

éduthèque Éducation musicale et chant choral

L'intériorisation d'un paysage maritime dans une œuvre musicale

DOMAINES DU SOCLE

- **Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer**
 - S'exprimer à l'oral
 - Ecrire
- **Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre**
 - Coopérer et réaliser des projets
- **Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen**
 - Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement
 - Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s'engager et prendre des initiatives
- **Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine**
 - Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde
 - Raisonner, imaginer, élaborer, produire

QUESTIONNEMENTS INDUITS

Questionnements induits : Comment évoquer un paysage sonore ? Quelle mise en forme du modèle ? Quelle distance, quelle proximité ? Comment sonoriser un poème en créant un paysage sonore ? Au-delà du modèle, quel support d'imagination ? En quoi la musique peut-elle nous relier à un paysage marin ?

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE

Séquence organisée en 6 séances de 55 minutes chacune, s'adressant à des élèves de cinquième (cycle 4).

Cette séquence est développée autour de ressources proposées dans Eduthèque par Radio France, la Philharmonie de Paris, et le Louvre.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

● **Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création**

- Définir les caractéristiques musicales d'un projet, puis en assurer la mise en œuvre en mobilisant les ressources adaptées.
- Réaliser des projets musicaux dans un cadre collectif (classe) en petits groupes ou individuellement.

● **Ecouter, comparer, construire une culture**

- Mobiliser sa mémoire sur des objets musicaux longs et complexes
- Associer des références relevant d'autres domaines artistiques aux œuvres musicales étudiées

● **Explorer, imaginer, créer et produire**

Dans le domaine de la production :

- Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une courte pièce préexistante, notamment à l'aide d'outils numériques

Dans le domaine de la perception :

- Identifier, rechercher et mobiliser à bon escient les ressources documentaires (écrites, enregistrées notamment) nécessaire à la réalisation d'un projet
- S'autoévaluer à chaque étape du travail

● **Echanger, partager, argumenter et débattre**

Dans le domaine de la production :

- Porter un regard critique sur sa production individuelle
- Contribuer à l'élaboration collective de choix d'interprétation et de création

Dans le domaine de la perception :

- Distinguer les postures de créateur, d'interprète et d'auditeur

https://padlet.com/laetitia_alliez/ee3zu1nzdzb1

Sujet d'étude - Problématique (fil rouge de la séquence) - Questionnements induits

Problématique : *L'intériorisation d'un paysage maritime dans une œuvre musicale*

Questionnements induits : *Comment évoquer un paysage sonore ? Quelle mise en forme du modèle ? Quelle distance, quelle proximité ? Comment sonoriser un poème en créant un paysage sonore ? Au-delà du modèle, quel support d'imagination ? En quoi la musique peut-elle nous relier à un paysage marin ?*

Objectifs de formation

Connaissances et compétences ciblées (citation du programme de cycle 4 cf. tableau de synthèse)	Reformulation pour les élèves L'élève et/ou le groupe sait, est capable de :	Contribution au socle commun	
Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création		Domaine 1	D1.1 - D1.4
1. Définir les caractéristiques musicales d'un projet, puis en assurer la mise en oeuvre en mobilisant les ressources adaptées. 3. Réaliser des projets musicaux dans un cadre collectif (classe) en petits groupes ou individuellement.	- interpréter et mémoriser le thème A de <i>L'Ouverture des Hébrides</i> de Felix Mendelssohn - comprendre la structuration du thème - faire des jeux vocaux sur le thème A	Domaine 2	D2.2
Ecouter, comparer, construire une culture		Domaine 3	D3.3 - D3.4
1. Mobiliser sa mémoire sur des objets musicaux longs et complexe 5. Associer des références relevant d'autres domaines artistiques aux oeuvres musicales étudiées	- percevoir à l'écoute le thème A de <i>L'Ouverture des Hébrides</i> de Felix Mendelssohn et repérer la tête du thème - comprendre que le compositeur élabore un matériau thématique sonore lui permettant de mettre en oeuvre son imagination - comparer cette œuvre musicale considérée comme le premier « tableau marin » de la musique romantique à « Sud » de Jean-Claude Risset, autre tableau musical marin du 20 ^{ème} siècle (introduction de bruits, de sons enregistrés dans le massif des calanques à Marseille, qui font directement référence au modèle initial) - associer cette oeuvre musicale au tableau « <i>Staffa la grotte de Fingal</i> » de William Turner qui dépeint le même lieu, analyser le tableau et observer le brouillage du modèle par le peintre.	Domaine 4	/
Explorer, imaginer, créer et produire		Domaine 5	D5.2 - D5.3
<u>Dans le domaine de la production :</u> 2. Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une courte pièce préexistante, notamment à l'aide d'outils numériques <u>Dans le domaine de la perception :</u> 1. Identifier, rechercher et mobiliser à bon escient les ressources documentaires (écrites, enregistrées notamment) nécessaire à la réalisation d'un projet 4. S'autoévaluer à chaque étape du travail	- élaborer son propre paysage sonore à partir du logiciel Audacity en utilisant : <ul style="list-style-type: none"> • les enregistrements des thèmes A et B réalisés en classe • des bruits maritimes évoquant la grotte de Staffa • des sons d'oiseaux pour se rapprocher de la peinture (voir Padlet pour la fiche de consignes) - consulter à partir du padlet trois sources documentaires issues des ressources institutionnelles : <ul style="list-style-type: none"> • la technique picturale de William Turner d'après le seul tableau au Louvre, le portrait de Félix Mendelssohn sur le site Eduthèque • la découverte de l'orchestre sur le site de Radio France. En classe inversée, les élèves peuvent aller chercher des informations dans ces sources documentaires relatives à la thématique évoquée, et remplir un texte à trous (voir Padlet). - organiser et évaluer son travail à chaque étape		
Echanger, partager, argumenter et débattre			
<u>Dans le domaine de la production :</u> 2. Porter un regard critique sur sa production individuelle 3. Contribuer à l'élaboration collective de choix d'interprétation et de création <u>Dans le domaine de la perception :</u> 2. Distinguer les postures de créateur, d'interprète et d'auditeur	- échanger et argumenter de manière constructive sur son travail - contribuer aux choix d'interprétation ou de création dans le cadre d'un travail collectif - se positionner dans le cadre d'un projet comme interprète, créateur et auditeur		

