EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES

Écoles qui chantent

Répertoire de chants 2006/2007

Pistes d'expoitation d'un chant

Point de départ: LE RYTHME

1. Orchestrer un chant avec percussions corporelles ou des instruments

- **Rythmes réguliers:**
  Marquer la pulsation, introduire des variations de *tempi* selon la nature du chant (ex: chants russes)
  - Accentuer le 1er temps
  - Marquer la division du temps
  - Marquer le début d'une ou de chaque phrase
- **Rythmes irréguliers:**
  - Frapper avec chaque syllabe du texte.
  - Ponctuer une syllabe, un mot.
  - Supprimer un mot remplacé par un instrument (certains chants s'y prêtent)
  - Matérialiser les silences par des percussions.
  - Définir des plages d'improvisation.
  - Jouer une formule rythmique en *ostinato*.

2. Créer un chœur rythmique parlé
Utiliser la structure du texte et son rythme pour créer des effets sonores: plusieurs groupes, une trame de fond, un mot scandé etc.

Point de départ: LA STRUCTURE

1. Chanter en travaillant sur l'interprétation
- strophes/refrain
- phrase/écho/phrase/écho
- question/réponse
- forme canon

En s'appuyant sur la structure du chant, on peut obtenir des interprétations intéressantes en jouant sur des alternances (différents groupes qui se répondent, se succèdent, des alternances soliste/groupe).
Introduire des changements de nuances (p, f, <,>), de timbres de voix, parties murmurées sur mmm...

2. Danser
- Découper le chant en grandes sections, ou en phrases musicales.
- Rechercher un mouvement à exécuter pour chaque partie.

Point de départ: LE TEXTE

1. Créer des textes
- En changeant certains mots tout en gardant la structure générale du chant.
- En isolant un élément langagier intéressant à l'intérieur du texte qui servira de base à la création: jeu de mot, métaphore, comparaison, dialogue...
- En écrivant sur le même thème

2. Illustrer scéniquement
- Créer une gestuelle imagée destinée à accompagner le texte, le rendre vivant et en faciliter la mémorisation.
- Mimer les personnages, utiliser des masques, créer un décor.
- Introduire des bruitages.

3. Approfondir le sens du texte
- explorer le sujet du chant
- travailler sur le lexique
- écouter d'autres chants sur le même thème

Point de départ: L'ARRANGEMENT

1. Explorer l'univers musical
- Écouter des instruments
- Découvrir un style de musique

2. Écouter d'autres interprétations du même chant
- Comparer les voix, les orchestrations

L'exploitation musicale des chants

Point de départ : le rythme

Quelques conseils préalables

- **L'introduction de parties rythmiques dans une chanson :**
  Elle est intéressante pour développer l'écoute, le sens rythmique, la maîtrise du geste instrumental de l'enfant. Cependant, l'ajout d'instruments doit apporter quelque chose à l'orchestration.
  Si cette dernière est déjà très riche (en particulier si vous utilisez le Play Back), la superposition d'autres instruments ne sera peut-être pas du meilleur effet.
  Il faut faire des essais, éventuellement enregistrer les productions pour juger du rendu.

- **Choisir des percussions :**
  Le choix des timbres instrumentaux doit être avant tout un choix esthétique (évitez par exemple les vieux tambourins à la peau détendue, ou ceux qui résonnent après le frappé, ils seront avantageusement remplacés par des bidons en plastique).
  Les bois s'utilisent facilement pour le rythme syllabique, les peaux pour un ostinato ou une pulsation, les métaux (triangles, cymbales) de façon plus ponctuelle.
  Les instruments peuvent également produire un effet de bruitage (guiro, maracas, deux-tons pour faire un tic-tac...)

- **La pulsation :**
  C'est la base rythmique du chant. Elle se trouve en marchant sur la musique ou en frappant dans les mains de façon régulière. (battement de cœur, métronome)
  Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le rythme le plus facile à frapper. Il faut confier ce rôle à un ou deux instrumentistes dont le tempo est bien régulier.
  Quand un chant est long, il vaut mieux ne pas frapper la pulsation d'un bout à l'autre (cela alourdirait l'ensemble). Il est préférable de se cantonner au refrain.

