

Elsa Grabowski

Hélène Louis

Ma boîte à musiques

Volume 1

CRESCENDO
Collection dirigée
par Chantal Boulay et Emmanuel Gaultier

Gérard Billaudot

Éditeur

AVANT-PROPOS

"L'aspiration profonde de l'enfant tend vers un monde plein d'enchantement. Dès le début de son initiation musicale, l'élève doit se sentir transporté dans ce monde où il s'épanouit. En faisant pénétrer la vie (...), l'éducation musicale permet à l'élève de s'épancher librement et devient pour lui un puissant facteur d'équilibre et d'harmonie." Maurice Martenot, *Principes fondamentaux d'éducation musicale*.

Ma boîte à musiques est un ouvrage complet pour une première année d'enseignement musical. Il aborde toutes les notions par l'apprentissage de chansons traditionnelles ou originales et la découverte d'un répertoire varié.

Il comporte 20 leçons dans lesquelles on trouve les quatre rubriques suivantes : **Je chante / je danse ; J'écoute ; Je lis** et une partie "**À la maison**" pour le travail personnel. Chacune présente une dominante de pratique musicale mais elles sont interdépendantes et permettent d'aborder la musique dans sa globalité.

Afin de permettre à l'enfant de s'immerger dans un contexte musical vivant et d'assimiler durablement les notions, tous les textes proposés (chansons, accompagnements piano et musiques du répertoire de la plateforme Deezer) ont un support audio. Ils sont accessibles sur l'Espace éducation de l'éditeur (<http://www.edu.billaudot.com/gb9786>) grâce au code personnel présent sur la 2e page de la couverture.

Pour cette première année, la chanson est le point de départ des apprentissages. Elle permet à l'enfant d'être dans une première pratique de musicien, à l'écoute de sa voix et de celles des autres.

Avant chaque chanson, il est nécessaire de proposer un échauffement corporel et vocal. Les ordonnances chantées, les chansons, les intonations ou tout autre support peuvent permettre de varier cet échauffement.

Propositions d'activités pour les chansons :

- dissociation pulsation et rythme
- chant intérieur en frappant le rythme "mains qui chantent"
- tunnel (alternance chant sonore et chant intérieur en suivant la conduite du professeur)

Les chansons écrites en Fa pour des raisons de tessiture et de progression dans l'imprégnation mélodique peuvent cependant faire l'objet de transpositions sensorielles.

La phase d'imprégnation par imitation, indispensable, devra nécessairement précéder les exercices de reconnaissance, puis d'écriture et de lecture, pour la partie rythmique et mélodique. La progression tient compte de ces trois temps pédagogiques.

Des activités sont proposées afin de permettre à l'enfant de développer un ressenti corporel. Elles ne sont pas exhaustives.

: ce logo indique que la chanson comprend un support audio (accompagnement instrumental uniquement) sur l'Espace éducation de l'éditeur.

Chaque chanson est précédée de deux mesures d'introduction avec la note de départ.

Babalou* : l'astérisque placé à côté du titre d'une chanson indique qu'un accompagnement piano au format PDF est disponible pour les professeurs sur l'Espace éducation de l'éditeur (cf. adresse ci-dessus). Dans le fascicule du professeur il est indiqué par

L'ancrage de la pulsation est une priorité. Il passe avant tout par le ressenti corporel puis par l'écoute des accompagnements des chansons et des extraits audio de musiques du répertoire.

Le rythme est abordé de différentes manières : il peut être frappé (avec les mains, un geste digital précis pour les rythmes rapides, tout autre rythme corporel, mouvement dansé...) ou parlé (avec des onomatopées, le nom des notes) toujours de façon vivante.

L'enfant approfondit les acquisitions rythmiques avec un support sonore : il frappe / il joue les rythmes sur des extraits du répertoire (la mélodie, l'accompagnement ou un rythme complémentaire). Cette approche permet de rendre le rythme vivant, en lien avec une réalité musicale (phrasé, articulation, perception du mouvement sonore).

Les extraits audio proposés (cf. Liste du répertoire p. 7) peuvent être exploités sur des moments plus longs notamment par des reconnaissances de timbres, un travail rythmique, en mémorisation...

 : indique les musiques du répertoire sélectionnées sur la plateforme Deezer, toutes les versions ont été choisies pour des raisons de qualité d'interprétation et d'enregistrement mais aussi de choix de tempi, adaptés à l'enfant.