Vocabulaire et notions spécifiques

Référentiels pour la construction des compétences

Domaine du geste vocal	Domaine du timbre et de l'espace	Domaine de la dynamique	Domaine du temps et du rythme	Domaine de la forme	Domaine du successif et du simultané	Domaine des styles
Thème Transposition	Timbre (couleur orchestrale)	Développement	Pointillisme, strette	Forme sonate	Hybridation, mixage	Paysage marin

Planification de la progression des apprentissages (scénario envisagé et trace écrite)

Situations d'études et activités diverses élaborées au service de la construction progressive des compétences et connaissances ciblées et pour répondre à la diversité des questions induites par la problématique

Séances	Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création	Écouter, comparer, construire une culture musicale	Explorer, imaginer, créer et produire	Échanger, partager, argumenter, débattre
<i>Séance 1</i>	⇒ À chaque séance, prévoir une préparation corporelle et un échauffement vocal en lien avec le travail à conduire ⇒ Apprentissage collectif du thème A de l'Ouverture des Hébrides. Une bande son est à disposition des élèves pour qu'ils puissent s'entraîner en dehors de la classe	- Travail sur l'œuvre de référence : ⇒ repérage du thème A et de la répétition de la tête du thème dans l'œuvre ⇒ repérage du thème A et du thème B	- Travail en filot : Créer son propre paysage sonore avec Audacity (cf. padlet fiche consignes) Objectifs : superposer 3 plans sonores (son d'oiseau, son maritime, enregistrement du thème, ou musique à choisir soi-même) - Faire un montage et appliquer des effets	- Échanges et débats réguliers dans le cadre des différentes situations d'apprentissage menées - Démarche d'investigation sur les questionnements induits par la problématique et sa résolution :
<i>Séance 2</i>	- Repérage de la structure du thème en deux parties avec un motif transposé trois fois vers l'aigu. Faire chanter deux fois la tête du thème en montant vers l'aigu sur 3 paliers, écouter le piano puis reproduire la même chose une deuxième fois en rajoutant une conclusion	- Analyses comparées : ⇒ travail d'association de l'œuvre musicale avec le tableau de William Turner (la dissolution du modèle dans l'œuvre romantique) ⇒ écoute de « Sud » de Jean-Claude Risset. (comparer un tableau sonore marin du 19ème siècle avec un tableau sonore marin du 20ème siècle)		- En quoi ces deux thèmes musicaux nous relie à une grotte marine (surface musicale qui ondule et sentiment héroïque) ? - L'intériorisation du paysage romantique.
<i>Séance 3</i>	- Une fois le thème connu, proposer : ⇒ 1er jeu vocal : chanter le thème A			- L'étude d'une ressource documentaire : la technique picturale de William Turner au Louvre).
<i>Séance 4</i>	avec deux groupes. Chaque groupe chante une partie du thème (scission du thème en deux parties, ou scission à l'intérieur du thème). ⇒ 2nd jeu vocal : chanter le thème A			- En quoi le Pattern rythmique modifie profondément le style d'une musique ?
<i>Séance 5</i>	avec des changements stylistiques en appliquant des patterns de batterie au thème avec le logiciel Sibelius (pattern de batterie appliqué avec le logiciel Sibelius en jazz swing et rock alternatif, utiliser le moule rythmique de la tête du thème et chanter sur d'autres notes)			
<i>Séance 6</i>	Une bande son est à disposition des élèves pour qu'ils puissent s'entraîner en dehors de la classe (version jazz swing et rock alternatif)			

