

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

UKULELE PARADISE

LES MISS' U
HAWAÏ, PACIFIQUE, USA

SOMMAIRE

Dossier pédagogique : Mode d'emploi	3
Découvrir le spectacle : Ukulele Paradise	4
Les instruments & techniques musicales	5
Le chant / la voix	7
Les instruments à cordes (Cordophones)	9
La Basse électrique	10
La guitare	11
La guitare Lap steel	11
L'ukulele	12
Les instruments de PERCUSSION	13
Les fûts de batterie	13
Les Cymbales	14
Le contexte culturel	15
L'archipel de Hawaï	15
Les instruments traditionnels hawaïens	16
La culture Hawaïenne	17
À vous de jouer !	18
Les mots croisés	18
Les mots croisés (Réponses)	19
Le jeu des familles	20
Les fiches pratiques	21
La Charte du (jeune) spectateur	21
Pistes d'exploration pédagogique	22

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : MODE D'EMPLOI

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des éléments pertinents sur le spectacle et les artistes qui l'ont créé. Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes de fiches découverte ou d'exercices pédagogiques. Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les élèves avant le spectacle ou encore continuer de le faire vivre après la représentation.

Si vous menez les actions pédagogiques proposées (ou d'autres) en rapport avec ce spectacle nous serions vivement intéressés d'en découvrir des productions et retours d'expérience (textes, dessins ...).

La musique, c'est aussi une sortie en famille !

Pour cela, Le Chantier encourage la venue des familles : lors de chaque concert ou festival, la gratuité est proposée aux enfants accompagnés par un adulte.

QUID ?

Les musiques du monde

Les musiques du monde sont le reflet des comportements et des valeurs de communautés. elles sont la projection d'une société, traduisant la vie et la mort, le profane et le sacré, le travail et la fête. **Musiques d'essence patrimoniale**, elles sont situées au croisement des questions de culture, d'identité, de transmission, de mémoire et de création. Les musiques et cultures du monde sont un des creusets de la diversité culturelle et des garants du développement durable. elles ont, à ce titre, justifié les conventions de l'Unesco sur la diversité culturelle et le patrimoine culturel immatériel et représentent un enjeu politique majeur pour nos territoires.

Le Chantier, Un laboratoire de création musicale

Le Chantier, Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde, valorise la diversité de ces esthétiques par des actions de création, de diffusion, de médiation et de réflexion. il propose à des musiciens et des compositeurs de la région Sud Provence-alpes-Côte d'azur, des autres régions de France ou du monde, un espace d'accueil et un environnement professionnel pour accompagner et valoriser leur démarche artistique. Ouvert à l'expression de toutes les cultures, il est, entre mémoire et modernité, un outil d'intérêt général de découverte et de transmission du Patrimoine Culturel immatériel de l'humanité.

DÉCOUVRIR LE SPECTACLE : UKULELE PARADISE

LES MISS' U (HAWAÏ, PACIFIQUE, USA)

Introduit à Hawaï par des immigrants portugais de l'île de Madère arrivés pour y cultiver la canne à sucre, l'ukulélé est devenu un élément indispensable de l'orchestre hawaïen. Et il fut par la suite adopté par beaucoup de courants musicaux, de la chanson populaire au jazz.

Les Miss' U est un ensemble né par amour de l'ukulélé. Isabelle Temple alias « Crystal Miss' U », est une ukéléliste et bassiste rock'n'roll bercée par les chants tahitiens de son enfance. Véronique Fis, « Blue Miss' U », est une artiste peintre. Cécile Lasfargues, « Aston Miss' U », est une multi-instrumentiste soul-jazz et œnologue.

Leur répertoire des îles des mers du Sud est accompagné d'une poignée de classiques early rock'n'roll. Pour cette création, les Miss' U seront rejointes par Gérard Védèche, as de la lap-steel (guitare que l'on pose sur les cuisses) outre dobro et ukulélé, ainsi que d'un percussionniste.

Sur scène :

Isabelle TEMPLE (Perla Crystal) • chant, ukulélé

Véronique FIS • chant, ukulélé

Cécile LASFARGUES • basse électrique, ukulélé

Gérard VEDECHE • ukulélé, lapsteel, dobro

Fred MAGGESI • batterie, percussions

En résidence de création du 13 au 17 mai 2024.

Coproduction : Le Chantier

« Ukulele Paradise » est une nouvelle création des Miss' U. Le temps de « résidence » au Chantier leur permet de poursuivre ce travail de création pour ce nouveau spectacle (dont vous découvrirez probablement des extraits en avant-première lors de votre venue !) C'est également l'occasion de leur poser des questions sur cette création, sur leurs parcours musical, sur les instruments qu'elles jouent, les langues chantées ...

LES INSTRUMENTS & TECHNIQUES MUSICALES

Quelques repères : Les familles d'instruments

Comment différencier les instruments de musique entre eux ? La question de la classification s'est posée partout dans le monde et ses critères varient selon les points de vue, les lieux, les époques. En époque contemporaine, deux ethnomusicologues (Curt Sachs et Erich Von Hornbostel) créent en 1914 leur système pour distinguer les grandes familles des instruments du monde. Cette classification Hornbostel-Sachs est aujourd'hui la plus répandue et divise les instruments de musique en quatre familles qui sont faciles à retenir puisque tout un chacun peut observer l'élément qui les fonde : la matière sonore. Quel est l'élément principal qui, en vibrant, produit le son et donne ainsi sa «voix» à l'instrument ? Nous avons ainsi les :

Les aérophones (les instruments à vent)

Le son est produit par la création d'une vibration due au passage de l'air.

- Les **bois**, dont le son est produit par un biseau ou une anche (flûte, bombarde, saxophone)
- Les **cuvivres**, qui utilisent la vibration des lèvres dans une embouchure (trompette, cor, didgeridoo)
- La **voix**

Les cordophones (les instruments à cordes)

Le son est produit par la vibration d'une ou plusieurs cordes

- Les **cordes frottées** (violon, vielle à roue)
- Les **cordes pincées** ou grattées (guitare, harpe, clavecin, luth)
- Les **cordes frappées** (piano, berimbau, santour)

Les percussions (xylophone, tambour, maracas)

- Les **membranophones** (ex : tambours), dont le son est produit par la vibration d'une membrane tendue sur un cadre.
- Les **idiophones**, dont le matériau lui-même produit le son lors d'un impact (ex : cloches, claves)
- Les **cordophones** : certains instruments à cordes sont des instruments de percussion car les cordes sont frappées en rythme et permettent de produire un son accordé aux instruments qu'ils accompagnent.

Les instruments électroniques et numériques (thérémine, synthétiseurs)

Comment caractériser un son ?

On peut distinguer plusieurs caractéristiques d'un son :

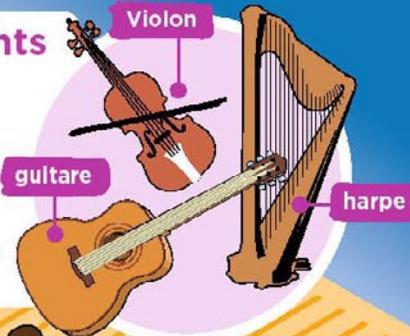
- Sons graves / sons aigus : **hauteur, fréquences** (ex: LA 440Hz), **note, tessiture**
- Sons forts / sons faibles : **intensité et nuances**
- Les couleurs sonores : **timbre, harmoniques**
- Rapide / lent : **rythme, pulsation**
- Lié / détaché : **phrasé**

Les familles d'instruments

Un instrument de musique est un objet fabriqué dans le but de produire des sons.
On peut classer les instruments en 4 grandes familles, selon la façon dont les sons sont créés.

Les instruments à cordes

Ces instruments produisent des sons grâce à la vibration de cordes. Les cordes peuvent être frottées, frappées ou pincées.

Les percussions

Ces instruments servent à marquer le rythme. Le musicien frappe une peau, du métal ou du bois avec les mains, les doigts ou des baguettes.

