

ministère
éducation
nationale

ÉduSCOL

[dgesco]

École maternelle

Imaginer sentir créer

Exploration instrumentale musicale

Août 2007

EXPLORATION INSTRUMENTALE ET MUSICALE

Les activités d'écoute décrites précédemment doivent être conduites quotidiennement. Ces activités d'écoute ont préparé l'élève à entendre, comprendre et prendre des informations sur le monde sonore qui l'entoure.

Comment amener les enfants à entendre la musique ? Quelles musiques entendre ? La collection « Mes premières découvertes musicales » chez Gallimard propose une série d'histoires mises en musique, pour aborder la musique et les instruments.

L'écoute de ces albums musicaux va permettre de mettre en œuvre les compétences développées jusqu'à présent.

D'une écoute globale d'un album au départ, on passera à une écoute analytique en passant par des phases de manipulation, de création qui ancreront des savoirs, savoirs faire chez chacun.

Sur les 7 étapes à conduire, 4 sont consacrées à l'exploration instrumentale musicale. Les 7 étapes quand cela est possible sont à conduire sur chacun des albums.

L'EXPLORATION INSTRUMENTALE : POURQUOI ?

Le rôle de l'activité exploratoire musicale spontanée pour l'éveil musical de l'enfant est fondamental.

Mettre les élèves en présence d'instruments et les laisser manipuler va conduire ceux-ci à prendre conscience de leurs gestes, des effets de ces gestes sur le matériau sonore et d'apprendre à les organiser peu à peu dans le temps.

Et, **c'est par le contrôle des gestes instrumentaux** que le caractère musical de la conduite apparaît car on a conscience du son produit grâce au geste effectué.

En cela l'écoute est déterminante. **Les constants allers-retours entre production et écoute vont permettre de donner un sens au son.**

Ce en quoi le tâtonnement libre est fondamental pour la construction de l'identité musicale de chacun, c'est qu'il permet à chacun d'expérimenter, de produire et reproduire à l'infini ce qu'il a trouvé et ce qu'il juge agréable à entendre pour lui.

Cette succession de variations dans la production amène l'enfant à construire l'expressivité musicale. Ses productions deviennent plus longues, ponctuées de pauses. L'intention donne alors une autre intensité à la production. En effet, la répétition quand elle apparaît structure aussi les expériences émotionnelles. L'enfant prend du plaisir à produire et par la même à s'entendre. Étant entendu, il est plus à l'écoute des autres.

Par ces tâtonnements, chacun va construire ses propres modèles musicaux qu'il fait partager et qui seront repris par d'autres.

D'où la nécessité de laisser les enfants tâtonner, explorer les instruments et objets sonores et cela, sur des longues périodes et quotidiennement.

Et c'est à cette seule condition que les élèves seront capables de produire et reproduire de la musique.

MES PREMIÈRES DÉCOUVERTES MUSICALES CHEZ GALLIMARD

- 1- « Petit singe et les instruments de musique pour les instruments à percussions »
- 2- « Tim et Tom et l'instrument de musique, pour les instruments à vents »
- 3- « Fifi et Albert et les voix, pour les voix »
- 4- « Momo et les instruments de musique, pour les instruments à cordes »
- 5- « Faustine et les ogres et les instruments de musique, pour les claviers »

A. PREMIÈRE ÉTAPE : LECTURE DE L'HISTOIRE

Proposer l'écoute musicale d'une histoire ne peut avoir une réelle portée sur l'enfant d'âge maternelle et sur ceux rencontrant des difficultés de compréhension (problème de langue ...) que si celui-ci connaît l'histoire.

- Prendre le temps **de raconter** l'histoire en montrant les images
- S'assurer de la compréhension de celle-ci en faisant la leur faisant raconter
- **Lire** alors le texte, texte qu'ils retrouveront lors de l'écoute

Objectifs :

- *comprendre l'histoire*
- *acquérir du langage et le restituer par la verbalisation lorsqu'il faut à son tour la raconter*
- *lire et décrire des illustrations*
- *mettre en place la chronologie de l'histoire*

B. DEUXIÈME ÉTAPE : ÉCOUTE MUSICALE DE L'HISTOIRE

Les enfants connaissent l'histoire. Écouter le disque. Cette écoute doit s'effectuer sur une semaine encore, le temps de laisser chaque enfant **s'approprier** la musique.

