

CYCLE 1

MATERNELLE

DIFFICULTÉ

CHANT #2

Les Ours bulles

Les Ours du Scorff

Présentation

Le groupe

Les Ours du Scorff est un groupe breton créé en 1994, sous l'impulsion des chanteurs Gilbert Bourdin et Laurent Jouin. Composé de 5 musiciens chanteurs, guitaristes, violonistes et banjoïstes, le groupe parvient à associer **la tradition celtique et les chansons pour enfants**.

Leur musique mêle **traditions bretonnes, cadiennes, jazz et irlandaises**. Elle s'inspire aussi des sonorités de l'Europe de l'Est ou du bluegrass. Leurs textes font écho à ceux de Bobby Lapointe, Pierre Perret ou du poète Norge, sans toutefois tomber dans une forme de simplicité commandée par la musique dite « pour enfants ».

L'album : Les Ours du Scorff

L'album est le premier du groupe, sorti en 1994. Son titre éponyme fait référence aux « sources du Scorff », qui jaillissent près de chez Gilbert Bourdin et Laurent Jouin. Récompensé par le Grand Prix du disque de l'Académie Charles-Cros 1995, l'album fait référence aux musiques bretonnes, celtiques et aux musiques de l'Est.

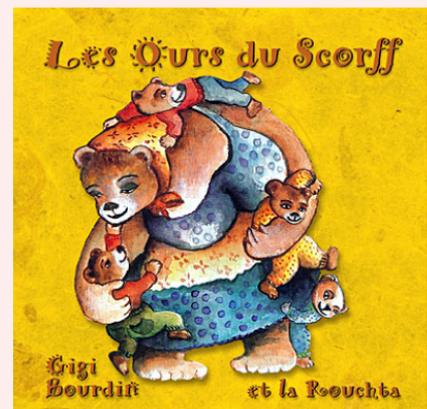

© Les Ours du Scorff

Clés de lecture

Cette chanson est **sous forme de ritournelle, de comptine**.

Construite sur le principe de la répétition d'une phrase musicale, d'onomatopées et de parlé-rythmé, elle explore le thème ludique de l'eau et de la toilette du corps.

© Les Ours du Scorff / Ed. Auvidis

Analyse musicale

Cette chanson est composée de deux parties bien distinctes :

- 1) **La ritournelle et son écho ;**
- 2) **Le parle-rythmé en onomatopées.**

Il convient de remarquer que la ritournelle est répétée plusieurs fois dans la chanson, avec des paroles différentes à chaque fois.

L'apprentissage de la mélodie demeure simple. La phrase musicale ne contient pas de difficulté d'intervalles. Son apprentissage se fait par imprégnation, puisqu'elle est répétée plusieurs fois, y compris à la fin du parlé-rythmé.

Sur la deuxième partie, le chant permet aussi d'aborder un vrai **travail sur le rythme, le tempo, et l'articulation.**

La chanson est construite sur un écho qu'il est intéressant d'exploiter lors de la première écoute et de l'apprentissage.

Repères pédagogiques

Pistes de travail

L'échauffement débute sur un travail qui permet aux enfants de **se familiariser avec les onomatopées explorées dans la chanson.** Ils sont ainsi préparés au travail rythmique et de diction, avant d'entamer l'apprentissage du chant.

Pour le parlé-rythmé, **un travail sur la cellule rythmique** en tapant sur les différentes parties du corps, en chuchotant et en jouant sur les nuances. Le but de l'exercice est de conserver une même pulsation ou un balancement corporel.

L'apprentissage de la ritournelle peut se faire d'abord en ronde, avec **une première écoute de la version chantée** de l'album, permettant aux enfants une première assimilation. Puis dans un second temps, **un travail de répétition entre l'enseignant et l'élève.**

Pour l'enseignant, la chanson peut permettre d'**approfondir plusieurs compétences transversales**, telles que le fait de mimer la toilette ou d'apprendre à compter.

