

DANSE AVEC LE VIOLON !

SPECTACLE EN TOURNÉE EN MARS ET JUIN 2019

Rencontre entre musique classique et danse urbaine
dossier pédagogique, 2e et 3e cycles

DANSE AVEC LE VIOLON !

...part à la recherche de la dimension sauvage et spontanée de la musique et de la danse à travers les nombreux folklores en Europe.

...crée un pont entre musique classique et danse hip hop, entre le violon folklorique et la danse des ghettos noirs.

OBJECTIFS DU PER PLAN D'ÉTUDES ROMAND

...identifier divers folklores

...prendre conscience de la multiplicité des formes d'exécution et d'expressions musicales

...relier les faits historiques et leurs incidences sur les divers folklores

...participer à la présentation d'un spectacle

SOMMAIRE

Présentation de Lady Vivaldi	1
Présentation d'Art-en-ciel	1
Présentation du spectacle Danse avec le Violon!	2
Lien au PER.....	3
Le violon et sa grande famille à travers le monde	4
Un violon à danser.....	5
Un violon à la cour.....	6
Danses folkloriques.....	6
Danses de cour.....	7
Le hip hop, danse urbaine issue du peuple	8
Activités prévues avant le spectacle fortement suggérées	10
Le téléphone rythmique et le téléphone mélodique.....	10
Le jeu du parapluie	12
Le chef d'orchestre	16
Bibliographie et sources	18
Annexes	19

PRÉSENTATION DE LADY VIVALDI

Active dans la médiation culturelle depuis 2005 en Suisse et à l'étranger (Allemagne, Amérique du Sud et France), Isabelle Meyer a joué pour plus de 50'000 jeunes au travers de représentations scolaires, allant à la rencontre de jeunes jusque dans les favelas de Sao Paulo (Monte Azul). Les spectacles Art-en-Ciel ainsi que les dossiers pédagogiques établis en lien avec le Plan d'études romand sont validés depuis 2015 par la direction de la DGEO (Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire).

PRÉSENTATION D'ART-EN-CIEL

Une première en Europe : le concert-spectacle

Label suisse et novateur lors de tournées dans le monde entier, les productions Art-en-Ciel proposent de rencontrer des personnalités d'envergure du monde des arts et des sciences. Ludiques et uniques par leur originalité, les concerts-spectacles associent de grands artistes et d'éminents scientifiques à une thématique dont la musique est le fil conducteur.

Les créations Art-en-Ciel, un concept novateur

Avec la musique pour fil conducteur, Art-en-Ciel présente un concept novateur de productions pluridisciplinaires où des artistes réputés et d'éminents scientifiques collaborent à des créations inédites.

Une ouverture grand public à la musique classique

Art-en-Ciel est une ouverture grand public à la musique classique et établit un dialogue avec **un public d'âges et d'intérêts variés**. En invitant des personnalités qui manifestent un talent et **un désir de vulgarisation**, les productions Art-en-Ciel proposent de faire découvrir à un public de non-initiés des domaines artistiques et scientifiques **dans le plaisir et l'amusement**.

La Suisse, pays de création

Les créations Art-en-Ciel sont invitées et programmées dans nombre de théâtres en Suisse.

Un label suisse et novateur lors de tournées dans le monde entier

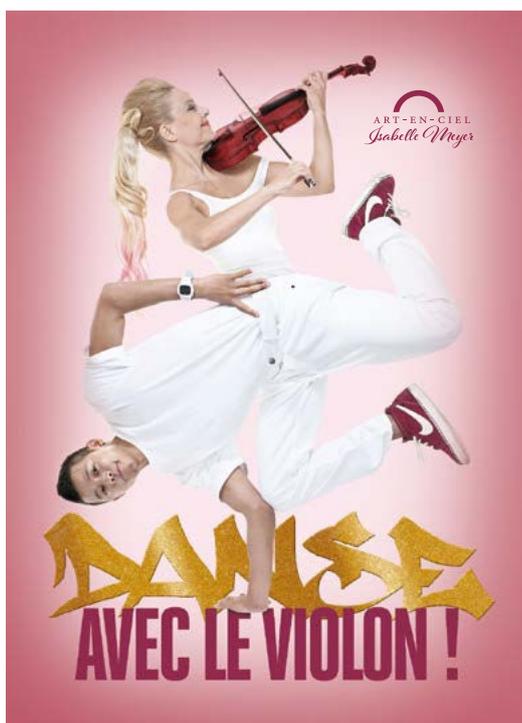
Art-en-Ciel est un label de qualité qui intéresse des directeurs de théâtres et d'opéras dans le monde entier. Depuis sa création, Art-en-Ciel a été présenté dans différents pays d'Europe (Allemagne, France et Italie), en Amérique du Sud (Argentine, Brésil et Chili) ainsi que dans de nombreux théâtres et festivals en Suisse.

La jeunesse, cœur de cible

Validé par la DGEO (Direction générale de l'enseignement obligatoire) avec dossiers pédagogiques à l'appui, Art-en-Ciel présente une quarantaine de spectacles par année à plusieurs milliers d'élèves de 4 à 16 ans.

PRÉSENTATION DU SPECTACLE DANSE AVEC LE VIOLON!

Dans le spectacle *Danse avec le Violon!*, musique populaire et musique savante se mêlent et s'entremêlent pour ne former qu'un seul substrat, richesse culturelle au sens pluriel. Isabelle Meyer, les danseurs Tristan Starowics, Moa, Calle Lundberg et l'Ensemble Art-en-Ciel revisitent le genre de la comédie-ballet et proposent de redécouvrir le seul vrai langage qui par-delà les races, les peuples et les traditions, parle au cœur de l'homme : celui de l'émotion.