- **Le contretemps :**
  Sur des chants qui « swinguent » (Atchoum blues, Le bal du potager, Toute la s'maine, Rag Mop), il faut frapper le contretemps plutôt que la pulsation. En jazz, ce sont les temps faibles qui sont accentués, non pas les temps forts. Pour obtenir ce frappé, il suffit de demander aux enfants de frapper la pulsation sur leurs genoux et le contretemps dans leurs mains. Quand les enfants sont à l'aise, on supprime le frappé sur les genoux pour ne garder que les mains.

Toute	la	s'maine	de-	puis	lundi	
G	M	G	M	G	M	G

- **Le rythme syllabique :**
  C'est un rythme particulièrement important puisqu'il correspond à la décomposition syllabique du texte. Décomposer un mot en syllabes est fondamental lorsqu'il s'agit d'écrire. Apprendre à frapper ce rythme et l'utiliser dans de petites orchestrations est donc très important aux Cycles 1 et 2. Il faut cependant éviter les rythmes compliqués.

- **L'utilisation d'une intervention rythmique ponctuelle :**
  Elle permet d'enrichir les timbres et crée un effet de surprise.

Quelques exemples d'orchestrations

Quand on fait des crêpes chez nous

On pourra utiliser de petites poêles à crêpes comme instruments à percussion. Il sera intéressant d'en explorer toutes les possibilités sonores avec la main, avec diverses mailloches (têtes en coton, corde, feutre, caoutchouc)

- **Pulsation sur les deux premières phrases :** dans les mains, sur un tambour de basque « Quand on fait des crêpes [...] nous invite tous. »
- **Rythme syllabique :** « une pour toi » : groupe d'enfants qui jouent sur une poêle avec une mailloche de coton
  « une pour moi » : groupe d'enfants qui jouent sur le bord d'une poêle avec une cuillère
  « une pour mon p'tit frère françois » et « Une pour tous les trois » : groupe d'enfants qui jouent sur le manche d'une poêle avec une cuillère (ce rythme est le plus difficile à frapper).
- **Danse à créer :** Mise en place d'une danse sous la forme d'une ronde. Le changement de phrase musicale est marqué par le geste du lancé de crêpe (avec de vraies poêles), puis on change de mouvement.

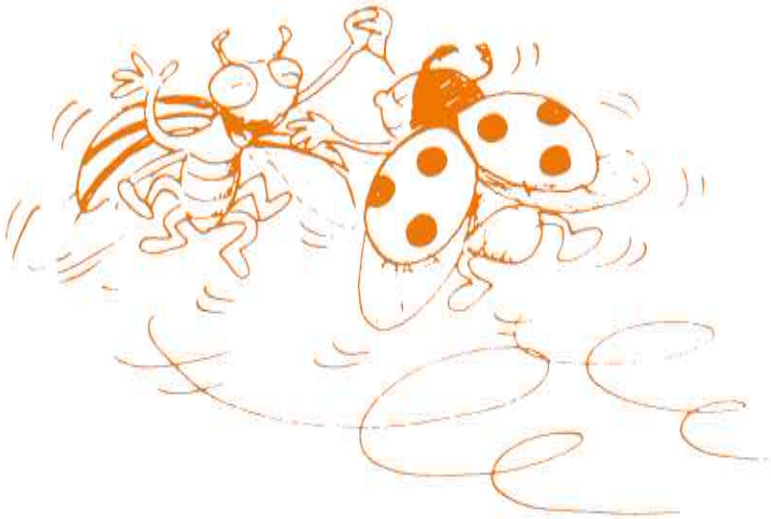
Quatuor

- **Pulsation :** sur les trois temps de la valse, en accentuant le premier des trois. Sur la première et la troisième strophe : Noire/noire/noire = Tambourin/Maracas/maracas.
  Attention ! Il faut frapper le premier coup sur la syllabe tou de « ma-tou »
- **Pulsation** sur les 2e temps seulement pour la deuxième strophe : Silence/Noire/noire (tambour de basque)
- **Intervention ponctuelle** à la fin de chaque strophe « savait faire pleurer les chattes du quartier X »/« mais on chercha en vain un autre musicien X »/« Avait appris la flûte sur un roseau troué X » : chercher avec les enfants des bruits amusant (bruits de klaxon, de sifflets, de ballons de baudruche dégonflés etc.)

