

3 séances :

Découverte d'une bande dessinée muette en musique

Objectifs →

Séance 1 : découverte du livre et du projet musical

- Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique du livre ;
- Anticiper le contenu d'un livre ;
- Différencier *sens propre* et *sens figuré* (simple abord guidé).

Séance 2 : lecture du livre au son de la 40e Symphonie de Mozart

- Lire et comprendre une bande dessinée muette ;
- Écouter une œuvre musicale de manière attentive et précise.

Séance 3 : lecture, compréhension et recherche des liens entre émotions, sensations, dessin et musique

- Lire une phrase, la comprendre et l'associer à l'image correspondante (fin CP ou CE1) ;
- Associer des dessins et des musiques à des émotions et sensations pour mieux identifier et exprimer ces dernières et pour mieux interpréter les œuvres ;
- Découvrir quelques grandes œuvres du patrimoine musical.

Compétences →

Programme révisé
de 2018
(Domaines 1/3/5 du
socle commun des
connaissances)

Français

- Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte ;
- Dire pour être entendu et compris ;
- Participer à des échanges ;
- Étendre ses connaissances lexicales ;
- Comprendre un texte et contrôler sa compréhension ;
- Pratiquer différentes formes de lecture.

Arts visuels et éducation musicale

- Exprimer ses émotions et sa sensibilité en confrontant sa perception à celle des autres ;
- Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique ;
- Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des différences.

Enseignement moral et civique

- Identifier et partager des émotions et des sentiments.

3 séances :

Découverte d'une bande dessinée muette en musique

Matériel →

- Un livre pour deux ;
- Les **fiches élèves 1, 2, 3** (+ étiquettes) et **4** ;
- Un exemplaire des livres (facultatif) : *Passe-Passe* (version souple à 4€ disponible [ici](#)), *Dessus Dessous* et *Pas de deux* ou l'image des couvertures (**annexe 1**) ;
- Puzzle (**annexe 2**) ;
- Mots croisés (**annexe 3**) ;
- Prolongement : le lexique des émotions (**annexe 4**).

Séance n° 1 : Découverte du livre et du projet musical

Déroulement

1re partie : découverte collective et orale de la couverture et du projet musical

La **fiche élève 1** est projetée au tableau ou agrandie, et chaque élève a un exemplaire du livre (ou 1 pour 2). Les élèves prennent un temps d'observation silencieuse, sans ouvrir le livre.

Quel type de document voyez-vous et quelles informations y trouvez-vous ?

Réponses potentielles : *un livre, la première de couverture d'un livre, le nom des auteurs, le titre du livre, le nom des éditions.*

Les enfants argumentent si leurs réponses divergent. L'enseignant note les informations au tableau en les reliant à la zone concernée et apporte le lexique inconnu des élèves en l'expliquant.

**Quel a été le rôle de chaque auteur ?
Connaissez-vous le nom de leur métier ?**

Aborder cette notion si elle est inconnue et préciser ici le rôle de chacun des auteurs ici.

Décrivez la couverture.

Si un enfant n'utilise pas le lexique musical précis (note, partition, baguette) dans sa description, apporter ce lexique.

Préciser qu'il s'agit d'une bande dessinée muette qui fait partie d'une série : montrer les trois autres albums de la série (**annexe 1**). Sans dévoiler les histoires, présenter les personnages des tomes précédents qu'ils retrouveront dans le livre : Luce (la petite fille), sa grand-mère, le papillon et ses parents. La taupe et la souris sont présentes également mais de manière anecdotique.

Si vous disposez de ces albums, les proposer en lecture libre dans la bibliothèque de la classe.

Selon vous que signifie le titre *À l'unisson* ?

Proposer d'observer la construction du mot pour trouver son sens : Certains enfants approcheront sans doute la définition en scindant le mot en deux parties : **uni son**. Utiliser le dictionnaire de classe s'il propose une définition abordable et que les enfants commencent à pouvoir s'en servir.

Séance n° 1 : Découverte du livre et du projet musical

Déroulement
(suite)

Leur donner des exemples de phrases où l'expression est utilisée pour valider les hypothèses :

- **Sens propre** : le premier sens du mot *unisson* et de l'expression à *l'unisson* est musical.

Pendant le spectacle de fin d'année, les enfants ont chanté une chanson à l'unisson. Ils chantaient parfaitement ensemble.

Pendant le concert, tout à coup, les musiciens, sur leurs différents instruments, ont commencé à jouer le même air tous ensemble. Ils étaient parfaitement à l'unisson.

- **Sens figuré** : l'expression est utilisée de façon imagée, pour décrire une façon d'agir dans la vie courante.

Les élèves, les parents, les animateurs et les professeurs travaillent à l'unisson, pour préparer la fête de l'école.

