

Cahier d'éducation musicale classe de 4ème

Année 2021-2022

Les notes de cours sont le résultat du travail en classe et peuvent différer selon les classes.

Les cours seront en ligne sur

Le blog: ONDES SONORES

<https://lewebpedagogique.com/ondessonores/>

Lien court:

<https://urlz.fr/8D4k>

Mdp: Ondes 2021

SOCLE COMMUN
DE CONNAISSANCES
DE COMPETENCES
ET
DE CULTURE

Domaine 1: les langages pour penser
et communiquer

Comprendre, s'exprimer en utilisant la
langue française à l'oral et à l'écrit.

Comprendre, s'exprimer en utilisant une
langue étrangère et, le cas échéant, une
langue régionale.

Comprendre, s'exprimer en utilisant les
langages mathématiques, scientifiques et
informatiques.

Comprendre, s'exprimer en utilisant les
langages des arts et du corps.

Domaine 2: les méthode et outils pour
apprendre

Organisation du travail personnel

Coopération et réalisation de projet

Média, démarche de recherche et
traitement de l'information

Outils numérique pour échanger et
communiquer

Domaine 3: la formation de la
personne et du citoyen

Expression de la sensibilité et des
opinions, respect des autres,

La règle et le droit

Réflexion et discernement

Responsabilité, sens de l'engagement et
de l'initiative

Domaine 4: les système naturels et les
systèmes techniques

Démarche scientifiques

Conception, création, réalisation

Responsabilités individuelles et
collectives

Domaine 5: les représentation du monde et de l'activité humaine

L'espace et le temps

Organisation et représentation du monde

Invention, élaboration, production.

Programme pour le cycle 4

Les textes qui suivent appliquent les rectifications orthographiques proposées par le Conseil supérieur de la langue française, approuvées par l'Académie française et publiées par le Journal officiel de la République française le 6 décembre 1990.

Éducation musicale

L'éducation musicale conduit les élèves vers une approche autonome et critique du monde sonore et musical contemporain. Elle veille parallèlement à inscrire les musiques étudiées dans une histoire et une géographie jalonnées de repères culturels. Prenant en compte la sensibilité et le plaisir de faire de la musique comme d'en écouter, elle apporte aux élèves les savoirs culturels et techniques nécessaires au développement de leurs capacités d'écoute et d'expression. Par la mobilisation du corps dans le geste musical, elle contribue à l'équilibre physique et psychologique. Éduquant la perception et l'esprit critique sur les environnements sonores et musicaux, elle participe à la prévention des risques auditifs et au bon usage de l'appareil vocal. Si le cycle 4 termine le parcours de formation obligatoire en éducation musicale débuté dès le cycle 2, il prépare la poursuite d'une formation musicale au lycée pour ceux qui le souhaitent.

Comme aux cycles précédents, deux champs de compétence organisent le programme au cycle 4, celui de la production et celui de la perception. Le premier investit des répertoires toujours diversifiés et engage la réalisation de projets musicaux plus complexes par les techniques mobilisées. Le second poursuit la découverte de la création musicale d'hier et d'aujourd'hui, mobilise un vocabulaire spécifique plus précis et développé, s'attache enfin à construire, par comparaison, des références organisant la connaissance des esthétiques musicales dans le temps et l'espace. Ces deux champs de compétence sont mobilisés en permanence dans chaque activité et ne cessent de se nourrir mutuellement. En cycle 4, la variété des activités menées permet de structurer l'acquisition de connaissances au sein de six domaines complémentaires : le timbre et l'espace ; la dynamique ; le temps et le rythme ; la forme ; le successif et le simultané ; les styles. Les situations d'apprentissage mobilisent toujours la sensibilité singulière de chacun comme sa capacité à s'engager résolument pour enrichir le travail collectif. La voix — et la pluralité de ses registres d'expression — reste l'instrument privilégié des pratiques musicales, qu'il s'agisse de monter des projets musicaux ou bien d'accompagner le travail d'écoute. Au moins une fois par an, le professeur intègre à son enseignement une des thématiques d'histoire des arts. Au terme du cycle, forts d'expériences successives qui dialoguent entre elles, les élèves ont construit une culture artistique nourrie de compétences à faire de la musique et à découvrir la diversité de la création musicale.

