

Histoire des arts et Education Musicale, Ecoute active d'œuvre.

Philippe Bonnette, Conseiller Pédagogique Départemental en Education Musicale, Maine et Loire

1. Ecoute active.

A partir des contenus des fiches précédentes, tenter une approche analytique, codée.

⇒ Ce travail fonctionne avec n'importe quelle œuvre. Nous proposons un exemple avec un extrait de la symphonie n°1 de Gustav Mahler dite « le Titan ».

<http://grooves shark.com/s/Le+Titan+Feierlich+Und+Gemessen+Ohne+Zu+Schleppen/4NhIWj?src=5>

1. Eléments de compréhension rapide pour le maître : situation de l'œuvre.

Mahler est un compositeur Austro-hongrois (1888-1903).

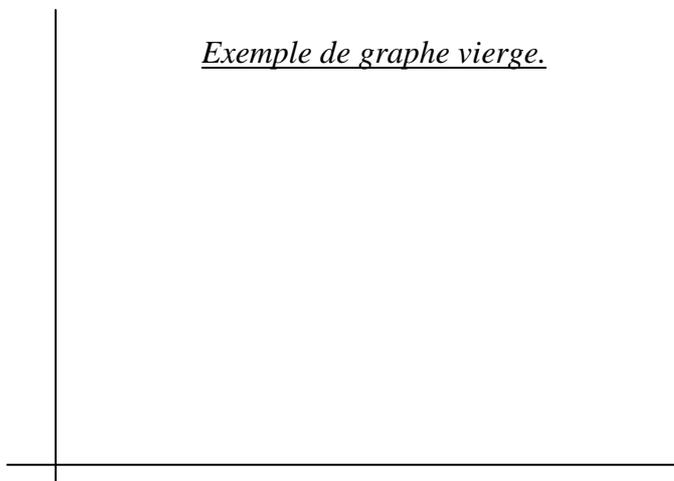
La symphonie n°1 a été créée le 20 novembre 1889 à Budapest, dirigée par Mahler lui-même. Elle fut composée en quelques jours pour les funérailles de l'empereur Guillaume 1er. L'extrait qui nous intéresse, c'est l'ouverture et plus exactement les temps + 2'12 minutes. On y reconnaît « frère Jacques » écrit en mode mineur (triste). Il est décliné en fugue (en canon, en escalier) passant d'instruments en instruments. L'ensemble (un orchestre symphonique) est rythmé par les frappes lourdes des timbales. Il se grossit petit à petit du volume de son qui s'enrichit des interventions des pupitres (instruments de l'orchestre) jusqu'à faire une masse harmonique. Soudain se détache un instrument soliste, le hautbois qui plane au dessus de la nappe. On note donc trois plans sonores, les timbales (1-ostinato rythmiques 2- la fugue qui marque une ligne mélodique 3- le chant du hautbois qui s'élève).

2. une entrée analytique.

A partir de ce graphe imposé (c'est en fait un musicographe) par exemple dessiné devant les élèves, par écoutes multiples (5, 7, 15 ?) de quelques secondes, il faut repérer les différents acteurs. Il n'est pas obligé de les repérer tous. Trois plans peuvent convenir. En fin de cycle 3, l'ensemble des instruments peut être trouvé par une classe bien entraînée. De façon intermédiaire (cycle 2.2) c'est le repérage des intervenants, puis le mode de jeu (frappé, soufflé, cordes) qui sera repéré. Par exigence de plus en plus fine, on arrivera à une lecture objectivée complète. L'enseignant à intérêt à préparer son écoute seul.

