

Audition d'oeuvres enregistrées

Technique d'écoute : "La musique ne doit pas s'expliquer, à quoi bon parler des instruments, des thèmes... les enfants doivent écouter et apprécier, sans commentaire". C'est le rôle de l'imprégnation musicale mais cette affirmation souvent entendue est tout à fait utopique pour l'ensemble des élèves, elle n'est valable que pour une infime minorité, mais ceux-ci n'ont pas besoin de nous. "Le genre perce toujours" dit Alain.

1 ° Nécessité de plusieurs auditions :

Le phénomène de "compréhension musicale" est lié à un cheminement allant de l'inconnu vers le connu.

1ère audition : l'auditeur est sensible à l'atmosphère générale du morceau, à son caractère

2ème audition : l'attention se porte sur la mélodie

3ème audition : on retrouve la mélodie ; l'oeuvre devient rassurante

4ème audition : la mélodie est attendue avec plaisir, elle devient familière, on essaie de la fredonner.

La musique n'est pas constituée uniquement d'un thème, mais l'enfant est plus sensible à la notion de mélodie ou de rythme qu'à la notion d'harmonie. Cette démarche est surtout valable pour les oeuvres classiques ou romantiques.

Les professionnels de la chanson connaissent bien cette progression : la chanson par sa forme refrain couplet peut connaître un succès facile ; et quand les producteurs utilisent le procédé du "matraquage" (5 ou 10 auditions par jour) du même morceau, le succès est assuré, le "tube" est "lancé" la rengaine devient obsédante.

2° Comment motiver chaque audition

La répétition d'un morceau sans commentaire n'est pas toujours souhaitable en classe (sauf imprégnation) : les enfants relâchent très rapidement leur attention, il faudra donc provoquer l'intérêt et soutenir l'attention auditive par des questions simples, des jeux faciles (pédagogie de la réussite : il faut que l'enfant ait le plaisir de trouver).

Les questions pourront porter sur :

- le mouvement : rapide, lent ou modéré ? Les 3 mots sont écrits au tableau (ou d'autres), les enfants choisissent.

- le caractère : trouver un mot (ou plusieurs) qui convienne à l'expression du morceau : exemples : joli, rythmé, doux, lié, dansant, etc ... Les enfants écrivent leur réponse.

Attention aux deux mots "gai" ou "triste" sans grande signification et trop subjectifs : les avis seront presque toujours partagés sur la même oeuvre.

- Les nuances : c'est l'intensité, codée en musique par les signes :
très fort ou fortissimo

fort ou forte
mi-fort ou mezzo forte doux
ou piano
très doux ou pianissimo
en augmentant le son ou crescendo en
diminuant le son ou decrescendo

On écrit les signes au tableau et les enfants choisissent ceux qui correspondent à l'oeuvre ou aux différents passages de l'oeuvre.

On laisse au tableau les signes choisis pour le morceau : le maître les note.

Un enfant vient ensuite remplacer le maître (les autres compteront le nombre d'erreurs).

Les instruments :

- faire deviner l'instrument que l'on entend le plus dans un concerto, l'instrument soliste.
- les enfants lèvent le doigt dès qu'il apparaît.
- on peut parler de plusieurs instruments dans le même morceau s'ils se détachent bien et s'ils sont faciles à reconnaître.
- quelle sorte d'orchestre entendons-nous ,
 - grand orchestre orchestre symphonique
 - petit orchestre orchestre de chambre
 - petits groupes d'instruments duo - trio - quatuor - quintette - septuor, etc...
- on écrit au tableau les 4 familles de l'orchestre
 - cordes
 - bois
 - cuivres
 - percussion.

Avant le morceau entendu, on barre la (ou les) famille (s) absente (s).

Les thèmes :

- faire remarquer (dans un 3ème mouvement de concerto par exemple) un "air", un refrain qui revient souvent - on lève le doigt à chaque fois qu'il apparaît
- faire compter le nombre des refrains
 - a) les enfants écoutent le refrain seul, précisé par le maître
 - b) ils comptent
 - c) le maître vérifie avec les enfants
- il y a quelquefois deux thèmes principaux : les présenter isolément ; demander la différence entre les deux - faire trouver celui que l'on entend le plus, exemple : ouverture de Coriolan
 - thème de Coriolan
 - thème des femmes
- faire fredonner chaque fois que cela est possible la mélodie.

La forme

- initier les enfants aux formes principales : soit symphonie oeuvre pour orchestre
 - sonate 1 ou 2 (voir rarement 3 instruments)
 - concerto soliste + orchestre

- la différence est grande entre ces trois genres et on peut demander aux enfants de deviner l'un des trois

- La mélodie est l'accompagnement :

bien montrer que l'accompagnement vient enrichir, étoffer la mélodie. Exemple : l'Arlésienne prélude (5 fois le même thème avec accompagnement différent).

