Salon de 1819 : « Il frappe et attire tous les regards », (Le Journal de Paris) et divise les critiques. L'horreur, la terribilita¹ du sujet, fascinent. Les chantres du classicisme disent leur dégoût pour cet « amas de cadavres », dont le réalisme leur paraît si éloigné du beau idéal, incarné par la Galatée de Girodet qui fait un triomphe la même année. En effet, Géricault exprime un paradoxe : comment faire un tableau fort d'un motif hideux, comment concilier l'art et le réel ? Coupin tranche « M. Géricault semble s'être trompé. Le but de la peinture est de parler à l'âme et aux yeux, et non pas de repousser. ».

Le tableau a aussi ses zéloteurs, comme Jal qui exalte en lui le sujet politique, le manifeste libéral (la promotion du « nègre », la critique de l'ultra-royalisme), et le tableau moderne, œuvre d'actualité. Pour Michelet, « c'est notre société toute entière qui embarqua sur ce radeau de la Méduse (...) ».

Bibliographie

- LAVEISSIERE S., MICHEL R., CHENIQUE B., Géricault, catalogue d'exposition, Grand Palais 1991-1992, Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1991.

<https://culturebox.francetvinfo.fr/arts/peinture/le-radeau-de-la-meduse-la-veritable-enquete-policier-de-gericault-242167>

Un second axe possible consisterait à permettre aux élèves de fabriquer leur radeau, ou à concevoir le radeau d'une personnalité précise. On peut même concevoir de fabriquer le radeau à partir d'objets de récupération et favoriser le « recyclage esthétique », la customisation, dans l'idée du bois flotté.

¹ terribilità : est un terme italien utilisé au XVIe siècle par les contemporains de Michel-Ange pour définir le style grandiose et la force puissante qui se manifestent dans les œuvres de l'artiste, en particulier dans ses sculptures, avec une vigueur et un regard terrible rempli de colère, comme dans les statues de David ou de Moïse.

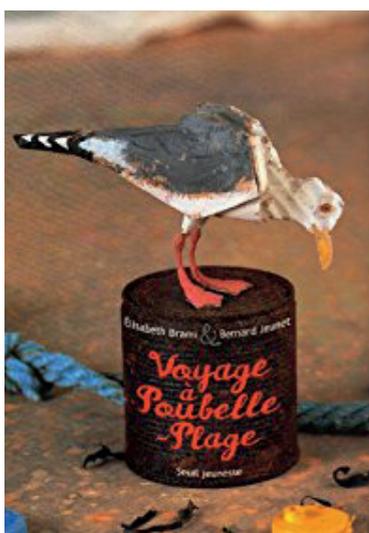
DES PISTES PÉDAGOGIQUES POUR ENTRER EN PROJET ET ALLER AU-DELÀ...

QUELQUES IDÉES DE LECTURE

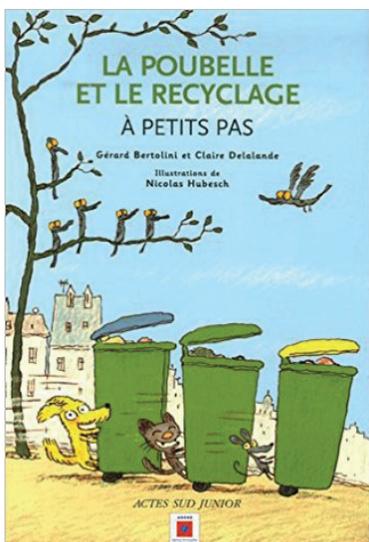
Le sac plastique et le 7ème continent de Catherine Renard Cycle 2 – cycle 3

Ce conte philosophique est écrit selon la codification spécifique à la méthode FaciliDYS®. Destiné à un public de 7 ans, il intéressera aussi un public bien plus âgé. Conte philosophique traitant du parcours d'un sac plastique dans son voyage destructeur. Durant son périple, il rencontre des animaux et ceux-ci ne faisant pas la différence avec de la nourriture ordinaire le mangent par morceaux au fil de sa lente dislocation. A la fin de son parcours, le sac va rejoindre le 7ème continent, là où se trouvent tous les déchets des Hommes que la terre ne peut plus dissoudre.

