

LIVRET PÉDAGOGIQUE

GS • CP • CE1 • CE2

JM
FRANCE
International

Christine Audat et Johanne Mathaly

Pàjaros

Grandir en musique

K
ADELNAA

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 : Olivia Pinon, avec la participation des artistes | Photos p.3, p.4 © Pájaros |
p.10 © Christophe Dellière | Illustrations, Jacek Wozniak et Adelina Kulmakhanova.

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

PÁJAROS

Une odyssée vers l'Amazonie à vol d'oiseau

Christine Audat

Pájaros suit la migration d'oiseaux à travers forêts, montagnes et océans de deux continents. On y rencontre un papa-perruche, une giroflée des Andes, un crapaud amoureux de la lune, un passereau roi des claquettes ! On embarque sur le radeau d'un cueilleur de coton du mythique fleuve Paraná, chevauchant des rythmes sud-américains pleins de vitalité. On y parle la « langue des oiseaux », entre français, espagnol, quechua et aipeaux et on y chante des compositions, des chansons traditionnelles ou encore des poèmes de Robert Desnos.

La chanteuse Christine Audat est franco-péruvienne. Elle a imaginé cette envolée avec la complicité de Johanne Mathaly, qui sait faire chanter son violoncelle comme personne. Polyphonies, rythmes chaloupés et curieux gazouillis nous transportent dans un ailleurs vibrant, au fil des illustrations colorées des peintres Adelina et Wozniak. De quoi chatouiller délicieusement les oreilles et les yeux !

Année de création | 2018

Public | À partir de 5 ans / Séances scolaires : grande section, CP, CE1, CE2

Durée | 40 min

LES ARTISTES

ÎLE-DE-FRANCE

Sur scène

Christine AUDAT, guitare, chant, petites percussions

Johanne MATHALY, violoncelle, pédale de boucle, chant, petites percussions

En coulisse

Conception artistique, **Christine AUDAT**

Regard extérieur, **Arnaud GUILLOU**

Illustrations, **Adelina KULMAKHANOVA**
et **Jacek WOZNIAK**

Christine AUDAT www.christineaudat-oda.com

Christine Audat est une auteure-compositrice-interprète franco-péruvienne. Sa culture sud-américaine lui a été transmise par sa famille et par les artistes du Pérou, du Brésil et d'Argentine qu'elle a rencontrés au cours de ses voyages. Elle a reçu à Paris une culture classique de piano et composition au conservatoire Hector Berlioz.

Elle débute sur scène au Pérou en 2006 avec le compositeur et guitariste afro-péruvien Roberto Arguedas et le guitariste-arrangeur brésilien Sergio Valdeos. De retour en France en 2009, elle crée plusieurs groupes de musique latino : brésilienne avec le Trio Zul et le duo vocal Duoda, créole afro-péruvien avec le groupe Alameda, folklore argentin avec Nicolás Agulló guitariste et chef d'orchestre.

Elle accorde beaucoup d'importance à la transmission et à la création, avec plusieurs enregistrements : en 2013 le CD *Échos-logiques* compositions et chants traditionnels du monde avec un chœur de 500 enfants, en 2016 un CD bilingue de chants populaires pour les tout petit, en 2017 le livre-CD *Berceuses et comptines de l'Amérique latine* chez Didier Jeunesse. Elle anime des ateliers de chants d'Argentine et d'éveil musical à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris.

En 2018, elle rencontre Johanne Mathaly avec laquelle une complicité immédiate se crée pour la création du spectacle *Pájaros*

Johanne MATHALY www.johannemathaly.com

Après avoir obtenu un 1er prix de violoncelle au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon, c'est grâce à l'apprentissage de la basse électrique que Johanne Mathaly passe outre les clivages académiques de la musique classique pour s'ouvrir à d'autres horizons et aborder avec enthousiasme tous styles musicaux.

Elle joue en tournée avec Dick Annegarn et Carla Bruni, participe à de nombreux spectacles et enregistrements ayant reçu le Coup de Cœur de l'Académie Charles Cros et autres distinctions : *Morceaux en sucre* de Pascal Ayerbe, Thierry Chazelle et Lili Cros, Alain Schneider, Almaviva Ensemble, Jacques Haurogné, *Comptines et berceuses d'Amérique Latine* chez Didier Jeunesse, avec Christine Audat. Elle se produit sur scène dans plusieurs comédies musicales : *Mobydick* de Jonathan Kerr (Molière 2005), et *Concha Bonita*, comédie musicale d'Alfredo Arias avec Catherine Ringer.

En parallèle de son activité d'accompagnatrice, elle a créé le duo HuM dans lequel elle chante et joue du violoncelle sur ses propres textes et compositions.

QUELQUES SECRETS DE CRÉATION

Entretien avec Christine Audat

Comment avez-vous rencontré les oiseaux du projet Pájaros ?

La rencontre avec Yohanne Mathaly, violoncelliste, s'est faite par l'intermédiaire d'un ami musicien. La connexion artistique entre nous a été immédiate. Elle jouait à l'époque dans l'ensemble Almaviva un groupe de tango, ce qui laissait déjà présager une osmose totale entre nous sur le répertoire de musique sud-américaine. En plus de ses deux ailes de violoncelle, Yohanne chante aussi très bien, ce qui nous a permis de rajouter de la polyphonie et des chœurs aux mélodies de ce projet.