Exemples de définitions simples à écrire au tableau :

- Au sens propre : (premier sens/sens musical)
 - *unisson* (nom masculin) : son produit simultanément (en même temps) par plusieurs voix ou instruments. (Du latin *unisonus* : unus = un/sonus = son)
 - L'expression *jouer ou chanter à l'unisson* est utilisée quand plusieurs parties d'un orchestre (ensemble de musiciens) ou d'un chœur (ensemble de chanteurs) jouent ou chantent en même temps, la même mélodie (le même air de musique).
- Au sens figuré : l'expression à *l'unisson* désigne le fait que plusieurs personnes agissent ensemble, en même temps, en parfait accord.

Maintenant que vous avez étudié le titre et le dessin de couverture, dites, selon vous, de quoi va parler cette histoire ?

Réponses potentielles : *de musique, d'une petite fille qui fait de la musique avec une baguette, d'un monstre ou d'une ombre qui fait comme la petite fille ou qui joue avec elle, d'une petite fille qui vit dans une partition (un livre de musique)...*

Séance n° 1 : Découverte du livre et du projet musical

Déroulement
(suite)

Expliquer oralement aux enfants la genèse et la finalité particulière de cette bande dessinée :

*Par l'intermédiaire du directeur des éditions de la Gouttière, **Pascal Mériaux**, le directeur de l'Orchestre National de Picardie, **Pierre Brouchoud**, a rencontré les deux auteurs, **Delphine Cuveele et Dawid** et leur a demandé de créer une bande dessinée muette inspirée de la 40e Symphonie de Mozart.*

Une symphonie est une composition instrumentale comprenant plusieurs mouvements (parties) et est jouée par un orchestre symphonique.

Celui-ci est un ensemble musical formé des quatre familles d'instruments : cordes, bois, cuivres et percussions. La Symphonie n° 40 a été composée en trois semaines, en 1788 par le compositeur Wolfgang Amadeus Mozart, alors âgé de 32 ans.

*Pour écrire À l'unisson, **Delphine Cuveele** a écouté la 40e Symphonie pendant des jours et des jours avant de commencer à rédiger l'histoire .*

Elle l'a construite en quatre parties qui correspondent aux quatre mouvements de la symphonie. Les paysages, personnages, actions et émotions décrits dans ce livre, ainsi que le tempo du récit, sont directement inspirés de ce qu'elle a ressenti et imaginé à l'écoute de cette musique.

***Dawid** a ensuite dessiné l'histoire en faisant varier le découpage, le rythme de l'action, le dessin, les lignes et les couleurs en fonction de la musique composée par Mozart et de l'histoire écrite par Delphine.*

Un concert dessiné aura lieu en aboutissement du projet : l'Orchestre National de Picardie jouera la 40e Symphonie de Mozart, et, simultanément, les spectateurs découvriront la bande dessinée projetée sur un écran géant.

(Ce texte explicatif peut être collé dans le cahier culturel.)

**Maintenant que vous savez comment ce livre a été créé,
trouvez un autre sens au titre : à l'unisson.**

(Rappeler les deux définitions et demander d'utiliser si possible le mot *unisson* dans la réponse.)

Réponses potentielles :

Les musiciens et les auteurs travaillent ensemble, à l'unisson.

La musique, l'histoire et le dessin sont à l'unisson.

La musique et la bande dessinée racontent une histoire à l'unisson.

Séance n° 1 : Découverte du livre et du projet musical

Déroulement
(suite)

Sur le site de l'orchestre de Picardie, la présentation de ce projet se conclut ainsi :

Tout concourt à faire de ce beau projet un parfait unisson entre le 9e art et la musique.*

(Le 9e art = la bande dessinée ; le 4e art = la musique)*

Pour aller plus loin :

Pour une présentation précise du projet : voir le [site de l'Orchestre de Picardie](#)

Pour en savoir plus sur la 40e Symphonie : voir le dossier « [À la rencontre de la symphonie classique et du 9e art](#) »

2e partie : exercices individuels - écrit (tableau fermé)

- Donner à chaque élève la **fiche 1** (mots à copier) à compléter : écrire les termes *dessinateur, scénariste...* dans les cadres qui correspondent. Selon la période de l'année ou les niveaux individuels, les mots proposés seront lus avec les élèves et placés aussitôt.

- Prévoir le **puzzle d'une planche de la bande dessinée (annexe 2)** pour ceux qui terminent plus rapidement les fiches d'exercices.

Donner les pièces (1/3, **annexe 2**) déjà découpées aux élèves et leur demander de reconstituer l'image de la couverture sur la fiche quadrillée suivante (2/3, **annexe 2**).

Pour les élèves les plus en difficulté par rapport à cette activité, leur donner le modèle du puzzle en noir et blanc (3/3, **annexe 2** : 4 modèles par page).

