

**LA BOÎTE À OUTILS
DU PROFESSEUR**

ENSEIGNER L'ÉDUCATION MUSICALE À L'ÉCOLE PRIMAIRE

Pierre-Jean Schoen

Professeur Agrégé de Musique. Formateur à l'ESPE de l'Académie de Toulouse.

DUNOD

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, soutenu, directement ou indirectement dans la conception de ce livre :

Josepha Mariotti, mon editrice, pour sa confiance et ses encouragements toujours renouvelés ;

Mélissa Jallier-Lundgren pour son travail dans la phase de finalisation de l'ouvrage ;

Frédéric Maizières, enseignant chercheur à l'ESPE de l'académie de Toulouse, collègue et ami. Le travail commun que nous menons régulièrement m'a fortement inspiré plusieurs de ces pages ;

Isabelle Odonne, Professeur des Écoles à Toulouse, pour m'avoir fourni des carnets de bord de ses élèves dont certains passages sont reproduits ici ;

Fanny Berlou, qui m'a régulièrement accueilli dans sa classe et dont le dessin d'un de ses anciens élèves de maternelle est également reproduit dans ce livre ;

Catherine d'Argoubet, Christophe Daymié des Grands Interprètes (Toulouse) ainsi que l'atelier CANOPE de Toulouse. Le travail que je mène avec eux m'a permis de nourrir le dossier n° 7 (aller au spectacle, au concert) ;

Ma femme pour son soutien et sa patience durant toute la durée d'écriture de cet ouvrage.

Je dédie ce livre à Noa, mon petit-fils, dont la naissance coïncide avec la parution de cet ouvrage.

Certains schémas de cet ouvrage ont été réalisés à l'aide d'éléments conçus par freepik.com et d'icônes créées par flaticon.com.

Concept de couverture : Hokus Pokus Créations
Schémas : Melissa Jallier-Lundgren et Delphine Panel

Mise en page : Belle Page

Le pictogramme qui figure ci-contre mérite une explication. Son objet est d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, particulièrement dans le domaine de l'édition technique et universitaire, le développement massif du photocopillage. Le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s'est généralisée dans les établissements	d'enseignement supérieur, provoquant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée. Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation de l'auteur, de son éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).
	

© Dunod, 2016

11 rue Paul-Bert, 92240 Malakoff
www.dunod.com

ISBN 978-2-10-076872-1

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5, 2° et 3° a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Avant-propos

L'enseignement de l'éducation musicale à l'école primaire est fréquemment redouté par les enseignants du premier degré. Il est frappant de constater que beaucoup d'entre eux se déclarent d'emblée incompetents pour mener l'enseignement de cette discipline. Or l'éducation musicale, au même titre que toutes les autres disciplines de l'école, est un enseignement obligatoire qui doit donc trouver sa place dans l'emploi du temps hebdomadaire. On entend alors des arguments tels que : « Je ne sais pas jouer d'un instrument, je ne sais pas chanter, je ne peux pas enseigner l'éducation musicale »...

Bien entendu, l'enseignant doit maîtriser des compétences minimales pour mener cet enseignement : être capable de chanter et d'apprendre une chanson ; repérer dans une écoute musicale les éléments principaux ; concevoir des situations d'apprentissage permettant aux élèves de pratiquer réellement la musique.

Pour autant, il faut rappeler qu'il ne s'agit en aucun cas de se placer sur le terrain d'une expertise technique en musique. L'enseignement de l'éducation musicale à l'école n'a rien à voir avec l'enseignement spécialisé dispensé dans les conservatoires et les écoles de musique par des professeurs experts. Il s'agit, pour le professeur des écoles, de mener des situations pédagogiques dans lesquelles les élèves vont « percevoir, produire » (cf. les programmes de l'école, 2015) et cela à travers des démarches ouvertes à tous.

En se plaçant dans cette optique, le professeur des écoles peut envisager alors plus sereinement de s'engager dans l'enseignement de l'éducation musicale : l'expertise technique que les élèves n'ont jamais à développer n'est donc pas un acquis préalable pour lui-même.

