

LIVRET PÉDAGOGIQUE

CE2 · CM1 · CM2 · COLLÈGE · LYCÉE

JM
FRANCE
International

The Kaila Sisters

Kaila Sisters

Grandir en musique

LE LIVRET PÉDAGOGIQUE

De la salle de classe à la salle de spectacle

Les JM France sont un acteur majeur de l'éducation artistique et culturelle dans le domaine musical. La préparation pédagogique et les actions culturelles sont complémentaires de la programmation et permettent aux enfants une appropriation sensible, émotionnelle et cognitive du spectacle.

Les livrets

Rédigés en collaboration avec les artistes par un comité constitué de conseillers pédagogiques en musique, de professeurs des écoles et de musiciens-intervenants musicologues, les livrets pédagogiques déclinent les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : rencontrer, connaître, pratiquer.

Ils sont destinés :

- Aux partenaires culturels et aux collectivités pour les informer des contenus du spectacle et de la préparation pédagogique des classes
- Aux pédagogues, enseignants, musiciens intervenants... pour préparer les enfants au spectacle et mener des ateliers en classe
- Aux enfants pour s'approprier l'expérience de l'écoute et du spectacle

Ils se divisent en quatre cahiers (cliquer sur le titre pour accéder à la page)

[Cahier spectacle](#)

[Cahier découverte](#)

[Cahier pratique artistique](#)

[Cahier enfant](#)

Livret téléchargeable sur www.jmfrance.org

Directrice artistique : Anne Torrent | Référente pédagogique et rédactrice : Isabelle Ronzier
avec la participation des artistes | Couverture : illustration © Thomas Baas | Photos p.3 ©
Étienne Charbonnier

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de ce livret sans autorisation
est interdite en dehors de la préparation aux concerts et spectacles JM France.

Cahier spectacle

KAÏLA SISTERS

Chroniques hawaïennes

The Kaïla Sisters

Inspirés par l'histoire vraie de Madame Rivière et de sa troupe hawaïenne, les Kaïla Sisters nous entraînent dans les pas d'une mystérieuse professeure de français et de ses musiciens, partis de Polynésie un jour de 1928 pour une tournée qui les mena aux quatre coins du monde.

Mélodies traditionnelles de l'archipel hawaïen, standards du *jazz hot* et blues jalonnent ce voyage où la torpeur des îles du Pacifique se mêle à l'effervescence des comédies musicales new-yorkaises, tandis que grondent les ravages de la Grande Dépression.

Ukulélé et guitare hawaïenne, cor ou banjo, violon et contrebasse, autant de timbres qui reflètent la palette d'émotions transmise par les quatre musiciens durant ce périple haut en couleurs, qui fait revivre toute une époque, avec ses ombres et sa lumière. *Aloha !*

Coproduction | JM France / Cie Ces Gens-là

Soutien | SACEM

Année de création | 2019

Public | À partir de 8 ans / Séances scolaires : CE2, CM1, CM2, Collège, Lycée | Tout public

Durée | 50 min

LES ARTISTES

The Kaila Sisters

Île-de-France

Site www.mariesalvatmusic.com

Sur scène

Marie SALVAT, violon, ukulélé, chant

Paolo CONTI, guitare hawaïenne Lap Steel

Philippe BORD, **Vladimir MÉDAIL** en alternance, cor, guitare swing

Lucas HENRI, **Nathanaël MALNOURY** en alternance, contrebasse

En coulisse

Mise en scène, **Margot DUTILLEUL**

Marie SALVAT

Marie Salvat entre au Conservatoire de Perpignan à 7 ans puis aux conservatoires régionaux de Boulogne-Billancourt et de Paris. Après l'obtention de son baccalauréat, elle est brillamment admise au conservatoire national supérieur de Paris dans le cursus violon puis dans le cursus alto. Élève remarquée, elle est invitée à jouer avec le violoniste Pierre Amoyal et sous la direction de Pierre Boulez, Kurt Masur, Christoph Eschenbach, Daniele Gatti et James Conlon. Elle complète son cursus musical à Vienne puis au Royal College of Music de Londres. Elle développe également sa voix auprès des chanteuses

Julie Hassler (chant baroque) et Virginie Capizzi (jazz vocal). En véritable caméléon, Marie partage aujourd'hui son temps entre orchestre classique (elle est co-soliste à l'Orchestre Dijon Bourgogne), théâtre musical (*Un Songe d'une Nuit d'été* mis en scène par Antoine Herbez avec la Cie Ah!, *Traviata* mise en scène par Benjamin Lazar, *Après la pluie* de et avec Margot Dutilleul), chanson française et jazz.

Paolo CONTI

Originaire de Lorraine, Paolo Conti suit une formation de guitariste classique à Metz, Lyon puis à Paris. Adolescent, il fait la rencontre de la guitare hawaïenne (*kīkā kila* en hawaïen). Autodidacte, il en parcourt l'histoire, de la country au blues jusqu'à ses racines hawaïennes et perfectionne son jeu auprès des maîtres de l'instrument lors de ses voyages en Amérique du Nord et en Polynésie. Il partage aujourd'hui son amour de la guitare hawaïenne, du ukulélé et du banjo avec ses élèves. Il tourne en France et en Europe dans différentes formations swing, bluegrass et musique hawaïenne.

