

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Éducation musicale

L'écoute

L'écoute comparative

Ils [les élèves] apprennent à identifier des relations, des ressemblances et des différences entre plusieurs œuvres¹.

CYCLE 2 ² : ÉCOUTER, COMPARER	CYCLE 3 ³ : ÉCOUTER, COMPARER ET COMMENTER
Décrire et comparer des éléments sonores.	Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents.
Comparer des musiques et identifier des différences et des ressemblances.	Identifier et nommer ressemblances et différences entre deux extraits musicaux.

Pleinement inscrite dans le champ des activités relatives à l'écoute, la comparaison occupe une place essentielle dans la construction des compétences de perception. Lorsqu'il s'exerce à la discrimination auditive, l'enfant mobilise spontanément des références mémorisées, qu'il s'agisse de découvertes antérieures dans le cadre de la classe ou de ressources personnelles. C'est par comparaison qu'il tire parti de ce qu'il entend.

Pour dépasser le niveau premier de la comparaison intuitive, il importe de proposer régulièrement des situations pédagogiques faisant appel à l'écoute comparative. Organisées autour d'objectifs qui peuvent être très divers, elles permettent :

- d'affiner les capacités perceptives (un élément constitutif du discours musical, parfois difficile à isoler dans l'écoute d'un extrait unique, sera mieux compris parce qu'identifié dans deux extraits musicaux différents) ;
- d'apprendre à trier les informations sonores pour organiser la comparaison ;
- d'identifier quelques invariants dans des contextes musicaux diversifiés ;
- d'exercer l'écoute critique en comparant des œuvres ou des interprétations.

Peu à peu, répondant à une intention devenue consciente et explicite, l'attitude perceptive nécessaire à la comparaison (porter attention aux ressemblances et aux différences, cibler des angles d'écoute) gagne en maîtrise. Bénéficiant d'une dynamique collective faite d'échanges et d'argumentations, elle contribue à la construction d'un faisceau de références croisées.

1. Éducation musicale, cycle 3, BOEN spécial n°11 du 26 novembre 2015.

2. BOEN spécial n°11 du 26 novembre 2015.

3. Ibid.

Si les activités d'écoute conduisent fréquemment à comparer différents moments d'une même œuvre (contrastes, retours d'un thème, variations), on s'intéresse ici à la mise en perspective de pièces musicales différentes. Possédant à chaque fois un point commun qui doit être aisément perceptible par les élèves, ces œuvres favorisent, autant que possible, la découverte d'esthétiques diverses.

L'écoute comparative peut être menée de deux façons : soit la découverte des œuvres à comparer s'effectue lors de la même séance, soit l'exercice de comparaison s'appuie sur la connaissance préalable de l'une des œuvres. Dans l'un ou l'autre cas, la brièveté des extraits et les retours fréquents à l'écoute sont indispensables, comme pour toute démarche d'écoute.

Mise en œuvre pédagogique : un exemple

L'exemple proposé s'appuie sur deux compositions – *Étude aux chemins de fer* de Pierre Schaeffer et *TGV* du groupe vocal TSF – qui, chacune à leur manière, présentent un rapport à l'univers sonore des trains et, plus largement, au traitement musical du bruit. Si la pièce de TSF investit le champ de la fantaisie descriptive, celle de Schaeffer répond à une toute autre intention : dans le premier cas, il s'agit d'évoquer les bruits et le mouvement du train, dans l'autre, les sons collectés servent à construire une composition musicale qui tend à s'éloigner de l'anecdotique (entend-on simplement un train ? ou une image sonore de vitesse, de mouvement ?). Néanmoins, pour l'une comme pour l'autre de ces deux œuvres, c'est avant tout à leur puissance évocatrice que les élèves seront sensibles.

*L'Étude aux chemins de fer*⁴ est la deuxième partie des *Cinq études de bruits* (1948), ensemble qui marque la naissance d'une nouvelle forme d'expression musicale appelée par Pierre Schaeffer *musique concrète*. La pièce a été conçue à partir de sons enregistrés en gare des Batignolles puis travaillés (transformés, accélérés, inversés, répétés, superposés) afin d'organiser une composition musicale.

