

LIVRET PÉDAGOGIQUE

ÉLÉMENTAIRE • FAMILIALE à partir de 6 ans

Grandir en musique

Cie In-Sense

Un conte du chat perché

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

Un dossier d'œuvres picturales en lien avec le spectacle et un dossier de documents, de textes, d'album jeunesse, et de références sur les différentes thématiques abordées, sont disponibles en cliquant sur ces liens :

Peintures et études : [cliquer](#)

Références et documentation thématique : [cliquer](#)

Directrice artistique : Anne Torrent | Référente pédagogique : Isabelle Ronzier |
Rédactrice : Marion Segissement avec la participation des artistes |
Crédits photos : couverture © DR, p. 3 © Cie In-Sense, p. 4 © Dominique Fournier
(Isabelle Aboulker) et Cie In-Sense, p. 9 © Dreamstime, p.10 © Getty, p.11 © Cie In-Sense

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

UN CONTE DU CHAT PERCHÉ

Opéra pour enfants

Cie In-Sense

Malgré les instructions de leurs parents, Delphine et Marinette préfèrent s'amuser avec leurs boîtes de peinture neuves plutôt que d'aller travailler aux champs. Mais catastrophe, les animaux pris comme modèles, une fois peints, se métamorphosent, comme des décalques des peintures. Le cheval est minuscule, l'âne n'a plus que deux pattes et les bœufs blancs n'existent plus que par leurs cornes !

Sur un conte particulièrement savoureux du *Chat perché*, cet opéra miniature se déguste sans l'ombre d'une fausse note grâce à la composition tout en finesse d'Isabelle Aboulker, servie par des interprètes remarquables au chant, au piano (et aux animaux !) et une scénographie colorée pleine de surprises.

Après le succès d'*Antoinette la poule savante*, la compagnie In-Sense nous offre cette fois de plonger dans l'univers poétique de Marcel Aymé, teinté de fantastique. Une formidable initiation à la littérature et à l'art lyrique, drôle et tendre.

Spectacle nommé aux Petits Molières

Production | Cie In-Sense

Soutien | Spedidam et Ville de Saint-Ouen

Année de création | 2016

Public | À partir de 6 ans / Séances scolaires : élémentaire

Durée | 50 min

LES ARTISTES

Cie In-Sense

(Ile-de-France)

www.compagnie-in-sense.fr

Livret d'après *Les contes du chat perché* de Marcel Aymé

Composition, **Isabelle ABOULKER**

Sur scène

Marie BLANC, mezzo-contralto

Philippe SCAGNI, baryton

Ernestine BLUTEAU ou
Camille DEMOURES, piano

En coulisse

Mise en scène, **Sébastien DAVIS**

Scénographie, **Perrine LECLÈRE-BAILLY**

Costumes, **Pierre-Yves LOUP FOREST**

Accessoires, **Charlotte LEDGER**

Lumière, **Julien MÉNARD**

Qui est Isabelle Aboulker ?

Isabelle Aboulker est une grande compositrice de musique d'aujourd'hui. Son style s'inscrit dans la lignée des maîtres de la musique française du XXe siècle, Claude Debussy, Maurice Ravel, Francis Poulenc. Elle a écrit de nombreuses œuvres pour le cinéma, la télévision et la scène. Elle s'est spécialisée dans l'art lyrique et en particulier l'écriture d'opéras pour enfants, avec une belle exigence artistique et musicale. Isabelle Aboulker est la compositrice d'*Antoinette la Poule savante*, cinq contes musicaux mis en scène par la compagnie In-Sense. Ce nouveau spectacle est une commande de la compagnie à la compositrice.

Qui est Marie Blanc ?

Marie Blanc est une chanteuse lyrique. Elle chante l'opéra avec une voix de mezzo-contralto. Elle fait d'abord des études universitaires de biologie à Paris, tout en cultivant sa passion pour le chant. Sa passion devient métier après avoir suivi le cursus de formation lyrique du conservatoire de Pantin. Pour pouvoir produire ses propres spectacles, elle fonde avec le baryton Philippe Scagni la compagnie In-Sense en 2006.

Qui est Philippe Scagni ?

Philippe Scagni est un chanteur lyrique. Il chante l'opéra avec une voix de baryton. Tout en faisant ses études en Sciences Politiques et en langue persane, il suit avec passion l'actualité lyrique de l'Opéra de Paris. Tant et si bien, qu'il devient chroniqueur pour la presse spécialisée. Sa passion l'amène à suivre le cursus de formation de chant lyrique du conservatoire de Pantin. C'est là qu'il rencontre Marie Blanc avec laquelle il fonde la compagnie In-Sense en 2006.

Qui est Ernestine Bluteau ?

Ernestine Bluteau est pianiste et accompagnatrice. Elle a commencé son expérience artistique dans la danse et le cinéma. Elle suit une formation musicale à l'École nationale de musique d'Orléans et au conservatoire supérieur de musique de Paris, après avoir passé une licence de philosophie à la Sorbonne. Elle fonde La Compagnie du Portail, un collectif d'artistes qui se produisent en récital, en concert et en musique de chambre, et créent des spectacles. Elle est invitée à se produire en tant que comédienne et pianiste par de nombreuses compagnies. Elle acquiert son expérience à l'opéra en tant que cheffe de chant : la pianiste qui accompagne les chanteurs avant les répétitions avec orchestre. Elle aime et pratique tous les genres de musique : jazz vocal, *sound painting*, latino, chanson française...

Qui est Camille Demoures ?

