

Guide d'utilisation de la grille « Lecture d'œuvres en musique »

(Groupe départemental Histoire des Arts, Inspection académique de l'Indre)

A. Préambule.

L'objectif de cette grille est de permettre à chaque enseignant **de préparer** une séance d'histoire des arts avec pour support une œuvre musicale.

Il s'agit bien pour le néophyte comme pour l'érudit d'aller à l'essentiel et de **toujours mettre en rapport création et contexte historique global**.

Cette grille intervient donc comme **aide méthodologique** à la préparation de classe.

Dans un souci d'harmonisation et pour attester de l'universalisme culturel des arts (bien que différents dans leurs moyens de communication) le groupe académique arts et culture a choisi d'utiliser le même vocabulaire, permettant l'interrogation artistique à savoir : formes, techniques, usages et significations, contexte de l'œuvre.

Nous vous proposons un chemin de décryptage (d'analyse) mais bien d'autres existent ; cette base, déjà expérimentée sur le terrain, a néanmoins besoin d'être mise à l'épreuve et toute suggestion de votre part sera la bienvenue afin d'améliorer un outil qui se veut efficace et utile.

B. Utilisation.

1. Découverte de l'œuvre.

Il s'agit en premier lieu de prendre le temps et de s'installer confortablement : écouter et se laisser pénétrer par la musique ; c'est l'écoute sensible. Il faut essayer d'effectuer celle-ci en ayant un regard d'enfant, en laissant de côté toutes les représentations mentales liées à tel ou tel type de musique. Puis noter ses impressions, ses sentiments car ils sont forcément liés à une utilisation précise des instruments et à une volonté consciente ou inconsciente du compositeur.

2. Données de référence.

Considérant l'œuvre également en tant que source historique, il faut utiliser au maximum les informations qui sont portées à notre connaissance par la pochette de cd, le programme du concert ...

En effet, vous devez glaner le plus de renseignements possible à savoir : compositeur, interprète(s), date, lieu de création, titre, forme, année d'enregistrement, vocation...

3. Point(s) d'appui(s) dans le programme d'histoire.

Directement dans la continuité du deuxième point, consulter le programme pour resituer et contextualiser l'écoute à un ou plusieurs points forts, personnage(s) historique(s), date(s). Bien que n'ayant plus cours les documents d'application des programmes d'histoire de 2002 offraient un résumé succinct de chaque période ainsi que des repères suffisants qui peuvent nous aider sur ce point.

Exemple : pour une mélodie du XIXème siècle (musique de salon pour chant et piano) par exemple « les roses d'Ispahan » de Fauré, étant donné le caractère bourgeois et volontairement distingué, élitiste de cette musique on peut relier ce genre musical à l'expansion industrielle et urbaine et donc à la bourgeoisie qui joue un rôle de premier plan ; celle-ci recrée des codes distinctifs proches de ceux de la noblesse lors des siècles précédents.

4. Formes / Techniques / Significations et Usages / Contexte.

Ces quatre cases sont à remplir en interaction à partir de deux sources :

- a) *Utilisation des informations précédemment collectées .*
- b) *Utilisation d'indices directement liés à l'écoute .*

En effet, tel un détective qui réunit pièces par pièces ses informations pour établir la véracité des faits, la démarche d'investigation est ici préconisée.

Comme pour la lecture d'œuvres en arts visuels (choix des matériaux, médiums, supports, gestes de l'artiste...), nous pouvons à l'oreille sélectionner des éléments sonores, d'autant plus que le disque permet une réécoute à l'infini.

Mais il faut cependant une direction de recherche : cela explique en partie le choix pédagogique effectué ici (et transposable aux élèves), à savoir le choix multiple. Par exemple le fait d'avoir le choix entre musique instrumentale et musique vocale permet déjà de catégoriser et d'analyser l'œuvre. Les mots clés proposés, souvent par binôme contradictoire, ne sont pas exhaustifs et n'ont la prétention d'être qu'une base de travail.

Ces quatre cases doivent permettre de répondre aux questions suivantes : Qui / Quand / Pourquoi / Comment / Où ?

➤ *Exemple de démarche :*

Extrait choisi : Air de Lohengrin (« in fernen Land ») dans l'opéra éponyme de Wagner ; 1850.

Musique vocale → voix masculine → ténor → air → soliste → accompagnement → orchestre symphonique → non amplifié → instruments naturels → théâtre (lieu) → musique profane → opéra → langue allemande → XIXème siècle → tout public...

5. Trace écrite

Celle-ci s'élabore à partir des mots clés trouvés précédemment et doit comprendre au moins une notion musicale qui sera un objectif à retenir.

Par exemple, pour l'extrait ci-dessus, plusieurs notions peuvent correspondre : air, opéra...