Un enseignement de chant choral est proposé complémentirement dans chaque établissement aux élèves désireux d'approfondir leur engagement vocal et de pratiquer la musique dans un cadre collectif visant un projet de concert ou de spectacle. Cet enseignement est interniveaux et intercycles ; il accueille tous les volontaires sans aucun prérequis. La chorale participe fréquemment à des projets fédérateurs réunissant plusieurs collèges, des lycées et des écoles. Elle amène à travailler avec des musiciens professionnels (chanteurs solistes, instrumentistes) et à se produire sur des scènes du spectacle vivant. Elle profite ainsi pleinement du partenariat avec les artistes, les structures culturelles et les collectivités territoriales. Croisant fréquemment d'autres expressions artistiques (danse, théâtre, cinéma, etc.), associant volontiers plusieurs disciplines enseignées, les projets réalisés ouvrent des perspectives éducatives nouvelles, originales et particulièrement motivantes contribuant à la réussite des élèves.

Compétences travaillées	Domaines du socle
Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création <ul style="list-style-type: none"> • Définir les caractéristiques musicales d'un projet, puis en assurer la mise en œuvre en mobilisant les ressources adaptées. • Interpréter un projet devant d'autres élèves et présenter les choix artistiques effectués. 	1, 3, 5
Écouter, comparer, construire une culture musicale commune <ul style="list-style-type: none"> • Analyser des œuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis. • Situer et comparer des musiques de styles proches ou éloignés dans l'espace et/ou dans le temps pour construire des repères techniques et culturels. • Identifier par comparaison les différences et ressemblances dans l'interprétation d'une œuvre donnée. 	1, 2, 5
Explorer, imaginer, créer et produire <ul style="list-style-type: none"> • Réutiliser certaines caractéristiques (style, technique, etc.) d'une œuvre connue pour nourrir son travail. • Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une courte pièce préexistante, notamment à l'aide d'outils numériques. • Réinvestir ses expériences personnelles de la création musicale pour écouter, comprendre et commenter celles des autres. 	1, 2, 5
Échanger, partager, argumenter et débattre <ul style="list-style-type: none"> • Porter un regard critique sur sa production individuelle. • Développer une critique constructive sur une production collective. • Argumenter une critique adossée à une analyse objective. • Distinguer les postures de créateur, d'interprète et d'auditeur. • Respecter les sources et les droits d'auteur et l'utilisation de sons libres de droit. 	1, 3, 5

Dans le tableau ci-dessous, les grandes compétences « Explorer, imaginer, créer et produire » et « Échanger, partager, argumenter et débattre » s'exercent et se développent nécessairement en mobilisant l'ensemble des connaissances liées à la production et à la perception et en tirant parti des situations et activités qui sont données en exemple pour les grandes compétences « Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création » et « Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique ».

Attendus de fin de cycle		
<ul style="list-style-type: none"> – Mobiliser des techniques vocales et corporelles au service d'un projet d'interprétation ou de création. – Identifier, décrire, commenter une organisation musicale complexe et la situer dans un réseau de références musicales et artistiques diversifiées. – Concevoir, créer et réaliser des pièces musicales en référence à des styles, des œuvres, des contraintes d'interprétation ou de diffusion. – Présenter et justifier des choix d'interprétation et de création, justifier un avis sur une œuvre et défendre un point de vue en l'argumentant. 		
Connaissances et compétences associées		Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève
Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création		
<ul style="list-style-type: none"> – Définir les caractéristiques musicales d'un projet, puis en assurer la mise en œuvre en mobilisant les ressources adaptées. – Définir les caractéristiques expressives d'un projet, puis en assurer la mise en œuvre. – Réaliser des projets musicaux dans un cadre collectif (classe) en petit groupe ou individuellement. – Interpréter un projet devant d'autres élèves et présenter les choix artistiques effectués. – Tenir sa partie dans un contexte polyphonique. <p>Répertoire de projets relevant d'esthétiques diverses (chanson actuelle, du patrimoine non occidental ; air d'opéra, de comédie musicale, mélodie, etc.).</p> <p>Vocabulaire et techniques de l'interprétation et de l'expression musicales (domaines de la dynamique, du phrasé, du timbre, du rythme, de la hauteur, de la forme, etc.).</p> <p>Outils numériques simples pour capter les sons (enregistrement), les manipuler (timbre) et les organiser dans le temps (séquence).</p> <p>Démarches de création : chanson sur texte ou musique préexistants ; notions de prosodie.</p>		<p>Interprétation de projets musicaux : jeux de parodie, de pastiche, de transformation en jouant sur les différents paramètres de la musique. Recherches prosodiques par création de texte sur une chanson préexistante.</p> <p>Recherche et comparaison d'interprétations disponibles sur internet d'une chanson travaillée en classe.</p> <p>Réalisation de courtes créations (voix, sources sonores acoustiques et électroniques diverses) dans le style d'une pièce étudiée par ailleurs.</p> <p>Réalisation par petits groupes de créations numériques sur cahier des charges et comparaison des réalisations interprétées.</p>