Camille Demoures est pianiste. Jeune artiste autant passionnée de théâtre que de musique, elle suit un double parcours de comédienne et de pianiste à l'École d'art dramatique Charles Dullin à Paris et au conservatoire de musique du Vésinet. Sa passion l'amène vers le théâtre corporel en Argentine et vers le spectacle musical d'abord avec la compagnie Les Hystériades, puis avec de nombreuses autres compagnies. Elle s'intéresse également à l'écriture vidéo, avec le mouvement international KINO. Aujourd'hui elle partage sa passion entre la scène et l'enseignement du théâtre et de la musique.

Qui est Sébastien Davis ?

Sébastien Davis est comédien et metteur en scène. Il a commencé par monter sa première création au Théâtre du Soleil sous l'aile d'Ariane Mnouchkine avant d'intégrer en 2004 la première formation à la mise en scène de l'École nationale supérieure de techniques théâtrales (l'ENSATT). Il met en scène de nombreux projets, dont des déambulations poétiques au Louvre et au Musée d'Orsay, et collabore régulièrement avec les JM France. Depuis 2020, il codirige la section acteur de l'école de cinéma Kourtrajmé, fondée par le réalisateur Ladj Ly (*Les Misérables*).

QUELQUES SECRETS DE CRÉATION

Entretien avec Philippe Scagni, Marie Blanc et Sébastien Davis¹

Les *Contes du chat perché* de Marcel Aymé ont bercé notre enfance. Nous avons choisi le texte *Les boîtes de peinture* car il parle de l'art, de sa pratique, de la perception qu'en a chacun de nous. Marcel Aymé y analyse nos travers et nos limites, mais surtout notre innocence et notre humanité.

Ce spectacle est une initiation au chant lyrique, à l'œuvre littéraire de Marcel Aymé et aux œuvres d'art. Il apporte une réflexion sur l'image de soi, et sur les émotions telles que l'orgueil, la jalousie, la fierté, la vanité, la joie, le rire.

Isabelle Aboulker s'est montrée très enthousiaste pour ce projet car elle songeait depuis longtemps à mettre en musique *Les Contes du chat perché*. Elle a composé une œuvre pour deux voix et piano. Nous avons participé en tant qu'artistes à l'écriture. Elle nous envoyait ses propositions musicales, on les travaillait puis on lui faisait des retours pour ajuster l'écriture. Elle a composé des thèmes musicaux - *leitmotiv* - selon les émotions des personnages et de l'histoire.

Mon point de départ a été la situation : qui nous raconte cette histoire ? Dois-je traiter les figures de Delphine et de Marinette comme des personnages incarnés dans le spectacle ? Et leurs parents, et les animaux ?

L'idée est venue que toute l'histoire pourrait nous être racontée par l'entremise de l'Oncle Alfred, qui offre les boîtes de peinture aux jeunes filles.

Cela devient alors une véritable initiation artistique ! Les peintures de Delphine et Marinette ont le pouvoir de transformer la réalité : les premières toiles des jeunes filles sont innocentes, sans nuances de couleurs, ni notions de perspectives. Mais ces toiles sont fidèles à leurs intentions, à la manière dont elles perçoivent le monde. C'est alors que le monde se renverse : l'âne n'a plus que deux pattes, le cheval est minuscule... ce monde n'est pas fonctionnel. Quelle terrible leçon !

Les deux fillettes vont prendre conscience qu'il leur faut aussi apprendre à considérer les choses avec détails et profondeur. C'est la deuxième étape de leur initiation : un apprentissage par l'imitation. Malheureusement cette étape a son double-tranchant : en cherchant à reproduire « fidèlement » la réalité, la peinture s'assèche, devient creuse, terriblement plate bien que respectant couleurs et perspectives.

Une étape doit être franchie : le sentiment. Ce sera symbolisé par une larme sur la toile pour donner une âme à la création artistique.

Les enjeux artistiques d'un tel spectacle sont pour moi très intéressants : il ne suffit pas de voir pour regarder, il ne suffit pas d'écouter pour entendre.

¹ [Voir le dossier de présentation du spectacle rédigé par la compagnie](#)

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

1 - Marcel Aymé, un auteur à offrir en lecture aux enfants

Je me souviens que lorsque l'institutrice prenait le bouquin, c'était alors une bonne heure de lecture. (...) et j'attendais ce moment avec impatience. Les histoires de Delphine et Marinette me transportaient dans un autre monde...

Souvenirs de CE1/CE2 d'une lectrice, sur Babelio.

Marcel Aymé naît au tout début du XXe siècle, en 1902. Il aime se promener, lire. Il songe à devenir ingénieur, mais une grave maladie l'empêche de poursuivre ses études. Après son service militaire, il s'installe à Paris, et exerce divers métiers : journaliste, manœuvre, camelot... À 24 ans, il se fait connaître avec son premier roman, *Brûlebois*.

Le premier recueil des *Contes du chat perché* est publié en 1934. Son humour caustique et sa truculence font mouche. Il écrit de nombreux romans, des nouvelles, des essais, des scénarios, des pièces de théâtre, des chansons, des poésies. Il est également peintre. Il meurt à Paris, à l'âge de 65 ans.

Sculpture en bronze de Marcel Aymé réalisée par le comédien Jean Marais, en référence au roman : *Le Passe-Muraille*. La sculpture est encastrée dans le mur de l'ancienne maison de l'auteur, place Montmartre à Paris.

En préface des contes, Marcel Aymé rédige cet avertissement malicieux :

Ces contes ont été écrits pour les enfants âgés de quatre à soixante-quinze ans. Il va sans dire que par cet avis, je ne songe pas à décourager les lecteurs qui se flatteraient d'avoir un peu de plomb dans la tête. Au contraire, tout le monde est invité. Je ne veux que prévenir et émousser, dans la mesure du possible, les reproches que pourraient m'adresser, touchant les règles de la vraisemblance, certaines personnes raisonnables et bilieuses.

