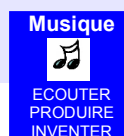

VERSION AVEC ILLUSTRATIONS MASQUÉES

DSDEN 45 - CPAV - CPEM du LOIRET - 2013

SOMMAIRE		Page 1
PREAMBULE		Page 2
GUIDE D'UTILISATION		Page 3
1 - REPERES PÉDAGOGIQUES		Pages 4 à 7
Arts visuels		
• Démarche pédagogique : faire, dire, voir		Page 4
• Démarche pour aborder une œuvre d'art		Page 5
Musique		
• Démarche pédagogique : écouter, produire, inventer		Page 6
• Démarche pour écouter une œuvre musicale		Page 7
2 – FICHES PRATIQUES		Pages 8 à 23
1 Le mot comme objet plastique	<i>J'habite dans une lettre, dans un mot !</i>	8
1 Le mot comme objet sonore	<i>Le bruit du mot ou « ça n'a pas de sens ! »</i>	9
2 Mots d'ici et d'ailleurs	<i>Laissez parler les p'tits papiers !</i>	10
2 Mots d'ici et d'ailleurs	<i>« Être né quelque part »</i>	11
3 Lettres, lettrines et abécédaires	<i>Mes initiales c'est moi !</i>	12
3 Lettre et abécédaire	<i>« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes »</i>	13
4 Écrire : codage et décodage	<i>Et si nous étions des agents secrets ?</i>	14
4 Écrire la musique	<i>Mes yeux ont des oreilles</i>	15
5 Le récit	<i>La mémoire dans le carnet</i>	16
5 Le récit	<i>Dis, raconte... « Il était une fois... »</i>	17
6 La poésie	<i>« Poésure et peinture »</i>	18
6 La poésie	<i>Poés'ique ... Poét'ique</i>	19
7 Les mots et la rue	<i>A la cueillette des mots de la rue</i>	20
7 Les mots et la rue	<i>« La musique est un cri qui vient de l'intérieur.... »</i>	21
8 Jouer avec les mots	<i>L'ordinaire, c'est extraordinaire !</i>	22
8 Jouer avec les mots	<i>A cache-cache ou le jeu du trompe-oreille</i>	23

PREAMBULE

« *Les mots manquent aux émotions* » Victor HUGO

Ce dossier pédagogique, intitulé « Arts et mots », a été conçu par les conseillers pédagogiques spécialisés en arts visuels et musique de la Direction académique du Loiret. Il s'adresse à tous les enseignants et en particulier aux débutants. Il permet un travail en lien avec la maîtrise de la langue.

« **ARTS et MOTS** » s'inscrit dans le cadre du projet départemental artistique : « Reg'Arts d'écoles ». Après Territoires (2003-2005), Voyages (2005-2007), L'objet (2007-2009), deux dossiers consacrés particulièrement à l'Histoire des arts (Dix mois, dix œuvres 2009-2011) et Arts et sciences (2011-2013).

Il a pour objectifs :

- D'impulser des projets dans les écoles du département avec ou sans le concours de partenaires.
- De fédérer des rencontres artistiques
- De favoriser la fréquentation des structures culturelles

Ce dossier pédagogique est un des éléments qui permet :

- la mise en place du **volet artistique et culturel du projet d'école**
- l'élaboration du **parcours artistique et culturel de chaque élève**.

Il s'inscrit dans un programme d'animations de circonscriptions.

*Circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013 : **Le parcours d'éducation artistique et culturelle**

« Le parcours d'éducation artistique et culturelle a (...) pour objectif de mettre en cohérence enseignements et actions éducatives, de les relier aux expériences personnelles, de les enrichir et de les diversifier. La mise en place du parcours doit à la fois formaliser et mettre en valeur les actions menées, en leur donnant une continuité.

...

Le parcours d'éducation artistique et culturelle conjugue l'ensemble des connaissances acquises, des pratiques expérimentées et des rencontres organisées dans les domaines des arts et de la culture

...

Ce parcours contribue pleinement à la réussite et à l'épanouissement de chaque jeune par la découverte de l'expérience esthétique et du plaisir qu'elle procure, par l'appropriation de savoirs, de compétences, de valeurs, et par le développement de sa créativité. Il concourt aussi à tisser un lien social fondé sur une culture commune

...

*Pour la construction du parcours, les enseignants et équipes éducatives peuvent avoir recours à la **démarche de projet, dans le cadre des enseignements et des actions éducatives**. Une telle démarche doit permettre de conjuguer au mieux les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : connaissances, pratiques, rencontres (avec des œuvres, des lieux, des professionnels de l'art et de la culture).*

...

*À l'école primaire et au collège, au moins une fois par cycle, il est souhaitable qu'**un des grands domaines des arts et de la culture soit abordé dans le cadre d'un projet partenarial conjuguant les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle**.*

*Pour chacune de ces étapes, le **volet culturel du projet d'école ou d'établissement**, élaboré par les équipes éducatives, est le **garant de la cohérence du parcours d'éducation artistique et culturelle** de chaque élève. »**

GUIDE D'UTILISATION

Le dossier pédagogique regroupe les deux disciplines obligatoires de l'éducation artistique : les Arts visuels et l'Éducation musicale et permet un travail en lien avec la maîtrise de la langue.

Il est composé de deux parties

1. Repères pédagogiques
2. 8 fiches pratiques pour chacune des disciplines

Ces fiches sont identifiées par un logo

- Arts visuels
- Musique

Les intitulés sont similaires dans les 2 domaines artistiques.

Les fiches proposent un travail favorisant une pratique artistique immédiate avec les élèves.

La démarche, propre à chaque discipline, détaillée en pages 4 et 6, apparaît dans un cadre bleu sur toutes les fiches.

- Arts visuels
- Éducation musicale

Ce document est accompagné de 3 dossiers

- Une iconographie
- Une compilation d'œuvres musicales
- Des annexes

Pour plus d'informations contacter

- CPEM et CPAV, 5 rue Dante Alighieri, 45100, ORLEANS
- dominique.beau@ac-orleans-tours.fr
- laurent.beuret@ac-orleans-tours.fr
- evelyne.lieu@ac-orleans-tours.fr
- virginie.pinsard@ac-orleans-tours.fr

FAIRE ET VOIR sont les deux axes d'une pratique des arts visuels à l'école.

Dans une pratique des arts visuels, le Faire a le rôle prééminent : rien ne peut commencer sans lui, sans lui rien ne peut s'achever.*

AGIR – PRODUIRE - FAIRE

La consigne ou les consignes de départ sont ouvertes : il y a une multitude de réponses possibles, un problème à résoudre et non une tâche à accomplir.

ANALYSER – DIRE

Analyse collective de quelques productions d'élèves :

- Respect de la consigne, problèmes techniques rencontrés, diversité des réponses...
- Enrichissement au regard des trouvailles des autres.
- Recherche d'autres réponses possibles.

S'ENRICHIR – VOIR

(consulter le document « Démarche pour aborder une œuvre d'art »)

Découverte d'œuvres : proposer plusieurs œuvres en relation avec la démarche entreprise.
*Une seule œuvre ramènerait à la stratégie du modèle (à la manière de) et de la soumission dans l'imitation sans qu'on puisse alors parler d'une élaboration de savoir-faire. A aucun moment les œuvres des artistes ne sauraient être proposés comme modèles sans fausser ce qui fait l'essentiel d'une culture vivante : l'échange tourné vers les créations à venir.**

Enrichissement au regard des créations artistiques

DEDUIRE D'AUTRES MOYENS D'ACTION

Réalisation de nouveaux essais :

Les consignes et les matériaux peuvent être déterminés par les élèves.

Il peut y avoir une phase d'imitation (essais techniques).

Il y a une phase d'accumulation : diversité et richesse des réponses des autres, des références culturelles, des matériaux et des techniques employées.

L'enfant est sollicité, on lui donne les moyens de sa propre expression

S'ENGAGER DANS UN PROCESSUS DE CREATION INDIVIDUELLE

Phase de synthèse, prise de conscience de la démarche de création :

Combiner, associer, isoler...les références vécues pour trouver les moyens de sa propre expression.

*Document réalisé à l'aide du dossier « PEINDRE AUJOURD'HUI » -Collection Des peintres à l'école N°3- P Dufayet, NATHAN

Voir est déjà une opération créatrice.

Trois temps se dégagent du processus :

1 - VOIR et DIRE : constater

Dénoter ce qui est là. Décrire. Pointer ce qui est indiscutable, c'est-à-dire ce qui est tout simplement *vu*. Que nous propose cette image ? Description. Son auteur. L'époque. Le sujet. Le thème. Le rapport avec le réel.

2 - DIRE et VOIR : analyser

Étayer les constats ci-dessus d'autres éléments visuels que sont les notions plastiques (composition, cadrage, matières, formes, couleurs, lumière, espace...). Sans faire l'étude systématique de chacune de ces notions, il s'agira d'axer le débat sur celles dont l'importance et la fonction sont déterminantes dans l'œuvre (nous pouvons également comparer les rôles de telle ou telle composante plastique dans plusieurs œuvres).

