

Cahier d'éducation musicale classe de 5ème

Année 2022-2023

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 complémentaiement 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
<p>Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création</p> <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
<p>Écouter, comparer, construire une culture musicale commune</p> <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
<p>Explorer, imaginer, créer et produire</p> <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
<p>Échanger, partager, argumenter et débattre</p> <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

<p>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> <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 align="right">Commentaire comparé portant sur</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 align="right">Recherche orientée - sur internet - sur un type de formation musicale, une</p>
<p>Grandes catégories musicales : musique vocale, instrumentale, électroacoustique, mixte, etc. 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. Conscience de la diversité des cultures, des esthétiques et des sensibilités dans l'espace et dans le temps. Diversité des postures du mélomane et du musicien : partager, écouter, jouer, créer. Fonctions de la musique dans la société ; interactions avec d'autres domaines artistiques. Apports du numérique à la création et à la diffusion musicales. Repères sur le monde professionnel de la musique et du spectacle vivant. Physiologie et fonctionnement de l'audition ; connaissance des risques. Environnement sonore et développement. 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. Recherche d'œuvres et élaboration d'une « playlist » répondant à un ensemble de critères. 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. Recherche d'associations originales entre musique et image animée : recherche, expérimentation, choix, montage, présentation, comparaison, argumentation. 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)

De quelle manière le thème de l'amour est-il interprété dans l'opéra et la comédie musicale à différentes époques?

Œuvre de référence

- *Don Giovanni* – *Là ci darem la mano* Wolfgang Amadeus Mozart

- Chant *Aimer*

de la comédie musicale *Roméo et Juliette* Gérard Presgurvic

Projet musical

- Interpréter le duo du chant *Aimer* de la comédie musicale *Roméo et Juliette*, présenter les choix artistiques et porter un regard critique sur sa production.

Compétences travaillées

Chanter et interpréter

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

Écouter, comparer et commenter

- 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.

Échanger, partager et argumenter

- Porter un regard critique sur sa production individuelle.

Activité 1

- Ecouter et travailler les 3 premiers couplets (solistes) du chant *Aimer*
- Ecouter et analyser le duo *La ci darem la mano* de *Don Giovanni*

AIMER

TITRE DE LA COMEDIE MUSICALE ROMEO ET JULIETTE

[Karaoké Aimer - Roméo et Juliette, de la haine à l'amour * - YouTube](#)

Roméo et Juliette est une tragédie de William Shakespeare. Elle raconte l'histoire de deux jeunes gens, Roméo Montaigu et Juliette Capulet, qui s'aiment malgré la haine que se vouent leurs familles et connaissent un destin funeste.

Roméo

Aimer, c'est ce qu'y a d'plus beau

Aimer, c'est monter si haut

Et toucher les ailes des oiseaux

Aimer, c'est ce qu'y a d'plus beau

Juliette

Aimer, c'est voler le temps

Aimer, c'est rester vivant

Et brûler au coeur d'un volcan

Aimer, c'est c'qu'y a d'plus grand

Roméo & juliette

Aimer, c'est plus fort que tout

Donner, le meilleur de nous

Aimer, et sentir son coeur

Aimer, pour avoir moins peur

Roméo & juliette + chœurs

Aimer, c'est ce qu'y a d'plus beau

Aimer, c'est monter si haut

Et toucher les ailes des oiseaux

Aimer, c'est ce qu'y a d'plus beau

Aimer, c'est voler le temps

Aimer, c'est rester vivant

Et brûler au coeur d'un volcan

Aimer, c'est c'qu'y a d'plus grand

Juliette + chœurs

Aimer, c'est brûler ses nuits

Aimer, c'est payer le prix

Et donner un sens à sa vie

Aimer, c'est brûler ses nuits

Roméo + chœurs

Aimer, c'est ce qu'y a d'plus beau

Aimer, c'est monter si haut

Et toucher les ailes des oiseaux

Aimer, c'est ce qu'y a d'plus beau

Aimer...

La ci darem la mano

Duo de l'opéra Don Giovanni
De Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni:

Là nous nous donnerons la main,
là tu me diras « oui ».

Vois, ce n'est pas loin ;
partons, ma bien-aimée.

Zerlina:

Je voudrais et je ne voudrais pas ;
le coeur me tremble un peu.

Je serais heureuse, il est vrai,
mais il peut encore me tromper.

Là nous nous donnerons la main

Don Giovanni: Viens, mon bel amour !

Zerlina: Masetto me fait pitié !

Don Giovanni: Je changerai ton sort !

Zerlina: Vite... je ne suis plus de force !

Don Giovanni: Allons !

Zerlina: Allons !

Duo:

Allons, allons, mon amour,
remédier à nos peines
par un innocent amour !