« Publiés dans les années trente, *Les Contes du chat perché* ont bouleversé fondamentalement la littérature de jeunesse de l'entre-deux-guerres et inauguré une relation nouvelle à l'enfant-lecteur. Marcel Aymé (...) ne se montre jamais ni moralisateur ni simpliste dans ses textes – tout son art consistant bien plutôt à inverser les rôles entre parents et enfants, animaux et humains, et à créer une ironie capable de perturber la lecture, tout en lui permettant d'échapper au didactisme ou à la tentation moralisante.² »

Lectures offertes

Le livre *Les Contes du chat perché* se prête très bien à des lectures offertes, dès le cycle I et jusqu'en cycle III. Les lectures offertes sont des outils essentiels de la construction du plaisir de lire. Certains enseignants estiment qu'elles ont plus de poids si elles ne sont pas assujetties à des questionnaires de compréhension.^{3 4}

² Yvon Houssais, *Marcel Aymé, à contre-courant*

³ https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/francais_la_lecture_offerte.pdf

⁴ Lectures à offrir : Maurice Druon, *Tistou les pouces verts* - Antoine de Saint-Exupéry, *Le petit Prince*

2 - Et si Delphine et Marinette avaient continué à peindre ?

Rosa Bonheur : l'histoire d'une petite fille devenue artiste peintre animalière

Rosa Bonheur naît en 1822 à Bordeaux dans une famille de quatre frères et sœurs. Jusque vers ses 7 ans, sa famille l'emmène se promener le dimanche dans le Bordelais. Ils séjournent régulièrement au château de Grimont, à Quinsac. La petite Rosalie passe du temps dans les champs où paît le bétail : vaches, moutons, taureaux... Elle est fascinée par ces animaux et par l'expression de leur regard.

– Ils ont failli me corner bien des fois, ne se doutant pas que la petite fille qu'ils poursuivaient devait passer sa vie à faire admirer la beauté de leurs formes par l'orgueil humain. J'avais pour les étables un goût plus irrésistible que jamais courtisan pour les antichambres royales ou impériales. Quel plaisir j'éprouvais à me sentir lécher la tête par quelque excellente vache que l'on était en train de traire !

Quand la famille s'installe à Paris, Rosalie est malheureuse.

– Les premiers jours de notre nouvelle existence furent très durs. Paris me déplaisait, il me paraissait un Bordeaux fort agrandi, mais beaucoup plus laid... Tout jusqu'au soleil me semblait gâté, et puis je n'avais plus ma terre, mes arbres, mes animaux.

Sa mère, une musicienne érudite, et son père, un peintre paysagiste progressiste, l'encouragent dans sa vocation de peintre. Ils lui permettent même d'élever un mouton sur le balcon du sixième étage de leur appartement parisien ! Peu à peu, elle se fait une place parmi les peintres animaliers, jusqu'à devenir célèbre. La précision de son observation de l'animal est telle qu'une doctorante en études vétérinaires lui consacre sa thèse en 2013.

En 1865, Rosa Bonheur est la première femme artiste à être promue Chevalier de la Légion d'honneur !

Des outils pour élaborer la séquence

- Sur FRANCE MUSIQUE : Biographie audio, 10 minutes (téléchargeable en mp3) de Rosa Bonheur : <https://www.francemusique.fr/emissions/histoires-de-musique/rosa-bonheur-80852>
- La thèse de doctorat vétérinaire de Léa Rebsamen en 2013 présente une description très vivante de la vie de Rosa Bonheur, page 19 à 23 : <http://www.sudoc.fr/187189110>
- Une autre biographie relativement courte et adaptable pour les enfants : <http://www.femmespeintres.net/peintres/rev/bonheur.htm>
- Une autre encore, un peu plus détaillée, proposée par le Conseil général de Seine et Marne : <https://www.wikiart.org/fr/rosa-bonheur>
https://archives.seine-et-marne.fr/library/dossier_rosa_bonheur-pdf

LA MUSIQUE DU SPECTACLE

Voix lyriques

Un Conte du chat perché est un petit opéra composé pour deux chanteurs lyriques et un piano.

La femme chante avec une voix de mezzo-contralto, entre la voix de soprano et la voix d'alto.

L'homme chante avec une voix de baryton, entre la voix de ténor et la voix de basse.

Le piano joue le rôle de l'orchestre, il accompagne les voix et crée l'atmosphère musicale.

La voix lyrique permet de chanter sur une scène, accompagné par un orchestre, tout en projetant le son vers le public sans être sonorisé par des micros.

Le chanteur lyrique travaille sa voix avec le souffle et avec les résonateurs naturels de son visage et de son corps. Il la module comme un instrument de musique, avec des grandes variations d'intensité, du plus doux au plus puissant. C'est une voix d'une grande souplesse qui permet d'exprimer toutes les émotions du texte chanté.

À la fois comédien et musicien, le chanteur d'opéra interprète un personnage et une partition. Il chante avec l'orchestre, il joue sur scène.

D'où vient le mot lyrique ?

Dans la Grèce antique, la poésie était chantée par des aèdes qui s'accompagnaient avec une lyre, une petite harpe.

Autour des années 1600 en Italie, des musiciens ont composé et interprété les premiers opéras de l'histoire de la musique, inspirés par la figure mythologique d'Orphée, un aède qui chantait la douleur d'avoir perdu sa belle Eurydice en s'accompagnant à la lyre.

