

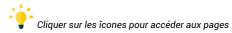
LE DILEMME DU HÉRISSON

FABLE MUSICALE POUR DEUX CORPS EN ÉMOI

Les jours de grand froid, les hérissons se serrent pour se réchauffer, mais gênés par leurs piquants, ils ne tardent pas à s'écarter...pour se rapprocher à nouveau, jusqu'à trouver la juste distance. S'inspirant de cette parabole philosophique, Rémi Leclerc (Human Player, Soleo, Zou!) et Quelen Lamouroux illustrent en musique et en danse la complexité des relations humaines.

Sur un fil musical, le duo se répond dans un langage intime et universel teinté d'humour, où la gestuelle singulière exprime les émotions au-delà des mots. Dans un corps à corps tantôt rassurant, tantôt contrariant, attendrissant, rageant, toujours mouvant et follement vivant, les artistes évoquent les vicissitudes des relations humaines, entre attirance et répulsion, et mettent en scène le besoin vital que nous avons d'être en lien, malgré les obstacles et les difficultés. Avec le corps et la voix, rien d'autre, ils nous invitent à éprouver, à voir et à écouter leur face à face pour nous plonger au cœur de nous-mêmes.

PLATEFORMES D'ÉCOUTE | RÉSEAUX SOCIAUX

Un spectacle de la compagnie des **Humanophones / la compagnie Sons de toile**

RÉGION | Occitanie / Nouvelle-Aquitaine

SITES

- Compagnie Humanophones
- Compagnie Sons de Toile
- Page dédiée | JM France

Quelen Lamouroux • percussions corporelles, chant, danse Rémi Leclerc • percussions corporelles, chant, danse

Conception • Rémi Leclerc

Création musicale • Rémi Leclerc et Quelen Lamouroux

Mise en scène • Simon Filippi

Regards extérieurs • Florent Bergal et Caroline Lemignard Scénographie et création lumière • Jean-Christophe Robert

Costumes • Noëlle Camus

Régie son • Tam Peel

PARTENARIAT | Le MI[X] - Maison Intercommunale des Cultures et des Sciences et la Scène Nationale de l'Essonne, Agora - Desnos

PRODUCTION | JM France

SOUTIEN | Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, (OARA), Les 3A - accompagnement d'artistes et d'acteurs culturels, compagnie Florence Lavaud - Chantier Théâtre, compagnie La Baraque (Toulouse), la Salle du Vigean et le Théâtre Jean Vilar (Eysines), le Théâtre Beaumarchais (Amboise) et la Salle Robert de Lacaze (Billère)

PUBLIC | Familiale à partir de 7 ans

SÉANCES SCOLAIRES | Élémentaire • Collège • Lycée

DURÉE | 50 minutes

ARTISTES

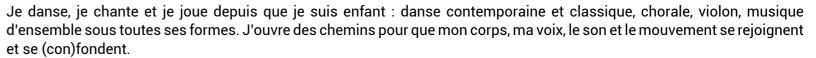
Pianiste passionné, je me suis formé jeune à la musique classique, au Jazz et aux musiques improvisées. Curieux de riches expériences, j'ai collaboré avec de nombreux/ses musicien/nes différents dans leurs univers et leurs styles. Ce sont les rencontres qui m'intéressent par ce qu'elles animent et nourrissent en créativité.

Parallèlement, fasciné par l'aspect spontané et nomade de produire des sons librement avec mon corps, j'ai voulu créer une musique réalisée intégralement par le corps humain, une musique sans frontières, qui peut s'adresser à tout le monde. C'est ainsi qu'est née la Compagnie des Humanophones, explorant un nouveau langage intégrant musique corporelle, art de la voix et danse.

Quelen Lamouroux

Percussionniste (avec son corps), danseuse, violoniste, vocaliste

Formée dans de grandes écoles de danse à Toulouse et à Lyon, j'ai eu un jour besoin de partir pour apprendre autrement, pour que la danse et la musique se rencontrent plus encore. C'est au Brésil, où j'ai passé 6 mois, que cette envie s'est réalisée. Là bas, j'ai aimé le rythme et j'ai beaucoup appris.

Depuis, je crée des spectacles au sein de la compagnie Qalis que j'ai créée, et je suis aussi interprète et collaboratrice dans des compagnies de danse et de musique dans toute la France.

Simon Filippi Accompagnateur à la mise en scène

Je suis comédien, musicien passionné et touche-à-tout. J'allie le mouvement, le théâtre corporel, la musicalité et l'expressivité du jeu pour créer. Également formateur, j'enseigne l'expression scénique, musicale et corporelle à tous types de publics à travers le monde.

Dans le spectacle Le Dilemme du Hérisson, mon rôle est d'accompagner les artistes sur scène. Cela signifie que je leur donne des indications pour améliorer leur jeu théâtral, donner du rythme au spectacle, gérer les espaces sur scène...

SECRETS DE CRÉATION

Quel est le thème de votre spectacle?

Il transpose sur scène le « dilemme du hérisson », une métaphore utilisée en psychologie pour évoquer les contradictions des relations humaines. Le spectacle met en scène l'intimité de deux personnages qui tentent de se comprendre, de s'approcher, de s'explorer mutuellement et le besoin vital que nous avons d'être en relation, au regard des obstacles et des difficultés que

Que voulez-vous transmettre au public?

cela génère.