Lucas HENRI

Lucas étudie la contrebasse dès l'âge de 10 ans dans les conservatoires régionaux de Caen, Rueil-Malmaison puis Paris. Sa rencontre avec le contrebassiste Diego Imbert le conduit à explorer le répertoire jazz et à se produire auprès de musiciens importants de la scène française tels que David Sauzay, Hugo Lippi, Michaël Cheret, Jean-Benoît Culot... Diplômé du conservatoire national supérieur de musique de Paris en contrebasse et écriture, il intègre en 2013 l'Orchestre National de Lille puis en 2015 l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Il poursuit par ailleurs une carrière d'arrangeur et d'orchestrateur. Depuis 2015, il assure, aux côtés de Nicolas Simon, la co-direction artistique de l'ensemble la Symphonie de Poche.

Philippe BORD

Diplômé du Conservatoire national supérieur de Lyon, Philippe se produit en tant que corniste dans divers ensembles de musique baroque et classique, contemporaine (Ensemble Cairn) et expérimentale (Collectif Spat'Sonore). Amoureux du swing, il choisit comme deuxième instrument la guitare qu'il pratique dans diverses formations de jazz (Quintette Swing de Paris, The Kaïla Sisters).

Vladimir MÉDAIL

Après avoir collaboré avec la chanteuse Mathilde sur plusieurs projets (The Cole Porter Project, The Bare Necessities 5tet, *Je Les Signe Tous* spectacle bilingue en français et langue des signes), Vladimir Médail fonde le Vladimir Médail trio avec lequel il explore de nombreux genres: jazz, folk, blues, chanson française, musique sud-américaine...

Il se produit dans différentes formations : The Scarlet Swing Band de la chanteuse Clara Brajtman, The Dedication Big Band de Philippe Maniez, Piment Bleu *quartet jazz et soul*, The Kaïla Sisters *swing hawaïen*, Olivier Hussenet *chanson*...

Madame Rivière & la Moe Family

La musique hawaïenne en tournée internationale

Née en 1883 en France, veuve de la première guerre mondiale, madame Rivière part enseigner le français aux États-Unis puis dans les îles du Pacifique. En 1926, elle est mutée à l'Université d'Hawaï. Elle y rencontre Tau Moe, un musicien venu de Samoa pour ses études. Il joue de la *kīkā kila*, guitare hawaïenne connue sous le nom de « Lap Steel ».

Habile productrice, Madame Rivière organise une revue polynésienne pour les touristes d'Europe et des États-Unis qu'elle va chercher à leur descente du bateau. Elle transforme sa maison en théâtre et fait jouer les oncles de Tau Moe venus le rejoindre à Honolulu. Lui-même joue le week-end de la guitare Lap Steel pour 2 dollars par jour. Pour séduire le public venu chercher de la « couleur locale », les frères Moe font des démonstrations de grimpe d'arbre, de vannerie et de danses traditionnelles dont la danse du couteau de Samoa.

Encouragée par le succès de son show, Madame Rivière crée un ensemble à cordes hawaïennes et organise une grande tournée en Asie. Elle sollicite Tau Moe pour les accompagner. Il raconte :

« Madame Rivière cherchait un guitariste pour son spectacle, mais je ne voulais pas partir car j'avais décidé de rester étudier à Hawaï. À la fin elle me força à la rejoindre. Elle offrait 20 \$ à chacun, elle m'offrit 30 \$ afin de s'attirer mes qualités de guitariste ».

En tout dernier recours elle offre à Tau 40 \$ par semaine, ce qu'il ne peut pas refuser.

Madame Rivière organise des auditions pour recruter des artistes féminines. Rose, la future femme de Tau, rejoint la troupe. Selon son fils Dorian :

« Parmi une centaine de femmes, Rivière choisit ma mère pour la bonne raison qu'elle savait danser et chanter. La plupart des autres filles savaient faire l'un ou l'autre, ma mère pouvait faire les deux, et jouer d'un instrument. »

Après un spectacle d'adieu au O'ahu Theater, la troupe met les voiles le 27 décembre 1928 pour une tournée qui durera cinq ans, Manille, Karachi, Tokyo, Hong-Kong, Shanghai, Pékin, Singapour, Kuala Lumpur, Calcutta, Delhi... sous différents noms : Samoan Troupe, Madame Rivière's Hawaïens, Royal Samoan Dancers.

À Tokyo, ils gravent treize morceaux dans un studio, à Kyoto naît Lani, fils de Tau et Rose Moe.

Madame Rivière a une vision très didactique du spectacle à travers lequel elle veut montrer le processus de civilisation des tribus indigènes. C'est une pratique courante à l'époque de l'hégémonie des Occidentaux sur le monde colonisé, comme dans les revues mettant en scène des Indiens dans le Wild West américain.

Dans ses mémoires, Tau Moe décrit comment Madame Rivière les dirigeait pour obtenir une présentation « avant/après » la civilisation :