La rencontre avec l'illustrateur Wozniak s'est faite lors d'un voyage à Buenos Aires en 2015. Ses deux ailes d'illustrateur au style très coloré, faussement naïf auquel s'est rajouté rapidement le talent graphique de sa femme Adelina m'ont tout de suite inspirée pour illustrer ce projet musical. Un décor visuel venant éveiller l'imaginaire de chacun et projeter une suite de paysages fantasmés de l'Amérique du Sud.

Quelle est l'intention de votre spectacle ?

Le spectacle a pris son envol lors d'un voyage en Amérique du Sud alors que je rendais visite à mon grand-père, vivant dans l'immeuble où avait séjourné le poète français Robert Desnos. Après le repas, je suis tombée par hasard sur le recueil *Chantefables, Chantefleurs* de cet artiste engagé. Deux de ces textes m'ont amenée naturellement au langage des oiseaux comme ode cryptée à la résistance. Tout ceci faisait écho avec l'aventure que je venais de vivre grâce à la Fabrique à chansons de la Sacem en 2015, où l'institutrice avec qui je travaillais imitait à la perfection les oiseaux. Ensemble, nous étions parties sur ce thème de la migration en vue d'aborder des sujets plus délicats que sont l'émigration ou la double culture.

Quel est le dispositif musical ?

Le dispositif musical est celui d'un concert acoustique avec Yohanne au violoncelle et moi au chant accompagné à la guitare. Tout autour sont posés, comme des gris-gris, des instruments d'Amérique latine : le charango (petite guitare) et le bombo legüero (tambour) qui racontent déjà à eux seuls l'histoire de mon pays. Puis derrière nous, s'ouvre une fenêtre d'où s'échappent les oiseaux imaginaires de Wozniak et d'Adelina, laissant libre cours à l'imagination personnelle de chaque enfant.

Qu'aimeriez-vous transmettre aux enfants ?

Ce que j'ai voulu partager à travers *Pájaros* c'est tout d'abord le patrimoine musical d'Amérique latine et en particulier de l'Amazonie, d'une façon très authentique à travers des mélodies traditionnelles arrangées par Yohanne. J'ai à cœur de transmettre cette culture comme je l'ai apprise et comme que je la transmets aujourd'hui à ma fille ; d'une façon simple, naturelle comme un don sacré de l'oralité. Je crois tout simplement que ce projet dévoile une grande part de moi. Nourrie depuis toujours par la double culture de mes parents, j'ai eu envie de montrer la beauté et la force que cela procure d'avoir plusieurs racines. Au fond, je suis comme les oiseaux de ce spectacle, posée tour à tour sur deux branches d'un seul arbre généalogique aux racines franco-péruviennes.

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

OUVERTURE SUR LE MONDE

Une odyssée vers l'Amazonie à vol d'oiseau

Deux ailes pour voler et deux cultures pour rêver

Ainsi chantent les drôles d'oiseaux de ce concert tout au long de leur migration de la France vers l'Amazonie. On y croise Fafa, jeune papaperruche prêt à tout pour sortir de sa cage et trouver sa liberté quitte à en perdre quelques plumes ; des hirondelles et tourterelles voltigeant au-dessus des fleurs poétiques de Robert Desnos et puis aussi de grands oiseaux de mer : fous de Bassan et pélicans naviguant entre deux continents. À la nuit tombée, tout ce bel équipage se prépare à migrer, à survoler océans, montagnes et forêts pour atterrir au cœur d'un endroit foisonnant de traditions métissées. Le chant des pájaros (oiseaux) se déclame alors en espagnol pour découvrir et transmettre toute la richesse des airs traditionnels de l'Amérique des Andes.

En Amazonie... On y chante, on y danse la vie !

Le genre musico-chorégraphique andin

La musique traditionnelle d'Amérique du Sud est le reflet d'un métissage riche et fécond entre les traditions amérindiennes, européennes et africaines. Le groupe amérindien le plus présent là-bas est sans contexte les Quechuas, descendant les plus directs des Incas. Au-delà de ces tribus, la danse et la musique font partie intégrante de la vie dont les rites diffèrent selon les régions. L'un ne va pas sans l'autre, ces airs traditionnels se transmettent par mimétisme lors de cérémonies ou plus simplement dans certains rituels du quotidien. Christine Audat, chanteuse franco-péruvienne, nous entraîne dans un voyage initiatique ponctué de chants et de danses décrivant un véritable art de vivre.

L'amour

La zamba d'Argentine : danse de la séduction par excellence où l'homme et la femme se font face en agitant des petits mouchoirs blancs sans jamais se toucher. Dérivée d'une danse ancienne espagnole le fandango, au mouvement lent et mélancolique, cette tradition doit son nom au fait que les poèmes étaient adressés aux femmes Zambas (fruit du métissage entre des esclaves d'Afrique et des indigènes andins)

Le huayno du Pérou : danse de couple où le cavalier des Andes fait la cour à sa partenaire, tous deux ponctuant leurs gestes en agitant des rubans très colorés. Le nom de cette parade amoureuse provient du nom quechua signifiant « danser en se prenant par les mains ».

