ORCHESTRE À L'ÉCOLE

LES FABRIQUES À MUSIQUE

sacem

Sugarcane

Sorg & Napoleon Maddox

SUR-MESURES

© Caroline Bottaro

PRÉAMBULE

Parce qu'au-delà des projets, les Orchestres à l'école ont besoin au quotidien de répertoires qui leur permettent de construire en douceur la progression des élèves et du groupe, Orchestre à l'École a pensé cette sélection issue d'un dispositif commun et inédit par Orchestre à l'école et la Sacem autour des Fabriques à musique.

16 chansons d'auteurs compositeurs et autrices compositrices en pleine actualité de sortie d'album jouées par des Orchestres à l'École sur toutes les latitudes des coins de la France.

16 chansons jouées sur scène avec l'artiste et l'orchestre.

16 chansons réadaptées pour être jouées sans l'artiste (qui ne peut se déplacer partout !).

16 chansons pour inspirer vos répertoires de l'année.

16 chansons à faire vivre !

Et au-delà des 16 chansons, une proposition de réflexion sur comment organiser une progression pédagogique harmonieuse tout au long du projet.

Construisez vous-même vos fiches pédagogiques !
Pensez la progression pour votre orchestre en fonction de vos objectifs et de vos ressources.

Orchestre à l'école et la Sacem sont partenaires dans le cadre du programme Fabriques à Musique, un ensemble de projets qui a pour but de faire découvrir le processus de création d'une œuvre musicale, de sa composition à son arrangement, pour être jouée par l'orchestre dans les écoles du primaire au lycée.

Conception & Réalisation
Anne-Laure Guenoux, *arrangeuse et formatrice Orchestre à l'École*

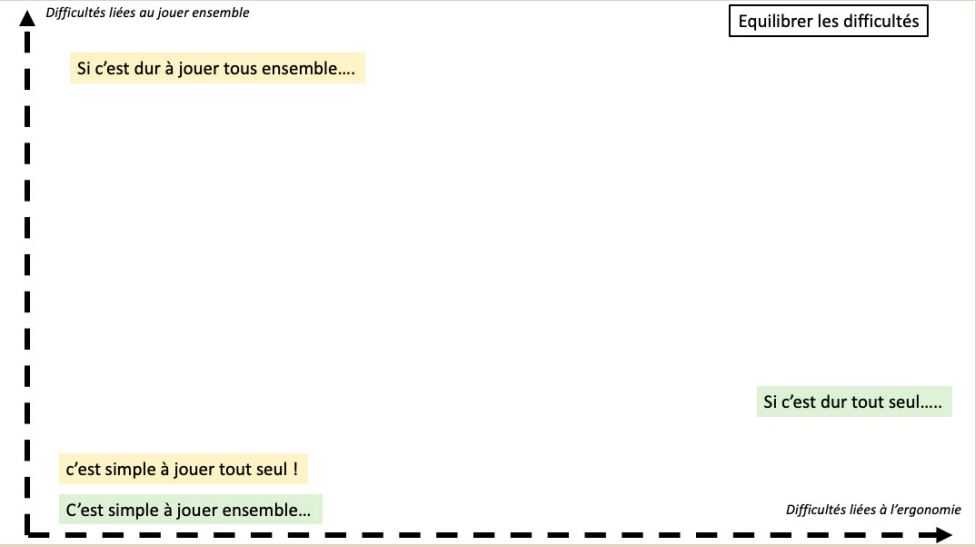
PLAY-LIST

Marigot Bay de Thomas Leleu
Boomchakacha de ¿Whos the Cuban?
Sugarcane de Sorg et Napoleon Maddox
La Berceuse de Matthieu Saglio
Kirigakure de Crâne de Poule
Twenty cent de Edda Bel Abysse
Balada gitana de Ytré
Allivm, c'est nous d'Allivm
Ananda de Perrine Mansuy
Banan Banan de David Cairol
Félicité de Majudi
Life's goes down de Degiheugi
Ce monde extraordinaire de Cédric Moulié
Tout simplement de Jesers
Vole de Petit K
Walking for freedom de Plas Hervouët Band

