

Projets pédagogiques à destination des primaires

THEMATIQUES ANNEE SCOLAIRE 2023-2024

Ecoles maternelles - petite section à grande section

Thème : Voyage en train autour du monde, sur les rails, en musique et en chansons.

Le répertoire, les rythmes et consignes seront adaptés à l'âge des enfants

Puissant évocateur d'aventures et d'explorations, de sons et de rythmes, le train sera le fil conducteur de ce projet pour emmener une classe de maternelle dans la création de moments musicaux variés :

Chansons et comptines ferroviaires de différentes cultures, histoires de trains et instruments de musiques évoquant les rails et les locomotives seront autant de supports à la construction de paysages sonores, de chants accompagnés d'instruments et feront la part belle à l'exploration sonore et encourageront l'inventivité et la créativité des enfants.

Matériel pédagogique : Chants et comptines autour des trains : Ti train lontan (la Réunion/créole), Freight train (USA/américain), O trem maluco (Brésil/brésilien), Le petit train (France).

Instrumentarium : Hochets Caxixis, œufs maracas, racles, bâton de pluie, structures Baschet, tambours, gongs, cloches, claves, monocordes...

Plan de travail, moyens pédagogiques : En amont, les enseignants pourront alimenter l'imaginaire des enfants sur la thématique du train avec des contes, albums

dessinés, photos de vieux trains, sons de trains, jeux vocaux sur les onomatopées liées aux trains, jeux de déplacements, d'expression corporelle, selon leurs envies et leurs talents.

Ce travail, en amont, permettra la naissance d'un partenariat et permettra d'activer, avec pertinence, l'imaginaire et la musicalité des enfants.

Chaque séance alternera différentes séquences mettant en jeu des pratiques et dynamiques contrastées et complémentaires afin d'offrir des moments les plus riches possibles en concentration, écoute, créativité et musicalité.

Par ailleurs, différentes attitudes et énergies seront convoquées : moments d'explorations libres, collectages et mise en forme des sons trouvés, travail rythmique à l'unisson, apprentissage d'un chant par imprégnation, dans l'action d'un jeu ou d'une danse. Accompagnement instrumental d'une comptine, mise en musique d'une petite histoire de voyage en train, paysage sonore évoquant l'univers des trains.

Nombre de séances : Cycle de 6 à 8 séances.

Lieu : A la Galerie Sonore ou dans votre école

Objectifs pédagogiques :

- Encourager la créativité, la singularité de chacun dans le respect de sa culture et de ses possibilités.
- Initier et encourager une pratique collective musicale à l'école.
- Encourager l'autonomie de l'enseignant sur la pratique musicale avec sa classe

Exploration de son corps comme générateurs de sons :

- La voix et tout le corps en mouvements pour mettre en vibration les instruments
- Apprentissage de chants et comptines
- Expérience d'une pratique musicale collective
- Développement de l'écoute de soi et des autres
- Apprendre à servir un collectif.

Finalités possibles : Enregistrement des séquences musicales afin d'écouter avec distance, dans un temps calme et de partager avec les autres classes et les familles.

Invitation des familles et des autres classes de l'école afin de partager sous forme de petit spectacle improvisé, mettant en forme le travail effectué pendant le cycle.

Ecoles élémentaires du CP au CM2

Thème : Mise en musique d'un album : les petits singes du Rio Negro, un conte d'origine brésilienne. « Sur les bords du Rio Negro, aux eaux sombres et profondes, vivent de tout petits singes insoucians et nomades... »

Leur vie est rythmée par de drôles d'onomatopées qui sonnent déjà comme une musique. Les paysages et les situations évoquent une multitude de sons, de bruits étranges et de contrastes forts qui résonnent comme un potentiel infini de musiques, symphonies de forêts vierges et orchestres animaliers.

Ce bel album drôle et tendre sera le fil conducteur d'un cycle de séances qui pourront aboutir à l'élaboration d'un spectacle afin de partager ce moment en famille.

Il sera également un outil précieux d'échange et de partenariat avec les enseignants, permettant un travail en amont et, éventuellement, donner envie et confiance aux enseignants pour continuer ou initier un travail de la sorte, en autonomie.

Matériel pédagogique : Un album « Les petits singes du Rio Negro »

Un répertoire de chansons, comptines et berceuses d'origines brésiliennes et antillaises : sambalélé (Brésil), Boi da cara preta (Brésil), Todo menino (Brésil), Mabel'O (Antilles).

