

Dossier Pédagogique : La métamorphose du chat bada

Découvrir le Jazz et ses Instruments

Ce dossier pédagogique offre une introduction ludique et éducative au monde du jazz et de ses instruments

Introduction :

Le jazz est un genre musical dynamique et passionnant qui a émergé au début du 20e siècle. Il se caractérise par son improvisation, sa créativité et son mélange unique de styles musicaux. Ce dossier vise à initier les enfants au monde du jazz, en mettant l'accent sur les instruments clés des formations jazz à travers le travail des chansons du répertoire du spectacle musical interactif « La métamorphose du chat Bada »

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre les origines et l'histoire du jazz.
- Identifier et différencier les instruments principaux utilisés dans les groupes de jazz.
- Explorer les caractéristiques et les sons distinctifs de chaque instrument.
- Encourager la créativité à travers des activités musicales simples.

Partie 1 : Qu'est-ce que le Jazz ?

- Présentation du jazz : Son origine, son évolution et ses différents styles (New Orleans, Swing, Bebop, etc.).
- Vidéos ou enregistrements de musique jazz pour illustrer les différents styles.

Partie 2 : Les Instruments du Jazz :

1. La Trompette :

- Présentation de la trompette, de son apparence et de son histoire.
- Écoute de morceaux mettant en valeur la trompette.
- Activité : Fabriquer une trompette en utilisant des matériaux simples (pailles, entonnoirs en papier, etc.) pour comprendre le principe de base de cet instrument.
- Présentation d'un Trompettiste Jazz célèbre (Dizzy Gillespie, Miles Davis, Louis Armstrong) Étude de son style, de sa contribution à la musique et écoute de ses performances.

2. Le Saxophone :

- Introduction au saxophone, ses différentes tailles (soprano, alto, ténor, baryton) et son inventeur, Adolphe Sax.
- Écoute de morceaux de jazz mettant en avant le saxophone.

- Activité : Coloriage de différentes formes de saxophones.
- Présentation d'un saxophoniste Jazz célèbre (Charlie Parker, John Coltrane, Sunny Rollins) Étude de son style, de sa contribution à la musique et écoute de ses performances.

3. Le Piano :

- Découverte du piano et de son importance dans le jazz.
- Écoute de morceaux de jazz mettant en valeur le piano.
- Activité : Dessiner un piano et identifier ses touches et leurs notes.
- Présentation d'un Pianiste Jazz Célèbre (Par exemple: Duke Ellington Bill Evans Thelonius Monk) Étude de son style, de sa contribution à la musique et écoute de ses performances.

4. La Contrebasse :

- Présentation de la contrebasse, de sa taille et de son rôle dans un groupe de jazz.
- Exploration des différentes techniques de jeu à la contrebasse, comme l'archet (technique classique) et la pizzicato (technique "pincée").
- Vidéos ou enregistrements montrant des musiciens jouant de la contrebasse dans différents styles musicaux.
- Écoute de morceaux mettant en valeur la contrebasse.
- Activité : Créer une contrebasse miniature avec des matériaux recyclés.
- Présentation d'un ou plusieurs contrebassistes célèbres (par exemple, Charles Mingus, Edgar Meyer, Renaud Garcia-Fons, etc.).

5. La Batterie :

- Introduction à la batterie, ses différents éléments (caisse claire, cymbales, grosse caisse, etc.).
- Écoute de morceaux où la batterie est mise en avant dans la musique jazz.
- Activité : Créer des rythmes simples en tapant sur des objets du quotidien.
- Découvrir les Cup songs (technique de faire des rythmes avec des gobelets en plastique)
- Présentation d'un batteur célèbre (par exemple, Max Roach, Art Blakey, Elvin Jones) Étude de son style, de sa contribution à la musique et écoute de ses performances.

6. La guitare :

- Introduction à la guitare jazz,
- Écoute de morceaux où la guitare est mise en avant dans la musique jazz.
- Découvrir les Cup songs (technique de faire des rythmes avec des gobelets en plastique)
- Présentation d'un guitariste jazz célèbre (par exemple, Django Reinhardt, Wes Montgomery, Pat Metheny) Étude de son style, de sa contribution à la musique et écoute de ses performances.

