

LIVRET PÉDAGOGIQUE

ÉLÉMENTAIRE • COLLÈGE

Grandir en musique

Pep's Lemon trio

Pep's Lemon

LE LIVRET PÉDAGOGIQUE

De la salle de classe à la salle de spectacle

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

Les livrets

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

Ils sont destinés :

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

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

[Cahier spectacle](#)

[Cahier découverte](#)

[Cahier pratique artistique](#)

[Cahier enfant](#)

Livret téléchargeable sur www.jmfrance.org

Directrice artistique : Anne Torrent |

Référente pédagogique et rédactrice : Isabelle Ronzier avec la participation des artistes |

Photos p.3 © Claude Pauquet |

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

PEP'S LEMON

Concert à l'envers

Pep's Lemon Trio

Quelle drôle d'idée d'associer dans un concert classique accordéon, contrebasse et violoncelle ! Tout commence par une pièce de Bach que les trois jeunes virtuoses interprètent bien droits devant leurs pupitres, dos au public. Étrange. Mais voilà qu'ils se retournent, que le groove s'en mêle, que leurs corps se mettent à chalooper...

Si la grande musique n'a pour eux aucun secret, c'est une autre route que la voie royale toute tracée qu'ont choisie les Pep's Lemon. Et ils vont faire feu de tout bois ! Emblématiques d'une nouvelle génération pêchue et ouverte sur le monde, composant comme un groupe pop, ils nous entraînent de jungles africaines en rêveries maritimes, d'improvisations sur sonneries d'alarme en jongleries impromptues. Face-à-face, assis, debout, couchés, sens dessus dessous, ils nous invitent joyeusement à faire fi de tout conformisme. Prêts pour le décollage ?

Production | JM France

Année de création | 2019

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

Durée | 50 min

LES ARTISTES

Pep's Lemon Trio

Île de France

www.pepslemon.com

Sur scène

Sophie AUPIED-VALLIN, accordéon

Claire Mélisande LEBRUN, contrebasse

Olivier SCHLEGELMICH, violoncelle, percussions

En coulisse

Mise en scène, **Olivier PROU**

Sophie AUPIED-VALLIN

Sophie commence ses études d'accordéon au Conservatoire de Vitré en Bretagne. En 2010, elle intègre la classe de Max Bonnay au Conservatoire à rayonnement régional de Paris qui l'emmènera jusqu'au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où elle étudie actuellement. Elle aborde tous les styles, du classique au contemporain en passant par le tango. Elle se passionne également pour l'harmonie et l'analyse musicale.

En 2012, elle remporte le Prix du Président de la République et le Prix Sacem du concours national organisé par l'UNAF – Union nationale des accordéonistes de France.

Elle est sollicitée par de jeunes solistes pour l'accompagner, en particulier par le violoniste Thomas Lefort pour le festival *Un violon sur le sable*, à Royan. Elle accompagne la chorale du CMEA, Conservatoire de musique et d'expression artistique de Paris, où elle enseigne l'accordéon.

Olivier SCHLEGELMICH

À la crèche, Olivier tape sur des pots de confiture et fait profiter tout son entourage de son appétit musical. Il commence le violoncelle à 6 ans, et s'inscrit de lui-même en classe de percussions.

Il obtient ses diplômes d'études musicales, violoncelle et percussions au Conservatoire national de région de Paris avant de passer son DNSPM, Diplôme national supérieur professionnel de musicien, au Pôle Sup'93 (Pôle d'enseignement supérieur de la musique).

Olivier est membre fondateur du groupe éclectique-pop Jungles Key trio à cordes et batterie, et du duo pop-opaque Joe Quartz avec la chanteuse Jeanne Susin.

Claire Mélisande LEBRUN

Claire commence sa formation de contrebassiste au conservatoire de Saint-Mandé et obtient son diplôme de fin d'étude au Conservatoire à rayonnement régional de Saint-Maur, dans la classe de Thierry Barbe. Titulaire d'une licence de musicologie de l'Université Paris-Sorbonne, elle entre au Pôle Sup'93 (Pôle d'enseignement supérieur de la musique) dans la classe de Jean-Christophe Deleforge, où elle obtient à la fois le DE, Diplôme d'état de professeur de contrebasse, et le DNSPM, Diplôme national supérieur professionnel de musicien. Elle finalise actuellement sa formation au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, pour obtenir le CA, Certificat d'aptitude à l'enseignement de la contrebasse.

