

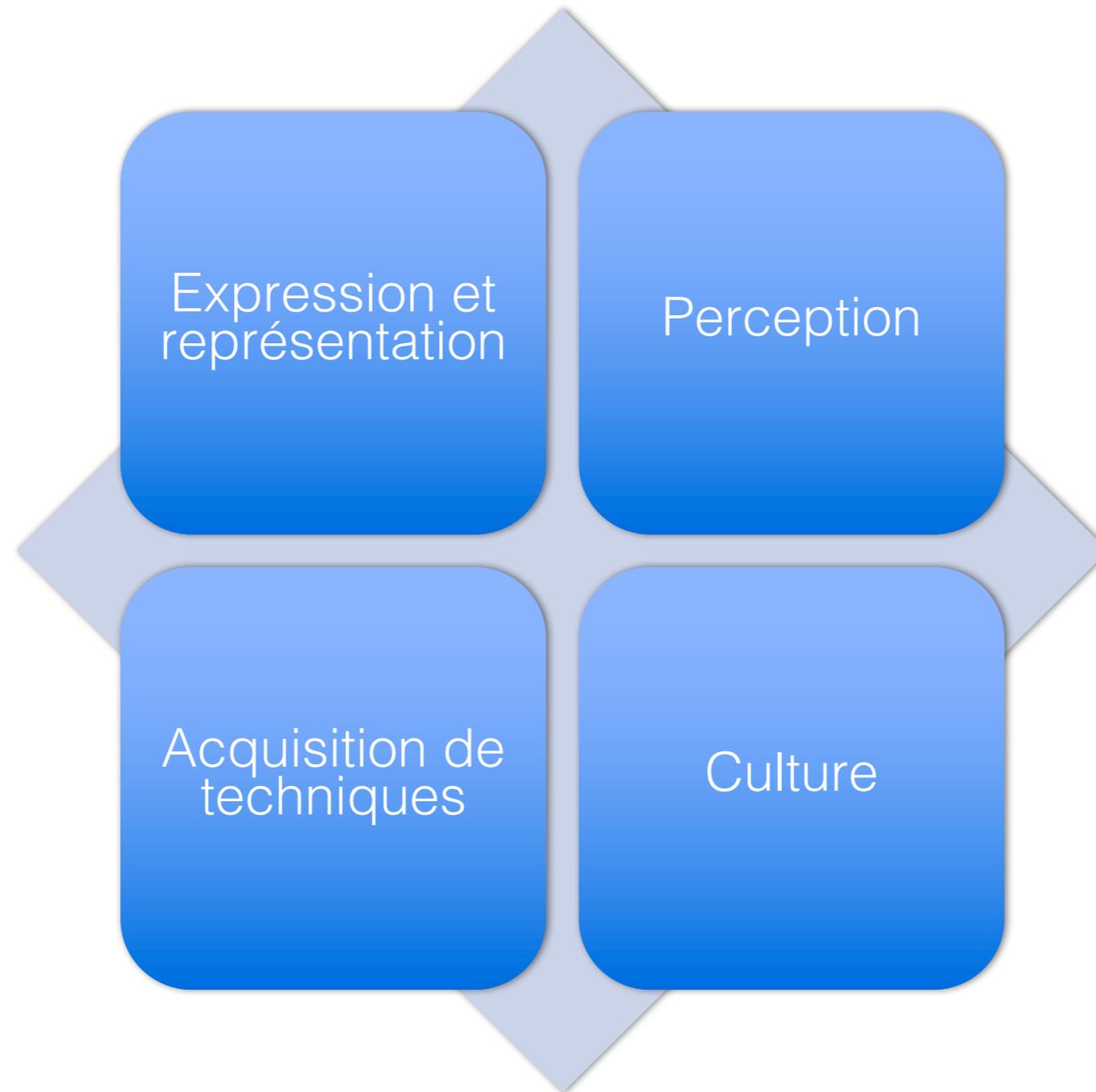
Développer l'autonomie artistique par un projet de spectacle musical