Partie 3: L'improvisation:

Découvrir l'improvisation:

L'improvisation, un élément captivant du jazz, offre aux musiciens la liberté de créer de la musique spontanée. Les solos, moments où un instrumentiste brille individuellement, sont des expressions uniques de créativité. Dans le jazz, les solos permettent à chaque musicien de raconter une histoire à travers son instrument. Les pianistes, les saxophonistes, les contrebassistes, les batteurs et même les chanteurs (scat) et d'autres joueurs d'instruments se lancent souvent dans des solos, ajoutant leur touche personnelle à la musique. C'est un moment où ils inventent des mélodies, des rythmes et des harmonies, souvent en réaction à ce que jouent les autres musiciens. L'improvisation encourage l'expression individuelle et la communication musicale au sein du groupe, créant ainsi une magie musicale spontanée et captivante pour les auditeurs.

- Découvrir les différents instruments improviser en écoutant divers standards de jazz.
- Découvrir l'improvisation chantée « le scat » au travers de standards de jazz avec improvisations vocales
- Créer un vocabulaire d'onomatopées et créer son propre scat.
- Ecouter l'improvisation de Miles Davis de So What dans l'album Blue in green et écouter la version de So Mouse (tiré du contenu audio de la métamorphose du chat Bada) et noter les similitudes et différences.
- Utiliser l'audio du jazz club des souris et créer son propre solo vocal lorsque le Solo est annoncé.(Grace à l'audio Le jazz club des souris invente ton scat)

Partie 4 : Les Standards du Jazz:

Le jazz a un répertoire riche de morceaux devenus des "standards" emblématiques. Certains de ces morceaux sont facilement reconnaissables et joués par de nombreux artistes. Pour les enfants, voici deux standards célèbres et réadaptés dans le spectacle « La métamorphose du Chat Bada » :

1. **"So What" de Miles Davis** : "So What" est un morceau emblématique du jazz. Il provient de l'album "Kind of Blue" de Miles Davis. Ce morceau est célèbre pour son ambiance relaxante et sa structure musicale particulière.
 - Activité : Écouter "So What" et encourager les enfants à identifier les instruments entendus dans le morceau. Discuter des émotions ou images que cette musique évoque.
 - Evoquer les similitudes et les différences de « So What » et de « So Mouse » (version réadaptée du spectacle)
 - Pour les plus grands proposer d'apprendre le scat de la voix dans le chant « So Mouse » à travers l'écoute, utiliser un répertoire d'onomatopées créé en classe.
2. **"Caravan" de Duke Ellington** : "Caravan" est une composition classique de Duke Ellington. Ce morceau est connu pour ses rythmes exotiques et son caractère envoûtant.
 - Activité : Écouter "Caravan" et encourager les enfants à identifier les instruments entendus dans le morceau. Discuter des émotions ou images que cette musique évoque.

- Créer une danse simple ou des mouvements de percussions corporelle pour accompagner la musique « Le jazz club des souris". (version réadaptée du spectacle)
- Evoquer les similitudes et les différences de «Caravan » et de « Le jazz club des souris »

Partie 5: Formations Jazz:

Il existe de nombreuses formations spécifiques au jazz:

Le solo, duo trio, Quartet, quintet, ensemble vocal etc...

Présentation de deux types de formations spécifiques au Jazz:

1. Le Marching Band:

Le Marching Band, ou orchestre de défilé, est une formation musicale souvent associée à des événements sportifs, des défilés ou des manifestations en extérieur. Composé de cuivres, de percussions et parfois de section de rythme, cet ensemble met en avant les cuivres comme les trompettes, les trombones et les tubas, créant une musique énergique et rythmée. Les arrangements sont souvent conçus pour être joués en marchant, d'où le nom "Marching Band". Ces ensembles sont connus pour leurs performances dynamiques et leurs chorégraphies synchronisées, créant une atmosphère festive et enjouée.

- Écoute de morceaux jazz incarnés dans ce type de formation.
- Dessiner un Marching Band

2. Le Big Band:

Le Big Band est une autre formation emblématique du jazz. Composé généralement de sections de cuivres (trompettes, trombones, saxophones), de la section rythmique (piano, contrebasse, batterie) et parfois de chanteurs, le Big Band est reconnu pour ses arrangements complexes, ses sections harmoniques et ses solos virtuoses. Populaire durant l'ère du swing des années 1930 et 1940, des orchestres comme celui de Count Basie, Duke Ellington ou Glenn Miller ont marqué cette époque avec leurs interprétations dynamiques, leurs harmonies sophistiquées et leurs performances entraînantes.

- Écoute de morceaux jazz incarnés dans ce type de formation.
- Dessiner un Big band.

