

ZOOM SUR ... LES CONTES DE MA MÈRE L'OYE

LA BELLE ET LA BÊTE

Maurice RAVEL

p° 2 Avant-propos

---

p° 3 Références au programme

---

p° 4 à 6 L'orchestre

---

p° 7 L'oeuvre

---

p° 8 Le compositeur

---

p° 9 Support pour le visionnage

---

p° 10 à 12 Ressources enseignant

---

p° 13 Je suis spectateur

---

p° 14 Prolongements

---

p° 15, 16 Annexes

---

p° 17 Crédits

AVANT-PROPOS

Les Zooms sont des capsules pédagogiques qui vous sont proposées par l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté.

Accompagné par un.e musicien.ne et/ou un.e médiateur.trice de la musique, plongez à la découverte d'une musique symphonique avec vos élèves.

Voici le détail de chaque étape de votre voyage musical :

- La découverte d'une vidéo de décryptage de la musique
- Une rencontre avec un.e musicien.ne de l'Orchestre Victor Hugo
- Des activités proposées pour compléter l'écoute
- Des suggestions de prolongements en classe avec vos élèves

LE DOSSIER D'INSPIRATION

Ce dossier a pour objectif de permettre aux professeurs d'accompagner la découverte musicale. En prenant appui sur le parcours d'éducation artistique et culturel de l'éducation nationale (le PEAC), nous vous proposerons ici des outils pour enrichir cette expérience. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un document que vous devrez apprendre par coeur, mais bel et bien d'un outil qui peut être complété selon votre propre expérience du concert et du programme éducatif que vous proposez à vos élèves tout au long de l'année.

CE QUI NOUS TIENT A CŒUR

Pour nous, la musique est avant tout un art porteur de pensées et d'émotions. Dans cet objectif de partage, les concerts scolaires se veulent être une invitation à la découverte d'un univers potentiellement nouveau et une incitation à l'échange. Un morceau leur plaît, un autre non; l'important à nos yeux est, à travers la découverte de nos musiques, le développement d'une pensée critique, l'échange et l'interaction.

PROGRAMME

Attendus de fin de cycle 3

Mettre en lien des caractéristiques musicales d'oeuvres différentes, les nommer et les présenter en lien avec d'autres savoirs construits par les enseignements (français, EPS, histoire, géographie, etc.).

Développer sa sensibilité, son esprit critique et s'enrichir de la diversité des goûts personnels et des esthétiques.

ÉCOUTER, COMPARER ET COMMENTER

Connaissances et compétences associées :

- Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux, d'aires géographiques ou culturelles différents et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
- Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.
- Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical : répétition d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, d'une partie caractéristique, etc. ; en déduire une forme simple (couplet/refrain, ABA par exemple).
- Associer la découverte d'une oeuvre à des connaissances construites dans d'autres domaines enseignés.
  - Vocabulaire simple pour décrire la musique.
  - Méthodes pour comparer des musiques.
  - Repères simples dans le temps et dans l'espace.
  - Quelques grandes oeuvres du patrimoine.
  - Principales caractéristiques de l'orchestre symphonique.
  - Formes de production variées : vocales, instrumentales, solistes.

ÉCHANGER, PARTAGER ET ARGUMENTER

Connaissances et compétences associées :

- Exprimer ses goûts au-delà de son ressenti immédiat.
- Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité.
- Argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui des autres.
- Argumenter un choix dans la perspective d'une interprétation collective.
  - Notions de respect, de bienveillance, de tolérance.
  - Vocabulaire adapté à l'expression et l'argumentation de son point de vue personnel sur la musique.
  - Conditions d'un travail collectif : concentration, écoute, respect, autoévaluation, etc.
  - Règles et contraintes du travail musical collectif visant l'expression d'un avis partagé comme une production sonore de qualité.

L'ORCHESTRE

Présentation

Se définissant avant tout comme un « collectif de musiciens au service du public et de la musique », l'Orchestre Victor Hugo s'adresse à tous les publics, dont les plus jeunes avec des projets artistiques spécialement conçus pour eux.

L'orchestre ouvre ses répétitions, joue dans les bibliothèques, les préaux d'écoles, les hangars d'usine et bien sûr les salles de concert.

Créé en 1994 sous le nom de l'Orchestre de Besançon il devient l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté en 2011.

