ORCHESTRE DE PICARDIE

Orchestre national en région Hauts-de-France

Dossier pédagogique *À l'unisson*

À LA RENCONTRE DE LA SYMPHONIE CLASSIQUE ET DU 9e ART

Dossier pédagogique réalisé par Peter Ténière, professeur d'éducation musicale et de chant choral, pour le Service Éducatif de l'Orchestre de Picardie - Amiens, en collaboration avec le Service Éducatif de la Maison de la Culture d'Amiens, dans le cadre du projet ***À l'unisson*** en partenariat avec l'association On a Marché sur la Bulle.

⊕ La saison 2019-2020 à découvrir en vidéo :

En savoir plus

Wolfgang Amadeus Mozart

I. Portrait

Wolfgang Amadeus Mozart, né le 27 janvier 1756 à Salzbourg en Autriche, est considéré comme le grand maître de la musique classique de la fin du XVIIIe siècle.

© Mozart jeune - © HeritageImages/Corbis

Figure majeure de cette période musicale classique, il fait partie, avec Haydn et Beethoven, de la « Première École de Vienne ». Enfant surdoué et maître incontesté de la composition, son influence a été considérable sur les générations suivantes de compositeurs. Mozart est également instrumentiste. Il est en effet virtuose du clavecin et du violon. Il connaît très vite une carrière musicale prolifique, en portant toutes les formes musicales existantes à leur apogée.

⊕ En découvrir davantage sur W. A. Mozart :
En savoir plus

Fils de Léopold Mozart, compositeur et professeur de musique, W. A. Mozart baigne dans la musique dès son plus jeune âge. Son génie est décelé très tôt. En effet, à 3 ans, le jeune Mozart a l'oreille absolue et probablement une mémoire eidétique (faculté de se souvenir d'une grande quantité de sons) qui lui permet de mémoriser un grand nombre de sons en très peu de temps. Avant d'apprendre à lire, compter ou écrire, Mozart sait lire une partition et la jouer parfaitement !

Il compose à l'âge de 6 ans. Il cherche « des notes qui s'aiment » et écrit ses premières œuvres avec l'aide de son père : cinq menuets, une sonate et un *allegro* en 1762. Entre 7 et 8 ans, Mozart compose plus d'une cinquantaine d'œuvres. À 11 ans, il termine son premier opéra ***Apollo et Hyacinthus*** le 13 mai 1767.[1]

Traité comme un valet au début de sa carrière, Mozart finit par adopter le statut précaire de musicien indépendant à Vienne. Il reçoit un maigre salaire de son poste de ***Kammermusicus*** (musicien de l'orchestre de chambre) de la cour. Dans le dénuement le plus total, aggravé par la maladie, il compose par ailleurs ses plus grandes œuvres : *Don Giovanni, Cosi fan tutte* ou encore la *40e symphonie*, qu'il compose à l'âge de 32 ans, soit un an après le décès de sa jeune fille.[2]

1 https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/10-petites-choses-que-vous-ne-savez-peut-etre-pas-sur-mozart-846
2 D'après ***Le recueil thématique d'œuvres musicales pour la classe***, éd. Van de Velde, W. A. Mozart, l'esprit contestataire, p.110

Wolfgang Amadeus Mozart

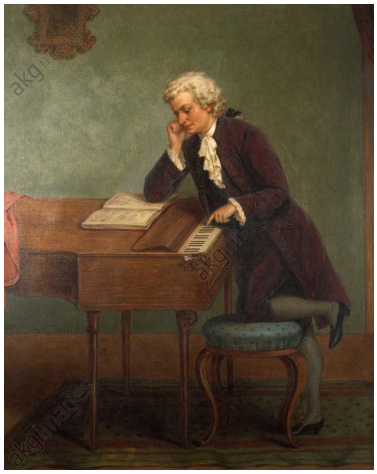
II. Symphonie n° 40 K.550 en sol mineur

La petite Luce et sa baguette magique.

