

LIVRET PÉDAGOGIQUE

ÉLÉMENTAIRE · COLLÈGE

Aline Piboule

Grandir en musique

Heureux qui comme Ulysse

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 : Isabelle Ronzier
Rédactrice : Évelyne Lieu avec la participation de l'artiste | Illustration © Thomas Bass
Photo p.3, p.4 © Jean-Baptiste Millot

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

Heureux qui comme Ulysse

Récital-découverte

Aline Piboule

Aline Piboule est une pianiste de premier plan. Révélée au Concours International d'Orléans où elle remporte cinq prix, elle sort en 2017 un premier disque solo acclamé par la critique (ffff Télérama, 5 Diapasons, sélection « La discothèque idéale du piano » de Classica).

Mais au diable les palmarès, la technique et le solfège : Aline est surtout habitée d'une sincère conviction que la musique, même « grande », a le pouvoir magique de nous réunir. Une flamme vive qui transforme chacun de ses concerts en un authentique moment de partage.

Ici, on entendra des partitions étourdissantes de Debussy, Schubert, Scriabine, mais on parlera aussi de voyage (celui d'Ulysse, ou celui dont chacun rêve), de courage, de sirènes, de la mer - que le piano sait si bien célébrer - et d'émerveillement.

Pour que chacun reparte convaincu, comme Debussy, que « la musique est partout, qu'elle n'est pas enfermée dans des livres. Elle est dans les bois, dans les rivières et dans l'air ».

Année de création | 2019

Public | À partir de 6 ans / Séances scolaires : élémentaire, collège, scolaire | Tout public

Durée | 1 h, échange avec l'artiste compris

L'ARTISTE

Région ÎLE-DE-FRANCE

www.alinepiboule.fr

Sur scène

Aline PIBOULE, piano

Le grand-père d'Aline était violoniste, professeur de musique. Grand mélomane, il a transmis sa passion à sa petite-fille qui, dès l'âge de 6 ans, savait qu'elle serait pianiste. Elle se souvient du clavier de l'orgue du salon sur lequel elle posait ses petits doigts et de tous les instruments qui l'entouraient.

Malgré sa vocation précoce, son parcours d'apprentissage a pris plusieurs détours. L'école de musique ne l'autorise à entrer en classe de piano qu'à l'âge de 8 ans, après une année de solfège, sous prétexte qu'elle était trop jeune. Elle découvre la percussion à 9 ans et suit le double cursus, franchissant les différents cycles de formation à grands pas, avant de renoncer à la percussion pour l'écriture musicale. Cet apprentissage laisse une trace prégnante dans son jeu, remarquable par son intelligence rythmique.

Au conservatoire, Aline découvre le métier d'accompagnateur et s'y consacre avec passion. Elle aime être à l'écoute du soliste, anticiper ses désirs, comprendre ses choix d'interprétation tout en le rassurant et en l'aidant à se sublimer.

L'interprète est là, prête à jaillir sous les touches du piano. Un ami convainc Aline de s'engager dans la carrière de soliste. Conservatoire National Supérieur de musique de Lyon, puis de Paris, puis Université de Montréal... et depuis les concerts et les prix s'enchaînent : lauréate en 2014 de cinq prix au Concours International de piano d'Orléans, lauréate du concours Città di Padova en Italie et du programme Déclic de Cultures-France pour la promotion de jeunes artistes français à l'étranger. Elle est depuis invitée dans de nombreux festivals tant en France qu'à l'étranger et joue sur les plus grandes scènes.

Parallèlement à sa carrière de soliste, et passionnée par la musique de chambre, Aline se produit avec de nombreux musiciens de renommée internationale.

Son premier disque en soliste, paru en avril 2017 chez Artalinna, est consacré aux compositeurs français Gabriel Fauré et Henri Dutilleux. Il est unanimement salué par la critique.