Ne pas oublier les notions de plaisir, de délectation, d'expression et d'enrichissement. On n'est pas obligé de systématiser cette analyse : goûter une œuvre et le plaisir qu'elle procure est tout à fait licite. Mais pour déguster encore faut-il avoir déjà goûté ! On doit pouvoir répondre mentalement à ces questions :

- *Qu'est-ce que je vois ?*
- *Qu'est-ce que cela peut vouloir dire, raconter (intentions de l'auteur) ?*
- *Qu'est-ce que cela m'évoque (références culturelles individuelles) ?*
- *Qu'est-ce que je ressens face à cette œuvre, ce travail (sentiments, émotions) ?*

Penser à demander aux élèves **de justifier, d'argumenter** pour les obliger à réfléchir au delà de la première impulsion : Pourquoi dis-tu cela ? Qu'est-ce qui te fait dire cela ?

3 – DIRE : synthétiser

Livrer ses impressions. C'est ici la finalité de la lecture d'images : la *mise en ordre de "l'expression des ressentis"*. Celle-ci est forcément personnelle et exprimée différemment selon les sensibilités. C'est une façon de s'approprier l'image et lui conférer un sens. **"Lire des images, c'est voyager en quête de sens"**.

Si ce cheminement : **constat, analyse, synthèse**, est le plus sobre et le plus fiable pour mener à bon terme ce voyage, ne perdons jamais l'intime conviction... :

- **que l'œuvre se donne avant tout à voir pour émouvoir, ou pour apostropher**
- **que (heureusement) tout ne peut s'expliquer ni se justifier**
- **que les préoccupations de l'artiste sont (en général) avant tout d'ordre plastique**
- **et que la création plastique se prête à être saisie globalement, à être ressentie, tout simplement.**

La transversalité des compétences développées est indiscutable, les prolongements en termes de lecture, expression orale ou écrite, etc..., sont multiples.

Le code iconique sert de prétexte au code linguistique. La grande chance de l'enseignement artistique, c'est que la notion de plaisir y est prépondérante

Qu'est-ce qu'un tableau ?

S'il n'était qu'un objet, il suffirait de le décrire, et tout serait dit.

Mais s'il est un événement, il faut en restituer le surgissement et tout reste à dire. »

Jacques DARRIULAT

Maître de conférences à Paris 4 (Philosophie de l'art) depuis septembre 1997.

Musique : démarche pédagogique

ECOUTER
PRODUIRE
INVENTER

Inventer de la musique :

- Autour d'un texte (poème, récit, recette, comptine.....)
- Autour d'un tableau, d'une page d'album, d'une chanson
- Pour composer un paysage sonore, une bande-son d'un film animé, une pièce rythmique...

ECOUTER : des œuvres en rapport avec le projet à réaliser : on ne peut inventer sans avoir été nourri auparavant par de nombreux extraits, variés qui permettront aux élèves d'enrichir leurs productions futures. (*Voir fiche pédagogique démarche pour écouter une œuvre musicale*)

PRODUIRE :

Explorer des matériaux sonores (objets, instruments, corps, voix, éléments naturels) : chercher puis choisir. (Attention : « ça fait du "bruit !" »)

Expérimenter toutes les sonorités possibles avec les matériaux choisis:

Chercher tous les **gestes** possibles : frapper, gratter, souffler, frotter, froisser, secouer, presser, déchirer, casser, entrechoquer, pincer, faire tourner, chiffonner, tapoter, caresser,...

Expérimenter **divers percuteurs** (mailloches, baguettes de matières différentes, doigts,...).

Expérimenter des variations en fonction des **paramètres du son** : timbre (couleur du son), intensité (forte, piano, crescendo), hauteur (aigu, grave, « fusée »), durée (long, bref), tempo vite, lent, accélération), densité (peu, beaucoup, de plus en plus).

INVENTER

Organiser: sélectionner les sons retenus

Penser à :

- une forme (organisation dans le temps): début / déroulement / fin (couplets/refrain, forme ABA, ...)
- une intention
- des jeux sur les paramètres du son (variations d'intensités, de tempo,...)
- des oppositions tutti / soliste; trame / sons ponctuels; dense / rare;...
- des règles de jeu : succession, alternance soliste/groupe, répétition, accumulation

Ne pas oublier la polyphonie !

Organiser dans l'espace (éloignement par rapport au micro pour l'enregistrement)

On peut éventuellement se donner des contraintes:

- un seul type de son (vocal, boîtes, gratter,...)
- polyphonie obligatoire (*rappel:* superposition # succession)
- utiliser obligatoirement un contraste (timbre, intensité, durée, hauteur, densité,...)

...

Valoriser :

- Enregistrer la production finale pour garder une trace du travail effectué (Écoute différée et critique, par rapport à la consigne de départ).
- Éventuellement codage pour fixer la mémoire.
- Présentation publique (à une autre classe, aux parents, aux rencontres musicales....)

DEMARCHE POUR ECOUTER UNE OEUVRE MUSICALE

Cette activité s'intègre naturellement dans tous les projets musicaux qu'elle nourrit.

Elle s'équilibre entre écoute "pour le plaisir" et écoute dirigée.

Une trace écrite, dans un cahier d'écoute qui suit l'enfant tout au long de sa scolarité élémentaire, permet d'accumuler références culturelles et notions musicales.

Enfin, rien ne remplace le contact avec la musique vivante et la rencontre avec les musiciens.

1. Choix de l'œuvre

- Faire découvrir des musiques de tous pays, de tous styles et de toutes époques, sans aucune restriction même pour les maternelles (ne pas se limiter à la musique descriptive comme "le Carnaval des animaux", "les quatre saisons",...).

- Proposer des extraits de **courte durée**: 2 à 3 minutes.

- Choisir ces extraits en fonction d'un **objectif précis** :

- acquérir des notions musicales: pulsation, paramètres du son, ...
- connaître une époque, un pays, un style
- découvrir une forme musicale: refrain- couplets, A.B.A., accumulation ...
- repérer des instruments, des voix, ...

** Dans la mesure du possible, essayer d'établir des liens avec les chants étudiés.**

NB: vous trouverez de multiples propositions dans les répertoires départementaux d'audition musicale et dans les fichiers audition « Cultivons notre oreille 1 et 2 » (à demander auprès des CPEM)

2- Ecoute active ou exploitation de l'œuvre

- **Première audition** : libre sans consigne

Expression spontanée des enfants (verbale). Les questions à se poser face à une œuvre :

- Qu'est-ce que je reconnais (du domaine du vérifiable)
- Qu'est-ce que je ressens ?
- Qu'est-ce que ça m'évoque et pourquoi ?

- **Seconde écoute**, guidée par une **consigne** précise, correspondant à **l'objectif visé**: recherche active des enfants (activité corporelle pendant l'audition ou expression verbale seulement à la fin).

Exemple : objectif: être sensible au contraste soliste / tutti

1ère consigne: entend-on toujours le même nombre de voix (ou d'instruments)?

- D'autres auditions, successives, entières ou partielles, permettent d'**affiner l'écoute** et d'**atteindre l'objectif**:

2ème consigne: lever la main à chaque intervention du soliste (on peut aussi les compter)

3ème consigne : un groupe se déplace quand il entend le soliste

l' autre groupe se déplace quand il entend le chœur (ou l' orchestre).

4ème consigne : on code par des tracés de couleurs différentes les interventions du soliste et du chœur.

- Terminer par une **nouvelle audition**, complète, **sans commentaire**.

L'alternance écoute / production, indispensable, permet à chacun de repérer les éléments musicaux.

La production des enfants peut être corporelle, verbale, vocale / instrumentale ou graphique.

- 30 raisons pour écouter; CRDP Lorraine
- Cultivons notre oreille 1 et 2 CPEM des régions Centre et Pays de Loire
- « Ecoute écoute, invitation à l'écoute, éveil à l'environnement sonore » (s'adresser aux CPEM du Loiret)
- Une année au concert C1, C2, C3 Sceren CRDP
- Ecouter autrement (premiers repères sonores à l'école maternelle) CRDP Paris Nathan

1 - Le mot comme objet plastique

FAIRE
DIRE
VOIR

J'habite dans une lettre, dans un mot !

Objectif: acquérir quelques notions d'architecture en utilisant lettres et mots comme matériaux.

Lexique : architecture, peinture, art numérique, sculpture, volume, collage...

Matériel : pour un travail en 2 dimensions : lettres de toutes tailles et de toutes graphies photocopiées.
pour un travail en 3 dimensions : lettres en volume à construire ou achetées toutes faites.

