

Myla et l'Arbre-bateau

Prolongements pédagogiques

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

FAISONS TROIS OPÉRAS !

Sofi Jeannin, directrice de la Maîtrise de Radio France, raconte la naissance des trois opéras.

Sofi Jeannin, les opéras écrits pour des enfants qui sont créés par la Maîtrise de Radio France ont vu le jour grâce à la volonté de plusieurs institutions...

Oui, outre Radio France, on trouve à l'origine de cette opération l'Éducation nationale, l'Académie musicale de Villecroze et un certain nombre de partenaires parmi lesquels, la SACD, Réseau Canopé, la Fondation Carasso et la Fondation Royaumont. La Maîtrise avait déjà interprété en 2011, au Théâtre Le Monfort, avec aussi des enfants des écoles et l'Orchestre philharmonique de Radio France, une nouvelle version de *L'Atelier du Nouveau Monde* de Julien Joubert. Cette œuvre avait été commandée par l'Académie musicale de Villecroze, village du Haut-Var où Anne Postel-Vinay, dans de très beaux lieux, soutient par passion et philanthropie la création musicale et le rayonnement de la musique.

Cette fois, il s'agit d'un ensemble de trois opéras.

Oui, l'Académie musicale de Villecroze et l'Éducation nationale ont imaginé de commander trois opéras destinés à de jeunes interprètes, âgés de 5 à 7 ans pour le premier, de 7 à 9 ans pour le deuxième et de 8 à 11 ans pour le troisième. Il s'agit de partitions d'une vingtaine de minutes, que vont créer la Maîtrise et l'Orchestre philharmonique de Radio France, sous ma direction, mais qui ont pour but d'être repris par toutes les classes et tous ceux qui en auront le désir. On les retrouvera sur un site accessible à tous les enseignants, étoffées d'une maquette de travail, d'idées de mise en scène, etc. Nous avons d'ailleurs commencé, avant les répétitions de la Maîtrise, un travail de préparation sur deux des opéras avec des instituteurs et des conseillers pédagogiques de toute la France, qui vont monter leur propre version.

Qui a choisi les compositeurs ?

On m'a demandé de recommander des compositeurs pouvant non seulement écrire pour des enfants d'un âge déterminé, mais aussi proposer plusieurs versions de leurs partitions : pour chant et piano d'abord, avec une orchestration simplifiée ensuite, et enfin avec une quinzaine de musiciens d'un orchestre symphonique. J'ai souhaité confier le travail à trois compositeurs ayant chacun leur langage spécifique, sachant qu'il fallait que soit traité un thème différent par chacun d'entre eux : le conte, la mythologie et l'opéra en tant que genre. Pour le conte, j'ai pensé à Isabelle Aboulker, qui connaît bien cet univers et a déjà écrit pour les tout-petits, c'est-à-dire pour des enfants allant jusqu'à l'âge du CE2. Elle s'est inspirée d'un conte asiatique qu'elle a adapté d'une manière spirituelle, symbolique et écologique, avec la participation d'un récitant.

Pour la mythologie, c'est Alexandros Markéas qui m'est venu à l'esprit. Comme il est grec, il a choisi *Orphée et les animaux*. Son opéra, qui est animé par une solide pulsation rythmique et fait appel à de nombreuses percussions, est destiné aux plus grands.

Pour le troisième opéra, il s'agissait donc de s'emparer du genre lui-même...

Britten avait écrit, à la fin des années quarante, « Let's Make an Opera »...

Oui, et j'ai souhaité, comme pour les deux précédents d'ailleurs, que le troisième compositeur, comme Britten, écrive de la vraie musique, de la belle musique, sans concession ni condescendance. Et j'ai pensé à Julien Joubert, qui a son propre langage musical et en même temps est très à l'aise dans le pastiche. Il a donc inventé une histoire, celle d'une sortie scolaire qui tourne mal, et qui lui a permis de glisser une trentaine de citations, de Purcell à Puccini via Rossini et Mozart. C'est un vrai petit opéra-comique, dont il a fait le livret, tout comme Isabelle Aboulker a aussi écrit le sien.

Et le livret d'*Orphée aux animaux* ?

Il est signé Gaël Lépingle, qui avait déjà écrit celui de *L'Atelier du Nouveau Monde*. C'est d'ailleurs lui qui assurera la mise en espace des trois opéras, à l'occasion de leur création au Studio 104.

Il s'agira là d'une version qu'on peut qualifier « de référence ».

Oui, une cinquantaine de Maîtrisiens vont interpréter successivement les trois opéras, après que nous les aurons fait entendre deux par deux au cours de séances scolaires. Après quoi, la Maîtrise passera le relais à tous ceux qui voudront, comme je l'ai dit, interpréter à leur tour les opéras avec leurs propres moyens.

Les compositeurs ont-ils joué le jeu comme vous le souhaitiez ?

Ils sont même allés au-delà de mes espérances ! Leurs partitions sont drôles, émouvantes, personnelles, adaptées à chacune des trois tranches d'âge. Et ils sont ravis que leurs partitions soient appelées à rayonner dans toutes les écoles et à vivre leur vie.