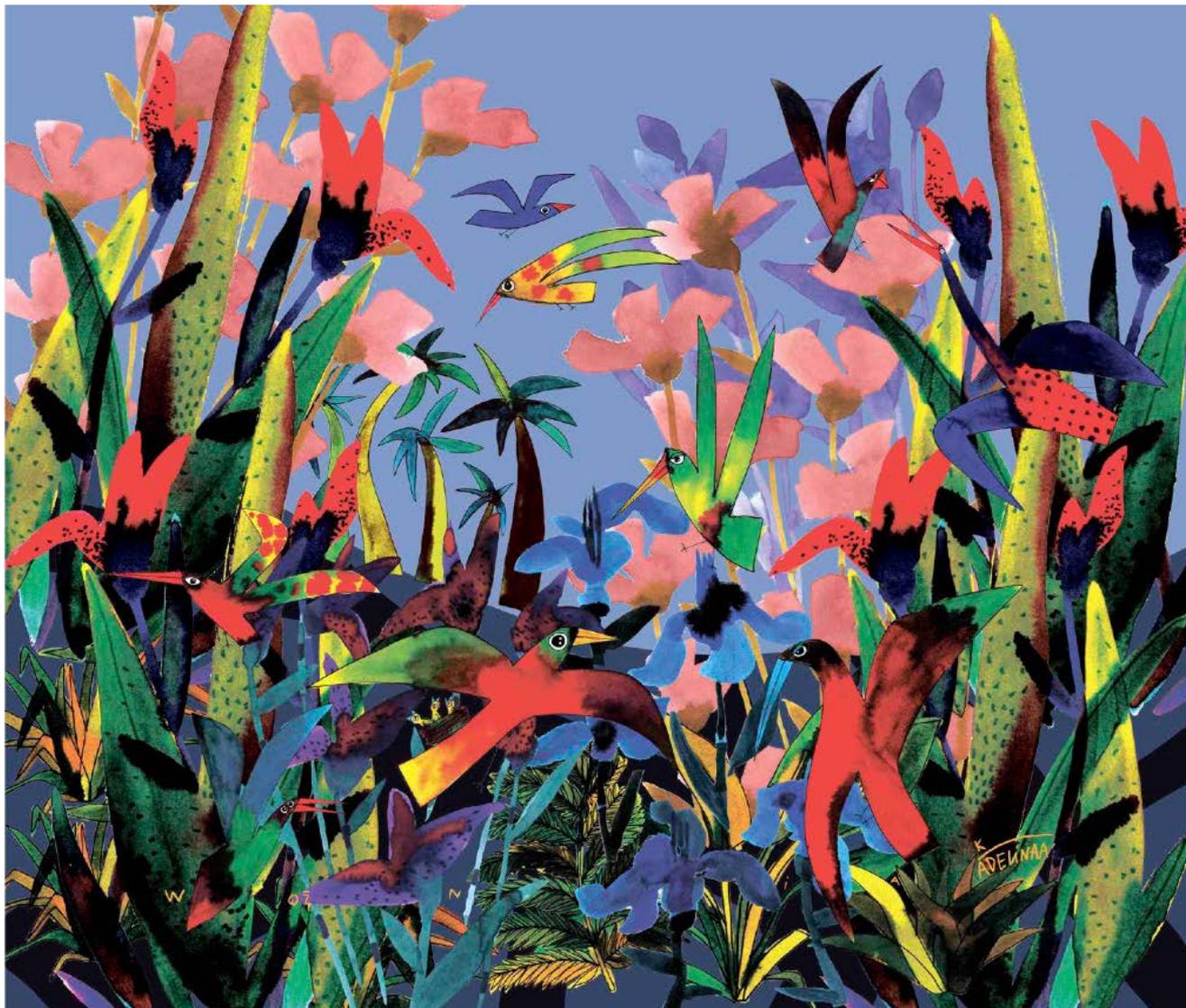
Le labeur

Le malambo : né dans la Pampa (plaines immenses au cœur de l'Argentine), danse spectaculaire pratiquée uniquement par les hommes, au rythme des claquettes (zapateos) et des lassos, accompagnée au bombo legüero et à la guitare.

Les états d'âme ou le spleen

La *baguala* : chant lyrique non chorégraphié, très populaire dans la région du nord-ouest de

l'Argentine. On l'appelle quelquefois « le blues argentin ». La chanteuse utilise sa voix de tête, teintée d'ornementations vocales appelées *kenko*.

« Là où il y a de l'espoir, il y a de l'amour
Là où il y a de l'amour il y a la vie
Là où il y a la vie, il y a de la couleur... »

Wozniak

Ressources complémentaires

Livres-CD

Chantefables, Chantefleurs, Robert Desnos, Éditions Gründ, octobre 2010. Un bel album pour éveiller les enfants à la poésie surréaliste à travers les animaux et les fleurs.

Comptines et berceuses d'Amérique latine, interprétées par la voix chaude de Christine Audat, auteure-compositrice de *Pájaros*, accompagnée par Johanne Mathaly au violoncelle. Éditions Didier Jeunesse, 2017.

Cayetano et la baleine, Éditions Gallimard, 2004. La musique sud-américaine pour les plus petits présentée sous forme de conte.

LA MUSIQUE DU SPECTACLE

Pájaros, c'est la voix chaude et envoiement de Christine Audat qui vole de ses propres mots en français laissant place aux fleurs de liberté et de poésie de Robert Desnos. Sa voix chaude devient latine aux intonations espagnoles sur des rythmes chaloupés pour célébrer tout le folklore des Andes sublimé par les arrangements et les doigts de fées de la violoncelliste Yohanne Mathaly.

Instruments

Deux ailes pour voler et deux cordes vocales pour chanter...

