Dossier pédagogique

Niveau : cycle 3

Sommaire

Présentation du livre-CD…… 2

Intérêts pédagogiques…… 3

Propositions d'activités :

1. Suivi de lecture…… 6
2. Ateliers musique…… 13
3. Ateliers autour du vivant…… 17
4. Ateliers d'art visuel…… 18

Prolongements et mise en réseau…… 20

Annexes ……24

Interventions scolaires proposées :

- la musique et la découverte des instruments …… 28
- la connaissance des oiseaux et de la nature …… 29
- l'animation des mots et des images …… 30

Présentation du livre-CD Le Violon et L'Oiseau :

Conte musical de l'Ensemble Artifices mis en mots par Armelle Bossière, illustré par Victoria Morel, raconté par Émeline Bayart, et édité par Seulétoile.

Ode en faveur du respect de la nature et de sa diversité, *Le Violon et l'Oiseau* nous conte le parcours initiatique d'un oiseau domestique ne connaissant que le langage savant acquis grâce à une serinette.
L'Oiseau, un serein des Canaries chanteur virtuose, sait parfaitement imiter les airs que lui apprend une petite fille à l'aide de sa serinette. Mais par une nuit d'orage, sa cage, propulsée au dehors, atterrit éventrée dans un arbre.

Confronté aux vocalises, pépiements et gazouillis multiples de ses congénères, l'Oiseau commence alors sa quête et part à la découverte de son propre chant… de sa liberté.

Ce dossier pédagogique est conçu et offert aux enseignants par l'Ensemble Artifices, et son label Seulétoile.

Il s'accompagne d'une proposition d'interventions menés autour de trois grands axes :
- la musique et la découverte des instruments,
- la connaissance des oiseaux et de la nature,
- l'animation des mots et des images.

Ces ateliers sont décrits en annexe 5 du dossier (pages 28 à 31).

Le livre-disque est en vente sur le site des éditions Seulétoile, mais aussi sur le site de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, partenaire de l'ouvrage et dans toutes les librairies (sur commande).

Contact :
Stéphanie Abburra - *Chargée de développement*
Ensemble Artifices & Seulétoile éditions
La Turbine, 71150 Sampigny-lès-Maranges
Mail : abburra.stephanie@gmail.com
Site internet : www.ensemble-artifices.fr

Intérêts pédagogiques

Éléments du programme – cycle 3 (extrait du BO du 26 novembre 2015)

❖ Français

Comprendre un texte littéraire et l'interpréter :

- Mise en œuvre d'une démarche de compréhension à partir d'un texte entendu ou lu : identification et mémorisation des informations importantes, en particulier des personnages, de leurs actions et de leurs relations (récits, théâtre), mise en relation de ces informations, repérage et mise en relation des liens logiques et chronologiques, mise en relation du texte avec ses propres connaissances, interprétations à partir de la mise en relation d'indices, explicites ou implicites, internes au texte ou externes (inférences).
- Identification du genre et de ses enjeux : mobilisation des expériences antérieures de lecture et des connaissances qui en sont issues (univers, personnages-types, scripts…) et mise en relation explicite du texte lu avec les textes lus antérieurement et les connaissances culturelles des lecteurs et/ou des destinataires.
- Mobilisation de connaissances lexicales et de connaissances portant sur l'univers évoqué par les textes.
- Mise en relation de textes et d'images (et de pistes audio).
- Construction des caractéristiques et spécificités des genres littéraires (**conte**, fable, poésie, roman, nouvelle, théâtre) et des formes associant texte et image (**album**, bande dessinée).
- Construction de notions littéraires (fiction/ réalité, personnage, stéréotypes propres aux différents genres) et premiers éléments de contextualisation dans l'histoire littéraire.
- Convocation de son expérience et de sa connaissance du monde pour exprimer une réaction, un point de vue ou un jugement sur un texte ou un ouvrage.
- Mise en voix d'un texte après préparation.

Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter :

- Mise en œuvre d'une démarche de compréhension : identification et hiérarchisation des informations importantes, mise en relation de ces informations, repérage et mise en relation des liens logiques et chronologiques, interprétations à partir de la mise en relation d'indices, explicites ou implicites (inférences).
- Explicitation des relations et des éléments de cohérence externes (situations d'énonciation et visée du ou des documents, contexte, nature et source des documents, etc.).
- Mobilisation des connaissances lexicales.

Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur autonome :

- Justifications possibles de son interprétation ou de ses réponses ; appui sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées.
- Repérage de ses difficultés ; tentatives pour les expliquer.
- Maintien d'une attitude active et réflexive : vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture) ; adaptation de la lecture à ses objectifs ; demande d'aide ; mise en œuvre de stratégies pour résoudre ses difficultés…

Transdisciplinarités - L'étude du conte musical *Le Violon et L'Oiseau* permet à l'enseignant de faire de nombreux liens avec d'autres matières travaillées en classe :

❖ Enseignements artistiques

Éducation musicale

Écouter, comparer et commenter :

- Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux, d'aires géographiques ou culturelles différents et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
- Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux.

- Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical : répétition d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, d'une partie caractéristique, etc. ; en déduire une forme simple.
- Associer la découverte d'une œuvre à des connaissances construites dans d'autres domaines enseignés.
    - Vocabulaire simple pour décrire la musique.
    - Méthodes pour comparer des musiques.
    - Repères simples dans le temps et dans l'espace.
    - Quelques grandes œuvres du patrimoine.
    - Principales caractéristiques de l'orchestre symphonique.
    - Formes de production variées : vocales, instrumentales, solistes.

Explorer, imaginer et créer :

- Expérimenter les paramètres du son et en imaginer en conséquence des utilisations possibles.
- Imaginer des représentations graphiques pour organiser une succession de sons et d'événements sonores.
- Inventer une organisation simple à partir de sources sonores sélectionnées (dont la voix) et l'interpréter.
    - Développement du lexique pour décrire le son instrumental, le son vocal et les objets sonores dans les domaines de la hauteur, du timbre, de la durée, de l'intensité.
    - Diversité des matériaux sonores et catégories classées par caractéristiques dominantes.
    - Les postures de l'explorateur du son, puis du compositeur : produire, écouter, trier, choisir, organiser, composer.
    - Le projet graphique (partition adaptée pour organiser la mémoire) et sa traduction sonore.
    - Les exigences de la musique collective : écoute de l'autre, respect de ses propositions.

Échanger, partager et argumenter :

- Exprimer ses gouts au-delà de son ressenti immédiat.
- Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité.
- Argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui des autres.
- Argumenter un choix dans la perspective d'une interprétation collective.
    - Notions de respect, de bienveillance, de tolérance.
    - Vocabulaire adapté à l'expression et l'argumentation de son point de vue personnel sur la musique.
    - Conditions d'un travail collectif : concentration, écoute, respect, autoévaluation, etc.
    - Règles et contraintes du travail musical collectif visant l'expression d'un avis partagé comme une production sonore de qualité.

Arts plastiques

Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace :

- L'hétérogénéité et la cohérence plastiques : les questions de choix et de relations formelles entre constituants plastiques divers, la qualité des effets plastiques induits ; le sens produit par des techniques mixtes dans les pratiques bi-dimensionnelles et dans les fabrications en trois dimensions.
- L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets : création d'objets, intervention sur des objets, leur transformation ou manipulation à des fins narratives, symboliques ou poétiques ; la prise en compte des statuts de l'objet (artistique, symbolique, utilitaire, de communication) ; la relation entre forme et fonction.
- L'espace en trois dimensions : découverte et expérimentation du travail en volume (modelage, assemblage, construction, installation…) ; les notions de forme fermée et forme ouverte, de contour et de limite, de vide et de plein, d'intérieur et d'extérieur, d'enveloppe et de structure, de passage et de transition ; les interpénétrations entre l'espace de l'œuvre et l'espace du spectateur.

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre :

- La réalité concrète d'une production ou d'une œuvre : le rôle de la matérialité dans les effets sensibles que produit une œuvre ; faire l'expérience de la matérialité de l'œuvre, en tirer parti, comprendre qu'en art l'objet et l'image peuvent aussi devenir matériau.