L'ORCHESTRE

Les principaux instruments

Les cordes

UN VIOLON

UN ALTO

UN VIOLONCELLE

UNE CONTREBASSE

UNE HARPE

UN PIANO

Clique sur les instruments pour entendre leur timbre

les percussions

DES TIMBALES

LES CYMBALES

UN VIBRAPHONE

UNE GROSSE CAISSE

LES CLOCHES TUBULAIRES

UNE CAISSE CLAIRE

Les vents

UNE FLUTE TRAVERSIÈRE

UN HAUTOIS

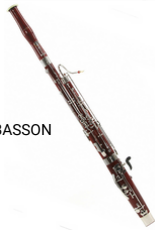
UN COR

UNE TROMPETTE

UNE CLARINETTE

UN BASSON

UN TROMBONE A COULISSE

UN TUBA

Les bois

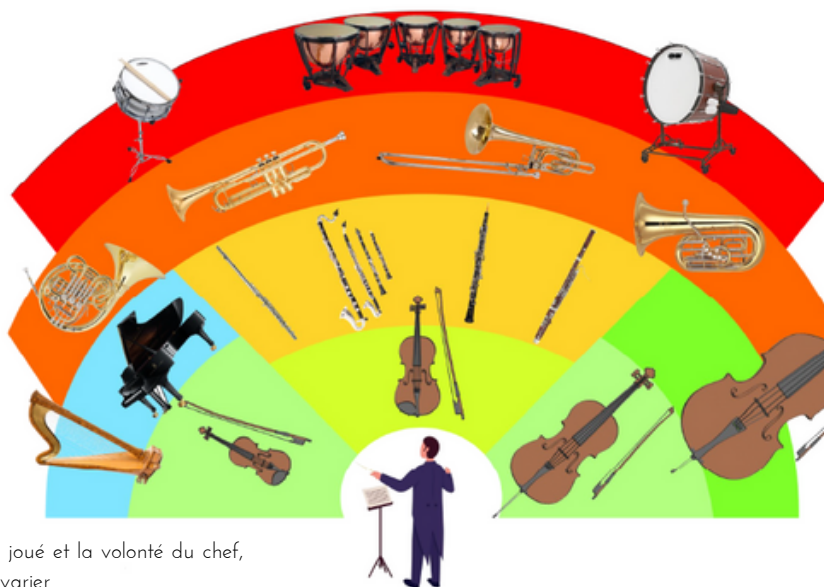
Les cuivres

L'ORCHESTRE

Mode d'emploi

Un orchestre **symphonique** se déploie devant le chef d'orchestre. Juste devant lui, il y a les instruments de la **famille des cordes**, puis ceux de la **famille des bois**, ensuite la **famille des cuivres** et enfin la **famille des percussions**. Ce placement traditionnel* a été choisi par souci **d'équilibre des sons** par rapport à la perception du public.

Le chef d'orchestre permet à tous les musiciens de jouer ensemble en donnant le **rythme**.

C'est aussi lui qui donne à la musique les **intentions expressives**, selon les **gestes** qu'il fait.

*Selon le répertoire joué et la volonté du chef, ce placement peut varier

ON DÉFINI UN SON SELON

L'intensité :

si le son est **fort** ou **faible**.

La durée

qui peut être **longue** ou **courte**.

La hauteur :

si le son joué est **aigu** ou **grave**.

Le timbre :

Ce qui fait qu'il est reconnaissable et qu'on peut le différencier d'un autre son.

LA BELLE ET LA BÊTE

Vous allez découvrir, ou redécouvrir, une composition de Maurice Ravel.

Cette musique a été inspirée d'histoires : Les Contes de ma mère l'Oye, écrits par Charles Perrault en 1697. Au nombre de huit, ces contes de fées ont bercé plusieurs générations d'enfants. La Belle et la bête, le Petit poucet, Le Petit chaperon rouge, Barbe bleue, Cendrillon ...

Les instruments qui jouent cette musique :

14 violons, 4 altos, 4 violoncelles, 3 contrebasses, 2 flûtes traversières, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 1 harpe, 1 célesta, des percussions ... et bien sûr un chef d'orchestre.

En 1909, c'est pour deux enfants que Maurice Ravel compose ces musiques. D'abord pour être jouées à quatre mains, sur un piano. Ce n'est qu'en 1911 que ces compositions sont adaptées pour être jouées par un orchestre symphonique. Il existe même une adaptation pour ballet.