ARTISTES

Violon et création	Isabelle Meyer
Musiciens	Ensemble Art-en-Ciel
Chorégraphe	Loïc Dinga
Danseurs	Tristan Starowics, Moa et Calle Lundberg
Lumières	Denis Waldvogel

PROGRAMME MUSICAL

Vivaldi	<i>Sicilienne</i>
Leclair	<i>Tambourin, sonate en ré majeur</i>
Bach	<i>Gigue de la 2e Partita en sol mineur pour violon solo</i>
Mozart	<i>Menuet divertimento D K.334</i>
Schubert	<i>Valse, Ständchen</i>
Brahms	<i>Danses hongroises n°2</i>
Dvorak	<i>Danse slave n°2</i>
Tchaikovsky	<i>Lac des Cygnes, Pas de Deux</i>
Saint-Saëns	<i>Danse macabre</i>
Ravel	<i>Tzigane</i>
Bizet	<i>Habanera</i>
Monti	<i>Czardas</i>
Bartok	<i>Danses roumaines</i>
Stravinski	<i>Danse suisse</i>
Thodorakis	<i>Danse de Zorba</i>

POURQUOI LE VIOLON FOLKLORIQUE

ET LA DANSE HIP HOP ?

Lorsque tu dances ou fais de la musique avec des amis, tu t'exprimes du plus profond de toi-même et communique ce que tu ressens dans l'instant-même. Peut-être même réalises-tu que tu fais partie d'un groupe tout en étant un être distinct ? Ensemble et pourtant unique...

L'art est fédérateur, véritable trait d'union entre les gens. Que ce soient des habitants d'un même village faisant de la musique et dansant lors de fêtes campagnardes, que ce soient des jeunes d'un même quartier réunis par un battle de hip hop, la pratique commune d'un art folklorique ou urbain permet à chacun de s'exprimer au-delà de son milieu socio-culturel, se sentant intégré à une identité forte.

La culture hip hop réunit dans un contexte urbain des jeunes immigrés de cultures différentes. En façonnant une culture commune là où les origines de chacun sont multiples, elle répond au besoin des gens de créer un langage commun pour vivre ensemble. La musique du spectacle *Danse avec le Violon!* a été écrite par plusieurs compositeurs à travers environ 350 ans (de 1650 à nos jours). Ces compositeurs ont été inspirés par des musiques folkloriques faisant partie d'un patrimoine culturel propre à diverses régions d'Europe. Le violon est l'instrument commun à ces cultures et permet donc de passer d'une culture à l'autre. Malheureusement, de nos jours, la musique qui te fait danser n'est plus trop le violon. Je trouve cela bien dommage ! Je te propose le défi d'associer à mon violon - qui date de 1694 - nos champions suisses de hip hop qui pratiquent une danse faisant encore partie de ta génération après 40 ans d'existence. Es-tu prêt pour l'aventure ?

LIEN AU PER

Avant, durant ou au plus tard à la fin du concert pédagogique, l'élève sera amené à...

...identifier divers folklores

...prendre conscience de la multiplicité des formes d'exécution et d'expressions musicales

...relier les faits historiques et leurs incidences sur les divers folklores

...participer à la présentation d'un spectacle

PER

Pertinence

1=tout à fait d'accord 2=plutôt d'accord 3=plutôt pas d'accord 4=pas d'accord

CAPACITÉS TRANSVERSALES	COLLABORATION	participer à l'élaboration d'une décision commune et à son choix
		accueillir l'autre avec ses caractéristiques
		reconnaître les intérêts et les besoins de l'autre
	PENSÉE CRÉATRICE	harmoniser intuition, logique et gestion d'émotions parfois contradictoires
		tirer parti de ses inspirations, de ses idées
		s'engager dans de nouvelles idées, de nouvelles voies et les exploiter
		exprimer ses idées sous de nouvelles formes
		expérimenter des associations inhabituelles
		faire une place au rêve et à l'imaginaire

LE VIOLON ET SA GRANDE FAMILLE À TRAVERS LE MONDE

Parmi ces divers photos, arriverais-tu à distinguer un violon ?
Et les autres instruments, connais-tu leur nom ?

a

b

c

d

e

f

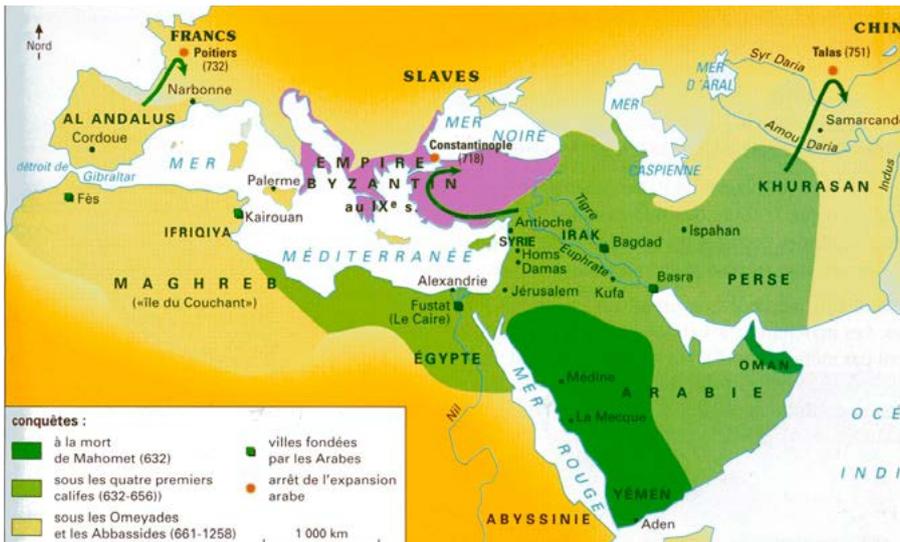

g

- a)
- b)
- c)
- d)

- e)
- f)
- g)

a) Violon électrique
 b) Rabab, violon bédouin avec caisse de résonance en peau de chèvre (Liban)
 c) Sarinda, instrument à cordes indien
 d) Violon à pavillon originaire de Transylvanie utilisé par les paysans en ensembles populaires pour les fêtes. Également présent dans les orchestres de jazz aux États-Unis et en Europe
 e) Violon réalisé par Stradivarius
 f) Huqin d'origine chinoise
 g) Rebab

Comme tu le constates, on trouve de nombreuses formes de violon dans le monde entier, et ceci depuis très longtemps. Le violon fait partie de la famille des cordes frottées par un archet, famille d'instruments qui a fait son apparition vers le Xe siècle. Cette apparition s'est faite à peu près simultanément dans l'empire chinois, dans l'empire byzantin et dans le monde arabo-musulman.