- Les qualités physiques des matériaux : incidences de leurs caractéristiques (porosité, rugosité, liquidité, malléabilité…) sur la pratique plastique en deux dimensions (transparences, épaisseurs, mélanges homogènes et hétérogènes, collages…) et en volume (stratifications, assemblages, empilements, tressages, emboitements, adjonctions d'objets ou de fragments d'objets…), sur l'invention de formes ou de techniques, sur la production de sens.
- Les effets du geste et de l'instrument : les qualités plastiques et les effets visuels obtenus par la mise en œuvre d'outils, de médiums et de supports variés ; par l'élargissement de la notion d'outil (la main, les brosses et pinceaux de caractéristiques et tailles diverses, les chiffons, les éponges, les outils inventés…); par les dialogues entre les instruments et la matière (touche, trace, texture, facture, griffure, traînée, découpe, coulure…) ; par l'amplitude ou la retenue du geste, sa maitrise ou son imprévisibilité.

❖ Éducation morale et civique

Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d'objets diversifiés : textes littéraires, œuvres d'art, documents d'actualité, débats portant sur la vie de la classe.

- Diversité des expressions des sentiments et des émotions dans différentes œuvres (textes, œuvres musicales, plastiques...)
- Maitrise des règles de la communication.

Mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression :

- Connaissance et structuration du vocabulaire des sentiments et des émotions

Respecter autrui et accepter les différences :

- Respect des autres dans leur diversité
- Respect des différences, tolérance
- Le secours à autrui

❖ Sciences : Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire :

- Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant au cours de sa vie : Modifications de l'organisation et du fonctionnement d'une plante ou d'un animal au cours du temps, en lien avec sa nutrition et sa reproduction

❖ Éducation physique et sportive

S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique :

- Utiliser le pouvoir expressif du corps de différentes façons.
- Enrichir son répertoire d'actions afin de communiquer une intention ou une émotion.
- S'engager dans des actions artistiques ou acrobatiques destinées à être présentées aux autres en maitrisant les risques et ses émotions.
- Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l'émotion, dans des prestations collectives.
  (Suggestion d'activités : danser les différents oiseaux et visionner un balai comme le lac des cygnes)

Propositions d'activités

1. Analyse du livre-disque et suivi de lecture

Créer une première approche en utilisant les éléments de la couverture.

Questions :

- Pouvez-vous émettre des hypothèses sur la thématique de l'histoire ?
  Éléments de réponse :
  Titre : *Le Violon et l'Oiseau*
  Composition de l'illustration : oiseau central, dans un puits de lumière, chantant sur un archet, feuillage dense d'un arbre, autres oiseaux présents dans l'arbre qui regardent tous en direction du centre de l'image.

- Pouvez-vous préciser quel sera le personnage principal ? Le lien entre l'Oiseau et le Violon ? Le rôle de l'Arbre et ceux des autres oiseaux ?
  Les enfants devront faire des hypothèses et les justifier. Une affiche peut être créée avec les idées soulevées pendant la séance et seront confrontées tout au long du travail de lecture.

Approche littéraire du conte :

Suggestion : faire une lecture suivie chapitre par chapitre en utilisant le texte, l'illustration et la piste audio.

- **Chapitre 1 : L'Oiseau en cage**

Pour débuter la séance, écouter la piste 1 du CD.

Questions :

- Quels sont les différents personnages décrits dans ce chapitre ?
  Éléments de réponse : il y a l'Oiseau en cage, l'Arbre immense, la petite fille, des familles d'oiseaux dans l'Arbre.
- Comment décririez-vous l'ambiance de la scène ?
  Éléments de réponse : c'est le début de la journée « matin », il fait un temps ensoleillé « jeux de lumière », « lumière taquine », « fenêtre ouverte », l'humeur est joyeuse (jeux et rire de la petite fille, l'oiseau s'amuse avec la lumière, chants de oiseaux dans l'arbre qui gazouillent, sifflent, vocalisent, ricanent…)

Mais soudain, une petite main vive ferme la fenêtre : tout s'arrête immédiatement. La scène se fige !

- **Chapitre 2 : La serinette**

Écouter les pistes 3 et 4 ensemble.
Faire une lecture à voix haute du chapitre avec les élèves, puis visionner la vidéo de la serinette mise en ligne sur le site de l'Ensemble Artifices (www.ensemble-artifices.fr).

Demander aux élèves de retrouver le champ lexical de la musique dans le texte ainsi que dans les éléments de l'illustration.
Éléments de réponse : La serinette, musique, virtuose, chanteur, harmonie, pulsations, ornements, cadence, chant. Au sein de l'illustration : notes, porte, clé de sol, etc.

Questions :

- Quel est le lien entre la serinette, la petite fille et l'Oiseau ?
  Éléments de réponse : en premier lieu, il s'agit de l'apprentissage de la musique artificielle.

- Quelle relation entretiennent la petite fille et l'oiseau chanteur ?
  Éléments de réponse : est-ce une relation amicale, fusionnelle, une relation placée sur un pied d'égalité ou plutôt placée sous un rapport dominant-dominé, etc ?

- **Chapitre 3 : La solitude**

Inviter les élèves à observer uniquement l'illustration puis à la décrire précisément (l'enseignant devra cacher le titre et le texte du chapitre).
À partir des éléments de l'illustration, les élèves devront essayer de retrouver le titre.
Au bout de quelques minutes de réflexion, il y aura une mise en commun des idées et une argumentation orale des propositions des élèves.

À l'issue de ce travail de réflexion et d'écoute, le véritable titre du chapitre « La solitude » sera présenté aux élèves.
Définir le sentiment de la solitude : dans quelle circonstance a-t-on ce ressenti ? Quelles émotions crée-t-il ?

Organiser une lecture à voix haute du texte par plusieurs élèves en fonction du découpage choisi par l'enseignant.

Question :

- Pourquoi le petit Oiseau a-t-il le sentiment d'être seul ?
  Éléments de réponse : il a le sentiment d'être seul car il est enfermé dans sa cage face aux autres oiseaux sautillant en famille, mais il se sent également seul car lui-même ne connait pas sa propre famille. On aborde ici la question de l'identité, de l'absence de racine – Ces notions devront faire l'objet d'un développement en classe.

- **Chapitre 4 : L'Orage**
  Chapitre 5 : Dans l'arbre
  Ces 2 chapitres seront abordés ensemble.

Pour débuter cette séance, proposer une lecture silencieuse du texte du chapitre 4. Les élèves découvriront l'illustration en même temps.

Amener ensuite les élèves à retrouver tous les mots du champ lexical de la tempête.
Éléments de réponse : orage, ciel menaçant, éclair, tonnerre, vent, tournoie, grêlons, secoué, trempé, pluie.

Écouter la piste 6 du disque et l'introduction musicale de la piste 7 (cette piste correspond au début du chapitre 5).

Questions :

- Reconnaissez-vous les instruments de musique ?
  Éléments de réponse :

La viole de gambe

Le violon

La flûte traversière (ou le traverso)

Bon à savoir : la viole de gambe s'appelle ainsi car elle est jouée tenue entre les jambes.

- Que vous évoque cette mélodie ?
  Éléments de réponse : elle évoque le calme et la douceur entre les tumultes de la tempête et le réveil de l'oiseau dans l'arbre. Décrivez le contraste entre les bruitages de la folle nuit de chaos et la mélodie légère et scintillante de l'aurore.

- Que ressent le petit Oiseau ? Il convient d'aborder les émotions au sein de ces chapitres.
  Éléments de réponses : l'Oiseau est dans l'arbre, libre, entouré de nombreuses autres espèces. L'Oiseau est emprunt à de nombreux sentiments inconnus, des sentiments contrastés :
    la joie d'être enfin libre
    la peur de l'inconnu
    l'incompréhension face aux langages des autres espèces/contraste chant naturel et artificiel.
    la curiosité de découvrir un milieu étranger et inconnu jusqu'à présent.

Mettre en rapport ces émotions avec celles déjà vécues par les élèves : quand ont-ils ressenti de telles émotions ? Dans quelles situations ?

- **Chapitre 6 : La poule noire**
  Chapitre 7 : Comment se faire comprendre ?
  Ces 2 chapitres seront abordés ensemble.

Poursuivre le travail sur les émotions avec l'illustration du chapitre 6 (le titre et le texte sont masqués).

Questions (elles feront l'objet d'un développement oral avec les élèves) :

- Pouvez-vous imaginer les sentiments ressentis par le petit Oiseau et pourquoi ?
  Éléments de réponse : on aborde ici les sentiments tels que la peur, le danger, la domination, l'hostilité du milieu, etc
- Pouvez-vous anticiper la suite de la scène ?

Les enfants découvriront ensuite le titre et le texte du chapitre en faisant une lecture silencieuse de celui-ci.

À la fin du chapitre, l'Oiseau découvre qu'il sait voler. L'ambiance pesante qui règne jusqu'alors se lève en lisant les quelques mots suivants : « C'est donc ça, voler ! Vive la liberté ! »
Cette chute heureuse annonce le début de la quête initiatique du petit Oiseau.

