

Faire de la musique avec Peter Pan (1)

*Une série de suggestions didactiques
élaborées avec la collaboration de ... Peter Pan.
Comment travailler sur l'écoute et sur le rythme
à partir d'un dessin animé, d'une chanson, d'un conte.*

Ef시오 Blanc et Paolo Salomone

QUELQUES REFLEXIONS PREALABLES

Lorsqu'on recherche du matériel didactique à proposer à des élèves de l'école élémentaire, une des difficultés que l'on rencontre est celle de trouver des activités ayant quelques relations avec la vie quotidienne de l'enfant ou, en tout cas, avec ce qu'il est habitué à voir ou à entendre: en peu de mots ce qu'il connaît.

C'est pourquoi on a eu l'idée de mettre en place une série d'activités en utilisant la cassette-vidéo de "Peter Pan" (version en italien et version en français de la bande dessinée réalisée par Walt Disney) et les chansons que le chansonnier Edoardo Bennato a composées sur ce même thème (album "Sono solo canzonette" - Dischi Ricordi S.p.A., 1980).

Cette bande dessinée, qui est probablement déjà très connue, est un matériel audio-visuel ri-

che en suggestions, particulièrement fascinant pour l'enfant; les chansons de Bennato, représentant des personnages et des situations connus (justement le conte de Peter Pan), se relie en outre à un type de musique que les enfants connaissent bien pour l'avoir entendu souvent à la radio et à la télévision.

On peut encore ajouter l'avantage de pouvoir réaliser une série d'activités reliées par un même fil conducteur, les personnages, les lieux, les situations de Peter Pan: du Crocodile au Capitaine Crochet (Capitan Uncino) de Clochette (Trilly) à Lilly la Tigresse (Giglio Tigrato), des corsaires au sirènes, de "L'Isola che non c'è" à "L'Albero Cavo", du vol de Peter Pan avec ses amis aux danses rythmées des Indiens.

Notre intention est donc d'utiliser tous ces matériaux pour élaborer des unités didactiques répondant aux objectifs propres à l'Éducation au Son et à la Musique à l'école élémentaire.

On vous conseille de faire vision-

ner préalablement par les enfants le dessin animé ou bien de leur raconter l'histoire de Peter Pan et de faire des jeux didactiques centrés sur les situations et les personnages de ce conte.

LES ACTIVITES

On démarre, dans ce numéro, avec l'exploitation de la chanson "Rockcoccodrillo" (Tiré de "Sono solo canzonette" de Edoardo Bennato, Dischi Ricordi S.p.A., 1980) en vous proposant des activités concernant l'**audition** et le **rythme**.

Dans les prochains numéros de la revue on continuera avec d'autres suggestions didactiques élaborées toujours à partir du conte et des chansons sur Peter Pan.

COMMENT EXPLOITER LA CHANSON? UN ITINERAIRE POSSIBLE

Matériel:

- Un magnétophone, avec, si possible, le compte-tours;
- des cassettes;
- la chanson "Rockcoccodrillo" de Edoardo Bennato, enregistrée sur une cassette;
- des claves (legnetti), des triangles, des tambourins et d'autres instruments à percussion;
- un tableau noir et de gros cahiers pour enregistrer graphiquement quelques parties du travail;
- un métronome (qui n'est pas indispensable);

- un clavier électronique ou bien un piano ou une "melodica" ou un autre instrument avec clavier (qui n'est pas indispensable).

Concepts musicaux explorés:

- la présence/absence de son;
- le rythme dans ses structures élémentaires: pulsation, accent rythmique, mètre;
- le "ostinato" rythmique (la construction de bases musicales du type du "KaraoKe" sur lesquelles improviser, rythmer, chanter).

PREMIERE PARTIE

Cette première partie permet d'éclaircir quelques concepts qu'on va utiliser pour tout le travail.