Elle enseigne la formation musicale et dirige des chorales en temps périscolaire dans les Conservatoires municipaux de musique des XIIe et XVe arrondissements de Paris. Elle enseigne également la contrebasse au Conservatoire à rayonnement régional de Versailles. Elle participe au projet d'orchestre d'enfants DEMOS de la Philharmonie de Paris.

En 2013, Claire fonde et gère la maison d'édition Chanteloup Musique pour accompagner des projets de jeunes artistes et promouvoir la musique classique auprès de tous les publics avec un volet important consacré à la médiation et à la pédagogie.

QUELQUES SECRETS DE CRÉATION

Questions posées par les enfants de deux classes de Nice, à l'occasion de la sortie de résidence des artistes.

Pourquoi votre groupe s'appelle Pep's Lemon ?

Lemon veut dire citron en anglais, un fruit riche en vitamines revigorantes et lumineuses. Son acidité évoque quelque chose de vraiment énergique et tendu, comme le grincement de l'archet sur les cordes et les incisions malicieuses de l'accordéon. Un fruit qui donne du Pep's, plein d'énergie et de bonne humeur ! D'où « Pep's Lemon »

Comment et quand vous êtes-vous rencontrés ?

On s'est rencontrés il y a huit ans au conservatoire du XIIe arrondissement de Paris dans un atelier de tango. On a beaucoup joué ensemble pour s'approprier le style, cela nous a donné envie de continuer en créant un groupe.

D'où vient votre musique ?

Nous sortons tous les trois du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Nous y avons appris à lire et interpréter des partitions. Nous avons eu envie d'enlever les pupitres pour nous connecter davantage à la musique et trouver notre propre identité artistique par la création. Nous jouons à la manière d'un trio classique mais en improvisant pour laisser place à notre imagination. La composition est partagée entre nous trois.

Qu'est-ce que l'improvisation ?

C'est jouer en inventant des choses au fur et à mesure que l'on joue, en fonction de ce que proposent les autres si on improvise à plusieurs. On laisse venir les idées musicales, on en saisit une et on la développe ensemble. On choisit ce qui nous a plu dans l'improvisation et on le joue à nouveau pour le mémoriser. Puis on assemble les idées dans une structure. C'est notre manière de composer.

Quand avez-vous commencé à jouer de la musique ?

Sophie : j'ai commencé à 6 ans. J'ai découvert l'accordéon grâce à mon professeur d'éveil musical. Je voulais « faire danser les gens ».

Claire : j'ai commencé à 6 ans avec une toute petite contrebasse. J'ai joué d'autres instruments mais j'ai gardé la contrebasse pour en faire mon métier.

Olivier : mes parents étaient des musiciens amateurs. Ils m'ont proposé d'apprendre à jouer du violoncelle quand j'avais 6 ans. Puis j'ai découvert la classe de percussions et je suis allé m'inscrire de mon plein gré. Maintenant je suis tout autant percussionniste que violoncelliste.

Quelles sont vos influences musicales ?

On se fait influencer par tout ce qu'on aime dans la musique, ce qu'on a entendu dans nos familles, le répertoire transmis par nos professeurs, les musiques qu'on écoute avec nos copains.

On aime Gotan Project, un groupe de tango rock, Bobby Mc Ferrin un vocaliste américain qui a révolutionné le jazz et la percussion vocale.

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 vérifiées 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.

LA MUSIQUE DU SPECTACLE

Bach Power

Improvisation sur une fugue de Bach en mi mineur dans laquelle l'accordéon sonne comme un orgue. Puissance musicale des trois instruments à la manière purement et simplement classique.

L'admiré

Comment faire de la pop avec des instruments classique dans un esprit de couleur et de partage. La caisse de la contrebasse est utilisée comme instrument de percussion, les cordes frappées avec une baguette.

Pacifique

Titre créé au bord de l'océan, avec des effets sonores évoquant la mer : le cri d'une mouette, le souffle du vent, les craquements d'un voilier. Calme et nostalgie du paysage marin.