- **Chapitre 7 : Comment se faire comprendre ?**

Débuter cette séance par l'écoute des pistes 11 et 12 du CD.

Le petit Oiseau écoute le chant des autres espèces et essaie de se faire comprendre, en vain.

Questions :

- Pouvez-vous lister les espèces d'oiseaux présentes dans ce chapitre et nommer le nom de leurs chants ?
  Éléments de réponse : les tourterelles = roucoulent / La poule = caquette ou glousse / Le coucou = coucoue ou coucoule / Les hirondelles = gazouillent.

- Connaissez-vous d'autres espèces d'oiseaux et le nom de leurs chants ?
  Éléments de réponse : l'aigle trompette/ La bécasse croûle/ Le dindon glougloutte/ Le hibou (h)ulule/ La mésange zinzinule, etc.

  Transdisciplinarité : possibilité de développer le thème des oiseaux à travers la découverte du monde (une activité sous forme de carte d'identité des oiseaux des jardins est également proposée à la page 17 du dossier).

- À votre avis, pourquoi le petit Oiseau n'a pas de nom ?
  Éléments de réponse : le petit Oiseau a été retiré à sa famille au moment de sa naissance pour être élevé en captivité. Il recevra alors un apprentissage savant. Vous pouvez compléter cet élément de réponse en vous appuyant sur les pages Bonus du livre-CD – pages 38 et 39.

- En regardant les caractéristiques illustrées de l'Oiseau, avez-vous une idée de son nom ? De la famille à laquelle il appartient ? Si oui, écrivez son nom sans le prononcer à voix haute. Vous pourrez vérifier votre réponse une fois le conte terminé.
  Éléments de réponse : petite taille, couleur jaune, pattes fines, etc.
  Il s'agit d'un canari, ou encore d'un serin des Canaries.

- En regardant attentivement l'illustration du chapitre, pouvez-vous préciser quels sont les éléments de l'illustration déjà rencontrés dans les chapitres précédents ? Et pourquoi l'illustratrice fait à nouveau référence à ces éléments. Que vous évoquent-ils ?
  Éléments de réponse : on retrouve le fauteuil, la maison, la serinette puis les notes de musique, la cage ouverte, les larmes.
  L'Oiseau sur la branche de l'arbre est certes libre mais il est seul et triste. En effet, il se sent encore plus seul que lorsqu'il vivait en captivité avec la petite fille. Il se remémore alors sa vie au chaud, dans la maison, avec son amie tournant la serinette et l'écoutant chanter à tue-tête, lorsqu'il était admiré par tous les autres oiseaux.

N'était-il pas plus heureux avant que sa cage ne soit emportée par l'orage ?

- **Chapitre 8 : Le rossignol**
  Chapitre 9 : La voix de l'arbre
  Ces 2 chapitres seront abordés ensemble.

Écouter la piste 14 du CD avant de commencer l'analyse de texte.

Un rossignol vient aider le petit Oiseau. C'est un personnage important du conte, qui va permettre le début de la résolution du problème.

Pourquoi un rossignol ? C'est un oiseau connu pour son chant mélodieux – nombreuses références en littérature été en musique.

Le rossignol comprend le petit Oiseau et le guide dans la première étape de sa quête identitaire, en l'envoyant vers la Voix de l'Arbre.

Questions :

- En découvrant les illustrations et le texte du chapitre 9, pouvez-vous relever tous les indices qui permettent d'affirmer que la Voix de l'Arbre a la forme d'un violon ?
  (Pour aider les élèves à répondre à cette question, l'enseignant pourra leur fournir le dessin d'un violon avec le vocabulaire spécifique pour nommer chaque partie de l'instrument).

Schéma reproduit en annexe (page 27)

Éléments de réponse :
- sur les illustrations : la volute (p.29 et p.33), le manche, la table d'harmonie, l'ouïe en F (p.30), les cordes (p.32 et 33)
- dans le texte : le violon, les cordes, l'archet, ramages.

L'écoute des mélodies des pistes 15, 16, 17, 18 permettra aux élèves de découvrir le son du violon.

- *« J'aimerais trouver mon chant et savoir qui je suis » :* comment la Voix de l'Arbre va-t-elle pouvoir aider le petit Oiseau à découvrir son identité ?
  Éléments de réponse : en jouant du violon.
  La Voix de l'Arbre va lui faire découvrir toutes les mélodies qu'il connait jusqu'à trouver celle correspondant au chant du petit Oiseau.

- Connaissez-vous la différence entre « une voix » et « une voie » ? Possibilité de faire chercher les élèves dans le dictionnaire pour trouver les définitions.
  Éléments de réponse :
  Une voix est la faculté d'émettre des sons, en parlant de l'homme ; ensemble des sons produits par les vibrations périodiques des cordes vocales.

Une voie, c'est tout ce qui permet d'aller d'un endroit à un autre, sur terre, sur l'eau et dans les airs. C'est une route, un chemin, une rue, une voie d'accès à l'école, une voie navigable en bateau (un canal), etc. Au sens littéraire, la voie représente l'accès à quelque chose, à un état (ex : la voie de la connaissance). C'est une ligne à suivre dans la conduite d'une action, dans la poursuite d'un but (ex : trouver sa voie).

- En quelques phrases, pouvez-vous préciser la(les) voix(es) recherchées par le petit Oiseau ?
  Éléments de réponse :
  Sa voix : son chant naturel
  Sa voie : trouver son identité

- Le petit Oiseau arrivera-t-il à trouver son chant naturel, nécessaire à la découverte de son identité ? Comment décririez-vous cette quête ?
  Éléments de réponse : le petit Oiseau travail durement avec la Voix de l'Arbre pour essayer de retrouver son identité. Le vocabulaire utilisé en atteste : persévérance, courage, patience, confiance, doute, acharnement.
  Sa quête est douloureuse mais nécessaire pour qu'il puisse enfin trouver sa voix.
  Sa voix définira son identité.
  Son identité lui permettra de revendiquer sa liberté.

- Préciser ce que l'auteur a voulu dire dans la phrase suivante : *« Une nuit, le Violon et l'Oiseau s'accordent à merveille ».*
  Éléments de réponse : cette phrase signifie que la mélodie jouée par Voix de l'Arbre correspond à la mélodie du chant naturel du petit Oiseau. Tous deux connaissent désormais l'identité du petit Oiseau :
  « Mon ami, tu as trouvé. As-tu deviné ton nom ? »
  « Bienvenu, beau canari ! »

- **Chapitre 10 : L'envol**

Ce chapitre constitue le dénouement du conte.
La séance peut débuter par l'écoute des pistes 20 et 21.

L'illustration de ce chapitre est celle reproduite sur la couverture du livre. Il peut être intéressant de visualiser l'affiche créée au moment de la découverte de la couverture par les élèves lors de la première séance, et de reprendre les hypothèses qui avaient été soulevées afin de les analyser au regard du texte de ce dernier chapitre. Cette analyse peut se faire oralement.

Questions :

- Reconnaissez-vous l'élément sur lequel est posé le canari ?
  Éléments de réponse : c'est l'archet du violon.
- Pourquoi le canari est-il placé au centre de l'illustration ? Que vous évoque son emplacement dans un rond de lumière ?
  Éléments de réponse : l'identité du petit Oiseau est une révélation, pour lui-même, mais également pour le lecteur du conte. Le canari devient en tant que tel le personnage principal du conte. Il assume pleinement son rôle en toute confiance, et « tout en gonflant son plumage » ose affirmer sa voix (son chant naturel).

En découvrant son chant naturel, le petit Oiseau comprend désormais le langage de tous les autres oiseaux. Il peut communiquer avec le monde extérieur et se faire comprendre de tous.

Pour la première fois, le canari se sent libre. Vous pourrez ainsi aborder en classe **la question de la liberté**. Le conte montre bien la frontière entre la liberté physique et la liberté intellectuelle du canari.
D'où l'importance d'envisager la liberté au sens large du terme, à savoir la possibilité de penser, d'agir, de s'exprimer selon ses propres choix, sans contrainte.

En séance finale : en quoi cette histoire reproduit le schéma narratif du conte ? Si le schéma n'est pas connu des enfants, ce sera l'occasion de le développer.
En vous aidant de l'histoire, retrouver les différentes parties du conte :

Structure du conte	Éléments de réponse
Situation initiale	Chapitres 1 – 2 - 3
Éléments perturbateurs	Chapitre 4
Péripéties	Chapitres 5 - 6 - 7
Solutions au problème du héros	Chapitres 8 - 9
Situation finale	Chapitre 10

2. Atelier autour de la musique - Découvertes des instruments de musique du conte

Après avoir lu attentivement le document sur le thème des oiseaux chanteurs, une série de questions sera proposée aux élèves.