* : certaines partitions de ces extraits sont disponibles au format PDF sur l'Espace éducation de l'éditeur (cf. ci-contre). Dans le livret du professeur, elles sont indiquées par .

Le travail de l'oreille se fait par des reconnaissances mélodiques et rythmiques. L'élève associe ce qu'il entend à un codage.

Je lis

Cette rubrique a pour objectif l'autonomie de l'enfant face à une partition au travers du déchiffrage chanté et/ou instrumental.

L'enfant développe des réflexes de nom de notes et des automatismes durables par les ordonnances et la lecture relative.

Commencer l'apprentissage musical par la lecture relative (qui rend évident les relations entre les notes et les intervalles) avant la lecture absolue, permet un déchiffrage plus rapide et plus fluide. L'enfant, dans un esprit d'ouverture, est alors capable de naviguer naturellement dans toutes les clés.

Les ordonnances sont en lien étroit avec la lecture relative. Elles sont à chanter dans la gamme de Do Majeur. Le professeur est libre d'accompagner harmoniquement toutes les ordonnances. Quand elles ne sont pas présentes dans une leçon, il est pertinent de reprendre celles déjà vues.

Les visuels de l'escalier, de la ronde ou de l'échelle des intonations et des ordonnances peuvent être repris dans toutes les leçons pour aborder les notions de mouvement sonore.

Les déchiffrages seront préparés, notamment par un chant intérieur guidé par le professeur (pulsation commune et notes repères données).

À la maison

L'élève revoit les activités abordées en cours et approfondit, s'approprie les éléments musicaux.

Il est important que ces activités soient reliées à un univers sonore : extraits Deezer et accompagnements au piano des chansons.

Notes aux parents

Dans chacune des leçons et de manière systématique, votre enfant devra réécouter, sur internet, les musiques abordées en cours pour une bonne qualité de travail personnel. Pour cela, télécharger les audios des accompagnements accessibles sur <http://www.edu.billaudot.com/gb9786> grâce au code personnel présent sur la 2e page de la couverture.

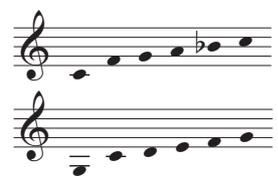
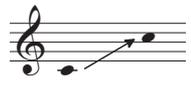
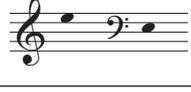
Ma boîte à musiques (p. 48-49)

 : l'élève note au fur et à mesure les différentes notions dans sa Boîte à Musiques. Le professeur donnera des définitions si nécessaire que l'élève pourra écrire à la fin du livre sur les pages prévues à cet effet.

Elsa GRABOWSKI
Hélène LOUIS

TABLE DE PROGRESSION

Leçons	Chant / Répertoire	Progression mélodique	Rythme	Lecture	Théorie / Autres notions	Pages
1	Traditionnel français : <i>Au clair de la lune</i> J. Powel : <i>Batucada Pagode</i> (extrait de <i>Rio 2</i>)	Gamme de Do	Pulsation		grave, aigu, médium pf 	8
2	E. Grabowski / H. Louis : <i>Sur le dos de l'escargot</i> Traditionnel français : <i>Frère Jacques</i> Attribué à W. A. Mozart : <i>La tartine de beurre</i>				le tempo la pulsation	10
3	E. G. / H. L. : <i>Papillons roux</i> F. Schubert : <i>Écossaise D. 734 n° 1</i>			Lecture relative : 	la clé de Sol, la portée, la mesure, la barre de mesure, la double barre, le phrasé, la seconde	12
4	Comptine allemande : <i>Babalou</i> F. Churchill : <i>Heigh Ho</i> (extrait de <i>Blanche Neige et les sept nains</i>)			Lecture relative : 	mf	14
5	Jeu chanté américain : <i>Hey lo chickalo</i> Z. Kodály : <i>Háry János Suite</i> (Intermezzo) P. I. Tchaïkovsky : <i>Casse-Noisette</i> (Ouverture)			Lecture relative : 	Allegro, la barre de reprise, l'ostinato, la tierce	16
6	Traditionnel vietnamien : <i>Dansons tous ensemble</i> P. I. Tchaïkovsky : <i>Casse-Noisette</i> (Danse russe Trepak)				le piqué sf	18
7	C. Saint-Saëns : <i>Le carnaval des animaux</i> (L'éléphant) J. Brahms : <i>Sonate pour alto op. 120 n° 2</i> (2 ^e mvt) N. Paganini : <i>24 Caprices pour violon op. 1 n° 24</i> R. Schumann : <i>5 Stücke im Volkston op. 102 n° 1</i> Z. Kodály : <i>Háry János Suite</i> (Intermezzo) M. Ravel : <i>Quatuor à cordes</i> (2 ^e mvt) F. Schubert : <i>Écossaise D. 735 n° 5</i>			Découverte	l'accent ff	20
8	Traditionnel auvergnat : <i>Prends garde au loup</i> W. A. Mozart : <i>Contredanse KV 535 "La Bataille"</i> W. A. Mozart : <i>Une petite musique de nuit KV 525</i> (3 ^e mvt - Menuetto) W. A. Mozart : <i>Une plaisanterie musicale KV 522</i> (1 ^{er} mvt) W. A. Mozart : <i>Menuet KV 103/61d n° 6</i>			Lecture relative : 	un arpège le bémol le menuet	22
9	J. Haydn : <i>Symphonie n° 94 "La surprise"</i> (2 ^e mvt - 1 ^{er} extrait) J. Haydn : <i>Divertimento Hob. II : 14</i> (Menuetto)				la tonique, Andante, pp	24
10	E. G. / H. L. : <i>Écoute le vent</i> J. Haydn : <i>Symphonie n° 94 "La surprise"</i> (2 ^e mvt - 2 ^e extrait)			Lecture relative : 	la gamme Majeure	26
11	Ronde yiddish : <i>Bim Bam</i> J. Haydn : <i>Symphonie n° 94 "La surprise"</i> (2 ^e mvt - 3 ^e extrait) J.-S. Bach : <i>Suite n° 4 BWV 1010</i> pour violoncelle seul (Bourrée)		c		le mineur, la quinte	28