Partout, l'archet était muni de crin de cheval. Certains avancent que l'archet est d'origine centrasiatique, peut-être afghane.

Le rebab que tu vois ci-dessus a pénétré l'Europe via l'Espagne maure et touché principalement l'Espagne, l'Italie et le sud de la France. Le rebab est donc sans doute l'ancêtre de la vielle et des instruments que nous connaissons aujourd'hui sous les termes « violon », « alto » ou « violoncelle ».

violon canne

UN VIOLON À DANSER

Le violon est entré dans l'histoire sur des rythmes enlevés de danse. Entre la danse et le violon se joue alors un véritable Pas de deux. Son histoire puise ses racines dans le folklore populaire lorsque les gens du peuple aimaient se retrouver pour festoyer et danser. Les violonistes se servaient d'un violon pochette de petite taille qu'ils pouvaient facilement emmener avec eux et sortir au moment de la danse.

Écoute ces extraits musicaux et amuse-toi à deviner de quel pays viennent les musiciens qui en jouent.

- www.youtube.com/watch?v=jnjtGf2lyGU (gitan)
- www.youtube.com/watch?v=M7D6tCB9AqA (gitan)
- www.youtube.com/watch?v=bSQZ6iDo7BI (country américain)
- www.youtube.com/watch?v=2Z_TheGgFWI (irlandais)
- www.youtube.com/watch?v=ywMPtwM8avs (celtique)
- www.youtube.com/watch?v=MUohzql664M (traditionnel irlandais)

violon pochette

UN VIOLON À LA COUR

En parallèle aux fêtes campagnardes se sont développés les bals à la cour où le violon est joué par le maître à danser. Peu à peu, le violon populaire s'est donc civilisé, et de rustique, la musique est devenue aristocrate. Le tout premier violon que l'on connaisse date de 1564 et sort de l'atelier d'Andrea Amati (v. 1510- v. 1580), luthier de Crémone qui aurait fixé dès 1555 une forme quasi-définitive au violon.

Ce premier violon fut commandé, en 1560, par le roi de France Charles IX et marque la consécration du violon qui n'avait été, jusqu'alors, que jugé bon pour faire danser les foules, et qui s'est trouvé d'un coup propulsé parmi les instruments royaux.

Cette sonorité éclatante le fait d'abord rejeter par les « gens de goût » de l'époque. Puis, grâce à des compositeurs comme Monteverdi ou Lully, qui composent pour lui (ou, du moins, qui l'intègrent nommément dans les formations pour lesquelles ils composent) des œuvres savantes, le violon acquiert ses lettres de noblesse pour devenir, en quelques dizaines d'années, l'instrument-roi de l'orchestre.

Pendant le spectacle, tu entendas une œuvre écrite par Jean-Marie Leclair (1697-1764). Pour te dire à quel point danse et musique étaient liées, Leclair était maître de ballet à la cour de Turin en Italie et connu autant comme danseur que comme violoniste virtuose. La gravure ci-contre le représente dansant.

Pendant le spectacle : Jean-Marie Leclair, tambourin

DANSES FOLKLORIQUES

LA CZARDAS

La czardas est une danse hongroise de couple que l'on retrouve dans toutes les régions où vivent des Hongrois : Hongrie, Slovaquie, Ukraine, Roumanie, Vojvodine, Croatie, Slovénie, Autriche. Son nom renvoie au mot czardas, qui signifie « auberge » en hongrois.

Le pas de base de la czardas est apparenté aux anciens branles (voir annexe pas de branle) : il est formé de pas latéraux à gauche et à droite, où le couple se déplace soit ensemble (en miroir), soit du même pied sur un petit cercle.

L'influence des czardas se retrouve jusqu'en danse classique, où de nombreux chorégraphes du XIXe siècle (à l'instar de Marius Petipa, pour ne citer que le plus illustre) ont intégré à leurs ballets des passages dits « folkloriques », de danse de caractère ; on retrouve ainsi des czardas dans *Le Lac des Cygnes*.

Vidéo : www.youtube.com/watch?v=sSKqrhXGrUw

Learning vidéo : www.youtube.com/watch?v=NYmbMNR2ov8

Apprends la chanson Tzigane (en annexe)!

Pendant le spectacle : Czardas de Monti

LA HABANERA

La habanera est une danse, née vers 1830 à Cuba mais qui peut être aussi un genre musical latino-américain, ou catalan. Les habaneras hispano-argentine issues de la contradanza se sont rapidement répandues en Argentine, dont le tango va dériver.

Souvent accompagnée à la guitare, la habanera est composée sur la base du rythme suivant :

Frappe dans les mains le rythme de la habanera !

Écoute et reconnais le rythme de la habanera en ostinato dans les œuvres suivantes :

No more par Elvis Presley : www.youtube.com/watch?v=WoQos2fFIPM

L'amour est un oiseau rebelle issu de l'Opéra Carmen chanté par Maria Callas : www.youtube.com/watch?v=-OHBFbNkQEU

Apprends à chanter la chanson de *La Cucaracha* dans un style de rumba cubaine ! Une fois la chanson apprise, un groupe de ta classe peut taper dans les mains le rythme de la habanera en ostinato. Attention : démarre le rythme sur le premier temps une fois la levée de *La Cucaracha* chantée. Essaie de ressentir le balancement rythmique !