Au commencement, nous avions l'envie bouillonnante de raconter une histoire, complexe et riche comme celles qui se tissent quotidiennement entre les êtres humains. Ils s'attirent, se repoussent, ressentent des sentiments puissants et contradictoires. Quand on en devient l'observateur, on y découvre un spectacle vivant, extravagant et invraisemblable. Nous voulions évoquer le fait d'avoir l'autre comme miroir, de faire épanouir une relation à deux. Qu'est-ce qui peut nous aider à mieux comprendre l'autre ? Et bien, nous-même.

Quel est votre univers artistique?

Notre univers se situe à la frontière de la musique, de la danse et du théâtre corporel. Nos corps y sont utilisés comme de véritables instruments de musique, chorégraphiés et théâtralisés. Notre langage, basé sur la percussion corporelle, développe la théâtralité dans chaque son et chaque geste. C'est ainsi que commence à apparaître progressivement l'onirisme et le surréalisme dans un traitement organique et quotidien de scènes de relation de couple.

Comment est né votre projet ?

À Rome en 2015, nous avons présenté en duo *La Rencontre*, une pièce de 5 minutes de musique corporelle théâtralisée mettant en scène la rencontre d'un homme et d'une femme. Cette forme s'est étendue à travers plusieurs années, plusieurs festivals. Nous avons décidé d'en faire un spectacle destiné à tous les publics, et entamé des sessions de recherches pour mettre l'expression des émotions au premier plan. *La Rencontre* devient alors *Le Dilemme du Hérisson*.

Quel travail faites-vous sur le corps?

Notre travail corporel se base sur l'inconscient collectif. Autour de 2014, j'ai commencé à créer un abécédaire de gestes, d'expressions, d'états et d'émotions que l'on peut réaliser avec le corps et le corps percussif. Ce dernier se situe entre le mime, les percussions corporelles, la danse, le burlesque de Chaplin, ... La création de ce spectacle nous a permis d'étendre et d'approfondir ces recherches. Nous sommes partis d'improvisations, mais nous avons aussi beaucoup écrit.

Quel travail faites-vous sur les émotions?

Nous avons choisi de baser notre travail sur la BD d'Armella Leung, alias *Art Mella*. Cette femme vulgarise des outils de développement personnel comme la PNL (*Programmation neuro-linguistique*) et traite de l'identification et l'expression des émotions. Nous avons fait un brainstorming autour de cette BD pour écrire le spectacle. Plusieurs thérapies abordées dans *Art Mella* y sont résumées. Nous nous sommes aussi servis d'autres outils comme le jeu *Dixit* en point de départ à nos réflexions.

L'AFFICHE

Le premier contact avec le spectacle

Analyse active

En amont du spectacle, plusieurs questions peuvent venir animer une séance de réflexion sur le message qu'a voulu transmettre l'illustrateur.

Elle peut être associée à un travail en Arts visuels et en Enseignement moral et civique. La classe pourra être interrogée sur la place des personnages, mais aussi sur les couleurs, les formes et les symboles utilisés, ainsi que sur les proportions de chaque élément de l'affiche. Les idées qui vont apparaître seront comme des hypothèses sur le contenu du spectacle auquel ils assisteront. Notez-les, car au retour du spectacle, elles pourront être validées ou non, et pourront faire l'objet d'un nouveau débat sur la lecture d'image et sur la vision artistique. Un lexique affinera et enrichira leurs discussions et leurs connaissances en arts visuels.

Selon le cycle d'enseignement,

vous pourrez apporter les termes couleurs froides, chaudes, vives, pâles, primaires, complémentaires, camaïeu, monochrome, nuance, teinte, dégradé, contrasté, équilibre,

premier plan, deuxième plan, arrière-plan, forme, informe, ligne, trait, figuratif, abstrait.

Artiste et illustratrice, Virginie Morgand

Après des études de dessin animé à Nantes, où elle a suivi une formation très technique de dessin et de mouvement, elle développe peu à peu son goût pour l'illustration, la photo argentique et le print, ainsi que la sérigraphie et la linogravure.

Elle travaille à Paris dans le dessin animé, dans le design de personnages, comme décorateur, mais aussi au storyboard de série TV pour les petits, notamment sur des adaptation de livres jeunesse. Après quelques projets réalisés en sérigraphie à l'atelier Dupont, elle réalise aussi affiches, petits livres sérigraphiés et vient d'achever un roman graphique.

Collectionneuse de beaux livres pour enfant des années 1920 à 1960, elle y puise son inspiration pour créer des univers narratifs épurés et colorés.

Virginie travaille actuellement avec les JM France sur l'illustration des spectacles et sur la couverture de la brochure artistique des saisons 2022 à 2024.

Illustration de la saison 2022/2023

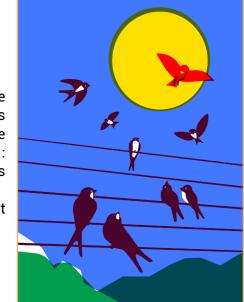
Cliquer pour en savoir plus

Conception des affiches

La programmatrice artistique des JM France présente chaque spectacle à l'illustratrice pour lui en donner les grandes orientations thématiques et esthétiques. Elle dispose également de tous les outils de communication disponibles : dossiers de présentations, photos, vidéos, enregistrements pour alimenter sa recherche.