Aux frontières de la chanson française et du jazz, *TGV* du quartet vocal TSF investit le registre ludique des jeux vocaux où les mots sont utilisés pour leur couleur et leur potentiel rythmique. Les compositions du groupe s'emparent volontiers de situations quotidiennes évoquées avec humour et finesse. Le titre *TGV* figure dans leur premier album, *Drôlement vocal !* (1987).

Pour l'écoute comparative de ces deux pièces, diverses modalités sont possibles. On peut se limiter à l'écoute des extraits. Néanmoins, au regard de leurs particularités, il peut être intéressant d'élargir le scénario pédagogique en organisant les étapes suivantes :

Écoute de l'environnement sonore⁵

Consacrer un moment d'attention à l'environnement sonore permet de préparer l'écoute de la pièce de Schaeffer : quels sons perçoit-on ? D'où proviennent-ils ? Lesquels remarque-t-on le plus ? Pourquoi ? Sont-ils plus forts, plus longs, davantage répétés ? Certains reviennent-ils avec régularité ? Comment qualifier les sonorités repérées ?

4. Pour davantage de détails, dont la possibilité de visionner un sonagramme, consulter le [site Arts sonores de l'INA](#).

5. Cf. *Écoute, écoute, Invitation à l'écoute, Éveil à l'environnement sonore*, publication SCEREN, 2008.

Écoute d'Étude aux chemins de fer

Extrait : du début à 0'55''

Des écoutes répétées et fractionnées amènent à repérer les sections successives et leurs éléments les plus perceptibles :

- bruits de sifflets ;
- bruits de démarrage (avec accélération et crescendo), auxquels se superposent rapidement des sons métalliques aigus et continus ;
- à 0'16'', section faisant entendre divers bruits de roulement, avec des accentuations et des boucles répétitives qui installent une régularité rythmique ;
- à 0'44'', apparition de sons métalliques plus heurtés créant un nouvel effet rythmique ;
- à 0'51'', retour au calme et aux sons de sifflets.

Exploration ludique

Outre le plaisir du jeu d'imitation, un temps de pratique peut ici constituer une étape pertinente entre l'écoute des deux extraits, transition menant de la première pièce, ancrée dans les sons concrets, à la seconde, à visée évocatrice. L'enseignant propose aux élèves d'évoquer les bruits du train par la voix ou le geste : bruitages vocaux, onomatopées, bruits de souffle, percussions corporelles, en s'inspirant à volonté des éléments constitutifs du premier extrait (sifflet, répétition, accélération, etc.). Ainsi, sollicitant leurs capacités d'invention, les élèves expérimentent le chemin qui va de la réalité (bruit du train) à son évocation et se préparent à l'écoute de la pièce de TSF.

Écoute de TGV

La durée de l'extrait écouté est à adapter en fonction des capacités d'attention auditive des élèves. Pour une durée maximale de deux minutes, on peut repérer successivement :

- les onomatopées « tchou-tchou » (voix d'hommes), d'abord lentement puis en accélérant, auxquelles se superpose bientôt une imitation du sifflet (« plus vite » aux voix de femmes, trois fois dans le grave puis trois fois dans l'aigu) ;
- à 0'25'', installation d'un ostinato rythmique aux voix d'hommes (« Moi j'aime le TGV ») qui se poursuit, en formule rythmique inchangée quelles que soient les paroles, pendant l'énonciation du couplet aux voix de femmes ;
- à 0'50'', nouvelle formule rythmique en ostinato aux voix d'hommes (« TGV ») et nouvelle superposition des voix de femmes, en phrases semblables ; l'élément percussif, présent depuis le début à des degrés divers, est désormais martelé avec régularité ;
- à 1'32'', apparition progressive d'une section bâtie sur la scansion parlée ;
- à 1'54'', nouvel élément descriptif du sifflet.

