

Déroulement des séances

Séance 1 : exposition de la thématique

Introduction

Consigne 1 : un extrait du poème 'J'aime' de Jacques Brunius est lu à la classe.

J'AIME

J'aime glisser j'aime chambarder

J'aime entrer j'aime soupirer

J'aime apprivoiser les chevelures furtives

J'aime chaud j'aime ténu

J'aime souple j'aime infernal

J'aime sucré mais élastique le rideau des sources vitrifiantes

J'aime perle j'aime peau

J'aime tempête j'aime prunelle

J'aime phoque bienveillant baigneur au long court

J'aime ovale j'aime luttant

J'aime luisant j'aime brisant

...

J'aime pareillement obscurément uniquement ESPEREMENT

J'aime J'aimerai

Consigne 2 : « Quelles sont vos impressions après cette première audition du texte ? »

Consigne 3 : le texte est distribué aux élèves ou affiché au tableau. « Que pensez-vous de l'absence de ponctuation ? Quelle liberté ou quelle initiative cela laisse-t-il au lecteur ? »

Consigne 4 : « Un demi-groupe va effectuer une lecture collective du texte à haute voix et à l'unisson (texte inscrit au tableau ou sur une feuille individuelle). Quelle consigne de lecture collective pourrions-nous adopter pour faire entendre et comprendre ce texte au mieux ? »

Une fois, le texte lu à l'unisson, le demi-groupe d'auditeurs fait part de ses impressions en lien avec l'intention de lecture du premier demi-groupe.

Consigne 5 : les rôles interprètes/auditeurs seront ensuite inversés.

Sensibiliser les élèves à la créativité vocale : découverte de « Sequenza III » de Luciano BERIO

Consigne 1 : visionnage de 'Sequenza 3' de Luciano BERIO (<https://www.youtube.com/watch?v=E0TTd2roL6s>)

Sur cette vidéo figurent l'interprétation de la chanteuse et l'incrustation de la partition.

Visionnage 1 : une à deux minutes de la vidéo selon les capacités d'attention de la classe.

- Rituel d'installation (s'asseoir confortablement et respecter l'écoute du groupe).
- Aucune indication n'est fournie avant l'écoute.
- Possibilité de partager des impressions d'auditeur après l'écoute.
- L'adulte inventorie les impressions des élèves à l'aide de mots clés.

Ecoute 2 : écoute de l'extrait sans l'image et inventaire des différentes expressions vocales telles que les sons de souffle, le bruit de l'inspiration, le rire, les bruits de bouche, les sons bouche fermée, les mots de langue anglaise, les voyelles longues et tenues, les vocalises...

Le questionnement de l'adulte oriente l'attention des élèves sur la richesse expressive de l'interprétation : « Selon vous, pourrait-on interpréter le poème « J'aime » en s'inspirant de cette richesse créative ? »

Thématique : « Cette séquence d'apprentissage va nous permettre de créer notre propre version vocale du poème 'J'aime...' de Jacques BRUNIUS.

Séance 2 : identifier les paramètres du son à l'aide de la voix expressive

Objectif : mobiliser sa voix en confiance pour identifier les paramètres du son.

Recherche

Consigne 1 : « Disposez-vous en cercle de préférence afin d'explorer ensemble nos capacités vocales. Lors des premiers essais, nous allons nous mettre en voix puis nous échangerons pour essayer de décrire ce que nous avons testé. »

- **Disponibilité corporelle :** l'adulte propose quelques gestes ou mouvements corporels lents reproduits en miroir par le groupe.
- **Essai 1 :** l'adulte fait entendre des « O » brefs (« O... O... O... ») imités par les élèves. Puis émission d'un « Oooo » long imité par les élèves.

Quels mots pour décrire la différence entendue ?

- **Essai 2 :** émission collective d'un « O » long de très faible intensité (« Ooooooooo... »). Puis émission collective d'un « O » long de forte intensité (« Ooooooooo ! »)

Quels mots pour décrire la différence entendue ?

- **Essai 3 :** émission collective d'un « Oooooo » grave puis d'un « Oooo » plus aigu.

Quels mots pour décrire ces essais ?

- **Essai 4 :** individuellement, chaque un élève propose une « belle » voyelle avec la nuance qu'il souhaite (bref/long, fort/faible, grave/aigu...), puis le groupe reprend les propositions individuelles en écho et à l'unisson.