Partie 6 : Autres Activités Ludiques:

[Le travail proposé pour les petits chanteurs et improvisateurs en Herbe :](#)

- Apprendre les chants proposés Chat Bada, Le jazz club des souris, So Mouse et un vieux poisson, entraîne toi à chanter avec les versions instrumentales.
- Invente ton solo sur le chant Le jazz club des souris
Crée ton répertoire d'onomatopées en t'inspirant des grandes chanteuses de Jazz

- Entraîne toi à chanter la voix des chœurs de la chanson Chat Bada, crée ton binôme ou deux groupes de chanteurs. L'un devra chanter les miaous des chœurs, l'autre devra chanter les miaous de la voix principale. Ensemble chantez le thème.
Groupe 1: FA FA FA FA FA FA FA FA etc...
Groupe 2: Mib Mib Ré Ré Mib Mib Ré Ré
- Pour les plus grands proposer d'apprendre le chorus de MILES DAVIS dans le chant « So Mouse » à travers l'écoute, chante avec la guitare en essayant de l'imiter au maximum
- Jeux de reconnaissance des instruments : écouter des extraits musicaux et identifier les instruments utilisés.
- Création d'un mini-groupe de jazz avec des instruments factices pour improviser de courtes performances.
- Dessiner son instrument de jazz préféré et expliquer pourquoi on l'a choisi.

Ressources Complémentaires :

- Livres pour enfants sur le jazz et ses instruments.
- Documentaires ou vidéos éducatives adaptées à l'âge des enfants.
- Visites virtuelles ou réelles de lieux liés à l'histoire du jazz.

Textes des chants:

1 Un vieux poisson

Il est sorti de son lit, ce gros chat gras et gris
Pour aller faire un grand pique-nique dans son quartier
En retournant les poubelles, dans toutes les ruelles.
Qu'a t'il trouvé?

De la volaille et des crevettes
De la moutarde, des p'tits oignons
D'la mimolette et des croquettes, 1 vieux poisson!

Il rêvait de trouver son dîner préféré
Dans toutes les ordures nichées dans la nature
Il reniflait les débris, récoltait les déchets
Qu'à t'il trouvé?

De la volaille et des crevettes
De la moutarde, des p'tits oignons
Des cacahuètes et des chouquettes, 1 vieux poisson!

Et ça craquait sous ses dents ça semblait succulent
Et il bavait se régalaient de tous ces mets
Et il marchait sans un doute pour trouver sur sa route
Un p'tit casse-croûte!

De la volaille et des crevettes
De la moutarde, des p'tits oignons
Une vieille chaussette et des courgettes, 1 vieux poisson!

2 So Mouse

Voici le club des souris
Dans la petite ville de Sanary
Qui est caché rue Paradis
Oui, tout près d'ici

Ici les chats ne sont pas admis
Pourtant Bada s'y est introduit
Ce vilain chat, gros, gras et gris
Oui, gros, gras et gris

Dans ce club la musique fuse
Sous la lueur d'une douce muse
On y joue tous en harmonie
Oui, entre souris

La contrebasse, puissante et grave,
Dans la pénombre en vague à l'âme
Pendant que le piano, en douceur,
Réchauffe nos cœurs

Les souris dansent et tournent en rond
Dans ce lieu où règne passion.
Les chats quant à eux restent dehors
C'est notre trésor !

3 Le Jazz Club des Souris

Do! Dorures et lueurs tamisées
Dans ce club si bien décoré
La musique va vous enchanter

Ré! Réveiller en vous des sensations
d'la poésie et d'l'a passion
Va commencer la jam session

Solo !

Fa ! Fascination en harmonie
Ecoutez la basse la batterie
Les notes dansent c'est la magie

La ! lamentation de la chanson
l'atmosphère semble être fiction
Va nous faire perdre la raison

Solo!

Si ! S'il faut se faire une raison
Dans ce club pas de trahison
Nous chantons tous à l'unisson

4 Chat Bada

Il était une fois
Un chat gris et gras
Un aventurier Oui
Un vrai guerrier
Qui faisait ses griffes toute la journée

Et qui s'dit toi je vais t'attraper

Un petit papillon
Tout rose mignon
Qui volait sans peur qui
Butinait des fleurs
Et qui s' dit soudain chapristi
Ne me mange pas je n'suis pas une souris

Mais le chat n'en n'a rien à faire
Il poursuit le papillon dans les airs
Jusqu'à se retrouver tout en haut au sommet D'un arbre il est resté coincé

Il était une fois
Un chat gris et gras

Coincé tout en haut
D'un arbre ça c'est pas de pot
Et qui ne pouvait que miauler
Pour que Quelqu'un vienne le chercher!