Pour aller plus loin

Cette chanson peut tout à fait s'inscrire dans **un projet sur la toilette du corps et de l'hygiène**, la découverte de la **musique celtique et de ses instruments traditionnels**, ainsi que les danses folkloriques irlandaises.

Elle peut aussi s'intégrer dans **un projet sur le thème de l'eau, la mer, les chants marins**, ou la découverte de compositeurs ayant écrit sur l'eau : *Le Lac des Cygnes* de Tchaïkovski, *La Truite* de Schubert, « L'Aquarium » du *Carnaval des Animaux* de Saint-Saëns.

Paroles

Cinq petits ours à la rivière
S'en allaient se débarbouiller (bis)
Ils se posaient sur leur derrière
Et se frottaient le bout du nez (bis)
Et chplouf ! Et chplaf !
Et floc, floc, floc, Rrrrr
Frotte et lavons
Lave et frottons
Qu'ils sont mignons les p'tits ours
entourés de bulles de savon (bis)

Quatre petits ours à la rivière [...]

Trois petits ours à la rivière [...]

Deux petits ours à la rivière [...]

Un petit ours à la rivière
S'en allait se débarbouiller (bis)
Il se posait sur son derrière
Et se frottait le bout du nez (bis)
Et chplouf ! Et chplaf !
Et floc, floc, floc, Rrrrr
Frotte et lavons
Lave et frottons
Qu'il est mignon le p'tit ourson
entouré de bulles de savon (bis)

Pour écouter le chant : <https://youtu.be/9HcuLxW5Pkc>

CHANT #7

La Java des couleurs

Hervé Suhubiette & Catherine Vaniscotte

Présentation

Le compositeur : Hervé Suhubiette

Hervé Suhubiette est auteur-compositeur-interprète, pour un public d'enfants ou d'adultes. Il propose de nombreux spectacles et contes musicaux, publie régulièrement des albums, ainsi que des livres-disques pour enfants avec ses compositions, la mise en musique de poèmes (Bernard Friot) ou des reprises (Claude Nougaro, Georges Brassens). Hervé Suhubiette intervient régulièrement auprès du public scolaire, dans le cadre de **projets d'écriture et interprétation de chansons** (sélection SACEM de La fabrique à chansons).

La compositrice : Catherine Vaniscotte

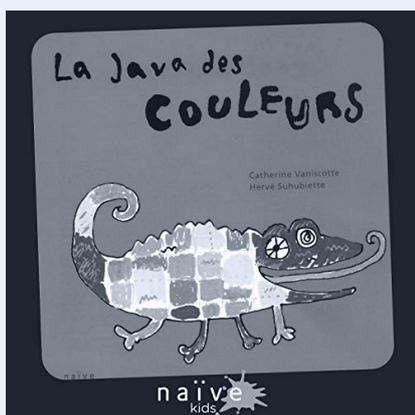
Catherine Vaniscotte est autrice-compositrice-interprète et compte également de nombreuses œuvres pour enfants. Metteuse en scène, elle écrit de nombreux spectacles ludiques pour lesquels elle donne des représentations dans toute la France, notamment *Rue de la pomme* qui bénéficie du prix « Coup de cœur » de l'Académie Charles Cros en 2012.

Naïve Records

L'album éponyme

La Java des couleurs est extraite de l'album éponyme, et qui a suivi le premier spectacle pour enfants d'Hervé Suhubiette, sorti en 1995. Cet album propose des chansons balayant de nombreux styles musicaux (jazz, rap, java, funk, etc). Il a obtenu le « Coup de cœur » de l'Académie Charles Cros 2002, et nous emmène en voyage au pays des couleurs, de la peinture, des tableaux et des émotions.

Naïve Records

Clés de lecture

La Java des couleurs aborde la thématique des émotions en les associant à des couleurs. Cette chanson touche également du doigt le thème du mélange et de la diversité.