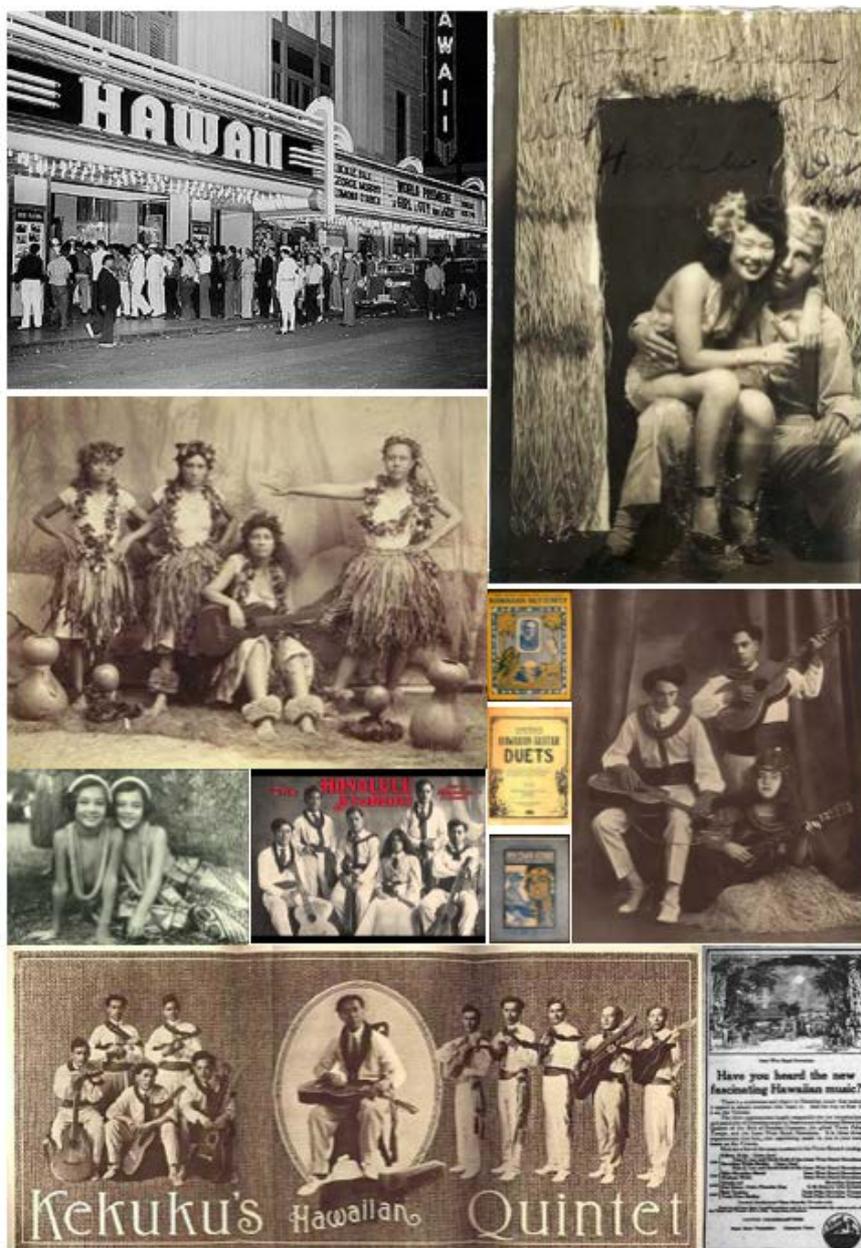
« Madame Rivière nous obligeait à avoir nos cheveux ébouriffés pour ressembler à des sauvages. Nous ne pouvions pas parler anglais ou porter de bijoux. Je devais retirer ma montre... Au début du spectacle, je devais grimper un gros arbre sur la scène jusqu'à arriver en haut pour cueillir une noix de coco. La seconde partie du spectacle montrait l'Hawaï occidental d'aujourd'hui. Là nous étions habillés de façon moderne et je jouais des morceaux tels que *Show Me the Way to Go Home* et *Yes Sir, That's My Baby*, pendant que Rose dansait. »

Madame Rivière traite sa troupe comme des enfants incapables de prendre soin d'eux-mêmes. C'est pourtant Tau et Rose qui la sauvent de la ruine à Bombay en l'aidant financièrement pendant les deux dernières années de la tournée, grâce au succès de leur propre duo et en particulier les performances de Tau à la Steel Guitar :

« En 1932, c'est grâce à ma steel guitar qu'on a rencontré Mahatma Gandhi, avec lequel j'ai conversé longuement. »

Le succès de Tau provoque la jalousie de ses oncles, qui quittent soudainement la troupe de Madame Rivière après une représentation à Bombay en 1933, pour signer chez un impresario de musique hawaïenne, Ernest Ka'ai.

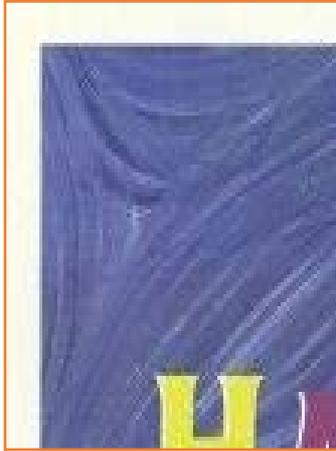
En 1935, Madame Rivière se fait escroquer toutes les économies du groupe par un promoteur de carnaval. Sans argent et sans contrat, Madame Rivière trouve un emploi à l'ambassade de Shanghai. Le trio Moe, Rose et Baby Lani âgé de 6 ans, met les voiles pour Port Saïd, sans Madame Rivière.

QUELQUES SECRETS DE CRÉATION

Entretien avec Marie Salvat

Qu'est-ce que le « hawaïen jazz swing »

En 1914, le monde découvre les îles du Pacifique, grâce à l'ouverture du Canal de Panama. Pendant sept mois, 17 millions de personnes visitent le pavillon d'Hawaï de l'exposition Panama Pacific de San Francisco qui célèbre l'événement. Le Royal Hawaïen quartett crée une sensation mondiale avec ses chansons des îles et la danse hula.