Le Bal du potager

Chœur rythmique pour travailler l'articulation, le rythme, nuances et phrasé. Claquer des doigts en contretemps.

- Chœur rythmique en voix parlées



GROUPE 4
GROUPE 3
GROUPE 2
GROUPE 1

p
PO - TA PO - TA - GEE PO - TA PO - TA GEE PO - TA

f mf
PO - TA - GEE
PO - TA - GEE PO - TA PO - TA PO - TA - GEE PO - TA PO - TA - GEE

f TCHIP TCHIP
PO - TA - GEE PO - TA - GEE PO - TA PO - TA
PO - TA PO - TA - GEE PO - TA PO - TA - GEE PO - TA PO - TA

f p
C'EST - AU-JOUR-D'HUI LE GRAND BAL DU PO - TA - GEE
TSSSSSS TCHIP TCHIP TCHIP TCHIP TSSSSS
PO - TA - GEE p PO TA GEE
PO - TA - GEE p PO TA PO - TA - GEE

TOUS LES A - NI-MAUX SONT VE - NUS POUR DAN - SER
TCHIP TCHIP TSSSSS
PO - TA - GEE
PO - - - - TA PO - TA - GEE

SUR U - NE VIEILLE SOUCHE L'OR-CHESTRE EST INS - TAL - LE
TCHIP TCHIP TCHIP TCHIP TSSSSS
PO - TA - GEE
PO - - - - TA - - - - - PO - TA - GEE

SUR LA PISTE ON VOIT DES COU - PLES SE - CLA - TER
TCHIP TCHIP TSSSSS
PO - - TA PO - - TA PO - TA GEE
PO - TA PO - - TA PO - TA - GEE

f
DES PE-TITS DES MINCES DES GROS DES LAIDS ET DES BEAUX
TCHIP TCHIP TCHIP TCHIP TSSSSS
PO - TA - GEE
PO - - - - TA PO - TA - GEE

f
EN - FANTS PA - PAS MA - MANS ET MEME DES POTES A - GES YA!
TCHIP TCHIP PA - PAS MA - MANS YA!
f PO - TA - GEE PO TA - GEE PO - TA - GEE YA!
f EN - FANTS, PA - PAS, MA - MANS ET MEME DES POTES A - GES YE!