Un instrumentarium issu des cultures brésiliennes et antillaises : Berimbau, Caxixis, Cuicas, Agogo, racles, congas...

Un instrumentarium choisi pour la création de paysages sonores : gongs, structures baschet, bâtons de pluie, rhombes, xylophones et monocordes...

Plan de travail/moyens pédagogiques : En amont, les enseignants seront libres de travailler sur l'album par le biais qu'ils désirent, de la lecture simple à un travail plus précis sur un aspect particulier du livre (géographie, histoire, culture amérindienne, faune, flore, écologie, graphisme...).

L'idée est que les enfants et les enseignants s'approprient l'histoire et arrive avec une trame connue qui sera toujours le fil de la construction des séances et de l'élaboration des musiques.

Chaque séance fera la part belle à une alternance de séquences musicales variées afin de garder la concentration des enfants : exploration sonore, apprentissage d'un chant, jeu musical conduisant à la construction d'un paysage sonore.

Des enregistrements réguliers viendront jalonner le cycle et seront comme des temps calmes de fin de séances pour développer l'écoute et faire des bilans de l'avancement du projet.

Chaque séance alternera répétition et nouveauté de manière adaptée à la réception et à la capacité d'attention des enfants.

Nombre de séances : cycle de 8 à 12 séances.

Lieu : A la Galerie Sonore ou dans votre école

Objectifs pédagogiques :

- Apprentissage de chants, constitution d'un répertoire commun mettant en jeu la voix de manière drôle, vivante et contrastée.
- Apprentissage de rythmes souvent en homorythmie avec la voix et liens étroits avec les chants appris.
- Développement de la créativité et de l'invention par l'élaboration de paysages sonores liés à l'album et au vécu du travail fait en amont avec l'enseignant.

Étapes des ateliers :

1. Exploration des instruments de musique dans tout leur potentiel sonore en laissant les enfants libres et autonomes dans leur découverte ou guidés par une consigne très ouverte.
2. Collectage et mise en valeur des découvertes des enfants par l'organisation des sons par l'intervenant.
3. Expérimentations de différentes configurations et orchestrations.
4. Enregistrement/écoute/discussion.
5. Mise en espace et en scène pour que ces moments de musiques donnent lieu à un spectacle pour le plaisir de partager qui est très fort à cet âge. Toute l'équipe enseignante pourrait prêter main forte selon les talents de chacun : un enseignant narrateur, un autre décorateur, etc...
6. Vivre une expérience collective inédite : la musique est un puissant moteur pour rendre les choses plus belles, ensemble.

Finalité possible : Spectacle à l'école ou dans une salle de la commune (salle de spectacle ou autre) s'inscrivant dans un événement particulier telle qu'une fête d'école ou pour vos classes.

Projets pédagogiques à destination

Des classes de 6ème à 5ème

THEMATIQUES ANNEE SCOLAIRE 2023-2024

Thème : Chorale Arabo-Andalouse

Objectifs pédagogiques :

- Découverte de la musique savante avec son histoire, son contenu, son déroulement.
- Enseignement de cette culture musicale avec la façon traditionnelle d'aborder les chants et application des rythmes sur les genoux accompagné par l'intervenant et son Luth.
- Les élèves instrumentistes seront les bienvenus quelque soit leurs instruments mélodiques.

Nombre de séances : cycle à partir de 5 séances

Lieu : A la Galerie Sonore ou dans votre école

Plan de travail/moyens pédagogiques

- Travail collectif
- Tradition orale
- Répertoire Arabo-Andalou

Finalité possible : Construire un répertoire Arabo-andalou pour une représentation finale devant un public.

Projets pédagogiques à destination

Des classes de la 4ème à la Terminale

THEMATIQUES ANNEE SCOLAIRE 2023-2024

Thème : Capoeira et claves de l'Amérique du Sud

Objectifs pédagogiques :

Découverte et pratique du chant et instruments traditionnels des esclaves.

Chants :

1. Marinheiro So
2. Tico- tico
3. Magalenha, etc

Instruments :

1. Bérimbau
2. Pandeiro
3. Atabaque

Nombre de séances : cycle à partir de 4 séances

Lieu : A la Galerie Sonore ou dans votre école

Plan de travail/moyens pédagogiques

- Découverte des instruments
- Posture et technique du Bérimbau et Pandeiro
- Matériel de la fabrication du Bérimbau
- Découverte des claves et utilisation dans la musique des esclaves
- Danse traditionnelle

Finalité possible : Spectacle autour des danses traditionnelles des esclaves qui habitaient dans les senzalas.