Les oiseaux ont deux ailes pour voler et moi, deux cordes vocales pour m'exprimer. Ma voix s'envole contre vents et marées portant les histoires ancestrales de mon pays d'Amazonie. Là-bas, les femmes ont le privilège de chanter, car la voix féminine évoque la Terre mère ou la Pachamama. Il y a ma guitare avec moi, l'instrument roi de là-bas, souvent elle m'accompagne tout bas et je l'ai toujours avec moi.

Deux ailes de violoncelle pour vibrer

J'ai deux ailes à mon nom pour vibrer, quatre cordes à frotter et un archet pour m'envoler. Je peux jouer legato ou pizzicato pour imiter les oiseaux. Le chant du cygne a été composé spécialement pour moi dans *Le carnaval des animaux* de Saint Saëns. On dit que je suis le plus doué des instruments pour imiter la voix parlée.

Les caxixi, des graines dans des nids d'oiseau

Deux syllabes pour des petites percussions à graines d'oiseaux. Je suis un hochet qui ressemble à un panier tressé. Lorsqu'on me secoue, les graines se mettent à danser en faisant un son de « catchitchi, catchitchi »

Crapaud guiro grappe de graine

Deux peaux pour tambouriner : le bombo legüero

Je suis de forme cylindrique avec deux peaux de chaque côté. L'une en chèvre et l'autre en mouton pour me tenir chaud. Mon corps est creusé dans un tronc de *ceibo**. Quand on tambourine sur mes deux peaux, je résonne d'un son grave qui rythme l'air dans toute l'Amazonie.

Atelier de fabrication de bombo

* Le ceibo est un petit arbre d'Amérique latine, dont la fleur est emblème de l'Argentine depuis 1942.

Répertoire

Deux poèmes de Robert Desnos mis en musique par Christine Audat

NARCISSE ET JONQUILLE
LA JACINTHE

Quatre chants en français, paroles et musique de Christine Audat

PASSEREAUX
FAFA (*paroles Théko*)
ZUGUNRUHE
ÉCHO L'EAU

Chants et danses traditionnels d'Amérique latine

ZAPATITOS - Pérou
PALA PALA - Argentine
PLANTITA DE ALELÍ - Argentine Pérou
SAPO CACIONERO - Argentine
LOS ANTIGUOS DUEÑOS DE LAS FLECHAS - Argentine
PALA PALA - Argentine
LA MAR ESTABA SERENA - Espagne
MALAMBO DEL HORNERITO - Argentine

Paroles des chansons

LOS ANTIGUOS DUEÑOS DE LAS FLECHAS (Felix Luna / Ariel Ramirez) - Forêt tropicale du Nord-Est de l'Argentine

Indio Toba
Sombra errante de la selva
Pobre toba reducido
Dueño antiguo de las flechas

Indien Toba
Ombre errante de la forêt
Pauvre Toba réduit
Ancien maître des flèches

Sombra de Kóktá y Nohueto
Viejos brujos de los montes
No abandonen a sus hijos
Gente buena, gente pobre . . .

Ombre de Kóktá et Nohueto
Vieux sorciers des forêts
N'abandonnez pas vos enfants
Gens de bien, gens pauvres...

Indio toba ya viniendo de La Cangaye
Quitilipi, Avia Terai, Caaguazú, Charadai,
Guaicurú, Tapenagá, Pirané, Samuhu,
Matará, Guacará, Pinalta,
Matará, Guacará, Pinalta
Matará, Guacará, Pinalta

Indien toba venant de La Cangaye
Quitilipi, Avia Terai, Caaguazú, Charadai,
Guaicurú, Tapenagá, Pirané, Samuhu,
Matará, Guacará, Pinalta,
Matará, Guacará, Pinalta,
Matará, Guacará, Pinalta,

Toba dueño como antes del bagre y la miel
Cazador de las charatas, la onza, el tatú
Toba rey de yararás, guazupú y aguarás
El Gualamba ya es mio otra vez
Otra vez, otra vez, otra vez

Toba maître comme avant du bagre et du miel
Chasseur des oiseaux, l'once et le tatou,
Toba roi des serpents, guazupu et renards
Le Gualamba est à nouveau à moi
à nouveau, à nouveau, à nouveau

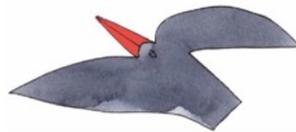
PASSEREAUX (Christine Audat)

Hirondelles et tourterelles
Nous volons à tire d'aile
Nous faisons de longs voyages
Sans s'encombrer de bagages

Nous ne voyons pas la plage
Car nous sommes dans les nuages
Et le soir dans les étoiles
Nous partons, mettons les voiles

Etourneaux qui tournoyez
Dans les nues dense nuée
Vous qui donnez le tournis
En retournant vers vos nids

Passe passe passereau
Au-dessus de ce plan d'eau
Regardez le beau feuillage
Qui nous donne de l'ombrage

FAFA

(Musique Christine Audat - Paroles
Théko)

Je suis Fafa
Enfermé et masqué
Je crie à tout va
Plus personne ne m'écoute
On regarde sur la route
Je cherche ma place
Je m'affole et puis je pleure
J'agite la cage
Toutes mes plumes sont à l'air
Regardez la misère

Cette jolie fille me verra un jour
Oui elle m'apercevra
Et ma vie changera vie farouche
Un seul baiser sur la bouche
Fera naître des perruches
Je suis Papa !

ZAPATITOS

Zapateo Roberto Arguedas - Perú

Pedacito de mi vida, pedacito de mi ser
¿Que es lo que quiere mi niño?
¿Que es lo que quiere Usted ser?

