

LA FABRIQUE CULTURELLE à l'école !

LA DIRECTION D'ORCHESTRE !

RÉSUMÉ

PROPOSITION

Cette SAÉ permettra aux enseignants d'explorer différentes techniques de direction d'orchestre. Elle permettra aux élèves de se familiariser avec les signes traditionnels d'un chef d'orchestre d'harmonie scolaire. Elle permettra aussi à l'enseignant d'expérimenter la direction d'autres ensembles musicaux.

REPÈRES CULTURELS

- Capsule vidéo de LA FABRIQUE CULTURELLE : [Dina Gilbert: jeune chef d'orchestre visionnaire](#)
- Olivier Messiaen, Symphonie Turangalila, 2e mouvement.
- John Zorn, Jazz in Marciac, LIVE 2010
- Doudou Ndiaye Rose, en concert à Turin
- Eldad Tsabary, Concerto for T-Stick and Two Laptop Orchestras
- Walter Thompson, Soundpainting Performance
- Chef d'orchestre de tradition classique et d'ensemble de percussions
- Directeur musical d'ensemble de jazz.

INTÉGRATION TIC

Utilisation d'internet pour l'appréciation. Enregistrement audio des œuvres en format mp3 ou WAV. Utilisation d'un enregistreur numérique. Utilisation de logiciels de musique numérique. Enregistrement vidéo des œuvres.

COMPÉTENCES

- Interpréter des pièces musicales
- Apprécier des œuvres musicales.

STRATÉGIES

Faire appel à des démarches visant à déchiffrer des partitions en fonction des différents codes de notation musicale. Recourir à différents modes de fonctionnement au cours du travail collectif.

RÈGLES MUSIQUE D'ENSEMBLE

Réponse aux indications sonores ou visuelles indiquant le début et la fin de l'œuvre, les nuances, la pulsation et le changement de tempo, le phrasé, l'expression et l'équilibre entre les parties. Ajustement au jeu d'ensemble par le repérage sonore.

MATÉRIEL

- Instruments à vent
- Instruments de percussion
- Baguettes de percussions
- Logiciels de musique numérique
- Contrôleurs MIDI
- Partitions
- Lutrins

DGF

- Vivre ensemble et citoyenneté

TECHNIQUES

CORDES, VENTS, PERCUSSIONS, TIC : Techniques instrumentales. Posture, maintien. Respiration (inspiration/expiration), émission du son, attaque du son, articulation, justesse, autres techniques de manipulation appropriées.

STRUCTURE

Forme : Personnelle, AB, ABA, canon à deux voix, rondo, canon, thème et variations, signes de renvoi (barres de reprise, Da Capo, boîtes, Dal Segno, Coda, Al Fine)
Tempo : Lento, moderato, allegro, accelerando, rallentando.
Changement de tempo, a tempo, Organisation rythmique : Non mesurée ou basée sur un nombre déterminé de pulsations.
Cellules rythmiques simples, mesures simples binaires ou ternaires
Organisation mélodique : Phrase musicale, séries ascendantes et descendantes de sons, sons conjoints, sons disjoints, série de sons, répétés à hauteur fixe,

LA FABRIQUE CULTURELLE à l'école !



LA
DIRECTION
D'ORCHESTRE !

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Prise en compte des critères d'appréciation retenus.
- Efficacité de l'utilisation du vocabulaire disciplinaire pour communiquer son appréciation.
- Fluidité de l'enchaînement des phrases musicales des œuvres.
- Constance dans l'application des règles relatives à la musique d'ensemble.

OUTILS D'ÉVALUATION

- Fiche d'appréciation
- Grille d'observation
- Journal de bord

DÉROULEMENT

TÂCHE 1 • APPRÉCIER

PRÉPARATION

Enseignant :

- Poser des questions aux élèves concernant le travail d'un chef d'orchestre. Que fait-il ? À quoi sert un chef d'orchestre ? Quel est le profil traditionnel d'un chef d'orchestre ?
- Animer une discussion afin de permettre aux élèves de décrire le travail d'un chef d'orchestre, les contextes dans lesquels il évolue, les signes qu'il utilise, pourquoi, etc.
- Présenter la vidéo de La Fabrique Culturelle: [Dina Gilbert: jeune chef d'orchestre visionnaire](#)
- Distribuer la fiche d'appréciation (Annexe A).

Élève :

- Prendre des notes concernant le travail d'un chef d'orchestre dans son journal de bord.
- Participer aux discussions.
- Écouter la vidéo.
- Répondre aux questions de la fiche d'appréciation

RÉALISATION

Enseignant :

- Animer une discussion afin de comparer les chefs d'orchestre de différents styles musicaux.
- Présenter les vidéos du répertoire visuel.
- Distribuer la fiche d'observation (Annexe B).
- Décrire la façon dont les chefs d'orchestre dirigent les musiciens en précisant les différentes techniques de direction observées dans les vidéos.

Élève :

- Participer à la discussion.
- Écouter les vidéos.
- Répondre aux questions de la fiche d'observation.
- Prendre des notes concernant les techniques de direction d'orchestre dans le journal de bord.