Aline défend avec la même conviction tous les répertoires pianistiques allant de Bach aux compositeurs d'aujourd'hui.

Une vie d'artiste consacrée à la joie de transmettre son amour pour la musique et le piano.

QUELQUES SECRETS DE CRÉATION

Entretien avec Aline Piboule, pianiste

Pourquoi le piano et pas la flûte ou le violon ? Qu'est-ce qui vous a attirée dans cet instrument ?

J'aime le fait que l'on puisse jouer seule, le piano se suffisant à lui-même. On peut jouer plusieurs voix en même temps. On peut jouer avec les autres en accompagnement ou en musique de chambre, en solo en récital ou en soliste en concerto.

Bref, avec un piano on peut (presque !) tout faire et tout jouer !

Un artiste est souvent également un grand voyageur. Comment considérez-vous cet aspect de votre métier ?

J'aime voyager car je fais toujours de belles rencontres humaines et je découvre des paysages et des lieux magnifiques.

Malheureusement je n'ai quasiment jamais le temps d'en profiter...

Cela me donne des idées pour d'éventuelles vacances un jour...

Qu'est-ce qui vous inspire et vous touche dans l'histoire d'Ulysse ?

Le voyage, les dieux, les mythes, des histoires dans lesquelles on peut projeter son imaginaire.

Qu'avez-vous envie de partager avec les enfants ?

J'ai envie de dialoguer avec eux à travers mon interprétation, et de leur communiquer le plaisir du concert. J'aimerais qu'ils ressentent que pour entendre de la musique il ne suffit pas d'allumer son ordinateur. Un musicien, c'est un homme, une femme, qui s'entraîne tous les jours comme un sportif de haut niveau, qui peut douter, qui peut être fatigué, qui travaille par passion, pour être là sur la scène et jouer un répertoire qu'il aime, qu'il a répété pendant des heures pour le partager avec le public.

Que représentent pour vous les JM France ?

C'est pour moi un engagement personnel dans une association dont je partage les convictions : la musique c'est à la fois s'écouter soi, écouter les autres, écouter ensemble, créer un lien humain entre tous ceux qui sont présents là, dans la salle de concert.

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** affina 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.

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’édition 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 est que la musique soit présente au cœur de l’illustration.

OUVERTURE SUR LE MONDE

Approches transversales du spectacle

1 | La nature et la musique - La mer

« La musique est partout » déclare le compositeur Claude Debussy en 1908. « Elle n'est pas enfermée dans des livres. Elle est dans les bois, dans les rivières et dans l'air ».

Le philosophe et musicologue Vladimir Jankélévitch écrit : « La musique nous enveloppe et c'est ainsi qu'elle nous pénètre, car elle est vaste et infinie comme la mer ».

Depuis très longtemps, les compositeurs se sont inspirés de la nature : les oiseaux, l'orage, la pluie... Ils ont cherché à en imiter le son grâce à un choix judicieux de timbres d'instruments et de voix. Ils ont aussi cherché à en rendre l'effet sonore : gazouillis aigus et denses des oiseaux le matin, tremblement inquiétant du tonnerre grave et fortissimo, écoulement rapide de l'eau de l'aigu au grave et du grave à l'aigu, enchaînement de crescendo-decrescendo figurant les aller-retours des vagues. Tous les paramètres du son sont ainsi convoqués pour impressionner l'auditeur.

La mer est présente dans la musique dans toutes ses dimensions : calme et immense, jusqu'au tumulte, en passant par les rousis, les flux et reflux, le roulement des cailloux dans les vagues. On écouterait par exemple *La tempesta di mare* de Vivaldi, *Wassermusik* de Telemann, *Fuor del mar* (opéra *Idoménée*) de Mozart, ou *Traversez les plus vastes mers* (opéra *Les Indes galantes*) de Rameau.