**Des modalités d'évaluation diversifiées : à l'écrit /à l'oral, à partir de supports variés, dans différents contextes en cohérence avec le travail conduit en classe, sur des durées variables, à partir de situations individuelles ou collectives (classes entières – groupes)
Évaluation - coévaluation (professeur-élèves/entre pairs) – autoévaluation**

Projet musical :

- Enregistrement régulier du travail conduit à chaque étape du projet musical de création pour conserver la mémoire du travail et accompagner les élèves à mesurer leur progression et s'autoévaluer : enregistrement du thème A de l'ouverture des Hébrides chanté par la classe. Cet enregistrement peut être réutilisé dans le paysage sonore réalisé avec Audacity
- Présentation des créations réalisées par chaque groupe à la classe à l'issue du travail. Une grille d'auto-évaluation Audacity est donnée dans chaque groupe pour évaluer le travail de création réalisé
- Évaluation par le professeur du projet musical abouti. Les critères d'évaluation sont au préalable élaborés et partagés avec le groupe classe

Écoute et connaissances :

- Vérification des connaissances à chaque séance : questions posées à l'oral par le professeur mais aussi par les élèves qui préparent quelques questions (avec les réponses) à poser à leurs camarades
- Quizz réalisé par le professeur et proposé aux élèves pour aider à l'apprentissage du cours et permettre un travail de recherche documentaire en dehors de la classe
- Une évaluation bilan écrite en fin de séquence peut être réalisée avec restitution des connaissances et des écoutes

Composantes de la séquence (choix des œuvres et des supports)

Écoute et culture musicale (diversité des répertoires)

Œuvre de référence		
Titre et compositeur(s)	Période de l'histoire de la musique	Aire géographique
"L'Ouverture des Hébrides" ou "la grotte de Fingal" op 26 de Félix Mendelssohn	Composée au cours de l'hiver 1830-1831 Période romantique	Allemagne
Œuvres musicales complémentaires associées		
Titres et compositeurs	Période de l'histoire de la musique	Aire(s) géographique(s)
« Sud » de Jean-Claude Risset (1er mouvement)	Composée en 1984-85	France

Ressources artistiques complémentaires

Support(s)	Titre(s) et Auteur(s) - Période(s) de l'histoire - Aire(s) géographique(s)
Vidéo(s)	- Vidéo sur l'orchestre via le site de Radio France: https://edutheque.radiofrance.fr/ecouter/viva-orchestra-2017 (Pour information, il faut créer un compte enseignant sur éduthèque pour y avoir accès) - Reportage sur l'île de Staffa en Ecosse
Écrit(s)	Portrait de Felix Mendelssohn par Aurélie Loyer sur le site de la Philharmonie de Paris: http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0038902-biographie-de-felix-mendelssohn-bartholdy.aspx
Iconographie(s)	« Paysage avec une rivière et une baie dans le lointain » de Joseph Mallord William Turner. Seule oeuvre de J. Turner au Louvre. https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/paysage-avec-une-riviere-et-une-baie-dans-le-lointain 19ème siècle: période Romantique - Angleterre

Projet musical d'interprétation ou de création (diversité des répertoires)

Répertoire			Langue	Titre et compositeur(s)	Projet envisagé
Domaine de la chanson	Répertoire savant	Création			
	X		Onomatopées	Thème A de l'Ouverture des Hébrides de Felix Mendelssohn	Apprentissage vocal du thème et jeux vocaux

Les usages du numérique par les élèves

<p>Création d'un paysage sonore maritime à l'aide de Audacity</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Télécharger des fichiers sons sur Sounbank (banque de sons gratuite sur internet) ⇒ Superposer des sons dans Audacity ⇒ Réaliser un montage ⇒ Appliquer des effets ⇒ Exporter le fichier obtenu en mp3 et lui donner un titre
--

Histoire des arts

Compétences travaillées		Thématique	Objet d'étude
Décrire une œuvre d'art en employant un lexique simple adapté	X	- L'art au temps des Lumières et des Révolutions (1750-1850)	- Sensation et sensibilité - Intériorisation du paysage à l'époque Romantique
Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés	X		
Proposer une analyse critique simple et une interprétation d'une oeuvre		Champs artistiques abordés	
Construire un exposé de quelques minutes sur un petit ensemble d'œuvres ou une problématique artistique		- Musique - Peinture - Poésie	
Rendre compte de la visite d'un lieu de conservation ou de diffusion artistique ou de la rencontre avec un métier du patrimoine			

Croisements entre enseignements (interdisciplinarité)

Discipline(s) associée(s)	Questionnement commun	Production attendue
- Arts plastiques - Lettres	Comment le paysage de la grotte permet-il à l'artiste d'évoquer son « moi intérieur »?	Présentation plastique et création d'un poème sur le thème de la grotte

Enseignement moral et civique

Éducation aux médias et l'information

La sensibilité : soi et les autres	X	Utiliser les médias et les informations de manière autonome	X
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres		Exploiter l'information de manière raisonnée	
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres	X	Utiliser les médias de manière responsable	
L'engagement : agir individuellement et collectivement		Produire, communiquer, partager les informations	X