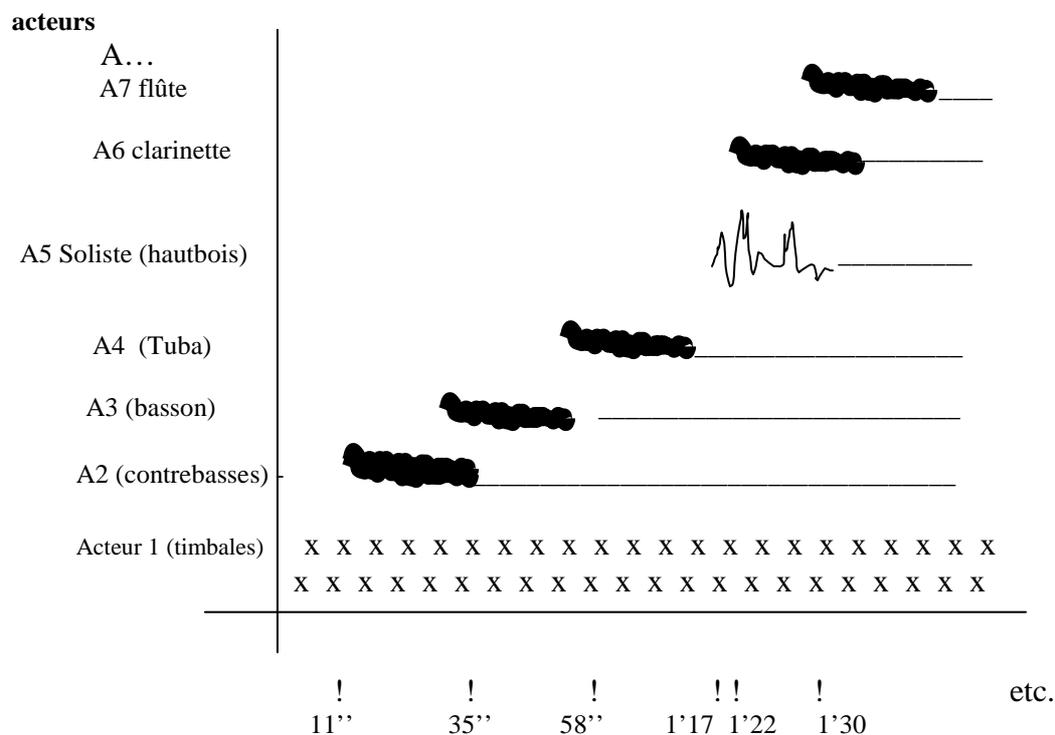
Exemple de graphe vierge.

Acteurs

Temps qui passe

Exemple de graphe après écoute de l'œuvre : c'est une forme de partition.

Temps qui passe

Questionnement pour différentes entrées.

3. Une entrée culturelle.

- qui est Mahler (temps, espace, relation avec les autres arts et l'histoire)?
- qu'est ce qu'une symphonie (genre, relation avec le contexte social et historique) ?
- qu'est-ce qu'un compositeur, un chef d'orchestre (évolution dans l'histoire de la musique) ?
- quels sont les instruments dont on parle ?
- faire le lien avec *frère jacques*
- quel est le contexte historique général qui entoure l'œuvre (socio-politique, relation avec notre histoire) ?
- Les autres liens historiques et de genres (voir les enracinements des genres dont nous venons de parler)

4. Une entrée par le fonctionnement.

- nous l'avons abordée dans l'exemple plus haut (voir tableau). On peut le préciser de nouveau avec la consigne « gratter ».

5. Une entrée par l'émotion.

Cette entrée nécessite que nous ayons réfléchi à ces notions que nous pensons connaître. Cependant, elles gagnent à être appréhendées objectivement.

- Qu'est-ce que l'émotion ?
- La place du plaisir à l'école ?
- Plaisir du Maître et de l'élève ?
- Du contrat didactique (voir Brousseau)
- De la norme institutionnelle.
- La norme personnelle

- ⇒ L'école doit-elle, peut-elle « enseigner » le plaisir ?
- L'incidence de la joie à l'école sur les apprentissages.

- ⇒ La musique peut-elle être une discipline scolaire ?

Nous travaillons ces réponses dans la formation.

6. Une prise en main.

> travail sur des exemples à partir d'auteurs et d'extraits

- ***Dave Brubeck, Blue Rondo a la turk***

<http://grooveshark.com/s/Blue+Rondo+A+La+Turk/4DWNKe?src=5>

- ***Frère Jacques à la Vali, Justin Vali.***

<http://xxi.ac-reims.fr/ec-elem-pmc-vitry/mobile/articles.php?lng=fr&pg=1553>

- ***Le monde est merveilleux, Ray Charles.***

<http://grooveshark.com/s/What+A+Wonderful+World/x8L4s?src=5>

2. L'écoute active par la production.

2.1. Un travail de recherche.

Cette partie est un réinvestissement de la première. Il s'agit de réfléchir à la consigne que l'on souhaite donner. Il s'agit là de la construire pour

- qu'elle soit en accord avec les instructions officielles.
- qu'elle s'inscrive dans une programmation implicite, un *avant* un *après*.
- qu'elle invite à une programmation sur une entrée donnée.

Vous établissez une progression en empruntant l'entrée de votre choix repérée dans le graphe en sablier (cf. plus haut).