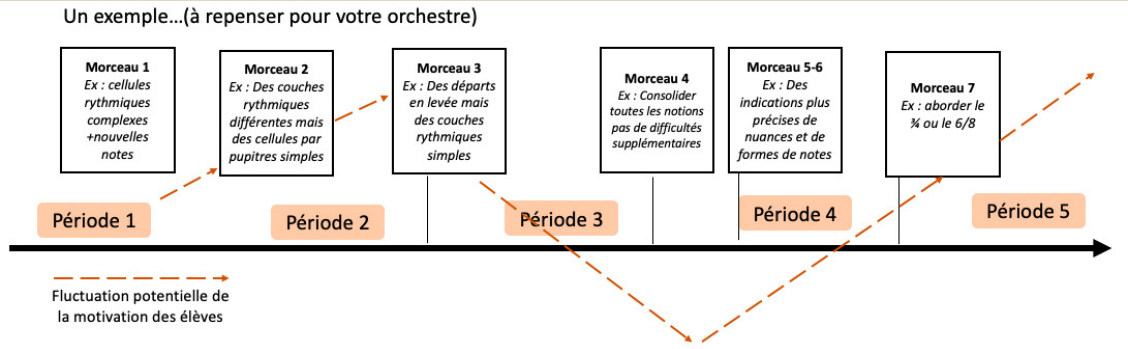
À noter *: le sommaire est organisé en « progression », du plus facile au plus complexe, mais tout ceci dépend de votre orchestre et de la manière dont vous avez abordé l'apprentissage.*
Marigot Bay *comportant 3 versions différentes pour 3 niveaux, il est placé en début de sommaire.*

ORGANISER LA PROGRESSION AU QUOTIDIEN, OUI, MAIS POURQUOI ?

- Pour permettre aux élèves d'être dans un confort et un équilibre d'apprentissage. Le schéma ci-dessous tente de faire apparaître cette logique de pensée.
  Carré vert : si c'est dur à l'instrument, c'est simple à jouer ensemble.
  Carré jaune : si c'est dur à jouer tous ensemble, c'est simple à jouer tout seul.
  Il s'agit bien d'équilibrer les difficultés tout au long de la phase d'apprentissage pour que chaque morceau ne soit pas insurmontable.



- Pour ne pas saper la motivation devant trop de difficultés ou trop de facilités en pensant la progression sur l'année et par période :



- Partir de ce que le groupe et l'élève savent faire et ce qu'ils vont apprendre de nouveau et penser à ce qu'on veut qu'ils apprennent tout au long de l'année. Chaque fiche pédagogique est organisée de la manière suivante :
  - Présentation de l'auteur·rice compositeur·rice, de la chanson
  - Ce qu'il faut savoir faire avant de démarrer la chanson
  - Ce que la chanson permet de travailler tout seul sur son instrument (formes de notes, phrasés, endurance, notes, rythmes, etc.) et tous ensemble en orchestre (les interactions, les différents plans sonores, les mises en place, etc.)

VOUS SOUHAITEZ CONCEVOIR VOS OUTILS PÉDAGOGIQUES ET VOTRE RÉPERTOIRE «SUR-MESURE» ?
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner : formation@orchestre-ecole.com

EFFECTIF INSTRUMENTAL

Double quatuor à cordes + percussions (optionnel)
(quatuor 1 = prof ou grands élèves / quatuor 2 = orchestre à l'école)

Tout le matériel à retrouver en cliquant

ICI

Document conçu et réalisé par Anne-Laure Guenoux, *arrangeuse et formatrice Orchestre à l'École*

PRÉSENTATION DU DUO

Qu'est-ce-qui aurait bien pu prédestiner Sorg, « from Besançon » et Napoleon Maddox, « from Cincinati » à jouer ensemble un jour ? S'il leur faut franchir un océan pour relier vieille Europe et Amérique cosmopolite, c'est bien par amour pour le travail bien fait, la passion de la « prod* » léchée, soignée de bout en bout et peut être aussi la valeur des combats qu'ils mènent au gré de leurs chansons...