Voyage à Poubelle-Plage d'Elisabeth Brami et Bernard Jeunet Cycle 2 – cycle 3

« À Poubelle-Plage, quand les vagues font rage, elles ramènent sur le rivage, des tas de trucs qui nagent, mais pas de coquillages, dommage ! » Un triste constat que cette balade ; celui de la pollution ordinaire qui gagne du terrain dans la plus grande indifférence. Poubelle Plage nous fait prendre conscience que la Terre est fragile, que c'est un patrimoine unique et que c'est à chacun d'agir pour la préserver. Les papiers sculptés et les installations de Bernard Jeunet donnent toute sa force à cette comptine écologique et engagée, composée par Élisabeth Brami.

La poubelle et le recyclage : à petits pas de Gérard Bertolini et Claire Delalande Cycle 3

Que faire par rapport aux tonnes de déchets qui envahissent et polluent la planète ? Mettre en place des lois favorisant la collecte, le tri et le recyclage. Mais aussi, au niveau individuel, apprendre à réutiliser au lieu de jeter systématiquement. Une réflexion pour la préservation de l'environnement.

DES PISTES PÉDAGOGIQUES POUR ENTRER EN PROJET ET ALLER AU-DELÀ...

DÉMARCHE DE PRODUCTION D'ÉCRIT

Le carnet d'explorateur / Le récit d'aventures

On pourra amener les élèves à décrire le voyage vers le 7ième continent : décrire l'expédition, les conditions du voyage, les moyens de transport, les aventures... On pourra mettre ce carnet d'explorateur en lien avec d'autres récits d'aventures. Les liens avec les autres disciplines seront explicites : géographie, histoire, sciences, arts plastiques...

Voir le dossier pédagogique [Carnets de voyage, voyager et partir grâce aux livres](#) de Jocelyne Maréchal.

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Sensibiliser les élèves aux problèmes environnementaux générés par l'utilisation (abusives) des sacs plastiques et de divers déchets :

Pour cela : prendre appui sur les 4 piliers de l'EMC :

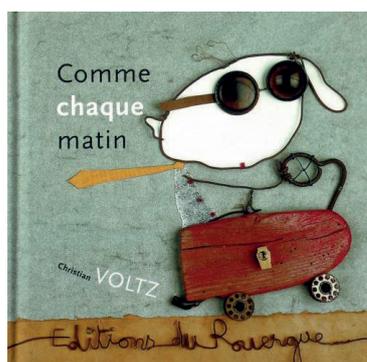
- **Culture de la sensibilité** : lecture d'articles scientifiques ou généraux sur le problème du 7ième continent, lecture de photographies, lire pour s'émouvoir, s'étonner...
- **Culture de la règle** : rappels des lois en vigueur en France, en Europe, dans le monde mais aussi se questionner localement.
- **Culture du jugement** : débattre pour changer ses pratiques et ses habitudes (« plastiques » biodégradables, cycle de l'eau, gestion et transformation des déchets...) à l'école et ailleurs.
- **Culture de l'engagement** : quelles actions développer pour engager les élèves (journée « nettoyage », actions de sensibilisation et d'information comme une exposition de photos sur les ravages liés à la pollution, tri et recyclage à l'école, penser l'engagement des cycles 3 envers les cycles 1...)

LECTURE ET ARTS

Créer et inventer à partir de matériaux de récupération

S'inspirer des albums écrits et/ou illustrés par Christian Voltz, plutôt à destination des cycles 1 et 2 pour leur utilisation avec des petits objets de récupération pour illustrer.

Site de l'artiste : <http://www.christianvoltz.com>

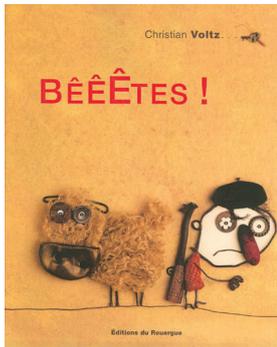
Livre
Comme chaque matin
Voltz, Christian
Editions du
Rouergue

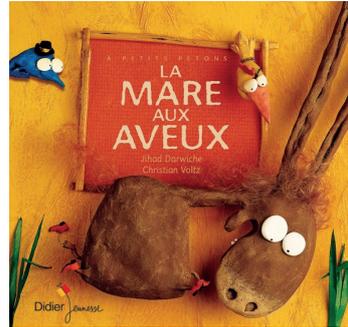
Livre
Stromboli
Voltz, Christian
Editions du
Rouergue

DES PISTES PÉDAGOGIQUES POUR ENTRER EN PROJET ET ALLER AU-DELÀ...