Au XIXe siècle, le déploiement de l'orchestre symphonique a permis aux compositeurs d'utiliser toute la palette de timbres et d'intensités des instruments pour représenter la mer, sa puissance et sa profondeur, avec des motifs mélodiques, rythmiques et harmoniques pour figurer son mouvement. La majeure partie des compositions sur ce thème naissent au cours de ce siècle. Mendelssohn, dans son œuvre *Les Hébrides* (1830), offre le premier tableau marin de l'époque romantique. Suivent la *Symphonie n° 2, Océan* (1851) de Rubinstein, la suite symphonique *Shéhérazade*, *Le bateau de Simbad* (1888) de Rimski-Korsakov, et *La mer* (1889) de Glazounov.

Mais l'œuvre majeure est sans aucun doute *La mer* (1905) de Debussy qui ouvre des perspectives sonores nouvelles, invitant l'auditeur à ressentir des émotions, à imaginer son propre tableau. La recherche de timbres nouveaux (tremolos, harmoniques ; utilisation de sourdines pour les cuivres) augmente la palette de couleurs sonores, traduisant des atmosphères particulières, des impressions saisissantes.

À sa suite, naîtront *The sea* (1911) de Bridge, *Les Océanides* (1914) de Sibelius, ou encore les pièces de Vincent d'Indy *Poème des rivages* (1919) et *Diptyque méditerranéen* (1925).

Plus près de nous, il faudra découvrir les œuvres électroniques de Michel Redolfi : *Pacific tubular waves* (1979) ou *Sonic waters* (1983).

Ressources complémentaires

Site

<http://digital.philharmoniedeparis.fr/contexte-la-mer-dans-les-arts-et-en-musique.aspx> Un article très complet autour de *La mer* de Claude Debussy avec des vidéos et des guides d'écoute interactifs, et un article sur l'attraction des artistes de toutes esthétiques pour la mer.

2 | Les voyages

Voyages... qui permettent de se découvrir, de s'émerveiller à nouveau pour mieux revenir chez soi. Souvent synonymes de temps libre et de disponibilité, de rencontres, de dépaysement, de déconstruction des repères habituels.

Aujourd'hui, il est facile et rapide de voyager. Cela n'était pas le cas les siècles passés, où voyager impliquait souvent de longs périples, dangereux et inconfortables. Combien de récits de ces bandits de grands chemins qui détroussaient les voyageurs !

Voyager pour les loisirs ou le travail, pour faire la guerre ou découvrir les recoins de la planète. Voyageur ? Explorateur ? Aventurier ?

Quelques voyageurs célèbres

Ulysse dont l'histoire mythique est racontée par Homère dans *L'Illiade et l'Odyssée*.

Roi d'Ithaque, Ulysse part assiéger Troie. Après la prise de la ville, son retour par la mer est parsemé de nombreux dangers : le cyclope Polyphème, la magicienne Circé, les Sirènes. Pendant ce temps, sa femme Pénélope l'attend, repoussant les multiples prétendants qui se présentent à ses pieds.

L'épisode le plus fameux est sans doute celui où Ulysse résiste aux Sirènes, des oiseaux à tête de femmes. La magicienne Circé a mis en garde Ulysse contre leur pouvoir. Elle lui a conseillé de boucher les oreilles de ses compagnons à la cire, et de se faire attacher au mât de son navire. Lorsqu'Ulysse entend les voix des Sirènes promettant de lui transmettre leur savoir, il cède à leur désir et ordonne à ses compagnons de le délivrer ; mais ces derniers rendus sourds par la cire, renforcent au contraire ses liens et refusent d'obéir. Alors le bateau s'éloigne sans que l'équipage ait succombé au chant des Sirènes.

Marco Polo (1254-1324), marchand vénitien, célèbre pour son voyage d'un demi-siècle en Chine et en Extrême-Orient. Il raconte ses aventures dans un livre intitulé *Le Livre des merveilles* où se mêlent réalité et fiction.