Synthèse de l'écoute comparative

Ce temps de récapitulation peut se nourrir autant que de besoin d'écoutes de rappel ou de vérification concernant les deux extraits. Il permet aux enfants de formuler leur perception des principales ressemblances (le train comme sujet d'inspiration, sifflets, accélération du démarrage, formules rythmiques en boucle) et différences (composition à partir de sons enregistrés / imitation par la voix), de partager des points de vue et d'exprimer des préférences⁶.

6. Compétence *Échanger, partager*, Éducation musicale, BOEN spécial n°11 du 26 novembre 2015.

Pistes pour la comparaison d'œuvres

Regroupés par axes de comparaison, dont la liste n'a rien d'exhaustif, les choix d'œuvres présentés ci-dessous constituent quelques exemples, parmi une infinité de possibles. Chaque proposition s'articule autour de pistes simples relatives aux ressemblances et aux différences identifiables par des élèves de cycle 2 et de cycle 3. L'enseignant adapte le niveau d'approfondissement en fonction des capacités et des acquis de ses élèves.

Timbres et formations⁷

BIZET - CHŒUR DES GAMINS⁸ - EXTRAIT DE CARMEN	CHANT TRADITIONNEL DE BULGARIE - SI TU SAVAIS MA MÈRE - CHŒUR DE FEMMES DE SOFIA	DEBUSSY - YVER VOUS N'ESTES QU'UN VILLAIN - EXTRAIT DE TROIS CHANSONS DE CHARLES D'ORLÉANS
POINT COMMUN : MUSIQUE POUR CHŒUR		
Voix d'enfants. Alternance : unisson / polyphonie à deux voix (en réponses ou en superposition). Onomatopées. Accompagnement : orchestre.	Voix de femmes. Alternance : trio de solistes a cappella / chœur accompagné / ritournelles instrumentales. Ensemble instrumental bulgare typique dont flûte Kaval.	Ensemble vocal mixte a cappella. Alternance : solistes / chœur, passages homorythmiques / entrées successives en imitation Contrastes de nuances.
DREAM A LITTLE DREAM OF ME - ALBUM TOGETHER AGAIN D'ELLA FITZGERALD ET LOUIS ARMSTRONG	BEETHOVEN - SONATE N° 5 « LE PRINTEMPS » PREMIER MOUVEMENT	ROSSINI - DUO DES CHATS
POINT COMMUN : DUO		
Duo vocal accompagné. Alternance : dialogue voix/trompette ou dialogue des deux voix. Scat. Swing. Jazz.	Duo instrumental. Dialogue violon piano.	Duo vocal accompagné. Dialogue et jeux imitatifs. Onomatopées. Humour.
VARÈSE - IONISATION⁹	UNE BATUCADA	GAMELAN - BUDARAN UDAN MAS¹⁰
POINT COMMUN : ENSEMBLE DE PERCUSSIONS		
Début de l'œuvre : identification de sonorités diverses, repérage des matériaux (métal, bois, peau) et des résonances. Absence de pulsation régulière.	Percussions traditionnelles du Brésil. Modes de jeu : frapper, secouer, racler, frotter. Musique de fête. Musique déambulatoire.	Percussions traditionnelles d'Indonésie. Prédominance des sonorités métalliques.

7. Le travail sur les timbres concerne essentiellement la reconnaissance des instruments et des voix, celui sur les formations concerne l'identification de groupes constitués (orchestre, chœur, etc.), cf. fiche *Repères pour l'écoute*.