LA FABRIQUE CULTURELLE à l'école !



LA
DIRECTION
D'ORCHESTRE !

DÉROULEMENT

INTÉGRATION

Enseignant :

- Faire un retour sur la fiche d'appréciation.
- Enseigner et préciser les signes du chef d'orchestre qui seront utilisés dans la tâche 2.
- Préciser que les musiciens doivent regarder le chef pendant qu'ils jouent

Élève :

- Prendre en note les nouveaux signes au besoin.
- Pratiquer les éléments du contenu (nuances, formes, tempo) avec son instrument de musique.
- Développer l'habitude de regarder le chef.

TÂCHE 2 • INTERPRÉTER

PRÉPARATION

Enseignant :

- Préciser quels éléments musicaux seront travaillés et de quelle façon ils seront dirigés :
 1. Harmonie : les nuances, le tempo et la forme (début, coupures, transitions, etc.), dirigés avec la direction d'orchestre traditionnelle.
 2. Percussions : la forme musicale, le tempo, les nuances et les « breaks », dirigés avec des signes de mains, de doigts et avec un sifflet (musique afro-brésilienne).
 3. Numérique : la forme, les nuances et les effets audio, dirigés avec la technique de Soundpainting (Annexe C).
- Diriger des répétitions d'exercices pratiques et techniques avec les différents ensembles.

Élève :

- Prendre en note les éléments musicaux à travailler et la façon dont le chef les indiquera.
- Interpréter musicalement le mouvement ou le signe que fait le chef.
- Participer aux répétitions.
- Pratiquer les éléments problématiques.
- Toujours regarder le chef pendant l'interprétation.

RÉALISATION

Enseignant :

- Diriger des répétitions de pièces avec les différents ensembles.
- Varier les endroits où seront utilisés les signes :
 1. Harmonie : Faire des changements de tempo et de nuances dans la pièce
 2. Percussions : Varier la forme et les nuances. Répéter les « breaks » dans le désordre.
 3. Numérique : Varier les nuances, la forme et l'intensité des effets audio.

Élève :

- Pratiquer les pièces individuellement.
- Regarder le chef pendant l'interprétation.
- Suivre le chef en interprétant les mouvements ou les signes.

François Pelletier, enseignant spécialiste en musique au secondaire

LA FABRIQUE CULTURELLE à l'école !

LA
DIRECTION
D'ORCHESTRE !

DÉROULEMENT

INTÉGRATION

Enseignant :

- Évaluer le respect des conventions relatives à la musique d'ensemble (Annexe D).
- Enregistrer et filmer l'interprétation des œuvres.

Élève :

- Répéter individuellement les pièces en préparation à l'évaluation et aux enregistrements.
- Regarder et suivre le chef pendant l'interprétation.
- Prendre en note les éléments positifs et les éléments à travailler.
- Rendre compte de son expérience musicale dans le journal de bord.

ANNEXE A

NOM : _____ CLASSE : _____ DATE : _____

Avant le visionnement de la vidéo.

Dans vos mots, décrivez les caractéristiques d'un chef d'orchestre.

A. Qui est-il et à quoi ressemble-t-il ? _____

B. Que fait-il ? Pourquoi ? _____

C. À quoi sert un chef d'orchestre ? _____

Pendant et après le visionnement de la vidéo.

1. Est-ce que le chef d'orchestre observé dans la vidéo de la Fabrique Culturelle est différent de ce que vous avez écrit à la question A ? Pourquoi ? Nommez les différences.

2. Quel est le rôle du chef d'orchestre présenté ? En quoi est-elle utile pour les musiciens ?

3. Comment fait-elle pour communiquer avec les musiciens ? Donnez des exemples précis :

4. Dans vos mots, décrivez la façon dont Mme Gilbert indique :

• L'intensité et les nuances : _____

• La forme (début, arrêt, coupures, etc.) : _____

• Le tempo : _____

ANNEXE B

FICHE D'OBSERVATION

NOM : _____ CLASSE : _____ DATE : _____

À la suite du visionnement des vidéos, décris les mouvements que font les chefs d'orchestre de chaque style pour les éléments mentionnés.

1. Orchestre symphonique :

- Intensité et nuances : _____
- Forme : _____
- Tempo : _____

2. Jazz :

- Intensité et nuances : _____
- Forme : _____
- Tempo : _____

3. Percussions :

- Intensité et nuances : _____
- Forme : _____
- Tempo : _____

4. Musique numérique :

- Intensité et nuances : _____
- Forme : _____
- Tempo : _____

5. Musique expérimentale :

- Intensité et nuances : _____
- Forme : _____
- Tempo : _____

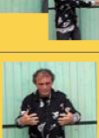
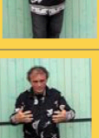
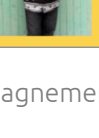
Pour apprendre les signes de base du Soundpainting, veuillez consulter le document à l'adresse suivante: <http://www.petitsateliers.fr/musique/files/2016/05/R%C3%89PERTOIRE-DE-24-GESTES-SOUNDPAINTING-POUR-L.pdf>