Est-ce que le groupe réussit à reproduire fidèlement les nuances proposées par chacun ? D'autres variations (parfois accidentelles) sont-elles venues à l'idée des participants ? Si oui, lesquelles ?

Consigne 2 : « Quel codage adopter pour les essais 1, 2 et 3 : bref/long, fort/faible, grave/aigu ? »

Consigne 3 : à l'issue du visionnage d'extraits brefs de 'Sequenza III' de Luciano BERIO, nommer quelques variations vocales de l'interprète.

(<https://www.youtube.com/watch?v=E0TTd2roL6s>)

Les réponses des élèves sont inscrites sous forme de mots clés dans un tableau à 4 colonnes (une par paramètre). Sans donner initialement le nom des paramètres, l'adulte transcrit les propositions des élèves en favorisant l'émergence des 4 catégories dans le tableau.

?	?	?	?
- Long	- Fort	- Grave...	- Voix féminine
- Bref	- Faible	- Aigu...	- Claquement
- Régulier	- Fortissimo	- Ascendant...	- ...
- ...	- ...	- ...	

Une fois les propositions des élèves transcrites, faire relire la liste des mots inventoriés puis réécouter l'œuvre sans support image. Les impressions sonores et musicales des auditeurs sont-elles renforcées ou plus précises ?

Synthèse

Consigne 4 : « Selon vos réponses initiales et vos essais vocaux, pouvez-vous maintenant nommer les 4 paramètres du son ? » Exemple de tableau recherché et complété tout au long de la séquence :

DUREE	INTENSITE	HAUTEUR	TIMBRE
Succession Régulier/irrégulier Lent/rapide Accélération/ralenti ...	Volume Fort/faible Piano/forte Croissant Décroissant Silence...	Grave/aigu Ascendant Descendant Constant Notes d'une mélodie...	Voix féminine Voix masculine Rauque Claire Cassée Enrouée...

Séance 3 : explorer les capacités de la voix avec les paramètres de hauteur et de durée.

Objectif : se familiariser avec des mouvements vocaux et sonores de hauteurs variées.

Disposition : les élèves sont de préférence disposés en cercle.

a) **Rituel d'échauffement vocal**

Le corps : inspirer en levant les épaules puis expirer en les relâchant. Croiser les doigts puis inspirer en étirant les bras vers le haut. Relâcher lentement les bras qui redescendent sur une longue expiration soutenue.

Le souffle : faire entendre puis répéter quelques sons consonnes étirés (Chchchch... Ssss... Mmm...).

b) **Bourdon**

Etirer une voyelle : sans aucun forçage vocal, l'adulte propose une voyelle étirée à une hauteur stable restant confortable. Le chœur reprend cette même voyelle sur une expiration tenue.

S'exercer au bourdon : pour parvenir au bourdon (note collective tenue dans la durée), la gestion du souffle est nécessaire. L'émission de la note se fait en contrôlant la sortie de l'air proportionnée à la tenue de la note. La reprise de souffle se fait aussi discrètement que possible pour sortir du chœur et y revenir.

c) **Sirènes vocales** (sons ascendants du grave à l'aigu ou descendants de l'aigu au grave).

- La sirène d'abord émise et accompagnée d'un geste ascendant ou descendant par le professeur est écoutée par les élèves qui la reproduisent dans un second temps avec la voix et le geste.

- Puis, le professeur ne propose plus que le geste que les élèves suivent en produisant le son correspondant.

- Une fois les élèves familiarisés, rechercher une belle homogénéité vocale du chœur.

- Sur le cercle, chacun propose à son tour une voyelle ou un mot d'une syllabe que le groupe répète.

Lors du second tour, le mot est prononcé avec un mouvement ascendant, constant ou descendant que le chœur reprend en écho.

Verbalisation : les élèves précisent le vocabulaire caractérisant les trois types de mouvement sonore.

Rappel des termes : aigu - grave.

Nouveau vocabulaire : hauteur constante, ascendante (montante) ou descendante.

Clusters (plus difficile) : les élèves sont disposés en cercle.

Consigne 1 : le jeu de l'écho vocal

Dans le sens des aiguilles d'une montre, chacun propose à son tour une voyelle longue à la hauteur de son choix (grave, aigu ou medium) mais d'une hauteur différente de celle précédemment entendue. Le groupe reproduit en écho la voyelle entendue.

Consigne 2 : le cluster (production simultanée de notes de hauteurs aléatoires).