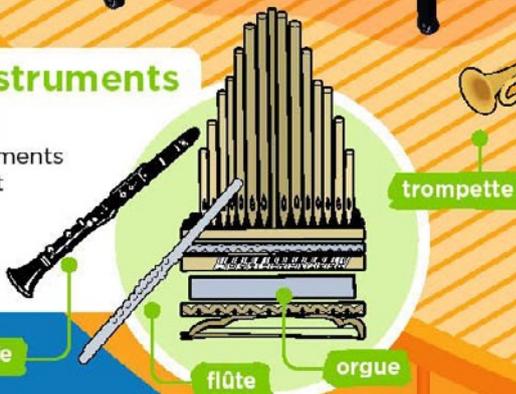
Les instruments électroniques

Au XXe (20e) siècle, l'électronique et les ordinateurs ont permis de créer des sons d'une façon nouvelle. Parmi ces instruments, on trouve le synthétiseur, par exemple.

Les instruments à vent

Ces instruments produisent des sons lorsque de l'air les traverse.

tambour

trompette

Image source : <https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/exposes/lepq/la-musique>

LE CHANT / LA VOIX

Le chant

Le chant représente l'ensemble de la production de sons musicaux à l'aide de la voix humaine. Le terme s'étend cependant aussi aux vocalisations et plus généralement aux signaux sonores émis par certains animaux (chant des cigales, chant d'oiseaux, chant des baleines).

Le chant résulte de l'action du **souffle** : l'air est expulsé des poumons par l'action du **diaphragme**, comme pour une expiration normale, et fait vibrer les **cordes vocales**. Le son ainsi produit est ensuite **amplifié** par les cavités naturelles (nez, sinus, cavités pharyngiennes, thorax), et éventuellement **articulé** par la langue et les lèvres pour former des syllabes un peu comme lorsque l'on parle.

Le savez-vous ?

En fait, le chant fait appel à toutes les ressources du corps humain : le système respiratoire est utilisé, mais aussi quantité de muscles aux fonctions les plus diverses, ceux du ventre, du dos, du cou, du visage. C'est d'ailleurs l'une des activités les plus complètes qui soit car elle exige une conscience du corps sur tous ces plans.

Chanter n'est pas seulement se servir de sa voix et de son corps, mais aussi interpréter, faire partager au public les **émotions** contenues dans le texte chanté :

- La voix peut être utilisée comme un **instrument de musique** à part entière (en musique classique notamment), avec une ou plusieurs voix (polyphonie).
- Le chant peut servir de **support à un texte poétique** pour former une chanson.
- La voix peut être utilisée pour chanter des paroles à la manière de **solos instrumentaux** (*vocalese*), utiliser des **onomatopées** à la place de paroles (*scat*), ou même imiter le son d'un instrument.

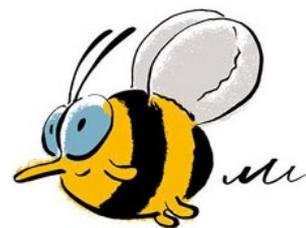
Le bourdon

En musique, on appelle « bourdon » une ou plusieurs cordes ou anches qui **vibrent** toujours sur la même note ou forment un accord continu (vielle à roue, harmonium, etc.), avec la tonique ou la dominante. Le bourdon peut également être chanté !

Ce principe est le fondement de la musique indienne, Ravi Shankar par exemple dans les ragas, le bourdon étant créé, la plupart du temps, avec une tampoira ou un harmonium.

On le retrouve aussi dans la musique populaire dans toute l'Europe. Ainsi, le jeu traditionnel des violoneux d'auvergne, ou les fiddlers nordiques, utilisent les cordes à vide de leur violon comme bourdon. Des instruments spécifiques, tels que la cornemuse ou la vielle à roue, qui sont des instruments à son continu, jouent en permanence une à trois notes correspondant aux bourdons, en plus de la mélodie.

*« Une barque au milieu de la mer, la ligne d'horizon l'entoure : voilà le bourdon.
Le vent se lève, une vague ondule légèrement : la mélodie commence.
Sans la mer, il n'y aurait pas de vagues. » – Claude Fléjel*

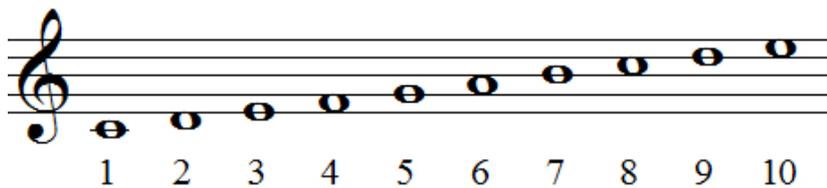

Pour en savoir plus : Les intervalles

- En musique, un intervalle désigne l'écart de hauteur entre deux notes. Cet écart est :
  - harmonique, si les deux notes sont simultanées
  - mélodique, si les deux notes sont émises successivement
- En acoustique, un intervalle désigne le rapport des fréquences de deux sons.

Chaque intervalle est caractéristique d'une échelle musicale, elle-même distinctive d'un type de musique (indienne, occidentale, orientale, etc.). La perception des intervalles diffère aussi selon les cultures. Il n'existe pas de système musical universel contenant tous les intervalles de toutes les échelles musicales.

Cf. vidéo : <https://youtu.be/wL5ZPkgrHfY>

Nb de noms de note	Intervalle
1	unisson
2	seconde
3	tierce
4	quarte
5	quinte
6	sixte
7	septième
8	octave
9	neuvième
10	dixième
11	onzième
...	etc...

*L'unisson est un intervalle nul, c'est-à-dire que les deux notes d'un unisson ont le même son.
L'intervalle entre deux notes identiques s'appelle une octave (ex: Do-Do).*

LES INSTRUMENTS À CORDES (CORDOPHONES)

Un instrument à cordes est un instrument de musique dans lequel **le son est produit par la vibration d'une ou plusieurs cordes**.

Parmi ces instruments, il y a :

- les instruments à cordes pincées (cordes qui vibrent grâce aux doigts ou à un plectre – ex : guitare)
- les instruments à cordes frottées (cordes qui vibrent grâce à un archet – ex : violon)
- les instruments à cordes frappées (à l'aide de marteaux ou de baguettes – ex : piano, tambour à corde)

La vibration de la corde seule est peu audible. Une plaque couplée aux cordes, la **table d'harmonie**, prélève une partie de l'énergie vibratoire de la corde pour la transmettre à l'air et obtenir un son, souvent amplifié dans une **caisse de résonance**.

L'histoire des instruments à cordes date de **plusieurs milliers d'années**. Il se dit que les premiers n'avaient qu'une corde, tout comme l'**arc musical**, où la bouche fait office de caisse de résonance. Il existe une multitude d'instruments à cordes.

Arc musical à résonateur buccal
(lbo du Nigeria)

Une idée d'activité :

Pour voir un exemple concret du fonctionnement d'un instrument à corde, on pourra utiliser un **simple élastique de bureau**. Tendue entre deux doigts, il ne fait pas beaucoup de bruit quand on le pince. Si on le tend sur une plaque en carton (qui tient le rôle de table d'harmonie) et qu'on le soulève, il fera plus de bruit une fois pincé. Il fera également un bruit plus sonore et plus grave si on le tend au-dessus de l'embouche d'un verre, d'un bocal ou d'un pot, celui-ci tenant le rôle de caisse de résonance.

Encouragez alors les élèves à expérimenter les différents sons produits par différents matériaux !