La composition des affiches est libre, la seule contrainte étant que la musique soit présente au cœur de l'illustration.

Cliquer pour découvrir toutes les affiches de la saisor

CAHIER DÉCOUVERTE

OUVERTURE SUR LE MONDE #1

Approches transversales du spectacle

Tout d'abord, qui est ce hérisson dont parle le titre du spectacle ?

1- Le hérisson

Alors que la nuit vient de tomber, un remue-ménage attire l'attention dans la haie : des grognements, des soupirs bruyants, des piétinements se font entendre. Le hérisson est en chasse : il explore les environs et

flaire le sol avec soin. Ce petit carnivore raffole des chenilles, scarabées, limaces, escargots et autres invertébrés qu'il mastique bruyamment. Miam! Il peut avaler jusqu'à 100 lombrics en une nuit, comme des spaghettis. Doté d'une vue très basse, il se sert surtout de son odorat et de son ouïe fine. Il aime les jardins sauvages plein de recoins, mais aussi les prairies, haies, lisières, et parfois les villages.

Lorsqu'il se sent en sécurité, les piquants du petit mammifère sont naturellement couchés le long de son corps. Mais qui s'y frotte s'y pique: à la moindre alerte, il hérisse ses épines, rentre son museau et ses pattes. S'il n'a plus le temps de fuir, il se met en boule et peut rester ainsi des heures, sans se fatiguer. À part le blaireau, peu de prédateurs peuvent se vanter de pouvoir déplier cette pelote d'aiguilles. En revanche, puces et tiques s'en moquent bien et s'installent sur le hérisson par centaines. Pour les déloger, le hérisson n'a pas d'autre choix que de se gratter avec ses longues pattes arrière.

Le hérisson est un gros dormeur et peut passer 18h à dormir. Quatre lui suffisent pour chercher sa nourriture dans la journée. Il se blottit dans des tas de feuilles, des abris de branches ou de racines, des terriers... et il en change tout les douze jours environ. Le hérisson hiverne de novembre à mars : il se prépare un nid garni de feuilles mortes, puis s'endort d'un profond sommeil entrecoupé de brefs réveils environ une fois par semaine. Son corps peut alors passer de 35°C à 4°C! Pendant cette longue période, le hérisson compte sur ses réserves de gras, car il peut perdre jusqu'à la moitié de son poids.

LE SECRET DES PIQUANTS :

- ils sont groupés par trois et alternent des parties sombres et claires :
- ils sont creux et donc très légers, mais aussi très résistants;
- ils font 2 à 3 cm de long, 1,5 mm d'épaisseur;
- ils sont solidement fixés à la peau et tous sont orientés dans un sens différent.

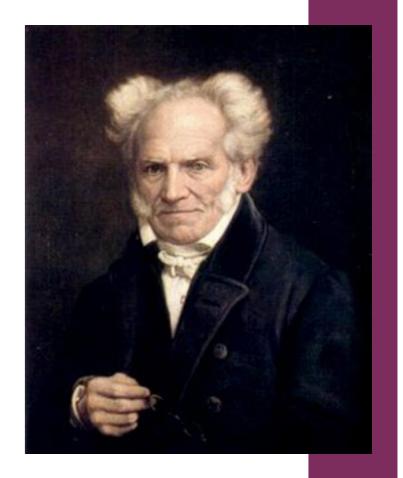
OUVERTURE SUR LE MONDE #1BIS

2- Le conte

Le Dilemme du Hérisson est une fable sur la complexité des relations humaines. Publiée par le philosophe Arthur Schopenhauer (1788-1860), elle raconte qu'un jour d'hiver glacial, un groupe de hérissons tente de se rapprocher et de se serrer les uns contre les autres afin de partager leur chaleur pour se protéger du froid. Cependant, blessés par leurs piquants, ils ne tardent pas à s'écarter de nouveau. Obligés de se rapprocher de nouveau en raison du froid persistant, ils ressentent encore une fois le contact désagréable des piquants. Ils se ré-éloignent et se rapprochent encore et encore, jusqu'à trouver la distance qui rende cette situation la plus supportable possible.

Arthur Schopenhauer (1788-1860) est un philosophe célèbre pour son pessimisme! Lorsqu'il publie ce conte, c'est afin d'évoquer les difficultés que posent les relations humaines, qu'il décrit comme difficiles et le plus souvent vouées à l'échec. Schopenhauer explique que les hommes cherchent naturellement à se rapprocher les uns des autres, mais que leurs défauts rendent cette démarche illusoire. Il affirme que le meilleur moyen de vivre et de se supporter en société est de garder ses distances. Le "sage" est celui qui vit à l'écart des hommes, sans s'en extraire complètement. Schopenhauer publie le conte en 1851, à la fin de sa vie, dans un ouvrage appelé Parerga et Paralipomena, un ensemble d'essais qui reprennent et développent sa pensée.

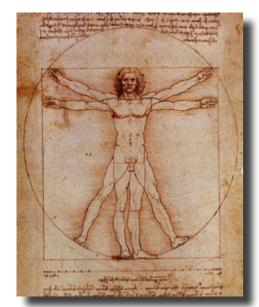
A travers le conte du dilemme du hérisson et au-delà du message d'Arthur Schopenhauer, les artistes évoquent non seulement l'histoire de ces êtres humains qui s'attirent et se repoussent sans cesse, mais aussi la possibilité de faire épanouir une relation à deux.