La moitié des élèves du groupe s'assied au centre du cercle : ils sont auditeurs. Le demi-groupe resté sur le cercle s'essaie à la production de clusters (résonance de plusieurs jouées simultanément). Commencer par une écoute intérieure pour choisir et entendre sa propre note. Au signal, tous les interprètes émettent leur note simultanément en l'étirant.

Verbalisation : les auditeurs partagent leurs impressions. Ils proposent de nouvelles consignes pour diversifier ou améliorer les propositions vocales.

Changer les rôles auditeurs/interprètes.

Synthèse par l'activité d'écoute et de repérage à partir de « Sequanza 3 » de Luciano Berio

Localiser puis écouter l'extrait suivant pour isoler quelques sons vocaux et les caractériser :

0'32s : m-----a-----é, à hauteur fixe

0'44s : m-----a-----m-----a à hauteur fixe (mains couvrant la bouche)

1'11s : rire nerveux ascendant

1'31 : m Descendant

1'35 : a Exclamation descendante

Séance 4 : de l'essai vocal au codage des sons

Objectif : identifier et coder des propositions vocales et sonores de hauteurs variables.

Disposition : les élèves sont disposés en cercle de préférence.

Essais vocaux

Consigne 1 : « Dans le sens des aiguilles d'une montre, chacun à son tour dit son prénom accompagné d'un geste expressif. Le prénom et le geste individuels sont alors répétés à l'unisson par le groupe. »

Consigne 2 : « Chacun propose à son tour une voyelle brève que le groupe reprend à l'unisson. »

Consigne 3 : « Chacun propose un beau son « voyelle » étiré que le groupe reprend à l'unisson. »

Consigne 4 : « Chacun propose une belle voyelle ascendante (du grave à l'aigu) ou descendante (de l'aigu au grave) que le groupe reprend à l'unisson. »

Consigne 5 : « Quels gestes peuvent accompagner ces variations : son bref/son étiré, son ascendant/son descendant ? »

Consigne 6 : « Quels tracés ou codages peuvent laisser ces gestes ? »

Codage de quelques sons

- *Explication rapide* : si la musique est avant tout sonore comme la parole, il est très utile de pouvoir la lire ou l'écrire afin de l'améliorer ou d'en conserver la mémoire. Mais comme le montre la partition de 'Sequanza 3', il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser des notes de musique pour transcrire les sons.

• *Mise en pratique*

- 1) Le professeur chante un son ascendant, les élèves le répètent, puis un élève passe au tableau pour trouver une façon de l'écrire. En général, les élèves trouvent facilement la solution : un trait ascendant, en commençant à le tracer par le bas.

- 2) Puis, le professeur chante un son descendant.

(*Difficulté à prévoir* : l'élève au tableau dessine le même trait que précédemment, mais ajoute une flèche en bas. Ce qui permet au professeur d'établir une 1ère règle de codage : on écrit toujours de gauche à droite, il faut donc que le trait parte du haut (à gauche) pour finir en bas (plus à droite). Cela permet aussi d'indiquer que le trait doit être représentatif du temps qui passe, donc ne peut pas être absolument vertical.

- 3) Enfin, le professeur chante un son long à hauteur constante : ce qui permet de préciser qu'il faut écrire le son plus ou moins haut sur le tableau pour en indiquer les changements de hauteur.

- 4) et 5) On ajoute un son ascendant puis descendant, et enfin un son descendant puis ascendant (plus difficile à trouver)

- Jeu avec les sons écrits au tableau :

1) 2) 3) 4) 5)

Consigne : le professeur chante un des sons, les élèves cherchent son numéro. L'élève qui a trouvé la transcription choisit à son tour un son, ce qui introduit un travail vocal individuel et collectif.

Activité d'écoute : « *Les entretiens de la Belle et la Bête* » (Maurice RAVEL)

Consignes préalables : le silence est nécessaire pour favoriser la concentration pendant l'écoute (ne rien dire tant que l'extrait n'est pas terminé). Lever ensuite la main pour prendre la parole.

Lors de l'écoute-découverte, aucune question n'anticipe l'écoute livrée à la sensibilité subjective de l'élève.

- Après la 1ère écoute, le professeur recueille les remarques et impressions des élèves : le professeur peut classer les différentes réponses en fonction de 2 critères :

- ce qui relève des impressions subjectives (images et mémoire associées à l'écoute) ;
- ce qui relève des éléments musicaux objectifs (les paramètres du son, par exemple).