-La traduction musicale d'un sujet, d'un argument

- quand il s'agit de musique descriptive, on peut demander si la musique traduit correctement l'histoire et de quelle façon (question délicate quelquefois)

Exemple : 1 - L'oiseau de feu de Stravinsky. La musique, au début est mystérieuse, les instruments sont graves, le mouvement est lent.

2 - Pacific 231 d'Honegger. Nous avons l'impression que la locomotive se lance parce que le rythme est de plus en plus rapide.

Méthodes :

1° L'oeuvre est descriptive

- passer le début contact avec l'oeuvre ; question sur l'expression, le caractère
- raconter l'histoire ou une partie de l'histoire
- demander aux enfants si la musique correspond à l'histoire, si on reconnaît l'histoire dans la musique. Ensuite, passer le fragment.
- compléter les réponses et poser d'autres questions diverses (voir précédemment).

Il faut insister beaucoup plus sur la musique que sur l'histoire ; montrer les différents épisodes que les enfants auront ensuite à reconnaître.

Exemples : - l'apprenti sorcier : - la caverne du sorcier

la formule magique

la marche du balai, etc...

-Peer Gynt : au matin

dans l'ancre du roi de la montagne

danse d'anitra, etc...

Il est presque toujours impossible de faire deviner l'histoire directement à partir de la musique sans commentaire préalable parce que le réalisme des oeuvres descriptives (de valeur) est le plus souvent discret.

Exemple : dans les steppes de l'Asie Centrale la stylisation l'emporte sur le détail descriptif.

2° L'oeuvre n'est pas descriptive

- passer le début (30" à l')

- question sur le caractère, l'expression

exemple : musique rythmée, légère, etc...

- audition plus longue (1'30" à 2') précédée d'une question simple et précise (voir technique) exemple : concerto de Mozart pour clarinette 3ème mouvement

Quel est l'instrument qui domine ? L'orchestre est-il important ? Les réponses seront écrites et exprimées oralement ensuite.

- 2ème audition précédée d'une question relative aux nuances, mouvement.

exemple : le maître indique trois ou quatre passages numérotés, les enfants choisissent le signe de nuance correspondant à chaque numéro.

- présenter thème ou refrain (voir paragraphe à ce sujet).

Quatre ou cinq auditions étalées d'un même morceau paraît être un minimum. Il faudra faire des jeux de reconnaissance chaque mois et chaque trimestre.

Les enfants seront intéressés par quelques explications sur des instruments, il est donc utile de se procurer planches ou photos d'instruments.

Il y a d'autres façons de procéder ; ces deux-ci m'ont apparu les plus efficaces et les plus attrayantes.

Choix des œuvres :

Progression : il n'y en a pas de façon précise (peut-on présenter la petite musique de nuit avant la Moldau ,).

Cependant les premières oeuvres entendues devront :

- être courtes : 3' d'audition (complète ou fragmentaire) d'un même morceau paraît être un maximum ;
- présenter une mélodie facile à retenir. Exemple : "La petite musique de nuit" ;
- avoir une structure simple. Exemple : alternance refrain-couplets ;
- être choisies davantage dans le répertoire "non descriptif" que "descriptif" ;
- être choisies également dans toutes les époques. Exemple : alterner morceaux de la Renaissance, musique classique, romantique et contemporaine ;
- tenir compte du niveau scolaire de l'enfant. Exemple : l'ouverture de Coriolan ne peut être présentée de façon compréhensible avant le début du cycle 3.

Sélection des oeuvres :

A priori, il n'y a pas de limite au répertoire d'oeuvres dites "pour enfants" ; le choix proposé ici a été fait à partir d'expériences vécues.

1 ° Niveau 1 - cycle-2

Oeuvres descriptives

Stravinsky : L'oiseau de feu
Petrouchka

Rimsky-Korsakov : Le vol du bourdon

Borodine : Dans les steppes de l'Asie
Centrale

Moussorgsky : Tableaux d'une exposition

Tchaikowsky : Casse noisette
Le lac des cygnes

Prokofiev : Pierre et le Loup

Ravel : La mère l'oye
L'enfant et les sortilèges

Liszt : Ronde des lutins

Au bord d'une source

Bartok : Danses roumaines

Grieg : Peer Gynt

Beethoven : Symphonie Pastorale

St Saens : Le carnaval des animaux

Oeuvres non descriptives

De nombreux concertos (3ème mouvement)

Mozart : concertos pour : clarinette
violon (4 et 5)
flûte
basson
cor
flûte et harpe
piano

Haydn : Concerto pour trompette

Cimarosa : Concerto pour hautbois

Weber : Concerto pour clarinette

Haendel : Concerto pour harpe

Boieldieu : Concerto pour harpe

Léopold Mozart : Symphonie des jouets

Vivaldi : Concertos pour violon (les 4 saisons)
Concerto pour 2 trompettes
Concerto pour piccolo