Une fois cet obstacle franchi, d'autres questions surgissent :

Quelles chansons peut-on chanter ?

Comment fait-on pour apprendre une chanson à une classe ?

Que doit-on écouter comme musiques en classe ?

Lorsqu'on écoute une musique, que faut-il en retirer ?

Peut-on écouter des musiques classiques au cycle 1 ?

...

L'objet de cet ouvrage est donc de proposer au professeur des écoles des outils et des exemples concrets pour mener des séances d'éducation musicale cohérentes avec les programmes.

Les exemples s'appuient sur des références précises de chants, d'écoute et proposent des démarches pédagogiques dans les trois cycles. Ces démarches sont souvent détaillées, elles nécessitent cependant qu'on se les approprie en adaptant éventuellement quelques points de mise en œuvre pour tenir compte de la classe dans laquelle on souhaite l'appliquer.

Neuf dossiers développent les outils et les méthodes permettant de prendre en compte les dimensions principales de l'éducation musicale à l'école primaire :

DOSSIER 1

Construire une programmation sur l'année scolaire

DOSSIER 2

Les activités vocales à l'école

DOSSIER 3

Écouter un extrait sonore et l'exploiter en classe

DOSSIER 4

Jouer des instruments et des corps sonores en classe

DOSSIER 5

Utiliser les TICE en éducation musicale

DOSSIER 6

Éducation musicale et corps

DOSSIER 7

Aller au concert, au spectacle

DOSSIER 8

Éducation musicale et histoire des arts

DOSSIER 9

Musique et image

Sommaire

Avant-propos.....	3
Dossier 1	
Construire une programmation sur l'année scolaire.....	10
Outil 1 Les programmes d'éducation musicale du cycle 1 au cycle 3.....	12
Outil 2 Construire une séance d'éducation musicale.....	14
Exemple Trame d'une séance d'éducation musicale au cycle 3.....	16
Outil 3 Construire une séquence d'éducation musicale.....	18
Exemple Trame d'une séquence d'éducation musicale au cycle 2.....	20
Dossier 2	
Les activités vocales à l'école.....	22
Outil 4 La préparation vocale.....	24
Exemple Préparer tout son corps à chanter.....	26
Exemple Préparer sa voix à chanter.....	28
Outil 5 Le chant.....	30
Exemple Un chant pour le cycle 1 - Berceuse, Henri Dès.....	32
Exemple Un chant pour le cycle 2 - La pomme et l'escargot de Jean René.....	34
Exemple Un chant pour le cycle 3 - Charango et Siku de Dominique Dimey.....	36
Outil 6 Le jeu vocal.....	38
Exemple « Les mots qui... », jeu vocal au cycle 2.....	40
Exemple jeu vocal à partir d'un poème au cycle 3.....	42
Outil 7 Jouer avec sa voix au cycle 1.....	44
Exemple « Comme si ... » au cycle 1.....	46
Outil 8 Le canon.....	48
Exemple Apprendre et interpréter le canon <i>La valse triste</i> de Jean-Yves Leduc.....	50
Exemple Interpréter autrement un canon : <i>Maria Isabella</i>	52
Outil 9 La polyphonie.....	54
Exemple Les machines vocales.....	56
Outil 10 L'interprétation d'un chant.....	58
Exemple <i>La baleine bleue</i> de Steve Waring au cycle 2.....	60
Dossier 3	
Écouter un extrait sonore et l'exploiter en classe.....	62
Outil 11 L'extrait sonore.....	64
Exemple <i>L'éléphant</i> , extrait du <i>Carnaval des animaux</i> de Camille Saint-Saëns.....	66
Outil 12 Les moyens d'entrée dans l'écoute.....	68
Exemple <i>Danse hongroise n° 4</i> de Johannes Brahms (1833-1897).....	70
Outil 13 Le lien entre écoute et production sonore.....	72
Exemple De l'écoute de <i>Bydlo</i> (de Modeste Moussorgski) à la production sonore.....	74
Outil 14 La trace écrite suite à une écoute musicale.....	76

