

ORCHESTRE
À L'ÉCOLE

LES
FABRIQUES
À MUSIQUE

sacem

Balada Gitana

Ytré Quartet

SUR-MESURES

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 Abyssé

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

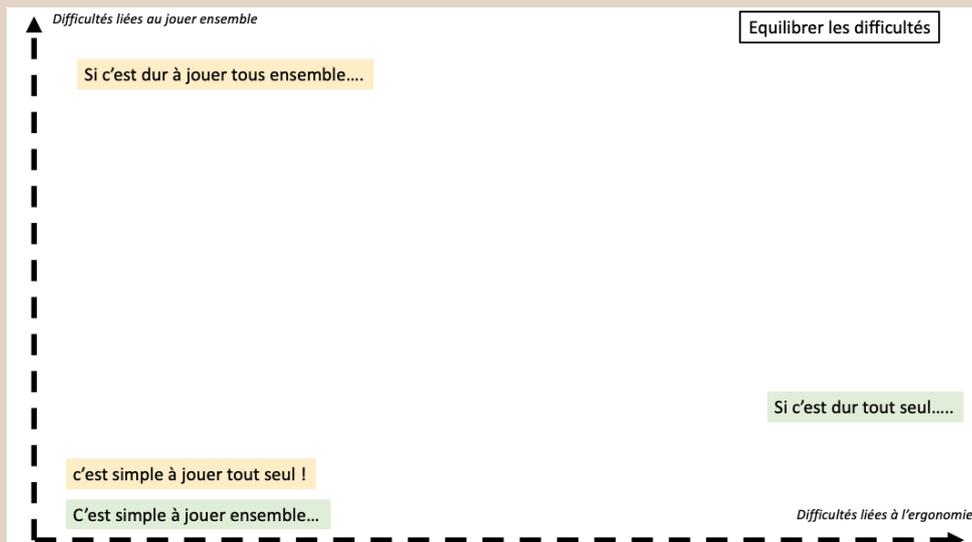
Vole de Petit K

Walking for freedom de Plas Hervouët Band

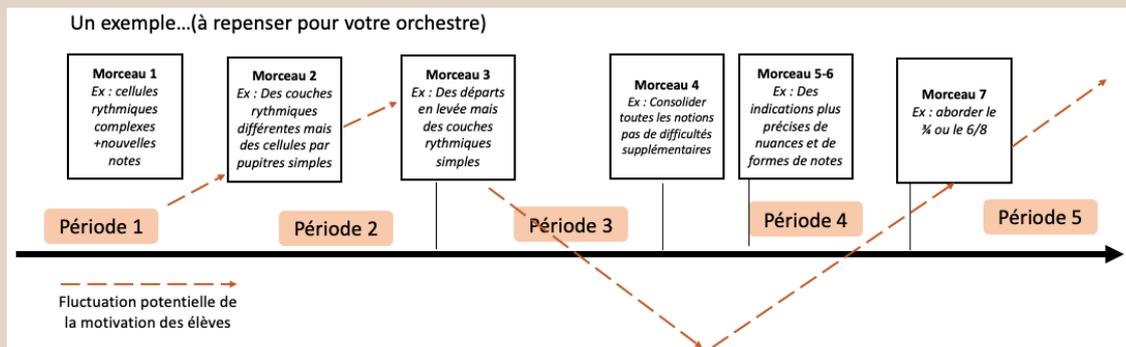
À noter : le sommaire est organisé en « progression », du plus facile au plus complexe, mais tout ceci dépend de votre orchestre et de la manière dont vous avez abordé l'apprentissage. Marigot Bay comportant 3 versions différentes pour 3 niveaux, il est placé en début de sommaire.

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-riche compositeur-riche, 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

Quatuor à cordes + percussions (optionnel)

Tout le matériel à retrouver en cliquant

[ICI](#)

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

PRÉSENTATION DES ARTISTES

Ytré, ce sont 4 garçons dans le vent qui invitent parfois des comparses à rejoindre leurs ouragans musicaux. Réunis autour de leurs créations ou de reprises pimentées, ils font vibrer les 20 cordes cumulées de leurs 4 instruments (violons et guitares). Des envolées lyriques, des moments de plaintes, des petits bijoux d'intime, tout est bon pour partager leur musique et leur passion.