© *À l'unisson*, Delphine Cuveele, Dawid - éd. de la Gouttière

Publiée en 1794 et admirée des compositeurs tels que Robert Schumann (1810-1856), Johannes Brahms (1833-1897), ou encore Arnold Schönberg (1874-1951), cette œuvre est aujourd'hui l'une des plus célèbres de Mozart.[3]

Mozart utilise la tonalité de sol mineur dans seulement deux de ses 41 symphonies. C'est pour lui la couleur du drame et de l'inquiétude.



Mozart composant, peinture, vers 1880, de Josef Büche © Akg-images

⊕ En découvrir davantage sur la symphonie n°40 :
En savoir plus

3 https://pad.philharmoniedeparis.fr/0765070-symphonie-n-40-de-wolfgang-amadeus-mozart.aspx

Wolfgang Amadeus Mozart

III. Éléments d'analyse

Allegro molto : très caractéristique, le mouvement débute par des batteries de croches jouées aux altos, puis fait entendre, dans l'exposition, le thème principal joué par les violons dans une mélodie pathétique d'une grâce mélancolique. Le second thème est plus optimiste et il contraste avec le premier. Le développement s'organise autour de tonalités voisines comme un cheminement agité dans lequel Mozart réutilise des morceaux du premier thème dont la tête est répétée et jouée avec insistance. Les deux thèmes sont ensuite entendus une nouvelle fois mais dans un caractère plus dramatique. Ils sont en effet dans le mode mineur, contrairement à l'exposition du mouvement où seul le thème principal l'est.

Andante : ce deuxième mouvement est plus calme et plein de grâce. Mozart nous invite au repos. Peut-être évoque-t-il le repos éternel de sa fille décédée l'année précédant la composition de cette symphonie ? Mozart use encore une fois des notes répétées, jouées par les cordes avec le principe compositionnel de l'entrée en imitation, principe que l'on retrouve presque constamment dans tout l'orchestre durant cet ***Andante***.

Menuetto : ce troisième mouvement, de forme A-B-A, est très élégant. Le contraste est encore une fois de mise avec un mouvement vif et très rythmique. L'écriture fait entendre un contrepoint dans la partie A. La partie B, en trio, est, elle, plus naïve et nostalgique.

Allegro assai : ce quatrième et dernier mouvement est d'une atmosphère au caractère colérique. La mélodie est constituée d'un arpège ascendant (l'antécédent) dans un tempo rapide et se termine par une phrase brève (le conséquent). Mozart use des variations de nuances avec l'alternance du ***piano*** et du ***forte subito,*** mais aussi au travers de l'effectif instrumental pour, là encore, jouer sur les contrastes. Le pupitre des cordes semble en effet dialoguer avec le reste de l'orchestre. Après cette agitation du premier thème, le second, lui, est plus calme et chantant. Mozart utilise également le silence. Ce silence soudain, qui surprend l'auditeur, permet au compositeur de faire entendre de nouveau les deux thèmes au cours de la réexposition.

⊕ Écoute de l'extrait du premier thème du mouvement *Allegro molto* : Cliquez ici

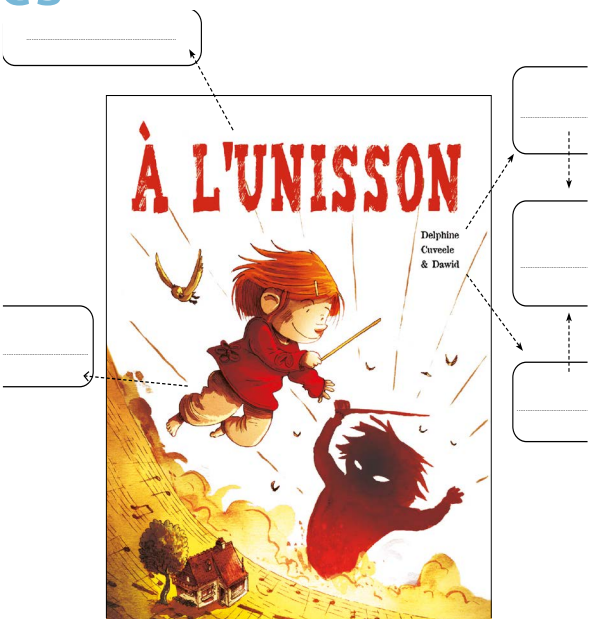
⊕ Écoute de l'extrait du deuxième thème du mouvement *Allegro molto* : Cliquez ici