En remédiation, avec les élèves en difficulté sur la fiche 1, on peut proposer à un petit groupe de retrouver ces mêmes informations (titre, scénariste, dessinateur, éditeur, genre...) sur d'autres œuvres de la bibliothèque de classe, puis leur donner **la fiche (annexe 3)** de mots croisés à compléter.

Séance n° 2 :

Lecture du livre au son de la 40e Symphonie de Mozart

Déroulement

Lecture individuelle du livre (ou projection) au son de la 40e Symphonie de Mozart

On peut séparer la « lecture/écoute » en quatre parties de manière à rester au plus près du découpage prévu par les auteurs.

Avant de commencer : écrire au tableau la correspondance des pages et des quatre parties musicales et demander aux enfants de ne pas dépasser la page demandée avant la fin d'un extrait musical.

Vous pouvez vous reporter au sommaire du livre qui démarque les différents mouvements de la symphonie. Des petites silhouettes en bas de page montrent également chaque nouveau mouvement.

S'ils ont fini de lire la partie demandée alors que la musique continue, ils peuvent : revenir en arrière pour observer les mille et un détails du dessin de Dawid ou bien encore fermer les yeux à l'écoute de la musique et à la recherche des émotions et sensations qu'elle suscite en eux. Leur signifier le changement de partie en montrant la progression d'écoute au tableau.

Delphine Cuveele s'est appuyée sur un enregistrement de **Nickolaus Harnoncourt** pour son minutage.

Si vous n'arrivez pas à vous le procurer et que vous vouliez montrer aux élèves l'univers de l'orchestre, vous pouvez vous reporter à cette captation de concert sur [ce lien](#).

Les titres des parties du livre ont été donnés par Delphine Cuveele. En *italique*, les noms des mouvements de la symphonie :

- Introduction / Coucher un soir d'orage : pages 5 à 13
Molto allegro (durée 7'30) : captation de 0'48 à 8'19 ;
- Fantasmagorie et danse des oiseaux : pages 14 à 24
Andante (durée 12') : captation de 8'45 à 22'27 ;
- Un petit tour au théâtre : pages 25 à 32
Menuet (durée 4'20) : captation 22'50 à 27'29 ;
- À l'assaut : pages 33 à la fin
Allegro assai (durée 10'30) : captation de 27'30 à la fin.

En fin de séance, faire raconter succinctement l'histoire aux enfants (partie par partie) pour vérifier que la compréhension globale de l'histoire leur permet de faire l'exercice suivant. Mener le débat sur les différentes interprétations.

Noter les mots utilisés par les enfants pour décrire les émotions et sensations qu'ils ont ressenties en lisant et « écoutant » l'histoire ou les émotions, sensations et sentiments qu'ils prêtent à Luce. Ce pourrait être, en **prolongement**, le point de départ d'une séance sur le lexique des émotions.

Séance n° 3 :

Lecture, compréhension et recherche des liens entre émotions, sensations, dessin et musique

Déroulement

- Distribuer la **fiche élève 2** : associer des planches à des extraits musicaux.

- Demander aux enfants de bien observer les 3 planches pour mieux mettre le dessin en relation avec les caractéristiques de la musique : que voient-ils, quelles impressions ressentent-ils, que racontent les planches ?

En parallèle en arts visuels (cf. fiche sur l'expression de la peur dans *À l'unisson*), on peut étudier plus avant les caractéristiques graphiques qui permettent à Dawid de transmettre les émotions et impressions qu'ils ressentent à la lecture ou qu'ils prêtent à Luce (couleurs, lignes, formes, cadrage...)

- Rappeler le projet de concert dessiné aux enfants et leur demander d'associer des extraits de la 40e Symphonie de Mozart à certaines planches ou cases.

*Les extraits proposés ici ne le sont qu'à titre indicatif. Ils ont été choisis à l'intérieur des mouvements de la 40e Symphonie qui correspondent aux planches.
Seule la captation du concert dessiné permettrait de « coller » exactement aux volontés des auteurs.*

Dans l'exercice proposé c'est la captation d'un concert de Nickolaus Harnoncourt qui est utilisée (à retrouver [ici](#)).

Luce est terrifiée par le monstre.	Dans un rêve très doux, Luce retrouve sa famille. Elle est calme et heureuse.	Luce danse gaiement avec l'ombre.
 : 7'43 à 8'19 Extrait 3	 : 8'46 à 9'45 Extrait 2	 : 26'10 à 27'30 Extrait 1

Passer les 3 extraits dans le désordre.

Dire aux enfants qu'il n'y a pas de « bonne réponse » : chacun répartit les extraits musicaux selon sa sensibilité et ils confronteront leurs points de vue ensuite. Ils peuvent écrire plusieurs numéros pour une planche.