Christophe Colomb (1451-1506), né en république de Gênes et mort à Valladolid en Espagne. Navigateur au service des rois catholiques espagnols, il découvre l'Amérique en 1492, nouvelles terres à convertir et nouvelles ressources pour le commerce de l'Europe.

Et d'autres, plus contemporains, qui se lancent les défis les plus incroyables, comme faire le tour du monde à pied, grimper les plus hauts sommets ou plonger dans les abîmes les plus profonds, juste pour le plaisir de se dépasser et montrer que la volonté permet d'atteindre son but.

Ressources complémentaires

Livres

Anne Jonas, *Les voyages d'Ulysse* (d'après l'œuvre originale d'Homère), Edition Milan Jeunesse, 2005

Yvan Pommaux, *Ulysse aux mille ruses* (d'après *L'Odyssée* d'Homère), Edition École des loisirs, 2011
Deux ouvrages pour découvrir l'un des mythes fondateurs de notre société.

Site

<http://nogent.ia60.ac-amiens.fr/spip.php?article155> un document très complet pour mieux connaître Ulysse

LA MUSIQUE DU SPECTACLE

Œuvres et transcriptions pour piano sur le thème de la mer

Programme

La mer – 3e mouvement *Le dialogue du vent et de la mer*, Claude Debussy - 1905

Prélude, Alexandre Scriabine (1872-1915)

Métopes (l'île aux sirènes), Karol Szymanowski - 1915

Auf dem Wasser zu singen, Franz Schubert, transcrit par Liszt -1823

Ce qu'a vu le vent d'ouest, Prélude, Claude Debussy -1910

Baigneuses au soleil, souvenir de Banyuls sur mer, Déodat de Séverac -1908

Le piano

À chaque fois que la pianiste arrive dans une salle de concert, elle découvre le piano sur lequel elle va jouer. Il est là, posé au milieu du plateau, seul élément de décor, grande aile noire du couvercle dépliée, prêt à laisser se déployer les volutes de musique. La soliste l'approche, effleure les touches, écoute la couleur des notes, teste la dynamique du clavier et peu à peu l'apprivoise pour le mettre à sa main et trouver à travers le jeu des pédales et l'acoustique de la salle, les moyens de « le faire sonner » comme elle le souhaite.

Cet instrument pèse 500 kg. Il mesure près de 3 m de long. C'est un instrument monumental à manipuler avec une douceur infinie, qui craint le froid, la chaleur, les changements de température ; un instrument vivant, dont les matériaux, l'acier, les cordes, les bois, se dilatent, se contractent, se distordent, en fonction des conditions hygrométriques.

88 touches, une seule corde pour les notes graves, deux pour les notes du médium, trois pour les notes aiguës, soit 220 cordes à harmoniser entre elles. Le facteur de piano passe une à deux heures à l'accorder.

Les cordes exercent une tension totale de 20 tonnes, tendues sur une armature de fonte sur laquelle repose la table d'harmonie, délicate plaque d'épicéa de quelques millimètres d'épaisseur. Cette alchimie de puissance et de finesse permet à l'artiste de viser toujours plus d'expressivité dans l'interprétation des œuvres : un jeu complexe de pédales, d'échappements, de marteaux, de chevilles, de chevalets, de cordes tressées ou filetées, de feutrine, qui offre une large palette de nuances, de l'infinie douceur du pianissimo à l'absolue puissance du fortissimo.