Quelques mots à propos de la pulsation

Nous avons déjà parlé de **pulsation** (à savoir n° 17, 18, 20, 21 de la revue) et on l'a définie comme **scansion régulière du temps**. Afin de mieux préciser le concept, pensez que souvent en écoutant un morceau de musique, on tape presque inconsciemment du pied sur le sol ou on tapote des doigts sur la table:

en réalité on est en train de battre la pulsation (on dit généralement "battre le temps avec le pied", c'est-à-dire une série de scansions régulières qui sont toujours "sous-entendues" au rythme d'un chant ou au rythme d'une musique, même dans le cas où elles ne sont pas explicites parce que produites, par exemple, par un instrument à percussion ou une guitare rythmique).

Suggestions de travail pour les enseignants d'abord La pulsation dans la musique

Après avoir défini le concept de pulsation, essayons de le chercher dans la musique.

Écoutons "Rockcoccodrillo".

Au début on entend clairement le "tic-tac" d'une montre scandé par le **métronome** (appareil dont vous trouverez des informations techniques dans cette page), probablement un métronome électronique, comme beaucoup d'autres sons présents dans la chanson.

Nous pouvons dire que la pulsation de cette chanson coïncide justement avec le "tic-tac" du métronome.

Ainsi à chaque battement du métronome correspond une pulsation.

Pour approfondir le discours, nous pouvons dire aussi que, avant l'intervention des instruments, on peut écouter (même si elles sont très faibles) huit pulsations sonores.

Attention! Le numéro "huit" n'est pas choisi au hasard: le travail qu'on va faire sur "notre" chanson nous permettra d'en découvrir la raison.

Avons-nous un métronome à disposition?

Essayons de l'utiliser pour trouver quelle est la vitesse de la pulsation.

Le métronome-pendule n'est pas très précis, mais on peut se trouver d'accord si l'on affirme que "Rockcoccodrillo" a une vitesse de 132 battements/minute.

Etes-vous d'accord?

Techniquement, en musique, une indication de ce type s'écrit: **MM=132** (de **Métronome Maelzel**, celui qui a perfectionné l'appareil).

On continue l'écoute.

Après les huit premiers battements, interviennent les instruments de musique.

Le premier instrument (son électronique) répète deux fois le même motif.

Combien de pulsations occupe-t-il à chaque fois? (huit pulsations).

Ensuite (à la vingt-cinquième

Le métronome L'horologe de la musique

Les compositeurs qui demandent une majeure précision de la Vitesse d'exécution de leurs musiques utilisent le «métronome». Cet appareil – inventé en 1813 par un allemand, Winkel et perfectionné trois ans après par un autre allemand, Maelzel – est constitué par un pendule avec deux poids: l'un de ces poids est mobile et peut être déplacé le long d'une tige graduée permettant ainsi justement de varier la vitesse; l'autre poids, placé sous le point d'appui («fulcro»), en oscillant heurte deux obstacles et produit ainsi un sonore "Tic-Tac".

Le compositeur ne doit que repérer sur le métronome la vitesse adaptée à sa musique et la transcrire sur la portée. Par exemple s'il écrit MM (Métronome Maelzel) = 120, il indique que la musique doit être exécutée à 120 pulsations/minutes, c'est à dire que chaque pulsation a la même durée qu'une oscillation du métronome où le poids mobile est placé sur le n° 120 de la tige graduée. (Tiré de: Il nuovo albero della musica – AA.VV., Fabbri ed.)

pulsation) un autre instrument s'ajoute et il propose sa propre mélodie-rythmique d'accompagnement durant, toujours, huit pulsations.

Etes vous d'accord?

Combien de fois cette dernière intervention? (deux).

On est maintenant à même de reconstruire la partie initiale complète de "Rockcoccodrillo":

- huit battements du métronome (huit pulsations) constituant le "signal sonore" de la chanson (on parlera successivement à propos du "signal sonore").

- deux fois la première mélodie-rythmique (huit pulsations à chaque fois).

- deux fois la deuxième mélodie rythmique (huit pulsations à chaque fois).