Documentation sur le thème des oiseaux chanteurs

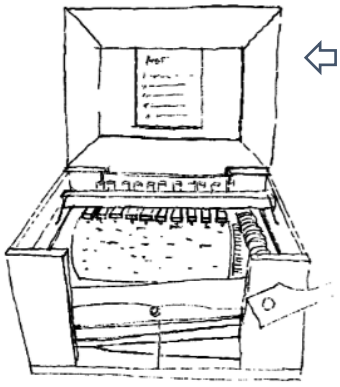
- **Les oiseaux et la musique :**

Dans la nature, pour apprendre à chanter, l'oisillon imite le chant de ses parents. L'ordre des **passereaux**, nom que l'on donne aux oiseaux chanteurs, comprend le rossignol, le serin, le merle et le chardonneret. Ce sont surtout eux qui, dès l'Antiquité, ont bénéficié d'un apprentissage savant : l'homme a très vite remarqué que certaines espèces ont une aptitude extraordinaire à retenir et reproduire des airs et qu'elles peuvent même recevoir une éducation musicale !

- **L'apprentissage de la musique aux oiseaux** :

Pour un enfant du XVIIIe siècle, apprendre des airs à la mode à son oiseau est un passe-temps très apprécié. On trouve de nombreux manuels qui expliquent précisément comment leur apprendre à siffler, et l'oiseau le plus fort à ce jeu, c'est le héros de notre histoire, le serin des Canaries ! Pour cela les jeunes canaris sont très tôt séparés de leur mère, et mis dans l'obscurité, loin du chant des autres oiseaux. Puis, on leur répète quotidiennement des airs sur le **flageolet d'oiseau** ou sur la **serinette**, les faisant imiter jusqu'à ce qu'ils les retiennent.

Les serins, remarqués pour leur chant agréable, leur docilité et leur grande capacité d'apprentissage, sont capturés et éduqués : cela devient un phénomène de mode et tout un marché autour de la vente de ces oiseaux se met en place. Bientôt dans tous les pays d'Europe on élève des serins. Apprendre à de jeunes oiseaux à chanter peut rapporter beaucoup d'argent car une fois qu'ils connaissent quelques airs, ils se vendent très cher.



⇦ La serinette, également appelée « orgue à oiseau », est une sorte de boîte à musique qui peut être jouée par un enfant : il suffit de tourner la manivelle au rythme des airs notés sur le cylindre. Les serinettes permettaient de « seriner », c'est-à-dire de jouer autant de fois que nécessaire l'air que l'on voulait faire chanter à l'oiseau, mais elles furent également peu à peu utilisées simplement comme divertissement. Il existe d'autres instruments similaires appelés « perroquette » pour les perroquets, « merlinette » pour les merles, qui changent de tessiture en fonction de l'oiseau-apprenti.

Vidéo d'une serinette : http://www.ensemble-artifices.fr/pour-les-enfants/le-violon-et-loiseau/

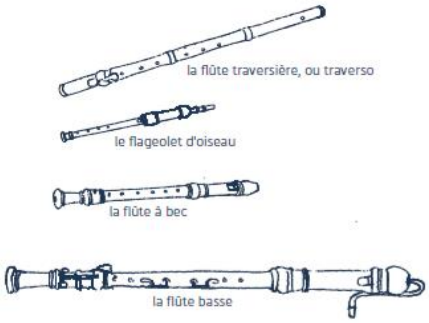
- **La grande famille des flûtes** :

Tout au long de cette histoire, vous avez pu entendre chanter le canari et toute sorte d'oiseaux. Ils prennent tour à tour une voix plus aigüe ou plus grave. C'est grâce à la grande famille des flûtes à bec :

- la flûte soprano (piste 19)
- la flûte basse (piste 24),
- l'alto (piste 1)
- la ténor (piste 9).

Mais, au fait, c'est quoi une flûte à bec ?

Un pied, un corps percé de huit trous et une tête ornée d'un sifflet avec à son sommet, un bec. Ce bel objet fabriqué en bois (parfois du buis, de l'érable, du palissandre ou de l'ébène) fait partie de la grande famille des vents. Il faudra donc souffler dedans pour le faire résonner, mais toujours avec maîtrise et douceur, sinon, attention à les tympans !
S'est également glissée dans cette aventure une autre flûte en bois, à la sonorité légère et aérienne, mais elle se joue de travers: c'est la flûte traversière qui de son agilité et de sa douceur accompagne le chant volubile du Rossignol (piste 7). Et dans les aigus, apparaît le flageolet d'oiseau…



- **Le flageolet d'oiseau** *par Thierry Maniguet, Conservateur au Musée de la musique* (piste 12 du CD)

Le flageolet, petite flûte à bec à six trous, pourrait avoir été conçu à la fin du XVIe siècle. L'instrument utilisé pour cet enregistrement est un modèle particulier, dit « flageolet d'oiseau », qui apparaît au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Sensiblement plus petit que le flageolet couramment utilisé à cette époque, il sonne à l'octave supérieure de ce dernier. Comme son nom l'indique, cet instrument est dédié à l'apprentissage de mélodies aux oiseaux domestiques, notamment les serins.

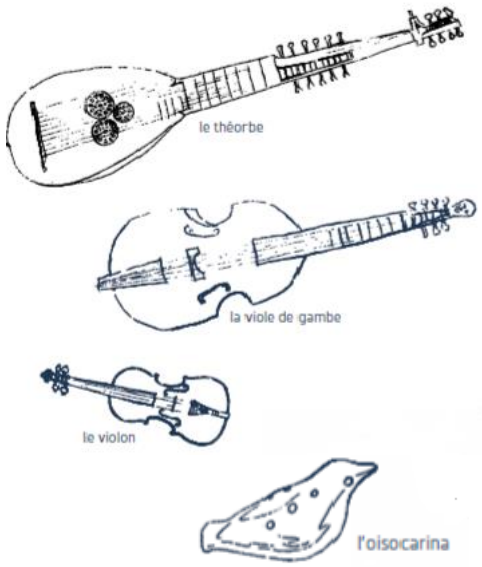
L'instrument du Musée de la musique qui a fait l'objet d'une copie par Bruno Reinhardt est un flageolet d'oiseau dit « à pompe ». Il possède en effet une cavité au sein de laquelle peut être installée une éponge destinée à absorber l'humidité causée par le souffle de l'instrumentiste.

- **Les autres instruments du conte :**

Dans le conte, d'autres instruments accompagnent les flûtes, tous issus du bois des arbres : le **violon**, bien sûr, mais également la **viole de gambe** qui joue la basse, mais qui peut aussi jouer le dessus, comme le violon ou la flûte (pistes 4 et 7).

Un instrument à cordes pincées, le **théorbe**, se joint à tous ces instruments ! On l'entend particulièrement bien dans le Cygne (piste 24).

Nous avons aussi entendu l'**oisocarina**, un drôle d'instrument en terre qui a une forme d'oiseau ! C'est lui qui fait le coucou (piste 8), et qui chante avec le violon (piste 16).



Questions sur le thème des oiseaux chanteurs :

- Quel était le jeu favori de certains enfants du XVIIIe siècle ?
  Éléments de réponse : leur passe-temps favori était d'apprendre des airs de musique très à la mode à leur oiseau domestique.

- Avec quel instrument mécanique enseignait-on la musique aux oiseaux au XVIIIe siècle ?
  Éléments de réponse : une serinette, aussi appelé orgue à oiseau.
  Bon à savoir : Il y a également des merlinettes et des perroquettes.

- Comment s'appellent les petits instruments créés pour imiter le chant des oiseaux, souvent utilisés pour la chasse ?
  Élément de réponse : des appeaux (un atelier pour réaliser deux appeaux en classe est proposé ci-dessous).

- Quel oiseau est reconnu pour son chant et sa grande capacité d'apprentissage ?
  Élément de réponse : il s'agit du canari.

- Connaissez-vous le nom de l'organe qui permet aux oiseaux de fabriquer des vocalises ?
  Élément de réponse : il s'agit du syrinx.

- Le coucou fait-il partie des espèces d'oiseaux appartenant à l'ordre des passereaux ?
  Élément de réponse : non, il s'agit uniquement du rossignol, du serin, du merle et du chardonneret.