A l'image des contes de Charles Perrault, la musique de Maurice Ravel peint des décors oniriques qui laissent place à l'imagination. Il crée des ambiances, il symbolise des personnages, il reproduit des sentiments en musique.

Accompagné par les explications de la vidéo, vous découvrirez comment un texte peut se transformer en mélodie.

Maurice Ravel insiste sur l'opposition entre les personnages, ce qui provoque un sentiment de dissonance au début de la pièce. La Belle est interprétée par une mélodie légère, pleine de grâce, alors que celle de la Bête est sombre, inquiétante et sinistre. Pourtant, Maurice Ravel parvient à faire communiquer les deux protagonistes et à créer une harmonie à deux « voix » entre eux-ci.

LE COMPOSITEUR

Maurice Ravel

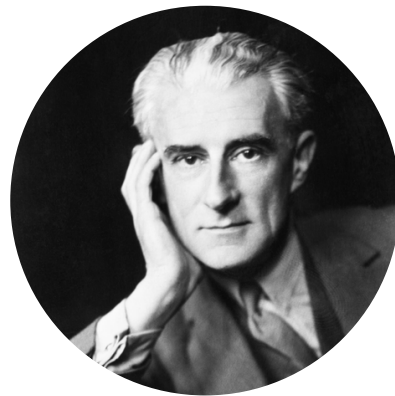
Né en 1875

- Le **plus grand compositeur français de son époque** et l'un des meilleurs orchestrateurs de l'histoire de la musique occidentale.
- Une composition que vous connaissez sûrement : **Le Boléro** (1928)
- Il a étudié le **piano** au conservatoire de Paris mais ne fait pas partie des meilleurs élèves
- Il **échoue 5 fois** au prix de Rome, prestigieux concours de composition qui donne accès à une résidence dans la Villa Médicis à Rome
- On dit que Maurice Ravel est un compositeur impressionniste, en comparaison aux **peintres impressionnistes**. Pourtant, il refusait catégoriquement ce qualificatif.
- Il aime glisser des **notes orientales et hispaniques** dans ses compositions
- Il se différencie des compositeurs de son époque qui mettent en musique des poèmes. Maurice Ravel s'intéresse davantage aux **histoires de fermes et d'animaux**.

Si vous souhaitez mieux connaître ce compositeur :

Ravel, un imaginaire musical - Livre illustré d'Aleksi Cavaillez, Guillaume Métayer et Karol Beffa)

A TOI DE JOUER

Entoure en vert l'instrument qui joue la mélodie de la Belle

Entoure en bleu l'instrument qui joue la mélodie de la Bête

Entoure en rouge l'instrument qui montre la transformation de la Bête

Entoure en noir l'instrument qui joue la mélodie du Prince

UN CONTREBASSON

UN VIOLONCELLE

UNE FLUTE TRAVERSIÈRE

UNE CLARINETTE

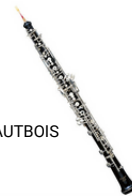
UN VIOLON

UNE CONTREBASSE

UN HAUTOIS

UNE HARPE

Entoure les sons aigus (ex : le chant d'un oiseau)

UN SIFFLET

UNE CUILLÈRE CONTRE UN VERRE

LE MOTEUR D'UN BUS

UNE CLOCHETTE

UN RONFLEMENT

Entoure les sons graves (ex : le tonnerre)

UN SIFFLET

UNE CUILLÈRE CONTRE UN VERRE

LE MOTEUR D'UNE VOITURE

UNE CLOCHETTE

UN RONFLEMENT

ENSEIGNANT

Ressources et corrections

Entoure en vert l'instrument qui joue la mélodie de la Belle

5'52 - 6'54

Entoure en bleu l'instrument qui joue la mélodie de la Bête

6'54 - 8'38

Entoure en rouge l'instrument qui montre la transformation de la Bête

11'27 - 14'25

Entoure en noir l'instrument qui joue la mélodie du Prince

11'27 - 14'25

UN VIOLONCELLE

UNE CONTREBASSE

Entoure les sons aigus (ex : le chant d'un oiseau)

UN SIFFLET

UNE CUILLÈRE CONTRE UN VERRE

LE MOTEUR D'UN BUS

UNE CLOCHETTE

UN RONFLEMENT

Entoure les sons graves (ex : le tonnerre)