Des échanges musicaux se font avec le ragtime et le swing naissants, le jazz hawaïen se répand de Honolulu à Buenos Aires, de New-York à Paris. Louis Armstrong, Fats Waller, les Mills Brothers, de grands noms du hot jazz, jouent et enregistrent dans le style hawaïen. À Broadway, la comédie musicale se saisit des clichés de l'imaginaire occidental sur les îles du Pacifique : chemises à fleurs, ukulélé, jolies filles en colliers à fleurs.

Les Kaïla Sisters racontent l'histoire vraie de la revue de Madame Rivière qui a fait le tour du monde avec son spectacle hawaïen en surfant sur la vague des orchestres des grands hôtels intercontinentaux.

Comment s'est construit le spectacle ?

Le travail s'est fait en plusieurs temps :

- À la table autour d'une recherche ethnologique de documents sonores datant du début du XXe siècle,
- Sur scène avec des processus d'improvisation, de création de paysages sonores et de composition d'arrangements.

En quelles langues chantez-vous ?

Nous chantons les versions originales en anglais, avec un jeu scénique qui rend accessible le sens du texte au public francophone. Nous faisons également danser les phonèmes par le scat et le swing.

Quelle est la dimension historique de votre spectacle ?

Nous avons choisi des chansons tubes de l'époque et des textes qui nous font voyager dans le paysage social du continent américain du début du XXe siècle. À cette époque, le deep roots blues des esclaves du Mississippi et les effets de la Grande Dépression sur les populations ouvrières côtoient la torpeur des îles de Waikiki et l'effervescence des comédies musicales de Broadway. De Sunset Beach à la 46e avenue, haute bourgeoisie en vacances à Hawaï et chômeurs au bout du rouleau forment le kaléidoscope de ce spectacle, comme autant de petits éclats d'une plus grande fresque humaine.

Il est important de rappeler que toute musique est issue de métissages à travers des histoires personnelles dans différents contextes économiques et politiques.

D'où vient le nom du groupe ?

Le groupe Kaïla Sisters est né d'un rêve, celui de faire revivre la musique hawaïenne du début du XXe siècle. Il emprunte son nom aux Boswell Sisters et Andrew Sisters, fameux groupes de jazz vocal de l'époque.

Cahier découverte

L’AFFICHE*

Le premier contact avec le spectacle

Analyse d’affiche

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.

* **Affiche en couverture du livret et téléchargeable sur le site des JM France à la page du spectacle**

Thomas BAAS, illustrateur

Illustrateur et affichiste, Thomas Baas est diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg, atelier de Claude Lapointe. Parisien d’adoption et Alsacien de cœur, il s’inscrit dans la tradition des grands illustrateurs alsaciens : Hans Baldung Grien, Gustave Doré, Oncle Hansi, Tomi Ungerer. Humour, tendresse, personnages un brin rétro, couleurs choisies avec finesse et typographies ciselées caractérisent son style.

Remarqué pour ses campagnes de publicité Nicolas et Mondial Assistance, et ses illustrations dans le magazine Lafayette Gourmet, il travaille pour les maisons d’éditions jeunesse Actes Sud Jeunesse, Nathan, Glénat Jeunesse, et réalise de nombreux travaux pour la presse enfantine, Pomme d’Api, Belles Histoires, etc.

Il rejoint les JM France en 2019 pour les illustrations des affiches et de la couverture de la brochure artistique.

Conception des affiches

La directrice artistique des JM France présente chaque spectacle à l’illustrateur pour lui en donner les grandes orientations thématiques et esthétiques. Il 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.

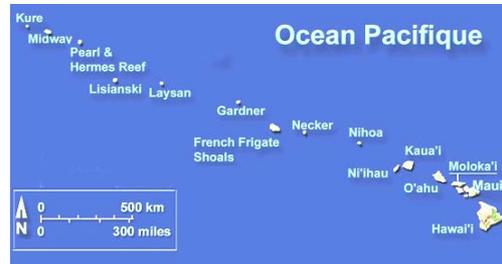

OUVERTURE SUR LE MONDE

Les îles Hawaï

AU CENTRE DU PACIFIQUE

Hawaï est un archipel d'îles situé au milieu de l'Océan Pacifique à 3 800 km au sud-ouest de la Californie, 3 700 km au sud de l'Alaska, 5 800 km à l'est du Japon.

C'est un des cinq territoires de la Polynésie avec la Nouvelle-Zélande, l'Île de Pâques, Samoa et Tahiti.

Il est constitué de 137 îles réparties en atolls, dont 8 principales sur lesquelles sont concentrés ses 1,4 millions d'habitants. Hawaï est la plus grande et Oahu la plus peuplée avec la capitale Honolulu.

Baptisé Îles Sandwichs en 1778 par l'explorateur anglais James Cook, Hawaï est un état des États-Unis depuis 1959 après avoir été proclamé République d'Hawaï en 1894 et annexé aux États-Unis en tant que territoire d'Hawaï en 1898.

Barack Obama, 44e président des États-Unis est né à Hawaï.

VOLCANS

Hualālai, Kīlauea, Mauna Kea, Mauna Loa... Hawaï est une chaîne de volcans dont les racines plongent à plusieurs centaines de mètres sous le sol océanique. Le plus haut est le Mauna Loa, « la grande montagne ». Il s'élève à 4 000 m au-dessus de la mer.