- En quelle matière sont fabriquées les flûtes ?
  Élément de réponse : elles sont fabriquées en bois

- Quelle est la particularité du flageolet d'oiseau ?
  Élément de réponse : le flageolet est plus petit qu'une flûte à bec ordinaire, et il comprend six trous, au lieu de 8.

- Qu'est-ce qu'un oisocarina ?
  Élément de réponse : c'est un instrument de musique fabriqué en terre cuite et ayant la forme d'un oiseau.

Atelier - Création d'appeaux

Après avoir découvert l'ensemble des instruments de musique du conte, nous vous proposons de réaliser en classe les appeaux suivants.

- **La poule :**

- Matériaux : environ 50 cm de ficelle, un pot de yaourt vide, eau (ou poudre de colophane)
- Outil : un couteau pointu ou une grosse aiguille
- Réalisation : dans le fond du gobelet, faire un petit trou permettant le passage du fil. Faire un nœud à l'intérieur du gobelet pour éviter que la ficelle ne ressorte.

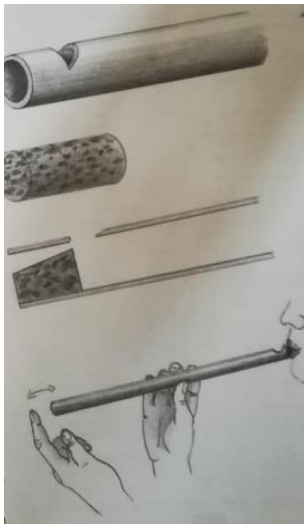
Utilisation de l'appeau : tenir le gobelet d'une main. Mouiller la ficelle, le pouce et l'index de l'autre main, puis pincer légèrement la ficelle en descendant par à-coups pour rythmer le caquètement de la poule.
Essayer différents récipients du plus grand au plus petit pour faire varier les sons.

NB : Si les doigts mouillés ne suffisent pas pour reproduire correctement le son du chant de la poule, vous pouvez enduire les doigts de l'enfant de poudre de colophane (poudre naturelle à base de résine de pin).

- **Le rossignol**

- Matériaux : un gobelet rempli d'eau. Un tube en plastique (ex : stylo feutre vide de petit diamètre – env. 8-10mm). Un bouchon de liège.
- Outils : un cutter
- Réalisation : réaliser une **flûte harmonique*** à l'aide du tube en plastique et du bouchon de liège.

Utilisation de l'appeau : jouer de la flûte en la plongeant plus ou moins profondément dans l'eau, et en soufflant plus ou moins fort.
NB : Alterner les sons faibles et plaintifs (souffle léger) avec des sons puissants et pas à-coups (souffle fort), ce qui produira le chant du rossignol.



***La flûte harmonique** :
Avec l'aide d'un couteau, entaille le tube en plastique à l'une de ses extrémités. Faire une découpe propre et franche pour que l'appeau fonctionne bien. Cette entaille donne le biseau de la flûte.

Couper un tronçon de 3 cm dans le bouchon en liège et réduire son diamètre afin qu'il puisse être insérer parfaitement dans le tube en plastique.

Couper une partie du bouchon avant de l'enfoncer dans le tube afin d'obtenir le bec de l'instrument.

Utilisation de l'appeau : souffler dans le bec de l'instrument en variant l'intensité du souffle. Avec un doigt, boucher et déboucher l'autre extrémité du tube pour faire varier le son.
NB : cet instrument très riche permet de produire 12 à 13 sons du plus grave au plus aigu. En utilisant des tubes de diamètres plus importants, on obtient des sons très agréables.

3. Atelier autour de la découverte du vivant - Les oiseaux de nos jardins

En vous aidant du modèle et en faisant quelques recherches documentaires avec les élèves, réalisez les fiches signalétiques des oiseaux de nos jardins (fiche vierge en annexe page 27).

Liste non exhaustive d'oiseaux :

Tourterelle	Rougequeue noir	Moineau domestique
Merle noir	Hirondelle	Pigeon ramier
Geai des chênes	Pinson des arbres	Linotte mélodieuse
Grive musicienne	Pic vert	Etourneau sansonnet
Mésange charbonnière	Serin cini	Chardonneret élégant, etc

Modèle de fiche signalétique

Le rougegorge

Photo d'identité :	Poids	16 à 22 grammes
	Longueurs	14 cm
	Envergure	20-22 cm
	Alimentation	Insectes et petits invertébrés. Graines en hiver.
	Présence dans nos jardins	Toute l'année
	Caractéristiques physiques	Mâles et femelles sont identiques, avec la face et la poitrine rouge-orangé. Le dessus du plumage est brun et le ventre clair. Les jeunes, par contre, présentent un plumage différent, moucheté de brun et de beige. Le plastron rouge n'apparaitra que durant l'automne de leur année de naissance.
Dessine l'oiseau :	Habitat/ aménagements du jardin	Il utilise volontiers les nichoirs semi-ouverts que vous pouvez mettre à sa disposition. Il apprécie également les buissons et les haies dans lesquels il trouve un endroit pour nicher. Vous le rencontrerez fréquemment sur les zones de votre jardin que vous venez de retourner, à la recherche de vers de terre !
	Risques de confusion avec d'autres espèces ?	Difficile de le confondre avec un autre, car il est le seul à présenter une face rouge.

Vous trouverez toutes les réponses pour remplir les fiches des oiseaux sur le site de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Chaque oiseau a sa propre carte d'identité et vous pourrez même écouter son chant => Site de la LPO :
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=15
Autre site de recherches documentaires :
http://www.oiseaux.net/photos/oiseaux.france.index.html
Pour aller plus loin dans les apprentissages, des animations pédagogiques réalisées par la LPO accompagneront ce dossier.

4. Ateliers d'art visuel – Création d'oiseaux et de nichoirs

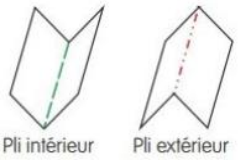
- **Construction d'un oiseau en origami**

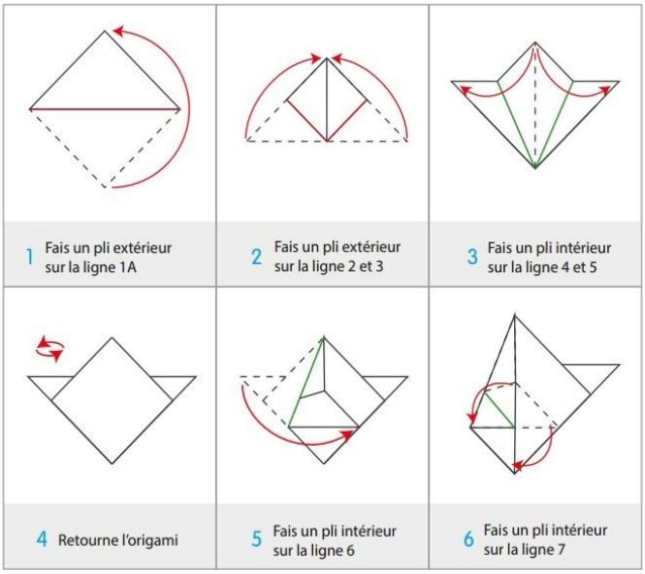
Tu auras besoin de :
- La planche d'origamie à imprimer
- Une paire de ciseaux

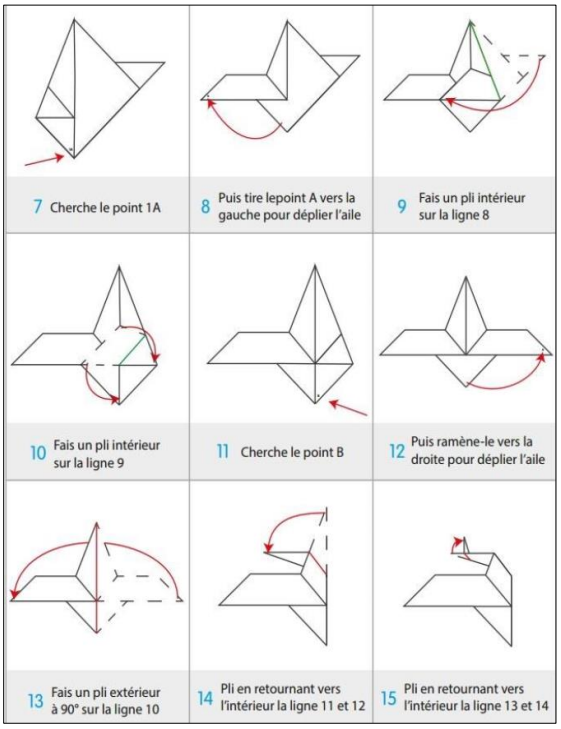
Durée :
- Environ 20 mn

Tu apprendras :
- La technique des pliages

Instructions :







- **Construction d'un vitrail en forme d'oiseau**

Pour réaliser cet atelier, il faudra prévoir le matériel suivant :

- un gabarit d'oiseau à découper par élève
- du papier de soie ou du papier crépon
- du papier transparent autocollant
- des ciseaux
- de la colle

Réalisation :

Une fois les gabarits découpés, les élèves devront mettre de la colle tout autour des parties évidées puis coller des bandes de papier de soie de part en part des trous en alternant les couleurs. Il faudra ensuite découper les bouts de papier qui dépassent du contour de l'oiseau.