Será mi luz, mi lucero
Será mi rayo de sol
Será mi estrella que alumbró
en inmenso cielo azul

Pedacito de mi vida, pedacito de mi ser
¿Que es lo que quiere mi niño?
¿Que es lo que quiere Usted ser?

Duérmete mi niño, duérmete mi amor
Duérmete mi niño, duérmete mi amor

Con un zapatito negro, zapato blanco muy bien,
O con zapatito rosa, o quiere zapato azul
Con cualquier zapato niña nos vamos a zapatear
Con el negro, con el blanco, con el rosa y el azul

Pedacito de mi vida, pedacito de mi ser
¿Que es lo que quiere mi niña?
¿Que es lo que quiere Usted ser?

PETITES CHAUSSURES

Zapateo : claquettes péruviennes

Petit bout de ma vie, petit bout de mon être
Que veut mon enfant ?
Que voulez-vous être ?

Ce sera ma lumière, mon éclat
Ce sera mon rayon de soleil
Ce sera mon étoile qui illumine
dans un immense ciel bleu

Petit bout de ma vie, petit bout de mon être
Que veut mon enfant ?
Que voulez-vous être ?

Endors-toi mon enfant, endors-toi mon amour
Endors-toi mon enfant, endors-toi mon amour

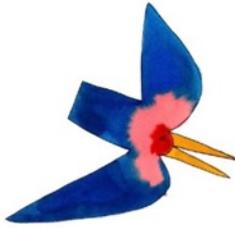
Avec une petite chaussure noire, blanche très bien
Ou avec une petite chaussure rose, ou voulez-vous
bleue
Avec n'importe quelle chaussure, petite, allons
faire des claquettes
Avec la noire, la blanche, la rose ou la bleue.

Petit bout de ma vie, petit bout de mon être
Que veut mon enfant ?
Que voulez-vous être ?

NARCISSE ET JONQUILLE

Poème de Robert Desnos mis en
musique par Christine Audat

Es-tu narcisse ou jonquille ?
Es-tu garçon, es-tu fille ?
Je suis lui et je suis elle
Je suis narcisse et jonquille

PALA PALA

Danse traditionnelle argentine quechua qui imite les oiseaux

Pala pala pulpero
Chuña soltero
Ampatú cajonero
Utú guitarrero
Ycacu tacanero
Hualú flautero
Caraypuca tucumano
Huiñi salteño

Corbeau fêtard
Oiseau solitaire
Crapaud percussionniste
Lézard guitariste
Bruant danseur
Tortue flûtiste
Iguane de Tucumán
Grive de Salta

PLANTITA DE ALELÍ*

Huayno andino (Perú, Argentina)

Plantita de alelí,
qué bonitos colores tienes.
Colores de mis esperanzas,
colores de mis ilusiones.

Plantita de alelí,
qué parecida es nuestra suerte.
Que para ti llega el invierno
y para mi llega la muerte.

Plantita de alelí,
de qué nos vale la hermosura.
Si se han de marchitar mañana
tus flores en mis sepulturas.

PETITE GIROFLÉE

Petite plante de giroflée
Quelles belles couleurs tu as.
Couleurs de mes espoirs,
Couleurs de mes illusions.

Petite plante de giroflée
Notre destin est tellement similaire
Pour toi arrive l'hiver
Et pour moi la mort.

Petite plante de giroflée
A quoi nous sert la beauté ?
Si demain se faneront
tes fleurs dans ma sépulture.

ZUGUNRUHE

(Paroles et musiques : Christine Audat avec des
élèves de CM2 - La fabrique à chansons - SACEM)

Zugunruhe, zugunruhe
Qu'est-ce qui manque ? nous tourmente ?
Zugunruhe, zugunruhe
Qu'est-ce qui presse ? qui nous stresse ?

Plus de baies et plus de plantes
Plus d'insectes et plus de vers
C'est le froid et c'est la faim
Qui nous pousse sur le chemin
Près d'ici ou très très loin
Volons vers notre destin
Vers des cieux bien plus cléments
Où nicher plus tranquillement

P'tits voyageurs de demain
Retenez bien le chemin
Car vous le traverserez
Encore pendant des années
Jusqu'à ce que vos petits
Le fassent avec vous aussi
Pour le garder en mémoire
C'est un bien précieux savoir

Vous parcourez des milliers
De kilomètres à l'année
De merveilleux paysages
Jusqu'à l'attendu rivage
Mais attention la nature
Est sans pitié elle est dure
Nous vous souhaitons bon voyage
Tel est tous notre message

ÉCHO L'EAU

(Christine Audat - inspiration baguala argentine)

Ecoutez bien ce chant là-haut
Il résonne dans la montagne
Tombe du ciel goutte d'eau
Nourris la Terre toute entière

Dans le lit de la rivière
Tu caresses toutes les pierres
Suis ton chemin vers la mer
En nuage tu reviendras

Oiga el canto del agua
Sana nuestro manantial
Ama la Pachamama
Para salvar la vida

Ecoute le chant de l'eau
Il guérit notre source
Aime la Pachamama*
Pour sauver la vie

* La Pachamama est la déesse -Terre Mère- des indiens quechuas et aymaras des Andes en Amérique du Sud.

LA JACINTHE

Poème de Robert Desnos mis en musique par Christine Audat

Toutes les lampes sont éteintes
Comment voulez-vous que je voie
Combien vous me montrez de doigts.
Dans la nuit, fleurit la jacinthe
Il fait froid, les lampes sont éteintes
Prenez la jacinthe.