8. Consultable sur le site [Musique Prim](#).

9. Consultable sur le site [Musique Prim](#), Ibid.

10. Consultable sur le site de la [Philharmonie de Paris par Eduthèque](#) (rubrique documents audio).

Organisation de la musique¹¹

CHANT TRADITIONNEL DE GUADELOUPE - <i>KAN PITITE AN MWEN</i> ¹² - MAGGUY FARAUX	FAURÉ - SICILIENNE - EXTRAIT DE LA SUITE SYMPHONIQUE <i>PELLEAS ET MÉLISANDE</i>	LULLY - <i>RONDEAU POUR LA GLOIRE</i> ¹³ - EXTRAIT <i>D'ALCESTE</i>
POINT COMMUN : STRUCTURE À REFRAIN		
Chanson à refrain. Berceuse. Diversité vocale : voix chantée, chuchotée, fredonnée. Guitare.	Thème refrain. Rythme caractéristique. Instruments prédominants : flûte, harpe, violons.	Alternance de refrains et de couplets dans une pièce instrumentale. Guide d'écoute : visionnage des instruments et repérage de la structure.
<i>TROIS BRANLES DOUBLES</i> ¹⁴ DE LA RENAISSANCE	BRUBECK - <i>UN SQUARE DANCE</i>	COREA - <i>CHILDREN'S SONGS N° 1</i>
POINT COMMUN : OSTINATO¹⁵		
Ostinato rythmique (percussion). Découverte d'instruments anciens. Structure simple (reprises avec ornementation).	Ostinato réalisé par la contrebasse et les claquements de mains (rythme asymétrique à 7 temps). Structure simple en 3 parties.	Ostinato installé d'abord seul, avant l'apparition de la mélodie qui s'y superpose. Piano seul ou duo piano et vibraphone (version de l'album <i>Crystal Silence</i>). Présence d'une partie refrain.
CALLOWAY - <i>MINNIE THE MOOCHER</i> ¹⁶	GUAMI - <i>CANZON VIGESIMA- QUARTA</i> PAR EARLY MUSIC CONSORT OF LONDON	CHANTS À RÉPONDRE TRADITIONNELS
POINT COMMUN : JEUX DE RÉPONSES		
Refrain en réponses chanteur/public en scat ¹⁷ . Changement de tempo. Jazz.	Jeu continu de réponses entre les groupes instrumentaux (vents et cordes). Instruments de la Renaissance.	<i>Kan ha diskant</i> breton (Frères Morvan, Trio Brou Hamon Quimbert, <i>La jument de Michao</i> ¹⁸ par Tri Yann), répertoire du Québec, de l'Afrique de l'ouest, chants zoulous (ex : album <i>African Zulu Voices Music</i> , 3e pièce), etc.

11. Concerne la perception de l'organisation formelle d'un extrait musical : éléments sonores entendus successivement ou simultanément, structure. Cf. fiche *Repères pour l'écoute*.

12. Consultable sur le site [Musique Prim](#), Ibid.

13. Consultable sur le site de la [Philharmonie de Paris par Eduthèque](#) (rubrique guides d'écoute), Ibid.

14. Consultable sur le site [Musique Prim](#), Ibid.

15. Cf. fiche [Lexique pour l'éducation musicale](#).

16. Consultable sur le site [Musique Prim](#), Ibid.

17. Vocalisation sur des onomatopées au lieu de paroles.

18. Consultable sur le site [Musique Prim](#), Ibid.

Imitation, évocation

SAINT-SAENS - <i>VOLIÈRE OU LE COUCOU AU FOND DES BOIS</i> - EXTRAITS DU <i>CARNAVAL DES ANIMAUX</i>	PIÈCE TRADITIONNELLE DE ROUMANIE - <i>CIOCÂRLIA</i> (L'ALOUETTE)	DAQUIN - <i>LE COUCOU</i>
POINT COMMUN : ÉVOCATION DES OISEAUX		
Pièces très évocatrices dans lesquelles la flûte évoque les oiseaux de la volière et la clarinette le chant du coucou.	Interprétations fréquentes : flûte de Pan ou violon.	Pièce imitative. Découverte du clavecin. Présence d'une partie refrain.
RISSET - <i>SUD</i> ¹⁹	SMETANA - <i>LA MOLDAU</i>	DEBUSSY - <i>JARDINS SOUS LA PLUIE</i> ²⁰ - EXTRAIT D' <i>ESTAMPES</i>
POINT COMMUN : ÉVOCATION DE L'EAU		
Début de l'œuvre : intégration de sons enregistrés (bruits de vagues) à une composition électroacoustique.	Début de l'œuvre : ruissellement des sources (flûtes rejointes par les clarinettes, violons en pizzicato, harpe).	Piano très évocateur (crépitements de l'averse). Citations de chansons enfantines.