12 Bilan	J. Haydn : <i>Symphonie n° 94 "La surprise"</i> (2 ^e mvt) J. Powel : <i>Batucada Pagode</i> (extrait de <i>Rio 2</i>)				pizz-arco, le dièse, le bécarré, un système	30
13	<i>Bourrée auvergnate : La laine des moutons</i> (en Fa Majeur) <i>Bourrée auvergnate : La laine des moutons</i> (en Do Majeur) W. A. Mozart : <i>Marche turque, Sonate n° 11 KV 331</i> <i>pour piano</i> (3 ^e mvt - Rondo)				la levée, l'accord, la dominante, le bourdon, la gamme de Do Majeur la gamme de Fa Majeur	32
14	<i>Chanson des intervalles</i> <i>Chanson populaire italienne : Piva piva l'Oli</i> J. Haydn : <i>Symphonie n° 79</i> (Menuet) J. Petersburski : <i>El sol sueño</i> (Hommage à A. Piazzolla)				les intervalles, 	34
15	<i>E. G. / H. L. : Cerfs-volants</i> <i>Traditionnel italien : Din Don Dela</i> I. Stravinsky : <i>3 petites pièces pour clarinette (n° 3)</i> E. Grieg : <i>Peer Gynt</i> (In the Hall of the Mountain King) C. Debussy : <i>Prélude à l'après-midi d'un faune</i> D. Cimarosa : <i>Concerto pour hautbois</i> (4 ^e mvt) W. A. Mozart : <i>Symphonie concertante KV 297b</i> (3 ^e mvt)				Dolce	36
16	<i>Chant de marins américains : Fire Down Below</i> Traditionnel allemand : <i>Der Fuchs geht um</i> F. Chopin : <i>Mazurka op. 68 n° 3</i>					38
17	<i>Chanson enfantine finlandaise : Porsaita Äidin</i> <i>Oomme Kaikki</i> <i>Comptine norvégienne : Tommelfinger</i> Attribué à E. Angerer : <i>Symphonie des jouets</i> (2 ^e mvt) Traditionnel écossais : <i>Grand March - Scotland</i> <i>the Brave</i> Danse populaire anglaise : <i>The Pat a Cake Polka</i>					40
18	W. A. Mozart : <i>Contredanse KV 609 n° 1</i> W. A. Mozart : <i>Les Noces de Figaro KV 492</i> (Acte I scène 8 - Non più andrai farfallone amoroso) G. Feidman : <i>Yiddish Mazurka</i>				la liaison	42
19	<i>Traditionnel américain : As I was Walking</i> L. v. Beethoven : <i>Écossaise WoO 83 n° 1</i> Suite de branles maraîchins : <i>Papillon vole</i> G. Fauré : <i>Sicilienne op. 78</i> J.-S. Bach : <i>Concerto pour 2 violons BWV 1041</i> (1 ^{er} mvt) G. Bizet : <i>Jeux d'enfants op. 22</i> (Marche) J.-S. Bach : <i>Concerto brandebourgeois n° 1</i> <i>BWV 1046</i> (3 ^e mvt)			Binaire / Ternaire		44
20 Bilan	<i>Traditionnel américain : Sweep Away</i> <i>Jeu chanté américain : Ding Dong</i> <i>Berceuse finlandaise : Vole, vole, coccinelle</i> J. Brahms : <i>Der Jäger im Walde WoO31</i>				le louré	46
Ma boîte à musiques						48