Voici quelques pistes pour découvrir cet instrument autrement

- Voir les caricatures de Gérard Hoffnung et Jean-Jacques Sempé sur les pianos et surtout les pianistes !
- Visionner Tom et Jerry au piano dans *The cat concerto* www.dailymotion.com
- Regarder et comparer des œuvres picturales :
 - Caillebotte, *Jeune homme jouant du piano* (1876, coll. part.)
 - Renoir, *Jeunes filles au piano* (1892, musée d'Orsay à Paris)
 - Kupka, *Les touches du piano* (1909, Prague, Národní Galerie)
 - Arman, *Chopin's Waterloo* (1962, centre Georges Pompidou, Paris)
 - Beuys, *Infiltration homogène pour piano à queue* (1966, Centre Georges Pompidou)
- Lire et réciter des poèmes sur le piano
 - Verlaine, *Le piano que baise une main frêle* (1902)
 - Rollinat, *Le piano* (1917)

Ressources complémentaires

Site

www.mediatheque.cite-musique.fr Dossier complet sur le piano, son histoire, sa facture sur le site de la Cité de la musique, Philharmonie de Paris à la rubrique dossiers pédagogiques/les instruments du musée/le piano

Cahier pratique artistique

EXTRAIT SONORE

Dialogue du vent et de la mer

À écouter en ligne : www.digital.philharmoniedeparis.fr

Compositeur, Claude Debussy

Style, musique impressionniste

Formation, orchestre symphonique - London Symphony Orchestra sous la direction du chef Valery Gergiev

Description

Le dialogue du vent et de la mer est le troisième mouvement de l'œuvre symphonique majeure de Claude Debussy : *La mer*. C'est en puisant dans sa mémoire qu'il trouve sa source d'inspiration et non dans la contemplation du paysage : « *J'ai d'innombrables souvenirs ; cela vaut mieux à mon sens qu'une réalité dont le charme pèse généralement trop lourd sur votre pensée...* » (lettre au compositeur André Messager, 1903)

Son sous-titre, « animé et tumultueux », exprime le caractère expressif de cette pièce qui dure 8'. Avec les élèves, on pourra en limiter l'écoute à la première partie. Le lien proposé est celui de la Philharmonie avec une analyse interactive de cette première partie.

Lors du concert, Aline jouera une « transcription » pour piano du *Dialogue du vent et de la mer*, c'est à dire une adaptation de la partition symphonique permettant au piano de jouer l'œuvre seul, sans orchestre.

Pistes d'écoute

Attendre la fin de la séance pour dévoiler le titre aux élèves.

Qu'est-ce que j'entends ?

- Des mouvements sonores du grave à l'aigu, des successions de crescendo-decrescendo.
- Le thème de la mer joué par les trompettes, rejointes par les cors, suivi par un long crescendo brusquement stoppé par la timbale.
- Le thème du vent, plus chantant, plus lié, apportant un calme apparent de courte durée.

Qu'est-ce que je ressens ?

Travailler sur les ressentis à l'écoute pour amener peu à peu les enfants à l'expression du caractère agité de l'œuvre, de la tension entre les éléments, de l'intensité dramatique de la musique.

Qu'est-ce que cette musique m'évoque ? À quoi me fait-elle penser ?

À un film de suspense, une bataille, une course poursuite ?

Laisser parler l'imaginaire, puis donner le titre de l'œuvre et faire venir les correspondances avec des représentations de mer et de tempête connues par les enfants.

Un chant

Auf dem Wasser zu singen

À écouter en ligne : www.youtube.com

Compositeur, Franz Schubert

Style, musique romantique

Formation, voix et piano

Interprètes, Dietrich Fischer-Dieskau et Gerald Moore

Description

La version originale est pour voix et piano. Aline Piboule jouera en concert une transcription pour piano seul, écrite par Franz Liszt. Cette pièce, composée en 1823 sur un poème de Friedrich Leopold de Stolberg, est un *lied*, c'est-à-dire une chanson en allemand. Traduction du titre : « À chanter sur l'eau ».

Pistes d'écoute

Attendre la fin de la séance pour dévoiler le titre aux élèves.

Qu'est-ce que j'entends ?

- Trois strophes
- La voix de baryton (entre la voix de ténor et de basse)
- Un chant en langue allemande
- Le piano jouant un rôle d'accompagnement de la mélodie comme pour une chanson
- Une alternance entre les modes majeur (en fin de strophe) et mineur
- Un chant qui démarre *piano* et qui s'amplifie au cours de la strophe devenant *forte*

Qu'est-ce que je ressens ?