L'imprégnation de la musique par la répétition de l'écoute est importante quelque soit l'âge des enfants .En effet, l'écoute va se structurer autour d'événements saillants, repérés, attendus et bientôt entendus ; Telle entrée instrumentale, tel crescendo, tel changement de tempo.Cette imprégnation est aussi une manière d'accéder à la maîtrise des codes sans laquelle l'univers musical n'a pas de sens.

Objectifs :

- *s'imprégner d'un espace sonore*
- *reconnaître des instruments en présence*
- *connaître la famille d'instrument entendue*
- *étudier les caractéristiques de chacun*
- *acquérir un vocabulaire spécifique*
- *verbaliser*

C. TROISIÈME ÉTAPE : MISE EN MOUVEMENT. DANSE. MIME

On peut remarquer que les enfants accompagnent spontanément la musique avec le corps .En effet, l'enfant ne fait pas qu'entendre avec les oreilles, il ressent la musique avec tout son corps.

Puisqu'ils éprouvent le besoin de bouger, il convient de leur permettre de vivre corporellement l'histoire .L'écoute se fera alors en salle d'EPS. Lieu où les enfants pourront danser, mimer les différents moments de l'histoire quand cela est possible.

La possibilité de bouger, danser et d'occuper tout l'espace sur un texte connu et une musique désormais familière, libère l'enfant dans ses mouvements et expression.L'enfant pourra **établir une relation entre « faire » et « entendre »** . Tout un passé de gestes et de sensations oriente notre façon d'écouter.

Objectifs :

- *le corps dans l'espace*
- *adapter ses mouvements et gestes aux différents moments musicaux*
- *travailler l'expression à travers le mime*
- *verbaliser les différentes actions*

D. QUATRIÈME ÉTAPE : EXPLORATIONS MUSICALES INSTRUMENTALES

Proposer des instruments de musique, objets sonores en libre manipulation. Sur une semaine conjointement au travail corporel et à l'écoute du disque en classe. Les enfants jouent avec les instruments. Il s'agit d'enrichir le vécu de l'enfant en l'invitant à produire des sons. **C'est augmenter sa capacité à mieux entendre.**

Sont proposés :
claves, flûte, sifflets, maracas, timbales, triangles, guitare, cithare, xylophone, woodblock, coquilles de noix, calebasses etc.

La manipulation au mérite de développer une curiosité de l'oreille bien utile pour accéder à des musiques où la vie interne des sons, une texture, un profil, requiert un premier niveau d'écoute tout sensoriel. **C'est par le constant aller retour entre production et écoute que se forgera le savoir être musicien.**

C'est aussi le moment de mettre en place des jeux de présentation, de productions collectives et individuelles qui permettront à l'enseignant d'installer des habitudes. (Signes d'arrêt, de départ, de forte, piano...)

Objectifs :

- *découvrir des objets sonores*
- *découvrir des instruments*
- *découvrir le geste sonore et l'action du geste sur l'objet et le pouvoir de celui-ci*

E. CINQUIÈME ÉTAPE : MAÎTRISE DU TIMBRE INSTRUMENTAL

Après une phase d'exploration sonore au cours de laquelle chaque enfant a expérimenté divers instruments, reproduit des gestes, les instruments en présence vont être rangés par famille. La famille sur laquelle on portera davantage attention sera celle qui est écoutée sur le moment .

Consigne donnée : « Nous allons retrouver tous les instruments qui ressemblent, quand on entend leur son, à ceux que nous avons entendus dans l'histoire »

Ce sera alors l'occasion de réentendre certains passages de l'histoire pour s'attacher au timbre des instruments. L'enfant met en œuvre une mémoire pré-musicale : Chaque instrument garde son identité, mais de cet assemblage va naître une nouvelle unité.