Pour renforcer leur création et éviter que les papiers de soie ne se déchirent, les élèves peuvent coller une bande de papier transparente à l'arrière de l'oiseau (du côté des bandes de papiers). Pour décorer la classe, les oiseaux peuvent être collés aux fenêtres ou suspendus à l'aide d'un fil de pêche au plafond de la classe.

- **Construction d'un nichoir à oiseau :**

L'enseignant devra choisir les matériaux de l'activité en fonction de la finalité de son projet. En effet, il faudra préférer la brique de jus de fruit ou les bouchons de liège si le nichoir a vocation à être installé en extérieur dans la cour de l'école, et plutôt le carton pour décorer la classe avec les productions des élèves.

Nichoir réalisé avec une brique de jus de fruits

Nichoir réalisé en bouchons de liège

Nichoir réalisé en carton - rouleaux de papier toilette

Exemples de tutos disponibles sur internet afin de vous guider pas à pas dans la réalisation de vos constructions :

- nichoir avec une brique de jus de fruits : https://www.c-monetiquette.fr/blog/atelier-recup-mangeoire-oiseaux/
- nichoir en bouchons de liège : https://pierrepapierciseaux.be/blog/diy/diy-5-un-nichoir-en-bouchons/
- nichoir en carton : http://unjourunecouleur.fr/2015/04/diy-nichoirs-oiseaux-rigolos.html

Prolongements et mises en réseau

Les albums de littérature jeunesse :

Les oiseaux d'Adel de Fatima Sharafeddine (trad. François Zabbal), Sara Sanche (éd. Gallimard jeunesse, 2008)
Adel est un enfant plein d'idées. Il adore fabriquer des oiseaux avec de jolis papiers colorés. Quand il commence ses pliages, il oublie tout ce qui l'entoure, rien ne peut le perturber...
Un album qui aborde le handicap d'une manière sensible et positive : chaque enfant a son propre talent.

Les oiseaux de Germano Zullo, Albertine (éd. La joie de lire, 2010)
Arrivé au bout d'une route, un camionneur ouvre la porte de sa remorque. Une nuée d'oiseaux prennent leur envol et disparaissent à l'horizon.
Au fond du camion, un petit oiseau, timide, reste seul. Il ne semble pas avoir l'intention de suivre ses camarades. L'homme lui propose de partager son sandwich. Ils échangent quelques propos sur la vie et le petit oiseau, ayant pris courage, finit par s'envoler à son tour.
Un texte poétique, un découpage cinématographique et des gouaches aux couleurs chaudes.

Rodrigo et les petits papiers de Heyna Bé, Eric Puybaret (éd. La Martinière jeunesse, 2019)
Toute sa vie, Rodrigo a arpenté le monde, voyageant léger, avec pour seuls biens un paquet de feuilles et une boîte d'ébène empaquetés dans le châle de sa mère. Quand ses pieds n'ont plus pu le porter, il est rentré se reposer dans la vieille maison de son enfance traversée par le vent.
Un beau jour, Pablo, un petit garçon, se plante devant lui et lui pose des questions sur ses voyages. Et ce jour-là comme les suivants, Rodrigo lui raconte comme le monde est beau. Bientôt, les camarades de Pablo se joignent à lui pour écouter les récits merveilleux du vieil homme et apprendre à faire des oiseaux de papier...

La dame aux oiseaux de Didier Lév, Liza Jordan (éd. Sarbacane, 2019)
Un voyage inspirant à la découverte de soi, où l'on croit entendre la forêt bruisser du chant des oiseaux ! Sam n'est pas très content d'aller passer les vacances chez sa tante Éléonore, dont on dit qu'elle est un peu bizarre. Et de fait, quand il débarque en pleine nuit dans la maison perdue au fond des bois, l'étrangeté le saisit. Au matin, il assiste à une drôle de scène : pieds nus dans la rosée, la dame écoute le chant des oiseaux, puis aussitôt, le reproduit au piano… avant d'emmener Sam dans son nid-cabane, où ils jouent les Robinson. Le garçon, émerveillé, découvre tout un monde de possibles et se prend bientôt au jeu des sensations, de l'écoute et finalement, au plaisir de la liberté.

Les mille oiseaux de Sadako d'Eleanor Coerr (éd. Milan, 2011)
Sadako aime les feux d'artifice, le goût de la barbe à papa, courir aussi vite que le vent. Mais Sadako est née à Hiroshima. Une ville ravagée par la guerre. Une ville ravagée par la bombe. Et Sadako a la « maladie de la bombe ».
Alors, tous les jours, elle plie des oiseaux en papier. Car selon une vieille légende, elle sera guérie par les dieux si elle en fabrique mille.

Okimdam, l'oiseau auquel il manquait une case de Géraldine Collet, Jessica Lisse (éd. Thierry Magnier, 2012)
Okimdam est un drôle d'oiseau. Il est rouge, a une patte plus courte que l'autre, chante comme une casserole et n'a aucune idée d'où il va. À l'heure où chacun doit entrer dans une case, Okimdam est un véritable casse-tête !

Vole, vole, vole de François David, Consuelo de Mont-Marin (éd. Les carnets du dessert de lune, 2011)
De courts poèmes, légers comme des oiseaux… Oiseaux funambules, photographes qui portent de si jolis noms. Ils apparaissent, ils disparaissent, nous les entendons et espérons ensuite, à nouveau, leur retour. Consuelo de Mont-Marin illustre d'un trait vif, avec humour, dans le petit format du carnet, ces textes sensibles de François David.

La légende du colibri de Pierre Rabhi, Denis Kormann (éd. Actes Sud, 2013)
Il y eut un immense incendie dans la forêt. Les animaux terrifiés assistaient impuissants au désastre. Tous, sauf le petit Colibri qui s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.

Angle documentaire :

L'oiseau sur la branche, d'Anne Crausaz (éd. Memo, 2014)
Sur une branche, au fil des saisons, de semaine en semaine, 52 oiseaux racontent leur mode de vie. Ceux qui migrent, ceux qui restent, comment il se nourrissent. Tout ceci est prétexte à un éblouissant défilé de plumages, tranchant avec la palette de couleurs plus restreinte de l'arbre. Un livre grand format, avec plus d'une centaine de pages que les enfants vont pouvoir tourner comme celles d'une grande encyclopédie, à laquelle on revient sans cesse, en se réjouissant de cette galerie de portraits en plumes…

Les oiseaux de mon jardin d'Adeline Ruel (éd. Flammarion jeunesse, 2020 - Collection père castor)
C'est un documentaire accessible aux plus petits. A chaque double-page un oiseau : à gauche le nom et quelques caractéristiques physiques, d'alimentation, de vie ; à droite l'animal dans son environnement puis en gros plan sous un rabat.

Drôles d'oiseaux de Misha Maynerick Blaise (trad. Laurence Le Maire) (éd. Fei, 2020)
L'encyclopédie amoureuse sur la vie fascinante des oiseaux du monde entier ! Elle comprend du texte explicatif, des références, des citations et de très belles illustrations.

Nos incroyables oiseaux du monde d'Yuval Zommer (éd. Glénat jeunesse, 2019)
Une plongée ludique et éducative dans le monde des oiseaux, à destination de tous les curieux qui veulent en savoir plus sur ces animaux, de l'autruche au petit passereau. *Nos incroyables oiseaux du monde* est un documentaire illustré, rempli d'anecdotes au sujet de ces créatures surprenantes. Un contenu scientifique riche et vérifié, écrit avec humour, et émaillé de questions ludiques qui invitent le lecteur à observer l'image, pour profiter autant des anecdotes expliquées que des décors somptueux !

Oiseaux de Geraldo Valério (trad. Ariane Bataille) (éd. Mango, 2017)
50 espèces d'oiseaux du monde entier sont présentées en couleur, avec un texte présentant leur milieu naturel, leur nourriture, leur nid, leurs petits… Les dessins, colorés et naïfs, inspireront les naturalistes en herbe autant que les doux rêveurs.