Pendant le spectacle : Habanera de Bizet

DANSES DE COUR

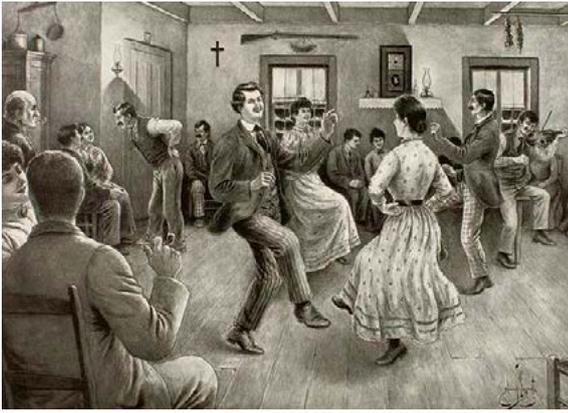

LE MENUET

Le menuet est une danse traditionnelle de la musique baroque, à trois temps et à mouvement modéré, gracieuse et noble. D'un point de vue formel, le menuet comporte deux sections avec reprise chacune. C'était une des danses préférées de Louis XIV et de sa cour.

Dans le contexte de la Suite (série de danses jouées les unes après les autres), le Menuet s'insère avant la gigue.

Pendant le spectacle : Menuet du Divertimento K.334 de Mozart

LA GIGUE

La gigue est une danse anglaise ou irlandaise ancienne d'origine populaire jouée sur un rythme rapide à deux temps 6/8 où un danseur exécute des mouvements vifs des jambes, des talons et des pieds (voir annexe pas de gigue).

Tape dans les mains le rythme ci-dessus et vis le 6/8 avec le balancement du corps. Apprends la chanson *En passant par la Lorraine* ou *Bring back* en anglais!

Extrait vidéo : www.youtube.com/watch?v=9ulxUK1NDwc

Pendant le spectacle : Gigue de la Partita n°2 de Bach

LE HIP HOP, DANSE URBAINE ISSUE DU PEUPLE

Le hip hop est une danse urbaine issue du peuple apparue aux États-Unis à New York, dans le South Bronx au début des années 1970. Originaire des ghettos noirs et latinos de New York, il se répandra rapidement dans l'ensemble du pays puis au monde entier au point de devenir une culture urbaine importante.

Regarde *Wild style*, film-culte de la culture hip-hop.

Vidéo trailer du film *Wild style* : www.youtube.com/watch?v=Hee38-NV11E

L'histoire se déroule dans le Bronx. Le film raconte les débuts de la culture hip-hop en abordant tous les aspects, la danse (smurf, break dance), le rap, le graffiti et les créateurs du genre hip hop.

Apprends quelques termes du hip hop!

Crew : groupe de danse ou groupe de graffeurs.

Battle : défi de danse entre deux crews ou deux danseurs.

Spin : tourner sur une partie du corps.
Exemple : le *headspin* désigne une rotation sur la tête (sans poser les mains).

Freeze : position statique sur une ou plusieurs parties du corps, qui peut aller de la position élémentaire du baby freeze à des formes plus évoluées allant souplesse et inventivité comme les planches hollowback.

Vidéo de KFM Crew dans l'émission Talent Suisse : www.youtube.com/watch?v=mbEXi7RMhhU

Flashdance avec la scène culte de groupe Rock steady Crew : www.youtube.com/watch?v=IH8QASZwfQ4la

PENDANT LE SPECTACLE

Attention le spectacle commence ! Les artistes arrivent sur scène ! On ne parle pas, on ouvre tout grand les yeux, on ouvre tout grand les oreilles ! Et surtout on écoute avec son cœur...

APRÈS LE SPECTACLE

Discussion ouverte...

Connais-tu un instrument folklorique ? Si oui, de quel pays provient-il ?

.....

Connais-tu une chanson de ton pays d'origine ?

.....

Quelles sont les valeurs que le hip hop véhiculent pour toi ?

.....

Quelle œuvre as-tu préféré ? Pourquoi ?

.....

RÉFÉRENCES BIOGRAPHIQUES

Les clefs de la Musique, Danses et chants traditionnels, Les éditions de l'illustration

La Légende du Violon, Yehudi Menuhin, éditions Flammarion

Lully ou le musicien du soleil, Philippe Beaussant, éditions Gallimard/ Théâtre des Champs-Élysées

Guide de la Musique de chambre, éditions Fayard

Guide de la Musique symphonique, éditions Fayard

Chanson Vole 1, éditions Payot

Chanson vole 2, éditions Payot

ACTIVITÉS PRÉVUES AVANT LE SPECTACLE FORTEMENT SUGGÉRÉES

1

LE TÉLÉPHONE RYTHMIQUE ET LE TÉLÉPHONE MÉLODIQUE

MATÉRIEL SUGGÉRÉ

Jeux de cartes Les Caractères! Les Tempi! Les Nuances!

LE TÉLÉPHONE RYTHMIQUE

L'enseignant¹ regroupe les élèves sous forme de ronde et leur demande de se tenir par la main. L'enseignant transmet un rythme à l'élève situé à sa droite qui lui-même le retransmet au suivant. Le rythme circule ainsi de suite jusqu'à revenir à l'enseignant (ou à l'élève) qui a initié le rythme.

☛ L'enseignant fera remarquer les transformations de rythmes après chaque tour...

Exemples de rythmes issus du spectacle

1. Le rythme de la *Habanera* dans *Carmen* (*Habanera*, Planète musique p.300)

2. Le rythme à 6/8 de la Gigue (chanson *Bring back* CV 2 p.67)

☛ On peut intercaler un silence entre chaque formule rythmique.