Monica Aliaga, enseignante de musique
Orbe (Vaud)
Sabine Chatelain, HEP Vaud

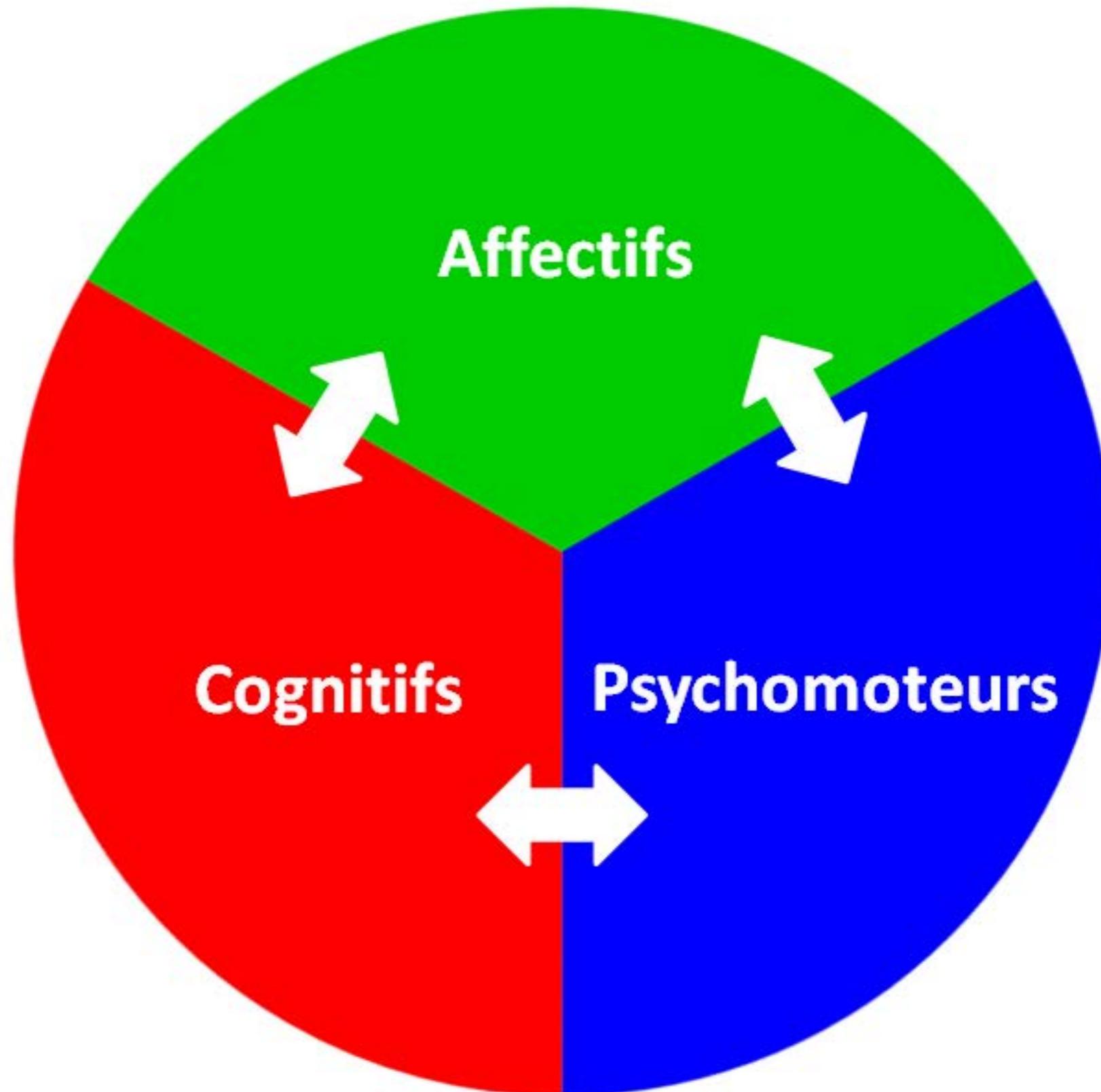
The project: The Lords of the Sand (Les sableriens)

Axes thématiques selon le Plan d'études romand (PER)

Aspects de l'apprentissage

Pedagogical background

- Musical comedy project at a primary school
 - = an emerging long-term project (during 2 years)
- 120 pupils (10-12 years)
- Music, Visual Arts, French,
- 1 ½ year preparation
- 4 month: creation and final performance
- Two specialist teachers: « **teaching for autonomy through creativity** ».