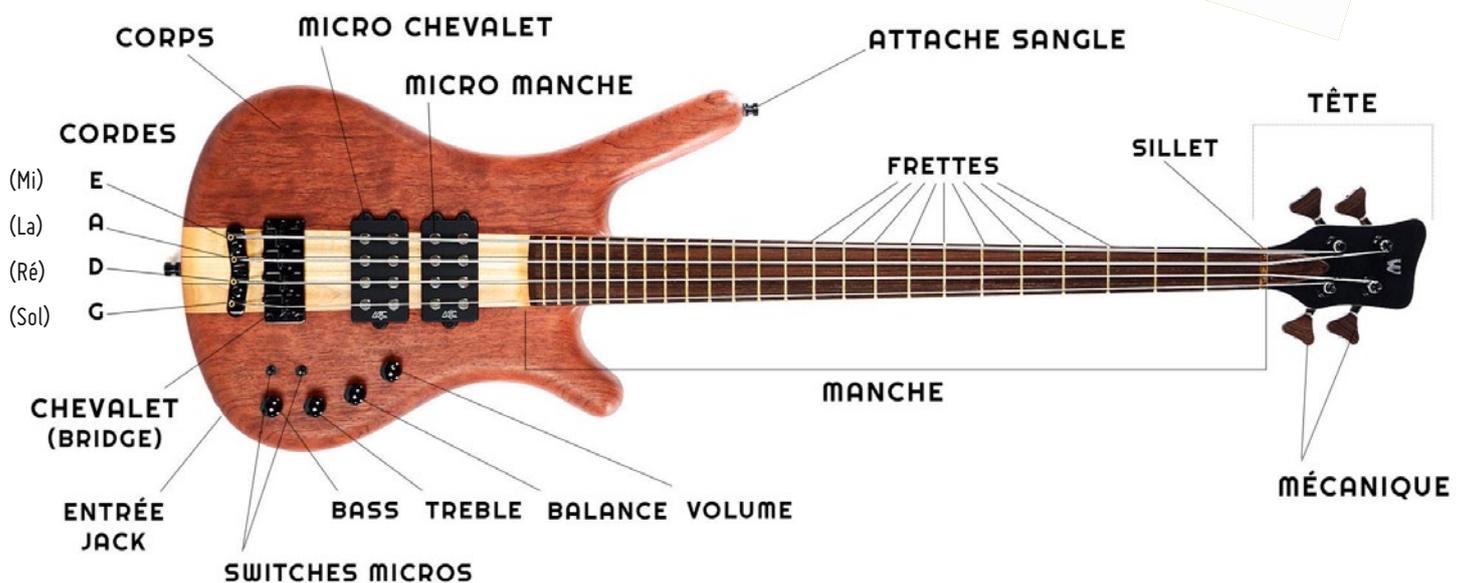

LA BASSE ÉLECTRIQUE

La basse électrique, également connue sous le nom de guitare basse électrique, est un instrument de musique à **cordes pincées** utilisé principalement pour jouer la ligne de basse dans un groupe. Visuellement, la basse électrique ressemble à une version plus grande de la guitare électrique. Elle possède un corps solide ou semi-creux, généralement en bois, avec une forme allongée et une taille **plus importante que celle d'une guitare classique**. La basse électrique est équipée de cordes **épaisses**, généralement quatre, bien qu'il existe également des modèles à cinq ou six cordes. Les cordes sont **plus épaisses et plus longues** que celles d'une guitare ordinaire, ce qui permet de produire des notes **graves et puissantes**.

En ce qui concerne le son, la basse électrique est conçue pour fournir une ligne de basse **solide et rythmique**. Les vibrations des cordes sont captées par des micros magnétiques qui transmettent le signal à un amplificateur. La basse électrique produit un **son profond, riche et puissant**, capable de soutenir la fondation harmonique et rythmique d'une composition musicale. Le son peut être modulé **grâce à des réglages de tonalité**, de volume et d'effets, offrant une **grande variété de sonorités**.

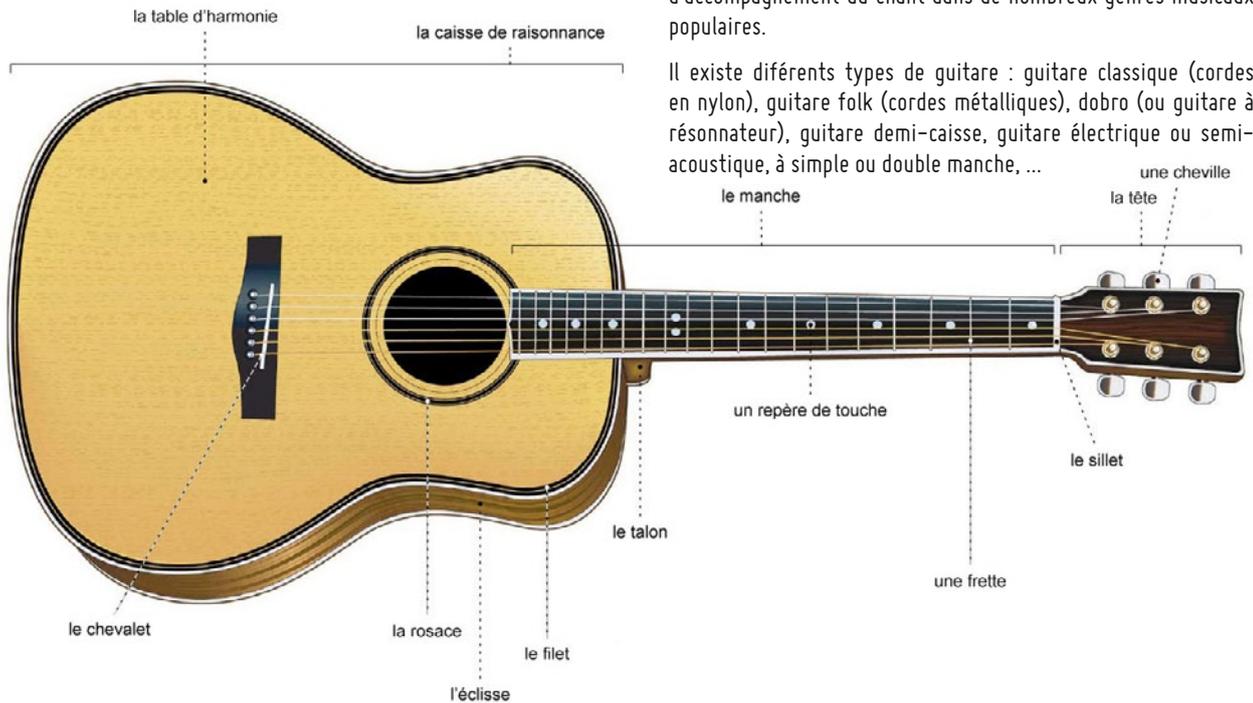
La première basse électrique commerciale largement reconnue est la Precision Bass de Fender, introduite en **1951**. Elle a été suivie par d'autres modèles populaires, comme la Jazz Bass, qui ont contribué à établir la basse électrique comme un instrument essentiel dans de nombreux genres musicaux, notamment **le rock, le funk, le jazz, le reggae et bien d'autres**. La basse électrique a depuis connu de nombreuses évolutions et variations, avec de nombreux fabricants proposant des modèles aux caractéristiques et aux sonorités uniques. Elle est devenue un instrument **polyvalent et indispensable** dans la musique moderne, offrant une fondation solide et un groove captivant pour de nombreux ensembles musicaux.

LA GUITARE

La guitare (grec ancien : kithara) est un instrument dont l'histoire remonte à plus de 4000 ans !

C'est un **instrument à cordes pincées**. Sa variante la plus commune a six cordes. Les cordes sont disposées parallèlement à la **table d'harmonie** et au **manche**, généralement coupé de **frettes**.

Avec les doigts d'une main, on appuie sur les cordes le long du manche pour modifier la longueur de la corde jouée, et donc les notes produites. L'autre main pince les cordes, soit avec les ongles et le bout des doigts, soit avec un plectre (ou **mediator**) afin de faire résonner la corde.

La guitare, aisément transportable, est un instrument d'accompagnement du chant dans de nombreux genres musicaux populaires.

Il existe différents types de guitare : guitare classique (cordes en nylon), guitare folk (cordes métalliques), dobro (ou guitare à résonateur), guitare demi-caisse, guitare électrique ou semi-acoustique, à simple ou double manche, ...

LA GUITARE LAP STEEL

Ci-dessus : Guitare dobro (à résonateur), jouée en slide.

La guitare lap-steel diffère d'une guitare traditionnelle dans la façon dont elle est jouée. C'est une guitare de type **hawaïenne** que l'on **pose sur les cuisses**. Le lapsteel se joue avec un outil appelé « **slide** », « **bottleneck** » ou « **steel bar** » (barre de fer), plaqué contre les cordes. Les guitares lap-steel existent en version acoustique et en version électrique. Généralement, ces guitares ne bénéficient pas d'un accordage standard : un **accordage en Open Tuning** (accords ouverts) lui étant préféré.

Ci-dessus : Un **bottleneck** sert à faire varier les notes en le faisant glisser sur les cordes.

Grâce à la richesse de ses sonorités et à la liberté de jeu qu'elle procure, la guitare lap-steel est plébiscitée par des musiciens venus d'univers aussi différents que sont le rock, la musique country ou le blues. Ben Harper a d'ailleurs souvent adopté cet instrument, notamment dans le cadre de ses tournées.

Ci-contre : Un guitariste joue en lap steel sur une « steel » guitar à caisse en bois, modèle acoustique couramment utilisé à cet effet.