Propos recueillis par Christian Wasselin

Extrait du programme de salle, concert « Trois compositeurs écrivent pour l'école »

29 et 30 mai, 1er juin 2015, Maison de la Radio, studio 104.

LA COMPOSITRICE, LES INTERPRÈTES

Extrait du programme de salle,
concert « Trois compositeurs écrivent pour l'école »
29 et 30 mai, 1er juin 2015, Maison de la Radio, studio 104.

ISABELLE ABOULKER, COMPOSITRICE

« J'aime le théâtre, le verbe, et j'aime aussi le bruit du crayon sur mon papier à musique, le bruissement de la gomme, les petits points noirs qui se transforment en rythmes et en sons. Alors, avec plaisir et obstination – et contre toute logique –, je compose des opéras. »
Isabelle Aboulker

Isabelle Aboulker est née en 1938 dans la concordance d'influences d'un grand-père compositeur, Henry Février, et d'un père cinéaste et écrivain, Marcel Aboulker.

Parallèlement à des études d'écriture et d'accompagnement au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), elle compose pour le cinéma, le théâtre, la télévision.

Accompagnatrice, chef de chant, puis professeur auprès des jeunes chanteurs au CNSMDP, c'est autour de la voix et de l'opéra que se concentre à partir de 1981 son activité créatrice.

Attentive à la prosodie, exigeante dans le choix de ses livrets, elle se veut héritière de la tradition française : Debussy, Ravel, Poulenc. L'excellent accueil suscité par la création de son premier ouvrage lyrique (1981) lui fait apparaître l'évidence de son orientation.

Le nom d'Isabelle Aboulker est également indissociable d'opéras pour enfants. De *Moi, Ulysse à Jérémy Fischer*, ses ouvrages *Atchafalaya*, *Martin Squelette*, *Douce et Barbe Bleue*, *La Fontaine et le Corbeau*, *Les Fables enchantées*, *Les Enfants du levant* sont fréquemment travaillés par des conservatoires et des écoles de musique et figurent régulièrement dans la programmation jeune public de grandes scènes françaises ou étrangères. *Douce et Barbe Bleue* et *Les Fables enchantées* font l'objet de livres disques chez Gallimard Jeunesse. Conjointement au développement de sa carrière, distinguée par un prix de l'Académie des beaux-arts en 1999 et le prix Musique de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) en 2000, Isabelle Aboulker a publié plusieurs ouvrages pédagogiques destinés aux chanteurs durant la période où elle a assumé, de 1983 à 2003, la charge de professeur de formation musicale au CNSMDP.

Le 6 mai 2011, la SACD lui a décerné le prix Maurice Yvain 2010.

[Site officiel d'Isabelle Aboulker](#)

SOFI JEANNIN, DIRECTION

© Radio France – Christophe Abramowitz.

1995 : début des études au conservatoire de Nice et à l'Académie royale de musique de Stockholm.

2003 : entre au Royal College of Music de Londres afin d'étudier la direction de chœur auprès de Paul Spicer.

2005 : est recrutée par le Royal College of Music Junior Department et l'Imperial College en tant que chef de chœur et professeur de technique vocale.

2005 : début avec les London Voices en tant que mezzo-soprano. Elle obtient la médaille de la Worshipful Company of Musicians de Londres.

2006 : premier enregistrement pour la BBC. Sofi Jeannin dirige la création britannique de *Consolation I* d'Helmut Lachenmann.

2006 : professeur de direction de chœur au conservatoire d'Évry.

2008 : nommée directrice musicale de la Maîtrise de Radio France.

2009 : inaugure une collaboration régulière avec l'académie de Paris pour de nombreuses actions pédagogiques et artistiques. Est nommée au grade de chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres.

2010 : dirige pour la première fois l'Orchestre philharmonique de Radio France. Débuts avec le Stockholm Concert Orchestra.

2012 : dirige pour la première fois l'Orchestre national de France. Est nommée au grade de chevalier des Palmes académiques.

2013 : invitée au St Jacobs Chamber Choir à Stockholm pour diriger *Figure humaine* de Francis Poulenc.

DELPHINE CHUILLOT, RÉCITANTE

1991-1995 : étudie au conservatoire régional d'art dramatique d'Orléans.

1995-1999 : poursuit sa formation à l'École supérieure du théâtre national de Strasbourg.

1997-1998 : débuts au théâtre sous la direction de Gaël Lépingle et Julien Joubert dans *Le Café des bords de Loire* de Gaël Lépingle et *Lettre d'une inconnue* d'après Stephan Zweig. Collabore ensuite avec les metteurs en scène Philippe Delaigue, Enzo Cormann, Éric Lacascade (*Frôler les pylônes* et *Le Songe d'une nuit d'été*), David Géry, Jean-Louis Martinelli (*Catégorie 3:1* et *Calme* de Lars Norén, *Platonov* de Tchekhov)...