Cette chanson métaphorique est enrichie d'un vocabulaire riche. Elle est — comme son nom l'indique — accompagnée dans le style de la java.

Analyse musicale

Structure du chant

La Java des couleurs est **composée de couplets et de refrains**. Les couplets sont groupés par 2, et suivent tous une structure syntaxique identique : « *Si on était complètement [...], on serait comme [...]* ». Il s'agit d'une chanson « tableau », à l'inverse des chansons « histoire ». Les **mesures sont à 3 temps**, avec un **tempo²³ élevé** (vivace²⁹, noire ~ 150), plus rapide que celui de la valse. Ajouté à cela, le **rythme « croche pointée – double »** tout au long de la chanson apporte le côté java, dansant et dynamique.

Difficultés à repérer

Pour interpréter la chanson comme une java, avec un tempo²³ relativement rapide, il faut **travailler sur l'articulation, la précision des mots**, et mettre l'accent sur le **travail du rythme** (sautillant avec les croches pointées-double, et la rythmique de la java sur 3 temps).

Concernant les paroles, bien noter **certaines contractions de verbes qui ne sont pas toujours identiques** suivant les couplets (« *on serait* » / « *on s'rait* »), ainsi qu'un refrain différent des autres.

Repères pédagogiques

Rythme et percussions corporelles

Le travail du rythme est important sur cette chanson. Le rythme « croche pointée – double » peut être abordé par les **percussions corporelles ou par un jeu de déplacement dans l'espace** (en sautillant pour comprendre le rythme, et l'accélérer ensuite).

Le rythme d'accompagnement de la java (« *poum ta ta poum ta* ») peut être **travaillé sur des onomatopées**, en demandant aux élèves de choisir deux sons en percussions corporelles, en travaillant en demi-groupes qui se répondent (« *poum* » et « *ta* ») ou encore en accompagnant la chanson en percussions corporelles.

Inventions vocales

Pour l'échauffement vocal, afin de mettre les élèves dans l'ambiance de la chanson, **travailler sur l'improvisation vocale avec les noms des couleurs, explorer différentes manières de chanter les mots** (sirènes, aigu/grave, parlé-rythmé, chuchoté, court ou long, etc). Demander à chaque élève de choisir une manière de chanter une couleur, et travailler sur des créations vocales à partir de leurs inventions.

Écrire les paroles

Les couplets ayant une structure très précise, on peut demander aux classes d'**inventer des nouveaux couplets**, à partir de couleurs non utilisées dans la chanson (vert, gris, etc). Il faudra veiller à bien respecter la structure, les rimes, le nombre de pieds, ainsi que l'atmosphère de la chanson, le vocabulaire et la signification des couplets. Ces couplets pourront être rajoutés dans la version finale de la chanson.

Pour aller plus loin

- Cette chanson peut s'intégrer dans un **projet sur les émotions et les couleurs**, avec la lecture de l'album *La couleur des émotions* de Maria Antilogus et Anna Llenas, pour les plus jeunes, un travail en arts plastiques sur l'utilisation des couleurs et la représentation des émotions.
- Pour approfondir la découverte de la java, on pourra **écouter des javas instrumentales**, par exemple *Java à Maubert* d'André Astier, ainsi que des chansons comme *La java des bombes atomiques* de Boris Vian.
- Pour aller plus loin, *Le jazz et la java* de Claude Nougaro, adaptation de *Three to get ready* de Dave Brubeck, issu de l'album *Time out*.

David Desreumaux

Pour écouter le chant : <https://youtu.be/B-WAJGmzopo>

La Java des couleurs

Hervé Suhubiette & Catherine Vaniscotte

Si on était complèt'ment rouge,
On serait comme le feu,
On brulerait tout c'qui bouge,
On s'rait pas vraiment heureux.

Si on était complèt'ment jaune,
On serait comme le soleil,
On n'pourrait que s'éblouir,
Ça nous f'rait pas vraiment rire.