Texte et musique

TRENET - <i>LA CIGALE ET LA FOURMI</i>	OFFENBACH - <i>LA CIGALE ET LA FOURMI</i>	ABOULKER - <i>LA CIGALE ET LA FOURMI</i> - EXTRAIT DE <i>FEMMES EN FABLES</i>
POINT COMMUN : TEXTE DE LA FABLE		
Répertoire : chanson. Partie de guitare (Django Reinhardt). Texte suivi linéairement sauf au dernier vers, repris plusieurs fois.	Répertoire : mélodie du XIXe siècle. Voix et piano. Nombreuses répétitions de vers ou de groupes de mots.	Répertoire : mélodie du XXe siècle. Voix et piano. Quelques répétitions dans le texte, notamment en voix parlée.

Arrangement, transcription, emprunt, citation

BRAHMS - <i>DANSE HONGROISE N° 5</i>		
PIÈCE ORIGINALE (PIANO 4 MAINS) OU VERSION ORCHESTRÉE	SWINGLE SINGERS	CHARLIE CHAPLIN - <i>LE DICTATEUR</i> - SCÈNE DU BARBIER
Variations de tempo. Contrastes de nuances. Accentuation des contretemps. Source d'inspiration : airs tziganes.	Arrangement pour ensemble vocal. Scat.	Utilisation comme musique de film. Gestes du barbier dictés par la musique. Effet comique.

19. Consultable sur le site [Musique Prim](#), Ibid.

20. Consultable sur le site de la [Philharmonie de Paris par Eduthèque](#) (rubrique documents audio), Ibid.

BEATLES - BLACKBIRD			
BEATLES - ALBUM <i>DOUBLE BLANC</i>	KING'S SINGERS - ALBUM <i>THE BEATLES CONNECTION</i>	BOBBY MC FERRIN - ALBUM <i>THE VOICE</i>	CROSBY, STILLS & NASH - ALBUM <i>ALLIES</i>
Voix et guitare. Chant d'oiseau enregistré.	Arrangement pour six voix d'hommes a cappella. Partie de guitare réalisée vocalement. Voix sifflée.	Voix seule pour un rendu de la mélodie et de l'accompagnement. Voix sifflée, scat, effets vocaux.	Arrangement à 3 voix. Guitare folk.

RAMEAU - LA POULE		RESPIGHI - <i>LA GALLINA</i> - EXTRAIT DE LA SUITE <i>LES OISEAUX</i>
PIÈCE ORIGINALE	LES TALENS LYRIQUES ALBUM <i>SIX CONCERTS EN SEXTUOR</i> ²¹	D'APRÈS <i>LA POULE</i> DE RAMEAU
Clavecin. Motif initial évocateur qui, varié, circule tout au long de la pièce.	Transcription pour petit ensemble de cordes.	Emprunt à Rameau aisément identifiable. Diversité des sonorités (orchestre).

LA MARSEILLAISE ²²	LE DOSSIER NUMÉRIQUE EN LIGNE SUR LE RÉ- SEAU CANOPÉ PROPOSE UN CHOIX D'ŒUVRES LISTÉES CI-DESSOUS, PRÉSENTANT DES ARRANGEMENTS, DES EMPRUNTS OU DES CITA- TIONS DE L'HYMNE.
ROUGET DE LISLE <i>La Marseillaise</i> – BERLIOZ <i>La Marseillaise</i> – BALBASTRE <i>Marche des Marseillois</i> SCHUMANN <i>Les Deux Genadiers</i> – TCHAIKOVSKY <i>Ouverture 1812</i> – DEBUSSY <i>Feux d'artifice</i> REINHARDT ET GRAPELLI <i>Echoes of France</i> – STOCKAUSEN <i>Hymnen, Région 1</i> – GAINSBURG <i>Aux armes et caetera</i> LONGNON <i>La Marseillaise</i> – AGNEL <i>Al Marseillaise</i> – TERRASSON <i>La Marseillaise</i> – PESKINE et VIGUIÉ <i>La Mar- seill'house</i>	

21. Consultable sur le site Musique Prim, Ibid.

22. Dossier en ligne sur le réseau Canopé : [La Marseillaise](#).