Ce qui est sûr c'est que l'efficacité est au rendez-vous et même sans piper un mot d'anglais, ce Sugarcane nous apparaît bien vite comme un cri de ralliement autant que la promesse d'un bonbon sucré.

EN SAVOIR +

A PROPOS DU MORCEAU SUGARCANE

Le nouvel album de Sorg & Napoleon Maddox s'appelle *Louverture*... L'ouverture de quoi ? Une faute d'orthographe, Une erreur de frappe de l'équipe com' ? ? ?

Non, *Louverture* comme Toussaint Louverture, cet esclave Haïtien qui a dit non. Non à la brutalité, aux vies brisées par des blancs, riches propriétaires terriens du 18e siècle, non au racisme, à l'enfermement, non à la prise du contrôle de sa vie par autrui.

Alors pas question de jouer ce morceau « mou » ou sans penser à ce que ça a pu être de vivre enchaîné et de chercher chaque matin à conquérir sa liberté.

EN SAVOIR +

**une « prod », c'est le nom que l'on donne à l'instrumental dans une chanson rap, hip-hop.*

SE LA JOUER
EN ORCHESTRE À L'ÉCOLE

La saveur de Sugarcane repose sur le fait qu'on a l'impression que la percussion qui entre dans l'introduction du morceau est sur le 1er temps alors qu'elle est sur l'afterbeat... mais pour simplifier l'affaire rythmique de notre petite cuisine interne, on a simplifié tout ça !

Ce qu'il faut savoir faire avant de pouvoir aborder ce morceau

- Pas grand-chose ! c'est un morceau qui peut s'aborder dans les 1ers temps de l'orchestre
- Le morceau est long mais les élèves n'ont que 3 parties à apprendre réellement + l'intro (qu'on n'est pas obligé de monter)
- Ce morceau peut permettre d'apprendre à poser le 1er doigt

On retrouve dans notre version instrumentale ce qui fait la saveur de la chanson d'origine

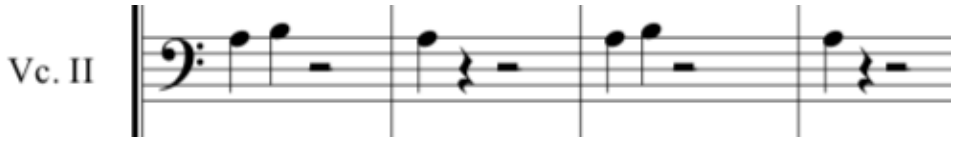
- La percussion (bien qu'optionnel) permet de donner un léger groove
- Le thème du refrain simplifié et joué par les profs à 0 (rappel de l'intro original) + 1
- La partie 3 où on chante un bout du thème du refrain

Ce que cette chanson nous permet de travailler en orchestre

Tout seul sur notre instrument, quelques exemples :

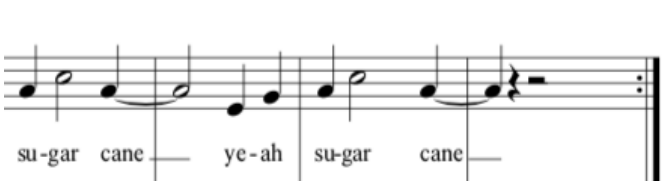
Pose du 1er doigt

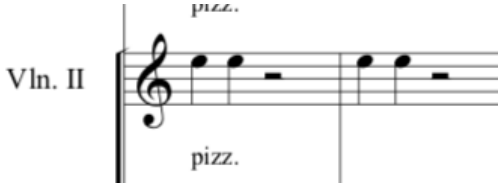
Exemple : violoncelle, partie 2



Enchaîner jouer/chanter

Exemple : violon, partie 3 vers partie 2





L'endurance !