OUVERTURE SUR LE MONDE #2

Approches transversales du spectacle

Autour du corps expressif

Sans une parole, les artistes explorent l'expressivité des corps. Les corps silencieux, les corps musicaux, les corps en mouvement, les corps parlants, les corps poétiques. Tout ce que le cœur vit, le corps le joue. Or dans notre vie quotidienne, nous ressentons et nous nous exprimons d'abord avec notre corps, avant même d'utiliser la voix et le langage.

L'ODORAT : lorsque l'on respire, notre nez capte les odeurs. Nous pouvons en reconnaître des milliers.

LE GOÛT: que de saveurs dans la bouche : nous pouvons distinguer le sucré. l'amer, l'acide comme le citron.

LE TOUCHER: glacé, doux... nous percevons différentes sensations lorsque nous touchons quelque chose. Nous utilisons surtout nos doigts, mais aussi nos bras, nos joues, partout où nous avons de la peau.

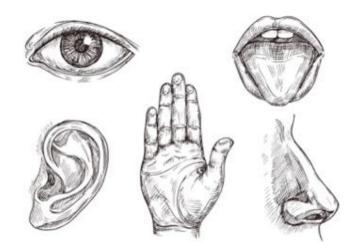
Nous réagissons physiquement aux informations apportées par nos sens, par exemple en respirant à plein nez l'odeur d'un chocolat chaud par un petit matin d'hiver, en retirant promptement la main de la plaque de cuisson chaude, ou en frémissant de plaisir sous une caresse.

Dans notre vie quotidienne, nous ne nous exprimons donc pas seulement à travers la voix et le langage, mais aussi et surtout avec notre corps.

1- Les sens

Notre corps est une machine très complexe. Il nous soutient toute notre vie et nous permet non seulement d'exister, de nous déplacer, de manger et d'effectuer toutes sortes d'actions, mais aussi de percevoir le monde qui nous entoure à travers cing sens bien déterminés :

- **EXAMPLE**: grâce à nos yeux, nous distinguons les formes, les couleurs, ce qui est près ou loin. Nous pouvons voir avec un seul oeil, mais il nous faut les deux pour bien voir en relief.
- L'OUÏE: sans bouger, nos oreilles captent les sons, sauf ceux qui sont très graves ou très aigus. Comme nous ne pouvons pas fermer nos oreilles, nous percevons des sons sans arrêt.

OUVERTURE SUR LE MONDE #2BIS

2- Les émotions

En dehors de nos sens, des émotions nous envahissent également sans que nous le décidions. Celles-ci viennent et repartent comme les nuages, la pluie, le soleil, l'orage. Elles provoquent des réactions fortes et distinctes dans notre corps. Petit tour d'horizon des cinq émotions principales :

- LA JOIE: la joie est un état de satisfation et de bien-être, qui se manifeste par de la gaité et de la bonne humeur. Lorsque nous sommes joyeux, nous pouvons avoir envie de sourire, de bondir, de chanter, nous ressentons des vagues de chaleur nous envahir.
- LA PEUR: la peur est un mécanisme lié à la survie. Elle se déclenche en présence ou dans la perspective d'un danger, comme un mécanisme de protection. Lorsque nous avons peur, le coeur bat violemment, les poils de la peau se dressent, les muscles frissonnent et la respiration s'accélère.
- LA TRISTESSE: la tristesse est une émotion douloureuse, liée à la perte de quelque chose et souvent associée au chagrin. Lorsque nous sommes tristes, nous avons comme une boule dans la gorge ou la poitrine un peu serrée, et parfois même envie de nous mettre à pleurer.
- LA COLÈRE: la colère est une réaction face à l'injustice, l'impuissance, l'échec ou la frustration. Lorsque nous sommes en colère, tout notre corps se tend. Nous avons envie de serrer les poings, de taper des pieds. Le coeur bat vite, nos devenons rouge et nous pourrions même crier.
- LE DÉGOÛT: le dégoût est une réaction de rejet, physique ou moral. Le plus souvent, il fait suite à un jugement porté envers quelqu'un ou quelque chose. Lorsque nous sommes dégoûtés, nous avons tendance à faire la moue (une grimace de dégoût), il peut même arriver d'avoir envie de vomir.

En plus de ces cinq émotions de base, il existe un nombre très important d'émotions secondaires : LA FIERTÉ, LA HONTE, L'EXCITATION, LA SATISFACTION...

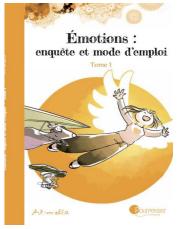
Chacune de ces émotions provoque des réactions physiques particulières dans notre corps et se traduisent par une multitude de petits gestes conscients ou inconscients très difficiles à réprimer. Lorsque nous nous exprimons, nos gestes, les expressions de notre visage émettent ainsi sans cesse des informations sur ce que nous pensons réellement, nos émotions ou nos intentions. On appelle cela le langage corporel ou encore langage non verbal. Selon certains chercheurs, comme Paul Watzlawick en 1979, il représenterait même environ 75% du contenu de la conversation et ferait donc passer un message aussi efficace, sinon plus, que les mots que l'on prononce.

Dans notre vie quotidienne, nous ne nous exprimons donc pas seulement à travers la voix et le langage, mais aussi et surtout avec notre corps.