Depuis, l'adjectif lyrique caractérise ce qui est relatif à l'opéra : art lyrique, voix lyrique, chant lyrique.

Cahier pratique artistique

ÉCOUTER

Blanc sur blanc

Duo lyrique, composition Isabelle Aboulker

[Cliquer pour écouter](#)

En ligne sur www.jmfrance.org à la page du spectacle

PAROLES

Blanc sur blanc, blanc sur blanc,
C'est comme si vous n'existiez pas.
Vous êtes blancs, de la même couleur que le papier,
On ne vous verrait pas.

L'écoute en classe : déterminer les caractéristiques du chant lyrique

Le chant lyrique est la technique vocale de l'opéra, de l'opérette et de l'opéra-bouffe, et de formes vocales plus intimistes comme le lied.

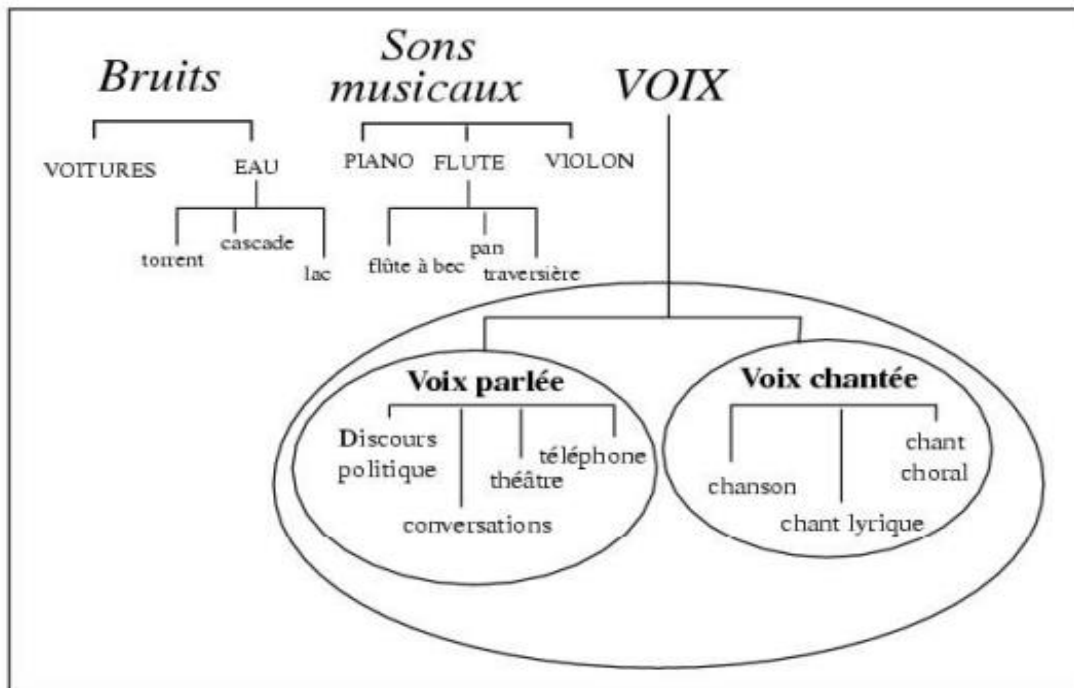
Il est fréquent que la première écoute provoque des rires ou des ricanements chez les enfants. C'est l'expression d'une émotion de surprise. Laisser s'exprimer cette émotion, leur expliquer que cette "gêne" et cette "surprise" sont normales, et les inviter à la dépasser.

Leur proposer alors d'écouter à nouveau, en contenant les rires pour mieux identifier ce qui se passe dans la musique. Partager les impressions, proposer d'imiter les voix et d'identifier les paroles.

On constatera que la voix est très différente de la voix parlée, et même de la voix chantée dans la chanson. On peut dire qu'elle est "un instrument de musique qui parle"...

On constatera également que les paroles sont un peu difficiles à comprendre, que les phrases sont très courtes et répétitives : ce sont des objets musicaux.

On comprend l'essentiel du texte : "blanc sur blanc" "vous n'existiez pas". La répétition de cette réponse de la petite fille aux deux bœufs crée un effet émotionnel d'insistance.

(<http://www.atiam.ircam.fr/Archives/Stages0203/Garnier.pdf>)

Schéma pour comprendre où se situe la voix lyrique par rapport aux autres voix et par rapport aux autres sons.

CHANTER⁵

De profil tu n'as que deux pattes

Duo lyrique, composition Isabelle Aboulker

[Cliquer pour écouter](#)

Le duo vocal est une forme de dialogue dans lequel l'énergie musicale et théâtrale avec laquelle on dit le texte est plus importante que le sens.

Après la préparation vocale, on pourra travailler ce chant en *parlé/chanté* (partition graphique), et/ou en *pratique vocale* (partition piano/chant)

1 - Préparation du corps et de la voix

Jeux vocaux pour se mettre en voix et libérer son corps :

Le chant est une activité physique. Dégager l'espace dans la salle de classe ou aller dans une salle spécifique, et se placer tous en cercle. Alternier debout/assis pour maintenir l'énergie.

