

Myla et l'Arbre-bateau

Un conte écrit et mis en musique par Isabelle Aboulker
Commande de l'Académie musicale de Villecroze

FICHE PÉDAGOGIQUE

La chanson des bûcherons

TITRE DE L'ŒUVRE

La chanson des bûcherons

COMPOSITEUR

Isabelle Aboulker

AUTEUR

Isabelle Aboulker

INTERPRÈTES

Delphine Chuillot, récitante, Maîtrise de Radio France,
Orchestre philharmonique de Radio France

CYCLES

Cycles 1 et 2

THÈMES

Le conte, les arbres, la forêt

GENRE MUSICAL

Comédie musicale, vocal

PÉRIODE

xxe et XXIe siècles

PAYS DU COMPOSITEUR

France

DURÉE DE LA PISTE

01 min 04 s

DATE DE CRÉATION DE L'ŒUVRE

2015

PRÉSENTATION DE L'ŒUVRE ET/OU DE L'EXTRAIT

Arbre d'hiver, réalisation d'élève, école maternelle Rapp, Paris 7^e
© Réalisation d'élève, école maternelle Rapp, Paris 7^e

Synopsis : Myla fait souvent de longues promenades dans la forêt avec son grand-père. Après sa mort, elle prend l'habitude d'aller au pied d'un chêne et de lui parler comme s'il pouvait l'entendre. Un jour, des bûcherons viennent abattre l'arbre pour en faire un bateau. Mais le moment venu, personne n'arrive à le faire bouger pour le mettre à l'eau. Seule Myla y parviendra.

Myla et l'Arbre-bateau fait partie d'un ensemble de trois pièces commandées par l'Académie musicale de Villecroze dans le cadre du projet « 3 compositeurs écrivent pour l'école ». Ces trois opéras pour enfants ont été présentés pour la première fois au public fin mai et début juin 2015 lors d'une série de concerts de la Maîtrise et de l'Orchestre philharmonique de Radio France placés sous la direction de Sofi Jeannin. Les mêmes interprètes ont également enregistré le matériel audio destiné à faciliter l'apprentissage et l'interprétation de ces œuvres par les classes.

Myla et l'Arbre-bateau peut être chanté par des élèves de GS, CP ou CE1.

Il s'agit d'un conte musical qui comporte une narration entrecoupée de sept chants. La compositrice Isabelle Aboulker a choisi d'en écrire elle-même le livret. La durée totale de l'œuvre est d'environ 15 minutes.

Formation instrumentale et/ou vocale
Récitant, chœur d'enfants et orchestre.

Clarinette et orchestre pour la version d'apprentissage soutenue par un instrument. Orchestre seul pour la version d'accompagnement.

Instruments de l'orchestre : 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, trombone, trompette, cor, piano, percussion.

Il existe un arrangement simplifié pour clarinette, piano et violoncelle qui n'a pas été enregistré mais dont les partitions sont proposées en téléchargement.

Plus d'informations sur le projet, la compositrice et les interprètes dans les prolongements pédagogiques en téléchargement.

LES CLÉS DE LECTURE

Après la mort de son grand-père, Myla a pris l'habitude de lui parler en s'adressant au grand chêne qui se trouve dans la clairière où ils venaient ensemble.

Lorsque les bûcherons arrivent, cela devrait être tragique, mais, pour l'instant, c'est plutôt comique et moqueur. Isabelle Aboulker fait jouer aux enfants, de manière amusante, le rôle de ceux qui devraient leur faire peur.

UNE ANALYSE MUSICALE

Par Isabelle Aboulker :

« Du point de vue structure, c'est très simple, l'air se répète deux fois, avec une fin légèrement différente. J'ai indiqué "Martial et bourru". On entend les cuivres et la caisse claire dans l'accompagnement. La référence aussi, bien sûr, ce sont les sept nains. Plus c'est lourd... mieux on se sent ! Il faut absolument respecter ce rythme qui scande cette marche d'un pied sur l'autre. Ils sont aussi tout à fait misogynes, condescendants : "Faut savoir, mademoiselle...", alors avec une nuance plus piano. Ils sont aussi un peu comiques dans leur accès lyrique, tonitruant : "qu'il nous faut, qu'il nous faut !" Plus bêtes que méchants, peut-être. Mais, attention, il faut jouer tout cela et bien le chanter ! »

LES PAROLES

Narrateur

Myla hésita un peu avant de prendre le chemin qui menait à la clairière.

Devant le grand chêne, elle s'arrêta :

– « Tu es là, grand-père ? »

L'arbre ne pouvait pas répondre, bien sûr, mais la petite fille avait l'impression qu'il l'écoutait et qu'elle pouvait lui parler comme avant.

Elle lui raconta alors sa journée : l'école, la clé perdue et retrouvée, le petit chat qui remplaçait Pompon...