FAIRE ET DIRE Pratiques artistiques : pour un travail en 2 dimensions, dessin et/ou collage . Consigne : *réalise ta maison avec des lettres, des mots.*
pour un travail en 3 dimensions. Consigne : *construis ta maison et son mobilier avec une ou plusieurs lettres.*

VOIR ET DIRE Références artistiques

illustration soumise à droits	illustration soumise à droits	illustration soumise à droits	illustration soumise à droits
<p>1-JAKOB+MACFARLANE ET ELECTRONIC SHADOW, <i>Les turbulences</i> – FRAC Centre, 2006 à 2013</p> <p><i>L'habillage de la façade du nouveau FRAC Centre a été réalisé par les cabinets Jakob+MacFarlane et Electronic Shadow. Il est conçu comme une peau de lumière. Le bâtiment des Turbulences s'habille de diodes colorées dynamiques, faisant naître des images animées, des textures, des formes, des couleurs, voire des informations.</i></p>	<p>2-Fernand LEGER, <i>La ville</i>, 1919</p> <p><i>« ...Après la guerre de 1918, avec la Ville, j'ai composé un tableau uniquement avec des couleurs pures à plat. Ce tableau a été techniquement une révolution plastique. Il était impossible sans clair-obscur, sans modulation, d'obtenir une profondeur, un dynamisme. Ce fut la publicité qui la première, en utilisa les conséquences.</i></p>	<p>3-Jeffrey SHAW, <i>The legible city</i>, 1989</p> <p><i>Référence pionnière en matière d'art interactif, le spectateur est invité à prendre place sur un vélo devant lequel est placé un écran. Expérience d'immersion dans un paysage virtuel, il parcourt des rues bordées de bâtiments constitués de lettres formant des mots. La vitesse à laquelle il pédale influence la vitesse de défilement du paysage urbain numérique. La manipulation du guidon agit sur la direction.</i> Http://www.jeffreyshaw.net/html_main/framesrt-works.php3</p>	<p>4-BEN, <i>Le magasin</i>, 1958-1973</p> <p><i>L'artiste ouvre un magasin en 1958 à Nice qui devient un espace d'exposition. : "Le Laboratoire 32" puis "La galerie Ben doute de tout". L'artiste le démonte en 1974 pour l'installer au Musée national d'art moderne à Paris.</i></p>

Autres pistes

- Intégrer des lettres ou des mots dans une composition plastique pour perturber, renforcer, modifier le sens.

Ouverture culturelle : Raoul HAUSMANN, *L'esprit de notre temps*, 1920, Pablo PICASSO, *Bouteille et verre de Suze*, 1912

1 – Le mot comme objet sonore

Le bruit du mot ou « ça n'a pas de sens »

**ECOUTER
PRODUIRE
INVENTER**

Objectif : se détacher du sens d'un texte pour jouer avec les sonorités de la langue

Lexique : scat, quatuor vocal, onomatopées, bruitages, a capella

ECOUTER : références artistiques :

1-Clément JANEQUIN (v. 1485-v. 1555) « Le chant des oiseaux » 1'32 [Le chant des Oyseaulx; Harmonia Mundi]	2-John CAGE (1912-1992) « Litany for the whale: aria n°2 » (1980) 2'18 [Litany for the whale; Harmonia Mundi]	3-Ella FITZGERALD (1917- 1996) « One note samba » 3'07 [Fitzgerald and pass again; Universal music jazz]	4-Guy REIBEL (1936-) « Couler-Boire » 1'53 [Langages imaginaires; INA- GRM]	5-ZAP MAMA « Plekete » (1991) 3'22 [Zap mama; Luakabop]	6-LES GRANDES GUEULES « Javanais » (2008) 1'10 [Exercices de style; RCA]
Musique de la Renaissance	Musique contemporaine	Musique de jazz	Musique contemporaine	Musique actuelle	Musique actuelle
<i>Chanson à 4 voix (basse, baryton, ténor et soprano); le 3è couplet évoque le rossignol. Onomatopées qui imitent des chants d'oiseaux.</i>	<i>Pour 2 voix d'hommes, parlées, parlées modulées et chantées, accompagnées de bruitages d'orage puis d'eau. Utilisation de langues diverses et jeux sur les paramètres du son.</i>	<i>E.Fitzgerald est la reine du scat. Le scat est un langage du jazz vocal qui remplace les paroles par des onomatopées, du souffle,...</i>	<i>Interprétation du texte de M.Butor utilisant la voix chantée, parlée, parlée modulée, chuchotée. Les mots sont dits à des vitesses différentes; le texte n'a pas été entièrement conservé.</i>	<i>5 femmes a capella bruitent vocalement un trajet en taxi (démarrage, moteur, klaxon, accident, sirènes)</i>	<i>Une voix de femme a capella. Chanson en « javanais », « langue » codée qui intercale, dans les mots, les syllabes va ou av.</i>

Pratique artistique : Mon MP3 a des ratés !

PRODUIRE :

A partir d'un texte connu, varier les interprétations en jouant avec sa voix (= varier son timbre): parlée, parlée modulée, chuchotée, chantée. Varier le débit, les hauteurs, les intensités, les caractères. Organiser la forme de la production, puis la jouer. (Cf. : « *Mettre un poème en son* »)
Transformer un texte, jusqu'à le rendre incompréhensible : on pourra le dire en enlevant des mots, en accentuant, allongeant, répétant certaines syllabes ou certains phonèmes, en variant la vitesse, comme un disque rayé, en inversant les sons (verlan), en mélangeant les lettres.....
Parler dans une langue inconnue (Cf. « javanais ») ; jouer la partition « *La fourmi* » répertoire Loiret 2012 – 2013.

INVENTER :

Choisir une phrase d'une chanson connue des élèves. Avec les plus jeunes, travailler avec toute la classe, et en s'inspirant des activités vécues auparavant, et des œuvres écoutées ; modifier cette phrase de chanson jusqu'à la rendre incompréhensible comme si le MP3 était devenu fou !

OU

Avec les plus grands, enregistrer une phrase. Par groupe de deux, [avec Audacity](#), jouer avec les effets du logiciel pour la transformer jusqu'à la rendre incompréhensible. Écouter toutes les réalisations et critiquer : « la consigne est respectée si on ne reconnaît plus la phrase »

Pour aller plus loin :

Raconter une histoire en la bruitant uniquement avec sa bouche.

Compléter par des écoutes dans « *Dis-moi 10 œuvres 1 piste 16* » et « *Arts et sciences pistes 2, 10, 15* ».

2 - Mots d'ici et d'ailleurs

FAIRE
DIRE
VOIR

Laissez parler les p'tits papiers !

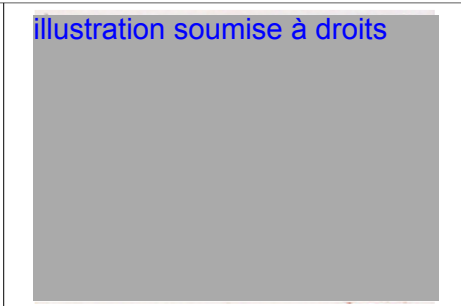

Objectifs: réinvestir plastiquement un support déjà écrit.

Lexique : superposer, agencer, support ...

Matériel : lettre, carte postale, de vœux, d'anniversaire, routière, anciens manuels scolaires ..., journaux français et étrangers, supports publicitaires, feutres, encres, peinture etc...

FAIRE ET DIRE Pratiques artistiques : Consigne : *utilise la forme des écrits (paragraphes, mots isolés, taille des lettres) sur des supports variés (lettres, journaux, cartes routières ou autres ...) pour réaliser un portrait, un animal, un bouquet de fleurs ... etc.*

VOIR ET DIRE Références artistiques

<p>illustration soumise à droits</p> 	<p>illustration soumise à droits</p> 	<p>illustration soumise à droits</p> 	<p>illustration soumise à droits</p>
<p>5-Pierre ALECHINSKY, Dessin sur vieille lettre, SD</p> <p><i>Une liberté d'inspiration et d'écriture caractérise son œuvre inspirée par la calligraphie orientale. Il inaugure : la «peinture à remarques marginales».</i></p>	<p>6-Tristan TZARA, Page 391, 1920</p> <p><i>Écrivain, poète et essayiste Tristan Tzara est l'un des fondateurs et des chef de file du mouvement Dada. «Ce n'est pas une nouvelle technique qui nous intéresse, mais l'esprit. Pourquoi voulez-vous qu'une rénovation picturale, morale, poétique, sociale ou poétique [sic] nous préoccupe? Nous savons tous que ces rénovations des moyens ne sont que les costumes successifs des différentes époques de l'histoire, des questions peu intéressantes de modes et de façades.»</i></p>	<p>7-Pierre ALECHINSKY , Page d'atlas universel, VI. L'Europe actuelle, 1984</p> <p><i>Fait partie d'un ensemble de 9 planches d'atlas du XIXe siècle, dressées par A.-H. Dufour, gravées par Ch.Duyonnet, Ed. A. Pilon. La carte est utilisée comme support et nourrit l'inspiration de l'artiste.</i></p>	<p>8-Gino SEVERINI, Portrait de Paul Fort, 1914-15</p> <p><i>Artiste italien vivant en France, il traversera tous les courants picturaux de la première moitié du XXème siècle. Il était le gendre de Paul Fort. Cette œuvre appartient au mouvement futuriste dont il signe le manifeste en 1910.</i></p>