The project: the general concept of the creative learning process

- Progressive independance of the learners in creating = *artistic autonomy*
- Progressive reponsibility in the team = *social autonomy*
- Growing complexity of the tasks = process of integration = *cognitive autonomy*

The integrated learning process within music (2011-2013)

- Notions (rythme, melody,harmony, tempo, ...)
- Increasing complexity of the technics and tasks (reading, playing, listening, dancing,...)
- Learner-centred collective productions
- Composing /inventing for the performance (last 4 month)

= Mutual inspiration for the teachers

Process of musical learning

Listening and repeating

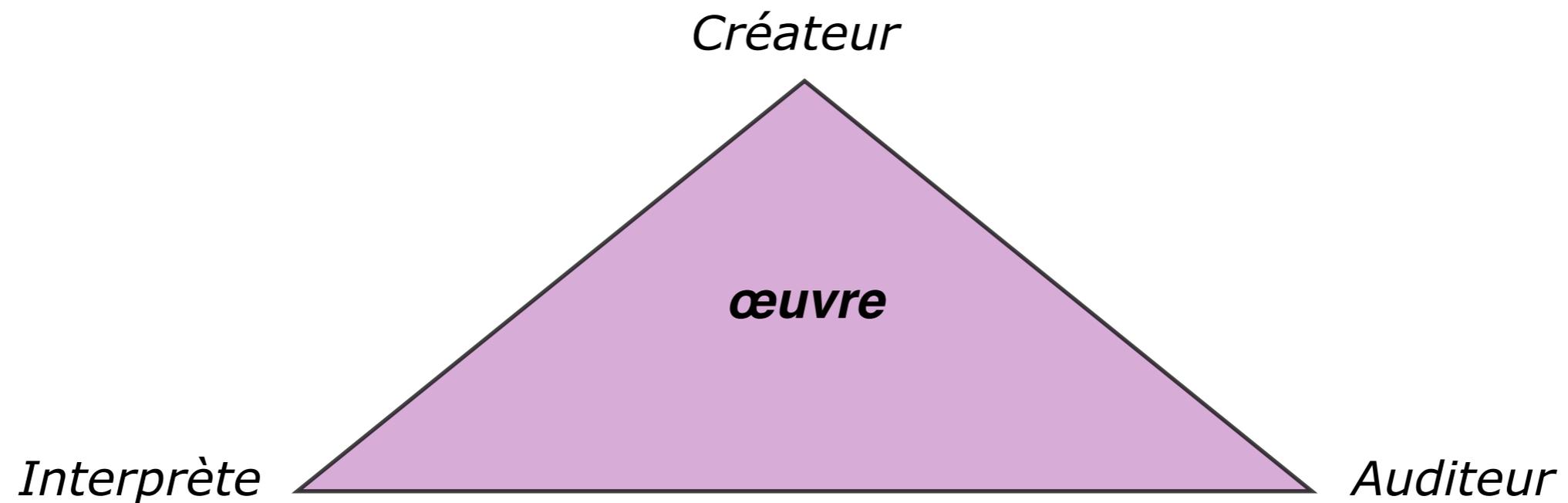
Reading and playing

Improvising and dancing

Integrating into the final performance

Le place of the pupil during the creative process

Planification

Monica Aliaga

Planification des séquences pédagogiques de musique au CYT 2011-12 / 2012-13

Monica Aliaga

Séquences pédagogiques **SP**

CONTENUS <i>Les sujets développés</i>	OBJECTIFS <i>Cognitifs, psychomoteurs, affectifs</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Exercices de détente • Respiration abdominale consciente : inspiration et expiration • Activité vocale : mise en voix : solmisation Kodaly, vocalises 	<p>Les élèves seront capables de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prendre conscience de la posture et de la respiration • Mettre le corps en état de décontraction (bras, épaules, diaphragme) • Développer le souffle • Développer une bonne diction • Atteindre le son correctement • Mémoriser la hauteur des notes en faisant appel à la mémoire auditive, visuelle et/ou cinétique
MODALITES <i>Stratégies d'application et réalisations</i>	EVALUATIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Prise de conscience de la respiration abdominale en position couchée, assise et debout • Relaxation guidée (avec musique) • Échauffements et exercices vocaux • Émission du son par des jeux vocaux : <i>solx chantés</i> : note soutenue, glissando, staccato ; <i>solx parlés</i> : complines • Solmisation Kodaly : commencer par le tierce mineur SOL – MI, ajouter le LA, puis le RE, puis le DO à intervalles de trois, quatre ou cinq semaines. 	<ul style="list-style-type: none"> • Évaluation formative lors des séquences pédagogiques. • Évaluation sommative lors de tests de chant

Semaines de l'année scolaire 2011-12 : 5ème année