Amener l'enfant à exprimer les émotions ressenties à l'écoute du *lied* : paix, mélancolie, alternant avec des passages d'espoir à la fin des strophes.

Qu'est-ce que cette musique m'évoque ? À quoi me fait-elle penser ?

Amener l'enfant à identifier la sensation : un flot continu joué d'abord au piano puis renforcé par le chant. L'impression de quelque chose qui s'écoule sans fin comme le mouvement de l'eau.

Les élèves pourront apprendre la phrase qui revient à la fin de chaque strophe, identifiable par le passage en majeur :

Tonalité originale en fa mineur, transposée en ré mineur pour rester dans la tessiture des enfants

1.Tan	-	zet das	A - bend-rot	rund	und den	Kahn.
2.At	-	met die	Seel	im er - rö -	ten-den	Schein.
3.Sel	-	ber ent	- schwin -	de der	wech - seln-den	Zeit.

CHANTER

Ulysse

Auteur compositeur Ridan, 2007

À écouter en ligne : www.youtube.com

Une chanson en lien avec le thème du spectacle

Ce chant n'est pas dans le spectacle, il est proposé aux enseignants qui désirent enrichir la préparation pédagogique par des pratiques transversales.

L'auteur compositeur Ridan, de son vrai nom Nadir Kouidri, a été identifié au festival des Vieilles Charrues en 2005, avec son premier album *Le rêve ou la vie*, consacré « Album de l'année » aux Victoires de la Musique.

Le titre *Ulysse*, de son 2e album *L'Ange de mon démon*, a connu un grand succès public en 2007 auprès des jeunes générations.

Les paroles sont celles du sonnet *Heureux qui comme Ulysse*, composé par le poète de la Renaissance Joachim du Bellay en 1558. Ridan a ajouté une troisième partie, prolongement personnel inspiré par le poème.

La pratique

Ce chant s'adresse plutôt aux classes à partir du CE2.

Le professeur écoute plusieurs fois un enregistrement, afin de le maîtriser avant de le transmettre à ses élèves.

Difficultés à signaler :

- Le texte de du Bellay est complexe : une explication s'impose !
- Des phrases musicales se ressemblent. Exemple : mesures 1 et 5.
L'apprentissage phrase par phrase est nécessaire (« Heureux qui comme Ulysse ... la Toison », puis « Et puis...âge », puis « Quand...saison »).
L'utilisation du parlé-rythmé – dire le texte de la chanson dans le rythme sans chanter – permettra aux élèves de poser les appuis sur la pulsation.
- Le rythme est très lié aux paroles et change d'un couplet à l'autre : il faudra les apprendre isolément et précisément.

Pour toutes ces raisons, il paraît nécessaire que les élèves écoutent plusieurs fois cette chanson, avant l'apprentissage proprement dit, et l'analysent comme une œuvre musicale afin d'en tirer le maximum de repères.

Ulysse

Poème de Joachim du Bellay (1522-1560)

Texte de Ridan (3e couplet)

Musique de Ridan

1. Heu- reux qui com' U-lyss', a fait un beau vo-yag', ou comm' ce-lui- là qui
con- quit la Toi-son, Et puis est re-tour-né, plein d'u-sag' et rai-son vivr'
en -tre ses pa-rents le res- te de son âg'! Quand re-ver-rai- je hé-las de
mon pe-tit vil-lag', fu- mer la che-mi-née et en quell' sai-son?
3 refrain Mais quand re- ver- rai je de
mon pe- tit vil- la- ge fu mer la che-mi- née et en quell' sai-son? Mais
Dm quand re-ver-rai je? Mais

2. Reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province, et beaucoup davantage?

Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains le front audacieux,

Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loire Gaulois que le Tibre latin,

Plus mon petit Liret que le mont Palatin, et plus que l'air marin la douceur angevine.