C'est après tout cela que "notre" Edoardo Bennato commence à chanter.

les deux pulsations.

Essayons maintenant de battre avec les mains une pulsation sur trois (un accent rythmique toutes les trois pulsations): c'est plus difficile, pas vrai? Presque impossible.

Tout cela signifie que dans la chanson "Rockcoccodrillo" les pulsations sont groupées deux à deux, c'est pourquoi on dit que le mètre est binaire.

Les groupements par deux (mètre binaire) ou bien par trois (mètre ternaire) constituent les organisations rythmiques élémentaires de notre musique.

On peut affirmer en quelques mots que "Rockcoccodrillo", du point de vue rythmique, présente une pulsation à une certaine vitesse (MM=132) et un mètre binaire.

Maintenant on est conscient de connaître et de savoir reconnaî-

tion muette, nous pouvons obtenir:

dans le cas des huit premiers battements de métronome et:

dans le cas d'une pulsation sonore suivie par une pulsation muette (rythme binaire);

et encore:

dans le cas d'une pulsation sonore suivie par deux pulsations muettes (rythme ternaire).

On appelle "écriture impulsive" ce type d'écriture, du moment qu'elle privilégie la réalisation sonore de l'impulsion rythmique: elle est généralement utilisée dans la pratique des instruments à percussion (le triangle est substitué par le losange dans la méthode appelée "Percustra", élaborée par le groupe "Les Percussionnistes de Strasbourg").

C'est un type de symbolisation du son très pratique et utile, qu'on comprend facilement et de façon intuitive, sur lequel on reviendra quand on reparlera d'activités rythmiques.

On peut essayer d'exécuter les séquences rythmiques qu'on a écrites ci-dessus, une à la fois, en sonorisant les pulsations sonores avec un battement des mains ou bien avec d'autres "gestes-sons", ou bien avec la voix, et en réalisant les pulsations muettes avec un geste qui ne provoque pas de sons, par exemple un mouvement des mains vers l'extérieur, des bras vers le haut ou vers le bas.

Nous tenons à souligner que le rythme est toujours l'expression du mouvement et que, dans ce sens, il est important de ne pas arrêter le mouvement rythmique même s'il y a des pauses de silence: ces dernières sont en tout cas à réaliser avec des gestes muets.

L'accent rythmique

Faisons encore une fois attention au moment où les instruments interviennent ("inizio strumentale"): les deux sons initiaux sont produits sur le "tic-tac", tous les deux battements.

Il s'agit d'un indice.

Si nous suivons la pulsation produite par le métronome et mettons en évidence un battement sur deux, par exemple en tapant des mains sur le premier "tic" et non pas sur le "tac" suivant, nous pouvons remarquer que le fait de regrouper deux à deux les pulsations est pour nous commode et facile.

N'est-ce pas?

Nous avons ainsi mis en évidence un **accent rythmique** toutes

tre la pulsation et le mètre: nous pouvons alors commencer notre travail avec les enfants.

Une remarque: cette démarche de présentation de la pulsation et du mètre peut ensuite être aussi proposée aux enfants.

Il s'agit d'une analyse formelle du morceau de musique, très utile pour trouver des repères "technico-musicaux" et savoir les situer dans le temps: un travail, en tout cas, assez complexe qu'il vaut mieux "réserver" pour des élèves déjà habitués à l'analyse du langage sonore

Comment "écrire" la pulsation

Si nous indiquons avec ▲ la pulsation sonore et avec ● la pulsa-

DEUXIEME PARTIE

Comment travailler avec les enfants

L'enseignant après avoir défini et mis au clair les concepts de pul-

sation, d'accent rythmique, de mètre binaire et ternaire, pourra commencer à travailler avec les enfants sur la chanson "Rockcoccodrillo".

On vous propose maintenant quelques activités (chacune marquée avec un sigle de A1 à A4) sur la chanson, organisées suivant une progression didactique adaptée au premier ou au deuxième cycle de l'école élémentaire et complétées avec les indications sur les objectifs propres à la discipline.