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Semaines de l'année scolaire 2012-13 : 6ème année

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Créativité : invention d'un ostinato mélodiqueChanson : *Yamika* – Xylophone – Djembé**SP8**

CONTENUS <i>Les sujets développés</i>	OBJECTIFS <i>Cognitifs, psychomoteurs, affectifs</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Activité vocale : chanson <i>Yamika</i> en canon et avec un ostinato mélodique • Activité instrumentale : ostinato mélodique joué sur le xylophone, ostinato rythmique joué sur le djembé • Solfège : lecture d'une partition : codage traditionnel • Créativité : invention d'un ostinato : création cadrée 	<p><i>Les élèves seront capables de :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventer et produire un ostinato mélodique sur le xylophone • Tenir sa partie (chant, instrument) dans un contexte polyphonique • Produire un son de qualité grâce à la souplesse et à la qualité du geste sonore • Comprendre les éléments constitutifs d'une partition en codage traditionnel • Reproduire sur le djembé le rythme d'accompagnement de la chanson <i>Yamika</i>.
MODALITES <i>Stratégies d'application et réalisations</i>	EVALUATIONS
<ul style="list-style-type: none"> • a) Apprentissage de la mélodie de la chanson : solmisation Kodaly SP1 • b) Apprentissage des paroles SP2 • c) Apprentissage de l'ostinato mélodique : solmisation Kodaly : 1 2 3 4 SP1 (noire) A G A E • d) Interprétation en forme canon SP2 • Les élèves chantent l'ostinato mélodique pendant que le maître chante la chanson <i>Yamika</i> et vice-versa SP2 • Marquer le rythme de la chanson <i>Yamika</i> avec les mains SP3 • Le maître chante <i>Yamika</i> : les élèves lèvent la main quand ils entendent les quatre doubles-croches SP2 SP3 • Prendre conscience du rythme 4 doubles-croches dans la chanson : taper le rythme avec les mains seulement quand il apparaît dans la chanson SP3 • e) Découverte de la partition de la chanson <i>Yamika</i> (lecture chantée) SP1SP3 • f) Changement du rythme de l'ostinato : 1 2 1 2 SP3 (croches) AA GG AA EE (doubles-croches) AAAA GGGG AAAA EEEE • Les élèves chantent les différents ostinati SP1 • Les élèves jouent les différents ostinati sur le xylophone : les croches et les doubles-croches avec mains alternées SP6 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluation formative lors des séquences pédagogiques.

