

Nicolas Lafitte • Marie Bretin

SONS *et* MUSIQUE

En partenariat avec la
Philharmonie des enfants

bayard jeunesse

Sommaire

TON CORPS FAIT DU SON 4

La gymnastique du chanteur!	6
Fabrique un ampli express	8
Fais des percussions avec ton corps	10
La jungle des sons	12
Compose ta partition	14

DU SON DANS LA MAISON 16

Une vraie batterie dans la cuisine	18
Le rythme dans la peau	20
La symphonie des carottes	22
L'apéro concerto	24
Maracas et castagnettes	26
Compose ta partition	28

LES SONS DE LA NATURE 30

Promenons-nous dans les bois	32
L'appel de l'air	34
Le son de l'eau	36
Compose ta partition	38

LES SONS DE LA VILLE 40

L'art du bruitage	42
Alerte sur la ville!	44
Le son de la récup'	46
Le rap des villes	48
Compose ta partition	50

ET SI ON CRÉAIT DES ÉMOTIONS ? 52

La couleur des émotions	54
Au cœur de l'orchestre	56
Tous dans la même direction	58
Place aux nuances	60
Compose ta partition	62

TON CORPS FAIT DU SON

Ton corps est un instrument!

Ton corps est, à lui tout seul, un formidable instrument. Grâce à tes cordes vocales, tu peux chanter. En faisant passer de l'air entre tes lèvres, tu peux siffler. Et en frappant dans tes mains ou sur ton corps, tu peux créer d'innombrables rythmes! Alors découvre dans les pages suivantes comment créer un véritable orchestre avec ton corps!

CHANTER...

c'est tout naturel!

Depuis tout-e petit-e, tu chantes et entends chanter autour de toi. Sans doute as-tu même entendu la voix de ta mère résonner lorsque tu étais dans son ventre? Chanter est aussi naturel que parler. Et ta voix est unique, il n'en existe pas deux comme la tienne dans le monde. As-tu remarqué qu'elle change lorsque tu es triste, joyeux-se ou intimidé-e? Eh oui, la voix est un reflet de nos émotions. Découvre en pages 6 et 7 comment la muscler et la chauffer comme un vrai chanteur pour jouer avec et la faire résonner!

ENTRE LE CORPS ET LA MUSIQUE

une grande histoire d'amour!

Lorsque tu écoutes une musique entraînante, n'as-tu pas envie de danser ou de taper dans tes mains? C'est comme si la musique avait des pouvoirs magiques et que notre corps avait besoin de dialoguer avec elle. Tu vas découvrir dans ce chapitre que tu peux combiner facilement des sons et des mouvements pour créer tes propres compositions.

D'ailleurs, on sait désormais que lorsqu'une musique nous plaît ou nous rappelle de beaux souvenirs, notre cerveau libère de la dopamine, qui est la molécule du plaisir et du bonheur.

LA GYMNASTIQUE DU CHANTEUR !

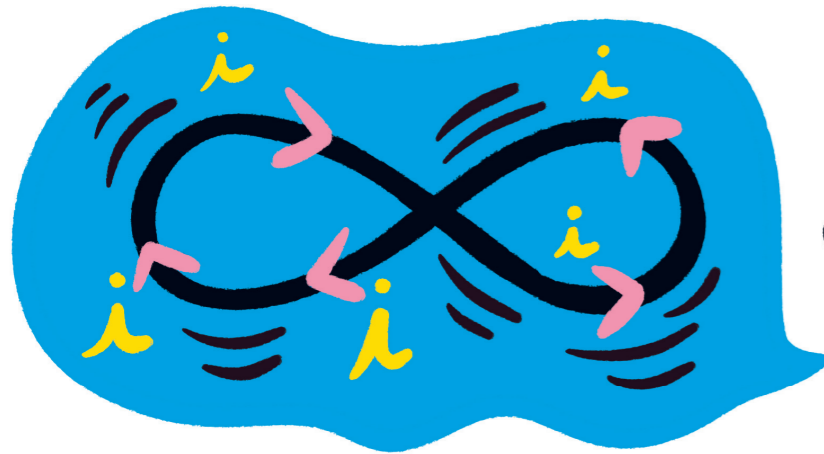

DU CHANTEUR !