Papa tête en l'air

- Intervention ponctuelle pour créer la surprise

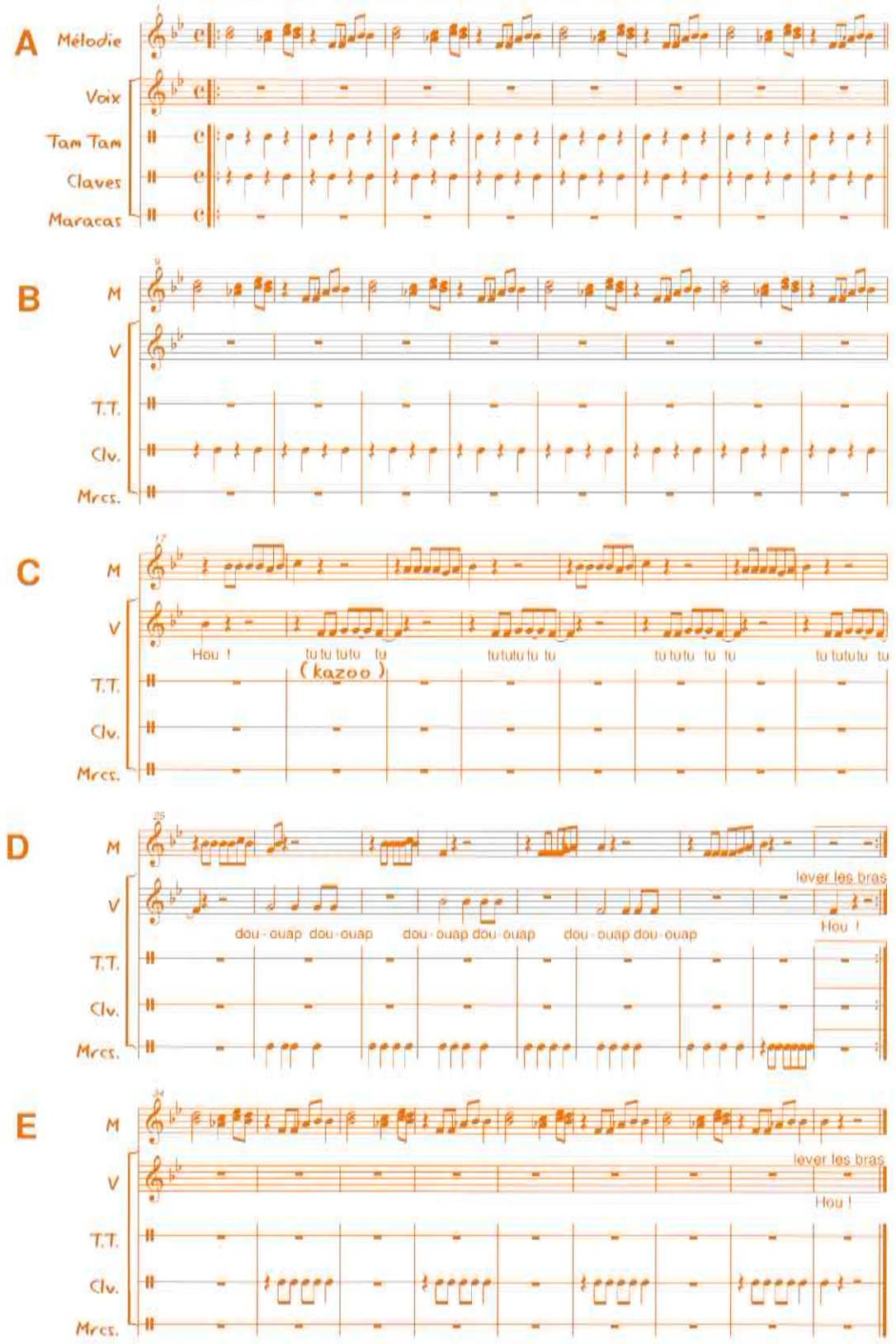
strophe 1 :	sur	le	nez
strophe 2 :	pour	le	chat
strophe 3 :	de	ma-	man
strophe 4 :	du	fri-	go

Choisir pour chaque strophe un instrument ou un objet dont le timbre va créer un effet humoristique. (mirliton, vibraslap, flexatone, boîte à meuh, appeau de coucou etc.)

Monsieur Caïman

- Pièce de percussions à jouer sur le play-back du chant.
- Succession des parties :
  - Intro = 2 mesures de battements + 8 mesures musicales
  - Puis : A-B-C-D / A-C-D / A-B-E
- Les claves peuvent être de simples bouts de bois, les tambours des seaux en plastique. Le kazoo ou mirliton, un morceau de tuyau en plastique percé en son centre, recouvert d'une feuille de plastique souple scotchée aux deux extrémités du trou autour du tuyau. Pour en jouer, il faut chanter (et non pas souffler) dedans par le bout du tuyau.