I A DÉCOUVRIR

Une bande-dessinée qui a marqué et inspiré les artistes lors de la création du spectacle : l'Émotions, enquête et mode d'emploi de l'auteure Art-Mella, alias Armella Leung.
La BD aborde le rôle de chaque émotion avec légèreté et optimisme, et prodigue des conseils

légèreté et optimisme, et prodigue des conseils pour aider les personnages à surmonter les difficultés liées à chacune d'entre elles. Artiste, illustratrice, animatrice, curieuse de la vie et de ses mystères, passionnée de développement personnel, Armella Leung partage ses réflexions au fur et à mesure de ses investigations et de ses rencontres, sous forme de bandes dessinées.

CAHIER

DÉCOUVERTE

3- Le corps dans les arts

Si notre corps est expressif dans notre vie de tous les jours, il a un rôle essentiel dans les arts : il raconte des histoires et transmet des émotions au public.

→ AU THÉÂTRE

Jouer est l'une des activités les plus spontanées de l'enfance. Jouer, c'est aussi faire semblant d'être quelqu'un d'autre que soi, mimer ses attitudes, inventer une histoire. C'est l'esprit du théâtre : les comédiens se glissent dans la peau de leur personnage, inventent les paroles et les gestes, imitent des façons de marcher, des manières de se tenir. Ils imaginent comment leur personnage se comporterait et agissent comme s'ils étaient lui. Ils se servent avant tout de leur corps pour exprimer les émotions qui traversent les personnages.

Le théâtre est un art vivant. Contrairement au cinéma ou à la télévision, les acteurs de théâtre jouent en chair et en os devant les spectateurs. Il existe toutes sortes de genres de théâtre : la comédie, la tragédie, la farce, ... Seuls certains genres comme le mime se font sans paroles. Le théâtre amène les spectateurs à s'interroger sur de grandes questions telles que la justice, la guerre ou la paix. Il raconte aussi les passions humaines : l'amour, l'amitié, mais aussi la jalousie, le pouvoir, la vengeance, la solitude, ...

EN DANSE

La danse est l'enchaînement de mouvements du corps dans l'espace. Ils peuvent être de toutes sortes, le corps peut tourner, se courber, s'allonger, s'étirer, sauter.. Le danseur travaille tous les mécanismes de son corps comme le musicien ceux de son instrument. La danse, c'est aussi un contact, une proximité qui s'établit entre les danseurs et/ou le public. La danse crée une connexion que peu de mots permettent d'exprimer. Elle crée une communion particulière, à la fois intime et publique.

La danse est un art d'une extrême richesse, qui raconte des histoires sans paroles. Elle peut aller du plus simple jeu chanté et dansé d'enfants à la création artistique la plus complexe sur une scène professionnelle. Elle peut être un rite ou un divertissement, avoir un but esthétique comme dans le ballet. Dans d'autres cultures, elle peut viser à conjurer le sort (danse de la pluie), donner du courage (danse de la guerre, de la chasse), ou encore plaire aux Dieux, comme dans l'antiquité égyptienne, romaine et grecque.

→ EN MUSIQUE

La musique est l'art des sons, que les hommes génèrent en jouant de différents instruments. La musique peut influer sur les émotions et l'humeur d'une personne, l'énerver ou la rendre calme et détendue. Le corps est le premier instrument du musicien, qui doit apprendre à le maîtriser de manière bien spécifique pour se servir au mieux de son instrument de musique. Le musicien est en quelque sorte un sportif qui répète des heures durant les mêmes gestes et postures.

La musique regroupe toutes sortes de genres à travers le monde et a existé dans toutes les sociétés humaines depuis la préhistoire. Elle peut être une forme d'expression individuelle et être jouée pour le plaisir, mais elle peut aussi jouer un rôle important dans la société, par exemple à l'occasion de rassemblements collectifs, de fêtes, ou encore de cérémonies religieuses ou culturelles.

I POUR ALLER PLUS LOIN

I SITES - cliquer sur les liens surlignés

- Pour tout savoir sur le hérisson avec C'est pas Sorcier
- Pour tout savoir sur le émotions avec C'est pas Sorcier
- Découvrir Art-Mella, l'auteure de la BD Emotions, enquête et mode d'emploi

> Son blog et quelques-unes de ses BD

> Son site

LIVRES

- Les BD Emotions : Enquête et mode d'emploi, Artmella, éd. Pourpenser.
- La couleur des émotions, Anna Llenas, éd. Glénat Jeunesse.
- O théâtre, Gwénola David, éd. Autrement Junior Arts. Une approche documentaire sur le théâtre.
- La fabrique à théâtre, Ghislaine Beaudout et Claire Franck, éd. Thierry Magnier. De nombreux exercices pratiques, ce qu'il faut pour créer un spectacle de toutes pièces ainsi que de nombreuses informations sur l'histoire et les différents métiers du théâtre

Musique

Le Dilemme du Hérisson

Le Dilemme du Hérisson est un duo de théâtre corporel et musical tout public, transposant sur scène la métaphore du « dilemme du hérisson » très utilisée en psychologie pour évoquer les contradictions des relations humaines.

Le spectacle met en scène l'intimité de deux personnages qui tentent, entre attirance et répulsion, de se comprendre, de s'approcher, de s'explorer mutuellement. Il met aussi en scène le besoin vital que nous avons d'être en relation avec l'autre, au regard des obstacles et difficultés que cela génère.