ENREGISTREMENT :

Piano : Cyrille LEHN, Elsa GRABOWSKI

Contrebasse : Lucas HENRY

Preneur de son : Eve GANOT

Réalisation technique : François COYAULT

Studio : Sextan (Paris)

Remerciements aux instrumentistes : Teresa, Cora, Jean-Baptiste, Clara, Aurianne, Pierre, Christophe, Guillaume et Luc LEROY

INTONATIONS

a b c d e f

➤ Je reconnais les intonations :

1 2 3
4 5 6

la ronde 	la pause
la blanche 	la demi-pause
la noire 	le soupir

Je découvre :

- la partition
- j'écris le vocabulaire dans ma

Babalou*

Comptine allemande

Traduction
E.G. / H.L.

mesure à
4 temps
de noire

Modéré

F C F

Viens, nous dan-sons Ba - ba - lou Ba - ba - lou Ba - ba - lou

mf ← mezzo forte

une blanche

une ronde

une demi-pause

F Dm Bb⁶ C⁷ F

Viens, nous dan-sons Ba - ba - lou Ba - ba - lou.

➤ Je chante la chanson :

- en frappant la pulsation sur les cuisses.
- en me balançant sur les
- en frappant dans les mains les appuis sur les avec un geste large.
- J'écris les pulsations sous la mélodie.

J'écoute

➤ Je dis et je frappe les formules rythmiques.

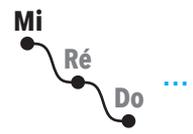
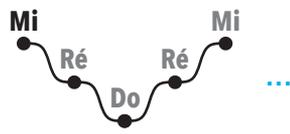
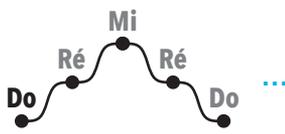
a b c d

➤ Je les recopie dans le nouvel ordre joué par le professeur.

➤ Je les frappe sur **Heigh Ho** (dessin animé **Blanche Neige et les sept nains**) de Franck Churchill (introduction de 4 mesures).

ORDONNANCES

- ◆ Je chante avec le nom des notes en suivant le dessin.
- ◆ Je continue par la note suivante de la gamme.

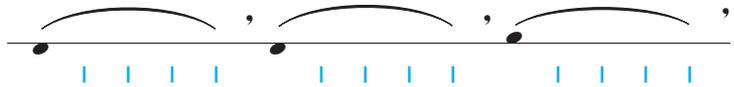

Lecture relative :

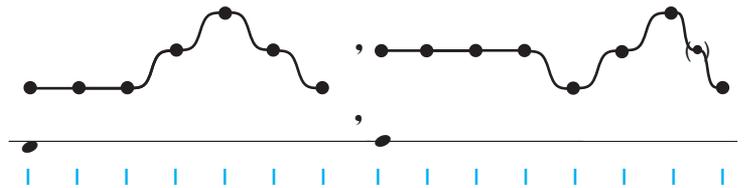
- Je dis le nom des notes en commençant par Fa. Puis je choisis différentes notes de départ.

- Je recopie la ligne ci-dessus.

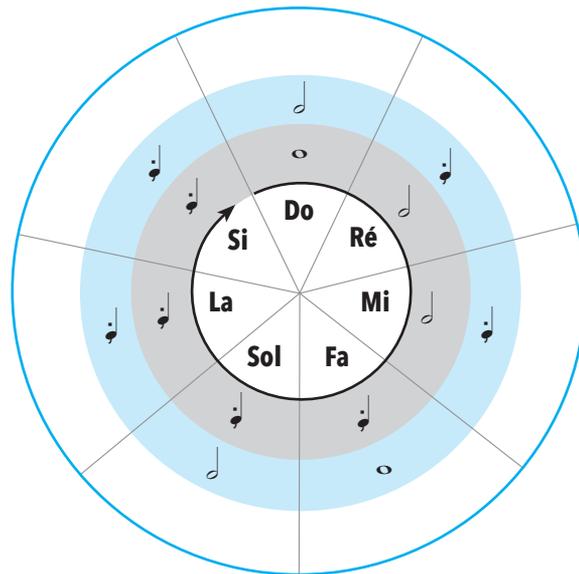

- Je chante le début de *Papillons roux*.
- Je transcris les dessins sur une ligne.

