
CAHIER D'EXERCICES

EN LIEN AVEC LES CAPACITÉS TRANSVERSALES DU PER

Sommaire

- ☛ *Le téléphone rythmique et le téléphone mélodique* **2**
- ☛ *Le jeu du parapluie* **5**
- ☛ *Le chef d'orchestre* **10**
- ☛ *Bibliographie et sources* **13**

Nous remercions les enseignants de leur précieuse collaboration et serions très reconnaissants de recevoir le résultat des grilles d'évaluation (p. 3, 8 et 11) à l'issue du spectacle.

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

POUR L'ENSEIGNANT AFIN D'ÉVALUER LES OBJECTIFS

Les exercices du *Téléphone rythmique* et du *Téléphone mélodique* ciblent des apprentissages en lien avec les capacités transversales du PER. Merci de nous aider à évaluer leur pertinence sur une échelle de 1 à 4.

PER

PERTINENCE

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

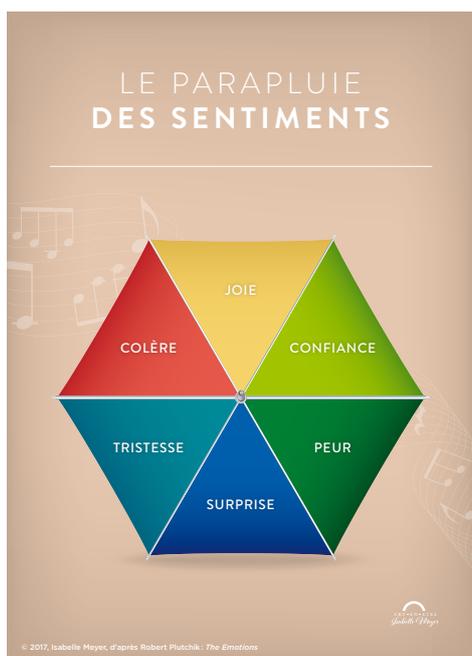
CAPACITÉS TRANSVERSALES	COLLABORATION	participer à l'élaboration d'une décision commune et à son choix
		accueillir l'autre avec ses caractéristiques
		reconnaître les intérêts et les besoins de l'autre
	PENSÉE CRÉATRICE	harmoniser intuition, logique et gestion d'émotions parfois contradictoires
		tirer 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

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.

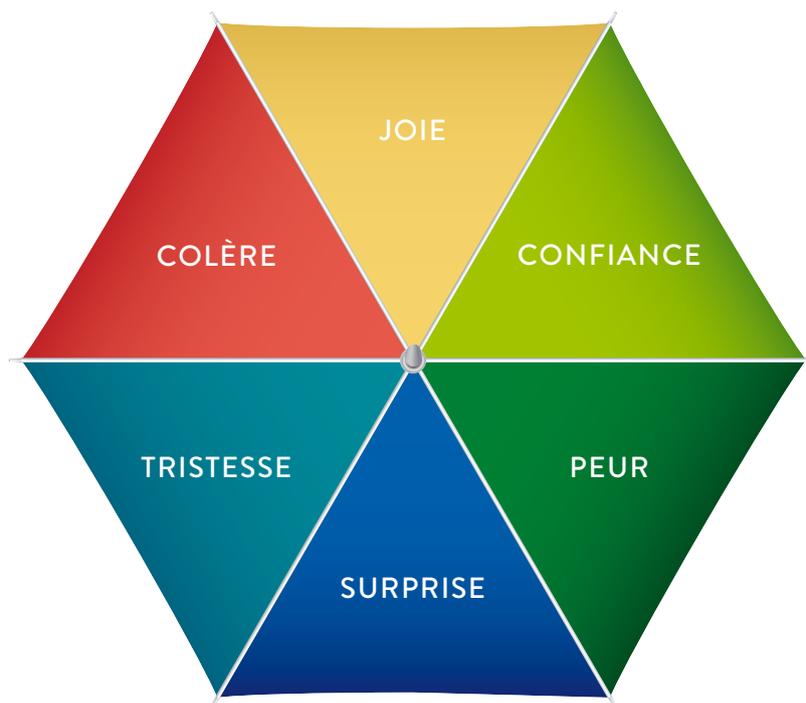
Suggestions d'extraits musicaux en lien avec les sentiments

(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

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.

POUR L'ENSEIGNANT AFIN D'ÉVALUER LES OBJECTIFS

Les exercices du Jeu du parapluie ciblent des apprentissages en lien avec les capacités transversales du PER. Merci de nous aider à évaluer leur pertinence sur une échelle de 1 à 4.

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

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-enciel.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 accelerando	piano puis crescendo jusqu'au forte	con allegrezza, giocoso	joie
Sicilienne	Bach-Vivaldi	Largo	mp (mezzo piano)	amabile, tranquillo	confiance
Danse macabre	Saint-Saëns	Moderato (mouvement modéré de valse)	pianissimo - forte	sarcastico, doloroso, disperato	peur
Danse suisse	Stravinski	Tempo giusto	forte - piano	scherzando	surprise
Danse slave	Dvorak	Andante	piano	con dolore, con espressione	tristesse
Danse hongroise	Brahms	Allegro	forte	furioso	colère

POUR L'ENSEIGNANT AFIN D'ÉVALUER LES OBJECTIFS

Les exercices du Chef d'orchestre ciblent les apprentissages en lien avec les capacités transversales du PER ci-dessous.

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

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

B I B L I O G R A P H I E E T S O U R C E S

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