1999 : débuts au cinéma dans *Qui sait ?* de Nicolas Philibert et *Pola X* de Leos Carax. Joue ensuite dans *Mon frère se marie* de Jean-Stéphane Bron, *La Question humaine* de Nicolas Klotz, *Parc* et *Michael Kohlhaas* d'Arnaud des Pallières, *Qu'un seul tienne et les autres suivront* de Léa Fehner, *Nannerl, la sœur de Mozart* de René Féret, *La Lisière* de Géraldine Bajard, *The Host and the Cloud* de Pierre Huyghe, *La Femme du cinquième* de Pawel Pawlikowski, *L'Astragale* de Brigitte Sy, ainsi que dans plusieurs courts-métrages. Pour la télévision, a notamment joué dans la trilogie *À droite toute* de Marcel Bluwal.

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

© Radio France – Christophe Abramowitz

1946 : fondation de la Maîtrise de la Radiodiffusion française par Henry Barraud, Maurice David et Pierre Capdevielle. Marcel Couraud est le premier chef de la Maîtrise.

1952 : première tournée (Allemagne), suivie de nombreux autres concerts à l'étranger.

1953 : Jacques Jouineau prend la tête de la Maîtrise, qu'il dirige pendant un quart de siècle avant Henri Farge (1979), Michel Lasserre de Rozel (1984), Denis Dupays (1989), Toni Ramon (1998).

1959 : à Gubbio, exécution des *Petites Liturgies de la Présence divine* de Messiaen.

1975 : fin de l'ORTF, naissance de Radio France. La Maîtrise s'appelle désormais Maîtrise de Radio France.

1993 : première audition de *Pu wijnuev we fyp* de Xenakis par Radio France, un exemple de création parmi d'autres.

2007 : inauguration, à Bondy, du second site de la Maîtrise.

2008 : Sofi Jeannin devient directrice musicale de la Maîtrise.

Depuis 2009 : participe à chaque édition du Festival de Radio France-Montpellier Languedoc Roussillon.

2011 : création de *Dona Nobis Pacem* d'Esa-Pekka Salonen écrit pour la Maîtrise de Radio France.

2013 : inauguration de l'auditorium Angèle et Roger Tribouilloy. Célébration du centenaire de Benjamin Britten sous la direction de Sofi Jeannin et « Fête des 50 ans » de la Maison de la Radio en présence du président de la République.

2014 : inauguration de l'auditorium de Radio France avec *Noye's Fludde* de Benjamin Britten qui réunit, aux côtés de la Maîtrise et des musiciens de l'Orchestre national de France, un orchestre d'élèves de conservatoires, un chœur amateur de parents d'élèves de la Maîtrise et des salariés de Radio France.

[Portrait et programmation de la Maîtrise de Radio France.](#)

[Le Projet](#) : une plongée au cœur de la Maîtrise de Radio France.

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

Créé en 1937 et refondé en 1976, l'Orchestre philharmonique de Radio France compte 141 musiciens capables d'aborder aussi bien les œuvres des répertoires classiques, romantiques et contemporains.

Pour en savoir plus, consulter [la présentation et la programmation sur le site de la Maison de la Radio.](#)

PROLONGEMENTS PÉDAGOGIQUES

MUSIQUE À ÉCOUTER

Isabelle Aboulker a beaucoup d'admiration pour les compositeurs français du début du xxe siècle dont elle se veut l'héritière comme Gabriel Fauré, Maurice Ravel ou Claude Debussy. Dans ce domaine, on pourra, par exemple, faire écouter aux élèves des extraits de *Ma mère L'Oye*, que Maurice Ravel composa entre 1908 et 1910, inspiré par Charles Perrault et d'autres auteurs du xviie siècle.

On peut l'écouter [interprétée par l'Orchestre philharmonique de Radio France](#) en 2010, sous la direction de Myung-Whun Chung.

Sur le site Musique Prim, on trouvera notamment en écoute et en téléchargement des œuvres de :

– Maurice Ravel

- Les entretiens de *La Belle et la Bête*
- « Lever de soleil », extrait de *Daphnis et Chloé*
- « How's Your Mug », extrait de *L'Enfant et les Sortilèges*
- « Deux robinets coulent », extrait de *L'Enfant et les Sortilèges*

– de Gabriel Fauré : *Pavane*

– de Claude Debussy : « Étude pour les cinq doigts », extrait des *Études pour piano*

Parmi les compositions d'Isabelle Aboulker, on citera :

– pour les plus jeunes : *Cinq contes musicaux pour les petits*, racontés par Marion Cotillard, 1 CD, Frémeaux, 2009 ;

– à partir de 8 ans : *Douce et Barbe Bleue*, interprété par la Maîtrise de Radio France. Un album Gallimard Jeunesse existe (livret de Christian Eymery, illustration de Gianni de Conno, 1 CD, 2003, coup de cœur de l'académie Charles Cros).

ARTS VISUELS

Le thème de l'arbre court tout au long de l'histoire de Myla. C'est un sujet qui est très fréquemment proposé aux élèves d'école maternelle dans le domaine des arts visuels, à l'image des grands artistes, classiques ou contemporains, qui n'ont cessé de s'en inspirer.

On trouvera ci-après des exemples de réalisations d'élèves de grandes sections.