SAPO CANCIONERO

Jorge Hugo Chagra / Alejandro Flores Pinaud
Zamba argentine

Sapo de la noche sapo cancionero
que vive soñando junto a la laguna
tenor de los charcos grotesco trovero
que estás embrujado de amor por la luna

Tú te sabes feo, feo y contrahecho
por eso de día tu fealdad ocultas
no sabes acaso que la luna es fría
porque dio su sangre para las estrellas.

Sapo cancionero canta tu canción
que la vida es triste
si no la vivimos con una ilusión.

CRAPAUD CHANSONNIER

Crapaud nocturne, crapaud chansonnier
qui vit (en) rêvant près de la lagune
Tenor des flaques, grotesque troubadour
Tu es ensorcelé d'amour pour la lune

Tu te sais laid, laid et mal fait
Pour cela de jour ta laideur tu occultes
Tu ne sais peut-être pas que la lune est froide
Car elle a donné son sang aux étoiles.

Crapaud chansonnier, chante ta chanson
Que la vie est triste
si on ne la vit avec une illusion.

El Cosechero

Ramón Ayala - rasguido doble*

El viejo río que va
Cruzando el amanecer
Como un gran camalotal (1)
Lleva la balsa en su loco vaivén

Rumbo a la cosecha cosechero yo seré
Y entre copos blancos mi esperanza cantaré
Con manos curtidas dejaré en el algodón
Mi corazón

La tierra del Chaco quebrachera (2) y montaraz
Prenderá mi sangre con un ronco sapucay (3)
Y será en el surco mi sombrero bajo el sol
Faro de luz

Algodón que se va, que se va, que se va ...
Plata blanda mojada de luna y sudor
Un ranchito borracho de sueños y amor
Quiero yo

Le Cueilleur

Ramón Ayala - rasguido doble (Nord-Est Argentine)

Le vieux fleuve qui coule
Traversant l'aube
Comme un immense nénuphar
Mène la barque dans son fou va-et-vient

Cap sur la récolte, cueilleur je serai
Et entre les flocons blancs mon espoir je chanterai
Les mains tannées, je laisserai dans le coton
Mon cœur

La terre du Chaco, aride et sauvage
Enflammera mon sang avec un cri rauque
Et dans le sillon, mon chapeau sous le soleil sera
Phare de lumière

Ce coton qui s'en va, qui s'en va, qui s'en va...
Argent mou, baigné de lune et sueur
Une petite cabane enivrée de rêves et d'amour
C'est ce que je veux

* rasguido doble : genre folklorique du Nord-Est de l'Argentine

(1) camalotal : étendue de camalotes (jacinthes d'eau, sorte de nénuphars)

(2) quebrachera : terre sèche avec des arbres appelés « quebracho »

(3) sapucay : cri lancé par les habitants de la région de Corrientes lors des réunions où ils jouent et chantent leur folklore (chamamé, rasguido doble, galopa)

(4) Corrientes : capitale de la province de Corrientes au Nord-Est de l'Argentine

(5) Barranqueras : petit port en face de Corrientes sur la rive droite du fleuve Paraná

LA MAR ESTABA SERENA

Traditionnel Espagne - jeu vocal en changeant de voyelles

La mar estaba serena
Serena estaba la mar
La mar estaba serena
Serena estaba la mar

La mer était sereine
Sereine était la mer
La mer était sereine
Sereine était la mer

OISEAUX DE MER

Christine Audat

C'est nous les oiseaux de mer
De l'Arctique à l'Antarctique
On se guide par la lumière
Notre envol est magnifique

C'est nous les fous de Bassan
Infatigables pêcheurs
Nos plongeurs sont élégants
A plus d'cent kilomètres heure

Nous sommes les grands pélicans
Nous poursuivons les anchois
Avec nos becs effrayants
ça donne l'embaras du choix

MALAMBO DEL HORNERITO

Waldo Belloso - Zulema Alcayaga

Chapalea en el barro,
parece que zapatea un malambo.
Malambo del hornerito que amasa,
la tierra para su casa.

Ta-ra-ca-tá trabaja,
Ta-ra-ca-tá parejo,
Ta-ra-ca-tá trabaja
debajo de un sauce viejo.

Tan redondito como un hornito,
tan abrigado es el nido del hornerito.

Me gustaría poder un día
hacer mi casa poniendo tanta alegría.

MALAMBO DU FOURNIER

*malambo : claquettes argentine

Il éclabousse la boue,
on dirait qu'il fait des claquettes,
Malambo du fournier qui amasse
la terre pour sa maison.

Ta-ra-ca-tá il travaille,
Ta-ra-ca-tá discipliné
Ta-ra-ca-tá il travaille
sous le vieux saule.

Aussi rond qu'un four,
aussi abrité est le nid du fournier.

J'aimerais pouvoir un jour
Faire ma maison en y mettant autant de joie.

Cahier pratique artistique

Sapo cancionero

La zamba du crapaud chanteur

[Cliquer pour écouter](#)

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

Auteurs compositeurs : Jorge Hugo Chagra et Alejandro Flores Pinaud

Style : musique et danse traditionnelle argentine

Formation : mélodie accompagnée au violoncelle

Interprètes : Christine Audat, chant, Yohanne Mathaly, violoncelle

Le blues du crapaud amoureux de la lune

La *zamba* est une danse de séduction où l'homme et la femme se font face en faisant voltiger des mouchoirs blancs. La poésie des paroles évoque souvent l'amour, parfois impossible, les drames et la dureté de la vie...