Pour jouer avec la voix et chauffer le corps, explorer l'intonation

- Dire "Bonjour Delphine ! Bonjour (*prénom de l'élève*) !" à la façon du bœuf, du cheval, de l'âne, du coq, du chien...
- Appeler les animaux au loin dans le pré : "Houu houuuuu !" "Hé hoooo !" "
- Se souvenir ou inventer des chants d'appels agricoles : kilikilikiiiiiiii !
youp youp youup ! Aaaaaalllll aller aller !
- Interpeller : "au secours ! à l'aide ! Le vétérinaire arrive !!! "
- Chercher un copain dans l'étable : Ooho ! Y'a quelqu'un ?
- Peindre un animal imaginaire avec les bras et la voix
- Jouer à s'étonner, à être choqué, à admirer, à être déçu, à se moquer avec des onomatopées et avec les expressions du visage

Pour préparer le chant, échauffer la voix :

- Faire des sirènes (des sons glissées bouche fermée en montant et descendant)
- Admirer une fleur : Oooh ! Elle sent bon : Mmmmm !
- Imiter l'abeille : bzzz !
- Imiter le bourdon : plus grave (2 groupes alternent abeilles et bourdons)
- Imiter le vent de la brise à la tempête (travail du souffle long pour le soutien de la voix)
- Faire des *clusters* : chacun pense une note dans sa tête et au signal la chante sur un son tenu (un « ou » par exemple). Garder la note, sans se laisser influencer par celles des autres. Tenir le son le plus longtemps possible sans s'essouffler

Pour chacun de ces exercices, veiller à jouer avec les variables :

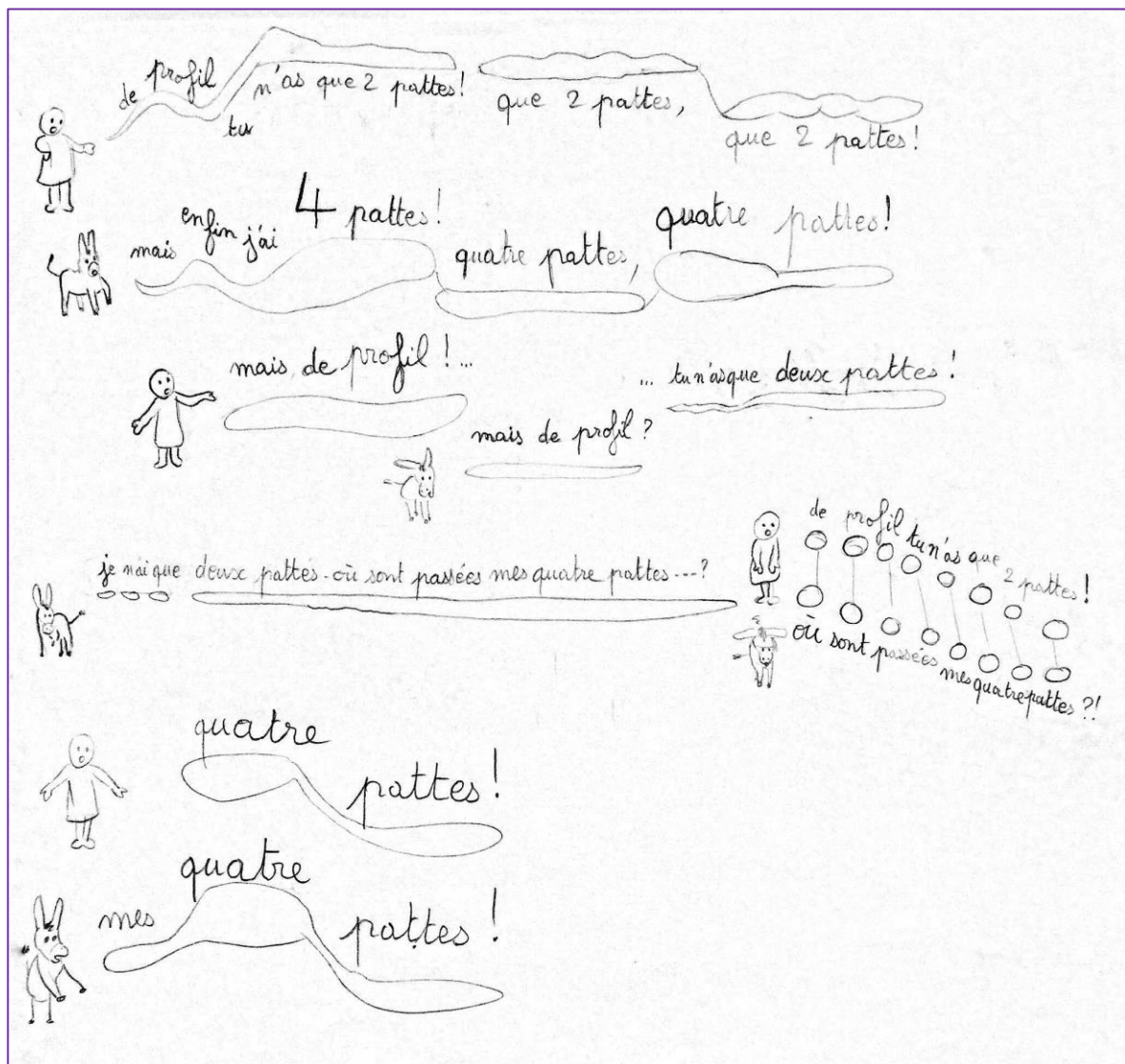
Hauteur : alternance de grave et d'aigu – changement de note au geste du chef...

Intensité : forte, piano, de plus en plus fort, de moins en moins fort

Dynamique : avec énergie, avec douceur, légèrement...

⁵ Pratique vocale pour le développement du chant choral à l'école. Circulaire d'application : [cliquer sur le lien](#)

2 - Travail du duo en parlé/chanté à partir de la partition graphique

Le parlé/chanté consiste à entonner un texte en modulant la voix. Le texte sert de support à un jeu vocal qui se situe entre la voix parlée théâtrale et la voix chantée. Le corps accompagne la voix dans l'expression du texte.