L'idée n'est pas de réaliser des décors pour la pièce mais plutôt d'accompagner le travail musical par un travail plastique qui reposera sur une observation de la nature, de peintures et de photographies. Les sources d'inspirations et les techniques possibles sont très nombreuses.

Sans être « à la manière de », certaines techniques ou certains motifs sont inspirés d'œuvres d'artistes connus qui ont été vues par les élèves. On retrouve ainsi dans *L'Arbre spirale* les volutes de *L'Arbre de vie* de Gustav Klimt. *Empreintes d'hiver* et *Au pied de mon arbre* sont encadrés par un pourtour comme chez Alechinsky. *L'Arbre fauve*, comme son nom l'indique, trouve son inspiration dans la palette du fauvisme.

Ces exemples sont complétés par une liste d'œuvres qui peuvent être montrées aux élèves et par les références d'ouvrages pédagogiques qui permettent d'aller plus loin sur cette thématique.

RÉALISATIONS D'ÉLÈVES

Proposées par Alain Knoché, enseignant, école maternelle Rapp, Paris 7^e

1. Vent d'automne

Sur papier format demi-raisin

Fond : collage de papiers divers (soie, affiche) et frottage de feuilles au pastel à la cire.

Arbre : découpage de papier gouaché, travaillé aux peignes et aux raclettes, cerné de pastel noir.

2. Arbre spirale

Sur papier, format demi-raisin

Collage de papiers divers : brillants, noirs, carton ondulé (tronc)...

Branches et entourages des formes : encre de Chine. Fond aux pastels gras.

3. Arbre d'automne, gouache
 Papier format raisin
 Gouache

5. Arbre vitrail
 Papier format raisin
 Arbre à l'encre noire
 Fond : encres de couleur et pastels secs.

4. Arbre d'hiver
 Arbre à l'encre de Chine
 Fond : pastels secs et gouache (palette de couleurs proposée par le maître).

6. Arbres fauves
 Papier format raisin
 Arbres : gouache rouge, surlignée en noir.
 Fond : gouache de couleur.
 Verni.

7. Empreinte d'hiver

Papier gris format raisin

Centre : monotype gouache blanche (application de gouache sur une surface lisse, dessin de l'arbre en enlevant la peinture avec une spatule, impression sur une feuille grise). Tronc et branches repassés à l'encre de Chine. Pourtour : impressions de jeux à la gouache noire, pastels gras.

9. Les arbres aussi rêvent de printemps

Frottage de feuilles avec des pastels gras sur calque. Nervures repassées au feutre noir. Plastification et découpage. Accrochages sur branches sèches, elles-mêmes accrochées en travers d'un cadre vide. Exposition devant une fenêtre.

8. Au pied de mon arbre

Papier format raisin

Monotype : gouache bleue

Encadrement : les animaux de la forêt, feutres noirs et pastels gras.

EXEMPLES DE PROLONGEMENTS PLURIDISCIPLINAIRES

Parallèlement au travail de chant, voici quelques éléments qui ont été travaillés par trois classes des villes de Garges et de Gonesse (Val d'Oise) qui ont présenté *Myla et l'Arbre-bateau* au public au mois de juin 2015.

Classes de Mmes Annick Borg, Céline Tanguy et Françoise Testard.

GRANDE SECTION

Maîtrise de la langue

– Travailler la compréhension du texte, chant par chant, et de l'ensemble de l'histoire.

– Phonologie à travers les chansons.

– Lecture de contes en rapport avec la peur :

- K. Baumgart, *Tom n'a pas peur*, Magnard Jeunesse, 1998
- M. Waddell et P. Benson, *Bébés chouettes*, École des loisirs, 2015
- J.-M. Pubellier, *Peur pas peur*, Père Castor/Flammarion, 1985
- M.-A. Bawin et C. Le Masne, *Tom fait un cauchemar*, Mango Jeunesse, 1998
- M. Rius et J. Parramon, *Les Grands-parents*, Bordas, 1985
- C. Lamblin, R. Faller et C. Roederer, *Jules a peur du noir*, Nathan, 2000
- V. Chéneau, *Je n'ai peur de rien*, Nathan, 1993
- F. Sengel, *Cache-cache pétouche*, École des loisirs, 2001
- A. Browne, *Dans la forêt profonde*, École des loisirs, 2006

Approche de l'écrit et arts visuels : « Le cahier de Myla »

Ce cahier comprend les paroles et la partition de chaque chanson. Les élèves illustrent la chanson. On propose aux élèves de réaliser un fond avec une technique particulière pour chaque dessin. Par exemple :

1. *La Chanson des arbres* : le fond est fait avec les empreintes de feuilles et craies grasses. On dessine papy et Myla dans la forêt.

2. *Les questions sans réponses* : le fond est réalisé avec des points d'interrogation. Le chat est mort parce qu'il était vieux. Les enfants ont choisi de représenter Myla, le chat et les copines.

3. *Je ne veux pas être triste* : choix des couleurs rose et violet, collage de différentes matières, crépon, matières douces... Les enfants choisissent ce qu'ils veulent représenter (épisode des écureuils, de la chute à vélo...).

4. *Les Bûcherons* : on choisit les couleurs marron et vert. Technique de bandes déchirées, collées verticalement et horizontalement pour représenter les troncs d'arbres.