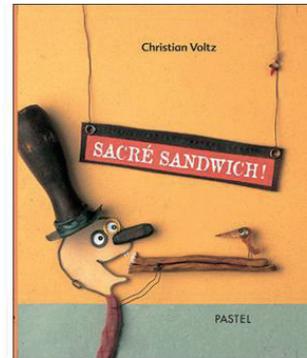
Livre
Bêêtes !
Voltz, Christian
Editions du
Rouergue

Livre
La mare aux aveux
Voltz, Christian /
Darwiche, Jihad
Didier jeunesse

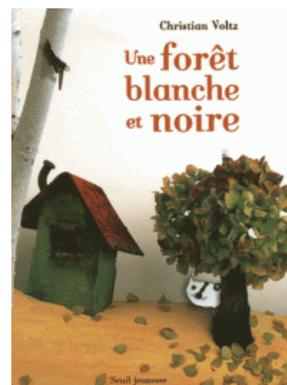
Livre
C'est pas ma faute !
Voltz, Christian
Editions du
Rouergue

Livre
Sacré sandwich !
Voltz, Christian
L'école des loisirs

Livre
Cochonnerie
Voltz, Christian
La cabane sur le chien

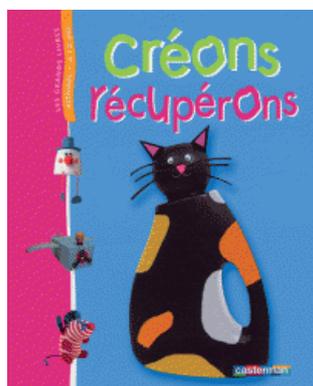
Livre
**Une forêt blanche
et noire**
Voltz, Christian
Seuil

DES PISTES PÉDAGOGIQUES POUR ENTRER EN PROJET ET ALLER AU-DELÀ...

Des livres pour inciter à la création artistique en se fondant sur les trois questions posées par les nouveaux programmes dans le domaine des arts plastiques

Voir sur Eduscol : [Enjeux des trois questions au programme du cycle 3 en arts plastiques](#)

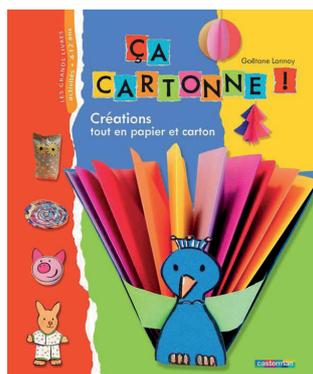

Livre

Créons récupérons

Casterman

Propose de nombreuses fiches d'activités artistiques s'appuyant sur la récupération et le recyclage d'objet de la nature, de boîtes en carton, de cannettes, bidons, pots, récipients en plastique, etc.. Sur chaque fiche sont mentionnés la durée et le niveau de difficulté de l'activité.

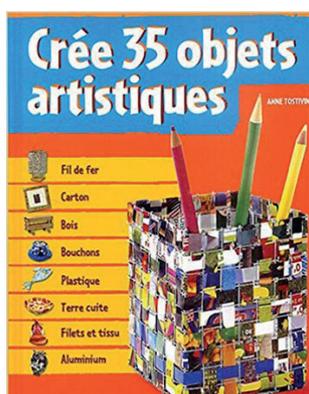

Livre

Ça cartonne ! Créations tout en papier et carton

Casterman

Propose de nombreuses fiches d'activités artistiques s'appuyant sur la récupération de papiers et cartons.

Livre

Crée 35 objets artistiques

Tostivint, Anne

Flammarion - Père Castor

Comment transformer du matériel de récupération (bouchons et bouteilles en plastique, cagettes et filets de fruits ou légumes, vieux cintres en fer) en objets uniques et originaux ? Une approche artistique pour bricoleurs en herbe.