La voix est un instrument de musique.
Pour bien la maîtriser, il faut s'entraîner!

On compare souvent les chanteurs et les chanteuses à des sportifs de haut niveau. Découvre comment bien placer ta voix, comme les vrais chanteurs.

CHAUFFE ta voix!

Place ta main gauche autour de ton cou et la main droite sur le bas de ton ventre.

Inspire par le nez, gonfle le ventre, puis, chante la lettre **i**, en suivant les rails de la boucle ci-dessus.

Recommence avec toutes les voyelles: **a, e, i, o** et **u**!

Tu sens tout ce qu'il se passe dans ton corps? Il vibre, il respire et tu apprends au fur et à mesure à maîtriser tes cordes vocales.

Pour découvrir
une vocalise,
écoute celle
de Rachmaninov

Flashe ce QR code pour écouter!

POUR BIEN CHANTER, il faut respirer!

1. Place tes mains autour de ton cou et chante le son «**mmm**» bouche fermée. Sens-tu les vibrations? Elles se propagent dans ton cou et dans ta bouche comme de petites vagues. Amuse-toi à tester des sons aigus et graves sans forcer. Tu sens ce qui se passe sous tes mains?

2. Prends une grande inspiration par le nez. Imagine que l'air fait gonfler ton ventre comme une bonne brioche qui cuit au four. Veille à ne lever ni les épaules ni la poitrine. Pour t'aider à trouver le chemin de l'air, bouche une de tes narines avec un doigt. Inspire...

le tour est joué!

3. Expire le plus longtemps possible par la bouche en faisant le son «**sss**» comme le ferait un serpent. Si tu poses ta main sur ton ventre, tu devrais sentir la brioche se dégonfler! Combien de temps as-tu expiré? 5 secondes? 10?...

Eh bien, sache qu'un chanteur turc, **Alpaslan Durmus**, a tenu 1 minute 52 secondes sans reprendre son souffle! C'est la plus longue note jamais chantée.

UN PEU DE TECHNIQUE

Deux, c'est le nombre de cordes vocales qu'on a tous! Pour produire un son, elles se collent l'une à l'autre et vibrent sous la pression de l'air. Elles sont si souples qu'elles peuvent produire des dizaines de sons différents à elles toutes seules. Lorsque tu te tais, tes cordes vocales s'éloignent l'une de l'autre, laissant passer librement l'air qui vient de tes poumons.

Le son de ta voix résonne dans tout ton corps. Pour qu'on t'entende de loin, le son est transformé et amplifié dans ton cou et dans ta bouche par des résonateurs.

FABRIQUE UN AMPLI EXPRESS

As-tu déjà entendu le grondement du métro ou du train quand il passe à plusieurs mètres sous tes pieds?...
Ou senti les murs trembler lorsqu'un gros coup de tonnerre éclate?
Le son est une vibration qui circule non seulement dans l'air, mais aussi à travers certains matériaux.

SI LE SON était une image...

Si tu jettes un caillou sur une grande surface d'eau bien lisse, tu verras les petites vaguelettes qui se répandent à la surface de l'eau.

Le principe est le même pour la diffusion du son.
Le son vient percuter l'air, il le déforme et crée des ondes.

IMPRESSONNANT !

1 200 km/h, soit 340 mètres par seconde, c'est à peu près la vitesse du son dans l'air. Les avions supersoniques, comme les avions de chasse, par exemple, atteignent une vitesse supérieure à celle du son ! Ils vont si vite que cela crée une onde de choc et l'on entend une explosion dans le ciel. **Bang!**

ALLÔ ? Allô!

1. Prends deux gobelets en carton et perce un trou dans le fond de chacun d'eux.
2. Relie les gobelets à l'aide d'une cordelette et fais un nœud à l'intérieur pour que le fil ne s'échappe pas.
3. Avec un-e ami-e, tendez le fil en vous plaçant chacun à une extrémité. Lorsque l'un chuchote dans le gobelet, l'autre écoute, le gobelet collé à l'oreille.