Libertango

Œuvre mythique de l'immense compositeur argentin Astor Piazzolla. L'accordéon prend des allures de bandonéon, les cordes grincant à l'unisson de cette musique exacerbée qu'est le tango.

Dodo remember

Une joyeuse mélodie pour rêver ou s'endormir. Le souffle poétique de l'accordéon se mélange aux rythmes malicieux de la contrebasse et du violoncelle.

L'adorable

Des effets de musique contemporaine pour une pièce aux allures techno. La musique que nous écoutons à la radio serait-elle jouée par de vrais instruments ? La preuve en est...

Le vieux singe

Un thème populaire pour s'amuser avec la culture bretonne de façon surprenante et très joyeuse.

Aria Johann Sebastian Bach

Bach au violoncelle et au chant, répertoire incontournable de la grande musique classique, une mélodie d'une simplicité innocente qui apaise.

Sol'attitude

Avoir la sol' attitude, c'est rire, jouer ensemble, rebondir sur un thème entraînant et redécouvrir la musique pop en utilisant les instruments comme des percussions.

Falbala

Une musique tourmentée avec beaucoup d'effets inspirés par la musique contemporaine pour créer des images sonores et visuelles, avec un clin d'œil à la musique orientale.

À l'eau

Une comptine du Kenya avec une touche de pop et le chant pour partager la joie et la bonne humeur et inviter le public à danser.

CD disponible sur le site des éditions Chanteloup www.chanteloup-musique.org

LES INSTRUMENTS

Un trio pas classique, accordéon, violoncelle/percussions, contrebasse

Cliquer pour regarder le teaser des musiciens avec leurs instruments :

Contrebasse

« De l'amour à la haine il y a ma contrebasse...

L'instrument n'est pas précisément maniable. Une contrebasse, c'est plutôt, comment dire, un embarras qu'un instrument. Vous ne pouvez guère la porter, il faut la trainer, et si vous la faites tomber, elle est cassée. Dans un appartement, elle se trouve sans cesse sur votre chemin.

Elle est plantée là... avec un air si bête, vous voyez... mais pas comme un piano.

Un piano, vous pouvez le fermer et le laisser là où il est. Elle, non. Elle est toujours plantée là... tout est de sa faute, je l'aime tellement.

La contrebasse est l'instrument le plus gros, le plus puissant et le plus indispensable de l'orchestre, le plus beau aussi. »

Patrice Süskind, *La Contrebasse*, 1981

Violoncelle

« Le violoncelle eu égard à la gravité de son timbre et à la grosseur de ses cordes ne saurait avoir l'extrême agilité du violon.

Les violoncelles unis au nombre de huit ou dix, sont essentiellement chanteurs ; leur timbre sur les deux cordes supérieures, est un des plus expressifs de l'orchestre. Rien n'est plus voluptueusement mélancolique et plus propre à bien rendre les thèmes tendres et langoureux qu'une masse de violoncelles jouant à l'unisson sur la chanterelle. »

Hector Berlioz, *Traité d'orchestration*, 1844

Accordéon

Dieu que la vie est cruelle
Au musicien des ruelles
Son copain son compagnon
C'est l'accordéon
Qui c'est-y qui l'aide à vivre
À s'asseoir quand il s'enivre
C'est-y vous, c'est moi, mais non
C'est l'accordéon
Accordez accordez accordez donc
L'aumône à l'accordé l'accordéon.
Ils sont comme cul et chemise
Et quand on les verbalise
Il accompagne au violon
Son accordéon
Il passe une nuit tranquille
Puis au matin il refile
Un peu d'air dans les poumons
De l'accordéon
Accordez accordez accordez donc
L'aumône à l'accordé l'accordéon.
Quand parfois il lui massacre
Ses petits boutons de nacre
Il en fauche à son veston
Pour l'accordéon
Lui, emprunte ses bretelles
Pour secourir la ficelle
Qui retient ses pantalons
En accordéon
Accordez accordez accordez donc
L'aumône à l'accordé l'accordéon.
Mais un jour par lassitude
Il laissera la solitude
Se pointer à l'horizon
De l'accordéon
Il en tirera cinquante
Centimes à la brocante
Et on fera plus attention
À l'accordéon

Paroles de Serge Gainsbourg pour une chanson créée par Juliette Gréco, 1982

Cahier pratique artistique

ÉCOUTER Libertango

Cliquer pour écouter :

Cliquer pour regarder :

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

Composition, Astor Piazzolla

Style, tango

Formation, trio accordéon, violoncelle, contrebasse

Interprètes, Sophie Aupied-Vallin - Claire Mélisande Lebrun - Olivier Schlegelmich

Libertango est une œuvre importante du répertoire contemporain inspiré par la musique populaire.