3. J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les Dieux, perdu dans les marais

Retranché dans une cale, et mes vieux tympans percés, pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix.

Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix,

De nous méfier de nos pas, et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soit disant pavés d'or.

PROJET DE CLASSE

Atelier de pratique artistique en lien avec les contenus du spectacle

Créer un paysage sonore

Objectif

Créer un paysage sonore qui pourra illustrer une chanson, un album de littérature, un poème, un diaporama, des images animées en lien avec la mer. Il peut refléter la réalité ou un monde imaginaire.

Description

ACTIONS	DESCRIPTION
Impulser	Choisir un paysage maritime : plage en été, océan dans la tempête, vagues du soir... Chercher les constituants de ce paysage sonore
Explorer	Explorer des objets sonores du quotidien et différentes façons de produire des sons : secouer, percuter, frotter, pincer, souffler...
Enrichir ses modes de jeux et de perception	Improviser collectivement Observer les autres groupes
Argumenter, s'organiser	S'entraîner plusieurs fois par groupe de 4 à 6 pour enrichir la production
Construire et fixer les idées	Réaliser un codage et/ou un enregistrement
Restituer et conserver	Présenter les productions aux spectateurs qui ont les yeux fermés ou sont placés de dos pour les laisser imaginer sans voir.

Préparer des questions à poser à Aline Piboule

Aline Piboule s'adressera aux enfants pendant le concert, pour leur présenter les œuvres au fil de son récital et créer une relation d'échange avec eux. À l'issue, les enfants seront invités à lui poser des questions.

Ce temps de parole sera d'autant plus riche et pertinent que les questions auront été rédigées en amont, pendant le temps de préparation pédagogique.

Comment préparer ces questions ? Chaque enseignant a sa méthode en fonction de ses pratiques pédagogiques.

Voici néanmoins quelques réflexions basées sur l'expérience de la médiation culturelle :

La vie de l'artiste

La plupart des questions posées par les enfants sont en lien avec la vie de l'artiste : depuis combien de temps faites-vous de la musique ? À quel âge avez-vous commencé ? Est-ce que c'est dur de jouer du piano ? L'enfant ayant peu de références musicales s'identifie à l'artiste par l'expérience que lui-même pourrait avoir en tant qu'élève musicien.

Ce sont des questions nécessaires, qui permettent de créer une relation d'identification avec l'artiste.

Pour approfondir la réflexion, il est utile que les enfants aient conscience que la formation d'un artiste commence très tôt, à leur âge, qu'être un soliste ou un musicien d'orchestre est un vrai métier qui demande beaucoup de compétences physiques et mentales, au même titre qu'un sportif de très haut niveau. À partir de cette prise de conscience, les enfants poseront des questions plus pertinentes sur le parcours de formation d'Aline et sur sa pratique de pianiste.

L'interprétation des œuvres

D'autres enfants poseront des questions sur le rapport affectif entre l'artiste et les œuvres jouées pendant le concert. Un travail d'écoute en amont des pièces au programme, suivi d'un échange verbal sur les émotions ressenties, sur les préférences, sur la perception des différences et des ressemblances, permettra aux enfants de prendre conscience du travail de l'interprétation. Cela devrait les amener à poser des questions à Aline sur les raisons de son choix artistique, sur sa façon de jouer, sur les difficultés rencontrées, à partir de leur propre expérience de l'écoute et de leur mémoire sonore qui se sera constituée pendant la période de préparation.