Exemple	Fiche d'écoute pour <i>La valse d'Amélie</i> de Yann Tiersen au cycle 3.....	78
Exemple	La trace écrite suite à une écoute musicale	78
Outil 15	L'écoute comparée	80
Exemple	Écoute comparée, <i>O Fortuna</i> de Carl Orff, reprise par le groupe Era au cycle 3.....	82
Outil 16	Lien écoute/histoire des arts.....	84

Dossier 4 Jouer avec des instruments et des corps sonores en classe 86

Outil 17	L'exploration sonore.....	88
Exemple	Exploration sonore avec du papier au cycle 1.....	90
Outil 18	L'improvisation	92
Exemple	Mener une séance d'improvisation collective aux cycles 2 et 3	94
Outil 19	L'accompagnement d'un chant.....	96
Exemple	Créer un accompagnement du chant <i>Charango et Siku</i>	98
Outil 20	Produire sur une consigne	100
Exemple	produire à partir de consignes du cycle 1 à 3	102
Outil 21	Fabriquer des instruments de musique	104
Exemple	4 instruments simples à fabriquer	106

Dossier 5 Utiliser les TICE en éducation musicale 108

Outil 22	L'enregistreur numérique	110
Exemple	Collecter des sons en vue d'une composition suite à une écoute.....	112
Outil 23	Le logiciel <i>Audacity</i>	114
Exemple	Préparer un extrait sonore avec <i>Audacity</i> en vue de son écoute en classe.....	116
Exemple	Composer avec <i>Audacity</i>	118
Outil 24	Le Tableau Blanc Interactif (TBI).....	120
Exemple	Écouter une œuvre avec l'aide du TBI, <i>Récitation n° 9</i> de Georges Aperghis.....	122
Exemple	Le Tableau Blanc Interactif utilisé comme espace de ressource lors d'un travail sur le codage.....	124
Outil 25	Les ressources musicales sur Internet.....	126
Exemple	Découvrir <i>Clapping Music</i> de Steve Reich à l'aide de vidéos présentes sur Internet - cycle 3	128
Exemple	Écouter <i>Don't worry, be happy</i> de Bobby McFerrin à l'aide d'un site Internet interactif	130
Outil 26	Un blog musical de la classe.....	132

Dossier 6 Éducation musicale et corps 134

Outil 27	L'écoute et le corps.....	136
Outil 28	Le geste au service des activités vocales	138
Exemple	Jeux vocaux en lien avec le geste	140

Outil 29	Le geste instrumental.....	142
Exemple	Autour du geste instrumental avec un tambour de basque	144
Outil 30	La danse comme outil d'aide à l'écoute	146
Exemple	<i>La fille de la meunière</i> , gigue	148

Dossier 7	Aller au concert, au spectacle	150
Outil 31	Le projet autour d'un spectacle.....	152
Exemple	Un carnet de bord de l'élève	154
Exemple	Choisir un concert	156
Exemple	Choisir un spectacle musical, opéra, ballet, comédie musicale, conte musical.....	158
Outil 32	La rencontre avec un ou plusieurs musiciens professionnels	160
Outil 33	La préparation au concert	162
Exemple	L'affiche comme déclencheur de la préparation au concert.....	164
Exemple	Créer le programme du concert	166
Outil 34	L'exploitation du concert	168
Exemple	Recueillir le vécu des élèves après un concert et l'exploiter	170

Dossier 8	Éducation musicale et Histoire des Arts	172
Outil 35	Musique et Histoire	174
Exemple	La musique à la cour du roi Louis XIV	176
Outil 36	Musique et contexte culturel	178
Exemple	Le gamelan et le kecak à Bali.....	180

Dossier 9	Musique et image	182
Outil 37	Étude d'une musique de film.....	184
Exemple	<i>Microcosmos</i> , le scarabée sacré	186
Outil 38	Sonoriser des images	188

	Bibliographie.....	190
--	--------------------	-----

La Boîte à outils, Mode d'emploi

Comment utiliser les QR codes de ce livre ?

- 1 Téléchargez un lecteur de QR code gratuit et ouvrez l'application de votre smartphone.
- 2 Photographiez le QR code avec votre mobile.
- 3 Découvrez les contenus interactifs sur votre smartphone.