- 2ème écoute : en s'appuyant sur les impressions des élèves, le professeur leur propose de caractériser les sons des deux instruments. Lequel est le plus grave et lequel est le plus aigu ? Quels mots peuvent être associés aux sensations que chaque instrument provoque ?

Ont-ils perçu la clarinette, qui représente la Belle ? Ou le contrebasson qui figure la Bête ?

Séances 5 : création d'une interprétation vocale du poème « J'aime »

Objectif : mobiliser des variations vocales au service de l'interprétation du poème « J'aime » de Jacques BRUNIUS.

Activité vocale : échauffement, vocalises préparatoires (voir séance 3)

Consigne 1 : Des groupes de 3 élèves sont constitués. Chaque groupe choisit un extrait du poème puis imagine une proposition vocale traduisant le sens de l'expression. Après des essais vocaux en trio, la proposition est codée par le groupe.

J'AIME

J'aime glisser j'aime chambarder

J'aime entrer j'aime soupirer

J'aime apprivoiser les chevelures furtives

J'aime chaud j'aime ténu

J'aime souple j'aime infernal

J'aime sucré mais élastique le rideau des sources vitrifiantes

J'aime perle j'aime peau

J'aime tempête j'aime prune

J'aime phoque bienveillant baigneur au long court

J'aime ovale j'aime luttant

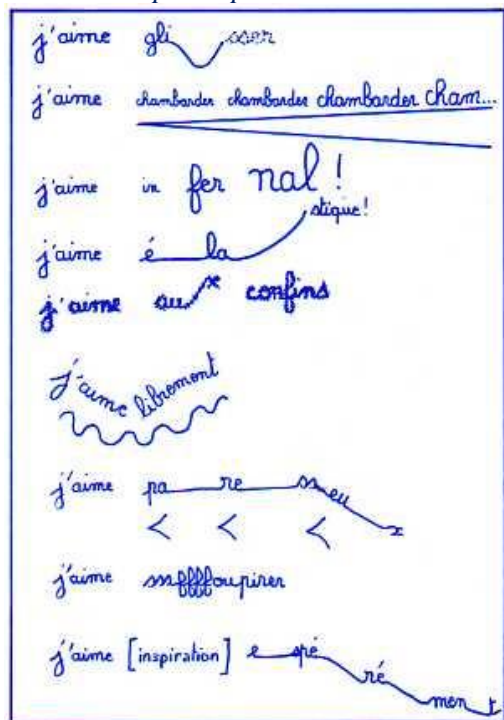
J'aime luisant j'aime brisant

Consigne 2 : les trios sont disposés en cercle dans l'ordre du poème. Chaque groupe fait entendre sa phrase que le chœur reprend en écho. Une discussion peut alors s'engager pour stabiliser ou affiner les propositions vocales.

Consigne 3 : une fois les interprétations stabilisées, coder la suite des propositions vocales pour réaliser une partition collective. La mobilisation des 4 paramètres du son permet un codage précis des variations vocales.

Consigne 4 : le chœur interprète la partition collective qui peut être enregistrée, réécoutée puis à nouveau affinée.

Exemple de partition

Séance 6 : création vocale à partir du poème 'J'aime'

Obj. : enrichir l'interprétation du poème par la prise en compte des 4 paramètres du son.

Disposition : les élèves sont en cercle.

Echauffement vocal

Consigne 1 : revoir le « bourdon »

Etirer une voyelle : sans aucun forçage vocal, l'adulte propose une voyelle étirée à une hauteur stable restant confortable. Le chœur reprend cette même voyelle sur une expiration tenue.

S'exercer au bourdon : pour parvenir au bourdon (note collective tenue dans la durée), la gestion du souffle est nécessaire : l'émission de la note se fait avec régularité et la reprise de souffle se fait aussi discrètement que possible pour sortir du chœur et y revenir.