Autres pistes

- Utiliser le sens des mots du support pour les traduire plastiquement sur ce même support
- Pratiques d'art postal : façon de communiquer par la poste autrement que par le courrier conventionnel (lettres dessins, lettres-collages, lettres-objets)

Ouverture culturelle : **Livre** : Yves PEYRE, *Peinture et poésie*, Gallimard, 2001 – **Art postal** : <http://www.laposte.fr/adresseuse/>

2 - Mots d'ici et d'ailleurs

« Etre né quelque part » Maxime Le Forestier

**ECOUTER
PRODUIRE
INVENTER**

Objectif : exercer son oreille à la musicalité des langues étrangères

Lexique : sonorité, musicalité

ECOUTER : références artistiques :

7 - « Comptines du monde » 1'17 Montage réalisé à partir des livres CD « Comptines du monde » Ed.Didier Jeunesse	8 - « INDE : Tabla » 1'27 (Instruments de musique du monde / LMC)	9 – I.PETROVITCH LARIONOV (1830 -1889) « Kalinka » 3'01 [Les chœurs de l'armée rouge l'intégrale/ Kosmos]	10 – FAWZY AL AIED (Né en 1950) « Le lapin » 2'13 [Dounya / ADES Le petit Ménestrel]	11 – E.PERRUCHON (né en 1958) « Dogora : Kiatché Tchékana » 2'59 [Dogora ; ouvrons les yeux / Naïve classique]
Musique du monde	Musique du monde	Musique du monde	Musique du monde	Musique actuelle
<i>On entend 5 comptines chantées ou parlées en différentes langues (Langue mina(Togo), arabe, anglais, japonais, russe)</i>	<i>Alternance entre voix parlée et tabla (percussion d'Inde). Technique utilisant les onomatopées pour mémoriser le jeu sur la percussion.</i>	<i>« Kalinka » (petite baie d'obier) est un célèbre chant russe devenu traditionnel. Il s'agit d'une chanson d'amour poétique, amusante et coquine, dont il est impossible de traduire toutes les nuances à cause des expressions typiques russes utilisées et des double-sens volontairement introduits.</i>	<i>Chanson enfantine mêlant un texte écrit en arabe originaire du Liban et un texte écrit en français sur le thème du lapin.</i>	<i>Chœurs (enfants et femmes), et orchestre. Langue inventée de « couleur slave ». Tendre comptine, évoquant avec nostalgie la terre de Tchékana (province Proszehniak)</i>

Pratique artistique : Chanter et parler dans une autre langue

PRODUIRE : Chanter dans différentes langues : Exemple : « Frère Jacques » Répertoire Loiret 2008/2009
Apprendre « Le lapin » en français et/ou en arabe
Apprendre « Kalinka » répertoire Loiret 2014 / 2015
Apprendre « Polyglotte » répertoire Loiret 2006 / 2007

INVENTER : Repérer les caractéristiques sonores d'une langue et parler en chinois, africain, arabe, allemand. Par exemple, utiliser des mots japonais pour parler japonais : kamikaze, karaté, sushi, Tokyo, Yamamoto..... Proposer un travail par petits groupes, enregistrer les productions et faire deviner aux autres groupes la langue imitée
On peut faire de même sur la mélodie d'une chanson connue.

Pour aller plus loin :

Inventer des rythmes en utilisant des onomatopées, puis les frapper corporellement ou sur des instruments à percussion, en oralisant les onomatopées, puis en les intériorisant. Elaborer une courte pièce rythmique.
Écouter des musiques du monde (*Dis-moi dix œuvres 1 et 2, Arts et Sciences, Cultivons notre oreille 2*)
Écouter : comptines parlées en langue étrangère : Editions Didier Jeunesse ; collection « Comptines du monde »
Visionner des extraits du film « Dogora, ouvrons les yeux » Patrice Leconte 2004

3 - Lettres, lettrines et abécédaires

FAIRE
DIRE
VOIR

Mes initiales, c'est moi !

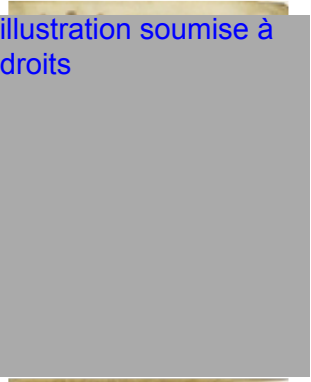
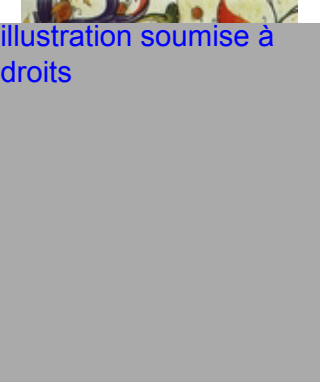

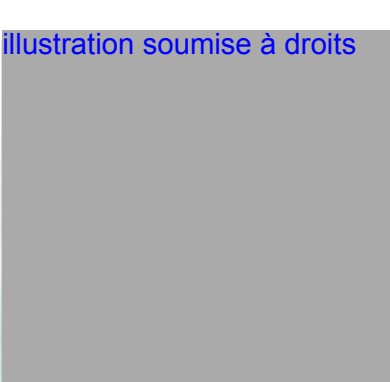
Objectifs: réaliser un autoportrait.

Lexique : initiale, autoportrait, lettre, lettrine, lettre ornée ...

Matériel : images, objets personnels, colle, feutres indélébiles ...

FAIRE ET DIRE Pratiques artistiques : Consigne : réalise tes initiales avec des objets ou des images d'objets qui te caractérisent : ton autoportrait, en deux ou trois dimensions.

VOIR ET DIRE Références artistiques

			
<p>9-Le livre de Kells, Irlande, vers 800</p> <p><i>Ce chef-d'œuvre du christianisme irlandais connu sous le nom de Grand Évangélaire de saint Coloman, est un manuscrit illustré de motifs ornementaux et réalisé par des moines de culture celtique vers l'an 820.</i></p>	<p>10-FRA ANGELICO, Lettrine du Missel 558 du Couvent San Marco, attribué à l'atelier de Fra Angelico.</p> <p><i>Les moines du Moyen Âge cultivaient l'art de la lettrine (lettre ornée) dans leurs enluminures. Réalisées sur parchemin ou vélin, elles sont réalisées par couches successives avec des pigments naturels et de la colle animale.</i></p>	<p>11-Hassan MASSOUDY, <i>Ouhibbou Zahrat Bati-at oul-id-har</i>, «J'aime une fleur lente à s'épanouir" - Gentil Bernard»</p> <p><i>Ses calligraphies, par le mouvement des lignes, leur légèreté, leur transparence, le rapport entre le noir et le blanc, le plein et le vide, le concret et l'abstrait sont le fruit d'une rencontre entre le passé et le présent, entre l'art oriental et l'art occidental, entre la tradition et la modernité.</i></p>	<p>12-Robert INDIANA, la sculpture "LOVE" est visible dans le Love Park de Philadelphie.</p> <p><i>icône du Pop Art, l'image a été conçue à l'origine pour une carte de Noël en 1964. Cette sculpture a fait l'objet d'un timbre aux USA et est présente aux quatre coins du monde depuis 1970.</i></p>

Autres pistes

Calligraphies, abécédaires thématiques.

Ouverture culturelle : Pour de multiples exemples se reporter au livre : *La lettre et l'image*, Massin, Gallimard, 1ère parution 1970, réédité régulièrement.

3 – Lettre et abécédaire

« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes » RACINE, « Andromaque » acte V, scène 5

**ECOUTER
PRODUIRE
INVENTER**

Objectif : utiliser les composantes sonores de la langue (phonèmes) pour faire de la musique

Lexique : résonance, vocalise, mélisme, soprano, opéra

ECOUTER : références artistiques :

12 – Francesco ARAIA (1709 - 1770) « Berenice ; Cadrò ma qual si mirà » 1'19 [Sacrificium / Universal Music Classic Jazz]	13 - Attribué à W.A.MOZART (1756 - 1791) « Alphabet » 1' 39	14 – Guy REIBEL (né en 1936) « Voyelles » 1'17 D'après un poème d'Arthur RIMBAUD [Langages imaginaires / INA-GRM]	15 - « IRAN : chant classique persan » 1'42 [Les voix du monde; Le chant du monde]
Musique baroque ; Opéra	Chanson	Musique électroacoustique	Musique du monde
<i>Interprété par Cécilia Bartoli (soprano) ; air issu de l'opéra « Berenice » à l'origine chanté par un castrat. Le bel canto désigne une technique de chant fondée sur la recherche du timbre, utilisant la virtuosité vocale et des vocalises.</i>	<i>Chœur d'enfants.</i>	<i>Jeux vocaux faisant résonner les voyelles de la langue française. Texte parlé modulé, sons électroniques.</i>	<i>Voix de femme, flûte ney, musique savante iranienne. Mélismes : ornement mélodique qui comporte plusieurs notes sur une même syllabe.</i>

Pratique artistique : Réaliser un abécédaire sonore

PRODUIRE :

Jouer sur les composantes de la langue : en préparation vocale jouer avec les voyelles pour les faire résonner et les paramètres du son (hauteur, timbre, intensité, durée) pour les faire varier
 Faire des jeux sur les consonnes et les voyelles : travailler sur des phrases avec un phonème qui se répète (Ex : Tas de rats tentés par des tas de riz tentants). En amont, préparer un répertoire de mots contenant ce phonème. Ce qui importe, c'est la densité de présence de ce phonème.
 Sur une phrase d'une comptine connue (ex : au clair de la lune), ne chanter que les voyelles : « au ai e a u e ». Ou ne chanter que les consonnes en remplaçant toutes les voyelles par « a »
 « i »..... A clar da la lana...
 Apprendre des virelangues, en inventer d'autres.
 Chanter son prénom comme dans les extraits 12 ou 15 puis inventer une autre façon de chanter son prénom.