Les volcans et leurs éruptions modèlent le paysage hawaïen et sa culture, avec de nombreux mythes et récits. Le parc national des volcans d'Hawaï est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et constitue un centre de recherche international sur

la compréhension des phénomènes volcaniques.

PLAGES PARADISIAQUES

La beauté des plages d'Hawaï, au sable blanc et au ciel bleu, en a fait une destination de rêve touristique pour les occidentaux en quête de refuges paradisiaques. Ils se sont approprié la pratique ancestrale du surf, sur les longs rouleaux des vagues océaniques.

Les cultures traditionnelles polynésiennes récupérées par des organisateurs de tournée comme Madame Rivière au début du XXe siècle ont alimenté le rêve occidental. Cette appropriation culturelle s'est faite au détriment des communautés premières de l'archipel d'Hawaï.

La musique traditionnelle hawaïenne est totalement liée aux éléments de la nature : la mer, les phénomènes éruptifs de la chaîne volcanique, et aux récits mythologiques des 4 000 dieux et déesses de son panthéon.

Ressources complémentaires

Livres

Céline Ripoll, *Contes des sages de Polynésie*, Édition Seuil, 2013

Un merveilleux recueil de contes encore inconnus, collectés par une auteure vivant sur l'île de Pâques.

LA MUSIQUE DU SPECTACLE

Les Kaila Sisters interprètent des chansons oubliées du swing hawaïen et des arrangements originaux de standards du jazz. Le ukulélé et le Lap Steel évoquent les îles du Pacifique, la guitare et la contrebasse empruntent les sentiers du blues et la note cuivrée originale du cor fait escale à la Nouvelle Orléans.

Les chansons du spectacle

I'M PAU - Dick McIntire

SONG OF OLD HAWAÏ - Gordon Beecher/Johnny Noble

ON A SLAW BOAT TO CHINA - Franck Loesser

TROLLEY SONG - Hugh Martin / Ralph Blane

STARDUST - Hoagy Carmichael / Mitchell Parish

TICKLING THE STRINGS - King Benny Nawahi - Instrumental

ROLLING AND TUMBLING - Muddy Waters

CIVILIZATION - Bob Hilliard / Carl Sigman

PUT'EM IN A BOX - Jule Styne / Sammy Cahn

ON THE BEACH AT WAÏKIKI - Henry Kaillimai / G.H. Stover

MAKIN WICKY WACKY IN WAÏKIKI - James Cavanaugh / Billy Curtis / Burton Lane

Quelques images du travail en création :

<https://youtu.be/stZ6zHOLLLY>

<https://youtu.be/ZVXUbrzcB8>

Vidéo live :

<https://youtu.be/cUnRo7kO5Q8>

L'album en écoute :

<http://player.believe.fr/>

<https://soundcloud.com/kailasisters>

Site web :

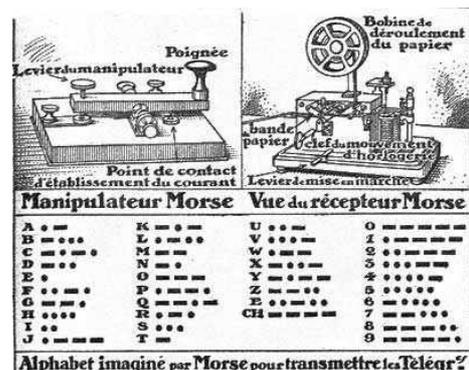
<https://www.mariesalvatmusic.com/jazz>

<https://www.facebook.com/kailasisters>

Dans le spectacle, on entend un cliquettement particulier : le tic-tic-tic du morse, langage codé qui permettait de communiquer à l'époque où voyageait la troupe de madame Rivière.

L'invention est attribuée à l'Américain Samuel Morse en 1846. Il s'agit d'un télégraphe émettant des impulsions électriques. Toutes les lettres sont traduites en sons courts et sons longs, en et .

Les mots deviennent des pulsations, donc des rythmes, donc de la musique !

LES INSTRUMENTS

La guitare hawaïenne et le ukulélé forment avec le banjo un trio d'instruments exotiques par leurs origines, fruits d'une géniale alchimie entre la lutherie traditionnelle et la lutherie européenne, omniprésents dans notre imaginaire musical par le nombre d'albums, bandes originales de films et publicités dans lesquels on les entend.

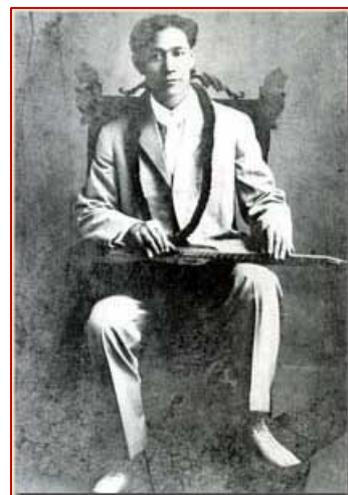
Aux origines, des histoires de marins et de cow-boys musiciens rejoignent celles de rois mélomanes. Leur répertoire balaie toute l'histoire de la musique populaire de l'Europe aux îles tropicales, des ballades irlandaises aux danses traditionnelles hawaïennes.

Guitare hawaïenne Lap Steel

Tout au long du XIXe siècle, les colons venus d'Amérique et d'Europe s'installent dans les îles hawaïennes. La guitare serait arrivée à Honolulu dans les bagages des paniolos, des cow-boys mexicains. On attribue à Joseph Kekuku l'invention en 1889 de la kīkā kila en hawaïen ou guitare Lap Steel en américain, mot composé de lap signifiant « sur les genoux » et steel « acier » : une guitare posée sur les genoux dont le son est produit en faisant glisser une petite barre d'acier sur les cordes.