⊕ Guides d'écoute interactifs du mouvement *Allegro molto* : Cliquez ici

Cliquez ici pour télécharger la fiche des éléments d'analyse pour les élèves !

IV. Pistes pédagogiques

Pour répondre à la demande de l'Orchestre de Picardie et écrire *À l'unisson,* Delphine Cuveele a écouté la 40e symphonie pendant des jours et des jours avant de commencer à rédiger l'histoire. Elle l'a construite en quatre parties qui correspondent aux quatre mouvements de la symphonie. Les paysages, personnages, actions et émotions décrits dans ce livre, ainsi que le tempo du récit, sont directement inspirés de ce qu'elle a ressenti et imaginé à l'écoute de cette musique.



© *Découverte d'une bande dessinée en musique,* fiche pédagogique, éd. de la Gouttière

Dawid a ensuite dessiné l'histoire en faisant varier le découpage, le rythme de l'action, le dessin, les lignes et les couleurs en fonction de la musique composée par Mozart et de l'histoire écrite par Delphine. Dans le cadre des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d'Amiens (On a Marché sur la Bulle), aura lieu un concert dessiné, aboutissement du projet : l'Orchestre de Picardie jouera la 40e symphonie de Mozart, et, simultanément, les spectateurs découvriront la bande dessinée projetée sur un écran géant.

Afin de mieux appréhender cette projection avec vos élèves, nous vous proposons ci-dessous une fiche séquence pour le cycle 2. Le déroulement des séances et l'ensemble des fiches annexes pour mener cette séquence sont téléchargeables sur le site des éditions de la Gouttière :

⊕ Visiter le site de la Gouttière et accéder à l'ensemble des fiches pédagogiques sur la bande dessinée :

Cliquez ici

IV. Pistes pédagogiques

Problématique	Découverte d'une bande dessinée muette en musique
Objectifs	Séance 1 : découverte du livre et du projet musical. - Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique du livre. - Anticiper le contenu d'un livre. - Différencier *sens propre* et *sens figuré.* Séance 2 : lecture du livre au son de la 40e symphonie de Mozart. - Lire et comprendre une bande dessinée muette. - Écouter une œuvre musicale de manière attentive et précise. Séance 3 : lecture compréhension et recherche des liens entre émotions, sensations, dessin et musique. - Lire une phrase, la comprendre et l'associer à l'image correspondante. - Associer des dessins et des musiques à des émotions et sensations pour mieux identifier et exprimer ces dernières et pour mieux interpréter les œuvres. - Découvrir quelques grandes œuvres du patrimoine musical.
Compétences	Français - Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte. - Dire pour être entendu et compris. - Participer à des échanges. - Étendre ses connaissances lexicales. - Comprendre un texte et contrôler sa compréhension. - Pratiquer différentes formes de lecture. Arts visuels et éducation musicale - Exprimer ses émotions et sa sensibilité en confrontant sa perception à celle des autres. - Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique. - Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des différences. Enseignement moral et civique : - Identifier et partager des émotions et des sentiments.
Matériel	- Un livre pour deux. - Les fiches élèves et les annexes. - Un exemplaire des livres : *Passe-Passe*, *Dessus Dessous* et *Pas de deux* (ou image des couvertures, annexe 1).

À l'unisson

V. Ateliers pratiques

© *À l'unisson*, Delphine Cuveele, Dawid - éd. de la Gouttière

Afin d'aider les élèves à mieux appréhender et dominer leurs sentiments d'angoisse, de crainte et de peur, nous vous proposons ici plusieurs ateliers pratiques à réaliser.