INVENTER :

Chaque élève choisit une lettre de l'alphabet et en puisant dans les productions collectives préalables, invente, pour cette lettre une façon de la mettre en son. Ecoute critique des productions individuelles. Enregistrer, réécouter les productions choisies. Jouer toutes les productions dans l'ordre alphabétique. Une production réussie sera une production variée.

Pour aller plus loin :

- D'autres extraits d'opéra à écouter :
 - o Dis-moi dix œuvres 2 (28. Bizet: Le chœur des gamins, 29. Mozart: Air de la Reine de la nuit)
 - o Cultivons notre oreille 1 (Didon et Enée fiche 6)
 - o Cultivons notre oreille 2 (La Traviata fiche 18) (Orphée et Eurydice fiche 30)
- Poème : « Syllabaire » Claude ROY
- Apprendre des chansons sur l'alphabet : *répertoire Loiret 2013/2014 et 2014/2015*
- Jouer à : « un son = un phonème » : à chaque phonème, on attribue un son choisi par les élèves (note ou son non mélodique). Chaque enfant écrit son prénom ou un mot de son choix à partir de ces sons et le fait deviner au reste du groupe. (Codage et décodage)
- « Vocalises avant de bien chanter » Ed. Van de Velde

4 – Écrire : codage et décodage

FAIRE
DIRE
VOIR

Et si nous étions des agents secrets ?

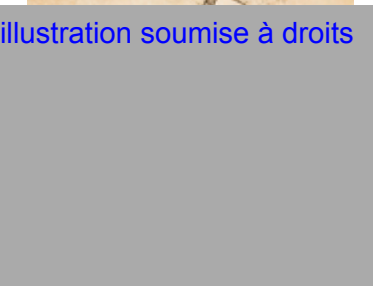
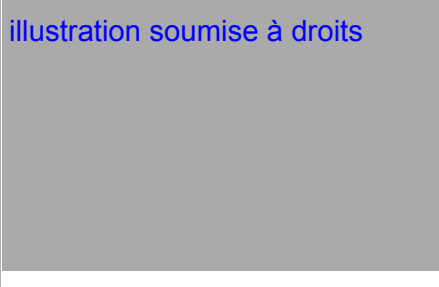

Objectifs: coder un message plastiquement

Lexique : codage, décodage, rébus, écriture miroir, message chiffré ...

Matériel : papier, peinture, brosse, gros feutre Posca (pour écrire sur la peinture)

FAIRE ET DIRE Pratiques artistiques : Consigne : *je suis un agent secret et je dois transmettre une information codée maquillée en œuvre d'art. Mes camarades devront décoder mon message ...*

VOIR ET DIRE Références artistiques

<p>illustration soumise à droits</p> 	<p>illustration soumise à droits</p> 	<p>illustration soumise à droits</p> 	<p>illustration soumise à droits</p>
<p>13-Léonard DE VINCI (1452-1519), engrenage et écriture miroir</p> <p><i>Il était gaucher et écrivait de droite à gauche parfois en miroir pour que personne ne puisse comprendre ses notes, ce qui a longtemps fait croire qu'il utilisait un langage codé, sachant que Léonard avait aussi l'habitude de remplir ses carnets à partir de la dernière page, à reculons en quelque sorte.</i></p>	<p>14-Joan MIRO, <i>Ceci est la couleur de mes rêves</i>, 1925</p> <p><i>« Dans mes peintures, chaque forme, chaque couleur est tirée d'une part de réalité. Pour moi, les concepts «couleur pure» et «forme pure» ne signifient absolument rien. L'objet est couleur et forme, mais il est aussi l'inattendu et la vie. »</i></p>	<p>15-Jasper JOHNS, <i>Chiffres en couleurs</i>, 1958-59</p> <p><i>« Où je vivais étant enfant, il n'y avait pas d'artiste et il n'y avait pas d'art, aussi n'avais-je aucune idée de ce dont il s'agissait ». Peintre et dessinateur américain, il est avec Rauschenberg à l'origine du pop art américain. Il peint des séries entières représentant des drapeaux, des chiffres ou des cibles sur toile.</i></p>	<p>16-Alighiero BOETTI, <i>Jaghori Afghanistan</i>, 1988</p> <p><i>Peintre, sculpteur et plasticien italien, lié au mouvement Arte Povera, Boetti est connu par ses grands planisphères et énigmatiques damiers aux carrés de couleur, dont chacun isole la lettre d'un mot, qu'il concevait puis faisait broder par des femmes en Afghanistan. Ici, la phrase est brodée en italien et en persan.</i></p>

Autres pistes

- Réaliser des portraits du jour, de la date, des objets ... en intégrant chiffres, lettres, mots, phrases dans une réalisation plastique.

Ouverture culturelle : Le jour : Roman Opalka – La date : On Kawara – Les objets : Joseph Kosuth

4 – Ecrire la musique

Mes yeux ont des oreilles

**ECOUTER
PRODUIRE
INVENTER**

Objectif : mettre en relation des sons et leur transcription graphique

Lexique : chant grégorien, opéra, partition, hauteur

ECOUTER : références artistiques :

16-Paul DIACRE VIII ^e siècle « Ut queant laxis » 0'57 [Instruments de musique du Moyen-Age / Lugdunaise]	17-Georges BIZET (1838-1875) Carmen: « L'amour est un oiseau rebelle »; habanera 0'56 [Carmen, T. Berganza et C. Abbado / DG]	18-Cathy BERBERIAN (1925-1983) Stripsody 1'32 [Magnificat, the many voices of Cathy Berberian / Wergo]	19-Georges APERGHIS (1945-) Récitation n°10 « Fois, parfois » 0'51 [Récitations ; M.Viard / Montaigne]
Musique du Moyen-Age	Opéra romantique	Musique contemporaine	Musique contemporaine
<i>Voix d'hommes accompagnées à l'organistrum, instrument à cordes frottées. Autour de l'an Mil, le moine Guido d'Arezzo a utilisé cette chanson pour nommer les notes de la gamme: Ut, Ré, Mi,...</i>	<i>L'un des airs les plus fameux de ce très célèbre opéra français. Carmen, la cigarière soprano, défie les soldats.</i>	<i>Sorte de « Comic strip » sonorisé à base d'onomatopées.</i>	<i>Texte où le phonème [wa] est particulièrement récurrent ! La forme de la composition génère une partition originale.</i>

Pratique artistique : Ecrire une partition

PRODUIRE

Observer ces documents graphiques ; qu'est-ce que c'est : émettre des hypothèses. Quelles sont les informations qu'ils nous donnent? Retrouver la partition qui correspond à un extrait donné. A quoi sert une partition?

Suivre, à l'aide de chaque partition, le déroulement de ces extraits. Plusieurs essais seront nécessaires. Est-ce toujours facile? Pourquoi?

Comparer les modes de transcription et observer une partition d'une chanson apprise en classe. Quels sont les points communs? Quelle différence y a-t-il entre un poème et une chanson?

Jouer une partition : « La fourmi », « J'écris » Répertoire Loiret 2013 / 2014

INVENTER :

A partir d'une production sonore (par exemple la création d'un paysage sonore : voir *démarche de production d'une pièce sonore*), écrire sa partition (= succession/superposition des différents événements). On notera les sources sonores (voix, objets, instruments), les moments où elles interviennent (tous ensemble, l'une après l'autre), avec quel mode de jeu (parler, chanter; frotter, souffler;...), avec quelles nuances ? (forte, piano, crescendo....).

OU

En référence à Stripsody, inventer une partition sur trois niveaux de hauteurs (grave, médium, aigu) et y placer des onomatopées, puis la jouer. Valoriser la partition finale en y soignant l'esthétique.

Pour aller plus loin :

Pour compléter ses connaissances, visionner des vidéos (*voir Annexes*)

5 - Le récit

FAIRE
DIRE
VOIR

La mémoire dans le carnet

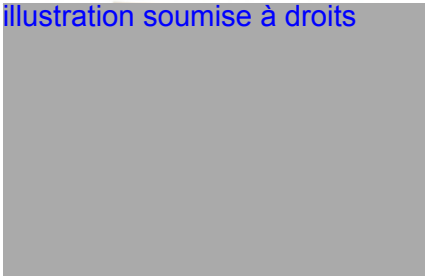

Objectifs: garder une trace sensible et esthétique d'un événement particulier : collecter des citations, des références, des images, des petits objets pour construire sa propre démarche de création artistique....