Photo de droite : Une guitare Fender dual B Lap-steel. Cette guitare lap-steel électrique présente deux manches, permettant d'imaginer des accordages différents sur chaque manche.

Le Lap Steel a été inventé et popularisé à **Hawaï**. La légende veut que Joseph Kekuku, un écolier hawaïen, a découvert le bruit en marchant le long d'une voie ferrée en grattant sa guitare. Il ramassa un long boulon sur la voie et glissa la pièce de métal le long des cordes de sa guitare. Intrigué par le bruit, il a appris seul à jouer en utilisant le dos d'une lame de couteau. Les autres personnes qui ont été créditées de l'invention du Lap Steel sont Gabriel Davion, un marin indien, vers 1885, et James Hoa, un Hawaïen d'origine portugaise. Les groupes Hawaïens ont eu un grand succès à l'Exposition de Panama-Pacifique International à San Francisco en 1915. À partir de là, le son de la guitare hawaïenne s'est propagé à travers les États-Unis. Aux environs 1915 à 1930, un grand nombre de méthodes de guitare hawaïenne et de chansons ont été publiés par les principaux éditeurs de musique. Le son de la guitare hawaïenne a été repris et incorporé dans le blues et la musique country. Puis le Lap Steel a continué son chemin dans le rock, la musique pop, africaine et indienne.

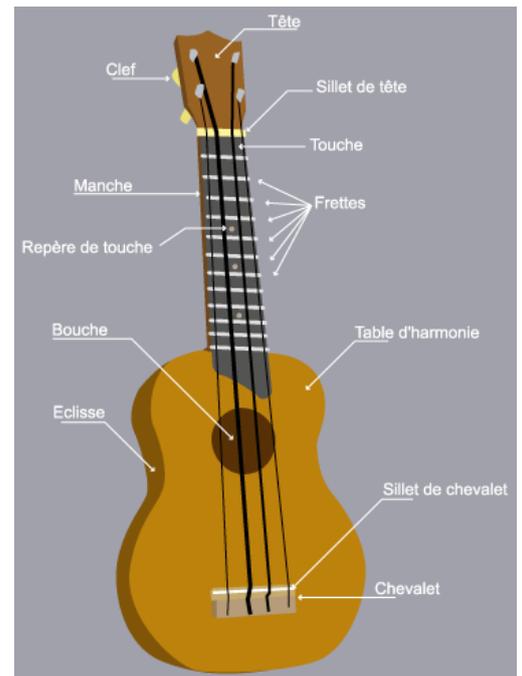

L'UKULELE

Un ukulélé est un **instrument à cordes pincées** traditionnel hawaïen, proche du **cavaquinho**, instrument populaire du Portugal, dont il est une adaptation. Très à la mode dans la première moitié du XXe siècle, ce petit instrument polyvalent, composante indispensable d'un orchestre **hawaïen**, fut rapidement adopté par divers courants musicaux, de la chanson populaire au jazz, parfois parce qu'il apportait une dimension humoristique ou exotique à un ensemble. L'ukulélé est une adaptation de la braguinha ou machete de l'île de Madère qui est une des formes du cavaquinho portugais.

Les ukulélés sont disponibles en quatre tailles principales. Chaque taille a ses propres caractéristiques de son et de jeu :

- Ukulele soprano : la plus petite taille et le son classique du ukulélé.
- Ukulele concert : légèrement plus grand que le ukulélé soprano, il produit un son plus chaud que soprano. Suffisamment petit pour être facilement transportable, il produit un son riche et corsé.
- Ukulele ténor : taille de corps plus grande que le ukulélé soprano traditionnel. Il est accordé de la même manière que le soprano et le concert en sol-do-mi-la. Sa plus grande taille lui donne un son plus profond et plein, avec davantage de sustain (maintien du son après avoir été joué).
- ukulele baryton : le plus grand de la famille des ukulélés qui est généralement réglé plus bas que les autres. Son accord est généralement ré-sol-si-mi, qui est le même que les quatre cordes les plus hautes d'une guitare.

Petite histoire de l'ukulélé

L'ukulélé est un instrument de musique associé au bonheur et à la plage. C'est un instrument simple à apprendre et qui ne coûte pas cher. Il existe depuis longtemps et est associé aux îles d'Hawaï car son nom renvoie à la langue hawaïen (de *uku* = puce et *lele* = sauteuse).

Mais l'ukulélé n'est pas né sur les îles d'Hawaï. Il a été inventé sur l'île portugaise de Madère où cet instrument à quatre cordes pincées était appelé « machete ». C'est avec des travailleurs migrants portugais venus cultiver la canne à sucre et l'ananas que l'instrument arrive à Hawaï en 1879. Après un voyage de quatre mois sur les océans un musicien, João Fernandes, joue des chansons traditionnelles portugaises sur son petit instrument pour des habitants d'Honolulu. Et ces derniers, voyant que les doigts du musicien bougent aussi vite que des puces de chat, ont trouvé de ce nom.

Plus tard en 1915, les îles d'Hawaï ont participé à l'Exposition universelle de San Francisco et c'est ainsi que le petit instrument a conquis le cœur des Américains. Au point que dans les années 1920 l'ukulélé faisait partie de nombreux ensembles de jazz. Par la suite, la vogue de l'ukulélé a gagné l'Europe dont l'Angleterre et la France.

Pourquoi jouer de l'ukulélé ?

L'ukulélé a un son unique et adorable. Il est pratique et peut être transporté partout sans grand effort. Il est bon marché par rapport aux autres instruments un instrument à partir de 80 euros.

Si vous maîtrisez la guitare, vous savez presque jouer du ukulélé. Il faut seulement s'habituer à un manche plus petit et apprendre les accords. Mais pour les débutants qui n'ont pas encore un instrument l'ukulélé est un bon choix car son apprentissage est rapide et assez facile. Enfin, comme pour les guitares, il existe différents types d'instruments en fonction de la taille, du plus petit au plus grand : soit le soprano (35 cm), le plus courant, l'ukulélé de concert (38 cm), l'ukulélé ténor (43 cm), l'ukulélé baryton (77 cm).

Beaucoup d'artistes, pour le plaisir personnel ou pour leurs enregistrements ont joué de l'ukulélé. Citons Jimi Hendrix, Elvis Presley, John Lennon, Paul McCartney et plus près de nous : Madonna, Taylor Swift, Thomas Fersen, Julien Doré.

LES FÛTS DE BATTERIE

Une batterie est un ensemble d'instruments de percussion (de type **fûts** et **cymbales**), disposés pour être joués par une seule personne à l'aide de **baguettes** et de **pédales**.

La caisse claire

La caisse claire est un instrument de **percussion membranophone** muni d'un **timbre vibrant** sur sa peau inférieure. C'est l'un des éléments principaux de la batterie.

Elle est composée d'un **fût** (cadre) qui peut être en bois, en aluminium, en acier ou en divers alliages à base de cuivre, de **deux peaux** (de *frappe* et de *résonance*), de parties métalliques fixes ou mobiles comme le **timbre** qui la différencie du *tambour*. Les peaux peuvent être d'origine animale ou synthétique. Elle est souvent fixée sur un trépied mais peut aussi être fixée à une sangle notamment pour la Samba.

Le **timbre** est une sorte de petit rideau de fer fixé sous la caisse claire et qui est en contact avec la peau inférieure. C'est lui qui donne un son aigre et puissant. Il peut être désactivé à volonté via le **déclencheur**, qui l'éloigne de la peau. Le son de la caisse claire rappelle alors clairement le tambour militaire, assez simple et sourd.

Le déclencheur du timbre sur une caisse claire

Une caisse claire avec son timbre (vue de dessous)

La grosse caisse

La grosse caisse est un instrument de **percussion membranophone** de diamètre large. Comme la caisse claire, c'est un des éléments principaux de la batterie. Elle est également utilisée indépendamment dans les *fanfares* et dans les orchestres classiques (depuis la musique baroque) et les *bagad*. Son origine semble remonter aux premiers âges de l'humanité.

Elle sert principalement à donner une dynamique en marquant les **temps forts** (rock...) ou comme accompagnement rythmique de la basse et de la mélodie (jazz).