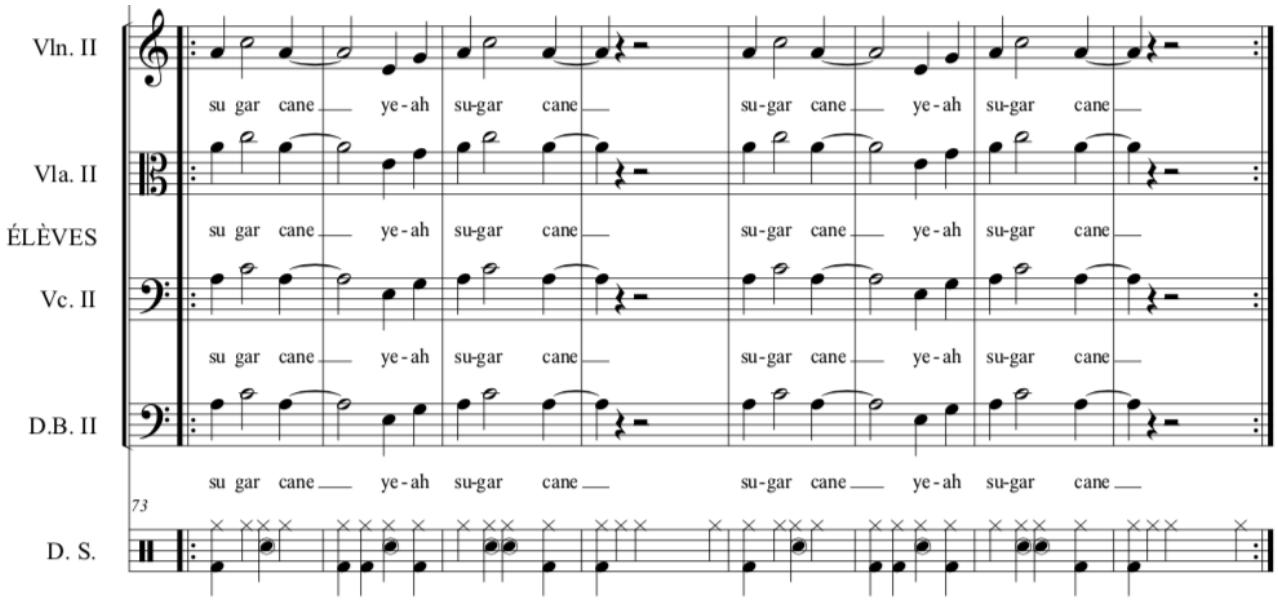
Le morceau est « déployé » sur la partition et il est assez long. Rester concentré du début à la fin est complexe pour un enfant débutant qui doit penser à son archet, sa posture, ce qu'il a à faire (jouer, chanter, etc.)

Ne pas hésiter à ne jouer que la moitié…

En groupe, quelques exemples de notions abordées

Barre de reprise / partie 3

C'est une « fausse » barre de reprise, car les élèves vont attendre le signe pour repartir et la musique étant en cycle, ils ne se tromperont pas. Mais le morceau permet d'aborder le signe de reprise sans que cela soit un problème.



Apprentissage par cœur

Il est possible d'apprendre ce morceau par cœur car il n'est pas si complexe en termes d'écritures.

Dans ce cas, vous pouvez procéder ainsi :

- Commencer par aborder la partie 3, cela permet de motiver les enfants et de leur parler tout de suite du sens de la chanson. Ils rentrent ainsi tranquillement dans le « groove ».
- Continuez par la partie 1 pour pouvoir enchaîner 1 et 3.
- Une fois ces deux parties sues, abordez 2. C'est sur cette partie qu'on pose un doigt. Cela permet de le travailler en amont en pupitre.
- Quand 1, 2 et 3 sont calés, passez à l'intro. Et si c'est trop long à apprendre, passez-vous de l'intro et commencez directement par 0 quand vous jouez le morceau en concert (joué par les profs).

Pour aider les enfants à se repérer, le.la chef.fe peut donner les repères de chiffres avec les doigts en même temps qu'ils jouent, cela leur permet d'apprendre à regarder le.la chef.fe et à se repérer dans la structure.

Si vous souhaitez jouer ce morceau en concert, veuillez-vous rapprocher de la Sacem pour vos déclarations : Autorisation diffusion de musique - La Sacem.