Dessine-moi ton pire cauchemar sous forme d'un monstre : après avoir représenté cette créature en utilisant les moyens plastiques de votre choix (dessin, colloriage, peinture, collage, modelage etc.), retranscrivez certaines de ses caractéristiques de manière musicale (figuralisme musical). Laissez-vous guider par les formes et les couleurs de votre production plastique. Les œuvres suivantes peuvent être mises en regard avec ce travail.

© Frida Kahlo, *Fille au masque de mort*, 1938 « collections des mondes dessinés | fracpicardie hauts-de-France »

© Chantal Petit, *Exercice de sauvagerie*, 1994 « collections des mondes dessinés | fracpicardie hauts-de-France »

À l'unisson

V. Ateliers pratiques

Réaliser une fresque collective en jouant sur la taille des lettrages et des couleurs. Y ajouter un grand dessin central en lien avec les écrits.

© *Mon colonel*, (Éric Bosley dit), Spleen Dayz / PreXmass, 2007-2008, « collections des mondes dessinés | fracpicardie hauts-de-France »

Réaliser une fresque collective :
Nous vous invitons également à composer une fresque collective à l'aide de différents supports. Nous prenons ici l'exemple de la fresque ***Mon colonel*** d'Éric Bosley. Vous pourrez ainsi jouer sur la taille des lettrages et des couleurs. N'hésitez pas à y ajouter un grand dessin central en lien avec les mots choisis. Une fois votre composition réalisée, amusez-vous à l'illustrer musicalement. La voix, la percussion corporelle et/ou les instruments peuvent être ainsi mobilisés pour mener à bien cet atelier. Identifiez alors les possibilités que vous offrent les sonorités de la voix et/ou des instruments choisis. Jouez sur l'intensité, l'intonation, la densité des sonorités en les modulant. Puis associez-les à un mot comme un véritable ***leitmotiv***.

Déterminez un ordre de lecture de votre fresque afin de créer une véritable illustration sonore. Profitez de cet exercice pour vous enregistrer ! En effet, il peut être intéressant de profiter de cet enregistrement pour notamment modifier les voix de vos élèves à l'aide des effets disponibles dans le logiciel Audacity.

Ouverture / Références :
Le spectacle de Miet Warlop *Big Bears Cry Too* : *Sur scène, deux ours de plus d'un mètre, manipulés par des acteurs, évoquent toutes les émotions qui font surgir les pleurs. Douleur, cruauté, joie : les larmes peuvent aussi se mélanger au rire, et devenir une source de renouveau, amies plutôt qu'ennemies.*

Le roman de Gérard Moncomble ***Prisonnière du tableau*** : une histoire d'amitié entre un petit garçon du XXIe siècle et une jeune fille enfermée dans un tableau. *Victor découvre dans un musée le tableau d'une jeune fille jouant du piano. Tout à coup, la pianiste bouge et lui sourit…*

Les films d'animation avec notamment *Toy Story*, de John Lasseter (1995) mais aussi *Coraline*, de Henry Selick (2008) ou encore *Monstres et Compagnie*, de Pete Docter (2001).

VI. Glossaire

Allegro molto : indication de tempo en italien qui indique un tempo très vif.

Entrée en imitation : principe d'écriture musicale qui consiste à faire entrer les voix successivement avec le même profil mélodique.

Mélodie : succession de notes formant un tout que l'on peut reconnaître.

Menuet : danse traditionnelle poitevine à pas « menus » d'où son nom. Le menuet est aussi une forme musicale de la musique baroque, à trois temps et à mouvement modéré, gracieux et noble.

Menuetto : forme réduite, plus légère, du menuet.

Mouvement : longue partie d'une composition musicale jouée de façon continue. Dans une symphonie, les différents mouvements sont séparés par des pauses.

Orchestre : ensemble de musiciens instrumentistes dont le nombre et la composition dépendent des œuvres jouées.

Orchestre symphonique : grande formation instrumentale dans laquelle sont représentées toutes les familles instrumentales.