La grosse caisse se joue à la main avec une **mailloche** appelée *cigogne*, ou au pied avec une **pédale**, depuis 1882, grâce à Roger Ludwig. Dans certains styles de musique, on peut utiliser une *double pédale* de grosse caisse, qui s'actionne avec les 2 pieds, ce qui permet de frapper deux fois plus vite et ainsi d'effectuer des roulements avec les deux pieds et d'autres figures *syncopées*. Cette technique est très utilisée dans les styles metal, hardcore, grunge, hard rock, et dans certains styles de punk.

Les toms

Un **tom** est l'un des éléments d'une batterie. On en trouve généralement trois sur les configurations standard (historiquement, 12 13 et 16 pouces) mais on peut en rajouter à peu près autant que l'on souhaite. Il s'agit d'un **fût de bois** sur lequel est tendue une **peau** synthétique ou, plus rarement, animale, que l'on frappe à l'aide des **baguettes**. Les toms sont souvent utilisés dans les **breaks** pour marquer la transition entre deux rythmes ou pour appuyer des passages rythmés.

LES CYMBALES

La *cymbale* est un instrument de musique de la famille des **percussions idiophones**, consistant en un **disque de métal** généralement percé en son centre. Il est confectionné selon différents procédés. Sa forme générale est précisée par un tournage en machine, qui lui donne une **forme circulaire** quasi parfaite. Le plus souvent, elle forme un **dôme** en son centre.

Pour produire le son, on **percute** la cymbale, généralement avec une **baguette** ou une autre cymbale, ce qui a pour effet de faire vibrer le disque et de produire un son.

Le son d'une cymbale varie en fonction de : son diamètre / son épaisseur / sa forme / l'alliage de métal dont elle est formée.

En raison du caractère aléatoire de ces facteurs, deux cymbales d'une même série ne produisent jamais exactement le même son !

Cymbalettes « Zang »

Les types de cymbales :

Les cymbales les plus utilisées sont :

- La **Crash**, utilisée pour marquer une ponctuation musicale ou accentuer certains temps forts.
- La **Ride**, grande cymbale (20 à 24 pouces) utilisée pour donner le tempo. Elle est fréquemment utilisée sur 3 zones : **le corps**, le plus fréquemment, qui a un son léger et clair ; **la cloche**, qui a un son plus claquant et précis, plus distincte et qui sert à accentuer l'utilisation de la ride ; **le rebord**, qui a un son relativement gras et lourd, ce qui est notamment dû au diamètre de la ride.
- La **Charleston** (ou « *hi-hat* » chez les anglo-américains) est un ensemble composé de deux cymbales (12 à 15 pouces) dont l'écartement est ajusté par une pédale à ressort avec le pied (au repos les cymbales sont écartées).
- La **China** (ou « *chapeau chinois* ») est une cymbale dite d'effet, qui a un son lourd et gras. Avec des mailloches (baguettes feutrées) le son se rapproche de celui du gong.
- La **Splash** est une petite cymbale d'effet, de la famille des crash, qui sert à marquer des accentuations. Elle possède peu de sustain et est souvent explosive et aigüe.
- Il existe de nombreux effets et de conceptions plus exotiques, comme les « **Bell** » qui sont de petits effets ayant un son de *cloche*. Il existe certains modèles de cymbale trouées ou ayant des formes particulières.

Cymbale charleston

>> Démonstration : https://youtu.be/JrQDMAN3_o

L'ARCHIPEL DE HAWAÏ

Constitué d'un **archipel de 137 îles**, sur 650 kilomètres, il est le seul État américain situé en dehors du continent nord-américain, puisqu'il est situé en Océanie, à 3700 km de l'Alaska ou de la Californie, et 5700 km du Japon.

Il compte six îles principales: Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Maui et l'île d'Hawaï. La capitale Honolulu se trouve à Oahu. Ces îles comptent **1 million et demi d'habitants**.

Unifié en un royaume vers 1810 par Kamehameha 1er, l'archipel sera annexé en 1898 par les États-Unis.

Les îles d'Hawaï avant 1810 s'appelaient **Îles Sandwich** (en l'honneur du comte de Sandwich). Un nom donné par le capitaine James Cook en 1778. Ce nom a duré jusqu'à ce que le roi Kamehameha 1er, artisan de leur unité, fonde le royaume d'Hawaï en 1810.

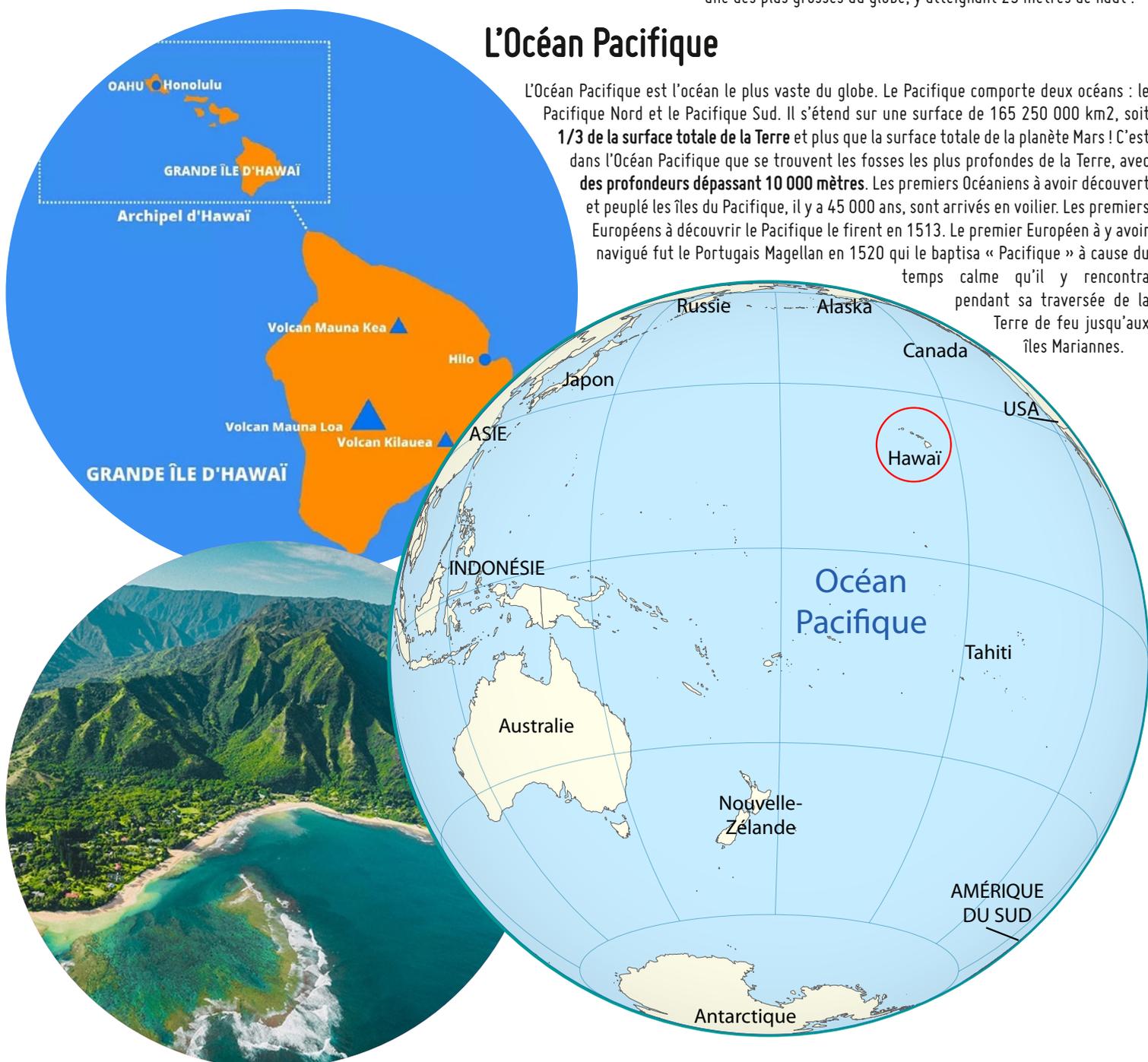
Hawaï a un **climat tropical** et deux saisons : la saison sèche (avec moins de pluie) entre mai et septembre, et la saison humide (plus de pluie) entre octobre et avril. Il neige parfois en hiver aux sommets des Mauna Kea et Mauna Loa, les deux **volcans** les plus hauts. La géographie d'Hawaï est très variée à cause de ses grands volcans. L'activité volcanique s'accompagne aussi d'une activité sismique. Lorsque les séismes ont lieu ils sont parfois à l'origine de tsunamis.