5. *Le Cauchemar* : couleurs sombres, noir gris, fusain estompé, frotté... Dessin au feutre noir.

Découverte du monde

Connaître le nom des arbres et savoir les reconnaître : il y a des arbres dans la cour (érables, marronniers, chênes, tilleuls...), les observer. Recherche pour les identifier dans les imagiers. Recueillir leurs feuilles, leurs fruits, de l'écorce, des branches, les observer et les trier.

Comment vit un arbre ? Rencontre avec les jardiniers de la ville. Échange sur la vie des arbres (les saisons, quand on les plante, les coupe, comment on les soigne...).

Plantation de bulbes (jacinthes, crocus, tulipes...), étude de la germination (marrons, noisettes...).

Usages du bois : repérer parmi les objets qui nous entourent, à l'école et à la maison, ce qui est en bois. Comment distinguer le bois du fer, du plastique ? Jeu de reconnaissance à l'aveugle (les yeux bandés : toucher, sentir pour dire si c'est du bois ou un autre matériau).

Motricité

Exercices préparatoires avant d'aborder la mise en scène (voir dossier de mise en scène) :

- apprendre à occuper l'espace, se déplacer, se regrouper, s'éparpiller, se ranger sur des repères tracés ou collés au sol ;
- apprendre à passer d'une position A à une position B ;
- travailler par étapes pour aider les élèves à s'exprimer corporellement sur la musique (statique, au sol, en se déplaçant, les yeux fermés, avec des foulards) ;
- travail autour de l'expression en lien avec les albums lus sur la peur : la tristesse, la peur, la joie. Jeu du miroir (imitations deux par deux : A imite B). S'immobiliser en statue (fort, faible, joyeux, triste, courageux, peureux, affamé, repus...) et prendre des photos pour les regarder plus tard et voir si on reconnaît bien l'expression recherchée.

Arts visuels

Affiches et programmes du concert.

Observation d'œuvre d'art sur les arbres et réalisation d'arbres en grand format (technique diverses inspirées de *À l'école de l'arbre* édité par Jocatop).

CP

Maîtrise de la langue

En amont du projet : travail sur la compréhension d'un autre conte musical non chanté (*Pierre et le Loup*), approche des liens entre narration et musique : comment la musique raconte l'histoire ?

Compréhension de l'histoire de Myla : trame narrative et compréhension détaillée.

Oral : présentation orale devant les autres classes afin de les préparer à voir le spectacle donné en juin.

Écrit : dans le cahier de « Parcours culturel et artistique » écrire quelques traces des rencontres, des sorties, des spectacles effectués dans l'année. Exemple après avoir assisté à une répétition de la Maîtrise de Radio France : « Les enfants de la maîtrise ont de très belles voix. J'ai appris que chanter en chœur, c'est travailler en équipe. »

Continuer l'abécédaire des arbres « A comme arbousier... » en lien avec l'« herbier de feuilles ».

Poésie : « Feuille rousse, feuille folle » lien avec l'« herbier de feuilles ».

Se repérer dans l'espace et le temps

Temps

Lecture : *L'Arbre à grands-pères* de D. Fossette et C. Legrand (Père Castor/Flammarion, 1997) : lecture suivie et production d'écrits.

Travail autour de l'arbre généalogique : comprendre son fonctionnement, remonter pour chaque enfant jusqu'à ses grands-parents.

Observation d'une œuvre : *Portrait d'un vieillard et d'un jeune garçon* de Domenico Ghirlandaio. [L'œuvre est disponible sur le site du musée du Louvre.](#)

Espace

Repérage dans l'espace mené lors des séances d'EPS, travail dans l'espace et avec photos pour se préparer à la mise en scène (jeu de dispersion, regroupement, alignement, rang, devant, derrière, face au public, dos au public...).

Productions d'écrits : légenter des photos autour des mises en scène de la chanson.

Arts visuels et découverte du monde

Travail sur les arbres de la chanson et ceux de l'école. Identifier certaines feuilles ramassées aux environs de l'école et réalisation d'un « herbier de feuilles ».

Réaliser des empreintes de feuilles avec les craies grasses.

Transformer une feuille en animal (loup).

Réaliser des arbres d'hiver à l'aide d'encres soufflées.

La germination : étude de la germination d'une graine, suite à la lecture du conte *Jack et le haricot magique*. Dessin d'observation des germinations.

Affiches et programmes du concert.

CE1

Maîtrise de la langue

Carnets de lecteurs :

- textes avec définitions sur l'opéra ;
- interviews d'artistes (I. Aboulker, M. N. Maerten...);
- biographie d'I. Aboulker.

Production d'écrits sur les rencontres d'artistes ou de spectacles :

- Isabelle Aboulker ;
- la Maîtrise de Radio France ;
- Arnaud Mazorati : baryton, récitant dans l'opéra *Myla et l'Arbre-bateau* joué les 19 et 20 juin 2015 à Gargès-lès-Gonesse.

Poésie

Une Graine voyageait d'Alain Bosquet

Découverte du monde

Découverte des espèces d'arbres rencontrées dans la chanson (lectures documentaires, observation en forêt).