- à l'aide de la méthodologie explicitée, choisissez :
    - un niveau d'élèves.
    - un objectif défini dans les IO résumé en tête de document.
    - une entrée repérable sur le graphe en sablier.
    - un extrait conforme dans le tableau de synthèse des périodes.
    - une démarche empruntée à la fiche pédagogique de référence.
    - Finalement un extrait musical
  - réalisez une fiche de préparation incluant un musicographe qui sera à la fois votre guide explicatif (déplicatif) et une finalité didactique en l'adaptant.
- ⇒ Exemple de mise en oeuvre.

« Avec les aides indiquées, il est possible de tenter une approche codée à partir d'une des trois œuvres » :

1- **“*Kind of Blue, Mile Davis, All Blues, 1959*”**

<http://grooveshark.com/s/Kind+Of+Blue/3N4KRK?src=5>

2- « ***Pithoprakta, Iannis Xenakis , 1956*** » [extrait de +2'30 à + 3'56]

<http://grooveshark.com/s/Pithoprakta/3nrk9I?src=5>

3- « ***Concerto pour mandoline, Antonio Vivali, (1678-1741)*** »

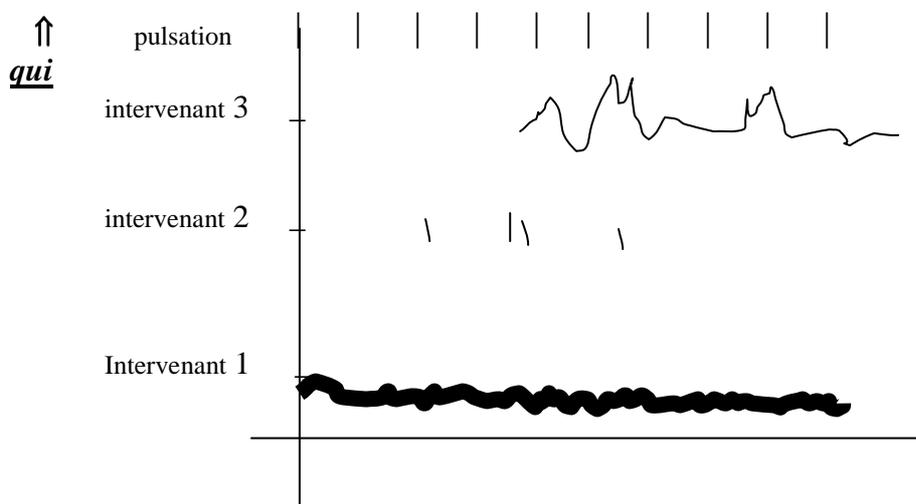
<http://grooveshark.com/s/Concerto+For+Mandolin+In+C+Major+RV+425+Allegro/1X0Inm?src=5>

Le musicographe.

⇒ question clé : « qui, fait quoi, quand ? », exemple de *Pithoprakta*

« *Pithoprakta, Iannis Xenakis, 1956* » [extrait de +2'30 à + 3'56]

<http://grooveshark.com/s/Pithoprakta/3nrk9I?src=5>

quand ⇒

*****

2.2. Synthèse.

Cette partition est construite avec les élèves. Les questions que pose le maître permettent de **construire le geste d'écoute**. Le maître n'est pas en posture d'inducteur de la « bonne réponse », mais est réceptif aux représentations des élèves. Le passage du perçu auditif au graphisme nécessite une transposition. C'est le (nouveau) geste mis en place. Il conduit à l'appréhension fine de « ce qui se passe dans le morceau choisi ». Le graphique donne une représentation **négociée** de la structure musicale perçue. Pour cela, il n'est pas utile de connaître le nom des instruments. L'intervenant sera nommé par exemple, par l'image sonore perçue. Dans l'exemple travaillé c'est le cas dans *Pithoprakta*. L'intervenant 1 est souvent appelé « le fond »...

La partition peut ensuite donner lieu à des prolongements :

- Vers la communication à un autre groupe d'enfants.
- Vers une analyse « armée » d'autres extraits. A ce propos on remarquera que les deux autres extraits proposés, dans une vision macroscopique, peuvent se lire avec un musicographe très proche. On en déduira des invariances de composition et ainsi des clé d'écoutes qui seront autant d'arguments pour les écoutes à venir.
- Vers une (re)production de la classe
  - Vocale.
  - avec un instrumentarium.
- Vers la création en :
  - modifiant des éléments de la partition (musicographe).
  - supprimant, rajoutant, établissant une autre ligne ...