La nature d'Hawaï est d'une grande richesse, tant sur terre qu'en mer. On y rencontre plus de 300 espèces d'oiseaux dont beaucoup sont migratrices. On y compte 1 400 espèces de plantes. Y sont protégés aussi des colonies de phoques et des tortues vertes.

Hawaï est aussi connu pour son **surf** et la qualité de ses **vagues**, une des plus grosses du globe, y atteignant 25 mètres de haut !

L'Océan Pacifique

L'Océan Pacifique est l'océan le plus vaste du globe. Le Pacifique comporte deux océans : le Pacifique Nord et le Pacifique Sud. Il s'étend sur une surface de 165 250 000 km², soit **1/3 de la surface totale de la Terre** et plus que la surface totale de la planète Mars ! C'est dans l'Océan Pacifique que se trouvent les fosses les plus profondes de la Terre, avec **des profondeurs dépassant 10 000 mètres**. Les premiers Océaniens à avoir découvert et peuplé les îles du Pacifique, il y a 45 000 ans, sont arrivés en voilier. Les premiers Européens à découvrir le Pacifique le firent en 1513. Le premier Européen à y avoir navigué fut le Portugais Magellan en 1520 qui le baptisa « Pacifique » à cause du temps calme qu'il y rencontra pendant sa traversée de la Terre de feu jusqu'aux îles Mariannes.

LES INSTRUMENTS TRADITIONNELS HAWAÏENS

La guitare hawaïenne : Dotée de six cordes ou plus, elle est jouée le plus souvent posée à plat sur les genoux. Elle est jouée avec la main gauche en faisant glisser sur les cordes un objet métallique ou en verre.

L'ipu Heke et l'ipu : Deux types de tambours faits à partir de calebasses.

Pahu : Tambour sacré de 60 cm de haut en bois de noix de coco.

Ohe Hano Hiu / Hano : flûte nasale en bambou hawaïenne de 25 à 50 cm de long percée de 3 à 4 trous.

Ukeke : arc musical.

Le musicien hawaïen Sam Ku West jouant de la guitare hawaïenne

Guitare Hawaïenne

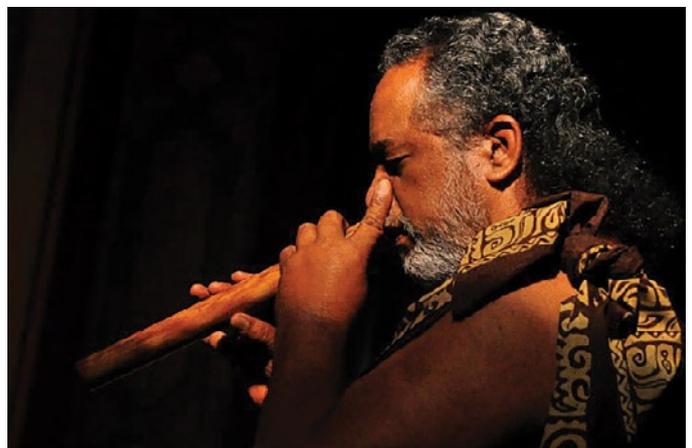
Tambour Pahu des îles Hawaï. Bois, peau de requin et fibres. Hauteur 52 cm, diamètre 38 cm. (vers 1778, collection LACMA)

Ipu et Ipu keke : instruments traditionnels créés à partir de la plante locale ipu (famille des cucurbitaceae)

Musicien jouant du ukeke (arc musical)

Flûte nasale Hano, en bambou

LA CULTURE HAWAÏENNE

L'ho'oponopono et le conte du bol de lumière

« Le bol de lumière » est un conte hawaïen. Il raconte que chaque enfant naît avec un bol de lumière. Cette lumière représente l'énergie intérieure autant que cosmique dans laquelle l'être humain grandit et s'épanouit. Tout au long de la vie, la lumière du bol peut être augmentée par des pensées ou des actions positives, qualifiées de *pono*, c'est-à-dire justes et équilibrées.

À l'inverse, la lumière du bol peut être cachée par des pierres qui s'accumulent, symbolisant les pensées négatives ou les mauvaises actions. Il s'agira donc de vider régulièrement le bol des pierres qu'il contient.

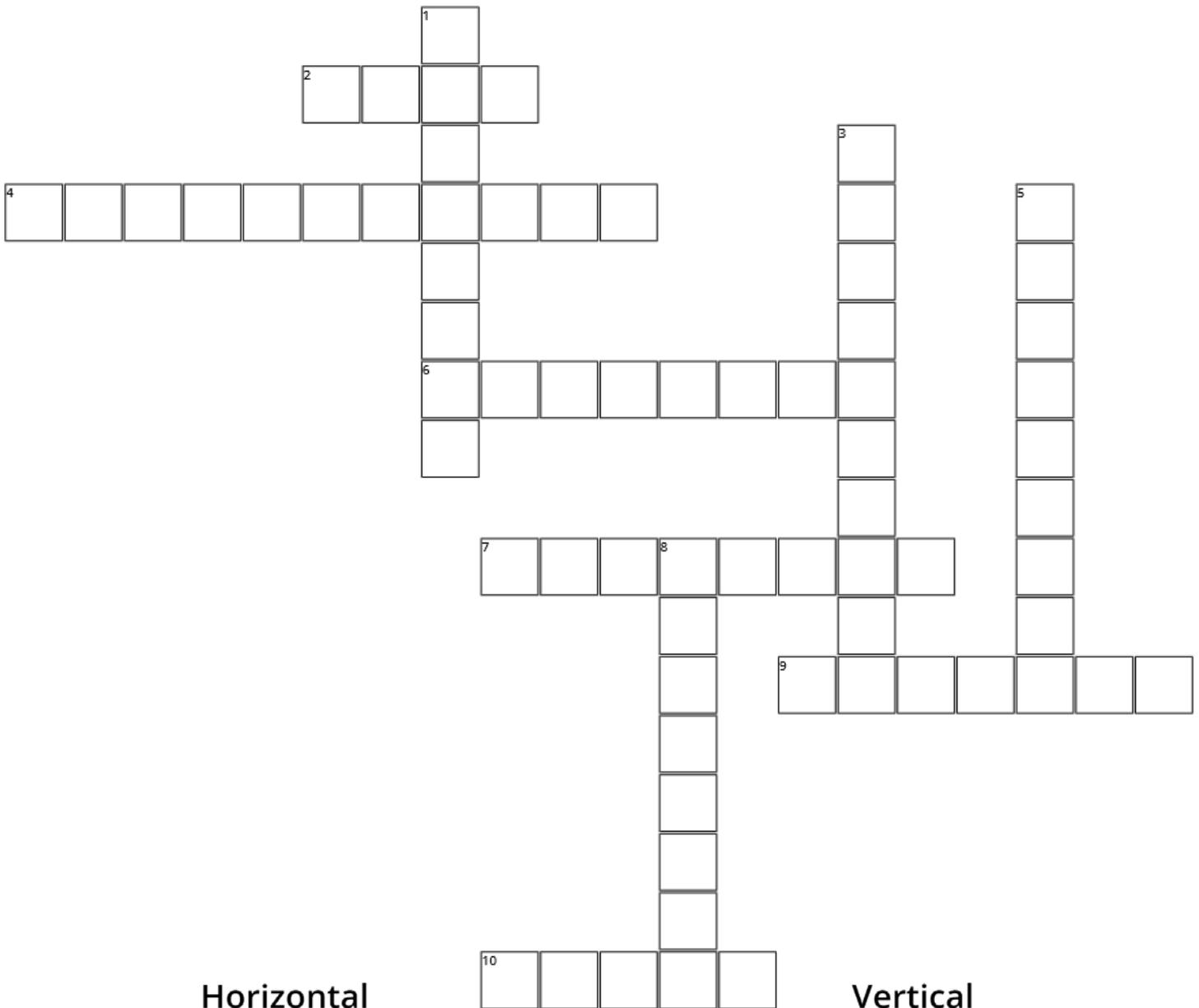
Dans la culture hawaïenne, l'Ho'oponopono est l'art de restaurer l'équilibre, de rétablir l'harmonie, ce qui passe la réconciliation. C'est une pratique rituelle utilisée pour régler les conflits.