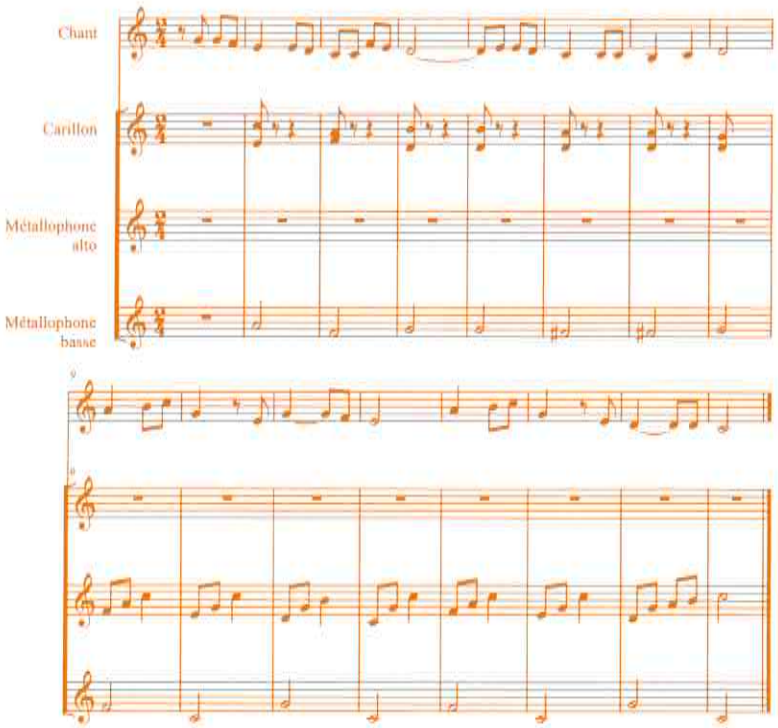
CAÏMAN PERCUSSIONS Alain Christophe



Succession : 8 mesures vides, puis : A-B-C-D / A-C-D / A-B-E

Pour toi maman

Pour un accompagnement harmonique sur le refrain.



Point de départ : la structure

Quelques conseils préalables

La structure d'un chant (couplet/refrain, les répétitions à l'intérieur d'un même couplet, les phrases sous forme de question/réponse...) peut donner des idées d'interprétation.
Si le chant est strophique, il est dommage de chanter toutes les strophes de la même façon. On peut alterner des groupes, changer les nuances, laisser une strophe pour un soliste etc.

Pour toi maman

- Veiller à chanter avec un soucis maximum de compréhension du texte (Articulation).
- Chant particulièrement adapté à la recherche d'une interprétation cohérente.
- Confronter les différentes interprétations des enfants.

Des airs plein les poches

- Chanter la 1re strophe en faisant alterner 2 groupes d'enfants
Des airs chauds (1)/désert de Gobi (2)
Désertique (1)/ des herbes qui piquent (2)
Désherbant (1)/ des airs de méchants (2)
Des airs hauts (1), des airs qui sonnent faux (2)
- Chanter la seconde en alternant des groupes de 3-4 élèves sur chaque morceau
Des airs froids (1), des airs chocolat (2)
Des airbus (3), des airs de minus (4)
Des airs doux (5), des airs de cailloux (6)
Des airs louches (7), des airs de manouche (8)
- On chante le refrain en commun
- Il est également intéressant d'alterner une partie en voix parlée (à condition que la voix soit utilisée de façon amusante)/ une partie en voix chantée
Exemples : sur la 1re strophe = le groupe 1 reste en voix parlée/la partie 1 est confiée à un soliste en voix parlée

Point de départ : le texte

Sonoriser le texte

La pluie

- Chercher comment imiter le bruit de la pluie. Les expériences sonores sont faites à partir des propositions des enfants :
  avec de l'eau : l'arrosoir, l'éponge mouillée qu'on presse, la bouteille d'eau qu'on vide, l'eau dans une bassine qu'on tapote, qu'on fait goutter avec ses doigts
  sans eau : tapotis sur différents supports : papier, carton, plastique...
- Chercher comment imiter la grenouille : jeux vocaux, petits instruments (guiro)
- Introduire le chant par un paysage sonore : il commence à pleuvoir, on entend les grenouilles coasser, je marche dans les flaques...
- Pendant le chant, ouvrir un ou des parapluies sur « Moi j'suis pas une grenouille »/ Sur le mot « soleil », produire un son « étincelant » : balayer un carillon, faire tinter une clochette, un triangle, un chime...

Vers la maîtrise de la langue

Quatuor

Permet de découvrir des instruments de musique (l'accordéon, la mandoline, le saxophone, la flûte).
- Un quatuor (en musique classique) est tout d'abord un ensemble musical composé de quatre musiciens solistes. En Jazz on utilise généralement le terme anglo-saxon quartet. Le mot quatuor peut également désigner un genre musical. Il désigne alors une musique destinée à être interprétée par quatre solistes, avec ou sans accompagnement. Mozart a écrit de nombreux quatuors dont un « quatuor en ré » (en rém K421). Il s'agit alors d'un quatuor à cordes, ensemble composé de deux violons, un alto et un violoncelle. On pourra en écouter un extrait.