La préparation du concert

Peu d'enfants posent des questions sur l'expérience du spectacle lui-même et sur le rapport entre l'artiste, la scène et le public. Les questions de cette nature se cantonnent souvent au fait de savoir combien de temps il a fallu pour préparer le spectacle et si l'artiste se déplace beaucoup dans le monde. Venir au concert, c'est pour l'enfant se déplacer dans un lieu public, respecter des codes de comportement collectif, et adopter une posture de spectateur pour voir et écouter. En sensibilisant l'enfant à ce savoir-faire du spectateur, on l'amène à prendre conscience que l'artiste aussi doit accomplir un certain parcours avant de venir jouer sur scène. Cette prise de conscience l'incitera à poser des questions sur ce que vit Aline pendant le concert, sur sa préparation en coulisse, sur les répétitions et sur sa vie d'artiste en tournée.

Les questions des enfants nous intéressent, pensez à envoyer les questionnaires rédigés en classe à pedagogie@jmfrance.org

Cahier enfant

ÉCOUTER

Ce qu'a vu le Vent d'Ouest

Prélude de Claude Debussy, 1910

Pianiste : Gianluca Cascioli

Quel instrument joue l'œuvre ?

- Un orchestre
- Un piano
- Un clavier numérique

Quelle est la forme musicale de cette œuvre ?

- Forme chanson avec couplet et refrain
- Forme répétitive avec un motif qui revient régulièrement
- Forme improvisée qui donne l'impression d'être inventée au fur et à mesure qu'elle est jouée

Quel mot choisirais-tu pour décrire cette musique ?

- La virtuosité
- La force
- Le mystère

Argumente ton choix :

.....

.....

.....

.....

.....

Décris le paysage ou l'histoire que t'inspire cette musique avec des mots, des couleurs, des dessins, des formes :

MÉMORISER

Quel spectacle ?

À quelle date ?

Dans quelle ville ?

Dans quelle salle ?

Colle ici ton ticket du spectacle

Quiz

Un morceau écrit pour un instrument, joué par un autre s'appelle :

- Une translation
- Une transposition
- Une transcription

Pour toi, quel est le thème du récital

- Le voyage
- La mer
- La nature

Sur quel piano joue Aline Piboule ?

- Un piano électrique
- Un piano à queue
- Un piano droit

Sur un piano, les notes graves sont :

- À droite
- À gauche

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

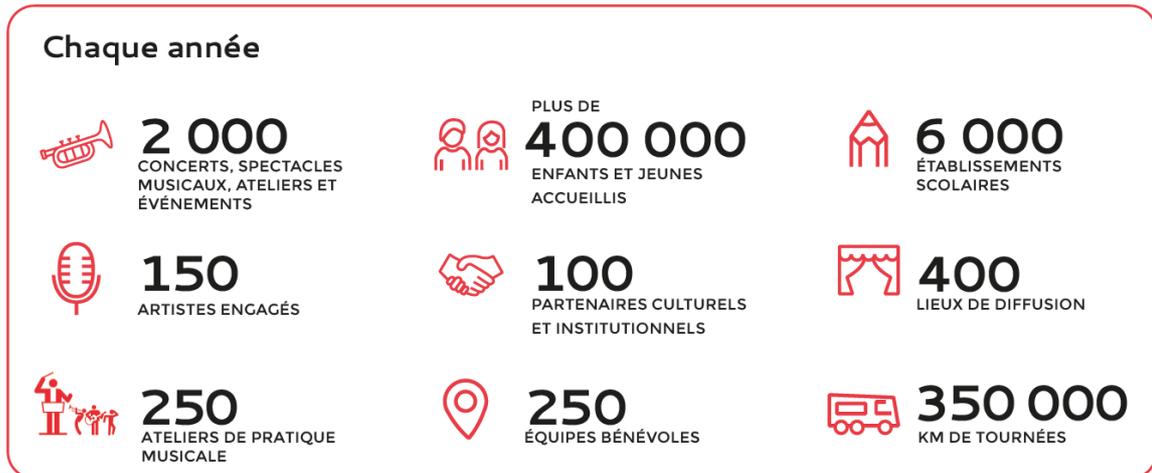
APRÈS

- 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.