Mettre en place le parlé/chanté en proposant aux enfants de travailler par groupes de 2. Faire passer des duos d'enfants au centre du cercle, relever collectivement les idées intéressantes.

Créer 4 groupes : 2 « L'enfant » et 2 « L'âne ». Leur demander de trouver des postures théâtrales, une par ligne de la partition graphique. Faire passer les groupes face à face, devant une moitié de classe spectatrice. Observer, commenter, améliorer. Composer avec le fait que les groupes peuvent soit *chanter*, soit *parler* leur partie.

3 - Démarche de création :

Imaginer la scène vécue par Delphine et Marinette avant le chant : par exemple, il fait nuit dans la campagne, il fait chaud (elles bâillent, elles soupirent), trouver des bruits de la nuit. Pendant la nuit, les animaux se transforment comme dans le conte : le cheval devient petit, l'âne perd des pattes, les bœufs disparaissent... trouver des sons et des mouvements pour chaque transformation... Au matin, chant du coq, bruits du réveil, l'âne n'a plus que deux pattes ! Cette création sonore et chorégraphique peut ainsi servir à introduire la partition graphique ou le chant.

Partition piano/chant

De profil tu n'as que deux pattes

Pratiquer

Isabelle Aboulker

Allegro
♩ = 100

Marinette
De pro-fil, tu n'as que deux pat - tes, que deux pat - tes, que deux pat - tes

L'Âne
mf Mais en - fin j'ai qua - tre pat - tes,

Ma.
Mais de pro - fil... *retenu* je n'vois que deux pattes!

Âne
qua - tre pat - tes, qua - tre pat - tes. Quoi? De pro - fil? Com-ment? Que deux

Ma.
f De pro - fil tu n'as que deux pattes. Que deux pattes!

Âne
f pattes? Où sont pas - sées mes qua - tre pattes? Où sont pas - sées mes qua - tre pattes? Mes qua - tre pattes?

♩ = 84

PROJET DE CLASSE

En résonance avec l'histoire, Sébastien Davis le **metteur en scène** s'est inspiré de toiles de maîtres pour la **scénographie** du spectacle.

Du point de vue plastique, le costume bariolé d'un *Arlequin* de Picasso sera à l'image des boîtes de peinture de l'Oncle Alfred. [...] Des toiles, des statuettes, des accessoires seront présentés aux enfants comme autant d'illustrations du conte pour une approche non muséale de ces œuvres d'arts.

PAYSAGES

Le tableau *Champ de blé avec cyprès* de **Vincent Van Gogh** a servi de modèle pour la représentation de la campagne dans l'atelier de l'Oncle Alfred.

Champ de blé avec cyprès
Vincent Van Gogh - Huile sur toile - 1889

PERSONNAGES

Les filles du peintre avec un chat

Thomas Gainsborough

Portrait 1760-1761

Huile sur toile 76 × 63 cm

National Gallery, Londres

<https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/thomas-gainsborough-the-painters-daughters-with-a-cat>

Delphine et Marinette

Sur scène, les deux jeunes sœurs sont représentées par un **détail** (ci-dessus) d'un tableau de **Thomas Gainsborough**, comme si c'était un portrait peint par l'oncle des fillettes.

La narratrice

Si vous connaissez l'**Arlequin** de **Pablo Picasso** ([cliquer sur ce lien](#)) vous verrez qu'il a inspiré le costume de Marie, dans son rôle de narratrice.

ANIMAUX

Plusieurs animaux du conte sont évoqués par des hommages à la peinture et à la sculpture :

L'**âne** est représenté par ce dessin collé sur une planche de bois découpée :

Burro, Baranquilla, Columbie, May 1853
Dessin de Frederic Edwin Church, Graphite, pinceau et peinture à l'huile sur papier brun

La représentation du **cheval trop petit** est inspirée par une sculpture d'**Edgar Degas**, **Le Cheval marchant au pied relevé**. Il sera évoqué dans le spectacle par un jouet en plastique.

Le saviez-vous ?

Selon les historiens de l'art, les sculptures de Degas étaient des esquisses lui permettant de travailler le relief et la lumière dans ses peintures.

Cheval marchant au pied relevé

Edgar Degas, entre 1921 et 1931 - Moulage en bronze

Le **bœuf blanc** qui disparaît sur la feuille blanche et réapparaît comme par magie est représenté par le tableau **Le Bœuf blanc de Nannau**, du peintre **Daniel Clowes of Chester**.

The White Ox of Nannau - 1824
Daniel CLOWES - Peinture à l'huile

Réaliser une galerie d'émotions et de sentiments

Ce projet, interdisciplinaire, peut s'engager en plusieurs périodes. Il permet d'aborder les quatre compétences énoncées pour le programme d'arts plastiques en cycle 2 et 3, ainsi que de travailler sur les 5 domaines du socle commun : les langages pour penser et communiquer, les méthodes et les outils pour apprendre (place de l'erreur, répétition), la formation de la personne et du citoyen (comprendre et respecter les autres), la découverte des systèmes naturels, les représentations du monde et l'activité humaine.

Les boîtes de peintures, extrait des *Contes du chat perché*, est un conte sur le thème de l'estime de soi : les animaux se vexent de ne pas se voir et se reconnaître comme ils s'imaginent être. L'histoire est ainsi pleine d'allusions aux émotions et aux sentiments de chacun des protagonistes : peur, joie, indifférence, jalousie, ainsi que leurs origines et la description des attitudes qui en découlent.