Toi musicien

Permet d'expliciter les différences entre poète, parolier et compositeur, et pourquoi pas d'essayer d'écrire un poème pour le mettre en musique.

Des airs plein les poches

Permet un travail sur les jeux de mots.

Demain je dors jusqu'à midi

Pourrait conduire à une production d'écrit :
« Je suis resté au lit un lundi, pensant que c'était samedi. »
Imaginer la suite...
« j'attends impatiemment samedi, car une journée merveilleuse m'attends... »

Point de départ : l'arrangement de la chanson

Schaffe find ich zue schwer

Ce chant a été écrit en français par Zachary Richard (né en 1950), un chanteur originaire de la Louisiane qui a fait une carrière importante au Québec, ses grands-parents faisant partie de la dernière génération francophone de Louisiane. Cette chanson a également été reprise par Julien Clerc.

Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau.
D'mander la charité, c'est quéqu' chose j'peux pas faire.
Chaque jour que moi j' vis, on m' demande de quoi j'vis.
J' dis que j' vis sur l'amour, et j'espère de viv' vieux !

Et je prends mon vieux ch'val, et j'attrap' ma vieille selle
Et je sell' mon vieux ch'val pour aller chercher ma bell'.
Tu connais, c'est loin d'un grand bout d' là, de Saint-Antoine à Beaumont
Mais le long du grand Texas, j' l'ai cherchée bien longtemps.

Et je prends mon violon, et j'attrap' mon archet,
Et je joue ma vieille valse pour fair' le monde danser.
Vous connaissez, mes chers amis, la vie est bien trop courte
Pour se faire des soucis, alors... allons danser !

Travailler, c'est trop dur, et voler c'est pas beau.
D'mander la charité, c'est quéqu' chose j' peux pas faire.
Chaque jour que moi j' vis, on m' demand' de quoi j' vis,
J' dis que j' vis sur l'amour ! et j'espère de viv' vieux !

Demain je dors jusqu'à midi

- Il est difficile de trouver les premiers enregistrements de cette chanson. Elle a été écrite en 1955 par Jean Nohain. Mireille en a fait la musique mais ne l'a jamais interprétée. Elle a été enregistrée par Maurice Chevalier.
- Il est cependant très intéressant d'écouter l'interprétation donnée par les enfants de la maîtrise de Versaille sous la direction de Scott Alan Prouty. DVD « Chanter en classe, chanter en ch?ur » (Scéren-Cndp).
- L'accent est mis sur la nécessité de s'approprier le sens du texte et de l'exprimer à travers le corps, les expressions du visage. Ce chant humoristique doit être chanté de façon vivante.

Découvrir des styles de musique

Le bal du potager

Pour écouter du rock

Atchoum blues

Pour découvrir le blues. Pour donner des clés d'entrée simples vers ces styles, on peut s'appuyer sur les albums de la collection Gallimard Jeunesse.

Les conseils de Claudine pour l'interprétation des chants

Monsieur Caïman

- Éviter une respiration entre « ne peut plus manger tout cru » et « les enfants qui se promènent » : cela permettra de garder la dynamique de la phrase. Idem dans le passage équivalent de la 2e strophe.

Refrain : faire 2 groupes (2 voix) : groupe 1 = Oh, oh
groupe 2 = M. Caïman… a perdu ses dents.

Toi Musicien :