**Mais si on était bariolé,
Comme des bonbons acidulés,
Ça s'rait vraiment merveilleux,
On se mangerait des yeux.**

Si on était complèt'ment bleu,
On serait comme la mer,
Et quand elle s'rait en colère,
On s'rait pas très courageux.

Si on était complèt'ment blanc,
On serait comme la neige,
On enrhum'rait les enfants,
On s'rait pas vraiment content.

**Mais si on était bariolés,
Comme des berlingots sucrés,
On pourrait s'laisser aller
À se goûter.**

Si on était complèt'ment noir,
Comme dans le fond d'un placard,
On pourrait plus s'regarder
Ça n'serait pas vraiment gai.

**Mais si on était bariolés,
Comme des berlingots sucrés,
On pourrait s'laisser aller
À se manger.**

CHANT #12

Toi et Moi

Fabrice Ramos

Présentation

Le compositeur : Fabrice Ramos

Né en 1969, Fabrice Ramos commence dès l'enfance des études de violoncelle. Après avoir été élève au conservatoire de Montpellier, il devient **guide spécialisé dans la musique médiévale** en pays cathare. Il anime des visites, des classes de découvertes et monte des spectacles autour du patrimoine médiéval dans le Midi de la France. C'est dans ce contexte que différentes rencontres avec des artistes locaux l'amène à **composer ses premières chansons pour enfants**.

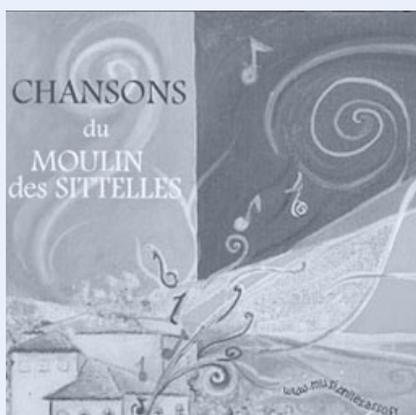
C'est au **Moulin des Sittelles** qu'il se spécialise dans la création musicale. Ce centre d'accueil, affilié aux Cmr, gère toutes sortes de projets musicaux en direction des scolaires, publics en situation de handicap, séjours de découverte, etc. C'est au contact de ce large public que se confirme son goût pour la création de chansons.

Le spectacle : Drôles de familles

La chanson *Toi et Moi* est extraite du **spectacle musical Drôles de familles**, donné pour la première fois au Moulin des Sittelles. Il met en scène la famille des Dac et celle des Pasdac, qui se distinguent par leurs différences. L'une est riieuse et souple, tandis que la seconde est nettement plus traditionnelle et souvent inflexible. On finira pourtant par leur découvrir de nombreux points communs.

Arnaud Lenglet

Fabrice Ramos

Clés de lecture

Le texte de la chanson *Toi et Moi* invite à deux lectures : **l'apprentissage et les réponses qu'offre l'intergénérationnel** d'une part, et la joie qui réside dans **le partage avec des personnes différentes du fait de leur handicap**.

Cet aspect de la chanson prend tout son sens quand on connaît la différence de l'auteur-compositeur, étant lui-même aveugle.

Structure du chant

Le chant est empreint d'une **esthétique swing**, invitant à la danse légère et, au petit balancement ou déhanchement.

L'**aspect staccato**²², détaché de chaque syllabe, permet à la pulsation²⁰ assez allante et de **division ternaire**²⁰ d'installer ce caractère dansant. **Les formules rythmiques** ne posent pas de difficultés sur l'attaque des temps, mais plutôt sur les finales qui parfois restent « en l'air ».

Les lignes mélodiques des refrains et

couplets ont un caractère différent. Le refrain évolue dans un petit ambitus³ alors que les couplets s'articulent autour d'une première partie arpégée et large d'ambitus³, et d'une seconde partie répétitive sur de tous petits intervalles.