Yardani Torres Maiani : violon

Tchatcho Helmstetter : violon

Engé Helmstetter : guitare

Gilles Coquart : basse

[EN SAVOIR+](#)

À PROPOS DE BALADA GITANA

Composé par Yardani Torres Maiani, Balada Gitana fait traverser des étendues tantôt calmes et désertiques, tantôt habitées par des créatures folles et fantasmagoriques.

L'introduction fait lever une brume légère grâce à cette pédale de LA, qui découpe à grand renfort de triolet de hautes montagnes, des vallées profondes, un relief aride jusqu'à ce que comme un refrain, la partie en C (Do majeur) fasse que le ciel et la terre se rejoignent enfin...

La suite alterne des moments de scissions et de retrouvailles entre les musiciens et donc, tous les personnages que l'on voudra bien s'inventer à l'écoute de cette très belle histoire.

[ÉCOUTER](#)

A noter!

Pour l'occasion, Ytré s'agrandit en formant un ensemble instrumental à la mesure du paysage, baptisé Ytré Filigrana.

SE LA JOUER EN ORCHESTRE À L'ÉCOLE

La complexité d'écriture du morceau original nous oblige à faire des choix dans les différentes parties. Nous ne pourrions pas tout jouer et surtout, nous ne pourrions pas jouer comme Ytré Quartet.

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

- Poser tous les doigts en 1re position + saut de cordes
- Pouvoir superposer des couches rythmiques différentes
- Tenir de grandes longueurs d'archet et un tempo assez soutenu
- Mémoriser ou savoir lire de grandes phrases mélodiques
- Se repérer dans la pédale qui, étant assez longue, peut perdre le musicien

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

- La pédale de LA du départ qui nous installe dans une brume étrange dont on ne sait ce qui en sortira.
- L'alternance entre une sorte de couplet en Am (partie B) et un refrain en UT (partie C) et des ponts plus ou moins longs qui servent de tuilage entre couplet et refrain

Ce que cette chanson nous permet de travailler en orchestre

Tout seul sur notre instrument, quelques exemples

De longues phrases mélodiques :

Exemple : Violon 1, partie B

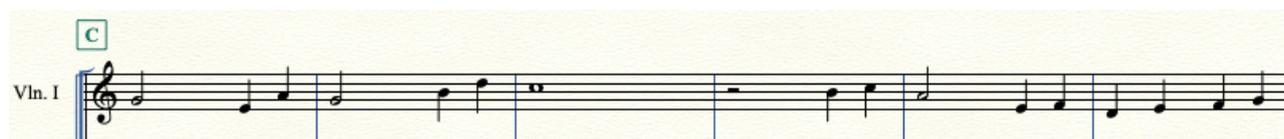
De grandes longueurs d'archet :

Exemple : alto, partie A

Des sauts de cordes + pose de doigts

Exemple : violon 1, partie C

En groupe, quelques exemples de notions abordées

Le carré de 1re et de 2e fois

Le carré prend racine au début du grand pont... Cela veut dire qu'à la reprise, il nous faut sauter 12 mesures. Cette reprise permet de se rendre compte qu'on joue finalement deux fois la même chose plutôt que de tout écrire de bout en bout mais il ne faut pas oublier la sortie 2 qui nous emmène à la coda.

Peut-être une image très simple à convoquer avec les élèves :

Un carré de 1re et 2e, c'est un peu comme une sortie d'autoroute. On roule.... on arrive à la 1re sortie... On continue sur une autre route... Et on prend la 2e sortie qui nous emmène à destination...

Des couches rythmiques différentes

Extrait de la partie C

The image shows a musical score for five staves. The top staff has a whole rest followed by a quarter note, a quarter note, and a quarter note. The second staff has a series of eighth notes with red curved lines underneath, indicating a specific rhythmic pattern. The third, fourth, and fifth staves contain various note values and rests, including dotted notes and beams. The score is divided into measures by vertical bar lines.

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 A
- Continuer par la partie C
- Une fois ces deux parties sues, abordez B et si c'est trop dur, faites tourner A par les élèves et faites jouer le thème de B par un prof
- Quand A, B et C sont calés, passez à l'intro et aux ponts. Et si c'est trop long à apprendre, utilisez l'intro en guise de pont (petit ou grand...)

Pour mémoriser, il faut que les élèves aient une conscience physique de la structure :

Intro / A / B / B / Petit pont / C / C / Grand pont

Intro / A / B / B / Petit pont / C / C / coda

Vous pouvez également remplacer les lettres par des chiffres, ce qui vous permet d'indiquer le nom des parties avec vos mains aux élèves.

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