C'est magique! Le fil transmet les vibrations de la voix d'un gobelet à l'autre. La forme du gobelet sert de résonateur, il amplifie les vibrations.

ÉCOUTE LE SON de ton corps

1. Colle un gros coquillage contre ton oreille et bouche l'autre oreille avec ta main. Entends-tu la mer?

2. Recommence un peu plus longtemps et écoute bien. Ce que tu entends est en fait le bruit de ton propre corps, de la circulation de ton sang... Tu peux même entendre parfois les battements de ton cœur.

Tu peux aussi faire cette expérience en utilisant des verres assez grands pour englober le tour de tes oreilles.
Tu peux les placer sur tes deux oreilles en même temps.

FAIS DES PERCUSSIONS AVEC TON CORPS

La famille des percussions est certainement la plus foisonnante des familles d'instruments! Sais-tu que toi aussi tu peux jouer avec ton corps comme avec une grosse percussion?

UN MENU consistant

Pour cet exercice, assieds-toi sur une chaise, le dos bien droit et les pieds bien plantés dans le sol. Si vous êtes deux, placez-vous face à face. Si vous êtes plus, installez-vous en cercle.

1. Frappe sur tes cuisses avec tes deux mains en disant «**pâtes**».
2. Frappe dans tes mains en disant «**pesto**».
3. Frappe sur ta poitrine en disant «**quiche**».
4. Claque des doigts en disant «**couscous**».
5. Enchaîne les mouvements de plus en plus vite: «**pâtes – pesto – quiche – couscous**».

À vos marques, prêts, partez!

6. À toi maintenant d'inventer ta formule, par exemple: «couscous, couscous – pesto, pesto – quiche – pâtes», et d'enchaîner les mouvements.

ET SI ON SE METTAIT au beatboxing!

Le beatboxing, c'est l'art de reproduire le son des instruments avec la bouche et la voix. Cet exercice demande un peu d'entraînement, mais une fois que tu auras réussi à le faire correctement, tu ne pourras plus t'arrêter.

1. Prononce plusieurs fois à voix haute:

«Pâtes au pesto quiche
couscous pizza quiche.»

2. Recommence en mettant l'accent sur les syllabes soulignées:

«PÂtes au PEsto QUiche
COUsCOUs PIzza QUiche.»

3. Tape régulièrement et lentement sur ta cuisse pour te donner la pulsation. Les syllabes en gras doivent être prononcées au moment où tu frappes sur ta cuisse:

«**Pât'**au pesto **quich'**
cous **cous** pizza **quich'**.»

4. Quand tu auras bien saisi le rythme de la phrase, fais ressortir toutes les consonnes en exagérant le mouvement des lèvres et du souffle qui passe à travers ta bouche, notamment sur les **p**, les **t** et les **ch**.

Une fois que tu as réussi à faire cet exercice, essaie de le reproduire dans un micro, en le collant bien à ta bouche! C'est magique, on dirait une vraie batterie.

Flashe ce QR code pour écouter!

NÉ À NEW YORK

Le beatboxing accompagne souvent des morceaux de rap. Il fait partie de la culture hip-hop qui est née pendant les années 1970 dans le quartier du Bronx, à New York.

CONNAIS-TU LE HAKA ?

Cette danse chantée très impressionnante est une tradition maorie. Les joueurs de rugby néozélandais la pratiquent en ouverture des matchs. Ils utilisent leur voix, mais aussi leur corps, comme une percussion.

Tic! Tac!

PAF PAF

LA JUNGLE DES SONS

Quand ils composent leur musique, les artistes s'inspirent souvent des sons qui les entourent. Et toi, quels sons peux-tu reproduire simplement avec ton corps?

TOC-TOC, CRAC ou boum?

Relie les dessins aux sons qui leur correspondent et tente de les reproduire avec ta voix ou ton corps.

- BÊÊÊÊ
- PIN-PON!
- FFFFFFF (souffle)
- MIAOUUU
- PRRRRRRRRR
- PLOC PLOC PLOC
- TIC-TAC TIC-TAC TIC-TAC
- TAGADA TAGADA
- HI-HAANNN
- PIP PIP PIP PIP
- BANG!