Tel un film sans paroles, tels deux architectes de l'intime, les artistes déroulent leur histoire sur un fil musical. Le piano, le violon, la voix, les percussions corporelles, la danse sont leurs ingrédients gravitant autour d'un langage plus essentiel qui est celui de la musique des corps. Un drôle d'univers teinté d'humour rappelant Chaplin et les fulgurances des Cartoons, inventant de toutes pièces un gestuaire singulier, à la fois intime et universel

Programme

LA RENCONTRE DE LA BEAUTÉ DU MONDE

(pièce miniature) Rémi Leclerc

POR UNA CABEZA

Carlos Gardel et Alfredo Le Pera

CAHIER

DÉCOUVERTE

LA VALSE DU TEMPS

(piano) Rémi Leclerc

SACRÉS ÉLÉMENTS

(petit chant)

Rémi Leclerc

SWING BOHÈME

(petit chant) Rémi Leclerc

LE RETOUR EN ENFANCE

(piano, célesta) Rémi Leclerc

LE MASQUE

(pièce cartoon, pour claviers) Rémi Leclerc

APPARITIONS

Rémi Leclerc et Quelen Lamouroux

INSTRUMENTS

A travers des propositions musicales originales, les artistes invitent le spectateur à apprécier les possibles du corps humain et à considérer sa force et sa sensibilité. Ils lui associent deux instruments : le violon et le piano.

LE CORPS MUSICIEN

Premier né de tous les instruments, le corps est le premier instrument de musique. Il peut être percuté, frappé, frotté comme une percussion ; il peut être vocal et chantant, tel un instrument à vent. Pour qui sait chercher, écouter, explorer, le corps regroupe mille instruments en un seul et ouvre un paysage musical et un imaginaire unique.

Les percussions corporelles

AHIER DÉCOUVERTE

Les percussions corporelles exploitent les sonorités obtenues en frappant ou en frottant différentes parties de son corps: claquer des doigts, sauter à pieds joints, faire résonner son ventre, ses joues, ses cuisses...

Connaît-on toutes les sonorités de son corps ? Sait-on par exemple qu'en frappant sur ses joues en entrouvrant la bouche, le son résonnera de l'intérieur ? Que selon l'ouverture et la position de ses lèvres, les sons qui en

sortiront seront différents. Explorez et essayez, vous verrez!

Accessibles à tous, les percussions corporelles nous permettent de découvrir la formidable caisse de résonance que constitue notre corps. Instrument accessible ne signifie pas facile! Certaines sont hautement virtuoses et demandent un grand entraînement pour être réalisées.

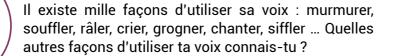
DÉCOUVRIR LES PERCUSSIONS CORPORELLES

Avec le groupe Stomp : Clap Your Hands

Avec les Humanophones, la compagnie des artistes du spectacle : Spam my soul. Les chanteurs utilisent autant leurs voix que leurs corps : ils en frappent et frottent différentes parties, créant une section rythmique pleine d'énergie.

La voix

Avec sa voix, on chante généralement des chansons composées d'une mélodie et d'un texte. Mais quand on enlève les paroles, la voix peut s'inventer de nouveaux rôles, par exemple celui d'imiter des percussions, de prendre la place des instruments de musique!

La voix est notre carte de visite, une partie de nous-même qui nous est très personnelle et intime. Lorsque nous parlons, le son que nous émettons est obtenu par l'envoi d'air depuis les poumons. Cet air fait vibrer les deux cordes vocales situées dans notre larynx : deux petits muscles qui ressemblent à des lèvres. La bouche, les fosses nasales, les os du crâne ou de la mâchoire jouent un rôle de caisse de résonance. Une voix est plus ou moins aiguë : certains peuvent atteindre des notes très basses et d'autres très hautes.

DÉCOUVRIR LES POSSIBILITÉS DE LA VOIX À TRAVERS LE MONDE

Le chant diphonique (Mongolie)

Le beatbox, ou l'imitation de percussions avec la bouche et la voix

Siffler comme un oiseau

Le scat, une technique d'improvisation en jazz

Le chant inuit, un jeu vocal entre deux personnes

La polyphonie : plusieurs voix qui se superposent

LES AUTRES INSTRUMENTS

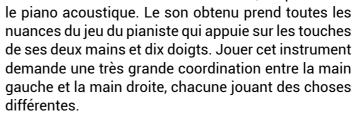

Depuis la nuit des temps, l'homme a inventé et perfectionné des objets destinés à produire de la musique. Le piano et le violon sont parmi les plus célèbres.

Le piano numérique

Le piano se remarque et se distingue par la succession de touches blanches et noires qu'il donne à voir et à toucher. Toutefois, le piano du spectacle est très particulier car c'est un instrument électronique. Cela signifie qu'il fonctionne grâce à l'électricité.

La piano numérique peut imiter toutes sortes d'instruments, en particulier

différentes. Le piano numérique possède de grands avantages sur le piano traditionnel. Il est notamment beaucoup moins volumineux et beaucoup moins lourd : on peut

trouver des pianos numériques de 8 kilos, contre au

moins 150kg pour un piano droit traditionnel! Il peut aussi se transporter plus facilement, ce qui est bien utile quand il s'agit de le ranger dans une voiture pour l'emmener faire des concerts aux guatre coins de la France!