Puis, elle regarda le chêne dont les branches semblaient atteindre le ciel et dit : « Je dois rentrer, mais je reviendrai souvent. »

Quelques jours après, elle croisa sur le chemin du retour trois garçons ; l'un d'eux portait en bandoulière une tronçonneuse, outil que Myla détestait par-dessus tout.
– « Qu'allez-vous faire » demanda-t-elle à l'un d'eux ?

Chant

Nous venons choisir des chênes
Et demain nous reviendrons.
Pour abattre quelques chênes
Pour utiliser leurs troncs.

Faut savoir, mademoiselle,
Que pour faire un bon bateau
C'est du bois, du bois de chêne
Qu'il nous faut, qu'il nous faut !

On sait que les demoiselles
Ont toutes un cœur d'artichaut.
Nous, on n'a pas de problème,
Nous, on fait notre boulot.

Faut savoir, mademoiselle,
Que pour faire un bon bateau
C'est du bois, du bois de chêne
Qu'il nous faut, qu'il nous faut !

EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES

APPRENTISSAGE DU CHANT

Forme ABAB'

Indications : martial et bourru

Ambitus : si-do. On est souvent dans le grave de la voix des élèves, ne pas forcer.

Particularités d'écriture : des mesures à 4 temps et à 3 temps (mais aucune difficulté d'interprétation). Une structure rythmique, saccadée, obstinée, à bien respecter.

Préparation rythmique et articulation

Faire frapper le rythme récurrent.

Dire le texte avec le rythme en mettant l'accent sur la première syllabe des mots de 2 syllabes et plus : venons, choisir, demain, reviendrons.

Marcher sur les temps (noires), pendant que l'on frappe le rythme.

Même chose en disant le texte.

Travail vocal

Chanter la première phrase sous la forme d'une vocalise, en montant de demi-ton en demi-ton (do mineur à fa mineur).

Travail des différentes mélodies sur le texte « Qu'il nous faut » : mesures 16-17, 20, 22.

L'enseignant chante et l'élève doit dire de quelle interprétation il s'agit, en les numérotant de 1 à 3.

Enchaîner ces différentes mélodies dans un ordre proposé que les élèves devront retrouver.

Interprétation

Comme le veut l'auteur, on travaillera le caractère « martial et bourru ». On fera également son contraire (léger, prétentieux...), pour mieux saisir le contraste et l'intention demandée.

Les élèves pourront s'aider du geste, de la marche.

MISE EN ESPACE

L'ensemble de la mise en scène réalisée par Gaël Lépingle pour Radio France est proposé en téléchargement.

Pour ce chant :

– La position de départ est celle de la fin du chant précédent, en arc de cercle. Les chanteurs ne la quittent pas pendant la narration.

© Maîtrise de Radio France

– Puis sur le chant, phrase par phrase, entrée des bûcherons qui se placent à l'avant-scène, à cour (c'est-à-dire à droite pour le spectateur) par petits groupes, ils marchent en rythme, en balançant les bras. Ceux qui sont immobiles, devant ou derrière font aussi semblant de marcher, sur place, en balançant les bras.

© Maîtrise de Radio France

– À la fin, ils sont devant, fiers, regard au loin (dans le style d'une marche militaire), très affirmatifs, poings fermés pour montrer « leurs biscotos ».

© Maîtrise de Radio France

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Le fichier « **Prolongements pédagogiques** » proposé en téléchargement présente des exemples de prolongements pluridisciplinaires en GS, CP et CE1 et des ressources dans les domaines suivants : musiques à écouter, arts visuels, environnement, littérature de jeunesse.

TENEZ-NOUS INFORMÉS DE VOS RÉALISATIONS

Afin de mieux connaître l'utilisation des répertoires proposés sur Musique Prim, si vous représentez cette œuvre, merci d'en informer nicolas.saddier@education.gouv.fr en indiquant le niveau et le nombre de classes concernés, le lieu de représentation prévu et le nombre attendu de spectateurs et leur qualité (élèves, familles, représentation publique...). Merci !

RESPECT DU DROIT D'AUTEUR

Toute représentation publique, même gratuite, doit être déclarée à la SACEM (si extraits) ou à la SACD (opéra intégral). Le nom du compositeur et la mention « Commande de l'Académie musicale de Villecroze » doivent figurer sur toute documentation numérique ou papier diffusée à cette occasion.

Comment déclarer à la SACD ?

Comment déclarer à la SACEM ?

RÉFÉRENCES DISCOGRAPHIQUES

Enregistré par la Maîtrise et l'Orchestre philharmonique de Radio France.

Partitions et fichiers audio réservés aux usagers du site Musique Prim

© Réseau Canopé, 2015

AUTEURS DE LA FICHE

Patricia Andréani, Isabelle Cornu, Nicolas Saddier