Écouter, comparer, construire une culture musicale et artistique		
<ul style="list-style-type: none"> – Mobiliser sa mémoire sur des objets musicaux longs et complexes. – Situer et comparer des musiques de styles proches ou éloignés dans l'espace et/ou dans le temps pour construire des repères techniques et culturels. – Mettre en lien des caractéristiques musicales et des marqueurs esthétiques avec des contextes historiques, sociologiques, techniques et culturels. – Mobiliser des repères permettant d'identifier les principaux styles musicaux. – Associer des références relevant d'autres domaines artistiques aux œuvres musicales étudiées. – Identifier par comparaison les différences et ressemblances dans l'interprétation d'une œuvre donnée. – Percevoir et décrire les qualités artistiques et techniques d'un enregistrement. – Manipuler plusieurs formes de représentation graphique de la musique à l'aide d'outils numériques. <p>Lexiques du langage musical (timbre et espace, dynamique, temps et rythme, forme, successif et simultané, styles), de l'interprétation et de l'enregistrement pour décrire et commenter la musique.</p>	<p>plusieurs extraits :</p> <ul style="list-style-type: none"> – d'une même œuvre ; – d'œuvres différentes esthétiquement proches ou éloignées ; – de plusieurs interprétations d'une même pièce ; – d'une version concert et d'une version studio d'une même pièce ; – de plusieurs standards numériques d'enregistrement et de diffusion (MP3, Wav). <p>Recherche orientée - sur internet - sur un type de formation musicale, une</p>	Commentaire comparé portant sur
<p>Grandes catégories musicales : musique vocale, instrumentale, électroacoustique, mixte, etc.</p> <p>Quelques grandes œuvres musicales représentatives du patrimoine français, européen, occidental et non occidental ; ensemble de marqueurs stylistiques. Ensemble de repères relatifs à l'histoire de la musique et des arts.</p> <p>Conscience de la diversité des cultures, des esthétiques et des sensibilités dans l'espace et dans le temps.</p> <p>Diversité des postures du mélomane et du musicien : partager, écouter, jouer, créer.</p> <p>Fonctions de la musique dans la société ; interactions avec d'autres domaines artistiques.</p> <p>Apports du numérique à la création et à la diffusion musicales.</p> <p>Repères sur le monde professionnel de la musique et du spectacle vivant.</p> <p>Physiologie et fonctionnement de l'audition ; connaissance des risques. Environnement sonore et développement.</p> <p>Notions d'acoustique et de physique du son ; notion de Décibel (Db), de compression du son.</p>	<p>catégorie, un style, une culture et présentation argumentée des choix effectués.</p> <p>Recherche d'œuvres et élaboration d'une « playlist » répondant à un ensemble de critères.</p> <p>Montage numérique de brefs extraits audio relevant d'œuvres et d'esthétiques différentes dans une perspective de création ; présentation, comparaison à d'autres choix, argumentation.</p> <p>Recherche d'associations originales entre musique et image animée : recherche, expérimentation, choix, montage, présentation, comparaison, argumentation.</p> <p>Recherches sur la physiologie de l'audition et la physique du son ; réflexion sur l'impact des situations sociales (environnement sonore urbain, écoute au casque, concerts, etc.) sur la santé auditive.</p>	

Explorer, imaginer, créer et produire

Dans le domaine de la production :

- Réutiliser certaines caractéristiques (style, technique, etc.) d'une œuvre connue pour nourrir son travail.
- Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une courte pièce préexistante, notamment à l'aide d'outils numériques.
- Identifier les leviers permettant d'améliorer et/ou modifier le travail de création entrepris. - Mobiliser à bon escient un système de codage pour organiser une création. - S'autoévaluer à chaque étape du travail.

Dans le domaine de la perception :

- Identifier, rechercher et mobiliser à bon escient les ressources documentaires (écrites, enregistrées notamment) nécessaires à la réalisation d'un projet.
- Réinvestir ses expériences personnelles de la création musicale pour écouter, comprendre et commenter celles des autres.
- Concevoir une succession (« playlist ») d'œuvres musicales répondant à des objectifs artistiques. - S'autoévaluer à chaque étape du travail.