UN SIFFLET

UNE CUILLÈRE CONTRE UN VERRE

LE MOTEUR D'UN BUS

UNE CLOCHETTE

UN RONFLEMENT

ENSEIGNANT

Découpage de la vidéo

0'00 - 1'44 Résumé de l'histoire, racontée avec fond sonore

1'45 - 3'29 Introduction

3'29 - 5'06 La valse à la harpe qui plante le décors du château des contes de fées

5'06 - 5'52 La famille des cordes qui symbolise une certaine grâce et de légèreté

5'52 - 6'54 La mélodie que l'on ajoute par dessus l'accompagnement. La clarinette qui joue la mélodie de la Belle

6'54 - 8'38 Le contrebasson qui joue la mélodie de la Bête

8'40 - 9'37 Une technique de jeu des instruments à cordes : Les pizzicati (cordes pincées)

9'37 - 11'27 Quand la belle et la bête se retrouvent, deux mélodies superposées

11'27 - 14'25 Quand la bête se transforme comme par magie (la bête contrebasson devient prince violon)

14'25 - 14'50 Anecdote d'orchestre

14'50 - 21'12 Récapitulatif et oeuvre en entier

MAURICE RAVEL

né le 7 mars 1875 à Ciboure et mort le 28 décembre 1937 à Paris (à 62 ans),
C'est un **pianiste** et un **compositeur français** de musique classique.

Il a composé 86 oeuvres originales, dont 25 pour les orchestres. L'oeuvre la plus célèbre du compositeur est **le Boléro**, qui date de 1928. Il a écrit également une oeuvre pour enfants : « les contes de ma mère l'Oye » où il met en musique quelques contes célèbres (*La Belle et la bête*, *le Petit poucet* etc).

Son instrument principal est **le piano**.

Maurice Ravel est aussi connu pour avoir composé le *Concerto pour la main gauche*, qui a la particularité de se jouer seulement avec la main gauche.

En classe, nous avons étudié :

.....

Ce que j'en ai pensé et ressenti :

.....

.....

.....

.....

JE SUIS SPECTATEUR

Si je regarde mon
téléphone, je ne profite
pas du concert et ça
embête les autres

A la fin du concert je
peux faire du bruit en
applaudissant pour
féliciter les musiciens

Je dois être calme
pour bien écouter la
musique et laisser
les autres l'écouter

Pour votre confort de spectateur, pour celui des musiciens, pour leur droit à l'image mais également pour la protection légale de l'oeuvre, il est interdit de filmer les concerts.

SUGGESTIONS DE PROLONGEMENTS

Cycle 2 - Cycle 3

La valse est une musique ternaire (à trois temps).

Pour faire ressentir ce mouvement de trois temps à vos élèves, nous vous proposons deux activités :

Comptez jusqu'à trois :

Facile. Mais proposez aux élèves d'associer le geste au comptage, puis le rythme au geste avec le jeu de la valse ci-après.

Astuce : imprimez la page et glissez la dans une chemise plastique pour que les élèves puissent effacer et recommencer, jusqu'à ce qu'ils soient en rythme

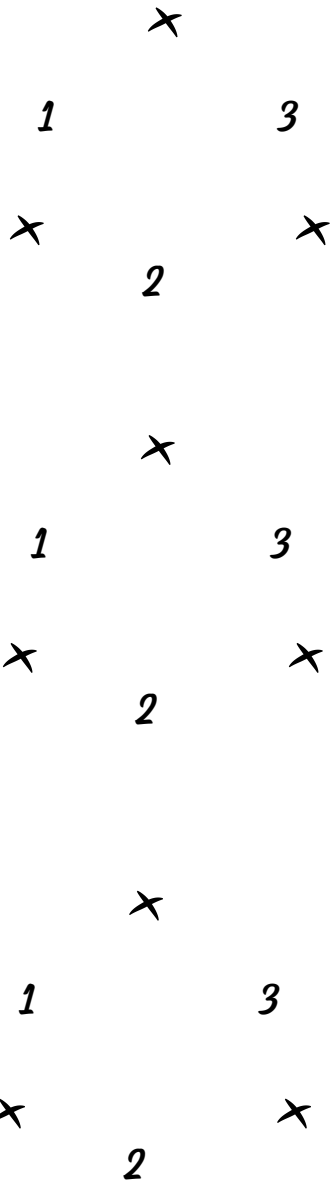
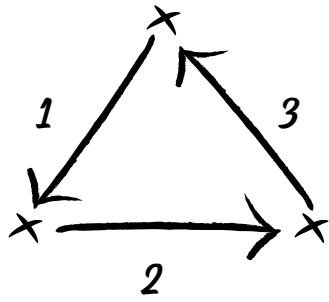
- Le rythme dans les pieds :

Apprenez les pas de base de la valse à vos élèves en cours d'EPS, sur la musique du chant appris en classe, et imaginez une chorégraphie simple de sorte à ce qu'au bout de quelques séances, ils soient capables de danser et chanter en même temps.