On tient à vous rappeler que ces indications ne sont pas à suivre de manière rigide, du moment

que les niveaux de difficulté sont en relation avec les expériences vécues par les enfants.

Chacune des activités proposées peut, en outre, être réemployée, réinventée, enrichie en utilisant d'autres matériaux sonores (chansons, morceaux de musique classique, chants exécutés par les enfants).

A1 (deuxième cycle)

La pulsation et le mètre

Déroulement

● Écoutons le début de "Rockcoccodrillo" et cherchons tous

ensemble de battre la pulsation avec des "gestes-sons" choisis préalablement.

● Écoutons de nouveau la chanson, mais en formant deux groupes 1 et 2.

L'un des deux doit battre la pulsation, l'autre l'accent rythmique binaire, par exemple respectivement:

1) ▲▲▲▲▲▲▲▲

2) ▲●▲●▲●▲●

avec des "geste-sons" diversifiés, ou bien avec des sons onomatopéiques.

Dans ce dernier cas, on pourrait penser de réaliser et d'utiliser une partition ainsi organisée:

ROCKCOCODRILLO

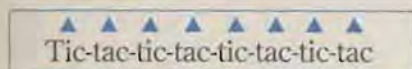
Testo e Musica di Edoardo Bennato.

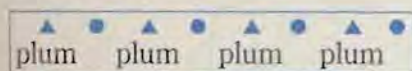
*Non lo sentite?... che strano ticchettio!
è il primo allarme, poi dopo arrivo io!
non voglio alcun vantaggio
ma non è per coraggio
è perchè sono il più cattivo ...
... e mi diverte, il fatto di inseguirvi
ci provo gusto, mi piace tallonarvi
non vi do tregua mai!
perciò poveri voi!!! restate in guardia
che sta arrivando il vostro
co-coco-co-cocodrillo! son diplomato
ed insegno ritmo, ballo, son un maestro!
Scappate pure, correte se vi pare!
Io vado piano, non mi do da fare!
Io non mi affanno troppo
vi aspetto tutti al varco
e quando è l'ora di fare i conti...
... Io mi presento al ritmo di una sveglia
il ritmo batte, vi dà una strana voglia
che strana tentazione
che voglia di ballare!... non resistete
che sta arrivando il vostro
co-coco-co-cocodrillo! son diplomato
ed insegno ritmo, ballo, son un artista!
Persone serie, voi, persone rispettate!
siete le peggio, perchè voi resistete!
voi non vi abbandonate mai
voi non vi concedete mai
fate violenza, a voi stessi...
... e poi con gli altri, per rabbia vi sfogate!
non è corretto, ma quando la smettete?*

*sì voi, persone serie!... ma fatemi il piacere!
seguite il ritmo, e andate a tempo
col vostro co-co-co-co-cocodrillo!
Andate a tempo e seguite tutti
il ballo, e non sgarrate!...
E voi banditi, pirati e contrabbando!
è da parecchio che vi sto osservando!
ma che rivoluzione! la vostra aspirazione
è diventare né più né meno come quelle
... persone serie, persone rispettate
che per scemenza guardate e scimiottate!
che bella situazione!... l'unica soluzione
è di cercare di andare a tempo
col vostro co-co-co-co-cocodrillo!
Capire il ritmo e farsi un altro ballo
... un altro giro!
Ma che razza di cocodrillo sei?
vuoi fare ballare tutti noi
ma non si capisce cosa vuoi!...
Sì, perchè non ci spieghi cosa vuoi?
perché non ci dici chi ti manda
che razza di cocodrillo sei?...
Ve l'ho già detto! Io sono il più cattivo!
io vi do il tempo, anzi il tempo sono io!
Il tempo a volte è strano!
ma il tempo è un galantuomo!
io non vi imbroglio!
... ma non mi si può imbrogliare!...
io vado piano!
... ma non mi si può fermare!...
da tempo al tempo
... e i conti devono tornare!...
seguite il ritmo, e andate a tempo
col vostro co-co-co-co-cocodrillo!
... a volte piango non mi vergogno
a dirlo, ma son solo lacrime
di co-co-co-co-cocodrillo!...
ma son tutte lacrime
di co-co-co-co-cocodrillo!...
... io vi do il tempo ma sono
un cocodrillo!...son galantuomo
ma sono un cocodrillo!...
a volte piango non mi vergogno
a dirlo ... ma son solo lacrime
di co-co-co-co-cocodrillo!*