Objectifs :

- *connaître le timbre des instruments*
- *classer par famille d'instruments : percussions, vents cordes ...*

F. SIXIÈME ÉTAPE : LE GESTE INSTRUMENTAL

La famille d'instrument ayant été constituée, il s'agit maintenant de s'attacher à explorer chaque instrument et à en découvrir les possibilités.

Les élèves vont apprendre à jouer ensemble lorsqu'ils ont des instruments sur lesquels ils ont la même action.

Plusieurs jeux « questions, réponses » sous forme de dialogue peuvent être mis en place.

Objectifs :

- *expérimenter des gestes précis : frappés, frottés...*
- *verbaliser lors de la production sonore*
- *mettre en place des phrases rythmiques simples*

Les élèves vont constater qu'au sein d'une même famille, les instruments sont différents, les actions peuvent être similaires.

Progressivement, à travers la formulation plus spécifiquement musicale, grâce au vocabulaire adéquat donné, aidera l'enfant à le faire progresser dans son activité d'auditeur et de musicien.

G. SEPTIÈME ÉTAPE : CONSTRUCTIONS INSTRUMENTALES

Les élèves vont, après avoir constitué la famille d'instruments, construire des instruments, créer leur propre famille d'instruments.

Ce sera le moment de s'interroger sur les matériaux qu'ils auront à utiliser.

En petite et moyenne section, ce sera l'occasion d'explorer les objets sonores de la classe et de voir s'ils peuvent être utilisés.

En grande section et autre cycles, le travail d'exploration des objets environnants peut-être poursuivi. De nombreux ouvrages proposent des fiches concernant la construction d'instruments. C'est là, le moment de mettre en place des activités de lecture, d'écriture ...

Il est plus facile de fabriquer des instruments à percussions :

- tambours avec des boîtes de lait en métal vide, avec des boîtes de chaussures ou autre...
- on peut récupérer différents matériaux que l'on peut cogner l'un contre l'autre : coquilles de noix, marrons, glands, cuillères etc.
- maracas, on peut varier les timbres en utilisant différentes graines et différentes tailles de boîtes.

Des instruments à cordes peuvent être fabriqués avec :

- des boîtes de chaussures et des élastiques (épaisseurs différentes pour faire varier le timbre), de la cordelette
- des boîtes en fer avec des élastiques autour

La construction d'instruments à vent est plus difficile. On peut toutefois chercher et explorer des actions avec du matériel environnant :

- souffler dans des bouteilles d'eau
- à travers une feuille
- dans des bouchons, des tubes de feutres et autres....
- sur l'eau

Toutes ces actions sont productrices de sons.

Pour les voix, c'est l'occasion de jouer sur tous les registres :

- essayer la voix parlée, chuchotée, criée etc.
- jouer sur les hauteurs
- travailler l'expression : triste, en colère, gaie...

Mais aussi montrer que l'on peut chanter :

- seul : solo
- à deux : duo
- à plusieurs : le chœur

Pour les claviers, hormis l'observation il n'est pas possible de construire.

Objectifs :

- *explorer du matériel en présence*
- *analyser et définir les propriétés de la famille étudiée*
- *mettre en œuvre son imagination dans la construction*
- *recherche de l'esthétique dans la finition*
- *production instrumentale : restituer un son correspondant à une famille étudiée*
- *s'approprier le geste musical*
- *verbaliser son action*

PROLONGEMENTS

1) Écoute d'un musicien

Les enfants ont entendu des instruments, ils ont manipulé, produit leur musique. Faire appel à des parents ou amis musiciens pour proposer un « concert » où chacun va pouvoir « voir et entendre et ressentir »

Les élèves sont prêts à entendre et reconnaître ce sur quoi ils ont travaillé.

Le musicien peut dans un premier temps jouer sur son instrument des chansons connues de tous. Les enfants vont « entendre » et « comprendre » ce qui est joué car cela leur est familier. Le musicien interprète ensuite ces différents morceaux en jouant sur les paramètres d'intensité, d'expression. Laisser alors les enfants s'exprimer sur ce qu'ils ont ressenti et permettre ainsi l'élaboration d'une formulation musicale.