Consigne 2 : le fil de son

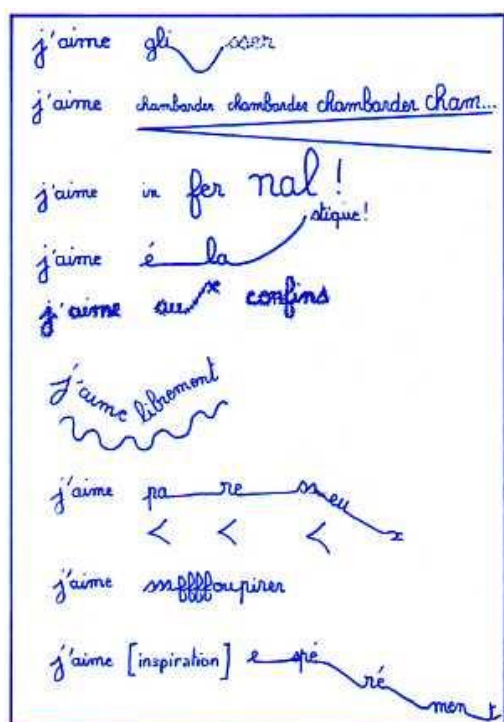
Un objet est tenu par un participant qui émet une voyelle longue (Oooo...). Il doit alors passer l'objet à son voisin de gauche qui à son tour produit et ainsi relaie le son sans interruption du fil sonore. L'objet fait ainsi le tour du cercle et doit revenir au point de départ.

Une fois le jeu maîtrisé, introduire des déplacements : plutôt que de passer l'objet à son voisin, le participant se déplace en marchant et en produisant le son vers un partenaire pour lui donner l'objet. Une fois l'objet donné sans interruption du fil de son, le nouveau participant part à son tour vers un autre partenaire. Le jeu s'arrête lorsque chacun a tenu l'objet en se déplaçant.

Enrichir et finaliser l'interprétation du poème de Jacques Brunius

Rappel : une première interprétation a été transcrite lors de la séance précédente.

Consigne 1 : en s'aidant du tableau ci-dessous, identifier les paramètres du son sur la transcription du poème.

Hauteur : « i » avec voix descendante puis ascendante.

Intensité : crescendo.

Intensité : crescendo.

Hauteur : « é » étiré et fixe puis « a » ascendant.

Hauteur : « aux » ascendant.

Hauteur : suite de vagues ascendantes et descendantes.

Hauteur : « a » fixe étiré « è » fixe étiré « eu » descendant.

Durée : « s » étiré puis « fffouou » étiré.

Hauteur : « es » étiré « spé » étiré « ré » étiré « ment » étiré.

Consigne 2 : affiner l'interprétation en associant à chaque phrase des gestes collectifs afin d'accentuer la cohésion vocale du groupe.

Consigne 3 : répéter puis enregistrer l'interprétation collective.

Consigne 4 : écouter l'enregistrement afin d'évaluer le résultat obtenu.

Séance 7 : évaluation des savoir-faire et des connaissances

L'évaluation est organisée selon les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle. Les questions sont soit ouvertes (pratiques musicales) afin de favoriser la prise de parole individuelle soit plus spécifiques selon les œuvres et les connaissances abordées.

Les pratiques musicales mises en œuvre

Compétence visée

Identifier et mobiliser des techniques vocales et corporelles au service du sens et de l'expression.

Les deux questions suivantes font l'objet d'un échange avec les élèves :

Du point de vue des jeux vocaux pratiqués, qu'avez-vous particulièrement réussi ?

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?

L'appropriation des œuvres suivantes

Compétence visée

Repérer une organisation simple dans un extrait musical.

Œuvres choisies :

« Sequenza 3 » de Luciano BERIO (Italie, XXème siècle)

« Les Entretiens de la Belle et de la Bête » de Maurice RAVEL

Consigne d'écoute : « Lors de l'écoute d'un bref extrait de chaque œuvre, choisir et nommer un élément sonore et l'associer à un paramètre du son. »

Les connaissances à retenir et l'histoire des arts

Compétence visée

Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain

Les élèves sont associés à la formalisation des traces culturelles de la classe :

a) *La trace culturelle* insérée dans le répertoire des œuvres abordées en classe.

Consigne : « Que faisons-nous figurer sur la fiche mémoire de l'œuvre de L. BERIO ? »

- Le titre (Sequenza 3), le compositeur (Luciano BERIO) et la période.
- Un visuel en rapport avec l'œuvre
- Un court paragraphe dont la rédaction collective souligne quelques éléments musicaux saillants.

b) *Le lexique musical* des 4 paramètres du son.

Consigne : « Quels mots caractérisent les 4 paramètres du son ? Nous allons les ajouter au lexique musical de la classe. »

- Intensité (fort/faible, crescendo/decrescendo)
- Hauteur (grave/aigu, fixe/ascendant/descendant)
- Durée (bref/long, régulier/irrégulier, simultané/successif)
- Timbre (selon les sources sonores : voix, instruments)