Groupe "a":

Groupe "b":

On peut considérer la symbolisation de la pulsation sonore et de la pulsation muette comme un pas important vers une prise de conscience plus concrète des phénomènes musicaux qui peut aider à "voir" et, donc, à "imaginer" leur forme et leur structure.

"A1" est une activité complexe s'adressant à des enfants du deuxième cycle qui doivent quand même déjà avoir des connaissances sur les concepts de pulsation, accent rythmique, mètre.

Il est utile de rappeler que l'intériorisation de la pulsation et sa réalisation, sonore et par le mouvement, n'est pas du tout un processus automatique que seul les élèves les plus doués peuvent expérimenter et réaliser: il s'agit d'un élément très complexe du langage musical. C'est pourquoi il faut prévoir une progression didactique correcte pour aider les enfants à la reconnaître, à la construire et à l'expérimenter.

Objectifs

- Reconnaître la pulsation dans un morceau musical écouté.
- Reproduire la pulsation d'un morceau musical écouté.
- Reconnaître le mètre dans un morceau musical écouté.
- Reproduire le mètre d'un morceau musical écouté
- Ecrire des séquences rythmiques en utilisant l'écriture impulsive.
- Exécuter, avec des "gestes sons" ou avec des sons onomatopéiques, des séquences rythmiques écrites.

A2 (premier/deuxième cycle)

Travaux rythmiques

Déroulement

En utilisant comme base sonore

la chanson "Rockcoccodrillo", nous pouvons proposer aux enfants de:

- marcher au rythme de la musique, en cherchant de bouger, de se déplacer en remplissant l'espace sans se toucher (premier cycle);
- marcher au rythme de la musique en cherchant à imiter les gestes ou les attitudes motrices d'un enfant indiqué, à tour de rôle, par l'enseignant (premier cycle);
- marcher la pulsation: exiger une certaine précision rythmique et une participation active du corps (deuxième cycle);
- marcher la pulsation en ajoutant aussi des gestes établis préalablement exécutés avec les bras, la tête, se rapportant aussi au crocodile (deuxième cycle).

Objectifs

- Marcher au rythme en suivant la pulsation.
- Bouger ou se déplacer en suivant la pulsation selon des modalités établies préalablement.
- Inventer des modalités de mouvement à proposer aux camarades.

© 1972 Walt Disney Productions

A3 (premier/deuxième cycle)

Présence/absence de son

Déroulement

L'enseignant "allume" et "éteint" le magnétophone (il en augmente ou baisse le volume).

Les enfants doivent:

- marcher suivant le temps quand on entend la musique, s'arrêter et rester immobiles pendant le silence.
- vice-versa, ils doivent s'arrêter et rester immobiles quand on entend la musique et marcher au rythme de la pulsation pendant le silence.

Avec cette activité de son/silence, la musique acquiert réellement une signification de "signal sonore" et se propose ainsi comme un élément d'interaction pour l'enfant.

On peut faire actionner le magnétophone par un enfant, en utilisant l'activité comme moment privilégié de socialisation et compliquer l'activité en proposant plusieurs modalités de mouvement: ramper sur le sol; se déplacer avec de petits bonds; sur place, bouger seulement quelques parties du corps; imiter les animaux, des personnages, des situations...