L'auteur de la première chanson écrite pour la guitare Lap Steel, *Hawaiian Love Song*, raconte dans son livre *Musique hawaïenne à Los Angeles* :

« Il [Joseph] était en train de marcher le long d'une route à Honolulu, avec une vieille guitare espagnole lorsqu'il vit un boulon rouillé sur le sol. En le ramassant, le boulon a accidentellement vibré sur l'une des cordes et a produit un ton nouveau qui fut plutôt agréable. Après avoir réitéré l'opération avec le dos d'un canif, puis avec le dos d'un peigne en acier et, plus tard encore, avec une barre ultra polie, très similaire à la forme du métal qui est utilisée aujourd'hui ».

Joseph Kekuku,
L'inventeur supposé du Lap Steel

Danseurs hula accompagnés de ukulélés
J. J. Williams, vers 1885

Ukulélé

Les immigrants portugais ont apporté dans les îles à la fin du XIXe siècle leur petite guitare à quatre cordes le « cavaquinho ».

Séduits par son jeu pétillant, les musiciens hawaïens l'ont adoptée, en la baptisant uku « puce » et lele « sautillant ». Parti en tournée dans le monde entier avec les revues hawaïennes, le ukulélé a conquis le jazz et la world music.

Violon

Léger et facilement transportable, le violon est l'instrument de prédilection des musiciens voyageurs. Il est le fidèle compagnon d'aventure des migrations, des exils, des exodes, des errances et des vagabondages. Au XVIIe siècle, il se fait petit et dépliant, devenant « pochette » pour les maîtres à danser dont le chef avait le titre de "roi des violons". De la cour au village, compagnon d'infortune et fidèle camarade, il traverse tous les milieux sociaux et parcourt le monde entier.

Il est le compagnon d'exil des minorités ethniques persécutées, juifs russes, Tziganes d'Europe de l'Est, Arméniens, Gitans. Il est le consolateur des musiciens mobilisés pendant la Grande Guerre, partant au front avec leur violon.

Le violon de Wallace Hartley,
Chef du petit orchestre du paquebot Titanic

Le chanteur Georges Brassens
et son contrebassiste Pierre Nicolas

Contrebasse

Malgré sa haute taille et ses formes généreuses, la contrebasse est beaucoup plus légère qu'elle n'y paraît. 15 kg pour 1,80 m de la volute à la pointe. On peut la porter sur son dos et partir en voyage pour jouer sur les scènes du monde entier, dans tous les styles du classique au jazz, de la danse à la chanson, en pizzicato ou à l'archet.

Cor

Ni à Hawaï, ni à Broadway, on n'a vu de cor jouer du jazz, et pourtant avec son embouchure, son tuyau de 3 m de long replié sur lui-même, son alliage de cuivre, ses palettes et son pavillon, c'est bien un instrument de la famille des soufflants, comme le trombone et la trompette, ou le saxophone bien que celui-ci soit de la famille des bois et non des cuivres. Les Kaïla Sisters ont invité le cor à se joindre à leur quatuor exotique pour le colorer des sons cuivrés du jazz de la Nouvelle-Orléans.

Voix

Non les cordes vocales ne servent pas à faire des nœuds et le larynx n'est pas un chat sauvage en voie de disparition. La voix est le premier des instruments avec son timbre, sa dynamique et sa vibration. La voix est un instrument à cordes de la famille des soufflants. Elle produit des ondes sonores qui deviennent chant et musique, avec ou sans paroles.

Ressources complémentaires

<https://bibliotheques.paris.fr/les-guitares-hawaiennes.aspx> : ressources pédagogiques pour découvrir le ukulélé et la guitare Lap Steel

<https://www.jmfrance.org/telechargement/fichier/2768> : livret pédagogique du spectacle JM France *Victor et le ukulélé* avec une présentation détaillée de l'instrument.

Cahier pratique artistique

EXTRAIT SONORE

It's a good day

Cliquer :

À écouter en ligne sur www.jmfrance.org à la page du spectacle

Auteur/compositeur : chanson composée en 1946 par la chanteuse américaine Peggy Lee et le guitariste Dave Barbour

Arrangement et enregistrement : Kaïla Sisters

Style : jazz vocal

Écouter un enregistrement par la chanteuse Peggy Lee en cliquant :

It's a good day
 Yes, it's a good day for singin' a song,
 And it's a good day for movin' along
 Yes, it's a good day, how could anything go wrong,
 A good day from mornin' till night
 Yes, it's a good day for shinin' your shoes,
 And it's a good day for losin' the blues
 Ev'rything to gain and nothin' to lose,
 'Cause it's a good day from mornin' till night
 I said to the sun, "good mornin', sun
 Rise and shine, today"
 You know you've gotta get goin'
 If you're gonna make a showin'
 And you know you've got the right of way
 'Cause it's a good day for payin' your bills
 And it's a good day for curin' your ills,
 So take a deep breath and throw away your pills
 'Cause it's a good day from mornin' till night

C'est une belle journée,
 Oui, une belle journée pour chanter
 Et une belle journée pour se bouger
 Oui, c'est une belle journée, rien de mal ne peut arriver
 Une belle journée du matin jusqu'au soir
 Une belle journée pour faire briller ses chaussures
 Une belle journée pour chasser les idées noires
 Tout à gagner, rien à perdre
 Une belle journée du matin jusqu'au soir
 J'ai salué le soleil : « bonjour soleil !
 Lève-toi et brille !
 On va se bouger aujourd'hui
 C'est le jour du grand show ! »
 Aujourd'hui, c'est toi qui as la priorité
 Une belle journée pour payer tes dettes
 Une belle journée pour te guérir
 Respirer un grand coup et jeter tes pilules
 Car c'est une belle journée, du matin jusqu'au soir.