Activité 2

- Travail des chœurs du chant Aimer
- Ecoute de l'air *La ci darem la mano* avec les paroles en italien et en déduire la structure et le rôle de chaque personnage. [Version Vérone](#)

K. 527: Act I, Scene IX. No. 7
Duettino "Là ci darem la mano»
(Don Giovanni, Zerlina) WA
Mozart

Là ci darem la mano,
Là mi dirai di sì,
Vedi, non è lontano,
Partiam, ben mio, da qui.

Vorrei, e non vorrei,
Mi trema un poco il cor
Felice, è ver, sarei,
Ma può burlami ancor.

Vieni, mio bel diletto!

:

Mifa pietà Masetto.

:

Io cangierò tua sorte!

:

Presto, non son più forte!

:

Andiam, andiam!

(Zerlina):

Andiam!

(Don Giovanni et Zerlina):

Andiam, andiam, mio bene,

A ristorar le pene

D'un innocente amor

Activité 3

- Ecoute et réflexion autour de la mise en scène du chant [Aimer](#).
- Mise en place de l'ensemble du chant avec la [bande son](#), réflexion sur la mise en scène.

Activité 4

- Présentation du projet musical par groupe de deux élèves et un chœur, captation vidéo du projet.

Activité 5 Evaluée

Pour aller plus loin

La bohème G Puccini

<https://opera-inside.com/la-boheme-de-giacomo-puccini-guide-et-resume-de-lopera/?lang=fr>

Mimi apparaît avec une bougie à la main

Résumé : Ils décident donc de passer le réveillon de Noël au Café Momus. Ils sont interrompus par leur propriétaire Benoît, qui leur rappelle le loyer dû depuis longtemps. Ils se débarrassent de lui et se rendent au café. Seul Rodolfo reste en retrait car il doit encore terminer un article. On frappe à la porte. C'est Mimi, la couturière de l'appartement d'à côté. Elle demande du feu pour sa bougie éteinte. Il lui donne du feu pour sa bougie et leurs mains se touchent ... Mimi se sent faible et Rodolfo prend soin d'elle. Ils racontent tous les deux leur vie et leurs rêves. Rodolfo commence et parle de lui, le poète, le millionnaire des rêves.

Quand Rodolfo allume la bougie de Mimi, il sent ses mains froides. L'aria « Che gelida manina » commence pianissimo et dolcissimo et la première partie se termine par un beau rallentando lorsque Rodolfo montre du doigt la lune brillante qui scintille romantiquement dans la pièce (« e qui la luna »). Dans la deuxième partie, Rodolfo se décrit comme un poète et un artiste pauvre et dans la troisième partie, il chante les deux beaux yeux de Mimi, qui sont apparus à sa grande joie. C'est à ce moment-là que nous entendons pour la première fois le motif amoureux :

Infiniment romantique, la célèbre séquence finale avec le do aigu (« Ma il furto non m'accora, poiché, poichè v'ha preso stanza, la speranza »).

Nous voulons écouter ce grand moment dans deux grands enregistrements.

Nous commençons par Pavarotti. De nombreux experts le considèrent comme le meilleur Rodolfo de l'histoire de l'enregistrement. Selon les mots de Kesting : « Absolument exceptionnel, également et surtout en termes d'interprétation, Pavarotti se présente comme Rodolfo sous Karajan. C'est l'un des rares portraits vocaux qui rend le personnage visible. Dans aucun autre enregistrement – à l'exception de 'La fille du Régiment' – il n'a chanté de façon plus libre et déliée, dans aucun avec une palette de couleurs plus riche.

Réponse à la problématique (synthèse des différentes classes)

De quelle manière le thème de l'amour est-il interprété dans l'opéra et la comédie musicale à différentes époques?

Le thème de l'amour dans l'opéra et la comédie musicale est interprété grâce à la mise en scène, à l'accompagnement musical, au texte, à la répartition de la musique entre les chanteurs.

Les émotions transmises mettent en œuvre les différents paramètres suivant: hauteur, durée, timbre, intensité.

Dans le chant Aimer de Roméo et Juliette:

Les personnages s'aiment déjà. Roméo commence, Juliette lui répond, puis ils sont d'accord et chantent ensemble, puis les chœurs et les deux personnages chantent pour signifier que l'amour est réel.

Dans Don Giovanni:

Les deux personnages ne s'aiment pas. Don Giovanni veut séduire Zerline (la mariée), Don Giovanni chante de longues phrases, Zerline répond par de longues phrases, les discours se resserrent et Zerline succombe (Don Giovanni et Zerline chantent ensemble). Zerline est sauvée par Donna Elvire.

Dans la Bohème:

Les personnages se rencontrent par hasard. Rodolphe tombe amoureux de Mimi (malade) et tente de la séduire en lui prenant la main et en chantant. Mimi tombe amoureuse répond à Rodolphe en chantant puis s'en va.