Échanger, partager, argumenter et débattre

Dans le domaine de la production :

- Développer une critique constructive sur une production collective.
- Porter un regard critique sur sa production individuelle.
- Contribuer à l'élaboration collective de choix d'interprétation ou de création.
- Transférer sur un projet musical en cours ou à venir les conclusions d'un débat antérieur sur une œuvre ou une esthétique.

Dans le domaine de la perception :

- Problématiser l'écoute d'une ou plusieurs œuvres.
- Distinguer appréciation subjective et description objective.
- Argumenter une critique adossée à une analyse objective :
 - S'enrichir de la diversité des goûts personnels et des esthétiques.
 - Respecter la sensibilité de chacun.
 - Distinguer les postures de créateur, d'interprète et d'auditeur.

Croisements entre enseignements

Au cycle 4, les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) ouvrent de nouvelles possibilités pour atteindre les objectifs de l'enseignement d'éducation musicale fixés par le programme. Si des objets d'étude peuvent être aisément identifiés pour permettre de croiser plusieurs approches disciplinaires, de nombreuses compétences développées en éducation musicale peuvent s'appliquer à des objets d'étude plus éloignés. La thématique « Culture et création artistique » garde un statut particulier : étant au cœur de la discipline éducation musicale, elle peut accueillir de nombreuses rencontres interdisciplinaires susceptibles de nourrir une large partie des compétences du programme comme de construire les connaissances qui y sont liées. Les professeurs d'éducation musicale veillent à explorer l'ensemble des autres thématiques. Les différentes expériences faites dans le cadre des EPI enrichissent le parcours d'éducation artistique et culturelle. À titre de pistes possibles :

« Culture et création artistiques »

En lien avec les arts plastiques, le français, l'histoire et la géographie, les langues vivantes.

- Hybridation, métissage et mondialisation dans la pratique artistique.
- Arts musicaux et montée du pouvoir royal dans la France et l'Europe des XVIe et XVIIe siècles (comment ils en rendent compte, comment ils sont stimulés par elle).

« Culture et création artistiques », « Sciences, technologie et société »

En lien avec les sciences de la vie et de la Terre, la physique-chimie.

- Sens et perceptions (fonctionnement des organes sensoriels et du cerveau, relativité des perceptions).

« Culture et création artistiques », « Sciences, technologie et société », « Information, communication, citoyenneté »

En lien avec la technologie, la physique-chimie, les mathématiques, le français, les arts plastiques.

- L'impact des technologies et du numérique sur notre rapport à l'art ; aux sons, à la musique ; à l'information.

« Corps, santé, bien-être et sécurité »

En lien avec les sciences de la vie et de la Terre, la physique-chimie, la technologie.

- L'exposition au son et à la musique dans les pratiques sociales.

« Culture et création artistiques », « Monde économique et professionnel »

En lien avec les arts plastiques, le français, la géographie ; contribution au parcours avenir.

- Découverte de la chaîne économique et professionnelle reliant l'artiste créateur au spectateur-auditeur.

Le travail doit être fait régulièrement
toutes les semaines.

Les chants doivent être systématiquement copiés et
appris dès le début de la séquence.

Les évaluations ne seront pas annoncées.

L'évaluation sera par compétences

A (acquis) / TS (très satisfaisant)

F (fragile) / I (insuffisant)

Séquence 1 classes de 4ème 2021 2022

Dans quelle mesure les reprises d'une chanson respectent-elles la version originale?

Œuvre de référence:

« Je suis venu te dire que je m'en vais »

1ère version (originale) de Serge Gainsbourg [je suis venu te dire que je m'en vais francofolies](#)

2ème Version Catherine Ringer <https://www.youtube.com/watch?v=dre6Naz6rwQ>

3ème Version cœur de pirate <https://www.dailymotion.com/video/xwvnrl>

The voice https://www.youtube.com/watch?v=fFxtq8LQT2g&ab_channel=TheVoice%3Aalaplusbellevoix

Projet musical:

Faire, par groupe de deux élèves, une reprise de la chanson *je suis venu te dire que je m'en vais* de Serge Gainsbourg devant la classe et présenter les choix artistiques effectués en critiquant sa production.

- Près des étoiles Soprano KARAOKE
- Au plus près des étoiles Gold KARAOKE
- Belle notre dame
- Belle GIMS

Plus Près Des Etoiles

G.O.L.D.