Mozart : Danse allemande : la promenade
en traîneau

Milhaud : La cheminée du Roi René

Bizet : Jeux d'enfants

Bartok : Microcosmes

Kabelac : 8 inventions pour percussion

Bach : Menuet et badinerie de la suite en Si
mineur n° 2

Haydn : Symphonie n° 101 " L'horloge "
2ème mouvement

Concerto pour mandoline

Concerto pour guitare

Léopold Mozart Concerto pour trompette

Francis Poulenc : Concerto champêtre pour
clavecin

Mozart : Petite musique de nuit
divertimento sonates pour orgue et
orchestre

Milhaud : La suite provençale Bizet : L'Arlésienne : prélude

Schubert : Quintette : "La truite"
(thème et variations)

Britten : Variations et fugue sur un thème
de Purcell

Beethoven : Symphonie n° 2. 2ème mouvement.

Haydn : Symphonie "La surprise"

2ème mouvement n° 94

Symphonie n° 28 : menuet

Sérénade pour cordes

Symphonie militaire

2ème mouvement n° 100

Rameau : Concerts en sextuor : 1e Vézinet -
la livri

2° Niveau 2 : Cycle 3

Toutes les oeuvres du Niveau n° 1 avec, en supplément :

Oeuvres descriptives

Beethoven : Ouvertures de Coriolan

Egmont

La victoire de Wellington

Smetana : La moldau

St Saens : La danse macabre

P. Dukas : L'apprenti sorcier

Moussorgsky : Une nuit sur 1e mont chauve

Z. Kodaly : Hary Janos

S. Prokofiev : Le lieutenant Kÿe

Alexandre Newsky

Berlioz : Symphonie fantastique

2ème mouvement : La Valse

4ème mouvement : la marche
au supplice

Ouverture du carnaval romain

Marche hongroise

Menuet des sylphes

(la damnation de Faust)

Honegger : Pacific 231

Stravinsky : L'histoire du soldat

Rimsky-Korsakov : Capriccio espagnol

Oeuvres non descriptives

Beethoven : Concerto n° 1 (3ème
mouvement)

Sonate "Clair de lune"

Sonate Pathétique

(3ème mouvement)

Symphonie n° 5 (1er

mouvement)

Dvorak : Symphonie du nouveau monde
(3ème

mouvement et 4ème mouvement)

Concerto pour violoncelle (3ème
mouvement)

Ravel : Boléro

Varese :

Ionisation

Ivan Malec :

Dalovi

Pierre Henry : Variations pour une porte et
un soupir

A Jolivet : Concerto pour
trompette

(2ème et 3ème mouvements)

A. Boucourechliev : Archipel III

Haëndel : Water music

Musique pour les feux d'artifices

Bach : Concertos brandebourgeois

Toccatà et fugue en ré

mineur

Musiques extra-européennes

Tchaïkowsky : Ouverture 1812

Mozart : Symphonie en sol mineur n° 40
(1er et 3ème mouvements)

Weber : Le freischütz - Invitation à la valse

Villa Lobos : Oeuvres pour guitares

Rossini : Le barbier de Séville (ouverture)

Chopin : 6ème et 15ème préludes

Bartok : Concerto pour orchestre (2ème, 4ème
et 5ème mouvements)

Prokofiev : Symphonie Classique (complète)

Bizet : Symphonie en UT

Classification par instruments :

1) Les cordes :

- frottées :

le violon : - en soliste (les 4 saisons : Vivaldi - Mozart : 3ème mouvement du concerto en ré pour violon
- Beethoven : Romance)

- dans l'orchestre (Berlioz : Symphonie fantastique : valse)

l'alto : - en soliste (Harold en Italie de Berlioz : marche des pèlerins) - dans
l'orchestre : Berlioz : carnaval romain (thème chantant)

le violoncelle : carnaval des animaux : "le cygne"

- en soliste : carnaval des animaux : l'éléphant

- dans l'orchestre : Symphonie pastorale de Beethoven l'orage

L'oiseau de feu de Stravinsky : introduction

En pizzicato : Dans les steppes de l'Asie Centrale

Danse des mirlitons de Casse Noisette de Tchaïkowsky

-pincées :

la harpe : - en soliste : concertos de Haëndel de Boieldieu

-dans l'orchestre : symphonie fantastique "le bal" de Berlioz

le clavecin : - en soliste : concerto pour clavecin de Bach

concerto pour clavecin de Poulenc

-en ensemble : sonates en trio de Leclair

concerto brandebourgeois de Bach n° 5

la guitare : - en soliste : Villa Lobos : pièces pour guitare

concerto pour guitare de Vivaldi

concerto d'Aranjuez de Rodrig

en ensemble : Oeuvres pour flûte et guitare XVIIème anglais

le luth : airs du XVIIème siècle.