POUR ALLER PLUS LOIN

Écouter les possibilités du piano numérique

Comparer le piano numérique et le piano acoustique

Le violon

Le violon est fait de 71 pièces assemblées ou collées les unes aux autres pour donner à l'instrument la plus belle sonorité possible.

Ses quatre cordes accordées sur sol-ré-lami sont frottées avec un archet ou pincées avec les doigts. Elles chantent d'une voix chaleureuse, veloutée et presque humaine sur une large tessiture, du grave à l'aigu.

Les mains du musicien sont occupées de diverses manières : tandis que l'une tient l'archet ou pince les cordes pour les faire sonner, l'autre appuie sur le haut des cordes pour changer la hauteur du son.

On dit du violon qu'il est un instrument mélodique car il joue le plus souvent une seule note à la fois, d'où sa ligne semblable à un chant. Il peut aussi lui prendre la fantaisie de faire sonner deux cordes en même

Né en Italie, instrument roi en Europe, le violon a dépassé les frontières pour briller dans de très nombreuses musiques. C'est aujourd'hui l'un des instruments les plus célèbres du monde!

POUR ALLER PLUS LOIN

Écouter le violon joué par Hilary Hahn

CRÉER

Projet de classe en lien avec le spectacle

LE CORPS EN JEU!

S'initier au jeu théâtral, et explorer les possibilités de son corps au théâtre. L'activité est à réaliser dans une salle dégagée permettant le mouvement.

Description

- 1 PRÉPARATION AU TRAVAIL SCÉNIQUE
- **LA MARCHE**: les enfants marchent normalement dans la salle. Le regard est focalisé et les déplacements se font de manière indépendante, vers les espaces vides, Il faut éviter de tourner en rond ou de suivre quelqu'un, de manière à ce que l'espace reste équilibré, comme un disque posé sur une pointe.
- Au signal du professeur, marcher d'une autre manière : vite / doucement / comme un éléphant / en cherchant quelque chose / en ayant mal au dos / comme dans de la colle / comme si on était très musclé.
- → LE JEU DU MIROIR: ce jeu comporte de nombreuses étapes et variantes. La plus aisée met deux partenaires face à face. L'un propose des mouvements, et l'autre doit les suivre et les reproduire le plus précisément possible, comme s'il était effectivement son reflet. Il est important de respecter les limites du corps de son partenaire: ne pas aller trop vite, ne pas lui faire faire de mouvements douloureux, etc... Une relation d'écoute privilégiée, de concentration et un silence de qualité se mettent alors en place. La difficulté de cet exercice est surtout de ne pas réfléchir à ce qu'il faut faire, mais d'explorer l'improvisation corporelle, en se laissant entraîner par ce que l'on ressent.

→ LE CORPS EN ACTION: en restant à sa place, mimer des actions de la vie quotidienne. Au signal « On fige »: les enfants s'immobilisent. Puis on passe à une autre action. Voici quelques propositions d'actions: se brosser les dents / manger une glace / peindre / arroser les plantes / sauter à la corde / manger.

Pour cet exercice, on peut s'inspirer de la vidéo YouTube (cliquer sur l'îcone), réalisée avec le principe du masque neutre : les enfants portent un masque qui n'exprime aucune émotion. En conséquence, c'est la posture et les actions du corps qui vont être porteuses de sens

→ LES LUTINS ET LES GÉANTS: en extension de l'exercice précédent, on peut par exemple travailler sur les petits et les grands gestes, en s'entraînant à marcher / manger / sauter / couper du bois / danser comme des lutins, puis comme des géants. Alterner ensuite les petits et les grands mouvements avec une histoire: « Au pays des lutins et des géants, c'est l'heure de manger. Les géants marchent et viennent s'asseoir à table. Ils mangent. Ils boivent. Les lutins arrivent. Ils s'assoient aussi. Ils mangent. Les géants se mettent à danser. Les lutins aussi. Fatigués, les géants s'assoient. Les lutins repartent chez eux. »

POUR ALLER PLUS LOIN

 De nombreux exercices de théâtre permettent aux élèves de jouer avec leur corps. Explorez-les!

AVEC LES ARTISTES

Ateliers de pratique

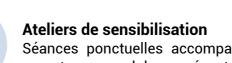
Des projets d'action culturelle avec les artistes JM France

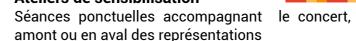
- → Enrichir l'expérience de spectateur des enfants
- → Initier les enfants à une pratique musicale collective transmise par des professionnels

Des thématiques et des pratiques en lien avec le spectacle

- → Citoyenneté et vivre-ensemble, nature et environnement, langues et langages, culture des arts, découverte du monde...
- → Pratique vocale, écriture de textes, danse et mouvement, découverte des instruments, pratique instrumentale, lutherie sauvage...

Différents formats

Parcours d'initiation

Parcours suivi

Ateliers approfondis découpés en séquences, sur une journée ou une semaine, permettant une première expérience artistique collective, autour d'un thème ou d'une pratique musicale.

1 semaine à 2 ans

à 3h

à 10h

Projet sur la durée associant des interventions artistiques extérieures et un suivi de pratiques par les enseignants ou les musiciens intervenants. Possibilité de coupler le parcours à une résidence d'artiste avec une restitution collective.