Nous proposons de réaliser une galerie de portraits d'animaux porteurs d'émotions et de sentiments, choisis dans l'histoire (ou proposés par les enfants). Ces portraits seront accompagnés d'une "bulle", un phylactère dans lequel sera indiquée leur humeur et sa raison.

Étape 1 : langage et écriture, dépeindre émotions et sentiments

Les boîtes de peinture, Un conte du chat perché, Éditions des éléphants

Situations et vocabulaire : selon le niveau de la classe, choisir un extrait du texte et après l'avoir savouré en classe, lister le vocabulaire des sentiments et des émotions. C'est l'occasion de discuter pour chaque situation de ce qui rend triste, jaloux, inquiet, coléreux (Et pourquoi pas d'initier des temps de discussion réguliers, des "ateliers philosophiques", cf. document joint en annexe en cliquant sur le lien)

Production d'écrit : proposer ensuite à chaque enfant de choisir une situation et de la faire dire par l'animal concerné ; exemple, pour le cheval :

— *Je suis jaloux du coq car il paraît plus grand que moi sur le dessin !*

Transformer cette production en un phylactère de bande dessinée sur une feuille blanche qu'on découpera...

Je suis jaloux du coq car il paraît plus grand que moi sur le dessin !

Étape 2 : rassembler, observer, comparer

Delphine et Marinette s'appliquent : pour faire leurs tableaux, elles tentent d'observer au mieux la réalité qui leur est proposée. Dans un premier temps, la connaissance candide de ce qu'elles représentent déforme la réalité : c'est un « art naïf » : la sauterelle est verte, l'herbe est verte... le résultat est un vert uni ! Cette expression graphique simplifiée est choisie dans certains albums jeunesse parmi une infinité d'autres styles graphiques.

Avec les enfants, on va **sélectionner et collecter des images des animaux du conte** (bœuf, coq, chien, canard, cheval, âne, cochon) dans un maximum de **styles différents** : photographies, illustrations fantaisistes ou réalistes de livres jeunesse, œuvres empruntées à une artothèque, tableaux de peintres.

(Pour la peinture, [cliquer sur ce lien](#) pour accéder à une sélection de tableaux en lien avec le sujet.)

... Et pour “voir en volume” ?

Dans le cadre des programmes “questionner le monde du vivant, de la matière et des objets”, les enfants ont peut-être la possibilité d’aller à la rencontre des animaux dans une ferme pédagogique avec la classe ou avec leurs parents à la campagne, pour observer leurs attitudes corporelles “en vrai”. Sinon, on pourra recourir à des miniatures de qualité, comme les figurines *Papo* ou *Schleich* (souvent présentes dans le matériel des RASED).

Comparer en groupe classe la représentation des animaux dans les images qui ont été rassemblées avec l’observation du vivant ou du réel :

- Quelles différences et quelles ressemblances ?
- Qu’est ce qui est réaliste, qu’est-ce qui ne l’est pas ? (Formes du nez, des oreilles, pattes, postures, couleurs...)
- Observer en particulier comment les artistes ont figuré des expressions particulières, et retrouver la colère, la peur, la joie, la tristesse, le calme, aussi bien dans le faciès que dans l’ensemble du corps de l’animal.

Étape 3 : dessiner et peindre émotions et sentiments

Après l’observation et la comparaison, sortir le matériel de dessin et de peinture, pour explorer les moyens de représenter ces animaux et leurs sentiments : comment dessiner ou peindre un coq fier ? Un cheval vexé ? Un chien en colère ?

1. À la manière des peintres, réaliser des “études” : esquisser puis faire de multiples essais (de forme mais aussi de couleurs et de postures) pour représenter l’animal et son émotion.

Astuce : utiliser les ardoises effaçables pour travailler les premiers croquis.

Insister sur la valeur de l’erreur, et ce qu’elle permet de créer de différent.

2. Représenter les animaux et leurs émotions en peinture sur des supports épais avec de la gouache d’après les études réalisées au préalable. Les portraits ainsi produits par la classe constitueront un imagier collectif des émotions.

Penser à évoquer l’importance de la couleur du fond des portraits pour suggérer l’émotion : avec quelle couleur renforcer la sensation de colère ? Vert ? Ou rouge ? Ouvrir la discussion en classe, lister les idées au tableau, noter comment les possibilités sont variées et variables selon le regard de chacun...

Quelques outils pour préparer le projet :

- Plus de 150 000 œuvres des collections des musées de la Ville de Paris en libre accès : <http://www.parismusees.paris.fr/fr/actualite/open-content-plus-de-150-000-oeuvres-des-collections-des-musees-de-la-ville-de-paris-en>
- <https://www.beauxarts.com/grand-format/ou-telecharger-des-images-d-art-gratuitement-et-legalement/>
- <https://www.rijksmuseum.nl/en>
- peindre à l’aquarelle en images (en anglais) <https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-techniques/drawing/watercolor>
- Documentation jointe à ce dossier avec des tableaux en grand format : [cliquer sur ce lien pour l’ouvrir](#).
- Un dossier de références joint au livret propose une sélection d’albums jeunesse en lien avec le thème du spectacle. [Cliquez sur ce lien pour l’ouvrir](#).

PROJETS D'ACTION CULTURELLE

Aller plus loin dans la musique avec les JM France

Différents types de projets

Toujours imaginés en lien direct avec le spectacle, les projets d'action culturelle des JM France complètent l'expérience de spectateur des élèves et les initient à une pratique musicale collective transmise par des professionnels.