¹ Le terme «enseignant» est pris dans un sens générique indifféremment des genres

Variantes

1. Changer de rythme à chaque tour de cercle.
2. Frapper les rythmes sur diverses parties du corps (dans les mains, sur les cuisses, contre le thorax) et écouter les différences de timbres.
3. Donner des instructions sur le tempo à respecter :
 - *lento* (lent)
 - *allegro* (rapide)
 - *moderato* (tempo de marche modéré)
 - *presto* (rapide)
4. Parler le rythme (par exemple sur *pam pam...*) et introduire la notion de caractère (voir ci-dessous cartes *Les Caractères!*)
5. Inventer divers rythmes ou reprendre des rythmes de chants appris en classe.
 - ☛ *Possibilité de travailler avec le jeu de cartes Art-en-Ciel Les Tempi!, Les Caractères! et Les Nuances!*² Chaque élève tire à son tour une carte indiquant le caractère ou le tempo à suivre.

LE TÉLÉPHONE MÉLODIQUE

Même exercice que le téléphone rythmique mais en remplaçant un motif rythmique par un motif mélodique. L'enseignant chante une courte phrase d'un chant connu (par exemple *Habanera* ou *Bring back*) et la transmet à l'élève à sa droite qui lui-même la transmet à son tour au suivant, ceci jusqu'à ce que la mélodie revienne à l'enseignant.

Variantes

1. Donner des instructions sur les nuances :
 - chanter *forte*
 - chanter *piano*
 - chanter la bouche fermée (*sotto voce*)
 - ☛ *Possibilité de travailler avec le jeu de cartes Art-en-Ciel Les Nuances!* Les élèves tirent tour à tour une carte précisant les nuances à suivre.
2. Inciter les élèves à varier le caractère :
 - chanter *energico*
 - chanter *dolce*
 - chanter *scherzando* (en plaisantant)
 - chanter *furioso*
 - ☛ *On peut utiliser des images pour illustrer le caractère.*
Employer le mime gestuel pour renforcer le lien mouvement-voix.
 - ☛ *L'enseignant veillera à mettre l'accent sur les consignes de tempi, nuances et caractères pour développer les qualités musicales des élèves.*

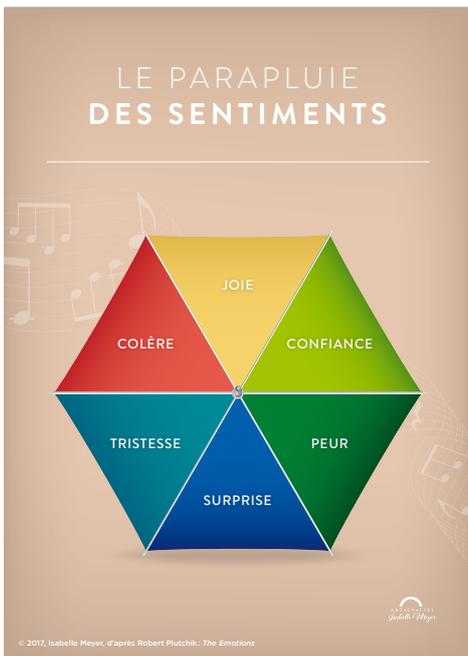
² Matériel didactique (jeux de cartes *Les Caractères! Les Tempi! Les Nuances! Les Sentiments! et Le Parapluie des sentiments*) joint au dossier pédagogique à disposition auprès des doyens de chaque établissement

2

LE JEU DU PARAPLUIE

MATÉRIEL SUGGÉRÉ

Affiche du Parapluie des sentiments et cartes de couleurs

L'enseignant déploie l'affiche du parapluie des sentiments et distribue à chaque élève un jeu de cartes.

À l'écoute des extraits musicaux du spectacle, les élèves présentent la carte couleur associée aux sentiments décrits dans la musique.

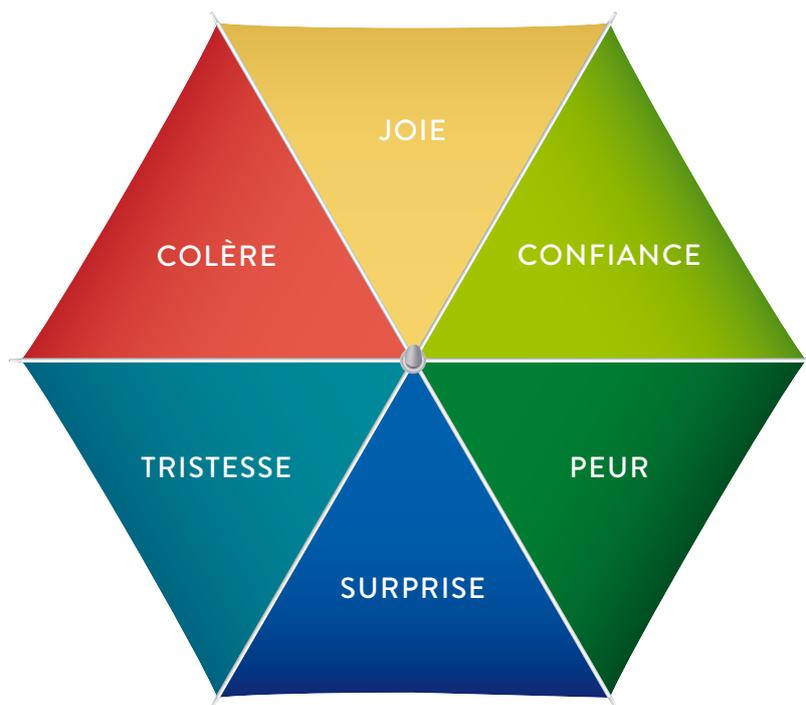
Suggestions d'extraits musicaux en lien avec les sentiments

(à voir sur le site <http://www.art-en-ciel.ch/fr/education/danse-avec-le-violon>):

- pour la **joie** : Danse de Zorba de Théodorakis
- pour la **confiance** : Sicilienne de Vivaldi-Bach
- pour la **peur** : Danse macabre de Saint-Saëns
- pour la **surprise** : Danse suisse de Stravinski
- pour la **tristesse** : Danse slave de Dvorak
- pour la **colère** : Danse hongroise de Brahms

☛ le ressenti de chaque élève est unique et peut donc être différent des propositions ci-dessus.