6. Piste(s) pédagogique(s) envisageable(s)

Pouvoir mémoriser et intégrer un extrait musical afin qu'il devienne une référence, un point d'appui à d'autres apprentissages, nécessite de passer par le corps ; pour certains l'écoute peut suffire mais pour d'autres il est nécessaire de ressentir et de vivre cette musique. Plusieurs pistes alors : le chant bien sûr, mais aussi la marche sur la pulsation, les rythmes frappés...

7. Liens

Bien souvent les thèmes à l'origine de la création artistique concernent l'être humain dans ses questionnements fondamentaux, philosophiques ; ceux-ci n'ont que très peu varié durant l'histoire, il semble donc intéressant d'écouter, de voir d'autres œuvres qui traitent du même thème mais à époques différentes car le contexte, lui, change.

Lien donc avec d'autres extraits musicaux mais aussi avec les arts visuels ; avoir une vision globale d'une période est un des objectifs de l'histoire des arts et doit baigner l'élève dans une atmosphère d'époque !

Pour cette partie la spécificité de chaque œuvre entraîne des réponses multiples et diverses et les idées ne manqueront pas !

Pour terminer, rappelons simplement que l'histoire des arts à l'école élémentaire n'est pas l'affaire de spécialistes mais bien l'affaire de chacun et doit permettre une ouverture culturelle, un éveil de la curiosité et une base de plus dans la compréhension de notre civilisation.

Grille de lecture d'œuvres musicales

<p><u>4. FORME</u></p> <p>Vocale : a cappella / accompagnement / canon / monodie / polyphonie / mélodie / lied / opéra (air, récit) / opérette / tragédie lyrique / oratorio / messe / cantate / requiem / chanson / traditionnel / ballade / standard...</p> <p>Instrumentale : danse (menuet, gigue, pavane...) / symphonie / concerto / suite / sonate / ouverture / ballet / musique de chambre / harmonie / atonale / folklore...</p> <p>Mouvement : vif / lent / modéré</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">COMMENT ?</div>	<p style="text-align: right;"><u>4. TECHNIQUE</u></p> <p>Instruments : soliste / petite formation (ex : quatuor à cordes) / orchestre / orchestre symphonique.</p> <p>Famille d'instruments : vents (bois / cuivres) / percussions / cordes (pincées / frottées).</p> <p>Voix : femmes (soprano / mezzo-soprano / alto) / hommes (ténor / baryton / basse) / enfants / chœur.</p> <p>Langues : latin / français / ancien français / allemand / italien / anglais / autres.</p> <p>Son : amplifié / naturel.</p>
<p><u>4. USAGE(S)/ SIGNIFICATION(S) POURQUOI ?</u></p> <p>Musique : religieuse / profane / divertissement / affirmation du pouvoir / réaction au pouvoir en place / satire / séduction / enseignement / labeur / virtuosité / histoire (théâtre)...</p>		<p style="text-align: right;"><u>4. CONTEXTE OÙ, QUAND ET QUI?</u></p> <p>Lieu : église / théâtre / salle de concert / rue / château / cabaret / salon / extérieur.</p> <p>Moment : fête / nocturne / calendrier / tea time / souper ...</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;"><i>ŒUVRE MUSICALE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. « <u>Ecoute sensible</u> » et description (première rencontre). 2. <u>Données de références</u> que l'on trouve sur la pochette de disque ou sur le programme de concert : compositeur, dates, titre, forme, interprètes, année d'enregistrement ... </div>		
<p style="text-align: center;">3. Point(s) d'appui(s) dans le programme d'histoire ou autres</p> <p>Source : IO 2008 / Socle commun</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Point(s) fort(s) concerné(s)</i> ▪ <i>Personnage(s) ou groupe significatif</i> ▪ <i>Date(s)</i> 		<p style="text-align: center;">5. Trace écrite (vocabulaire / notion(s))</p> <p style="text-align: center;">⇒ objectifs en terme de connaissances pour les élèves</p>
<p style="text-align: center;">6. Piste(s) pédagogique(s) envisageable(s) en éducation musicale à partir de l'extrait d'œuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Chants</i> ▪ <i>Reproduction de rythmes</i> ▪ <i>Ecoute comparative</i> 		<p style="text-align: center;">7. Liens</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ecoute thématique</i> ▪ <i>Source iconographique de l'époque ayant rapport avec l'extrait</i> ▪ <i>Lieu du patrimoine local ou national où cette musique peut être écoutée</i>

Grille de lecture vierge d'œuvres musicales

<u>4. FORME</u>	COMMENT ?	<u>4. TECHNIQUE</u>
<u>4. USAGE(S)/ SIGNIFICATION(S)</u> POURQUOI ?	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p><i>ŒUVRE MUSICALE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>« Ecoute sensible » et description</u> (première rencontre) 2. <u>Données de références</u> </div>	<u>4. CONTEXTE</u> OÙ, QUAND ET QUI?
3. Point(s) d'appui(s) dans le programme d'histoire ou autres	5. Trace écrite (vocabulaire / notion(s))	
6. Piste(s) pédagogique(s) envisageable(s) en éducation musicale à partir de l'extrait d'œuvre	7. Liens	