Ronde rythmique :

- Je chante la gamme de Do en suivant la ronde des rythmes.
- Je complète le dernier anneau en choisissant les rythmes (o, d ou ♩) et je le chante.

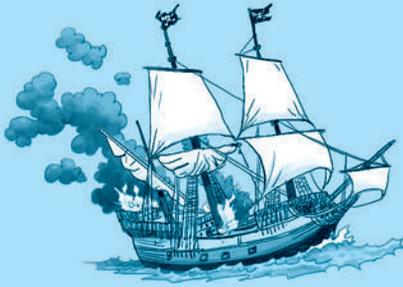
À la maison

- Je revois les activités de la leçon.
- Je chante *Babalou* par cœur avec l'accompagnement. [6]
- Je dessine les nouveaux rythmes ♩ et o que j'ajoute à ma

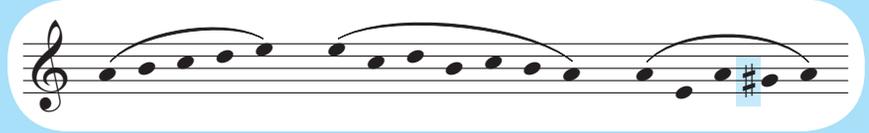

- Je complète les mesures à 4/4 avec les rythmes que je connais.

INTONATIONS

Traduction libre de
E. G. / H. L.

Fire Down Below*

[32]

Chant de marins américains

croche
pointée
double

Énergique

Am G F Em Am G C Dm/F E

f Y'a le feu à ba-bord Y'a le feu à tri-bord Mous-sail-lons tous sur le pont Y'a le

Ho

Am G F Em Am E7 Am

feu dans la ca-bine Le ca-pi-tain'se dé-bin' Hé - ho Hé - ho

J'écoute

- J'écoute la *Mazurka op. 68 n° 3* de Frédéric Chopin ☁️* :
 - Je chante la partie en clé de Sol.
 - Je frappe la partie en clé de Fa.

Allegro ma non troppo ♩ = 132

1re fois *f*
2e fois *p*

Fa

quinte

- J'entoure toutes les quartes.

➤ Je dis et je frappe les formules rythmiques.

a b

c d

➤ Je reconnais les formules.

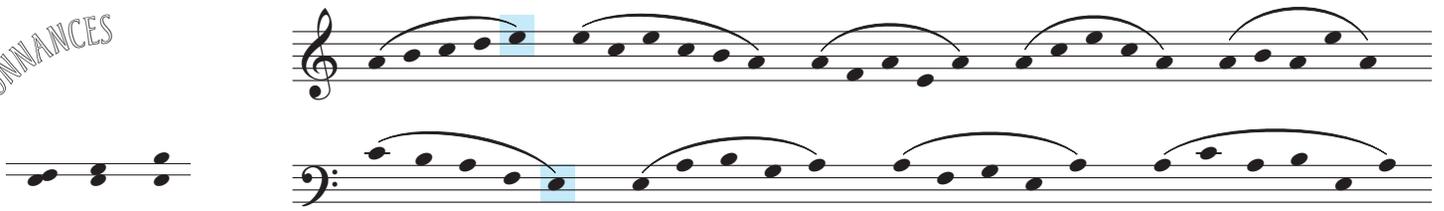
1 3

2 4

Je lis

Lecture avec clés :

ORDONNANCES

Rythme

a b

c d

➤ J'écris le rythme.

Y'a le feu à ba-bord

- Je chante et je frappe.
- Je retrouve les titres des chansons a, b, c, d.

J'écoute

➤ Je complète la partition et je la chante.

Der Fuchs geht um

Traditionnel allemand

- Je revois les activités de la leçon.
- Je chante **Fire Down Below** par cœur avec l'accompagnement. [32]
- Je dessine le nouveau rythme et je l'ajoute dans ma .

À la maison

➤ J'écris les notes que je connais en et en .