2° Les bois :

la flûte traversière : - en soliste : 3ème concerto pour flûte de Mozart concerto

flûte et harpe de Mozart badinerie de la suite n°

2 de Bach

dans l'orchestre : "au matin" dans Peer Gynt de Grieg

Casse Noisette de Tchaïkowsky

(danse des mirlitons)

le piccolo : concerto pour piccolo de Vivaldi

la clarinette : - dans l'orchestre : Beethoven : symphonie pastorale 3ème mouvement
Ouverture du Freischütz de Weber
St Saëns : le carnaval des animaux : le coucou au
fond des bois
-en soliste : concerto de Mozart pour clarinette (3ème mouvement)
concerto de Weber

la clarinette basse : danse des mirlitons dans Casse Noisette de Tchaïkowsky

le hautbois : - en soliste : concerto de Cimarosa (3ème mouvement)
- dans l'orchestre : Bizet : symphonie : mouvement lent
Beethoven : symphonie pastorale 3ème mouvement
Peer Gynt de Grieg (au matin)

le basson : - en soliste : l'apprenti sorcier de Paul Dukas
concerto pour basson de Mozart
dans l'orchestre : Casse-Noisette : danse chinoise de Tchaïkowsky

le contre basson : Ravel : ma mère l'oye (la belle et la bête)

le cor anglais : Berlioz : Symphonie Fantastique 3ème mouvement
Ravel : Boléro

le saxophone : Bizet : l'arlésienne : prélude
Ravel : Boléro
Kodaly : Hary Janos (n° 4)
Moussorgsky : tableaux d'une exposition : le vieux château

3) Les cuivres :

la trompette : - en soliste : concerto de Haydn, de L. Mozart, de Jolivet
concerto pour 2 trompettes de Vidaldi
- dans l'orchestre : Kodaly : Hary Janos (2ème morceau)
Milhaud : suite provençale (1 ère pièce)

le cor : - en soliste : concerto de Mozart pour cor
- dans l'orchestre : Obéron de Weber

le trombone : - en soliste : symphonie funèbre et triomphale de Berlioz
(3ème mouvement) Tannhäuser de Wagner
- dans l'orchestre : Stravinsky : danse de Katcheï

le tuba : - en soliste : Moussorgsky-Ravel : tableaux d'une exposition Bydlo
- dans l'orchestre : Stravinsky : l'oiseau de feu : danse de Katcheï

4°) La percussion :

- jeux jouets : L. Mozart : symphonie des jouets (attribuée à Haydn)
Bizet : jeux d'enfants
Moussorgsky-Ravel : tableaux d'une exposition tuileries
- la guerre : Berlioz : marche hongroise
symphonie funèbre et triomphale
Tchaïkowsky : ouverture 1812
Prokofiev : Alexandre Newsky
Beethoven : la victoire de Wellington (ou la bataille de Victoria)
Liszt : Mazeppa - la bataille des Huns
Janequin : la bataille de Marignan
- la forêt : Wagner : les murmures de la forêt
Weber : le Freischütz
- le désert : Dans les steppes de l'Asie Centrale de Borodine
- visite de musée : tableaux d'une exposition de Moussorgsky-Ravel
- la nuit : Une nuit sur le mont chauve : Moussorgsky
Nuit dans les jardins d'Espagne : de Falla
- le devoir - l'héroïsme : Beethoven : Coriolan - Egmont
Honegger : Mermoz
Rossini : Guillaume Tell
Sibélius : Finlandia
- la machine : Honegger : Pacific 231 - Mossolow : fonderies d'acier

Les pays, les régions :

- La provence : suite provençale de Darius Milhaud
l'arlésienne de Bizet
- L'Alsace : Massenet : scènes alsaciennes
- La France : Darius Milhaud : suite française
- L'Espagne : Rimsky-Korsakov : capriccio espagnol
Ravel : rapsodie espagnole - Labo : symphonie espagnole
Chabrier : Espana - De Falla : l'amour sorcier
De Falla : nuit dans les jardins d'Espagne
- L'Italie : Tchaïkowsky : capriccio italien - Respighi : les pins de Rome
Mendelssohn : symphonie italienne - Berlioz : Harold en Italie
- La Hongrie : Liszt : rapsodies hongroises : Brahms : danses hongroises
Kodaly : Hary Janos
- La Tchécoslovaquie : Dvorak : danses slaves - La Moldau
- La Roumanie : Bartok : danses populaires roumaines
- La Norvège : Grieg : Peer Gynt - danses norvégiennes
- La Finlande : Sibélius : Finlandia - L'Ecosse Mendelssohn : symphonie écossaise
- L'Amérique : Dvorak : symphonie du nouveau monde
- Le Brésil : Villa Lobos : pièces pour guitares