Un mot passe-partout : Aloha !

Aloha (de alo = visage et ha = respiration) est le mot de la langue hawaïenne le plus utilisé. Il peut signifier « bonjour » ou « au revoir ». Il exprime aussi l'amour et l'affection. L'aloa, c'est vivre en harmonie. Lorsque vous vivez l'esprit aloha, vous vous créez des émotions et des pensées positives qui ne partent jamais.

LES MOTS CROISÉS

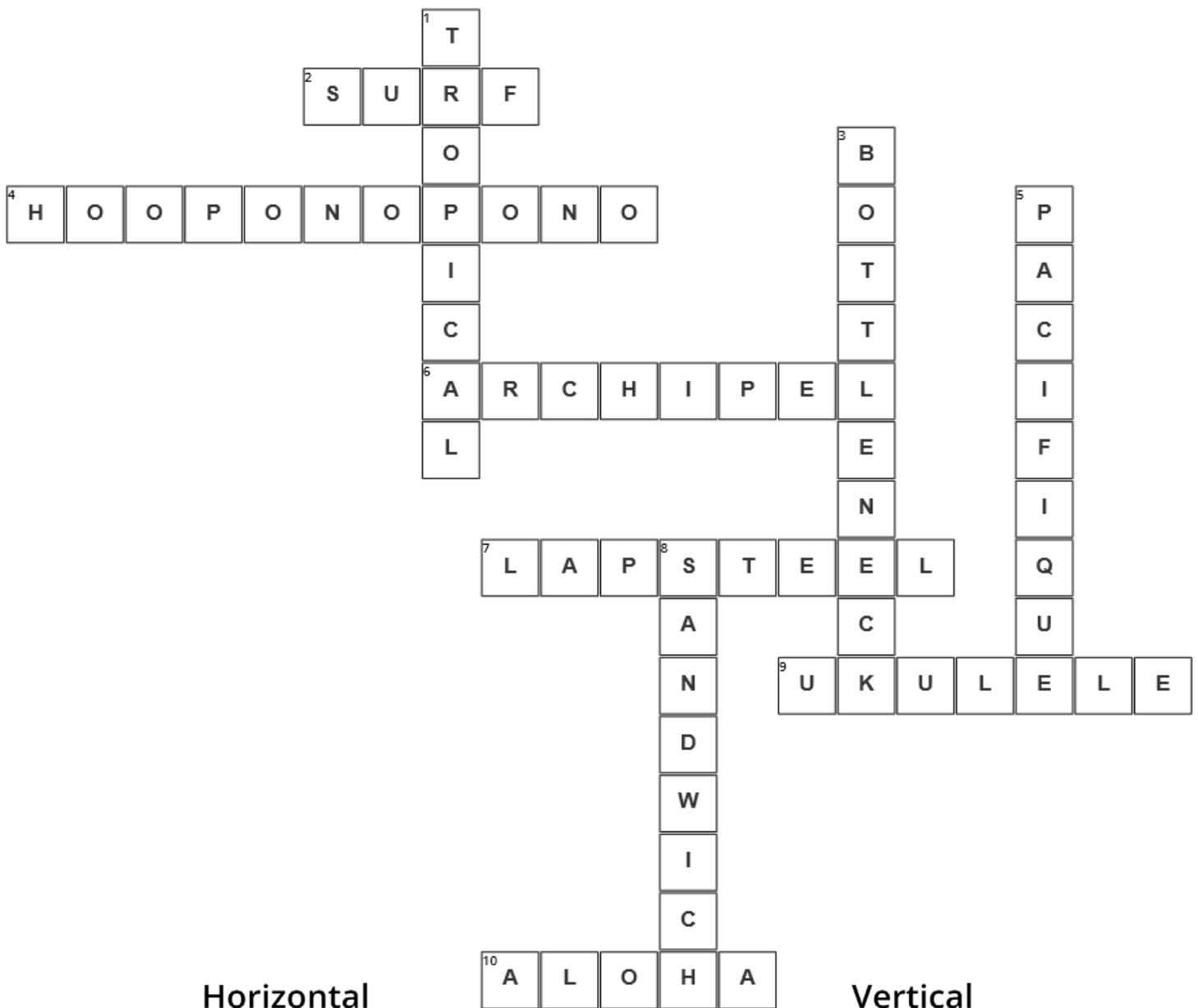
Horizontal

Vertical

2. Une pratique sportive de glisse sur les vagues, au bord de l'océan. 4. Dans la culture hawaïenne, c'est une pratique rituelle pour régler les conflits et restaurer l'équilibre, l'harmonie par la réconciliation. 6. Ce terme renvoie à un ensemble d'îles relativement proches les unes des autres. 7. C'est une manière particulière de jouer de la guitare, posée sur les cuisses du musicien. 9. Un petit instrument traditionnel hawaïen à cordes pincées. 10. Ce mot hawaïen très utilisé signifie à la fois "bonjour" et "au revoir" avec amour et affection.	1. Le climat que l'on trouve aux îles d'Hawaï. 3. Cet outil glisse sur les cordes de guitare pour en modifier les notes. 5. L'océan le plus vaste du monde, au milieu duquel se trouvent les îles d'Hawaï. 8. Avant 1810, les îles d'Hawaï s'appelaient ainsi.

Résoudre en ligne : www.educol.net/crosswords/ukulele_paradise-cae78a68b737f45b51555ac4ccd082e2

LES MOTS CROISÉS (RÉPONSES)

Horizontal

Vertical

- Une pratique sportive de glisse sur les vagues, au bord de l'océan.
- Dans la culture hawaïenne, c'est une pratique rituelle pour régler les conflits et restaurer l'équilibre, l'harmonie par la réconciliation.
- Ce terme renvoie à un ensemble d'îles relativement proches les unes des autres.
- C'est une manière particulière de jouer de la guitare, posée sur les cuisses du musicien.
- Un petit instrument traditionnel hawaïen à cordes pincées.
- Ce mot hawaïen très utilisé signifie à la fois "bonjour" et "au revoir" avec amour et affection.
- Le climat que l'on trouve aux îles d'Hawaï.
- Cet outil glisse sur les cordes de guitare pour en modifier les notes.
- L'océan le plus vaste du monde, au milieu duquel se trouvent les îles d'Hawaï.
- Avant 1810, les îles d'Hawaï s'appelaient ainsi.

Résoudre en ligne : www.educol.net/crosswords/ukulele_paradise-cae78a68b737f45b51555ac4ccd082e2

LE JEU DES FAMILLES

Sauras-tu retrouver la famille des instruments joué dans cette création ?

CHANT - UKULELE - GUITARE LAP STEEL - BASSE ÉLECTRIQUE - BATTERIE

FAMILLES	SOUS-FAMILLES	INSTRUMENTS
Instruments à CORDES	Cordes frottées	
	Cordes pincées	
	Cordes frappées	
Instruments à VENT	Bois	
	Cuivres	
	Voix	
Instruments de PERCUSSION	Membranophones	
	Idiophones	
	Cordophones	
Instruments ÉLECTRONIQUES et NUMÉRIQUES		

LA CHARTE DU (JEUNE) SPECTATEUR

Avant le spectacle : je me prépare !

Je suis bien informé(e) sur le spectacle que je vais voir (sujet, genre, éléments particuliers...).

Je découvre la salle --- un lieu pas comme les autres - et je regarde les petits détails de l'architecture.

Je m'installe calmement et me prépare à vivre un moment agréable.

Je pense à aller aux toilettes...car pendant le spectacle, sortir de la salle fait du bruit !

Pendant le spectacle : je profite !

Je respecte le travail présenté par les artistes : ils ont beaucoup travaillé. Pour eux, la rencontre avec le public est importante. Ils ont même parfois le trac !

Je ne bavarde pas avec mes voisins parce que les bruits s'entendent sur scène ! Et cela gêne les autres spectateurs.

J'évite de gigoter sur mon siège...

J'ai le droit de ne pas aimer.

J'ai le droit de fermer les yeux.

J'ai le droit de penser à autre chose... de décrocher... puis j'essaie de suivre à nouveau le spectacle.

J'observe les petits détails (par exemple : décors, lumières, costumes, accessoires, expression des visages, sons, timbres, instruments...)