Lexique : carnet de voyage, carnet d'atelier, journal de bord, carnet de route, carnet d'illustrateur aide-mémoire, notes, croquis, souvenir ...

Matériel : carnet qui peut être réalisé par l'élève, petites enveloppes, papier transparent, crayons, encres, scotch, colle ... tout est possible !

FAIRE ET DIRE Pratiques artistiques : Consigne : réalise un carnet « d'artiste » à l'occasion d'une sortie, d'une classe verte, d'un projet thématique en classe etc...

VOIR ET DIRE Références artistiques

			
<p>17-DELACROIX, <i>Carnet du voyage au Maroc</i>, 1832</p> <p><i>Eugène Delacroix accompagne la mission diplomatique française auprès du sultan Abd Al-Rahman. Au fil du voyage, il emplit ses carnets de croquis et d'aquarelles.</i></p>	<p>18-Alexandre de HUMBOLDT, <i>Le voyage en Amérique du Sud</i>, 30 volumes rédigés à son retour.</p> <p><i>Humboldt (1769-1859) est un naturaliste, géographe et explorateur allemand, considéré comme le père de la géographie moderne. Il a exploré l'Amérique du sud et du nord, la Sibérie. Une variété de manchots et un courant marin portent son nom.</i></p>	<p>19-Paul GAUGUIN, carnet de voyage 1892-93</p> <p><i>Ce carnet réalisé lors de son premier voyage à Tahiti, est composé de 32 aquarelles, de réflexions personnelles, de citations de différents auteurs sur l'art, de digressions sur l'église catholique et de souvenirs divers.</i></p>	<p>20-Titouan LAMAZOU, <i>Carnets du Cap Horn</i>, <i>Carnets de voyage 1 et 2</i> (1998 et 2000)</p> <p><i>Navigateur, artiste et écrivain français, en 1955 au Maroc. Nommé « Artiste de l'UNESCO pour la Paix » en 2003, il s'engage activement auprès d'associations caritatives pour la défense des droits des femmes et des enfants dans le monde.</i></p>

Autres pistes

- Illustrer un texte, un récit, une histoire, une poésie, une recherche scientifique, une vie rêvée. Ouverture culturelle : Un texte : Michel-Ange, Jugement dernier de la Chapelle Sixtine à Rome (Ancien testament) – Un récit : Nicolas Poussin – une poésie : Peinture et poésie, Yves Peyré, Gallimard - Une recherche scientifique : Léonard de Vinci, Codex Atlanticus - Une vie rêvée : Œuvre de Sophie Calle
- Réaliser un livre objet autour d'une idée. Ouverture culturelle : livre objet d'Anselm Kiefer, Boite verte de Duchamp, Livre blanc de Degottex

5 – Le récit

Dis, raconte... « Il était une fois... »

**ECOUTER
PRODUIRE
INVENTER**

Objectif : comprendre le lien entre un texte et une musique

Lexique : opéra, soprano, baryton, récitant, chœur, soliste

ECOUTER : références artistiques :

20- Tibor HARSANYI (1898-1954) « Le petit tailleur: ballet des 7 mouches » 2'35 [E.Gaume; Intrada-Telemaque]	21- Marcel LANDOWSKI (1915-1999) « La sorcière au placard à balais: le soir de Noël » 2'23 [La sorcière du placard aux balais; E.Stora; Gallimard Jeunesse musique]	22- Isabelle ABOULKER (1938-) « Le petit Poucet: introduction » 1'09 [Opéras pour enfants: Cendrillon, Le petit Poucet; I.Aboulker; Frémeaux]
Musique contemporaine	Musique contemporaine	Musique contemporaine
<i>Suite pour récitant et 7 instruments (violon, violoncelle, flûte, clarinette, basson, trompette, piano et percussions) à partir d'un conte des frères Grimm.</i>	<i>Mini-opéra pour enfants d'après un texte de Pierre Gripari. Pour récitant, 4 solistes adultes (soprano, ténor et barytons), chœur d'enfants et ensemble orchestral.</i>	<i>Conte musical d'après l'œuvre de C. Perrault. Récitant, chœur d'enfants, deux solistes baryton et soprano, et piano.</i>

Pratique artistique : Je fabrique mon livre - CD

PRODUIRE : Pour chaque œuvre, écouter l'extrait, puis en restituer oralement le texte, enfin l'enseignant lit ou raconte le conte en entier dont est tiré l'extrait. On peut aussi procéder à l'inverse : lire l'histoire aux élèves puis leur proposer l'extrait ; ils doivent le situer dans le récit. Nommer les éléments qui composent l'extrait: familles instrumentales, types de voix (parlée/chantée, homme/femme/enfant, soliste/chœur). Utiliser des étiquettes que l'on placera dans l'ordre chronologique.

Quel est le rôle de l'accompagnement instrumental par rapport aux voix ?

- il joue la mélodie des voix (Le petit Poucet); est-ce que le piano donne des indications particulières? (il joue dans le grave du clavier pour la voix d'homme/dans l'aigu du clavier pour la voix de femme).

- il illustre, complète, renforce le texte (Le petit tailleur, La sorcière). Pour aider les élèves à répondre, on attirera leur attention sur les passages uniquement instrumentaux. Quel caractère s'en dégage? Qu'est-ce qui est représenté en musique? (le vol agaçant des mouches, le coup de torchon; la tension/le suspens, l'apparition de la sorcière).

INVENTER : Démarche « Mettre un album en son » : Sonoriser une histoire écrite par les élèves ou un album de littérature de jeunesse.. Enregistrer les productions : le livre-CD réalisé restera dans la bibliothèque de l'école.

Pour aller plus loin :

Découvrir d'autres textes en prose mis en musique: « Les contes de la mère l'Oye » œuvre instrumentale de RAVEL, « Hansel et Gretel » HUMPERDINCK, « La chèvre de M.Seguin » TOMASI, « L'histoire de Babar » POULENC

6 - La poésie

FAIRE
DIRE
VOIR

« Poésure et peinture »*

Objectifs: dialoguer avec un poème. Établir des liens d'imagination, sous forme d'images mentales entre le poème et soi. Les concrétiser plastiquement. Il ne s'agit pas d'une illustration.

Lexique : imaginaire, rêve, images mentales, décalage, extrapolation ...

Matériel : poésie, images, crayon stylo-bille, colle, ciseaux,

FAIRE ET DIRE Pratiques artistiques : Consigne : «Au lieu de répéter ce que dit le texte, l'illustration doit recouper le poème, prolonger son mouvement...»

J.C Gateau (historien de l'art)

VOIR ET DIRE Références artistiques

illustration soumise à droits	illustration soumise à droits	illustration soumise à droits	illustration soumise à droits
<p>21-Victor HUGO, dessin pour <i>La légende des siècles</i>, 1860</p> <p>La Légende des siècles est un recueil de poèmes. Œuvre monumentale elle est destinée à dépeindre l'histoire et l'évolution de l'Humanité. Hugo n'a recherché ni l'exactitude historique ni l'exhaustivité.</p> <p>« Ce livre, c'est le reste effrayant de Babel ; C'est la lugubre Tour des Choses, l'édifice Du bien, du mal, des pleurs, du deuil, du sacrifice, Fier jadis, dominant les lointains horizons, Aujourd'hui n'ayant plus que de hideux tronçons, Épars, couchés, perdus dans l'obscur vallée ; C'est l'épopée humaine, âpre, immense — écroulée. »</p>	<p>22-Guillaume APOLLINAIRE, <i>La colombe et Le jet d'eau</i>, extraits de <i>Calligrammes</i>, 1918</p> <p><i>Un calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, généralement en rapport avec le sujet du texte, mais il arrive que la forme apporte un sens qui s'oppose au texte. Cela permet d'allier l'imagination visuelle à celle portée par les mots. Guillaume Apollinaire est à l'origine du mot formé par la contraction de « calligraphie » et d'« idéogramme ».</i></p>	<p>23-PREVERT Jacques, <i>Les Garçons de la rue</i> collage de Jacques Prévert sur une photo de Robert Doisneau</p> <p><i>Les collages sont un aspect de la création artistique de Jacques Prévert peu connu. Rares et fragiles, ils font pourtant partie intégrante de son œuvre et deviennent un moyen d'expression privilégié du poète à la fin de sa vie. Ces images découpées et assemblées par Jacques Prévert puisent leur inspiration dans le même univers que celui de son écriture imagée.</i></p>	<p>24-André BRETON, <i>Poème-objet</i>, 1935</p> <p>André Breton est un écrivain, poète, essayiste et théoricien du surréalisme. Il est à l'initiative du manifeste du surréalisme . Ses œuvres les plus connues sont : 1924-1030, Nadja 1928 et L'amour fou en 1937.</p> <p><i>Louis Aragon, Robert Desnos, Paul Éluard, René Magritte, Philippe Soupault, Marcel Duchamp, Salvador Dalí et Jacques Prévert sont quelques-uns des plus connus de ses camarades écrivains, poètes, peintres, artistes.</i></p>

Autres pistes

- Le cahier de poésie : «La peinture est une poésie qui se voit ... » Léonard de Vinci

Citation complète « La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. Ce sont deux sortes de poésie, je veux dire deux sortes de peintures, qui sont des modes différents pour arriver à l'intelligence.»