Livre

100 % Récup : Bric à brac de bricos rigolos

Czarnecki, Monique / Desmoulins, Virginie / Schwartz, Isabelle

Bayard Jeunesse

Livre chevalet proposant 45 projets pour redonner vie aux matériaux et objets : canettes, cartons, boîtes, plastique, papier, chaussettes, gants...

Je m'appelle :

Ma classe :

Mon école :

Je lis attentivement ce document et je le valide en cochant les cases.

- Je sais ce que je vais voir, mon professeur en a parlé en classe, j'ai hâte !
- Je suis passé aux toilettes avant de partir, pendant le spectacle ce ne sera pas possible. Je prendrai mon goûter plus tard, ce n'est vraiment pas un lieu pour boire ou manger... Je m'installe calmement et je découvre, j'observe la salle, le plateau.
- Les lumières s'éteignent doucement, c'est le noir... Ça va commencer ! Je suis très silencieux. Je respecte les artistes, ils ont beaucoup travaillé ! Ils ont peut-être le trac...
- Je reste assis et je profite du spectacle.
- Je peux rire, sourire, avoir peur, je peux même pleurer si le spectacle est plein d'émotions.
- Je ne discute pas avec mon voisin, lui aussi veut profiter du spectacle !
- J'ai le droit de ne pas aimer, mais je ne le manifeste pas (gestes, sifflets...)
- À la fin du spectacle, je remercie les artistes par mes applaudissements.
- Je quitte calmement la salle avec plein de belles images dans la tête...

J'ai passé un bon moment et je mérite le diplôme d'apprenti spectateur !

Les instruments de la fanfare Balkanique :

Bak Art band

https://www.youtube.com/watch?v=TXa9Ve_JSSg

A écouter et /ou à regarder afin de répondre aux questions

De quels instruments jouent les musiciens ?

Trompette	OUI NON	Trombone	OUI NON
Accordéon	OUI NON	Grosse caisse	OUI NON
Soubassophone	OUI NON	Saxophone	OUI NON

Classe les instruments joués selon les familles d'instruments ?

Cuivres	Percussions	Bois	Instruments à Vent
.....
.....		
		
		

Comment est la musique ? Entoure les bonnes réponses

Lente Rapide Joyeuse Triste Entraînante Energique Lugubre

Amuse- toi à frapper **la pulsation** (battement régulier de la musique) avec les mains ou les pieds.

Les principaux cuivres sont :

La trompette, le trombone, le cor d'harmonie, le tuba

Les principaux bois sont (même s'ils ont des parties en métal) :

Le hautbois, le basson, le cor anglais, la clarinette, le saxophone, la flûte traversière.

Ce qui fait qu'un instrument à vent se classe dans la famille des bois, c'est plutôt son histoire et sa manière de faire vibrer l'air pour produire le son. **Ainsi, c'est le système d'émission du son qui fera la différence entre les bois et les cuivre.**

Les instruments de la famille des bois ont une anche, simple ou double en roseau.

Les cuivres ont une **embouchure**, comme la trompette et ce sont les lèvres du musicien qui font vibrer l'air.

Quelques précisions sur la famille des instruments à vent.

Ils sont appelés instruments à vent parce qu'ils ont besoin **d'air** pour produire un son !

C'est une grande famille : elle contient les **bois** et les **cuivres**

En dessous de l'image, écris anches ou embouchures.

Ce sont des.....

Ce sont des

Le thème de départ (la mer) est élargi à l'eau en général : l'eau qui coule, l'eau qui tombe...
Les instruments de musique peuvent évoquer l'eau ou encore l'utiliser dans leur fonctionnement.

Le bâton de pluie

Il te faut : un cylindre de carton d'une longueur de 60 cm et d'un diamètre de 5 à 8 cm
Des clous à tête plate, de l'adhésif, du carton, de la moquette ou feutrine, diverses graines.