Spectacle

SP15

Classe 6/1	Classe 6/2
Tout le spectacle • Flûte • Création d'une chorégraphie avec des rubans : scène finale	Scène : La guerre • Création des rythmes + chorégraphie avec des bâtons en bois de 1m 40 de long • Xylophone : <i>Le Nénuphar</i>
Classe 6/3	Classe 6/4
Scène : Le stress • Chanson : <i>Gongo – A deux voix + déplacement sur la scène</i> • Création vocale : machine musicale + chorégraphie • Xylophone : <i>The Serpent's Eggs</i>	Scène : La consommation • Représentation d'un supermarché : rythmes exécutés sur des instruments de percussion et sur du matériel de récupération sur l'œuvre <i>Petite Musique de Nuit</i> de Mozart • Xylophone : <i>Carmina Burana</i>
Classe 6/5	Classe 6/6
Scène : Les sablésiens • Création d'une chorégraphie (travail en collaboration avec l'enseignant de gymnastique) • Xylophone : <i>L'Argent</i>	Scène : La déforestation • Création de mélodies avec des tubes sonores + <i>Carmina Burana</i> avec les tubes sonores + chorégraphie • Xylophone : <i>Dies Irae</i>

D'autres scènes ont été réalisées par des élèves appartenant à différentes classes et choisis par l'enseignante.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