Exposés sur les arbres de la chanson qui doivent comporter quatre parties :

- la forme générale de l'arbre ;
- son utilité ;
- autres espèces du même nom ;
- « Le sais-tu » ? (infos diverses).

Productions plastiques

Réalisation « d'arbres de vie » à la manière de Gustav Klimt.

Réalisation des « racines » en volume qui serviront de décor au concert.

Affiches et programmes du concert.

Musique

Comment la musique raconte des histoires ?

Écoute d'extraits d'opéras : *La Flûte enchantée* de Mozart : duo de Papageno-Papagena, ou *Carmen* : le chœur des enfants ou, par contraste, le lamento de *Didon et Enée* de Purcell.

Découverte de grands interprètes dans des extraits d'expression contrastés (Maria Callas, Barbara Hendricks...).

Écoute d'autres contes musicaux d'I. Aboulker chantés par des enfants comme *Cinq contes musicaux pour les petits*.

REPRÉSENTATIONS DES ARBRES À TRAVERS L'HISTOIRE DE L'ART

Liste non exhaustive proposée par Agnès Bourbonnais, conseiller pédagogique en art visuel (CPAV), Paris.

- Hugo Van Goes, *Le Pêché originel*, huile sur bois, 1470, Vienne.
- Loyset Liédet, *Arbre des degrés et des lignes*, extrait du manuscrit *La Somme rurale*, vers 1470, BNF.
- Albrecht Dürer, *Paysage ; route bordée de rochers abrupts et d'arbres près de Nuremberg*, dessin, plume, encre, 1496, Collection Bonnat.
- Gian Lorenzo Bernini dit Le Bernin, *Apollon et Daphné*, sculpture en marbre, 1622-1625, Galerie Borghèse, Rome.
- Rembrandt, *Arbre sur une digue où passe une voiture*, vers 1655, musée du Louvre, Paris.
- Jean-Honoré Fragonard, *Paysage aux pins parasols*, dessin à l'encre, XVIIe siècle.
- Gaspard David Friedrich, *Homme et femme contemplant la lune*, huile sur toile, 1824, Berlin.
- Claude Monet, *Le Matin dans les îles*, environs de Vétheuil, huile sur toile, 1878, collection particulière.
- Georges Seurat, *La Seine à la grande jatte*, huile sur toile, 1888, Bruxelles.
- Émile Bernard, *L'Arbre jaune*, huile sur toile, vers 1888, musée des Beaux-Arts, Rennes.
- Vincent Van Gogh, *La Route aux cyprès*, huile sur toile, 1890, Pays-Bas.
- Paul Cézanne, *Grand pin et terres rouges*, 1890-1895, musée de l'Hermitage, Saint-Pétersbourg.
- Gustav Klimt, *L'Arbre de vie, étude n° 2 pour la frise de Stoclet*, détrempe, aquarelle, peinture dorée, 1905-1909, Mak collection, Vienne, Autriche.
- Pablo Picasso, *L'Arbre*, huile sur toile, 1907, Dation Cubisme.
- Piet Mondrian, *L'Arbre rouge*, huile sur toile, 1909, Guggenheim Museum, New York.
- Piet Mondrian, *L'Arbre argenté*, huile sur toile, 1911, Guggenheim Museum, New York.
- Piet Mondrian, *Pommier en fleur*, huile sur toile, 1912, Guggenheim Museum, New York.
- Marc Chagall, *Le Rêve*, huile sur toile, 1927, musée d'Art moderne, Paris.
- Salvator Dali, *Les Trois Sphinx de Bikini*, huile sur toile, 1947, collection privée.
- René Magritte, *Le Chemin du ciel*, huile sur toile, 1957, musée d'Art contemporain, Téhéran.
- Giuseppe Penone, *Les Arbres des poutres*, crayon sur papier, 1970.
- Giuseppe Penone, *L'Arbre des voyelles*, sculpture monumentale, bronze, 1999, jardin des Tuileries, Paris.
- Jean Dubuffet, *Arbre IV*, dessin, encre de chine sur papier, 1983.
- Jean Dubuffet, *Groupe de quatre arbres*, résine Epoxy peinte, 1971-1972, New York.
- Pierre Alechinsky, *L'Incendie du froid*, encre, 1991, Centre Pompidou, Paris.
- Pierre Alechinsky, *L'Arbre bleu*, peinture murale, 2000, Rue Descartes, Paris, accompagné d'un poème *L'Arbre des rues* d'Yves Bonnefoy.
- Keith Haring, *The Last Rainforest*, huile sur toile, 1989, collection privée, New York.
- Yves Klein, *Arbre éponge*, 2000, Centre Pompidou, Paris.
- Philippe Ramette, *Promenade irrationnelle*, photographie en couleur, 2003.

Depuis les années 2000, les arbres et les coupes de bois sont un thème récurrent du peintre américain David Hockney. On notera en particulier la série *The Arrival of Spring in Woldgate*, réalisée sur tablette numérique.