Si vous n'avez pas de smartphone, saisissez l'URL indiquée sous le QR code dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet

Les outils sont classés par dossier

L'intérêt de la thématique vu par un expert

DOSSIER

1

CONSTRUIRE UNE PROGRAMMATION SUR L'ANNÉE SCOLAIRE

Écoute

Au moins six œuvres de genres, styles et époques différents.

Activités vocales

Jeux vocaux, apprentissage de chants.

Productions sonores

Instruments, sonorités du corps, corps sonores. Créativité, accompagnement d'un chant...

- 10 -

DOSSIER

1

L'enseignement de l'éducation musicale est structuré, dans les programmes de l'école, autour de l'acquisition de deux compétences : percevoir et produire. Une séquence d'éducation musicale doit donc obligatoirement mettre en œuvre ces deux domaines. L'ensemble des séquences doit également proposer une progression régulière sur toute l'année scolaire autour de ces deux pôles.

Qu'est-ce que l'éducation musicale à l'école ?

Cette discipline, présente dans les programmes de l'école depuis Jules Ferry, a pour objectifs de donner à tous les élèves un égal accès à la culture musicale. Cela passe par la découverte de la diversité des musiques à travers les époques, les pays, les cultures et les genres. Elle vise également à mettre le plus souvent possible les élèves en situation de pratique musicale, que ce soit avec la voix, des instruments, des corps sonores ou les sonorités du corps. La spécificité de l'éducation musicale réside dans les interactions qui sont mises en œuvre entre les situations d'écoute et de production. Ces liens donnent du sens aux apprentissages. Enfin, il ne s'agit en aucun cas d'un apprentissage expert et technique qui aurait pour but, par exemple, de maîtriser le jeu d'un instrument spécifique (il n'est pas question par exemple d'apprendre à jouer de la flûte à bec...). Il s'agit plutôt de mener des analyses d'esthétique musicale complexes.

À partir de notions simples, l'enseignant doit donc entrer dans une démarche pédagogique accessible à tous les élèves et adaptée à leur âge, mettant en œuvre activités vocales, d'écoute et de production sonore.

Conception d'une séquence

La conception d'une séquence en éducation musicale répond aux mêmes objectifs pédagogiques que dans les autres disciplines. En effet, certaines phases sont incontournables : entrée dans l'activité, travail de recherche ou de pratique en groupes, établissement d'une trace écrite, évaluation. L'objectif de ce dossier est donc d'aider à entrer, par la connaissance des programmes tout d'abord, puis par une aide sur la construction de séquence, dans la démarche de conception d'une séquence.

Progression des séquences

L'ensemble des séquences doit également proposer une progression au sein des différentes activités qui, elles-mêmes s'articulent entre elles par les notions, thématiques, genres ou styles musicaux abordés. Cela concourt à un double objectif : faire progresser l'élève dans ses diverses pratiques tout en lui permettant d'acquiescer les repères d'une culture musicale.

LES OUTILS

- 1 Les programmes d'éducation musicale du cycle 1 au cycle 212
- 2 Construire une séance d'éducation musicale14
- 3 Construire une séquence d'éducation musicale18

- 11 -

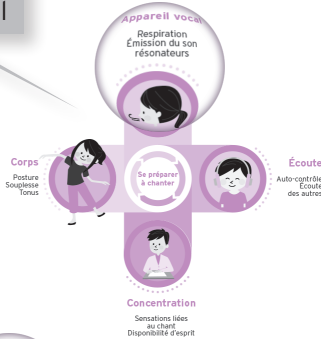
Un menu déroulant
des outils

OUTIL
4

La préparation vocale

La représentation visuelle de l'outil

OUVRIR TOUT ENTIER AUX ACTIVITÉS VOCALES

En résumé

Se préparer à chanter est essentiel pour rendre rapidement une bonne qualité vocale. Cette interprétation musicale (Intéressé) s'agit d'un travail conscient et l'exercice qui semble le plus approprié pour cela est la vocalise : ce travail qui consiste à chanter de plus en plus aigü, avec ou sans texte, est le stéréotype même de l'échauffement vocal. Sans vouloir exister ce type d'exercice de la classe (il est utile d'y avoir recours), il est

pendant judicieux de ne pas le rendre exclusif et de réfléchir, de manière plus globale, à « ce qu'il faut préparer » en soi avant de chanter ou d'utiliser sa voix dans un but musical. C'est pourquoi dans cet outil nous allons envisager ce travail préalable au chant comme une véritable « préparation vocale et corporelle », la voix et le corps étant indissociables à tout point de vue.