C'est ce qu'exprime ce chant introduit par le violoncelle avec un son « blanc », un do aigu joué sans vibrato, presque strident, suivi par une introduction en pizzicato (cordes pincées) comme des petites gouttes d'eau. La complainte du crapaud chanteur est chantée par la voix douce et chaleureuse de la conteuse Christine Audat.

Tout au long de ce récit mélancolique, le violoncelle se fait de plus en plus lyrique et ajoute aux basses effleurées et piquées du départ un accompagnement romantique qui souligne deux champs lexicaux : celui du poète éperdu et celui de la nature.

Cette danse chantée à la forme caractéristique de la *zamba* : deux parties de deux strophes chacune et un refrain.

Paroles

Sapo de la noche sapo cancionero
Que vive sonando junto a la laguna
tenor de los charcos grotesco troveroque
estás embrujado de amor por la luna

Tú te sabes feo, feo y contrahecho
por eso de día tu fealdad ocultas
no sabes acaso que la luna es fría
porque dio su sangre para las estrellas.

Refrain

**Sapo cancionero canta tu canción que la vida
es triste si no la vivimos con una ilusión**

Crapaud nocturne, crapaud chanteur
qui vit (en) rêvant près de la lagune
Ténor des flaques, grotesque troubadour
Tu es ensorcelé d'amour pour la lune

Tu te sais laid, laid et mal fait
Pour cela de jour ta laideur tu occultes
Tu ne sais peut-être pas que la lune est froide
Car elle a donné son sang aux étoiles.

Refrain

**Crapaud chanteur, chante ta chanson
Que la vie est triste si elle est sans illusion.**

Plantita de Aleli*

Pratique vocale pour le développement du chant choral à l'école*

Chant traditionnel des Andes

D.C.

Voix 1
Voix 2
Guitare

Plan-ti - ta de'a-le - li Quebo - ni-tos co - lo - res tie -

4 nes. Co-lo - res de mis e - spe-ran - zas co-lo-res de mis i -

7 lu-sio-nes co-lo - res de mis es - pe-ran-zas co-lo-res de mis i - lu-sio-nes

F Bb7 C

F Bb C F Bb

D.C. al Fine

C F Bb C F Bb A7 Dm

PLANTITA DE ALELÍ

Plantita de alelí,
qué bonitos colores tienes.
Colores de mis esperanzas,
colores de mis ilusiones.
Plantita de alelí,
qué parecida es nuestra suerte.
Que para ti llega el invierno
y para mí llega la muerte.
Plantita de alelí,
de qué nos vale la hermosura.
Si se han de marchitar mañana
tus flores en mis sepulturas.

PETITE GIROFLÉE

Petite plante de giroflée
Quelles belles couleurs tu as.
Couleurs de mes espoirs,
Couleurs de mes illusions.
Petite plante de giroflée
Notre destin est tellement similaire
Pour toi arrive l'hiver
Et pour moi la mort.
Petite plante de giroflée
À quoi nous sert la beauté ?
Si demain se faneront
Tes fleurs dans ma sépulture.

Transcription Olivia Pinon, d'après le chant enregistré par Christine Audat dans le livre-CD *Comptines et berceuses d'Amérique latine*, Didier Jeunesse, 2017. La version enregistrée est en ré

* Circulaire d'application : [cliquer sur le lien](#)

PROJET DE CLASSE

Atelier de pratique artistique en lien avec les contenus du spectacle

Autoportrait en forme d'oiseau

Où qu'on aille, d'où qu'on vienne, on a l'mal du pays qui fait des siennes...

Michèle Bernard

Ainsi chante Michèle Bernard dans sa chanson sur l'enfance. Chacun d'entre nous est bercé par deux cultures différentes héritées de nos parents. Qu'on vienne d'un même pays ou de deux pays lointains, notre âme navigue entre ces deux continents plus ou moins distincts.

Tel est également le message des oiseaux de Pájaros.

Dans cet atelier, chaque enfant est invité à peindre et à décrire son oiseau, imaginaire ou réel, avec deux ailes pour voler et deux cultures pour créer.

Atelier d'écriture

En s'inspirant des chansons composées par Christine Audat, *Passereaux, Fafa, Oiseaux de mer*, – paroles dans ce livret – explorer le chant poétique lexical de l'oiseau et les thématiques associées.

Faire une liste de mots associés à l'oiseau :

plume
 bec
 air
 envol
 ciel
 liberté
 cage
 nid
 œuf
 chant
 siffler

Faire une liste de symboliques associées à l'oiseau :

Migrer à travers le monde
 Enfermer dans une cage
 Prendre son envol
 Enchanter le monde
 Construire son nid
 Survoler les océans
 Siffler par-dessus les toits

Choisir des mots et des thèmes dans les deux listes et les associer selon différentes formes poétiques ou picturales : calligrammes, sonnets, dessins, collages... et voler de ses propres ailes dans l'imaginaire de l'oiseau.