☛ pour aller plus loin, les élèves suggèrent des musiques décrivant les sentiments ci-dessus.

Variantes

1. À l'écoute des divers extraits musicaux, l'enseignant demande aux élèves volontaires de mimer les sentiments liés à la musique en développant une gestuelle adaptée. L'enseignant peut inspirer/guider les élèves en cherchant des expressions associées aux émotions dans la liste ci-dessous.

Exemples

Sentiments	Expressions
Joie	Avoir de la joie au cœur • Baigner dans l'allégresse Sauter de joie • Déborder de joie • Croquer la vie à pleines dents
Confiance	Sourire de contentement • Être à l'aise • Être bien à son aise Se tenir droit • Regarder les gens dans les yeux
Peur	La peur a de grands yeux • Trembler comme une feuille Frissonner de peur • Avoir la peur au ventre • Mourir de peur
Surprise	Lever les sourcils • En rester bouche bée • Ne pas en revenir Faire les gros yeux • Ne pas en croire ses yeux et ses oreilles Tomber des nues • Rester sans voix
Tristesse	Pleurer comme une madeleine • Avoir la gorge serrée Avoir le cafard • Triste comme un bonnet de nuit Avoir un regard douloureux
Colère	Bouillir de colère • Entrer dans une colère noire Rougir de colère

2. L'enseignant peut apprendre les chansons suggérées de la liste suivante en lien avec les sentiments décrits (P.M.= Planète musique; FAC= Foire aux chansons; CV1= Chanson vole 1 rouge; CV2= Chanson vole 2, vert) FDC= Festival des chansons

Pour la joie

- *Quand l'amitié nous rassemble* CV1 p.90
- *La Cucaracha* CV2 p.56 *Ja-Da* CV2 p.112
- *Le tango du chat* FDC p.80
- *La java des squelettes* FDC p.74
- *Chère Elise* FDC p.62
- *Don't worry, be happy* P.M. p.194
- *L'orchestre Ratata* FAC p.60
- *Le rock'n roll des galinacées* FAC p.196
- *Le chat botté* FAC p.190

Pour la confiance

- *La tendresse* P.M. p.66
- *À quoi ressemble ta maison* FDC p.106
- *Mboa* FDC. p.12
- *Schläft ein Lied* FDC p.136
- *Mains sur le cœur* FAC p.84

Pour la peur

- *Chant des marais* CV2 p.27
- *Wade in the water* FDC p.168
- *Dans les bois de Toulouse* FAC p.212

Pour la surprise

- *Il y avait une fois un taxi* CV2 p.110
- *L'agent double* FDC p.64
- *Plein d'histoires* CV1 p.136
- *J'ai rencontré le loup* FAC p.180

Pour la tristesse

- *Greenleaves* P.M. p.284
- *Ne me quitte pas* P.M. p.102
- *Chanter pour ceux* P.M. p.16
- *Qui peut faire...* CV2 p.65
- *Il est quelqu'un sur terre* CV2 p.92
- *Un air de banjo* FDC p.108
- *Si mort a mors* FDC p.42
- *La mort du soldat porte-enseigne* FDC p.36
- *À la claire fontaine* FAC p.200
- *L'oiselet* FAC p.216
- *Ne pleure pas Jeannette* FAC p.202

Pour la colère

- *L'Aigle noir* P.M. p.50
- *Le déserteur* P.M. p.72
- *La Carmagnole* CV2 p.26
- *Les proverbes d'aujourd'hui* FDC p.72
- *Gens de la ville* CV1 p.87

☛ Remarque: il est difficile de trouver des chansons exprimant la peur ou la colère... Par contre, on peut exprimer la peur ou la colère dans la manière d'interpréter une chanson.

3

LE CHEF D'ORCHESTRE

Cet exercice donne aux élèves l'occasion d'expérimenter tour à tour les positions à responsabilité, la modération des échanges, les fonctions de confiance et être digne de leurs responsabilités.

L'enseignant invite les élèves à choisir un instrument de musique personnel ou mis à disposition par l'école, précisant qu'il s'agit de produire des sons mais pas de lire une partition. Les élèves sont d'abord invités à faire retentir leur instrument tour à tour afin de le présenter à l'entier de la classe. Ensuite, les élèves qui souhaitent jouer au chef d'orchestre prennent place au centre du cercle pour diriger l'orchestre.

L'enseignant peut donner quelques indications à l'apprenti chef d'orchestre telles que :

- exiger le silence
- s'assurer que tous les élèves soient prêts
- établir un contact visuel avec chacun
- donner un départ clair
- indiquer qui doit jouer (et avec qui)
- définir des petits groupes de musiciens à diriger en alternance ou au contraire simultanément
- donner des indications de nuances (forte, piano, ...)
- diriger dans un tempo clair
- varier les tempi et les nuances

L'enseignant laissera l'apprenti chef d'orchestre expérimenter diverses gestuelles et leurs résultats auprès de son « orchestre ». Il est important de ne pas influencer l'élève même si le résultat est cacophonique (ce qui le sera de toute façon!).

Lorsque l'expérience est terminée, l'enseignant interroge l'apprenti chef d'orchestre. *L'orchestre a-t-il réagi correctement à ses indications ? Comment s'est-il senti à diriger l'ensemble des musiciens ? Cela lui plaît-il ou non ? Que se passe-t-il si le chef n'est pas clair, ou n'arrive pas à imposer le silence ?*

L'élève respecte-t-il les tempi ?

- **lento** (lent)
- **allegro** (rapide)
- **moderato** (tempo de marche modéré);
- **presto** (rapide).