À la première écoute, les inciter à fermer les yeux et à être attentifs à ce qu'ils ressentent ou imaginent : émotions, rythmes, images, couleurs, impressions (brutalité, douceur...).

Séance n°3 :

Lecture compréhension et recherche des liens entre émotions, sensations, dessin et musique

Déroulement
(suite)

À la deuxième écoute, ils recherchent la planche qui correspond le mieux à cette musique selon eux.

On réécoute les trois extraits à la fin de l'exercice.

On réécoute enfin au moment de la mise en commun : les enfants échangent et justifient leurs choix en comparant musique et dessin.

Aider les élèves à verbaliser ces justifications et noter, dans l'optique d'un prolongement, le lexique qu'ils utilisent et celui qui leur manque (univers musicaux et plastiques, expression des émotions et sensations).

- Distribuer la **fiche élève 3** et des étiquettes associées (**annexe fiche élève 3**) : associer des phrases à des planches ou cases, puis à des extraits musicaux.

Les élèves lisent silencieusement les phrases.

Dire aux enfants de CP (dernier trimestre) que certains mots peuvent être difficiles à lire mais qu'ils peuvent prendre des indices dans le reste de la phrase pour la comprendre globalement et retrouver les images associées.

Regrouper les non-lecteurs pour lire les phrases avec eux.

Correction collective : coller l'étiquette correspondante dans la case « correction » (prévoir des étiquettes en plus).

Demander aux enfants de trouver, dans chaque phrase, le ou les mots qui précisent quelles émotions, sensations ou sentiments sont ressentis par Luce. Surligner ces mots dans l'exercice.

Séance n° 3 :

Lecture compréhension et recherche des liens entre émotions,
sensations, dessin et musique

Déroulement
(suite)

Fiche élève 4 : consigne similaire à l'exercice de la **fiche élève 2** mais avec 6 planches et 6 extraits de différentes œuvres. Ces extraits ont été choisis dans le répertoire classique, pour l'émotion principale qui s'en dégage.

L'exercice peut être divisé en deux parties (3 extraits pour la ligne 1 puis 3 extraits pour la ligne 2).

Voir le site <https://www.psychologies.com/> et le dossier « [Nos émotions collectives](#) » qui regroupe des extraits musicaux selon l'émotion. (Les liens sont à retrouver dans le tableau suivant).

Luce se prépare joyeusement à aller au lit.	Luce est terrifiée par le monstre.	Dans un rêve très doux , Luce retrouve sa famille. Elle est calme et heureuse .
Weber - Clarinet Concerto No. 1 in F minor, Op. 73	Gould : Protest de Spirituals ou autre extrait	J.-S. Bach - Prelude in C Major
Luce est en colère , comme l'oiseau.	Luce s'inquiète pour l'oiseau. Elle est triste parce qu'il est blessé.	Luce danse gaiement avec l'ombre.
Chostakovitch 2e mouvement de la 10e Symphonie ou autre extrait	Chopin nocturne n°13 (op 48 n°1) ou autre extrait	Chopin valse n°6 Minute (op 64 n°1) ou autre extrait

Séance n° 3 :

Lecture compréhension et recherche des liens entre émotions, sensations, dessin et musique

Déroulement
(suite)

Prolongements

- Étudier le lexique élémentaire pour décrire des œuvres artistiques :

- Étudier les caractéristiques d'un extrait de la 40e Symphonie de Mozart (ou d'une autre œuvre) : timbre, hauteur, formes simples, intensité, tempo (attendus de fin de cycle 2) sur le [document d'aide Eduscol](#).

- Rechercher sur Internet le nom des 10 arts référencés et comprendre ce qu'ils désignent

- Étudier les caractéristiques graphiques qui permettent à Dawid de transmettre les émotions et impressions (couleurs, lignes, formes, cadrage...).

- Dessiner la musique :

- Comme l'ont fait Delphine Cuveele et Dawid, imaginer puis dessiner une « histoire » (en 5 cases) en s'inspirant d'extraits musicaux.

Faire alterner les musiques (joie, peur, colère, tristesse et joie par exemple). On peut proposer une situation de départ et laisser les enfants imaginer la suite à l'écoute de la musique.

Exemple de situation de départ :

Deux amis jouent en riant.

Suite possible :

L'un fait peur à l'autre.

Celui qui a eu peur se met en colère.

Il fait la tête, alors son ami est triste.

Ils se réconcilient et recommencent à jouer joyeusement.

- Organiser un « concert dessiné » : chacun affichant ses 5 dessins (un dessin remplaçant l'autre) au son des 5 extraits musicaux.

Extraits musicaux *colère* et *joie* sur [ce lien](#).

Extraits musicaux *peur* et *tristesse* sur [ce lien](#).

- Étudier le lexique des émotions : nommer les émotions ressenties par Luce dans quelques planches (**annexe 4**).