Textes du spectacle

Pour l'écriture du spectacle, Marie Salvat s'est inspirée de textes d'auteurs sur l'exil, le voyage, l'immensité de l'océan et ses naufrages, afin de rendre sensible l'expérience de l'errance et de l'exil vécue par Madame Rivière et sa troupe hawaïenne.

Voici une sélection de ces textes, qui peuvent être étudiés en classe pour leur beauté littéraire et leur capacité à décrire les mouvances de la mer, sous différentes formes : poème, journal de voyage, roman.

Marine, Paul Verlaine, in Poèmes saturniens 1866

L'Océan sonore

Palpite sous l'œil

De la lune en deuil

Et palpite encore,

Tandis qu'un éclair

Brutal et sinistre

Fend le ciel de bistre

D'un long zigzag clair,

Et que chaque lame,

En bonds convulsifs,

Le long des récifs

Va, vient, luit et clame,

Et qu'au firmament,

Où l'ouragan erre,

Rugit le tonnerre

Formidablement.

LES VAGUES, Virginia Woolf, 1930. Traduction Marguerite Yourcenar

Chaque vague se soulevait en s'approchant du rivage, prenait forme, se brisait, et traînait sur le sable un mince voile d'écume blanche. La houle s'arrêtait, puis s'éloignait de nouveau, avec le soupir d'un dormeur dont le souffle va et vient sans qu'il en ait conscience. Peu à peu la barre noire de l'horizon s'éclaircit : on eût dit que de la lie s'était déposée au fond d'une vieille bouteille, laissant leur transparence aux vertes parois de verre. Tout au fond, le ciel lui aussi devint translucide comme si un blanc sédiment s'en était détaché, ou comme si le bras d'une femme couchée sous l'horizon avait soulevé une lampe : des bandes de blanc, de jaune, de vert s'allongèrent sur le ciel comme les branches plates d'un éventail. Puis la femme invisible souleva plus haut sa lampe ; l'air enflammé parut se diviser en fibres rouges et jaunes, s'arracher à la verte surface dans une palpitation brûlante, comme les lueurs fumeuses au sommet des feux de joie...

ECUADOR, Henri Michaux, 1929

Journal de bord d'un voyage en bateau vers l'Amérique du Sud,

« Vaste horizon tout à coup ouvert au patinage à roulettes. Mais malheur à celui qui, au grand large, perd une roulette, et c'est vite fait, ça se détache, une vague la prend, une autre la reprend et allez courir après, dérobée comme elle est successivement à votre vue, et roulant vous-même avec trois roulettes seulement.

Malheur à celui qui casse une de ses roulettes dans la tempête, sur la mer Caraïbe. Il rate sa course au haut d'une vague, est jeté sur le côté, retombe les bras ballants dans un fond, mais l'énergie de « l'espoir quand même » sauve ses membres. Ah ! Répit d'une minute ! Si seulement il avait le temps d'ajuster sa roulette de rechange ! Mais les vagues sourdes comme des pots, mais les vagues sourdes comme des empereurs, mais les vagues sourdes comme des montagnes le prennent comme elles le trouvent, le prennent avec ses trois roulettes, et les morceaux de l'autre, le prennent de haut et avec rire, et l'enlèvent, et se le passent entre elles, et s'amuse beaucoup.

Quant à lui, comme un cycliste dans un ravin. Mais le ravin se fait montagne, le vide, le rejette à sa base, puis la base se fait montagne, le hisse, le rejette par-dessus bord, puis la montagne se refait ravin, ravin-montagne, montagne-ravin, tic-tac... »

Cahier enfant

ÉCOUTER

Rythm of the Islands

Qu'il fait chaud et bon en écoutant cette musique !

Mais pourquoi ?

Le rythme : cool, tranquille, chaloupé

Les instruments : guitare Lap Steel, ukulélé

La voix : chaleureuse, gourmande, swinguée

Atmosphère de comédie musicale, de plage hawaïenne, de vie calme dans les îles à écouter de la musique en se laissant aller au farniente.

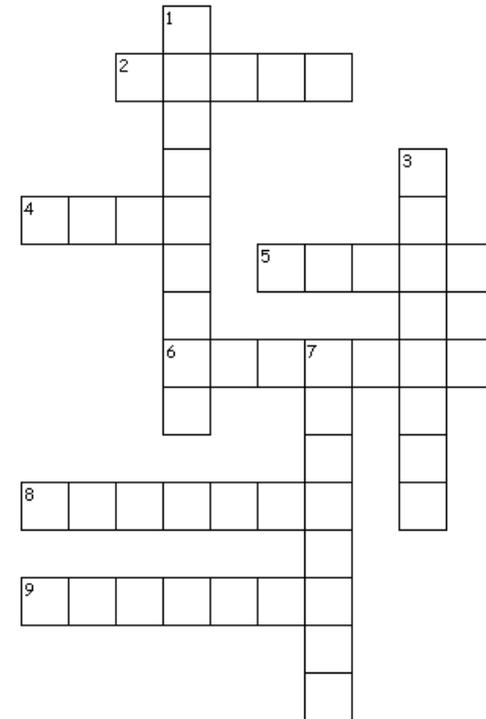
À toi de trouver les mots ou de dessiner ce que t'inspire cette musique :