Ils ont quitté leurs terres
Leurs champs de fleurs et leurs livres sacrés
Traversés les rizières
Jusqu'au grand fleuve salé
Sans amour, sans un cri
Ils ont fermé leurs visages de miel
Les yeux mouillés de pluie
Les mains tendues vers le ciel

Un peu plus près des étoiles
Au jardin de lumière et d'argent
Pour oublier les rivages brûlants
Un peu plus près des étoiles
À l'abri des colères du vent
À peine un peu plus libres qu'avant

Au pied des murs de pierres
Ils ont brûlé leurs dragons de papier
Refermés leurs paupières
Sur les chenilles d'acier
Eux qui croyaient vieillir
En regardant grandir leurs enfants
À l'ombre du sourire
Des Bouddhas de marbre blanc

Un peu plus près des étoiles
Au jardin de lumière et d'argent
Pour oublier les rivages brûlants
Un peu plus près des étoiles
À l'abri des colères du vent
À peine un peu plus libres qu'avant

Ils parlent à demi-mots
À mi-chemin entre la vie et la mort
Et dans leurs yeux mi-clos
Du soleil, du soleil brille encore
Une île de lumière
Un cerf-volant s'est posé sur la mer
Un vent de liberté
Trop loin, trop loin pour les
emporter

Un peu plus près des étoiles
Au jardin de lumière et d'argent
Pour oublier les rivages brûlants
Un peu plus près des étoiles
À l'abri des colères du vent
À peine un peu plus libres qu'avant
Un peu plus près des étoiles
Au jardin de lumière et d'argent
Pour oublier les rivages brûlants
Un peu plus près des étoiles
À l'abri des colères du vent
À peine un peu plus libres qu'avant
Un peu plus près des étoiles, au jardin

Compétences travaillées

Chanter et interpréter

- Interpréter un projet devant d'autres élèves et présenter les choix artistiques effectués.

Écouter, comparer et commenter

- Analyser des œuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis.

Explorer, imaginer et créer

- Réinvestir ses expériences personnelles de la création musicale pour écouter, comprendre et commenter celles des autres.

Échanger, partager et argumenter

- Porter un regard critique sur sa production individuelle.

Je suis venu te dire que je m'en vais
Serge Gainsbourg

[Karaoke](#) et avec cht

Je suis venu te dire que je m'en vais
Et tes larmes n'y pourront rien changer
Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais
Je suis venu te dire que je m'en vais

Tu te souviens des jours anciens et tu
pleures
Tu suffoques, tu blêmis à présent qu'a sonné
l'heure
Des adieux à jamais, oui je suis au regret
D'te dire que je m'en vais
oui Je t'aimais, oui, mais

je suis venu te dire que je m'en vais
Tes sanglots longs n'y pourront rien changer
Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais
Je suis venu te dire que je m'en vais

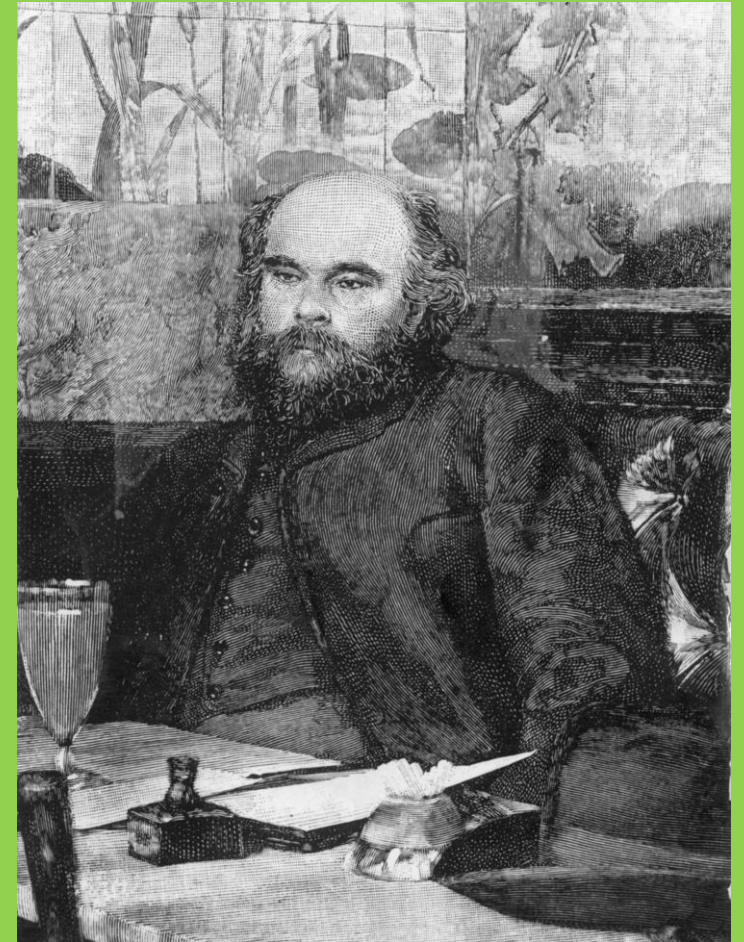
Tu t'souviens des jours heureux et tu pleures
Tu sanglotes, tu gémis à présent qu'a sonné
l'heure
Des adieux à jamais, oui je suis au regret
De te dire que je m'en vais
Car tu m'en as trop fait