La période musicale classique : la période classique s'étend entre la mort de Jean-Sébastien Bach en 1750 et le début de la période romantique (années 1820). Les grands compositeurs sont Haydn, Mozart, et Beethoven qui se trouve à la charnière avec le romantisme. Le langage contrapuntique laisse place à une musique faite d'une voix supérieure accompagnée d'accords verticaux : la mélodie accompagnée. C'est Mozart qui intégrera la clarinette à l'orchestre classique, une fois convaincu des possibilités de l'instrument.

Première École de Vienne : la « Première École de Vienne » prend forme à Vienne autour de Gluck (1714-1787), Haydn (1732-1809), Mozart (1756-1791) et du jeune Beethoven (1770-1827) dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Schubert est quelquefois rajouté à ces quatre compositeurs. Le mot « école » reflète la concentration des énergies et des personnalités autour d'axes principaux sur le plan du style musical et de l'organisation des formes et du langage, à partir de formations instrumentales spécifiques et non d'un enseignement quelconque. Elle bénéficie de l'invention d'instruments nouveaux comme le ***piano-forte***. La fonction des instruments à clavier change radicalement : ils perdent progressivement leur fonction de ***continuo***. Le quatuor à cordes devient une forme instrumentale de premier plan grâce à l'apport de Haydn.

Symphonie : composition musicale destinée à être jouée, en plusieurs mouvements, par un orchestre symphonique.

Thème : mélodie servant de base à l'ensemble d'une œuvre musicale.

À l'unisson

VII. Mozart en six dates

Mozart au piano et des amis, dessin aquarelle de Carl Schütz 1745 -1800
© Akg-images

1767 : Mozart a 11 ans et compose l'opéra ***Apollo et Hyacinthus.***

1769 : il est nommé maître de concert auprès de l'archevêque de Salzbourg alors qu'il n'a que 13 ans.

1770 : Mozart a 14 ans et retranscrit en une seule écoute le ***Miserere*** de Gregorio Allegri, œuvre d'une grande complexité.

1781 : il s'établit à Vienne. C'est aussi l'année de sa rencontre avec Haydn.

1782 : création de l'***Enlèvement au sérail.***

1790 : Mozart meurt prématurément en raison de fréquentes maladies et l'épuisement dû à un rythme de travail effréné.

VIII. Œuvres principales

© *Mozart compose son requiem*, (avant sa mort à Vienne, 5 décembre 1791). Huile sur bois, av. 1854, de William James Grant - © Akg-images

- 41 « Symphonies »
- ***Sérénade pour 13 instruments à vent***
- ***Messe en ut mineur***
- 6 « Quintettes pour cordes et clarinette »
- 23 « Opéras »
- 28 « Sonates pour violon et piano »

À l'unisson

IX. Biographie de Dawid

© *Supers*, tome 4, éd. de la Gouttière

Par les auteurs : Frédéric Maupomé et Dawid

Avant même de savoir lire, le petit David tombe dans la BD puis commence à dessiner des aventures de canards cow-boys dans son cahier de brouillon de CE1. Dès l'année suivante, il crée ses propres éditions et les livres auto-produits s'enchaînent alors à un rythme effréné jusqu'à la fin de son lycée. Après avoir touché à l'histoire, l'histoire de l'art et les arts plastiques, les bulles le rattrapent alors qu'il s'est exilé en Pologne, ce pays où la lettre « V » n'existe pas. Il y débute sa vie professionnelle dans le dessin et en repart avec une nouvelle langue et un pseudonyme rigolo. De retour en France, il intégrera successivement deux ateliers de dessinateurs, le Pop puis le Cachalot à Tours où il réalisera régulièrement illustrations, jeux et BD pour la presse jeunesse, la communication, les manuels scolaires ou le quotidien « la Nouvelle République ».