Horizontal

2. L'île d'où vient la musique
4. Les vagues du Pacifique en sont le paradis
5. Un style de jazz
6. Un instrument à cordes dont le nom signifie puce sauteuse
8. Les îles d'Hawaï en sont une chaîne
9. Nom de la meneuse de revue hawaïenne du spectacle

Vertical

1. L'océan qui entoure Hawaï
3. La capitale d'Hawaï
7. Une guitare posée sur les genoux

Horizontal
 1. Pacifique
 2. Hawaï
 3. Honolulu
 4. Surf
 5. Swing
 6. Ukulélé
 7. Lap Steel
 8. Volcans
 9. Rivière

MÉMORISER

Quel spectacle ?

À quelle date ?

Dans quelle ville ?

Dans quelle salle ?

Colle ici ton ticket du spectacle

QUIZ

Quel océan entoure Hawaï ?

- Pacifique
- Atlantique
- Indien

Quelle est la capitale d'Hawaï ?

- Papeete
- Mata Utu
- Honolulu

Quel duo d'instruments est hawaïen ?

- Voix et contrebasse
- Cor et violon
- Ukulélé et Lap Steel

Pour toi le spectacle :

- Raconte un voyage sur la mer
- Raconte la rencontre entre la musique hawaïenne et le jazz
- Raconte la tournée internationale d'une revue au début du XXe siècle

Raconte ce que tu as vu et ce que tu as aimé pendant le spectacle

DESSINE TON AFFICHE DU SPECTACLE

VIVRE LE SPECTACLE

À L'ÉCOLE

- Je regarde des vidéos et des photos
- Je découvre l'affiche
- Je me renseigne sur la musique et les instruments
- Je chante et j'écoute
- Je rencontre les artistes et je participe à des ateliers

PENDANT

- Bien assis
- Oreilles et yeux grand ouverts
- À l'écoute des artistes
- Joie de découvrir, de rêver, de s'émerveiller, d'applaudir à la fin

AVANT

- Toilette
- Chewing-gum
- Portable

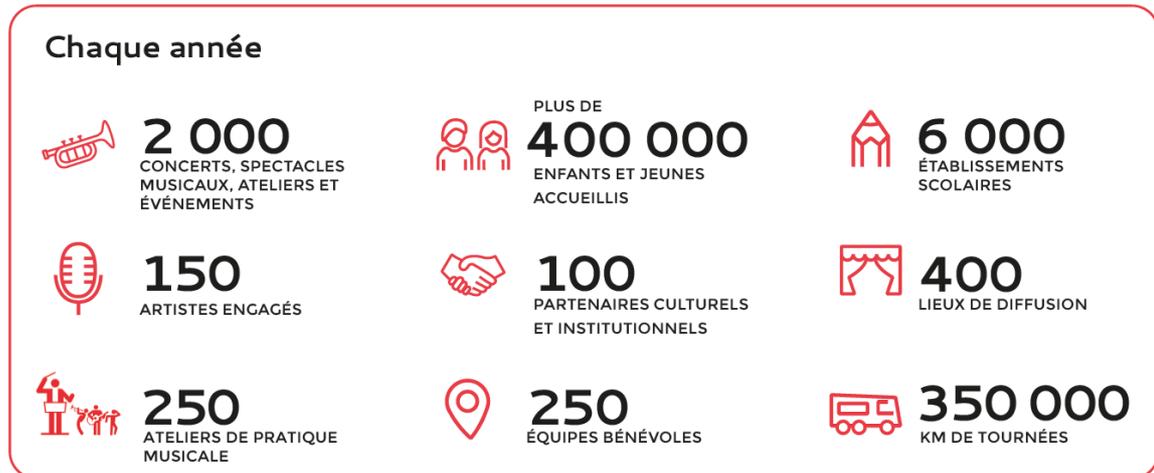
APRÈS

- Je partage ce que j'ai vécu avec ma famille et mes amis
- Je remplis la fiche mémoire
- Je colle le billet du spectacle dans le cahier

LES JM FRANCE

Depuis 75 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, œuvrent pour l'accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de territoires éloignés ou moins favorisés.

Valeurs

- Égalité d'accès à la musique
- Engagement citoyen
- Ouverture au monde

Mission

Offrir au plus grand nombre d'enfants et de jeunes, de 3 à 18 ans, une première expérience musicale forte, conviviale et de qualité pour les sensibiliser à toutes les musiques (actuelles, classiques, du monde), les ouvrir aux pratiques collectives et les aider à grandir en citoyens.

Action

- Les JM France proposent chaque année une cinquantaine de spectacles ouverts à tous les genres musicaux : un moment de découverte où les enfants rencontrent artistes et techniciens et vivent l'émotion procurée par le spectacle vivant.
- Des ateliers font le lien avec le temps du spectacle. Sous forme de pratique collective, ils sont modulables selon les besoins de chaque partenaire.

Un réseau national

Élèves au concert

Programme national signé entre les JM France et les ministères de l'éducation nationale et de la culture pour développer l'action musicale auprès des élèves, du primaire au lycée.