Variantes

L'enseignant fait écouter divers extraits musicaux du spectacle (voir vidéos sur <http://www.art-en-ciel.ch/site/fr/education/danse-avec-le-violon>) et demande à l'apprenti chef d'orchestre de diriger ses camarades comme s'ils étaient les musiciens. Ceux-ci miment les instruments qu'ils entendent. Observer la gestuelle de l'apprenti chef d'orchestre et revenir sur les points travaillés lors de l'exercice 1 du Téléphone rythmique et mélodique (avec les divers jeux de cartes)

L'élève donne-t-il des instructions sur le tempo à respecter ?

- *lento* (lent)
- *allegro* (rapide)
- *moderato* (tempo de marche modéré)

L'élève donne-t-il des instructions sur les nuances ?

- jouer *forte*
- jouer *piano*

L'élève est-il sensible aux variations de caractère de la musique ?

- *energico*
- *dolce*

L'élève est-il sensible aux articulations de la musique ?

- *legato*
- *sautillé*
- *martelé*

Synthèse des œuvres proposées dans le spectacle (voir jeu du parapluie)

Titres	Compositeurs	Les Tempi!	Les Nuances!	Les Caractères!	Les Sentiments!
Danse de Zorba	Theodorakis	Tempo de marche (Hasapiko) puis <i>accelerando</i>	<i>piano</i> puis <i>crescendo</i> jusqu'au <i>forte</i>	<i>con allegrezza, giocoso</i>	joie
Sicilienne	Bach-Vivaldi	<i>Largo</i>	<i>mp</i> (<i>mezzo piano</i>)	<i>amabile, tranquillo</i>	confiance
Danse macabre	Saint-Saëns	<i>Moderato</i> (mouvement modéré de valse)	<i>pianissimo</i> - <i>forte</i>	<i>sarcastico, doloroso, disperato</i>	peur
Danse suisse	Stravinski	<i>Tempo giusto</i>	<i>forte</i> - <i>piano</i>	<i>scherzando</i>	surprise
Danse slave	Dvorak	<i>Andante</i>	<i>piano</i>	<i>con dolore, con espressione</i>	tristesse
Danse hongroise	Brahms	<i>Allegro</i>	<i>forte</i>	<i>furioso</i>	colère

Avec mes remerciements à Roland Demiéville pour son regard de praticien expérimenté.

BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES

Plan d'études romand (Capacités transversales, A11 Mu, A12 Mu, CM 12, SHS 11)

Marie-Christine Bordeaux & François Deschamps:
Éducation artistique, l'éternel retour? 2013, Éditions de l'Attribut

Michel Claeys Bouuaert:
L'éducation émotionnelle de la maternelle au lycée, 2014, Éditions Le Souffle d'Or

Robert Dantzer:
Les Émotions, 2002, Que sais-je? Presses universitaires de France

Christiane Gohier:
*La polyphonie des registres culturels, une question de rapports à la culture:
l'enseignant comme passeur, médiateur, lieu*,
2002, Revue des sciences de l'éducation, Volume 28, numéro 1, 2002, p. 215-236

Jean-Marc Lauret:
L'art fait-il grandir l'enfant? 2014, Éditions de l'Attribut, Toulouse

Robert Plutchik:
The Emotions, 1991, Lanham, Maryland, Press of America

La Médiation culturelle: le sens des mots et l'essence des pratiques,
sous la direction de Jean-Marie Lafortune, 2012, Presses de l'Université du Québec

Bring back

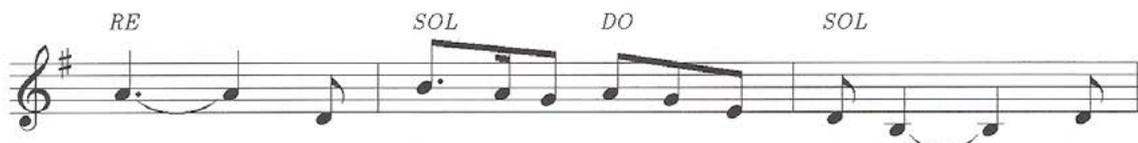
Reviens

Ecosse

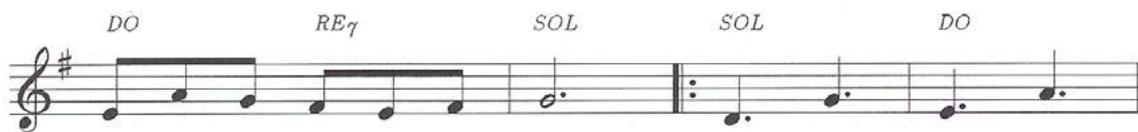
Paroles françaises de Dominique Martin

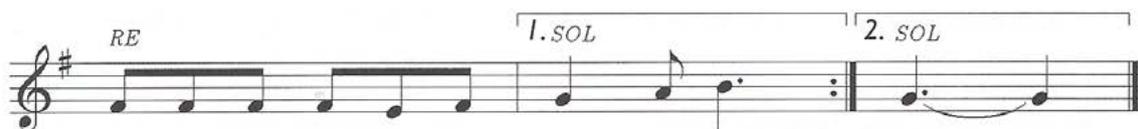
1. My Bon-nie is o - ver the o - cean My Bon - nie is o - ver the
 Dé - jà tu es loin du ri - va - ge, Tu pars, et mon cœur est bien

sea My Bon - nie is o - ver the o - cean O
 lourd, Dé - jà tu es loin du ri - va - ge Quand

bring back my Bon - nie to me. } Bring back, bring back,
 re - vien - dras - tu, mon a - mour ?

Bring back my Bon - nie to me, to me, me.

2. J'ai cru une nuit dans mes rêves
 Que l'on m'appelait au secours,
 J'ai cru une nuit dans mes rêves
 Que j'avais perdu mon amour.

Bring back (bis)
 Bring back my Bonnie to me, to me,
 Bring back (bis)
 Bring back my Bonnie to me.

3. Les vents souffleront vers les côtes,
 Les vents souffleront nuit et jour,
 Les vents souffleront vers les côtes
 Et ramèneront mon amour.