L'outil en synthèse

DOSSIER 2 : LES ACTIVITÉS VOCALES À L'ÉCOLE

OUTIL
4

Pourquoi l'utiliser ?

Objectif

La préparation vocale a plusieurs objectifs importants :
 « Préparer ses cordes vocales à chanter ».
 « Maîtriser sa respiration : le soutien que l'on obtient grâce à l'action du diaphragme permet à la voix d'être utilisée dans son registre chanté qui est le plus souvent différent du registre parlé ».

« Optimiser l'usage des résonateurs : les lèvres, la cavité buccale, le pharynx, les cavités nasales. Mais elle vise également à porter une attention soutenue à :
 « La posture.
 « La concentration.
 « L'écoute de soi mais aussi des autres ».

Contexte

En toute logique, il convient de placer la préparation vocale juste avant les activités vocales prévues dans la séance. Si elle ouvre la séance, elle permet, de manière plus large, de faire entrer les élèves dans les démarches d'écoute qui seront utiles pour toutes les autres activités. Elle peut ainsi devenir un rituel d'ouverture bénéfique pour toute la séance.

Dans tous les cas, ce moment est une sorte de sas. Il permet de se rendre disponible pour l'acte vocal en évacuant toute tension ou toute distraction qui pourrait venir des activités précédentes.

Comment l'utiliser ?

Étapes

« Disposer les élèves de préférence en cercle, debout.
 « Débuter par des jeux ou des exercices qui ramènent au silence et qui favorisent l'attention. Ne pas se précipiter vers l'action d'émettre des sons.

« Mettre en place de bonnes habitudes de posture et de respiration avant même de chanter ou d'émettre des sons.
 « Proposer ensuite des jeux vocaux très courts auxquels les élèves peuvent adhérer spontanément, par exemple choisir une « Fan », « boom », « clic »... en suivant les gestes d'un meneur.
 « Placer ici une courte vocalise ment.

Méthodologie et conseils

Ce temps doit être d'une durée raisonnable et surtout présenter du sens par rapport aux activités vocales qui suivront. Il peut être ainsi particulièrement pertinent de prévoir un jeu vocal en lien avec le chant.
 N'introduisez pas trop de nouveautés en séance. Un exercice ou un jeu vocal doit être repris plusieurs fois pour bien s'installer. Enfin, favorisez dans un premier temps l'écoute avant l'individu. Le fait de travailler en groupe permet de faire tomber le babil qui pourrait se mettre en place et doit intervenir individuellement de

Une signalétique claire

Les apports de l'outil et ses limites

« Avantages : Une préparation vocale bien pensée et bien menée permet ensuite au groupe d'entrer rapidement et de manière efficace dans les activités vocales.
 « La ritualisation des exercices aide les élèves à ressentir dans leur corps les bonnes sensations pour chanter correctement.

Précautions à prendre

« Prendre garde à ne pas rendre ce moment ennuyeux et incompréhensible aux élèves. S'ils ne comprennent pas à quoi servent les exercices et jeux proposés, ils n'en tireront aucun bénéfice.

La préparation vocale

- 25 -

SUITE OUTIL 4 →

OUTIL
11

L'extrait sonore

EXEMPLE

L'éléphant, extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns

Choix de l'extrait

Le carnaval des animaux est une œuvre composée en 1886. Elle a été créée à l'occasion d'un concert donné le mardi gras chez un de ses amis. Camille Saint-Saëns, compositeur de l'œuvre, s'y amuse à caricaturer des œuvres musicales de compositeurs célèbres (Offenbach, Rameau, Berlioz...). Chaque pièce porte un nom d'animal. Après sa première, il interdit que l'œuvre soit jouée. Elle sera à jamais interdite.