Selon les spectacles, ces projets couvrent plusieurs thématiques (citoyenneté et vivre-ensemble, nature et environnement, langues et langages, culture des arts, découverte du monde...) et différentes pratiques musicales (pratique vocale, écriture de textes, danse et mouvement, découverte des instruments, pratique instrumentale, lutherie sauvage...).

Plusieurs formats

Ateliers de sensibilisation : séances ponctuelles (de 1h à 3h) accompagnant le concert, en amont ou en aval des représentations.

De 1h
à 3 h

Parcours d'initiation : ateliers plus approfondis (de 3h à 10h), découpés en séquences, sur une journée ou une semaine, permettant une première expérience artistique collective, autour d'un thème ou d'une pratique musicale.

De 3h
à 10h

De 2 semaines
à 2 ans

Parcours suivi : projet sur la durée associant des interventions artistiques extérieures et une reprise de pratiques par les enseignants ou les musiciens intervenants. Ce type de parcours peut être couplé à une résidence d'artiste et déboucher sur une restitution collective, selon la nature de chaque projet.

Masterclass : intervention en conservatoire pour des élèves suivant un cursus musical.

Formations pour les enseignants : transmission d'une pratique spécifique (direction de chorale, percussions corporelles, apprentissage de répertoires d'esthétiques diverses) en lien étroit avec le spectacle et l'équipe artistique.

Comment faire ?

Si vous êtes intéressés pour mener un projet d'éducation artistique et culturelle autour d'un spectacle JM France, prenez contact avec votre délégation locale pour vous renseigner.

Ces ateliers peuvent être menés soit par les artistes du spectacle, soit par des musiciens intervenants locaux.

Pour connaître les thématiques et pratiques musicales développés en ateliers pour chaque spectacle, consultez la brochure ou le site internet.

Pour plus d'informations sur l'action culturelle aux JM contactez Elena Garryà l'Union nationale egarry@jmfrance.org / 01 44 61 86 79.

Cahier enfant

ÉCOUTER

De profil tu n'as que deux pattes

Quels instruments et voix entends-tu ?

- Voix chantée de femme
- Voix chantée d'homme
- Voix parlée d'homme
- Voix parlée de femme
- Ensemble de cordes
- Piano
- Orchestre

Cliquer :

Qui chante et qui joue quel rôle ? Relier les points

La chanteuse •	• L'âne
	• Le narrateur
Le chanteur •	• Delphine
	• Marinette

Qu'entends-tu dans la partie chantée ?

- Un seul personnage qui chante sa colère
- Un seul personnage qui se moque d'un autre
- Un dialogue entre deux personnages

Qu'entends-tu dans la partie parlée ?

- Un narrateur qui raconte l'histoire
- Un narrateur et un dialogue entre deux personnages
- Un narrateur et les commentaires d'un personnage

Comment comprends-tu cette histoire de deux pattes et de quatre pattes ? Qu'en penses-tu ?

Raconte-le et/ou dessine-le

MÉMORISER

Quel spectacle ?

À quelle date ?

Dans quelle ville ?

Dans quelle salle ?

Colle ici ton ticket du spectacle

Que reproche l'âne à Marinette ?

- a. Elle ne l'a pas peint de la bonne couleur
- b. Elle ne lui a dessiné que deux pattes
- c. Elle a oublié de lui dessiner la queue

Comment s'appelle le style de chant utilisé dans ce spectacle ?

- a. Du jazz vocal
- b. Du chant traditionnel
- c. Du chant lyrique

Que reproche le cheval à Delphine ?

- a. Il ne se trouve pas beau
- b. Il n'occupe pas toute la feuille
- c. Il est dessiné plus petit que le coq

Comment appelle-t-on l'artiste qui dirige les chanteurs et la scène ?

- a. Un sénateur
- b. Un scénariste
- c. Un metteur en scène

QUIZ

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

Colorier des animaux dessinés par Rosa Bonheur

Cheval 1866

Histoire de mon chien,
1880

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

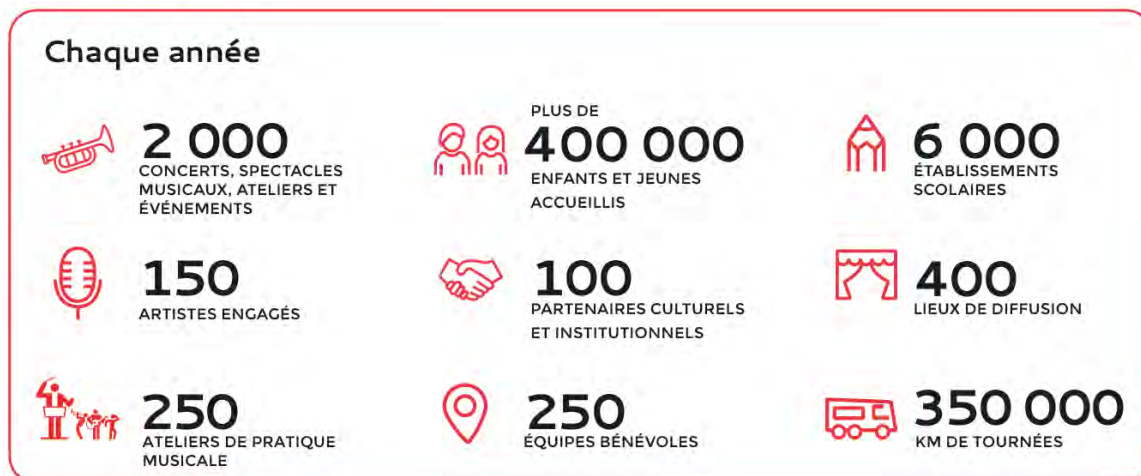
APRÈS

- ☐ 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.