Refrain

4. Les vents ont soufflé vers les côtes,
 Les vents ont soufflé nuit et jour,
 Les vents ont soufflé vers les côtes,
 Ils ont ramené mon amour.

Refrain

La Cucaracha

Mexique

Rumba

(A) SOL

La Cu - ca - ra - cha, la Cu - ca - ra - cha,

SOL RE₇ RE₇

Ya no pue de ca - mi - nar ; Por - que { no tie - ne, } por - que { no
le fal - ta } le

RE₇ RE₇ 4. al Coda 1. et 3. SOL

tie - ne } Ma - ri - hua - na pa' fu - mar. La Cu - ca
fal - ta }

2. SOL (B) SOL SOL

mar U - na co - sa me da ri - sa :
Pa - ra sa - ra - pes Sal - til - lo ;

SOL RE₇ RE₇

Pan - cho Vil - la sin ca - mi - sa ; Ya se van los car - ran -
chi - hua - hua pa - ra sol - da - dos ; Pa - ra mu - je - res Ja -

RE₇ RE₇ 1. SOL

cis - tas Por - que vie - nen los vil - lis - tas.
lis - co Pa - ra mar to - di - tos

2. SOL al Segno CODA SOL ff

la - dos. La Cu - ca mar. Ca - ra - cha !

Tzigane

Europe centrale
Paroles de Emile Gardaz

(A) ré LA₇ ré sol ré LA₇
 Tzi-gane, tzi-gane, à toi tzi-gane Joue sans te las-ser dans la nuit

ré LA₇ ré (B) la MI₇ la ré
 chau-de, tzi-gane. Tzi-gane, tzi-gane, à toi tzi-gane,

la MI₇ la MI₇ la
 Re-tiens pri-son-nier le vent qui rô-de, tzi-gane.

(C) si^b DO₇ FA RE₇ sol
 I. Fouet-te, fouet-te beau co-cher A-vec ton ar-chet l'air
 Tril-le, tril-le, vieux dé-mon Pour la fil-le noi-re

LA₇ ré (A) ré LA₇ ré sol
 de la plai-ne. Tzi-gane, tzi-gane, à toi tzi-gane,
 qui t'es-pè-re. Tzi-gane, tzi-gane, à toi tzi-gane,

ré LA₇ ré LA₇ ré
 En-traîne à dan-ser la lu-ne rei-ne, tzi-gane.
 Joue sur ton vio-lon la nuit en-tiè-re, tzi-gane.

En passant par la Lorraine

France

En pas - sant par la Lor - rai - ne, a - vec mes sa - bots,

En pas - sant par la Lor - rai - ne, a - vec

mes sa - bots, Ren - con - trai trois ca - pi -

-tai - nes, A - vec mes sa - bots don - dai - ne, Oh! oh!

oh! A - vec mes sa - bots!

Chanson enchaînée

1. En passant par la Lorraine,
Avec mes sabots,
Rencontrai trois capitaines,
Avec mes sabots dondaine,
Oh! oh! oh!
Avec mes sabots!	} (bis)	4. Puisque le fils du roi
m'aime,
...	8. S'il fleurit je serai reine,
...
2. Rencontrai trois capitaines,
Avec mes sabots,
Ils m'ont appelée vilaine,
...		5. Il m'a donné pour étrennes,
...	9. S'il y meurt je perds
ma peine,
3. Je ne suis pas si vilaine,
...	} (bis)	6. Un bouquet de marjolaine,
...	10. S'il y meurt, je perds
ma peine,
Avec mes sabots,
Et je resterai vilaine.
Avec mes sabots dondaine,
Oh! oh! oh!
Avec mes sabots!
		7. Je l'ai planté dans la plaine,
...	

La Ronde des Chansons, © Editions Fœtisch, Lausanne

Pas de branle

En avançant

1 • Poser le pied gauche en avant.

et • Sursaut sur le pied gauche, moucheter le pied droit derrière le mollet gauche, genou fléchi et ouvert, pied à plat, seul le talon touche le mollet.

2 • et • Comme *1.et*, mais en changeant de pied.

En reculant, poser les pieds en arrière et faire les mouchetés devant.

Pas latéral à gauche

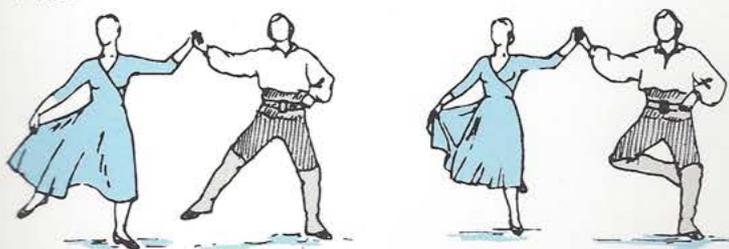
1 • Poser le pied gauche latéralement à gauche.

et • Sursaut sur le pied gauche, moucheter le droit derrière.

2 • Poser le pied droit à gauche du pied gauche en le croisant devant.

et • Sursaut sur le pied droit, moucheter le pied gauche devant (certains mouchètent derrière).

✿ Les ronds de jambe que comporte ce pas le rendent très beau.

Premier pas de gigue

Le pas de branle dansé sur un tempo très vif, jambes et hanches très ouvertes, devient un pas de gigue. Les marins utilisaient ce pas lors de leurs danses sur le gaillard d'avant.

Pas lancé et second pas de gigue

Ce sont des changements de pied très légers tous les temps pour le pas lancé ou tous les demi-temps pour le pas de gigue.

1 • Sursaut sur le pied gauche, en même temps lancer la jambe droite tendue verticalement, pointe à terre, devant.

2 • Changement de pied par un saut, retomber pied gauche devant.

Pas lancé double

1 • Comme *1* du pas lancé.

et • Sursaut dans la même position.

2 • et • Comme *1.et*, mais en changeant de pied.