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon cœur
D'une langueur
Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure;

Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà
Pareil à la
Feuille morte.

Chanson d'automne
Paul Verlaine (1844-1896)

Activité 1

- Ecoute et analyse de la chanson. [je suis venu te dire que je m'en vais](#)
version Serge Gainsbourg
- Travail du couplet 1, 2 et du refrain.

correction comparaison Gainsbourg / Ringer

GAINSBOURG	Similitudes	RINGER
	CHANSON « JE SUIS VENU TE DIRE QUE JE M'EN VAIS »	
Orchestre symphonique + piano		Petit effectif (Gotan project) piano, bandonéon, guitare, percussions, synthetiseur, instrument à cordes (violon, violon alto, violoncelle), guitare basse,
	RC1RC2 RC1RC2	
		Modification de la mélodie Improvisation Texte parlé
Mélodie douce, rythme lent		Rythme plus soutenu
		Respecte la version originale

correction comparaison Gainsbourg / Cœur de pirate

GAINSBOURG	Similitudes	Cœur de pirate
live	CHANSON « JE SUIS VENU TE DIRE QUE JE M'EN VAIS »	live
Orchestre symphonique + piano Voix d'homme		Piano / chant Voix de femme
Chanteur accompagné		Chanteuse qui s'accompagne
		Interprétation plus variée
		RC2 RC2 RC1
	Mélodie douce, rythme lent	Respecte la version originale

Activité 2

- Ecoute et analyse de la chanson. [je suis venu te dire que je m'en vais](#) version Catherine Ringer.
- Travail du couplet 1 et du refrain.

Activité 3

- Ecoute et analyse de la chanson [je suis venu te dire que je m'en vais](#) version Cœur de Pirate. Répondre à la problématique.
- Travail du chant en entier et mise en place d'une version commune à la classe.

Projet musical

<https://www.youtube.com/watch?v=g8xgvwOnwyU>

Faire, par groupe de deux élèves, une reprise de la chanson *je suis venu te dire que je m'en vais* de serge Gainsbourg devant la classe et présenter les choix artistiques effectués en critiquant sa production.

Activité 4

- Enregistrement du projet musical de la classe avec présentation des choix artistiques.
- Présentation par deux élèves de leur projet musical avec présentation des choix artistiques.

Activité 5

Reprise d'une chanson

Une reprise est un morceau existant et qu'un autre interprète que son créateur (au sens interprète original) rejoue, de façon similaire ou différente.

Dans le jazz et le blues la reprise est une pratique habituelle ; pour les titres les plus repris, on parle de standards.

Toute chanson peut être reprise librement et sans autorisation si les auteurs-compositeurs sont mentionnés dans les crédits, si l'œuvre est interprétée de manière conforme à la version originale du titre sans modification du texte ou de la composition, et si les droits SDRM sont acquittés et reversés aux auteurs-compositeurs via la Sacem.

Ainsi, s'il a des droits sur l'enregistrement de ses chansons originales, l'artiste-interprète qui n'est pas auteur-compositeur n'en a aucun sur les éventuelles reprises.

Il y a plusieurs genres de reprises :

- ✓ Celles stricto sensu, on « reprend » un morceau existant tel quel, sans en changer la mélodie et les paroles, même si on peut en modifier les arrangements ;
- ✓ Les adaptations musicales (avec ou sans reprise des paroles) où les arrangements concernent aussi la mélodie
- ✓ Les adaptations textuelles non parodiques, dans la même langue ou en traduction ; dans ce cas on parle aussi d'adaptation.
- ✓ Les parodies, qui peuvent s'exercer sur la musique ou les paroles