Ces activités, suivant la complexité des jeux proposés, peuvent être réalisées dans un premier ou dans un deuxième cycle.

Objectifs

- Percevoir la différence entre son/silence.
- Bouger suivant le rythme d'une pulsation donnée.
- Bouger dans le silence, suivant une pulsation intériorisée précédemment.
- Utiliser de simples signaux sonores (son/silence) pour réaliser des activités indiquées préalablement.

A4 (deuxième cycle)

Le "Karaoke": construction d'une base rythmique et mélodique

Déroulement

On construit une base rythmique/mélodique en utilisant comme point de départ "Rockcoccodrillo".

Notre "Karaoke" sera formé par: **1)** une base rythmique reproduisant la pulsation;

2) une mélodie rythmique répétée plusieurs fois, exécutée avec la voix.

1) Écoutons notre chanson et mémorisons la vitesse de la pulsation indiquée par le son du métronome.

La base rythmique peut être réalisée, par exemple, comme indiqué ci-après:

- un enfant exécute la pulsation avec un petit instrument rythmique produisant un son court et sec (par exemple les claves); on cherchera dans ce cas la collaboration d'un enfant ayant une certaine facilité de réalisation rythmique;

ou bien

- un petit groupe d'enfants exécute la pulsation avec le battement des mains, ou bien en battant une main puis l'autre en alternance sur les cuisses ou, encore, en tapant avec un crayon sur la table;

ou bien

- on utilise le métronome (CMM=132), si on en a un à disposition.

2) Sur cette base on ajoute une mélodie rythmique, toujours la même, répétée plusieurs fois et tirée elle aussi de la chanson "Rockcoccodrillo" avec les modalités suivantes:

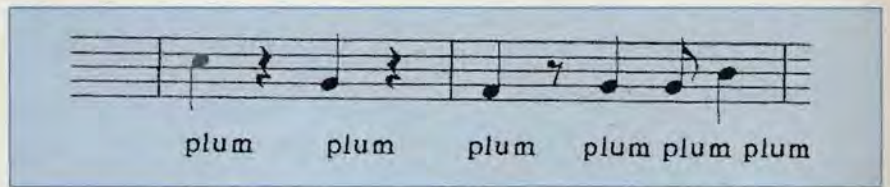
- écoutons avec attention le début du texte chanté:

*"non lo sentite che strano ticchettio,
E' il primo allarme, poi dopo arrivo io..."*

Entre le mot "ticchettio" et les suivants "è il primo allarme", il y a une partie exécutée par une espèce de trombone (probablement un son électronique).

Cette partie commence justement sur le deuxième "i" de "ticchettio", où il y a l'accent et se termine juste avant que le chant recommence.

Après l'avoir repérée, isolée et écoutée plusieurs fois, essayons de reproduire cette partie avec la voix, par exemple en prononçant "plum, plum". Le résultat, reproduit graphiquement sera le suivant:

Maintenant nous n'avons qu'à chanter plusieurs fois cette partie sur la base rythmique mise au point précédemment.

Du moment que le "giro melodico" est justement de huit pulsations (encore ce numéro huit!), on peut procéder de cette façon:

- on fait exécuter à la base rythmique huit pulsations "à vide";

- on commence alors à chanter la mélodie rythmique et on la répète un certain nombre de fois, (par exemple avec 15 répétitions on obtient une minute environ de musique);

- la base peut être exécutée aussi avec des instruments divers: on peut par exemple substituer

le "plum plum" vocal avec les notes d'un clavier, si on le possède et on est à même de l'utiliser;

- on enregistre le tout et voilà: une base efficace pour notre "Karaoke" est prête!

Nous pouvons maintenant utiliser cette base pour:

- déclamer un texte verbal du type "rap" américain,

- organiser des jeux rythmiques, des choréographies...

Mais on en parlera dans les prochains numéros.

Note: Vous pouvez demander à la rédaction de la revue le matériel audiovisuel et sonore dont on parle dans l'article.