Livre à écouter :

Écoute les oiseaux de Léna Mazilu, Yoann Guény, Maxime Zucca (éd. Albin Jeunesse, 2019)
Écoute les oiseaux est une expérience immersive dans le monde fascinant des oiseaux. Moitié-documentaire, moitié-jeu, ce livre conçu en leporello se lit des deux côtés : le recto présente 20 portraits d'oiseaux vivant dans toute l'Europe. Lorsque l'on passe la tablette ou le téléphone devant les illustrations du livre les oiseaux s'animent et chantent.

Livre d'art :

Des Oiseaux de May Angeli (éd. Thierry Magnier, 2012)
May Angeli nous invite à découvrir cet auteur du XVIIIe siècle qu'est Buffon à travers une galerie de gravures d'oiseaux comme le corbeau, la grue, le canard ou la cigogne.
Un livre d'art où la gravure sur bois de l'artiste rencontre la poésie du naturaliste.

Oralité :

Chansons : *Alouette, gentille alouette* ; *Coucou hibou* ; *Y a une pie* ; *Une poule sur un mur ; Rock and roll des galinacées* ; etc

Le Rossignol et l'empereur de Chine, Hans Christian Andersen
Le rossignol a ensorcelé, par la beauté de son chant, l'empereur de Chine et sa cour. Pour le garder auprès de lui, l'empereur enferme l'oiseau dans une cage dorée. Jusqu'au jour où il reçoit en cadeau un oiseau mécanique paré de diamants et de saphirs...

Le Milan et le rossignol, fable de Jean de La Fontaine.
Le premier est affamé et le second veut lui faire écouter sa voix mais n'y arrive pas. La morale « ventre affamé n'a point d'oreilles » dit que l'on ne peut discuter raisonnablement avec quelqu'un qui a faim.

Musique :

Le Réveil des oiseaux d'Olivier Messiaen (sans chercher à l'exploiter, son écoute peut juste être un prolongement proposé).

Dessin animé :

Le Roi et l'Oiseau, film d'animation de Paul Grimault – Dialogue et chansons de Jacques Prévert.

.

Annexes

1. La table des matières du livre-CD *Le Violon et l'Oiseau*…….. 24
2. Lexique …….. 25
3. Modèle de fiche signalétique vierge à imprimer…….. 26
4. Schéma d'un violon baroque …….. 27

1. Table des matières :

Piste 1 CHAPITRE 1 – L'Oiseau en cage P.2
♪ Christoph Graupner, *L'Oiseau en cage* (v.1732)

Piste 2 Ce matin, la fenêtre est ouverte..... P.4

Piste 3 CHAPITRE 2 – La serinette P.6
♪ *La Canada*, air de serinette (XVIIIe siècle)

Piste 4 Mais... ..... P.7
♪ Modeste Moussorgski, *Ballet des poussins dans leur coque* (1874)

Piste 5 CHAPITRE 3 – La solitude P.8
♪ Heinrich Ignaz Franz Biber, *Le Chat* (1669)

Piste 6 CHAPITRE 4 – L'orage P.10

Piste 7 CHAPITRE 5 – Dans l'Arbre..... P.13
♪ François Couperin, *Les Fauvêtes plaintives* (1722)

Piste 8 Coucou !..... P.14
♪ Giuseppe Giamberti, *Cucù* (v.1640)

Piste 9 Un tourbillon d'hirondelles... ..... P.16
♪ Louis-Claude Daquin, *L'Hirondelle* (1735)

Piste 10 CHAPITRE 6 – La poule noire..... P.18
♪ Camille Saint-Saëns, *Poules et coqs* (1886)

Piste 11 CHAPITRE 7 – Comment se faire comprendre ? P.20
♪ Jacques Hotteterre, *Les Tourterelles* (1712)

Piste 12 Le coucou, les hirondelles, la poule, les tourterelles..... P.22
♪ *La Canada*, air de serinette

Piste 13 ♪ William Williams, *Sonate en imitation des oiseaux* (v.1700) P.23

Piste 14 CHAPITRE 8 – Le rossignol P.24

Piste 15 CHAPITRE 9 – La Voix de l'Arbre P.26
♪ Heinrich Ignaz Franz Biber, *Le Rossignol* (1669)

Piste 16 Le violon se met à jouer..... P.30
♪ Henry Purcell, *Prélude pour les oiseaux* (1692)

Piste 17 La nuit suivante... ..... P.30
♪ Jean-Féry Rebel, *Les Ramages* (1737)

Piste 18 À la fin de cette troisième nuit... ..... P.30
♪ Robert Orme, *Allegro à l'imitation du chant de plusieurs oiseaux* (v.1700)

Piste 19 À l'aube le violon s'arrête de jouer. P.33
♪ Jean-Baptiste Lully, *Canaries* (1679)

Piste 20 CHAPITRE 10 – L'envol..... P.34
♪ Theodor Schwartzkopff, *Gigue à l'imitation du coucou* (v.1700)

Piste 21 Un visage riant apparaît par la fenêtre... P.37
♪ François Couperin, *Canaries* (1713)

Piste 22 Bonus – Devinettes..... P.38

Piste 23 Bonus – ♪ Antoine Dornel, *L'Hirondelle* (1711)

Piste 24 Bonus – ♪ Camille Saint-Saëns, *Le Cygne* (1886)

2. Lexique

Arpège : exécution successive des notes d'un accord musical.

Cadence : c'est une formule mélodique et harmonique qui ponctue un morceau de musique. Les cadences sont à la musique ce que les signes de ponctuation sont à la littérature.

Caquetant : verbe caqueter : glousser, en parlant de la poule. Au sens familier : bavarder, tenir des propos futiles.

Egosiller : crier, chanter très fort ; se fatiguer la voix à force de crier, de chanter à tue-tête.

Froufroutant : verbe froufrouter - un bruit léger comparable à un froissement.

Furète : verbe fureter - Fouiller partout avec soin pour découvrir des choses cachées...

Mélancolique : qui éprouve une tristesse vague : mélancolique, il se souvenait des beaux jours passés.

Notes flûtées : se dit d'un son, d'une note, rappelant celui d'une flûte.

Ornements : signes conventionnels qui viennent compléter une partition de musique en précisant les critères stylistiques de chaque époque musicale, ou encore les intentions de chaque compositeur.

Pulsations : en musique, la pulsation désigne l'accent intervenant au début de chaque temps.

Ramages : chant de divers oiseaux dans les ramures des arbres ou des buissons.

Ricanent : verbe ricaner - Rire d'une manière méprisante, sarcastique ou stupide.

Roucoulent : verbe roucouler - En parlant des tourterelles et des pigeons, émettre un chant tendre et monotone.

Roulade : vocalise formée de trilles, de notes légères et rapides.

Serinette : petit orgue mécanique. Il servait à apprendre des airs de chansons aux oiseaux.

Trille : battement rapide et prolongé de deux notes.

Vacille : verbe vaciller - Osciller, balancer d'un côté et de l'autre et risquer de tomber.

Virtuose : personne extrêmement habile dans un art, une technique, une activité.

Vocalisent : verbe vocaliser - Chanter de la musique sur une ou plusieurs syllabes, sans prononcer les paroles ni nommer les notes.

Volette : verbe voleter - Être agité, animé de petits mouvements.

Voluptueux : chant intense et raffiné.

3. <u>Modèle de fiche signalétique</u> (à imprimer pour l'atelier autour de la découverte du vivant - Les oiseaux de nos jardins)

Nom de l'oiseau :

<table>
<tr><td rowspan="7">Photo d'identité :

Dessine l'oiseau :</td><td>Poids</td><td></td></tr>
<tr><td>Longueurs</td><td></td></tr>
<tr><td>Envergure</td><td></td></tr>
<tr><td>Alimentation</td><td></td></tr>
<tr><td>Présence dans nos jardins</td><td></td></tr>
<tr><td>Caractéristiques physiques</td><td></td></tr>
<tr><td>Habitat/ aménagements du jardin</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Risques de confusion avec d'autres espèces ?</td><td></td></tr>
</table>

4. Schéma d'un violon baroque

Interventions scolaires proposées

Des intervenants proposent des ateliers scolaires tout au long de l'année. Ils se développent autour de trois grands axes :

- la musique et la découverte des instruments – Alice Julien Laferrière, violoniste et Matthieu Bertaud, flûtiste
- la connaissance des oiseaux et de la nature – Animateur nature de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
- l'animation des mots et des images – Cécile Desbois-Müller, médiatrice culturelle

****

Atelier musique : Les oiseaux chanteurs, par Alice Julien-Laferrière & Matthieu Bertaud

Pour accompagner le travail pédagogique réalisé en classe sur le livre-disque LE VIOLON ET L'OISEAU, les élèves pourront rencontrer deux musiciens qui leur présenteront le violon, toute la famille des flûtes, la serinette, l'oisocarina et autres appeaux, mais aussi les boîtes à tonnerre, le sifflet à vent... dans les coulisses des bruitages du conte.

