

Proposition d'intervention Artistique
EAC
École Primaire
Collège

Youkali

DUO
PILE
ou
FACE

A Propos de cette Proposition

Le duo Pile ou Face -Piano et Clarinette Basse- vous propose une intervention de musique de chambre vivante, active et participative, pensée pour les élèves de l'école primaire et du collège.

Autour de *Youkali* de Kurt Weil, les enfants écoutent, chantent, frappent des rythmes et "composent" avec leur corps grâce au sound painting. Un moment où la musique "savante" devient un jeu partagé

Durée

1h15 - 1h30

Cycles

Cycles 2, 3 et 4

Public

CP → 3ème

Format

Séance unique

EAC

Musique de chambre

Écoute Active

Percussions Corporelles

Pratique Vocale

Soundpainting

Le Duo

Tous deux musiciens et pédagogues passionnés, Marie-Laure et Bastien enseignent respectivement le piano et la clarinette aux conservatoires de Cugnaux et de Toulouse. Leur pratique artistique les a conduit à collaborer avec des ensembles variés tels que l'Orchestre de chambre de Toulouse, l'Orchestre de Chambre de Paris, le Toulouse Wind Orchestra, et bien d'autres.

Le duo Pile ou Face est né d'une envie commune : faire de la musique un espace partagé, où la frontière entre scène et public s'efface. Le duo revisite le répertoire de musique de chambre au travers de transcriptions inédites et de pièces originales, explorant ainsi au maximum les timbres et les couleurs qu'offrent le piano et la clarinette basse, au service de la musique, en interaction directe avec le public

L'oeuvre

Youkali— Tango-Habanera

Musique de Kurt WEILL et texte de Roger Fernay

Il s'agit à l'origine d'une pièce instrumentale composée par Kurt WEILL lorsqu'il fuit l'Allemagne pour la France à la suite de l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933. Roger Fernay mettra en paroles cette musique. Youkali devient alors une île imaginaire, un rêve une folie, mais surtout l'espérance et la délivrance que nous attendons pour demain.

Si ce chant, dans sa dimension historique, est un probable écho à la propre vie de WEILL, Youkali demeure aujourd'hui une utopie pour les amoureux de liberté, un hymne d'espoir pour les exilés.

Le morceau est basé sur un mouvement rythmique de Tango Habanera, largement répandu dans la musique du XIXe siècle. Ce rythme, répété inlassablement à la main gauche du piano peut suggérer tantôt le balancement de la barque qui avance vers l'île, tantôt le mouvement perpétuel du temps qui passe à la recherche de ce paradis.

01 Une intervention en 3 temps

Découverte de l'oeuvre

Découverte en direct d'une oeuvre du XXe siècle, interprétée en live devant les élèves par 2 musiciens professionnels

Pratique artistique

Les élèves chantent, produisent des rythmes. Ils sont acteurs, pas uniquement spectateurs

Acquis de culture

Kurt WEILL, le Tango, un langage spécifique, conscience de l'impact de l'histoire dans la création artistique

02 Déroulé de la séance - 1h15 à 1h30

Phase 1 10 min

Présentation et écoute inaugurale

- Présentations des musiciens et des instruments
- Ecoute intégrale de l'oeuvre sans consigne - juste du ressenti
- Questions ouvertes : pensées? ressentis? images?
- Echange sur l'utopie et le pays imaginaire de Youkali

Phase 2 25 min

Écoute active et percussions corporelles

- Mise en évidence de la présence d'un refrain et de couplets
- Présence l'ostinato rythmique de la Habanera
- Apprentissage d'un ostinato rythmique par imitation
- Ré-écoute pendant que les élèves maintiennent le rythme

Phase 3 25min

Pratique vocale et sound-painting

- Apprentissage du refrain par imitation
- Mise en voix collective : les enfants chantent et le duo joue
- Introduction aux gestes du sound painting
- Proposition d'essai au sound painting pour quelques élèves

Phase 4 15 min

Restitution collective et clôture de la séance

- Le duo joue une dernière fois et les élèves chantent ou tiennent l'ostinato (en deux groupes selon préférence)
- Retour d'expérience des élèves à chaud sur les notions retenues et les émotions suscitées

03 Compétences visées

Cycle 2. CP-CE_I-CE₂

Fréquenter

- **Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des oeuvres** - partage des émotions et enrichissement des perceptions
- **Echanger avec des artistes** - questionnement et explication d'artistes sur leur démarche
- **Appréhender des Oeuvres et des productions artistiques** - intégration des codes appropriés faces aux oeuvres et productions artistiques rencontrées (qualité d'écoute)

Pratiquer

- **Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production** - action sur des matériaux (percussions corporelle) et expérimentation de gestes (soundpainting)
- **Mettre en oeuvre un processus de création** - identification d'une démarche de création (histoire et évolution de l'oeuvre, appropriation par des interprètes)
- **Concevoir et réaliser la présentation d'une production** - exploration de différentes formes de présentation et de répartition
- **S'intégrer dans un processus collectif** - engagement dans le collectif (création artistique collective en interaction)
- **Réfléchir sur sa pratique** - définition d'intentions de réalisation et présentation de ces intentions en termes simples

S'approprier

- **Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique** - confrontation de sa perception avec celle des autres élèves
- **Comprendre et utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique culturel** - appropriation des noms de différentes formes de productions artistiques (musique de chambre, duo, instruments, ostinato, couplet, refrain...)
- **Mettre en relation différents champs de connaissances** - Comparaison des éléments constitutifs de différentes oeuvres (musique, texte, forme, instrumentation...)
- **Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une oeuvre** - identification de quelques éléments caractéristique d'une oeuvre (sens, rythme...)