Elle a été composée en 1974 par le compositeur argentin Astor Piazzolla, pour bandonéon soliste et un petit orchestre composé à la fois d'instruments classiques, violon, violoncelle, alto, flûte, de claviers électroniques, de guitare électrique et de percussions.

Astor Piazzolla est l'artiste qui a fait connaître le bandonéon au monde entier au XXe siècle par son génie de musicien et grâce à l'industrie du disque et à la médiatisation audiovisuelle.

Le bandonéon est un instrument de la famille de l'accordéon apporté en Argentine par les colons allemands au XIXe siècle. Son histoire est intimement liée à celle du tango, une danse née dans les quartiers populaires de Buenos Aires, puis adoptée par les salons de la bourgeoisie argentine et européenne. Le tango est une fusion entre les danses traditionnelles des communautés autochtones d'Argentine, des danses africaines des esclaves noirs et des danses de salon des colons européens.

Danse de couple, danse de séduction, le tango est également une danse virtuose, avec une grande variété de figures qui font l'objet de démonstrations et de concours très prisés par les aficionados.

Le titre *Libertango* est un mot-valise composé des mots *libertad*, liberté en Espagnol et *tango*.

L'œuvre symbolise la révolution du *tango nuevo* apportée par Astor Piazzolla dans les années 1960, qui a bouleversé l'écriture du tango classique.

Cliquer pour regarder une vidéo d'archive d'un enregistrement de 1977 :

CHANTER

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

Dodo remember

Cliquer pour écouter la version originale de Pep's Lemon :

Composition, Pep's Lemon

Style, musique d'aujourd'hui

Formation, trio accordéon, violoncelle/percussions, contrebasse

Interprètes, Sophie Aupied-Vallin - Claire Mélisande-Lebrun - Olivier Schlegelmich

Musique, Pep's Lemon
Paroles, Clément Gancia

C'est un p'tit oi - seau qui s'en-vo - lait, Oh, sau-rais - tu t'enrap' ler? C'é-

8

tait un pe-tit oi - seau qui s'en al - lait quand le so - leil fut cou - ché. C'é - tait

17

en é - té mais tu as ou-bli - é de le chan - ter.

C'est un p'tit oiseau qui s'envolait.

Oh, saurais-tu l'attraper ?

C'était un petit oiseau qui s'en allait quand le soleil fut couché.

C'était en été, mais tu as oublié de la chanter

Pratique en classe

Ces paroles ont été écrites pour deux classes de Nice dans le cadre d'une action de médiation menée pendant la résidence de la compagnie au Forum Nice Nord en juin 2019.

Chaque classe est invitée à inventer ses propres paroles

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

CHANTER

À l'eau

Cliquer pour regarder la version originale de Pep's Lemon et chanter avec les artistes :

Composition, Pep's Lemon

Style, composition originale d'après une comptine du Kenya

Formation, trio accordéon, violoncelle/percussions, contrebasse

Interprètes, Sophie Aupied-Vallin - Claire Mélisande Lebrun - Olivier Schlegelmich

Comptine du Kenya en langue Kikuyu

Muti muhande rui-ini
One i mathangu maguo
Magithaka na ruhuo
Na ithui nituthake na ruhuo.

Un arbre planté sur le bord de la rivière.
Regardez ses feuilles
Jouer avec le vent.
Nous aussi, jouons avec le vent.

Pratique en classe

Les deux notes de la comptine servent de réservoir rythmique et dynamique à la composition de la pièce. Sur le même principe improviser une pièce collective vocale et instrumentale avec des lames sonores ou des boomwhackers.