Il entame aussi une collaboration fructueuse avec le dessinateur Mickaël Roux en intervenant en particulier comme coloriste sur ses séries, notamment ***Jeu de gamins*** aux Éditions Bamboo et ***Les Contes cruels*** publiés pendant 10 ans dans le mensuel « Lanfeust Mag ». ***Coloriage***, album jeunesse sans paroles destiné aux tout petits (éditions Carabas), est également le fruit de leur collaboration, et initie les enfants à la découverte des couleurs primaires. ***Le Mange-couleurs***, dans la même collection, conte la suite des aventures du petit garçon à la coiffure en pétard.

En 2014, il se lance aux côtés de Delphine Cuveele dans la création d'un album jeunesse sans paroles de 32 pages aux éditions de la Gouttière : *Passe-Passe*. Les deux auteurs ne le savent pas encore, mais c'est le début d'une série, *Les Mômes*, qui compte aujourd'hui 3 tomes et ne va pas tarder à s'agrandir. En 2015, c'est le début pour lui d'une autre aventure, avec la série *Supers*, scénarisée par Frédéric Maupomé. Très apprécié des jeunes et moins jeunes (prix ACBD jeunesse 2016), le premier cycle s'est achevé en 2019 avec le cinquième tome, *Retrouvailles*. Mais une suite semble se préparer discrètement…

Il est actuellement installé à Strasbourg où l'illustration est reine (avec la fameuse école des Arts déco ou encore le musée Tomi Ungerer !).

X. Biographie de Delphine Cuveele

© *Pas de deux*, Delphine Cuveele, Dawid - éd. de la Gouttière

Depuis son plus jeune âge Delphine Cuveele a toujours gravité autour des livres et les mots. À l'école, rien ne lui plaît plus que d'écrire des rédactions, ou des poèmes qu'elle griffonne dans un cahier. Après des études en Lettres puis en Métiers du livre, elle devient d'abord libraire jeunesse, puis bibliothécaire et scénariste, deux activités qu'elle exerce encore aujourd'hui de concert dans la région Bordelaise, tour « bibli'autrice » ou « scénaris'thécaire ».

C'est en 2010 qu'elle met le pied à l'étrier en collaborant comme dialoguiste aux côtés de Cécil, sur le troisième volet du ***Réseau Bombyce***. Quatre ans plus tard, un défi lancé à la cantonade par Loïc Dauvillier la poussera, toute volubile qu'elle est, à oser l'écriture d'un scénario sans paroles pour enfants. ***Passe-Passe*** voit alors le jour, porté par le dessin de Dawid et la confiance des éditions de La Gouttière. L'album, qui traite avec poésie de la délicate question du deuil, sera remarqué du public et rejoindra la sélection jeunesse d'Angoulême en 2015. Enthousiasmé par ce bel accueil et fort de leur complicité créative, le tandem récidive avec ***Dessus Dessous***, la même année, puis ***Pas de deux*** en 2018. Les aventures de la petite Luce deviennent alors une série, ***Les Mômes***. Un nouveau titre sortira en 2021, *À l'unisson*, dont le scénario est né pour un projet de BD-concert au son de la 40e de Mozart en collaboration avec l'orchestre national de Picardie.

N'hésitez pas à nous contacter pour concevoir vos projets en lien avec la programmation de nos structures !

Marie CAVANNE
Assistante d'édition - Les Éditions de la Gouttière
marie.gouttiere@orange.fr

Anne-Valérie DAMAY
Enseignante détachée du Rectorat - Service Éducatif MCA
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr

Xóchitl DELATTRE
Collaboratrice de Direction - Chargée de l'Éducation Artistique et Culturelle Orchestre de Picardie
xochitl.delattre@orchestredepicardie.fr

Peter TÉNIÈRE
Enseignant détaché du Rectorat - Service Éducatif Orchestre de Picardie
peter.teniere@ac-amiens.fr

Clelia TÉRY
Enseignante détachée du Rectorat - Service Éducatif MCA
clelia.tery@ac-amiens.fr

ORCHESTRE DE PICARDIE

Orchestre national en région Hauts-de-France

@MusicODPic