BIBLIOGRAPHIE/SITOGRAFIE

OUVRAGES PÉDAGOGIQUES : ARTS VISUELS

Doumenc Elisabeth, *Arbres*, Hachette éducation, 2014, coll. « Pas à pas en arts plastique ».

Trame complète pour préparer des activités plastiques autour du thème de l'arbre.

Le Gall Yves, *Arts visuels et paysages*, CRDP de l'académie de Poitiers, 2010.

Démarches pédagogiques pour aborder la création et l'environnement avec une approche transversale.

Stantina André, *À l'école de l'arbre*, Jocatop.

Un classeur tout à fait complet d'idées de réalisations. Il propose également des reproductions.

OUVRAGES PÉDAGOGIQUES : L'ENVIRONNEMENT

Biosphoto, *Arbres*, De La Martinière Jeunesse, 2013, coll. « Mon imagier photo découverte ».

Un imagier pour apprendre à reconnaître des essences d'arbres et leurs feuilles : le tilleul, le chêne, le palétuvier, le séquoia géant, etc. Sur chaque double page, la photo de l'arbre est accompagnée de son nom et de renseignements sur ses caractéristiques, son environnement, ses usages par l'homme, etc. À partir de trois ans.

Broutin Christian, *L'Arbre*, Gallimard Jeunesse, 2008.

Du marron, graine de l'arbre, au marronnier qui laisse tomber ses marrons, la vie des arbres est expliquée à l'aide de films transparents qui permettent de montrer l'envers des choses aux enfants. À partir de trois ans.

Bustarret Nicolas et Bar Laurence, *L'Herbier des feuilles*, Milan Jeunesse, 2013.

Un herbier fermé par des rabats et une cordelette pour apprendre à reconnaître plus de trente feuilles d'arbres et d'arbustes, savoir comment les ramasser, les faire sécher et les coller. À partir de sept ans.

Jahier Corinne, *Les Arbres : je voyage de A à Z avec Marthe Villalonga*, 1 livre, 1 CD, IDlivre jeunesse, 2006.

Partir à la découverte des arbres du monde entier, sous la forme d'un abécédaire. Commençons par le A, albizzia, arbre venu de Chine, de Corée et du Japon. À la lettre D, le dragonnier, des îles Canaries. Et bien d'autres. À partir de cinq-six ans.

Mettler René, *Le Grand Livre de l'arbre et de la forêt*, Gallimard Jeunesse, 2010, coll. « Apprends à voir la nature avec René Mettler ».

Pour découvrir l'univers des arbres, la faune et la flore des forêts, leur rôle dans la régulation du climat. Source d'énergie ou matière première, l'arbre occupe une place importante dans les rituels, les contes et légendes, les traditions populaires des diverses cultures à travers le monde. À partir de cinq ans.

Muller Gerda, *Mon arbre*, Gallimard Jeunesse, 1992.

Une aventure au cœur de la forêt en compagnie de Benjamin, Caroline et de leur cousin Robin. Un livre exceptionnel pour découvrir l'arbre, les saisons, les plantes, les animaux des bois. Prix François Sommer 2008, catégorie « Découverte Jeunesse ». À partir de cinq ans.

Pacreau-Godefroy Lolita et Piquet Elisabeth, *Jardin d'arbres feuillus*, Le Sablier, 2014, coll. « Pouce vert ».

Documentaire illustré sur treize arbres feuillus et leurs caractéristiques (le chêne, le hêtre, le bouleau, etc.), avec des activités telles que mesurer la hauteur d'un arbre ou évaluer son âge pour se familiariser avec cette catégorie d'arbres. À partir de six ans.

Safirstein Julie, *Mémo des feuilles*, MeMo, 32 cartes de feuilles, 1 carte règle du jeu, 2012.

Un jeu de mémoire pour s'amuser avec seize variétés de feuille accompagné d'un petit livre-dépliant avec le nom de chaque feuille. Les formes simples et colorées font penser aux papiers découpés de Matisse. À partir de quatre ans.

DOSSIERS EN LIGNE

Le dossier « Essences en croissance » édité par le Centre d'éducation à l'environnement en Haute-Normandie et l'agglomération de Rouen (associé à l'origine à une malle pédagogique, mais tout à fait utilisable sans elle) propose une foule d'idées pour aller à la découverte des arbres : herbiers de feuilles, Memory d'arbres, béret des forêts... [Accéder au dossier](#)

Inspiré par le N° 88 intitulé « Petits mystères des grand bois », les lecteurs du [journal La Hulotte](#) ont rassemblé des photos d'arbres ayant des formes tout à fait extraordinaires !