Projets pédagogiques à destination

Des classes de Ce1 à la Terminale

THEMATIQUES ANNEE SCOLAIRE 2023-2024

Gamelan, contes et mythologie d'Indonésie

Ce projet propose de partir d'éléments de **littérature Indonésienne**, en puisant dans les **contes populaires ou la mythologie locale de quoi nourrir l'imaginaire des enfants pour les traduire en musique**. Le choix du support littéraire dépendra de l'âge des enfants et des choix de l'enseignant.

Les enfants découvriront les **sonorités et les techniques de jeu** des instruments du gamelan javanais constitué de gongs et d'instruments à lames de toutes tailles, au travers de **jeux d'exploration sonore collective**.

Puis, ils comprendront **comment sont structurées les pièces traditionnelles** faites de cycles mélodiques répétitifs ponctués de gongs qui, par leur retour régulier, en éclairent la forme.

Enfin, ils proposeront des idées musicales pouvant servir de paysage sonore pour créer des ambiances, incarner des personnages, accompagner des événements de l'histoire.

Objectifs pédagogiques :

- Découvrir un univers culturel inconnu par la littérature et la musique
- Développer son écoute collective et une grande attention au geste instrumental
- Savoir tenir sa partie dans la cohérence d'une polyphonie musicale élaborée
- Proposer des éléments musicaux simples servant de base à des compositions collectives dirigées pour illustrer différentes péripéties de l'histoire

Nombre de séances : de 5 à 10 séances. Pour les collèges et lycées, préférer des séances d'une demi-journée (2h30 avec pause).

Lieu : A la Galerie Sonore ou dans votre école

Dispositif musical : Gamelan javanais (bronze), angklungs (percussions mélodiques en bambou), voix et chants

Musiques traditionnelles d'Indonésie :

Les plus grandes traditions musicales collectives de Java, Bali et Sunda.
Gamelan de bronze, angklungs de bambou, chœur kècak

Ce projet propose de découvrir **des pratiques musicales et des sonorités instrumentales et vocales emblématiques de trois grandes aires géo-culturelles de ce pays** qui compte 17000 îles, plus de 300 langues et autant de façons de vivre ensemble la musique.

Les points communs à ces pratiques musicales sont les suivants :

- La pratique est uniquement collective
- Les ensembles sont faits d'instruments à percussion du même matériau (métal, bois, peaux, percussions vocales...)
- Les percussions sont à la fois rythmiques et mélodiques
- L'apprentissage se fait par l'oralité et l'imitation directe des gestes instrumentaux ou vocaux
- La direction est assurée par un meneur souvent placé aux tambours
- Les structures sont principalement cycliques et répétitives
- Les instruments n'appartiennent pas aux musiciens mais à la collectivité qui les accueille.

Les musiques pratiquées dans ce projet le seront sur des ensembles faits :

- **De bronze :** les gamelans constitués de gongs et d'instruments à lames, dirigés par des tambours, se trouvent aussi bien dans les villages les plus reculés que dans les palais des rois et sultans. Les gamelans accompagnent les festivités de toute sorte, certaines cérémonies, ainsi que des danses et des nuits entières de théâtre d'ombre !
- **De bambou :** les ensembles d'angklungs de Sunda (île de Java ouest) sont tenus verticalement et secoués, ailleurs (Bali Java est) ils sont assemblés comme le sont les lames de bois des xylophones et peuvent constituer des gamelans de substitution, et peuvent même servir de gong !
- **De voix !** Les sont souvent intégrées aux ensembles instrumentaux, mais peuvent aussi se suffire à elles-mêmes comme c'est le cas dans le « kècak » balinais qui est une sorte de chœur de percussions vocales chorégraphié, imitant les sons des instruments de procession (gongs, cymbales) dans une polyphonie interactive surprenante, très vivante aux rythmes syncopés !

Nombre de séances : de 5 à 10 séances. Pour les collèges et lycées, préférer des séances d'une demi-journée (2h30 avec pause).

Lieu : A la Galerie Sonore ou dans votre école

Dispositif musical : Gamelan javanais (bronze), angklungs (percussions mélodiques en bambou), voix et chants.