LE SON DE TON CŒUR, une référence!

En musique, on parle souvent de pulsation. Lorsque tu tapes du pied ou que tu hoches la tête sans réfléchir en écoutant de la musique, tu marques la pulsation. C'est un peu comme un battement régulier caché au cœur d'un morceau. Découvre ici comment percevoir ta propre pulsation intérieure sous tes doigts!

1. Demande à un adulte de t'aider à trouver ton pouls sur ton poignet retourné.
2. Une fois trouvé ton pouls, pose tes doigts dessus et observe la sensation.

3. Tu peux aussi trouver ton pouls en posant tes doigts sur ton cou, sous ta mâchoire. Demande à un adulte de te montrer.

4. Sens-tu la pulsation sous tes doigts? C'est celle des battements de ton cœur. Maintenant, tape du pied à chaque battement de ton cœur.
5. À partir de cette pulsation, tu peux t'amuser à chanter ou à **beatboxer**.

LA BONNE MESURE

En général, les musiciens et les musiciennes utilisent un métronome pour savoir à quelle vitesse jouer et pour être tous et toutes ensemble!

LE BATTEMENT PAR MINUTE

Cette unité de mesure est utilisée soit pour indiquer le tempo de la musique, soit pour indiquer le rythme cardiaque!

COMPOSE TA PARTITION

Après avoir découvert les sons que tu peux produire avec ton corps, il est temps de composer ton propre morceau!

Tu trouveras, à la fin du livre, des pages avec des stickers : chacun correspond à un son que tu as testé dans ce chapitre.

Amuse-toi à composer ta partition en collant les stickers dans l'ordre que tu veux. Essaie, cherche, crée, recommence, jusqu'à ce que ton morceau te plaise.

CHAUFFE TA VOIX ! essaie d'enchaîner :

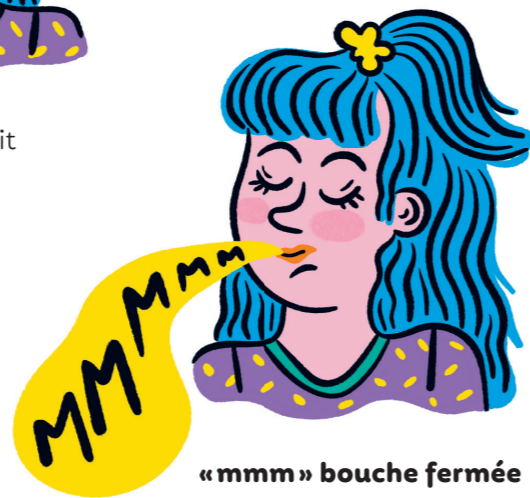
(voir pages 6 et 7) :

un grand huit
(comme une sirène d'ambulance)

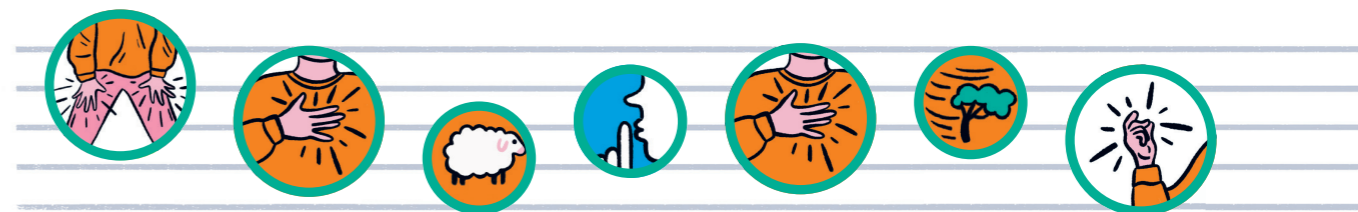
« SSSS »
(comme le ferait un serpent)

« mmm » bouche fermée
(Ommm)

TESTE CETTE COMBINAISON pour t'entraîner

(voir pages 10 et 11) :

À TOI de jouer !

Handwriting practice lines consisting of ten sets of horizontal lines for composing a musical piece.