<p>L'ARBRE GÉNÉREUX Shel Silverstein École des loisirs Cycle 2</p>	<p>C'est l'histoire parallèle d'un enfant et d'un arbre, qui sont amoureux l'un de l'autre. L'enfant grandit, part vivre sa vie. Il revient périodiquement voir l'arbre, qui lui fournit ce dont il a besoin. L'enfant épuisera, ainsi, l'arbre. À la fin du livre, les deux personnages sont réunis : un vieillard épuisé et une vieille souche. Le livre touche à des questions fondamentales : le temps, la mort, la vie, la relation amoureuse, la relation amicale, tout ce qui fait nos positionnements par rapport aux autres et à nous-mêmes. <u>Un dossier d'accompagnement est disponible en ligne.</u></p>
<p>CONVERSATION DE L'ARBRE ET DU VENT Marie-José Christien Photographies de Jean-Yves Gloaguen Tertium Cycle 2</p>	<p>Un recueil de poèmes qui évoque la nature dans une forme proche du haïku, accompagné de photos d'arbres en noir et blanc. Avec des paroles dépouillées, simples, elle rend hommage à la vie sauvage, aux éléments. « Cette <i>Conversation de l'Arbre et du Vent</i> nous invite au partage d'un chant qui se mêle aux branches. De toute éternité, le poète sait que d'un seul battement d'ailes – l'oiseau – à lui seul – remplit le jour. » Les photographies de Jean-Yves Gloaguen soulignent avec délicatesse les propos de Marie-José Christien. « Le vent d'un arbre à l'autre éveille au flanc de la terre les anciens battements des songes. » « Le vent ne parvient pas à effacer le paysage entier autour de l'arbre Il se contente de disperser quelques cris d'oiseaux. »</p>
<p>L'ARBRE EN BOIS Philippe Corentin École des loisirs Cycle 2</p>	<p>Un enfant et son chien en ont assez de ce papa rigolo qui raconte toujours des histoires à mourir de rire, ils réclament une histoire triste à pleurer. La table de chevet commence alors à raconter son histoire : avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, elle était un arbre en bois. Jusqu'au jour où les bûcherons sont venus l'abattre. Entre souvenir « tragique » et aventure végétale, un album où les objets ont la parole. Avec humour et poésie, Corentin dénonce la pollution, la chasse, l'exploitation de la nature...</p>
<p>L'ARBRE SANS FIN Claude Ponti École des loisirs Cycle 2</p>	<p>Hipollène est presque grande et habite avec son père dans l'arbre sans fin. Au bout d'une branche, il y a toujours une branche. La grand-mère d'Hipollène sait tout de l'arbre. Cette grand-mère meurt, l'arbre pleure, Hipollène se cache dans sa maison secrète. Elle est si triste qu'elle se transforme en larme, et c'est le début d'un immense voyage où elle découvre le monde hors de son univers clos et rassurant, ses monstres, ses pièges... sortie de ces épreuves, elle peut affronter le monstre Ortici en lui répliquant : « Je n'ai pas peur de moi » et donc le vaincre. Elle a ainsi acquis le droit de devenir « grande » et de porter son nom complet d'adulte.</p>
<p>CES GENS QUI SONT DES ARBRES David Dumortier Cheyne éditeur Cycle 3</p>	<p>Ce recueil de poèmes en prose s'attache à montrer les similitudes entre les hommes et les arbres. Par ses métaphores, calembours, créations lexicales, ce texte poétique comporte souvent des touches d'humour et garde un regard critique sur la société. « Saule Le saule pleureur. C'est parce que ses branches tombent au sol et semblent se lamenter qu'on l'a nommé ainsi. Si ses branches avaient poussé sur les côtés ou en hauteur, on ne l'aurait pas pour autant appelé "saule rieur". Non. On lui aurait aillé sa joie. » « Cyprès Véridique ! Madame bouton tenait une mercerie ! quand son mari est mort, on a creusé un trou et on l'a mis dedans. Puis quand elle est morte à son tour, on a pioché un deuxième trou à côté de son mari et on l'a mise dedans. Au fil du temps, les deux tombes ont fini par se rejoindre pour se confondre sans les aiguilles d'un cyprès. Voilà une petite histoire bien cousue. »</p>
<p>LE GRAND ARBRE Rémi Courgeon Mango jeunesse Cycle 3</p>	<p>Un homme d'affaires riche et puissant tombe amoureux d'un arbre immense qu'il aperçoit depuis le hublot de son avion. Immédiatement, il ordonne à ses hommes de le déterrer pour le replanter chez lui, au bord de sa piscine, mais une des racines est agrippée à celles d'un tout petit arbre qui appartient à une vieille dame qui ne veut pas s'en séparer. Ayant l'habitude des transactions, l'homme décide de négocier l'achat de cet arbre. Sa rencontre avec la vieille dame qui n'est pas disposée à vendre son arbre va bouleverser ses idées reçues d'homme riche et son existence ; elle sera pour lui une véritable leçon de sagesse.</p>
<p>L'ARBRE QUI CHANTE Bernard Clavel Hatier Cycle 3</p>	<p>Isabelle et Gérard vivent au rythme des saisons dans la maison de leurs grands-parents. Un matin d'hiver un curieux visiteur fait une apparition remarquée, M. Vincendon, qui promet de faire chanter le vieil érable mort depuis deux ans. Comment s'y prendra-t-il ? À la dernière page, le lecteur découvre que l'homme exerce le métier de luthier et qu'avec le vieil érable, il a fabriqué un superbe violon.</p>

Il existe plusieurs centaines d'albums de jeunesse sur les arbres. Le site [Materalbum](http://Materalbum.com) propose une bibliographie remarquablement complète sur cette thématique, présentée par ordre chronologique de parution.