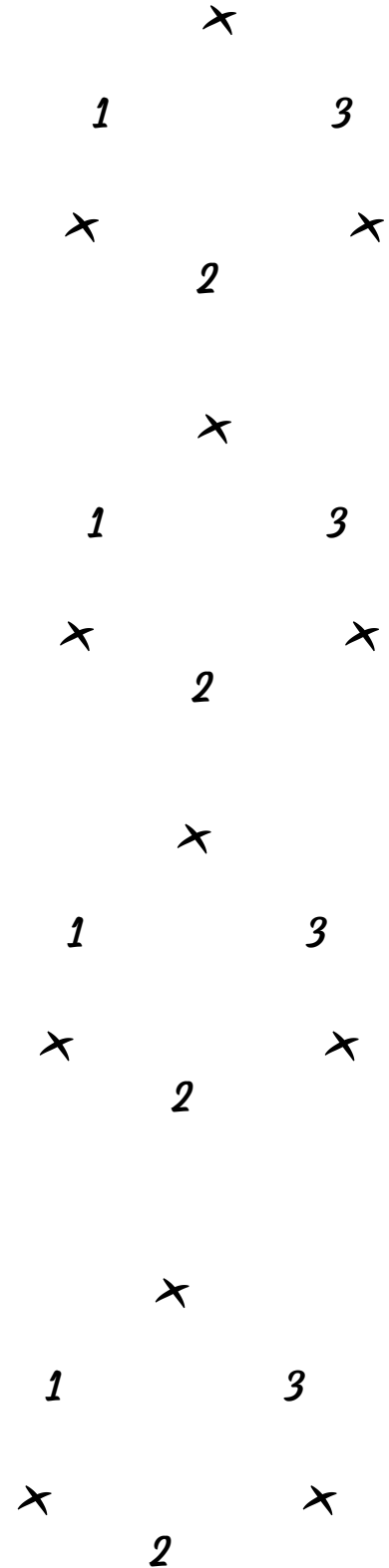

LA VALSE

Tracer les triangles en disant 1,2,3 en même temps

Chanter le chant appris en classe et tracer les triangles en suivant le rythme (1,2,3)

Les petits cafés (Anne Vanderlove)

Devant le vieux café
Les volets sont tirés
On a fermé boutique
C'est la fin de l'été
Et les rues désertées
S'ouvrent à d'autres musiques

Plus de chansons plus de bateaux
De filles ni de pianos
Ni de balades au bord de l'eau
la la la la la...

Au bout de la jetée
Le port abandonné
Se profile en silence
Quelques derniers voiliers
Aux mats désaccordés
Se souviennent des danses

Plus de chansons plus de bateaux
De filles ni de pianos
Ni de balades au bord de l'eau
la la la la la...

Une aile désolée
D'oiseau en mal d'été
Déchire le nuage
On ne vient plus danser
On ne vient plus rêver
Sur la petite plage

Plus de chansons plus de bateaux
De filles ni de pianos
Ni de balades au bord de l'eau
la la la la la...

Devant le vieux café
Les volets sont tirés
On a fermé boutique
C'est la fin de l'été
Et les rues désertées
S'ouvrent d'autres musiques

Plus de chansons plus de bateaux
De filles ni de pianos
Ni de balades au bord de l'eau
la la la la la...

CREDITS

Dossier réalisé par Mathilde Miguel

Avec la participation de Karine Duquet, CPEM (conseillère pédagogique en éducation musicale).

Orchestre Victor Hugo Franche Comté (OVHFC)

27 rue de la République

25000 Besançon

Tel : 03.81.87.82.60

Mail : mathilde.miguel@ovhfc.com

Les Zooms de l'orchestre ont été réalisés avec le soutien de la Caisse d'Aide Sociale De l'Éducation Nationale