Réfléchir au rapport texte image en l' inversant (par exemple proposer une poésie à associer à une production plastique (soit d'élève, soit œuvre pré-existante) ... ou l'inverse. Ouverture culturelle : **Livre** : Bernard BLISTÈNE, *Poésure et peinture d'un art, l'autre*, catalogue d'exposition à Marseille, 1998

- « Illustrer » un seul mot ou un seul vers de la poésie. Ouverture culturelle : **Livre** : Yves PEYRE, *Peinture et poésie*, Gallimard, 2001

6 – La poésie

Poés'ique.... Poét'ique

**ECOUTER
PRODUIRE
INVENTER**

Objectif : établir des liens entre la musique et la poésie

Lexique : interprétation, composition, orchestration, voix

ECOUTER : références artistiques :

<p>23– Jean DE LA FONTAINE (1621 - 1695) « Le corbeau et le renard » 5'04 [André Caplet Mélodies / Zebralution 2010] [Jazzabell De la Fontaine à Nougayork / Académie de musique de Belleville sur Loire] [En sortant de l'école / Rym Music]</p> <p>Chant lyrique / jazz vocal/ chanson française</p>	<p>24 – Matsuo BASHŌ (1644 - 1694) « Haïku H99 » 0'44 Musique : GARLO [99 haïkus / BP12]</p> <p>Musique du monde</p>	<p>25 – Maurice CARÊME (1899 - 1978) « Le carafon » 1'04 Musique : Francis POULENC (1899 - 1963) [Poulenc/EMI]</p> <p>Chant lyrique</p>	<p>26 - : Jacques PREVERT (1900 - 1977) « En sortant de l'école » 2'39 Musique : Joseph KOSMA (1905 - 1969) [A cause d'elles / Editions Deluxe]</p> <p>Chanson française</p>
<p>Montage réalisé à partir de trois interprétations et orchestrations différentes de la fable. Interprètes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. André Caplet, baryton 2. Ensemble vocal Jazzabel 3. Les Frères Jacques 	<p>Narrateur japonais : Minoru Takasugi Narrateur français : Jean-Pierre Nercam Percussions rythmiques.</p>	<p>Interprète Mady Mesplé, soprano. Piano.</p>	<p>Interprète Alain Souchon. Version actualisée du texte de Prévert, dont l'interprétation la plus connue est celle d'Yves Montand.</p>

Pratique artistique: sonoriser un poème

PRODUIRE :

Apprendre des chansons issues de poèmes : *Répertoires Loiret : 2004/2005 « Chanson pour les enfants l'hiver », 2014/2015*
Interpréter des haïkus : *Répertoire Loiret 2005/2006 « La vache »*

INVENTER :

Démarche : « Mettre un poème en son ». Mettre un poème, un haïku ou une comptine en musique et/ou en son.

Pour aller plus loin :

Inventer des haïkus : Voir pistes sur les haïkus dans *Cultivons notre oreille 2 HDA fiche 3*, et [Annexes](#).

Répertoire de Haïkus japonais dans [les annexes](#).

De nombreux CD à écouter : Ex : [Michèle BERNARD : « Poésies pour les enfants »](#)

Album : « [Poésies et récitations en chansons](#) » A. et J.M. VERSINI

Album : « [Le dragon du Mont Fuji](#) » Marie-Pope OSBORNE Ed. Bayard Jeunesse

Le portail de la poésie : www.printempsdespoetes.com

7 - Les mots et la rue

FAIRE
DIRE
VOIR

A la cueillette des mots de la rue

Objectifs: observer et prélever les écrits d'un environnement choisi pour les donner à voir autrement.

Lexique : collecte, inventaire, portrait, collection, assemblage...

Matériel : appareil photo, carnet, panneau-support papier, peinture, colle ...etc.

FAIRE ET DIRE Pratiques artistiques : Consigne : cueille (inventorie, ramasse) des mots dans la rue (pancartes publicités, panneaux...) à l'aide d'un appareil photo, d'un carnet, d'un panier, et insère-les dans une production plastique de grande dimension sur un thème spécifique (exemple : la ville, la nature, ou l'environnement ...)

VOIR ET DIRE Références artistiques

<p>illustration soumise à droits</p>	<p>illustration soumise à droits</p>	<p>illustration soumise à droits</p>	<p>illustration soumise à droits</p>
<p>25-Henri de TOULOUSE-LAUTREC, <i>Aristide Bruant dans son cabaret</i>, 1892</p> <p><i>Issu de la noblesse et infirme, Toulouse-Lautrec vécut à Montmartre dont il immortalisa ses lieux de plaisirs, et ses célébrités tout en restituant l'atmosphère de la fin du XXème.</i></p> <p><i>Monument de la chanson française, Aristide Bruant est un créateur de la chanson réaliste, mouvement qui a duré jusqu'au milieu du XXe siècle avec notamment Édith Piaf comme l'une des dernières interprètes</i></p>	<p>26-Raymond HAINS, <i>Pour la Paix, la démocratie et le progrès social</i>, sans date</p> <p><i>Artiste plasticien français, il a travaillé, comme son ami Jacques Villeglé, sur les affiches lacérées et co-créé le Nouveau réalisme. Il prend ses distances avec ce mouvement pour poursuivre une recherche personnelle autour des calembours et autres jeux de langage, qu'il utilise comme révélateurs de rapports cachés en unissant des éléments disparates.</i></p>	<p>27-Jean-Michel BASQUIAT, <i>Philistines</i>, 1982</p> <p><i>Artiste peintre américain d'origine haïtienne et portoricaine, il meurt à 28 ans d'une over-dose. Il devient très tôt un peintre d'avant-garde très populaire et pionnier de la mouvance « underground ». Son style est original, spontané, naïf et énergique. Il fut l'ami intime d'Andy Warhol. Ils sont tous les deux des légendes de l'art contemporain.</i></p>	<p>28-ADAMS Robert, <i>Pikes Peak, Colorado Springs, Colorado</i>, 1969</p> <p><i>Photographe américain Adams se veut neutre et s'interdit tout jugement critique de ses sujets. Ses images sont titrées comme des documents, établissant ainsi leur neutralité. Elles montrent des paysages de l'Ouest des USA marquées par l'activité humaine.</i></p>

Autres pistes possibles

Réaliser le portrait d'un lieu à l'aide de mots collectés sur place(photographie).

Photographier un lieu et y insérer numériquement des écrits qui vont modifier la perception de ce lieu.

7 – Les mots et la rue

« La musique est un cri qui vient de l'intérieur.... » Bernard Lavilliers

**ECOUTER
PRODUIRE
INVENTER**

Objectif : comprendre le message d'une œuvre vocale

Lexique : rap, slam, slogan, rythme

ECOUTER : références artistiques :

27 – ANONYME 17 ^{ème} siècle « La chasse donnée à Mazarin » 0'51 [Anthologie de la chanson française / l'histoire en chansons/ Albin Michel] Chanson historique	28 – L. AGEL et E. CARRARA(1915 - 1973) « Mon amant de Saint Jean » 2'38 Chanson française	29– Richard GOTAINER (né en 1948) « Vittel » 1'30 [Poil à la pub / Gatkess] Musique de pub	30 –GRAND CORPS MALADE (né en 1977) « Toucher l'instant » 2'46 Musique : S. PETIT NICO [Midi 20 / AZ.] Musique actuelle : slam	31 – Ben MAZUE (né en 1981) « Case départ » 3'21 [Ben Mazué / Columbia] Musique actuelle : rap
<i>Les mazarinades sont des pièces en vers satiriques ou burlesques, qui furent publiées, du temps de la Fronde, et dirigées contre le cardinal Mazarin. Voix d'homme a capella, ambiance de rue, tocsin, sifflotements.</i>	<i>Composée en 1942, cette chanson connut un immense succès et fut chantée par de nombreux inter- prètes. On l'entend ici chantée dans la rue par Jean-Bernard Michau qui s'accompagne d'un orgue de barba- rie.</i>	<i>Montage à partir de trois slogans pu- blicitaires « Vittel » composés en 1979</i>	<i>Premier album studio de Grand Corps Malade. Slam (Forme de poésie déclamée sur un fond musical) Texte parlé et piano.</i>	<i>Ben Mazué alterne entre chanson et rap (Style de musique où le chant, improvisé ou non, est scandé sur un rythme très martelé) Premier album en 2011</i>

Pratique artistique : communiquer un message en musique (pub, message personnel, revendication...)