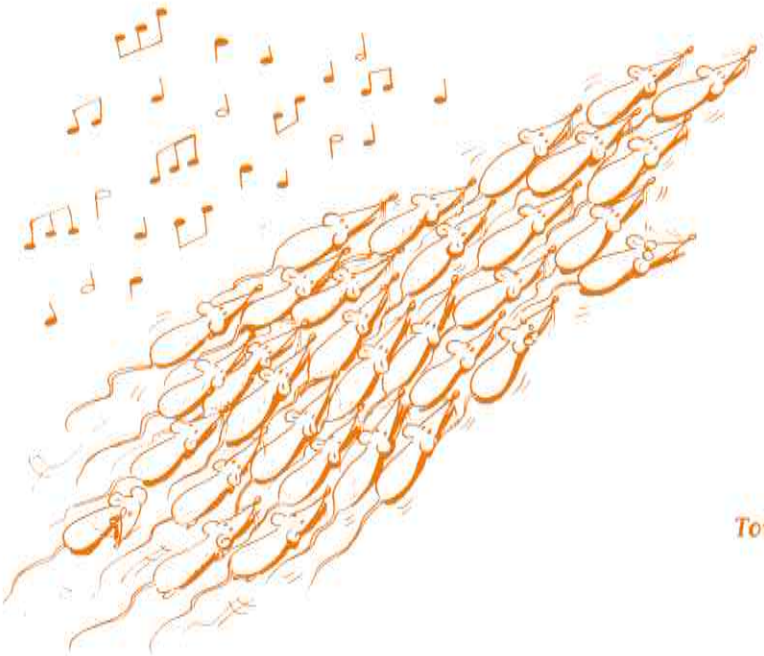
- A chanter très *legato* tout du long.

Couplet : Attention aux syllabes muettes (chamade, aubade)
Respirer à la fin de chaque ligne (mélancolique, nostalgique, folle, farandole)

Refrain : bien alléger la 'muette' de poète et interprète
Respirer à la fin de chaque ligne.

Canon des rats plats

- Respirer seulement à la fin de chaque ligne (voix portées). Ne pas faire de glissando (« degueulando »….) entre violon/aussi ; carillon/faire ; tarabouzin/aussi.
- Pour éviter les lourdeurs : accents sur : violon, trompette… + fuir dans la dernière ligne ; carillon, clochettes./ aussi sur tarabouzin, chapeau chinois (pour éviter de crier et coincer sur les notes les plus aiguës de la phrase.)



Papa tête en l'air

- Respirer toutes les deux mesures.
- A chanter avec « la banane »! La voix chantée c'est comme au téléphone : on entend quand on sourit!… = à faire absolument pour le refrain.
- Couplets : ne pas respirer sur la demi-pause, mais rester en suspens pour garder la dynamique de la phrase. Attention à ne pas trop marteler le texte.

Pour toi maman

- Refrain : bien travailler l'entrée sur une levée : pas d'appui sur « J'ai » dessiné…/ Pas de respiration entre « je t'offrirai » et « demain » (alléger la voix sans la coupure d'une vraie inspiration)
- Couplet : respirer toutes les deux lignes seulement.

Attention à la reprise entre couplet et refrain, qui est très rapide.

Un petit hamster

- « Raconter une histoire » : rendre les enfants attentifs à l'« histoire parallèle » suggérée par l'accompagnement, particulièrement à partir de l'intermède musical (faire éventuellement écrire ou représenter par un dessin ou une BD ce « délire sonore », dans lequel il est possible de trouver une logique : un départ en voyage, un accident et l'arrivée de la police et de l'ambulance, etc.)
- On peut faire 2 groupes (1 groupe pour chanter seulement la partie du hamster).
- Couplet 4 : faire le chat dans les inflexions de la voix
- Respirer : dans les couplets = toutes les 2 lignes/dans le refrain : à la fin de chaque ligne.
- Petite suggestion pour imiter un style dans la strophe 4 : faire entendre du Juliette Gréco pour trouver une manière intéressante de chanter « chat »….

Les pommes c'est craquant

- Attention aux respirations : chanter très léger = économie d'air ; éviter de placer la voix dans le larynx (faire une petite moue et chanter du bout des lèvres).
- Bien faire les accents toniques du texte pour ciseler la mélodie de la troisième ligne ; ne faire de césure (détente, mini- inspiration) qu'après les deux mots.
- « ch'wing-gum » de la troisième ligne pour la garder bien tonique.