Inspirations picturales

La colombe de la Paix, Picasso, 1949

L'oiseau de ciel, René Magritte, 1966

L'oiseau noir et l'oiseau blanc, Georges Braque, 1960

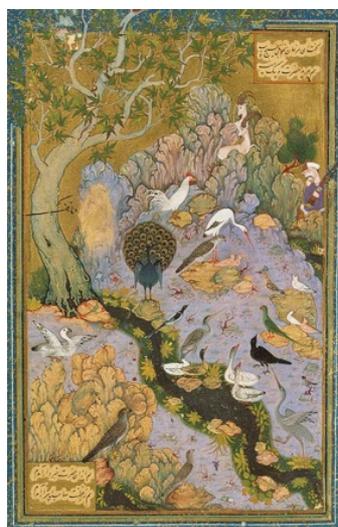

Inspirations poétiques

L'albatros, Charles Baudelaire, 1861

Pour faire le portrait d'un oiseau, Jacques Prévert, 1945

L'oiseau et le bouquet, calligramme Guillaume Apollinaire, 1916

La conférence des oiseaux

Poème épique soufi en langue persane, 1177

Ce magnifique poème allégorique et philosophique permet de travailler avec les enfants sur la caractérisation des émotions et les comportements individuels et collectifs mis en œuvre pour faire éclore une œuvre commune.

De nombreuses miniatures persanes sur le thème de l'oiseau sont associées à cette œuvre appartenant au patrimoine universel de l'humanité.

Ressources complémentaires

Livres-CD

Drôles d'oiseaux, Éditions Didier Jeunesse, 2006. 17 poèmes à chanter, 19 poèmes à lire pour tous les oisillons en quête d'imagination, une belle entrée en poésie.

CD

Les Fabulettes aux oiseaux, Anne Sylvestre EPM, 1998. Une compilation de chansons sur de drôles d'oiseaux dont seule Anne Sylvestre connaît le secret poétique et musical.

Voler, Michèle Bernard, EPM, 1999. Un des merveilleux disques de Michèle Bernard, qui chante des mots bouleversants de sensibilité et de vérité, à portée de toutes les oreilles.

Cahier enfant

ÉCOUTER

Sapo cancionero

Quelle forme musicale entends-tu ?

- Une danse
- Une chanson
- Une improvisation
- Un air d'opéra
- Un canon

Quel instrument accompagne le chant ?

- Un instrument à percussion, le xylophone
- Un clavier, le piano
- Un instrument à cordes, le violoncelle
- Un instrument à vent, le saxophone

En quelle langue ?

- Une langue asiatique, le chinois
- En français
- Une langue d'Amérique latine, l'espagnol
- En anglais
- Une langue méditerranéenne, l'italien

Écris une belle phrase pour décrire cette musique et partager ce que tu ressens en l'écoutant

.....

.....

.....

.....

.....

MÉMORISER

Quel spectacle ?

À quelle date ?

Dans quelle ville ?

Dans quelle salle ?

Colle ici ton ticket du spectacle

QUIZ

Quel est le thème du spectacle ?

- L'amitié
- Les oiseaux
- La liberté

Quel type de spectacle ?

- Un conte musical
- Un concert lyrique
- Des chansons accompagnées au violoncelle

De quel continent ?

- L'Amérique latine
- L'Europe méditerranéenne
- L'Asie centrale

Quel répertoire ?

- Des créations contemporaines
- Des chansons traditionnelles et des compositions originales
- Des improvisations

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

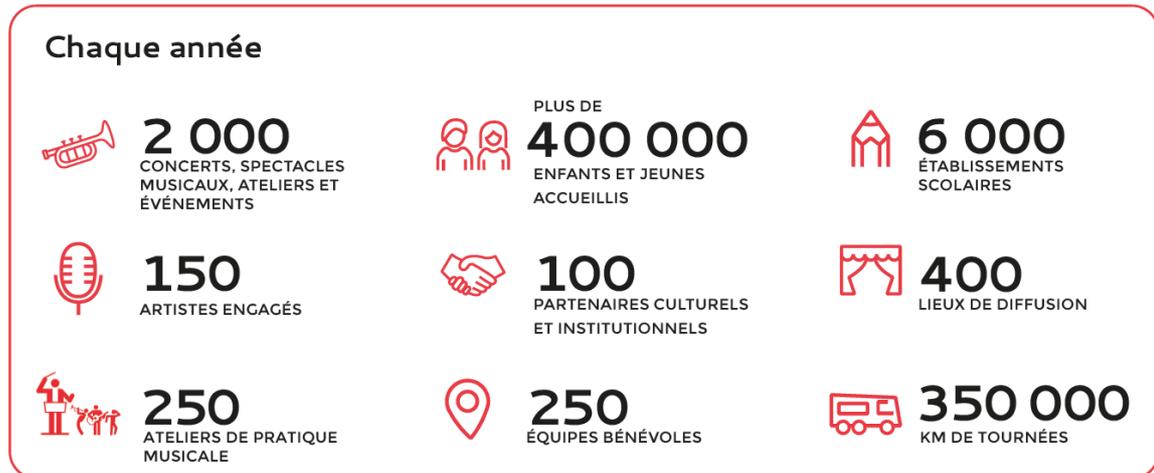
APRÈS

- 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

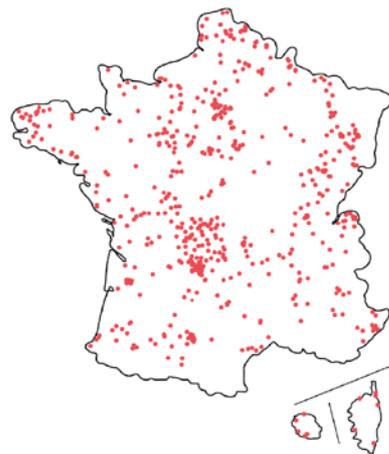
Mission

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.