PRODUIRE :

Comprendre les messages communiqués par les chansons : écouter les 5 extraits et comparer leurs rôles (vendre, protester, se raconter, animer).
Analyser les textes ([Annexes](#)) et en déduire leurs messages pour compléter les hypothèses émises (Pour qui ? pourquoi ? comment ?)
Répertorier les éléments sonores autres que le texte : instruments, bruitages, utilisation de la voix... Quel est leur rôle ?
Choisir un texte poétique. Choisir une musique neutre qui servira de fond sonore. Déclamer le texte pour le slamer.
Collecter des slogans publicitaires dans des magazines et les mettre en musique. (Mélodie, type de voix, rythme, structure, « habillage » musical...)

INVENTER :

Inventer son propre message, le mettre en voix, le théâtraliser et l'habiller musicalement pour le rendre attractif et le communiquer.
OU
Inventer un message publicitaire et le sonoriser (bruitages, intonations, rythmes, mélodies....)

Pour aller plus loin :

Apprendre la chanson : « *Mon amant de Saint Jean* » répertoire Loiret 2004/2005
Écouter un autre artiste de rap : *Oxmo Puccino « Dis-moi dix œuvres 1 »* (piste 31) et des musiques de rue : « *Dis-moi dix œuvres 1* » (pistes 32 et 33)
[Tableau de Pierre MIGNARD \(1612-1695\) Titre : Le cardinal Mazarin. Date de création : 1661](#)

8 - Jouer avec les mots

FAIRE
DIRE
VOIR

L'ordinaire, c'est extraordinaire !

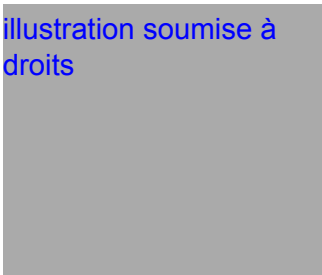

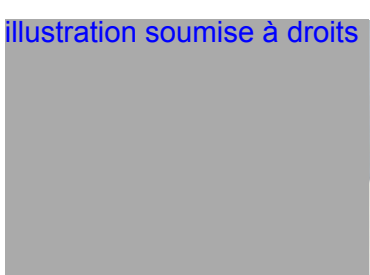
Objectifs : réaliser un musée personnel ou collectif à partir d'objets du quotidien.

Lexique : collection, objet, socle, musée, muséographie, cartel ...

Matériel : choix d'objets, catalogues, magazines, colle, support, socle, fiche.

FAIRE ET DIRE Pratiques artistiques : Consigne : réalise une collection d'objets banals, (croquis, photos, collages, objet réel) et mets-les en scène dans une sorte de musée personnel. Associe un mot ou une fiche signalétique à chaque objet (ceux-ci ne seront pas forcément en relation avec la réalité).

VOIR ET DIRE Références artistiques

 <p>illustration soumise à droits</p>	 <p>illustration soumise à droits</p>	 <p>illustration soumise à droits</p>	 <p>illustration soumise à droits</p>
<p>29-Marcel DUCHAMP, photographie d'Alfred Stieglitz, <i>Fontaine</i>, 1917</p> <p>Avec cette œuvre, Duchamp poursuit sa série de Ready-made inaugurée avec la roue de bicyclette en 1913. Article ordinaire de la vie la plus prosaïque qui soit, bien qu'encore inconnu du grand public à cette époque, cet urinoir est placé de manière à ce que sa signification d'usage disparaisse sous le nouveau titre et le nouveau point de vue. Il interroge ainsi l'œuvre d'art, l'artiste et donc, leurs statuts.</p>	<p>30-Francis PICABIA, <i>Prenez garde à la peinture</i>, 1919</p> <p>Peintre, graphiste et écrivain proche des mouvements Dada et surréaliste, cette œuvre puise son inspiration dans un manuel de mécanique dont Picabia s'est servi pour peindre ou dessiner "Magneto anglaise", "Prenez garde à la peinture", "Parade amoureuse", "Portrait de Marie-Laurencin", "Totalisateur", "Presse hydraulique". "Il est relativement rare de pouvoir retracer ainsi le processus d'inspiration. Par détournement, Picabia a prélevé certains éléments de détails éparpillés dans ce manuel illustré et transmuté cette matière première en collages peints ou en dessins.</p>	<p>31-René MAGRITTE, <i>La clé des songes</i>, 1927</p> <p>Magritte s'attache à « la recherche systématique d'un effet poétique bouleversant qui, obtenu par la mise en scène d'objets empruntés à la réalité, donnerait au monde réel à qui ces objets étaient empruntés, un sens poétique bouleversant par un échange tout naturel . »</p> <p>Prévalence des mots sur l'image, le tableau « La Trahison des images », de 1929, représente une pipe dont l'énoncé ("Ceci n'est pas une pipe"), situé en dessous, « conteste l'identité manifeste de la figure et le nom qu'on est prêt à lui donner . » Aux détracteurs qui ne comprenaient pas pourquoi ceci n'était pas une pipe, Magritte répondait, non sans une certaine malice, qu'ils n'avaient qu'à essayer de la fumer.</p>	<p>32-Meret OPPENHEIM, <i>Le déjeuner en fourrure</i>, 1936</p> <p>Écrivaine, une artiste peintre et plasticienne surréaliste suisse, elle réalise « Le Déjeuner en fourrure », pour l'exposition surréaliste. Le directeur du Museum of Modern Art (MOMA) de New York achète l'objet qui devient un des emblèmes du surréalisme. Cette même année a lieu sa première exposition individuelle pour laquelle Max Ernst écrit le texte de ses cartons d'invitation.</p>

Autres pistes

- Illustrer des expressions de la langue française : exemple, il pleut des cordes !
- Réaliser des chimères en associant des morceaux d'animaux, d'humains, d'objets. Leur donner un nom et leur inventer une vie ou une fonction.
- Détourner un objet de sa fonction en lui en inventant une autre.

Ouverture culturelle : **Livre** : CARELMAN, *Catalogue d'objets introuvables*, 1969 (Réédité régulièrement, existe en livre de poche)

8 – Jouer avec les mots

A cache-cache ou le jeu du trompe-oreille

**ECOUTER
PRODUIRE
INVENTER**

Objectif : inventer des expressions et des messages en jouant avec les syllabes et les phonèmes

Lexique : chanson

ECOUTER : références artistiques :

32- Bobby LAPOINTE (1922-1972) « Le tube de toilette » 2'21 [Bobby Lapointe: le best of; Universal]	33- Romain DIDIER (1949-) « C'est kiradon » 2'56 [J'ai noté; Believe-petit matin] Livret fête de la musique 2007 Sceren	34- Simon BERJEAUT « Chats sont gris » 2'46 [Pour un verre de proverbes - Compilation JMF 2013-2014]
Chanson française	Chanson française	Chanson française
<i>Chanson où 2 personnages dialoguent, rebondissant sur les calembours : « Quand de toi l'aide » devient « gant de toilette »!</i>	<i>Les phonèmes sont mélangés ce qui perturbe la compréhension: « Comme tu comprends tout à l'envends »</i>	<i>La chanson s'appuie sur des proverbes. « La nuit, tous les chats sont gris »,...</i>

Pratique artistique: inventer un message codé

PRODUIRE : Ecouter les 3 chansons; quels sont leurs points communs (le texte est transformé, les mots semblent coupés à des endroits inhabituels, le sens de la phrase est perturbé,...)
 Lire le début de chacun des textes; que se passe-t-il? Comment sont-ils construits? Quel est le code d'écriture?
 A partir de noms d'animaux, mélanger les syllabes de façon qu'on ne puisse les reconnaître au premier abord. Exemple: la cimi et la fourgale, l'élémeau et le chaphant... (mots-valises)
 Faire une liste de mots homophones (père/paire; mère/mer;...). Écrire une phrase utilisant ces mots.
 Relever les proverbes de la chanson « piste 34 », l'enseignant propose une définition pour chaque proverbe, les élèves associent le proverbe et sa définition.
 Faire une recherche sur les expressions et proverbes à partir [du loup](#), [du chat](#).... Les dire en rythme sur quatre pulsations.

INVENTER : Écrire un message en se donnant une contrainte particulière pour en perturber la compréhension. Par exemple : ajouter un phonème à la fin de chaque mot, remplacer le phonème final du mot par un autre phonème toujours identique, doubler une syllabe, insérer une syllabe « intrus » dans certains mots, remplacer un phonème par un autre [a] = [y]
 Dire, rythmer ou chanter le message composé sur une mélodie connue ou inventée par les élèves pour le faire deviner aux autres :
 Ex : « Pimets tonpi chapipeau sur pita pitètepi » sur l'air de « Ah vous dirai-je maman ».

Pour aller plus loin :

Apprendre la chanson « *Le ou la* » *Répertoire Loiret 2013 – 2014* et inventer un autre couplet.
 Joël MARTIN: « La vie des mots, l'ami des veaux » et « L'art des mots, l'eau des mares » Albin Michel Jeunesse