Fin troisième ligne, bien faire la levée, avec un élan vers « Je » :
oui mais moi Je croque

Quatuor

Ce chant a vraiment le genre de la Java, danse populaire très chaloupée de l'entre-deux guerre.
Pour éviter de marquer ordinairement et systématiquement le temps fort (le 1er temps) voici une proposition qui structure la mélodie de façon plus intéressante :

Le matou de Léon aimait l'accordéon
L'angora de Céline pinçait la mandoline
Et celui de Simone avec son saxophone
Savait faire pleurer les chattes du quartier

Ces joueurs solitaires un jour se concertèrent
Justement la fauvet-te de la vieille Antoinet-te
Venait de terminer un quatuor en ré
Mais on chercha en vain un autre musicien

Et ce hasard sauva d'un vulgaire trépas
Sous des griffes féli-nes la souris d'Adolphi-ne
Qui durant tout l'été à l'ombre de sa hut-te
Avait appris la flû-te sur un roseau troué

- prononcer chaque syllabe avec souplesse
- chanter bien lié (« legato »)

Toute la s'maine…

- Attention à ne pas scander lourdement le texte, chanter avec légèreté. Faire écouter la version originale (cela devrait se trouver) de Jean Nohain et Mireille (directrice d'un « Petit Conservatoire » télévisé, ancêtre de la « STARAC' » qui a d'ailleurs vu passer Alice Donna, maman de la fameuse Raphie… (pour info…) Attention également à ne pas « plonger » sur les « j'attends l'sam'di » (éviter d'écraser le menton, au contraire, redresser très légèrement la tête).
- De même, être vigilant à ne pas « tartiner » les préla-a-ssent, et les pa-a-ssent.
- Chanter la partie rapide de « le réveil ne sonn'-ra […] placard!… » avec une petite moue un peu « pestouille » qui facilitera un débit rapide.

Le ramoneur

- A chanter avec élan, ne prendre son souffle que toutes les deux lignes pour ne pas en faire des rondelles de saucisson…
- Refrain : « En criant voilà l'ramona.. » sans crier sur la note la plus aiguë! Petit truc pour y arriver : chanter tout le groupe de mots d'un seul trait, sans appuyer de syllabe plus que l'autre.

« …de cheminée, de chemina » syllabes soulignées à accentuer.

(1) Quand on fait des crêpes chez nous ..... Cycle 1 4
(2) Chanson pour la toilette - Paroles et musique : Francine Pohl ..... Cycle 1 6
(3) La pluie ..... Cycle 1 8
(4) Plus de bon tabac - Paroles : PEF / musique : populaire ..... Cycle 1-2 14
(5) Papa tête en l'air ..... Cycle 1-2 10
(6) Pour toi, maman - Paroles et musique : Jean-Marie Friedrich ..... Cycle 1-2 11
(7) Canon des rats plats - Paroles et musique : Roger Toulet ..... Cycle 1-2 12
(8) Des airs plein les poches - Paroles et musique : Elsa Ferrier et Jean-Luc Bazille ..... Cycle 2 16
(9) Un petit hamster - Paroles : Marie-Annick Retif / musique : Jo Akepsimas ..... Cycle 2 18
(10) Toi, musicien - Paroles : Christine Jamin / musique : Jean-Marie Friedrich ..... Cycle 2 20
(11) Monsieur Caïman - Paroles et musique : Jean-Yves Leduc ..... Cycle 2 22
(12) Quatuor - Paroles : Maurice Careme / musique : Jacques Doual ..... Cycle 2-3 24
(13) Atchoum blues - Paroles et musique : Jean Humenry ..... Cycle 2-3 26
(14) Le ramoneur - Populaire / harm : Christian Wagner ..... Cycle 3 28
(15) Le bal du potager - Paroles et musique : Maurice Lanoix ..... Cycle 3 30
(16) Les pommes, c'est craquant - Paroles et musique : Daniel Coulon ..... Cycle 3 32
(17) Sur une mappemonde - Paroles et musique : Yves Duteuil ..... Cycle 3 34
(18) Toute la semaine - Paroles : Jean Nohain / musique : Mireille ..... Cycle 3 36
(19) Flieje wie e Vejele - Paroles et musique : Jean-Marie Friedrich ..... Cycle 2-3 48
(20) Schaffe find ich zue schwer - Musique : traditionnel Acadien / paroles : Raymond Piela ..... Cycle 3 40
(21) Rag Mop - Paroles et musique : Lionel Hampton ..... Cycle 3 42

APPROCHANTS

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU CHANT SCOLAIRE

6, rue du patronage - 67610 La Wantzenau • Tél./Fax : 03 88 96 37 41 • Email : association.approchants@wanadoo.fr