Cycle 3. CM1 - CM2 - 6ème

Fréquenter

- **Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des oeuvres** - ouverture à des esthétiques différentes et à des cultures plurielles (musique classique dans son esthétique et dans sa forme)
- **Echanger avec des artistes** - débat avec des artistes et restitution des termes du débat (choix d'arrangements, revenir à une musique instrumentale, partager tout de même l'intérêt du texte..)
- **Appréhender des Oeuvres et des productions artistiques** - adaptation de son comportement face aux oeuvres selon les circonstances de la rencontre (cadre de la classe, écoute différente selon production avec ou sans paroles...)

Pratiquer

- **Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production** - exploitation de matériaux au service d'une intention (percussions corporelle pour stabilité rythmique et soundpainting pour une expression directe)
- **Mettre en oeuvre un processus de création** - implication dans les différentes étapes de la démarche de création (réflexion active en temps réel favorisant la métacognition)
- **Concevoir et réaliser la présentation d'une production** - réalisation de choix et création des dispositifs de présentation correspondants (chant, percussion corporelle, forme de l'oeuvre...)
- **S'intégrer dans un processus collectif** - respect de l'avis des autres et formulation de propositions (création artistique collective en interaction)
- **Réfléchir sur sa pratique** - explication de son projet et de sa production aux autres de manière structurée (en lien direct avec l'intégration dans le processus collectif)

S'approprier

- **Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique** - enrichissement de sa perception par une première analyse pour construire son jugement (retour suite à la première écoute)
- **Comprendre et utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique culturel** - utilisation de quelques éléments d'un lexique adapté pour caractériser une oeuvre (musique de chambre, duo, ostinato, couplet, refrain...)
- **Mettre en relation différents champs de connaissances** - situation des oeuvres dans leur contexte historique
- **Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une oeuvre** - mise en relation de quelques éléments constitutifs d'une oeuvre avec les effets qu'elle produit (histoire, instrumentation, rythme...)

Cycle 4. 6ème - 5ème - 3ème

Fréquenter

- **Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des oeuvres** - manifestation d'une familiarité avec des productions artistiques d'expressions et de cultures différentes (échange et comparaisons de l'œuvre avec l'environnement musical des élèves)
- **Echanger avec des artistes** - échange approfondi avec les artistes afin d'établir des liens entre la pratique des artistes et son propre travail.
- **Appréhender des oeuvres et des productions artistiques** - découverte personnelle d'oeuvres et de productions artistiques de manière plus autonome

Pratiquer

- **Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production** - emploi de différentes techniques, réalisation de choix en fonction d'un projet de création (percussions corporelle, soundpainting, chant)
- **Mettre en oeuvre un processus de création** - prise d'initiative, engagement, exercice de sa créativité (choix de sons, de rythmes...)
- **Concevoir et réaliser la présentation d'une production** - présentation de sa production en tenant compte du contexte (chant, percussion corporelle, forme de l'oeuvre...)
- **S'intégrer dans un processus collectif** - participation aux décisions collectives et à leur mise en oeuvre (création artistique et prises de décisions collectives en interaction)
- **Réfléchir sur sa pratique** - exercice d'un regard critique sur sa pratique pour faire évoluer son projet (en lien direct avec l'intégration dans le processus collectif)

S'approprier

- **Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique** - défense d'un point de vue en argumentant (retour attayé après la première écoute de l'oeuvre)
- **Comprendre et utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique culturel** - exploitation d'un lexique spécialisé pour analyser une œuvre (musique de chambre, duo, instruments, ostinato rythmique, couplet, refrain...)
- **Mettre en relation différents champs de connaissances** - situation de l'oeuvre dans son contexte à partir de questionnements transversaux (contexte historique et création)
- **Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une oeuvre** - utilisation de ressources pertinentes pour analyser une œuvre et déduire du sens (contexte historique, texte, instrumentation, rythme...)

04 Organisation

Adaptation

Nous intervenons dans les écoles primaires et collèges de la région.

La séance peut être adaptée à votre classe et à votre projet pédagogique en fonction de vos besoins et de nos possibilités.

N'hésitez pas à nous écrire pour échanger à ce sujet ou pour toute autre question.

Matériel nécessaire

Salle suffisamment grande pour que les enfants bougent.

Accès à une prise électrique.

Contacts

Bastien BOUE

06-31-07-76-56

Marie-Laure DUPONT

06-48-07-49-10

Mail

pileouface.duo@gmail.com