Les instruments de la bande-son font partie de ceux que l'on rencontre souvent dans les musiques jazz : le piano au caractère rythmique, le violoncelle en pizz à la manière d'une contrebasse, l'accordéon propose des contrechants et la batterie distille un petit « *chabada* » discret et tonifiant.

Difficultés à repérer

Le chant comporte deux difficultés principales :

- le passage de la **voix chantée à la voix parlée** ;
- la nécessaire **mise en mouvements du texte**, pour que le sens reste pleinement explicite.

Repères pédagogiques

Articulation

Lors de l'échauffement vocal, on utilise **des virelangues parlés pour stimuler l'articulation** nécessaire aux couplets de la chanson. Par exemple : « *Trois tortues trottaient sur trois toits très étroits* ». Par la suite, **inventer une vocalise mélodique sur le texte** que l'on répétera assez rapidement au moins cinq fois : « *papa, maman* ». On pourra faire varier l'exercice en changeant la langue : « *opa, oma* » en allemand, « *yaya, yayo* » en catalan, « *nonno, nonna* » en italien.

Dans le prolongement de ces jeux, **travailler le texte des couplets sur une voix parlée** en exagérant volontairement le rythme sautillé. L'aspect nerveux et saccadé de l'exercice s'adoucirait sans que l'on ait besoin de le demander, dès l'apprentissage de la mélodie¹³. Il faudra **veiller à ce que l'aspect nerveux et sautillé du texte ne disparaisse pas** à l'usage.

Expression scénique

- Demander aux enfants d'**illustrer corporellement le côté dansant et léger du swing**, au travers d'attitudes souples et respectueuses de la pulsation²⁰.
- À la fin des phrases musicales, notamment après les points d'interrogation, le chœur peut brièvement se figer à la manière de statues.

Justesse et interprétation des couplets

Utiliser les cinq premières notes du couplet pour en faire **une vocalise à transposer 4 fois en montant**. L'arpège demande une certaine habileté dans la restitution d'intervalles répartis dans un ambitus³ assez large. La vocalise peut aussi être chantée à l'envers, puis à l'endroit et à l'envers.

Les notes 6, 7, 8 et 9 de la mélodie¹³ des couplets forment un motif qui peut également devenir une petite vocalise. Les deux vocalises présentées sont **les seules zones de la chanson où le phrasé legato¹² doit primer**. La seconde partie des couplets doit contraster avec le legato¹² de la première partie en étant presque scandée. Il est possible de présenter aux enfants les deux symboles qui, sur une partition, préciseront les articulations musicales à interpréter : le point du staccato²² et la liaison du legato¹².

Pour aller plus loin

- Identifier 3 œuvres ou plus qui peuvent se montrer complémentaires à l'étude du chant :
 - *Pinetops boogie* du BBC Big Band (pour illustrer le swing) ;
 - *Boogie down* de Al Jarreau (pour la voix très rythmique) ;
 - un album des P'tits loups du jazz (pour la couleur sonore).
- **Citer quelques idées de projets artistiques plus globaux** dans lesquels l'apprentissage du chant peut s'insérer (l'écologie, la solidarité, le rêve, la danse, etc.).

Pour écouter le chant : <https://youtu.be/CpX-ovoUyc4>

[Refrain]

Toi et moi dans la même histoire

Toi et moi, qui aurait pu y croire ?

Vous et nous, ici là ce soir

Vous et nous, tous dans la même histoire

Même si dans la vie, tout nous sépare
J'ai besoin de toi et toi de moi pour y voir
Même si nous vivons sur le même trottoir
Nous ne partageons jamais le moindre regard.

[au Refrain]

Notre musique est là, pour vous ce soir.
Entre deux canards, on va vous chanter l'espoir.
Laissez-vous gagner par le swing de ce soir,

Après plus d'adieux, mais rien que des au-revoir **(x3)**