RÉPERTOIRE DE 24 GESTES SOUNDPAINTING POUR L'ÉCOLE				
Catégorie	N°	Consigne	Geste d'annonce	
QUI ?	1	WHOLE GROUP Tous ensemble.		Les 2 bras, au-dessus de la tête, forment un cercle.
	2	REST OF GROUP Le reste du groupe (quand une partie seulement était en train de jouer).		1 bras au-dessus de la tête forme un demi-cercle.
	3	YOU Celui qui est désigné.		Le bras et le doigt se tendent vers celui qu'on veut désigner.
	4	GROUP 1, 2, 3... Un groupe (orchestre partagé en sections numérotées).		Les 2 poings sont mis l'un au-dessus de l'autre, devant la poitrine pour signifier « groupe » puis la main du dessus désigne le numéro du groupe en levant 1, 2... 5 doigts.
	5	WATCH ME Regardez-moi !		Le geste fourchette vers les yeux à la « De Funes ».

QUOI ?	12	SPEAK Du texte parlé, improvisé ou récit.		Les 2 mains en porte-voix devant la bouche comme pour appeler quelqu'un.	4 ou 0
	13	SPRINKLE Saupoudrer un « quoi » avec un autre « quoi ».		La main tient le bras opposé, qui fait le geste de saupoudrer, comme avec une salière. Attention, les performers doivent saupoudrer avec modération !	3
	14	PALETTE Un des morceaux écrits travaillés en amont.		Le poing fermé d'une des mains se pose sur la paume de l'autre main ouverte puis indique un numéro de palette.	0
	15	POINT TO POINT Petite improvisation individuelle, dans le style petite boucle tout le temps qu'on est pointé du doigt.		Les 2 index font un mouvement de piston vers le haut, puis un index désigne précisément le performer qui doit jouer. Celui-ci joue une petite idée et s'arrête brutalement quand le soundpainter retire son doigt, sauf si le SP lui fait le geste « continue ». Dans ce cas il développe lentement son idée.	4

Catégorie	N°	Consigne	Geste d'annonce		Degré liberté
QUOI ?	6	LONG TONE Un son long.		"Tirer un fil tenu entre les doigts" en écartant les mains à l'horizontale (au niveau de la poitrine = son médium, au niveau de la tête = son aigu, au niveau du ventre = son grave).	2
	7	POINTILISM Des sons brefs aléatoires.		Le pouce et les autres doigts se touchent pour former un rond, dans cette position des doigts, les mains viennent piquer 2 ou 3 fois l'espace au-dessus de la tête.	3
	8	HIT Une "pêche" (un son bref et fort tous ensemble).		Les mains (l'index et le pouce formant des ronds) se placent au-dessus de la tête.	2
	9	MINIMALISM Créer un motif que l'on répète en boucle.		Les mains se joignent dos à dos, doigts dirigés vers le bas.	3
	10	AIR SOUNDS Des souffles		Une main se place à l'horizontale juste au-dessus de la bouche, comme un salut.	2

Catégorie	N°	Consigne	Geste d'annonce		Degré liberté
COMMENT ?	19	VOLUME FADER Indication d'intensité (faible, fort, crescendo, decrescendo).		Un angle de 90° est formé avec un bras plié ; l'autre main fait un V et le place au niveau du coude (son faible), au milieu (son moyen) ou près de la main fermée (son fort). On peut aussi utiliser ce geste directement alors qu'un son est en cours pour un crescendo ou decrescendo.	1
	20	SPACE FADER Indication d'intensité (faible, fort, en crescendo, en decrescendo)		Mains tendues de chaque côté de la tête. Les mains s'écartent, il faut jouer moins dense. Les mains se rapprochent, il faut jouer plus dense.	2

QUAND ?		avant marque « quoi ».		groupe.	attraper une barre imaginaire indiquant le moment précis où les sons s'arrêtent.	
	23	ENTER SLOWLY Vous avez 5 secondes pour commencer.		Les mains, doigts écartés, sont distantes à hauteur du ventre.	Rapprocher les mains en bougeant les doigts.	2
	24	EXIT SLOWLY Vous avez 5 secondes pour vous arrêter.		Les mains, doigts écartés, se touchent à hauteur du ventre.	Écarter les mains en bougeant les doigts.	2

Source: www.petitsateliers.fr, Réseau CANOPÉ, Le réseau de création et d'accompagnement pédagogiques.

François Pelletier, enseignant spécialiste en musique au secondaire

ANNEXE D

NOM : _____ CLASSE : _____ DATE : _____

Légende :

5. L'élève dépasse les attentes.
4. L'élève atteint les objectifs.
3. L'élève réussit relativement bien.
2. L'élève éprouve des difficultés.
1. L'élève ne fournit pas d'effort.

GRILLE D'ÉVALUATION

	5	4	3	2	1
Respect des signes relatifs à l'intensité et les nuances.					
Respect des signes relatifs à la forme.					
Respect des signes relatifs au tempo.					
Cohérence entre l'interprétation et les signes du chef.					
Efficacité des stratégies de déchiffrage et de mémorisation des signes du chef (vérifier le journal de bord de l'élève).					
Fluidité de l'enchaînement des phrases musicales.					