Je suis à l'écoute de mes émotions (joie, ennui, étonnement, tristesse, amusement...) pour pouvoir en parler ensuite avec les autres. Je n'exprime pas mes réactions pendant le spectacle !

Je relève et garde en mémoire 2 ou 3 éléments du spectacle qui m'ont vraiment plu (ou déplu !) afin d'en discuter plus tard.

Et après le spectacle ?

J'applaudis les artistes : c'est ma façon à moi de les féliciter et de les remercier.

Je réfléchis à ce que j'ai vu, entendu et compris ; je peux en parler avec les autres.

Je peux donner mon jugement (positif ou négatif) en argumentant.

Je respecte le jugement des autres : nous ne sommes pas forcément d'accord. Chacun ses goûts !

Je peux garder une trace du spectacle (programme, dessin, petit texte...)

J'ai vécu l'aventure d'un spectacle !

Objectifs :

Connaître les codes d'observation d'un spectacle, rappeler le cadre, préparer la venue des enfants au spectacle.

Mise en place :

La charte peut être lue avec les élèves ou construite directement avec eux.

Des questions préalables pour susciter l'attention :

« Tu devras me dire quel est ton passage préféré en essayant de dire pourquoi ! »

La question peut aussi porter sur le décor, les costumes, un chanteur, un danseur...

Se questionner sur ses préférences c'est faire des choix. Pour choisir on est obligé à la fois de s'impliquer en tant que personne et de bien observer !

PISTES D'EXPLORATION PÉDAGOGIQUE

Si l'accueil des enfants au concert est le moment privilégié de leur rencontre avec le spectacle vivant et les artistes, profiter pleinement de cette expérience, c'est aussi la préparer, apprendre à « aimer écouter », à découvrir la musique en train de se faire, les musiciens, les œuvres, les instruments... Le plaisir en est multiplié et le souvenir de cette expérience va au-delà d'une simple rencontre et participe à l'évolution de l'élève en tant que « spectateur éclairé ».

Avant le spectacle

*Pourquoi vais-je à un concert ? Que vais-je y découvrir ? Qui sont les artistes que je vais rencontrer ?
Quelles règles vais-je devoir respecter ?*

La préparation au spectacle est déterminante pour vivre pleinement l'expérience du concert.

Après le spectacle

• Procéder à une restitution du concert : exprimer son ressenti (à l'écrit, à l'oral, par le dessin, etc.) et l'argumenter fait partie intégrante de la formation du jeune spectateur

• Conserver une trace du concert (photos, dessins, écrits, etc.) afin que les élèves gardent un souvenir de leur parcours culturel

Tous ces éléments pourront être communiqués au chantier, qui les recevra avec grand intérêt !

Avant ou après le spectacle

- « Écoutes plaisir »
- « Écoutes approfondies »
- « Pour chanter à son tour »
- « Pratiques rythmiques »

« Écoutes plaisir »

Une musique peut être écoutée simplement pour le plaisir. On peut alors parler d'une écoute « offerte ». Placée en début ou en fin de journée, comme un moment de pause entre 2 activités, cette écoute aura pour objectif de créer une ouverture vers un artiste, un album, un style de musique... de donner envie d'écouter d'autres musiques, d'apporter des éléments de comparaison, de nourrir la culture de l'élève ! Les remarques spontanées de quelques élèves peuvent clôturer cette écoute.

« Écoutes approfondies »

Plus poussées et conçues dans le cadre d'une (ou plusieurs) séance(s) d'éducation musicale à part entière, ces « écoutes approfondies » auront pour objectif de développer les compétences de l'élève suivant 4 axes :

- Repérer des éléments musicaux caractéristiques de l'œuvre écoutée (instrument, voix, effets...)
- Analyser l'organisation de ces éléments (répétitions, procédés d'accélération, de rupture...)
- Aborder la question du ressenti et de l'imaginaire (caractère de l'œuvre)
- Saisir le sens de l'œuvre (en particulier lorsqu'il y a un texte) et sa fonction (danse, amusement, berceuse...) en comprenant dans quel réseau culturel elle prend place (style, époque...)

Selon l'âge des élèves et leurs acquis on développera plus ou moins l'étude de tel axe ou de tel autre. La 1ère écoute donnera lieu à des remarques spontanées d'élèves (j'ai entendu ceci, remarqué cela...). Les écoutes suivantes permettront de vérifier certaines de ces remarques ou d'attirer leur attention vers d'autres éléments par un jeu de questionnement. Les méthodes d'écoute « active » sont à privilégier pour dynamiser les séances et permettre aux élèves d'utiliser des réponses autres que verbales (je lève la main quand j'entends tel instrument ; je me déplace en marchant et m'arrête quand on retrouve le refrain ; je monte mon bras quand la musique est plus forte...).

Grille d'écoute vierge :

<p>Qu'est-ce que tu entends ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voix d'homme, de femme, d'enfant ? • Nombre de voix ? • Sont-elles graves/aigues, douces/puissantes... ? • Instruments ? • Bruitages ou effets particuliers ? • Mots ou phrases entendus ? • Langue utilisée ? • Pulsation marquée ou non ? • Tempo lent ou rapide ? • ... 	<p>Que ressens-tu en écoutant cette musique ? Que te donne-t-elle envie de faire ? À quoi te fait-elle penser ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Est-ce joyeux, triste, mélancolique, drôle... ? • As-tu envie de danser, rêver... ? • Quelles images se forment dans ta tête ? • Cela te fait-il penser à quelque chose que tu connais ? • ...
<p>Quelle organisation ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voix principale et chœur en accompagnement ? • 2 voix en alternance ? • Instrument soliste et autres en arrière-plan ? • Entrée successive des instruments ? • Systèmes de questions-réponses ? • Répétition de certains éléments ? • Structure : refrain + couplets ? • La musique accélère ? ralentit ? • Certains passages sont plus forts, d'autres plus doux ? • ... 	<p>Sens, fonction et apport culturel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comment comprendre le texte ? • Sens de tel passage ? • Thème abordé ? • Pourquoi /pour qui le compositeur a-t-il écrit cette chanson ? • Style de musique ? • Inspiration ? reprise d'éléments connus ? • Époque ? • ... <p><i>L'enseignant apporte ces éléments</i></p>

« Pour chanter à son tour »

On pourra s'appuyer sur les procédés musicaux relevés dans les morceaux écoutés afin de jouer avec sa voix et chanter de différentes façons. Cette situation de transfert est intéressante pour une bonne appropriation des notions musicales abordées.

On peut par exemple reprendre un chant connu de la classe en s'amusant à :

- Changer la vitesse : chant lent, très très lent, rapide ou encore très très rapide
- Chanter de plus en plus vite ou au contraire, en ralentissant
- Chanter certaines parties avec une forte intensité, d'autres plus discrètement
- Diviser la classe en 2 groupes qui se répondent
- Faire une petite percussion régulière (mains, doigts, cuisses, pieds, instrument...) qui souligne la pulsation du chant interprété

« Pratiques rythmiques »

Quelques conseils pour la mise en œuvre à partir d'une musique écoutée :

- Recherche de la pulsation : demander aux élèves, pendant l'écoute, de trouver un geste régulier et silencieux qui accompagne la musique (petite tape sur la cuisse, dans la main, balancement du corps, de la tête, bouger son pied...ou même marcher sur la musique)
- Vérifier qu'une pulsation commune se dégage au sein de la classe
- Même exercice, mais en produisant une percussion sonore (taper dans les mains, claquer des doigts pour les plus grands... trouver diverses percussions corporelles)
- Aider ceux qui n'arrivent pas à se synchroniser : en accompagnant leur geste (ne pas hésiter à tenir les mains de l'élève pour faire le geste avec lui) ; en marquant très nettement la pulsation avec un instrument de percussion (tambourin par exemple)
- Danser sur la musique pour ancrer corporellement cette pulsation

Travail d'instrumentation : quand la pulsation est installée, choisir quelques instruments qui joueront sur la pulsation en recherchant différents modes d'organisation (exemple : maracas sur les couplets, tambourins et claquements de main sur les refrains).

Formules rythmiques : un autre exercice consiste à ne « taper » que sur certains mots, ou sur des fins de phrases, ou entre 2 phrases musicales, créant ainsi des petits motifs rythmiques simples. On pourra là aussi commencer par des percussions corporelles et poursuivre avec une mise en œuvre instrumentale.