« D'un point de vue analytique : plusieurs éléments sonores permettent d'aborder les notions de tempo, timbre, d'organisation simple. C'est cet aspect que nous privilégions.

Les éléments sonores remarquables dans cet extrait

« Le tempo : il s'agit d'un tempo assez lent qui évoque une valse un peu lourde et maladroite. En effet, la mesure à trois temps peut facilement se ressentir, même si le piano ne marque jamais le premier temps et procure ainsi une sorte de léger déséquilibre par rapport à la valse originale.
 « Le timbre : seuls deux instruments sont présents ici, le piano et la contrebasse jouée avec l'archet. Le timbre du piano grave, et par le tempo plutôt lent, le compositeur évoque la lourdeur de l'éléphant et sa difficulté à se mouvoir. Nous choisissons de mettre cette approche de côté dans un premier temps car elle reste trop anecdotique.

« La forme ABA : cet extrait présente une structure très simple à repérer :

A	D	A
début à 0'36	0'36 à 1'05	1'05 à fin
Introduction par le piano Thème 1 à la contrebasse Marche lourde Le piano ponctue par des accords	Thème 2 à la contrebasse, plus chantant, plus lié.	Retour du thème 1 à la contrebasse, le piano égrène des arpegges Conclusion

« Le rythme du piano : dans la partie A, le piano joue systématiquement le même rythme en marquant les second et troisième temps de la mesure. Ce rythme récurrent est facile

à repérer et à frapper dans les mains. Il peut être mis en opposition avec les arpegges plus rapides et coulants du même piano dans la partie A.

https://go.gl/GFHu5

Écoute de l'extrait

- 66 -

DOSSIER 3 : ÉCOUTER UN EXTRAIT SONORE ET L'EXPLOITER EN CLASSE

OUTIL
11

vers l'aspect descriptif

Le compositeur ayant clairement énoncé sa volonté de décrire l'éléphant, il ne serait pas cohérent d'occulter cet aspect de l'œuvre. Néanmoins, il est important de faire intervenir le plus tard possible dans la démarche pédagogique.

« Dans le seul but de choisir cet extrait, il s'agit d'un élément sonore. La musique est certes un langage mais ne véhicule pas une signification précise et partagée de la même manière par tous à l'inverse d'une langue parlée. Ainsi, si on demande aux élèves ce que cette musique décrit, de multiples réponses sont recevables, telles que : un gros canon ; un hippopotame ; un géant qui marche... Ces propositions peuvent être recueillies vers la fin du travail d'écoute, une fois que les principaux éléments sonores auront été extraits et identifiés. Ainsi on mettra en lien toutes ces évocations avec les éléments musicaux objectivement repérés.

Enfin, l'enseignant peut dévoiler ce que Camille Saint-Saëns a voulu décrire. On peut alors aller un peu plus loin en évoquant que l'éléphant est un animal lent et lourd.

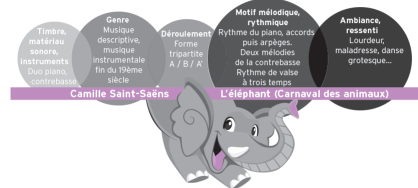
« Choix de la valse : la danse est légère et vive, l'éléphant est lent et lourd, la marche est lente et lourde, la valse est légère et vive.

« La partie centrale essaie d'aller vers plus de légèreté et de grâce mais en vain, elle retombe vite dans un rythme pataud.

Conclusion

Le titre même de cette œuvre aurait pu conduire à cibler tout le travail d'écoute sur le seul lien musique/sujet évoqué. Or nous constatons que les moyens musicaux mis en œuvre pour cette description peuvent être abordés tout d'abord avant de revenir vers cet aspect descriptif. Nous sommes ainsi réveillés dans la démarche d'écoute musicale préconisée dans les programmes.

Un cas pratique commenté

L'extrait sonore

- 67 -

1

CONSTRUIRE UNE PROGRAMMATION SUR L'ANNÉE SCOLAIRE