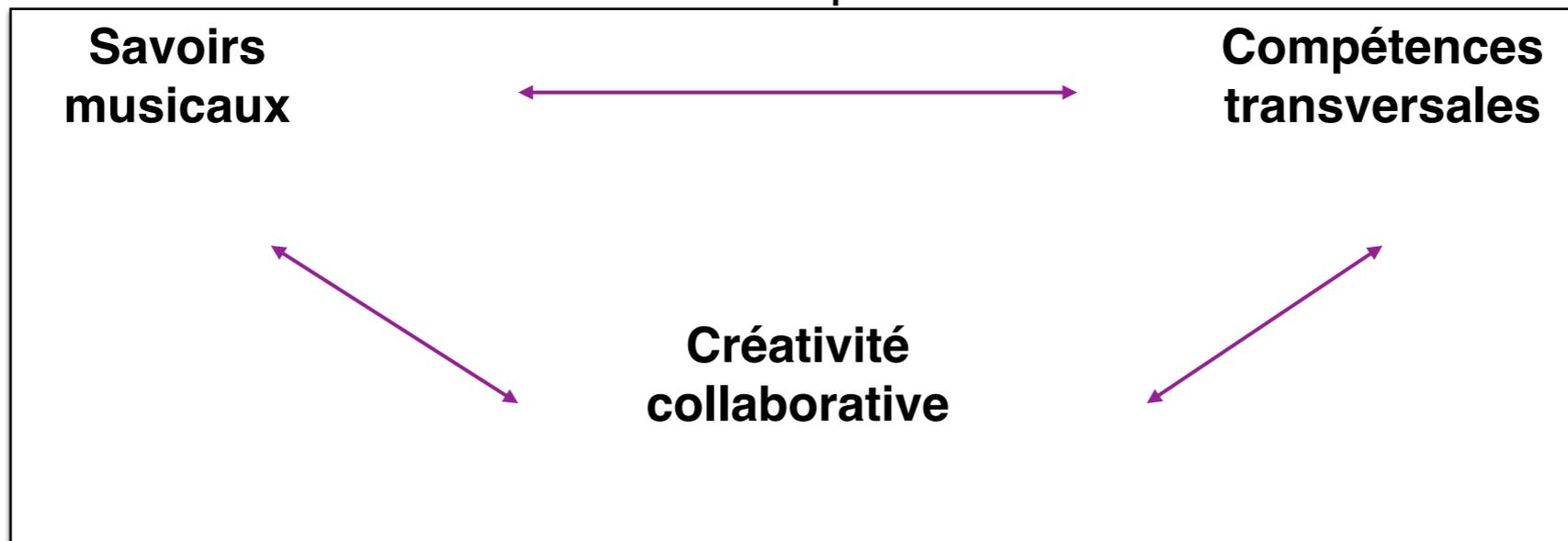
Répétition générale

↓ Spectacle

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Démarche pédagogique

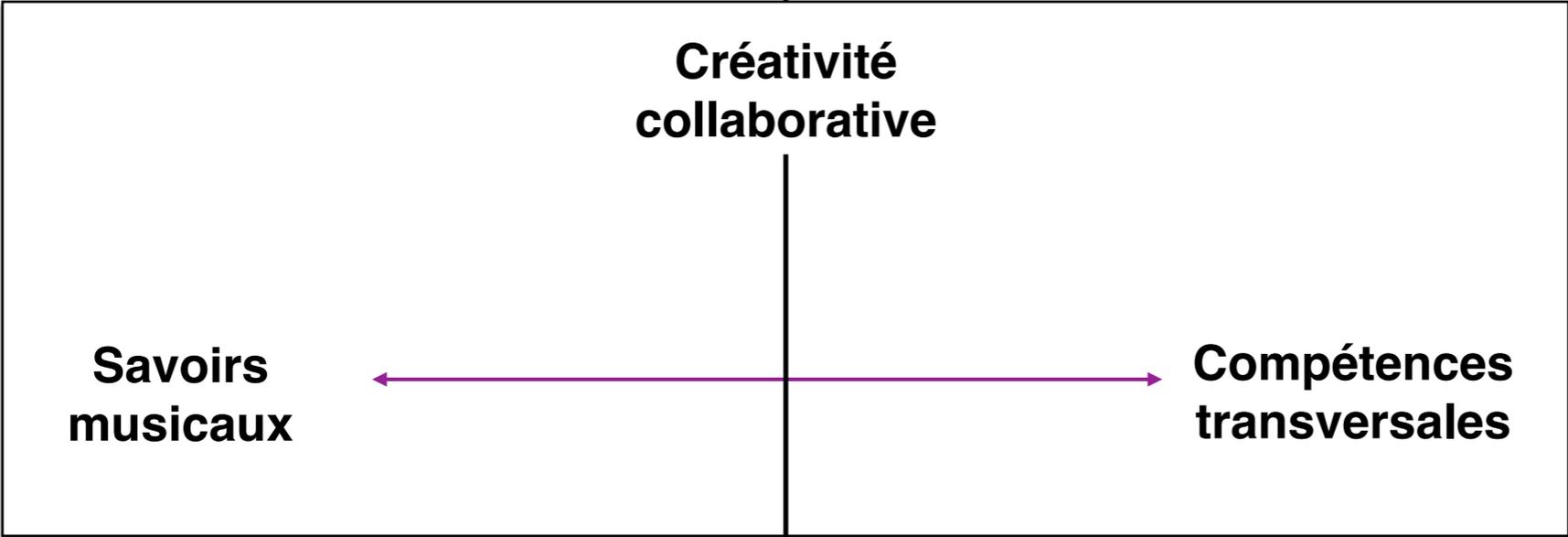
Développement de l'**autonomie** du point de vue :

Trois semestres

Démarche pédagogique

Développement de l'**autonomie** du point de vue :

Spectacle musical

Un semestre

Links

Integration

Problem-solving

Creativity

Authorship

Transformation

Strategies of transformation

Learning

Questions ?

References

- Afsin, K. (2009). *Psychopédagogie de l'écoute musicale*. Bruxelles : De Boeck.
- Authelain, G. (1995). *La création musicale grandeur nature. Les Momeludies, une aventure à suivre*. Courlay: J. M. Fuzeau.
- Chatelain, S. & Aliaga, M. (2016). Développer la créativité et l'autonomie artistique des élèves à travers un projet de spectacle musical. *Formation et pratiques d'enseignement en question*, Hors série no.1, 13-28.
- Craft, A. (2005). *Creativity in schools : tensions and dilemmas*. Abingdon : Routledge.
- Giglio, M. (2015). *Creative Collaboration in Teaching*. New York, London : Palgrave Macmillan.