

Myla et l'Arbre-bateau

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

FICHE PÉDAGOGIQUE

Un cauchemar

TITRE DE L'ŒUVRE

Un cauchemar

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, la peur, le cauchemar

GENRE MUSICAL

Comédie musicale, vocal

PÉRIODE

xxe et XXIe siècles

PAYS DU COMPOSITEUR

France

DURÉE DE LA PISTE

01 min 12 s

DATE DE CRÉATION DE L'ŒUVRE

2015

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

Arbre vitrail, 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

Cette pièce, très courte, est un temps fort de l'histoire : les bûcherons vont couper l'arbre auquel Myla avait pris l'habitude de parler comme si c'était son grand-père qui l'écoutait.

Ce passage peut paraître impressionnant, mais comme le souligne la compositrice, le jeu théâtral et le chant sont une manière de prendre de la distance. Les enfants connaissent la suite de l'histoire, et quand ils jouent le cauchemar, ils savent que Myla finit par surmonter cette épreuve.

UNE ANALYSE MUSICALE

Par Isabelle Aboulker :

« C'est la peur au premier degré. Bien sûr, on fait semblant ! Et c'est de la jouer qui exorcise la peur. C'est du texte, la musique est assez récitative. Il faut le travailler sans musique, pour bien jouer les paroles. Certains enseignants pensent que c'est difficile à chanter, mais ce que j'ai vu, c'est que lorsqu'on disait à des maternelles, grandes sections, que ce seraient les plus grands, les CP ou les CE qui le chanteraient... eh bien ils le chantaient quand même ! Au début, ce ne sont que des notes répétées. Ensuite, pour les chromatismes, c'est-à-dire les montées ou descentes par demi-ton, il faut bien laisser les enfants s'imprégner par l'écoute et travailler par petites phrases ("je veux crier, mais je n'ai plus de voix"). L'accompagnement devrait beaucoup aider dans ce passage.

Mesure 7, "perdue, perdue..." : le trait oblique entre "per" et "due", cela veut dire que l'on glisse d'une note à l'autre. La première fois, seulement. Cela ne fait pas partie des canons classiques du chant, mais là, elle est vraiment perdue ! La seconde fois, on ne le fait pas et c'est plus *piano*.

Avant la fin, les deux "Ah" successifs dans les aigus : le premier c'est de la peur, il faut le sortir comme ça, le second, c'est du soulagement "Ah ! C'était un cauchemar, rien qu'un cauchemar..."

La composition, l'arrangement instrumental aident à sentir tout cela, j'espère. Par exemple, "Sciant les branches de notre arbre", on peut faire écouter attentivement aux enfants ce qui se passe derrière le chant... »

LES PAROLES

Narrateur

Myla ne pouvait pas en entendre davantage, et surtout ne voulait pas que les garçons remarquent les larmes qui coulaient sur ses joues et qu'elle ne pouvait arrêter.

Elle rentra chez elle en courant, se mit au lit très vite et fit d'affreux cauchemars.

Chant

Des arbres coupés en morceaux,
Des arbres morts déchiquetés,
La forêt pleine de cailloux
Et moi qui cherche mon chemin,
Perdue, perdue.
Des bûcherons portant des masques d'animaux
Sciant les branches de notre arbre.
Je veux crier
Mais je n'ai plus de voix
Et j'entends mon grand-père
Qui m'appelle...
Ah !
Ah !
C'était un cauchemar,
Rien qu'un cauchemar.

EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES

APPRENTISSAGE DU CHANT

Particularités : changement de tempo, variation d'intensité, notes répétées, demi-ton (de *la* à *sib* par exemple : je veux cri-er).

Remarques du compositeur : l'introduction peut être parlée ainsi que les mesures 7 et 8 (« perdue, perdue »).

Travail du texte

L'écriture musicale est proche du mode parlé. On parlera donc le texte avant de le chanter, en respectant le rythme et les respirations.

Jouer avec les gestes en exprimant les nuances (*crescendo*, *decrescendo*).

Dire le texte en 2 groupes : une phrase musicale chacun, lorsque le groupe est montré.

Chanter le texte de la première partie en *recto-tono* (même note), sur *sol*, puis le chanter tel qu'il est écrit.

Remarquer les syllabes sur lesquelles les notes changent : morceaux, déchiquetés, cailloux.

Varié les intentions : apeuré, triste, en secret, en colère...

Travail de la voix

Vocalise possible sur 2 phrases :

- « Je veux crier, mais je n'ai plus de voix » ;
- « Ah, ah, c'était un cauchemar ».

Jeu sur les variations de tempo

Suivre les gestes du meneur qui accélère ou ralentit.

MISE EN ESPACE

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

Pour ce chant :

- S'éparpiller sur l'introduction.
- Vivre chacun son cauchemar en circulant lentement, mimer la peur.
- S'immobiliser sur « perdue, perdue ».
- « Des bûcherons portant des masques d'animaux » : faire peur au public.
- Premier ah = panique, second ah = expression soudaine de soulagement (par exemple, paumes en croix sur la poitrine).

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