Suis les étapes de fabrication :

1. Prends le cylindre et plante en suivant une spirale, tous les 1,5 cm, des clous en utilisant une vrille pour amorcer chaque trou.
2. Recouvre les têtes de clous d'une bande adhésive de couleur pour qu'ils ne ressortent pas.
3. Bouche une extrémité avec un cercle de carton dont la face intérieure sera recouverte de feutrine.
4. Remplis de graines.

Recherche la sonorité que tu préfères en essayant diverses graines : riz, lentilles...
Fais des essais pour trouver la bonne quantité de graines.

5. Bouche l'autre extrémité comme la première.
6. Décore ton bâton de pluie.

7. Joue de ton instrument

Cherche les différents gestes instrumentaux possibles pour utiliser ton bâton de pluie :
Pencher lentement, renverser, secouer...

On peut aussi construire le cylindre sans clous rempli de petites billes ou perles. Dans ce cas, la sonorité des couvercles sera importante.
Un matériau différent à chaque extrémité : son métallique, son plastique.

Variantes :

Carton de mer : Disposer, au fond d'un carton, des graines diverses. Les faire rouler en imitant le bruit des vagues.

Les ballons d'orage :

Gonfle et ligature un ballon de baudruche dans lequel tu auras enfermé au préalable une dizaine de petits plombs.

En tournant, à l'intérieur du ballon que l'on agite, ces éléments produisent un grondement.

Bouteillophone :

La proposition suivante utilise le même principe que cet instrument original: **le Glass Harmonica** (instrument de musique inventé par Benjamin Franklin en 1761).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonica_de_verre

Écoute du Glass Harmonica :

<https://www.youtube.com/watch?v=eQemvvyj--g>

Le son produit en frappant ou en soufflant dans des bouteilles en verre dépend de la quantité d'eau (et donc d'air) qu'elles contiennent
On travaille ainsi la notion de **hauteur** d'un son

L'Ocean Drum : est un instrument de musique **à percussion** d'Amérique de Nord. Il faut le faire bouger pour retrouver le son des vagues. Ses billes roulent sous la peau naturelle et reproduisent la houle.

<https://www.youtube.com/watch?v=9bMqfr1o5hA&list=RD9bMqfr1o5hA&t=54>

On peut également fabriquer cet instrument.

Il te faut : deux petites boîtes plastiques rondes et un paquet de billes (type pistolet à billes). Fixer les deux boîtes, contenant les billes, face à face avec de l'adhésif.

Petit Jeu

Remplis trois bouteilles en verre, de même origine, avec de l'eau.

Les niveaux d'eau doivent être différents. Les bouteilles ne doivent pas être complètement remplies.

Puis, frappe sur chaque bouteille avec une baguette chinoise en inventant une chronologie dans les sons.

Bravo !

Tu viens de réaliser une mélodie sur trois notes différentes.

Nous tenons tout particulièrement à remercier...

Pour la Communauté de Communes de Flandre Intérieure

- Jean Pierre BATAILLE - Président de la CCFI
- Carole DELAIRE - Vice-Présidente en charge de l'action sociale, de la jeunesse et de la petite enfance
- Bénédicte CREPEL - Vice-Présidente en charge de la culture et du tourisme

Pour le Centre Culturel André Malraux d'Hazebrouck

- Françoise POLNECQ - Présidente du Centre André Malraux
- Philippe LE CLAIRE - Directeur du Centre André Malraux

Pour l'Éducation Nationale

- Mireille DERVILLE - Inspectrice de l'Éducation nationale de Bailleul
- Sylvie CHAMEROIS-KOLATA - Conseillère pédagogique en éducation musicale - Bassin Dunkerque
- Isabelle MORAND - Conseillère pédagogique auprès de l'IEN de Bailleul
- Pierre SNAET - Conseiller pédagogique auprès de l'IEN d'Hazebrouck
- Tony DUAMELLE - Conseiller pédagogique auprès de l'IEN de Wormhout

© Centre André Malraux

ZIC ZAZOU

HAZEBROUCK

SCÈNE(S) DE TERRITOIRE

Livret pédagogique «**ZIC ZAZOU**»

Contenu : **ZIC ZAZOU**

Rédaction : **Éducation Nationale - Académie de Lille**

Crédit photos : **Centre André Malraux et ZIC ZAZOU**

Réalisation : **Service communication CCFI**