Cahier enfant

ÉCOUTER

Dodo remember

Quel instrument joue en introduction puis en accompagnement ?

.....

Contrebasse

Accordéon

Violoncelle

Quel instrument joue la mélodie ?

.....

Le titre Dodo remember peut se traduire par « Souvenir de dodo ». Écoute la musique et décris le rêve qu'elle t'inspire, avec des mots ou des dessins :

Choisis trois mots qui expriment ce que tu ressens à l'écoute de cette musique :

Douceur	Nostalgie	Scintillement
Couleur	Souvenir	Mouvement
	Virevoltant	Lumineux
Calme	Sommeil	Lointain
Légèreté		Paisible
Rêve	Valse	Souffle

Ou propose tes propres mots :

.....

Écris une phrase avec ces trois mots pour la décrire :

.....
.....
.....

MÉMORISER

Quel spectacle ? .....

À quelle date ? .....

Dans quelle ville ? .....

Dans quelle salle ? .....

Colle ici ton ticket du spectacle

Quiz

Quels instruments as-tu vus dans le spectacle ? Entoure-les :

Saxophone	Guitare	Guimbarde	Piano
Accordéon	Violon	Contrebasse	Trompette
Violoncelle	Clavecin	Tambourin	Flûte

Quel genre de musique as-tu entendu ?

- Musique classique jouée avec des instruments classiques
- Musiques d'aujourd'hui jouées avec des instruments classiques
- Musique classique jouée avec des instruments électro

Acrostiche

Écris après chaque lettre de PEP'S LEMON un mot ou une expression qui exprime ce que tu as ressenti pendant le spectacle :

P .....

E .....

P' .....

S .....

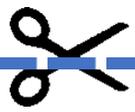
L .....

E .....

M .....

O .....

N .....

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

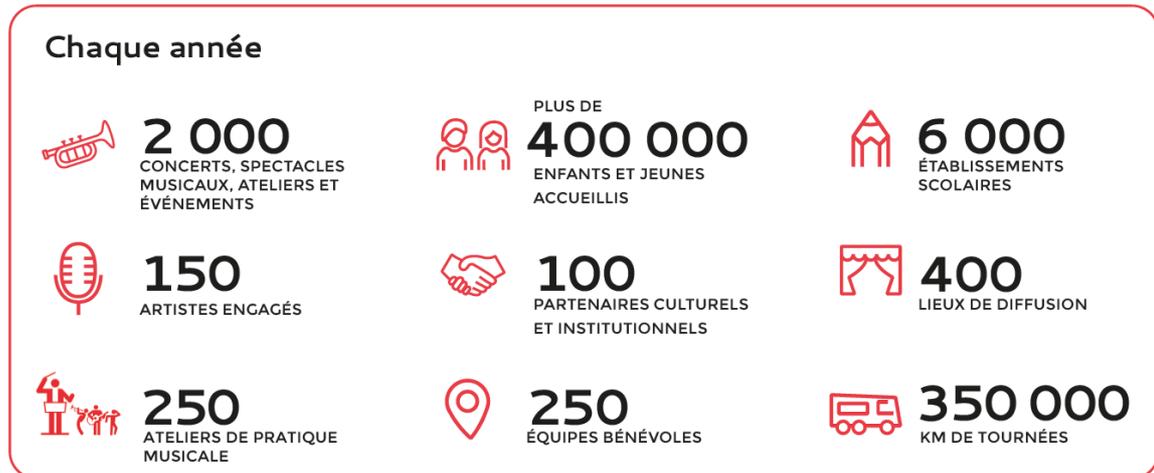
APRÈS

- 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

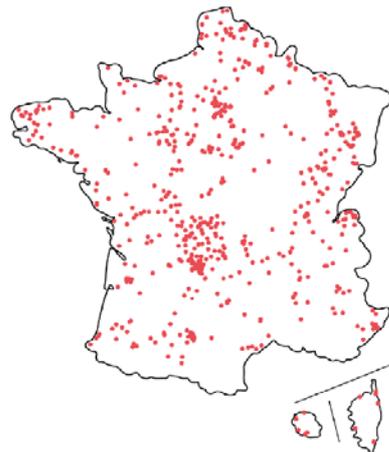
Mission

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.