Alice, violoniste, et Matthieu, flûtiste, présenteront certains des morceaux du conte, ainsi que d'autres adaptés pour leur duo, toujours en lien avec le thème des oiseaux : chaque morceau permettra de présenter un instrument et un oiseau différent.

Exemples :
Le Cygne de Saint-Saëns : la flûte basse,
Le Coucou de Giamberti : l'oisocarina
Le Rossignol de Biber : le violon,
Les Ramages de Rebel : la flûte traversière…

Une explication organologique de chaque instrument permet de voir de près comment fonctionne les instruments de musique.

Les enfants ne sont pas passifs à l'écoute : ils ont des réactions immédiates, l'imaginaire prend tout de suite le dessus.
C'est pourquoi notre intervention se fait sous la forme d'un échange interactif, laissant une grande part aux remarques et au foisonnement de questions et de réflexions, mais c'est également l'occasion de tester leur posture d'écoutants lorsque nous leur jouons des morceaux un peu plus développés nécessitant de l'attention.

Informations pratiques

- Durée de l'atelier - env. 1h30
- Nombre d'enfants - jusqu'à 2 classes (env 60 élèves)
- Modalité - Les ateliers sont animés par les deux intervenants.
- Tarif : 240 € HT – *des frais de déplacement peuvent s'ajouter au tarif de l'atelier.*

Atelier de sensibilisation au monde vivant, par un animateur nature de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Saône-et-Loire

La LPO, par son action éducative, contribue à la compréhension des écosystèmes, à mettre en évidence leur fragilité et à faire connaître la biodiversité pour agir sur les comportements et développer des attitudes responsables allant dans le sens du respect du vivant.

Descriptif de l'atelier

Découverte des espèces communes vivant à proximité de l'homme. Jeux, utilisation de guides, dessins et petite sortie au programme. Un support pédagogique est également disponible pour les enseignants. Il peut servir de référence pour mettre en place au sein de la classe différentes actions pédagogiques.
Ex : réaliser un poste d'observation dans la classe
Toutes les activités sont détaillées dans le document joint.

Informations pratiques

Durée : une demi-journée ou journée entière en fonction du projet. A définir avec l'enseignant référent.

Déroulement : jeux et observation en milieu extérieur

Objectif général : découvrir les espèces d'oiseaux de proximité

Objectifs pédagogiques : biodiversité, observation et différenciation des oiseaux

Thème(s): la nature de proximité - A l'école des oiseaux

Type de public(s) : scolaires :

- Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux (grande section de maternelle, CP et CE1)
- Cycle 3 : cycle des approfondissements (CE2, CM1, CM2)

Tarifs :
64€ de l'heure.
Sauf tarif préférentiel pour les écoles répondant à certains critères - à voir directement avec l'animateur de la LPO au moment de la réservation de l'atelier.

Atelier « mots et images », par Cécile Desbois-Müller

Ces ateliers visent à mettre le livre *Le Violon et l'Oiseau* en relation avec d'autres formes artistiques. En partant de ce qu'il est – un livre-CD avec des mots, une histoire, des sons, des mouvements – voir où il nous emmène (vers d'autres mots, d'autres histoires, d'autres sons…).
Chaque atelier est conçu pour des groupes de **12 à 15 élèves**.

a. **Ateliers « écriture et mouvement »** (durée : 1h à 1h30)

Le livre-CD est utilisé ici dans sa dimension sonore : les participants s'emparent des chants et des sons pour créer à leur tour avec des mots.

Ces ateliers peuvent être choisis « à la carte » ou être pensés comme un cycle d'écriture mené en plusieurs séquences au fil de l'année scolaire. La formule du cycle permet de se frotter régulièrement et progressivement au plaisir de l'écriture créative, d'avancer dans la relation collective et individuelle au texte et aux mots.

- ***La musique qui nous anime*** : écoute d'un morceau choisi puis proposition d'écriture : « quand j'écoute cette musique, j'ai envie de... »
  Objectif : inventaire à la Pérec, des phrases simples s'enfilent comme sur un collier, créer une liste d'émotions et ressentis créés par la musique.

- ***Faire bouger les mots*** : écoute et exploration d'un extrait (ou plusieurs) pour imaginer une chorégraphie collective. Chacun cherche avec son corps des gestes, expérimente des mouvements ; puis les transcrit en mots et collectivement ; cela crée un répertoire de mouvements dans lequel chacun peut puises pour créer une chorégraphie écrite.
  Objectif : écrire individuellement ; écrire collectivement et oralement ; écrire le mouvement : comment ? Avec quels mots ?

- ***Ce que disent les oiseaux*** : écoute de chants d'oiseaux, analyse (sons, tonalités, rythme, mots auxquels ils font penser, émotions ressenties) et création d'un poème inspiré de ce qui a été ressenti.
  Objectif : recherche de la sonorité et du rythme des mots plus que du sens (même si on peut essayer avec les mots d'imaginer ce que disent les oiseaux avec leur chant).

b. **Ateliers « animation d'images »** (durée : env. 2h)

Dans *Le Violon et l'Oiseau*, le mouvement est partout : dans la nature, le voyage du canari, les musiques proposées à l'écoute. Les images, elles, sont fixes... Il ne reste qu'à les animer !
Les deux ateliers proposés peuvent s'envisager à la suite afin que les élèves découvrent deux systèmes différents d'animation de l'image.

- ***En vrai, ça ne bouge pas !*** Découverte de livres jeunesse sur les oiseaux puis de livres basés sur des techniques de mouvement à plat qui jouent sur la persistance rétinienne.
  Mise en pratique : à partir de l'histoire du livre, réalisation d'un flipbook ou d'un thaumatrope (images sur un bâtonnet tournant entre les mains).

- ***En vrai, ça bouge !*** Découverte d'albums jeunesse qui proposent de passer de la 2D à la 3D par le système du pop-up. Observation des techniques utilisées (pliage, découpage) ; intérêt du pop-up pour l'histoire ; transformation du livre en objet ; etc.
  Mise en pratique : création par les élèves d'une carte pop-up dans laquelle un oiseau s'anime à son tour, il ouvre son bec ou prend son envol !

c. Atelier « le nid à livres » : les oiseaux dans les albums de littérature jeunesse

Ces ateliers inscrivent *Le Violon et l'Oiseau* dans un parcours guidé (comme au musée !) au sein d'albums jeunesse soigneusement choisis. De lectures en jeux, un thème surgit sous ses multiples facettes !

Exemples (autres possibilités à définir avec les enseignants) :

- ***La liberté*** (durée : env. 1h30) : se déplacer librement (voler), trouver sa voie (et sa voix)… dans les livres, les oiseaux sont souvent le symbole de la quête de liberté.
  Une découverte du livre, des images et des mots en forme d'« atelier philo ».

- ***Raconter les oiseaux*** (durée modulable selon le projet envisagé) : comment sont présentés les oiseaux dans les documentaires ? Avec quelles techniques sont-ils dessinés ? Qu'y apprend-on ?
  A la clef, réalisation d'un petit objet documentaire : leporello avec différentes espèces d'oiseaux et techniques d'illustration ; jeu de memory / cartes.

Informations pratiques :

Cécile Desbois-Müller est médiatrice culturelle spécialisée dans la littérature jeunesse. Elle intervient à Genève (CH) et en région Bourgogne-Franche-Comté où elle habite. Ses ateliers s'adressent aux écoles, bibliothèques, médiathèques, centres de loisirs, musées.

Chaque atelier proposé s'inscrit en prolongement de l'exploitation pédagogique réalisée en classe.

Tarifs : 240 euros la demi-journée / 420 euros la journée + éventuels frais de déplacement.

****

Contact :

Pour toutes questions sur le livre-CD *Le Violon et l'Oiseau*, sur dossier pédagogique, ou sur la réservation des ateliers scolaires, vous pouvez joindre :

Stéphanie Abburra - *Chargée de développement*
Ensemble Artifices & Seulétoile éditions
La Turbine, 71150 Sampigny-lès-Maranges
Mail : abburra.stephanie@gmail.com
Site internet : www.ensemble-artifices.fr