Masterclass

Intervention en conservatoire pour des élèves suivant un cursus musical.

CAHIER

PRATIQUE

ARTISTIQUE

Formations enseignants

Transmission d'une pratique pédagogique en lien avec le spectacle : direction de choeur, percussions corporelles, écriture de chanson...

Comment faire?

- ightarrow Contacter la délégation locale pour se renseigner.
- $\rightarrow$ Consulter le site JM France et la brochure pour connaître les ateliers proposés pour chaque spectacle.
- → Contacter Eléna Garry à l'Union Nationale egarry@jmfrance.org | 01 44 61 86 79

CAHIER ENFANT

As-tu bonne mémoire ?

Fiche à coller dans le cahier pour se souvenir du spectacle

Titre du spectacle ?
Quel jour ?
Dans quelle ville ?
Dans quelle salle ?
Avec qui 2

Colle ici le ticket du spectacle

Le conte du « dilemme du hérisson » raconte l'histoire :

- A. d'un hérisson qui a perdu tous ses piquants
- B. d'un monsieur très colérique appelé le « hérisson ».
- C. de hérissons qui cherchent à se rapprocher pour se protéger du froid

Lequel de ces instruments de musique ne fait pas partie du spectacle ?

- A. Le violoncelle
- B. Le corps humain
- C. Le piano

On réalise des percussions corporelles :

- A. Avec des tambours
- B. Avec son propre corps
- C. Avec des baguettes

Sur scène, il y a :

- A. Des hérissons
- B. Un décor champêtre
- C. Un homme et une femme

DESSINE... LE HÉRISSON DU SPECTACLE ET TOUS SES PIQUANTS

VIVRE LE SPECTACLE

Check list

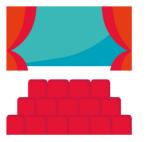

- > Je découvre l'affiche
- > Je regarde des vidéos et des photos
- > Je chante et j'écoute
- > Je rencontre les artistes en atelier

avant le spectacle

- > Je vais aux toilettes
- > Je range boisson et nourriture dans mon s
- > Je m'assois à ma place
- > J'éteins mon portable
- > Je découvre la salle

Pendant le spectacle

- > Bien assis, les yeux et les oreilles grand ouverts, je suis concentré sur le spectacle
- > Je peux fermer les yeux pour mieux entendre
- > Je rêve, je découvre, j'observe, je laisse venir mes émotions
- > Je respecte le silence

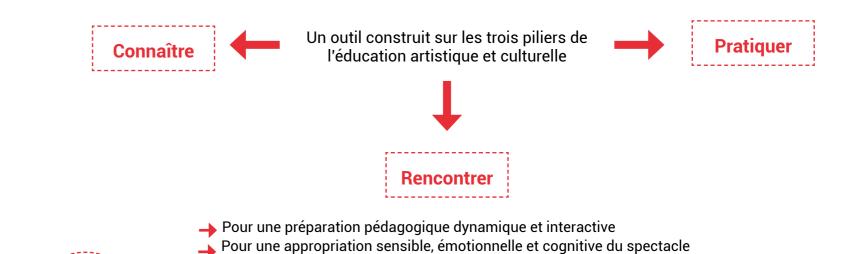

- > Je partage ce que j'ai vécu avec ma famille et mes amis
- > Je réponds aux questions du livret et je colle mon billet
- > Je dessine et j'écris mes souvenirs

Les JM France un acteur majeur de l'éducation musicale

Le livret pédagogique

Un comité de rédaction constitué de conseillers pédagogiques en musique, de professeurs des écoles et de musiciens-intervenants musicologues

Livret à télécharger sur le site des JM France

Rédactrice : Raphaële Soumagnas avec la participation des artistes

Coordination : Sophie Im Relecture : Andrée Perez

Directrice de publication : Ségolène Arcelin

Mise en page : Estelle Gonet

Couverture © Les 3 A | Illustration de la saison 22/23 © Virginie Morgand | Crédits photos © Les 3 A (p.2)

Pictogrammes © Noun Project

Reproduction totale ou partielle de ce livret réservée à la préparation pédagogique des spectacles

© JM France

LES JM FRANCE - GRANDIR EN MUSIQUE

La musique, facteur de développement individuel et collectif. Un plaisir partagé qui rapproche individus et générations.

Depuis près de 80 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, œuvrent pour l'accès à la musique des enfants et des jeunes, prioritairement issus de territoires éloignés ou moins favorisés.

grande cause	30 millions de spectateurs
80 ans	10 000
d'existence	artistes

Vous êtes

Bénévole

Rejoignez le réseau de 1 200 bénévoles et venez partager la mission des JM France.

Artiste

Participez aux auditions régionales professionnelles des JM France pour intégrer la programmation musicale et aller à la rencontre du jeune public.

Enseignant

Faites découvrir la musique à vos élèves en les emmenant au spectacle et en leur proposant un atelier musical. Des outils pédagogiques fonctionnels et adaptés sont à votre disposition.

Responsable culturel

Devenez partenaire des JM France en programmant un de leur spectacle musical ou en coproduisant une création ou une résidence d'artistes.

Donateur

Entreprise, particulier, soutenez les
JM France dans leur mission!

Curieux, motivé, intéressé...?

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir toutes les actions des JM France.

contact@jmfrance.org
www.imfrance.org

Les JM France remercient leurs partenaires :