Le musicien peut conclure par l'interprétation d'un morceau de son choix, non connu des enfants.

Ces moments d'écoute, de discussion amènent l'enfant à développer :

- l'attention
- le langage
- la socialisation

2) Les sorties culturelles

La cité de la musique propose ;

- des parcours de découverte des instruments (sur 10 séances ou ponctuelle)
- des visites contes alliant visite du musée et atelier découverte des instruments

La participation des enfants à ces ateliers va permettre à chacun de réinvestir ce qu'il a appris ou est en train d'apprendre.

Les enfants vont découvrir des instruments de toutes sortes et pour beaucoup inconnus. Ce sera là un moment de redécouverte et réinvestissement du geste instrumental.

Les enfants vont pouvoir réinvestir en d'autres lieux ce qu'ils ont appris à l'école.

- *jouer ensemble et s'arrêter à un signal convenu*
- *maîtriser l'émission sonore*
- *oser jouer seul devant les autres*
- *comprendre le langage musical utilisé par un tiers*
- *réinvestir les gestes découverts collectivement*

3) L'écoute musicale

Parallèlement à l'écoute et l'analyse d'un album, il convient de faire entendre des musiques de tous horizons. On attirera l'attention des enfants sur certains passages qui mettent en relief un instrument étudié. Les enfants seront dès lors plus à même de l'entendre que le timbre lui est déjà familier.

4) L'écriture du conte

L'écriture ne doit intervenir que lorsque les enfants possèdent un capital d'histoires, musiques, instruments, expressions corporellesEn effet, la constitution d'un « bagage » commun va donner la possibilité à chacun de s'exprimer au moment de l'écriture.

5) La mise en musique

La première mise en musique du conte peut passer par une musique corporelle .On peut ensuite utiliser les instruments fabriqués .Vient alors tout le travail de recherche sur :

- quels instruments utiliser
- quels bruitages
- quels effets

6) L'enregistrement de l'histoire

Il va permettre à l'enfant de réaliser qu'il fait partie d'un groupe où chacun doit tenir sa place et son rôle si l'on veut que la réalisation soit de qualité.

La coordination entre tous les élèves, demande une très bonne qualité d'écoute et d'attention.

La « réécoute » d'un enregistrement va amener chacun à entendre les bruits parasites.

Apprendre à maîtriser son corps et ses gestes, prend là toute sa signification .L'enfant va apprendre à :

- se maîtriser
- s'entraider
- écouter l'autre et les autres
- développer l'attention et la maîtrise de soi
- jouer quand il faut, s'arrêter quand il faut
- affiner son écoute
- développer son sens critique

7) La réalisation d'un livre

Va permettre une confrontation des enfants sur le choix du texte et des images à réaliser. Les enfants vont mettre en œuvre leurs compétences de lecteur et d'auditeur.

8) Les costumes, les décors

Les élèves vont jouer avec les matériaux et volumes et couleurs pour rendre les décors et costumes beaux à regarder.

9) La représentation

Va permettre à chacun de montrer ce qu'il a appris. Permettre aux enfants de rejouer le conte devant des publics divers (parents, autres classes) va donner la possibilité de perfectionner la production.

CONCLUSION

La réalisation d'un tel projet peut permettre à l'enfant de passer de l'écoute attentive à « l'entendement ».Inscrit dans la durée, il suit le développement de l'enfant qui par les situations de création, production, a été amené à verbaliser et à développer son sens critique.

Le geste musical a aussi été coopération dans tous les domaines disciplinaires : arts plastiques, éducation physique, éducation civique ...Des compétences transdisciplinaires se sont développées.

Par le jeu avec les sons vocaux et instrumentaux, l'enfant mis en situation d'invention, a découvert la musique.

BIBLIOGRAPHIE

- Les musiques à l'école, D.Laborde (Bertrand Lacoste)
- L'expression musicale, A.M Chavalier (Armand Colin)
- Développer les capacités d'écoute à l'école, J.Rivière-Raverlat (PUF)
- Explorations instrumentales chez le jeune enfant, J.P Mialaret (PUF)