

LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE PRÉSENTENT

Un concert jeune public

BÉATRICE MORISCO-REUTHER et STÉPHANE GROSJEAN

DUO BERIMBA

▶ Guitare, percussions et body rhythm!

LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE

Les JMF inventent depuis 70 ans la musique accessible à tous et en premier lieu aux jeunes.

Notre mission

Accompagner les enfants et les jeunes dans une découverte active de toutes les musiques (percussions, baroque, chanson, jazz, ensembles instrumentaux, polyphonies, beatbox, soul, musique contemporaine, chant traditionnel, art lyrique, etc.).

Notre action

2 ooo concerts et ateliers sur le territoire pour un demi-million de jeunes chaque année.

Notre projet

Contribuer au développement le plus large de nouveaux réseaux musicaux, dans les zones isolées, au service des plus éloignés de l'offre culturelle.

Nos valeurs

L'égalité d'accès à la musique, l'engagement citoyen, l'ouverture au monde.

Aujourd'hui

Les JMF élargissent leur action en faveur du développement musical par un engagement renforcé et innovant : la mobilisation de nouvelles équipes sur le terrain, le repérage d'artistes, les résidences de création, les actions pédagogiques et l'accompagnement des pratiques instrumentales et vocales.

Appuyées sur un formidable réseau de 1 200 bénévoles réunis au sein de 300 délégations locales, les JMF forment avec plus de 60 pays les *Jeunesses Musicales International*, la plus grande ONG dédiée à la musique et reconnue par l'UNESCO.

Premier organisateur de concerts en France, reconnues d'utilité publique, les JMF réaffirment leur valeur fondatrice : la conviction que l'art, et particulièrement la musique, est une cause fondamentale, vecteur de plaisir partagé, d'épanouissement et de citoyenneté.

Hier

Les JMF naissent de l'intuition d'un homme, René Nicoly qui, il y a 70 ans, fait le pari que rien n'est plus important que de faire découvrir la musique au plus grand nombre. Il invente le concert pour tous, et développe, dans toute la France, l'accueil au spectacle des lycéens, des étudiants, puis des enfants. Une grande tradition d'ouverture poursuivie jusqu'à ce jour.

Les JMF: une association engagée, une exigence professionnelle, un projet en mouvement.

Chaque année, les JMF ce sont :

- 50 concerts et spectacles musicaux proposés
- 150 artistes professionnels en tournée
- Un accompagnement pédagogique pour chaque spectacle
- 2 000 représentations organisées
- 400 lieux de diffusion
- Plus de 450 000 spectateurs de 5 à 18 ans

Les JMF reçoivent le soutien du ministère de l'Education nationale, de la jeunesse et de la vie associative, du ministère de la Culture et de la communication, de la SACEM, de l'ADAMI, du FCM, de la SPEDIDAM, du CNV et du Crédit Mutuel.

LE DOSSIER PEDAGOGIQUE

Objectifs

Si l'accueil des enfants au concert est le moment privilégié de leur rencontre avec le spectacle vivant et les artistes, profiter pleinement de cette expérience, c'est aussi la préparer, apprendre à « aimer écouter », à découvrir la musique en train de se faire, les musiciens, les œuvres, les instruments... Le plaisir en est multiplié et le souvenir de cette expérience va audelà d'une simple rencontre et participe à l'évolution de l'élève en tant que « spectateur éclairé ».

Contenu

Le dossier pédagogique offre des informations sur le spectacle et ouvre différentes pistes pédagogiques à destination des enseignants. Il est en lien avec les programmes scolaires en vigueur qui, depuis 2008, intègrent l'enseignement de l'Histoire des arts. Cette année, le dossier pédagogique s'enrichit d'une dimension concrète: une fiche écoute ou pratique vocale sur une pièce musicale du spectacle.

Ressources complémentaires

En lien avec les dossiers pédagogiques, le site s'enrichit progressivement de ressources autour des principaux instruments de musique et courants musicaux des spectacles. Y sont présentés des fiches d'activités dans plusieurs domaines, des photos et des liens vers des extraits sonores permettant une écoute, une analyse et des productions à réaliser en classe.

En vous souhaitant une excellente lecture et de belles découvertes!

SOMMAIRE
FICHE 1 - LE SPECTACLE
FICHE 2 - LES ARTISTES
FICHE 3 - L'INTERVIEW
FICHE 4 - LES INSTRUMENTS DE PERCUSSION
FICHE 5 - FICHE ECOUTE
FICHE 6 - AUTOUR DU SPECTACLE

LE SPECTACLE

Avant le spectacle

Pourquoi va-t-on à un concert? Que va-t-on y découvrir? Qui sont les artistes que je vais rencontrer? Quelles règles vais-je devoir respecter? Autant de questions que l'on sera amené à se poser avant de se rendre dans la salle de concert.

Une préparation pertinente au spectacle sera déterminante pour vivre l'expérience du concert en développant des émotions et des acquis. Vous pourrez vous aider pour cela des activités proposées dans le dossier pédagogique et des fiches ressources publiées sur le site internet des JMF.

Pour chaque concert

- Un chant ou l'écoute d'une œuvre est à préparer en classe ;
- L'affiche du spectacle peut être exploitée afin que les élèves puissent s'interroger sur ce qu'ils vont entendre ;
- L'interview des artistes permet aux élèves de faire leur connaissance ;
- La charte du jeune spectateur présentée sur le site permet d'aborder en classe les conditions d'une belle écoute durant le concert.

Après le spectacle

Différentes pistes présentées dans le dossier pédagogique peuvent aussi être exploitées de retour en classe.

- Il sera important de procéder à une restitution du concert. Exprimer son ressenti (à l'écrit, à l'oral, par le dessin...) et argumenter celui-ci font partie intégrante de la formation du jeune spectateur;
- Une trace du concert (photos, enregistrements, dessins, écrits, etc.) sera laissée afin que les élèves puissent garder une mémoire de leur parcours culturel;
- Une carte du spectacle est offerte à chaque enfant à l'issue du concert pour l'usage de son choix ;
- Les élèves peuvent envoyer leurs commentaires du spectacle sur le site Internet des JMF, dans la rubrique « Donnez-nous votre avis ! ». Une sélection de messages est mise en ligne.

Duo Berimba

Paysages sonores CE1-collège

Que cache ce nom fusionnant le *berimbau* (arc musical brésilien) et le *marimba* (instrument de percussion à clavier de l'Amérique latine)?

Un duo hors-norme formé par Béatrice Morisco-Reuther (Premier Prix du CNSM de Paris dans la classe d'Alexandre Lagoya) et Stéphane Grosjean (directeur artistique de Toumback), qui donne à (re)découvrir un répertoire cosmopolite dans des arrangements originaux pour guitare et percussions classiques ou corporelles.

Au bout des doigts virtuoses de ces deux Rochelais prennent vie des ambiances ibériques empruntées à Manuel de Falla ou Isaac Albéniz, la sensualité de la bossa nova de Carlos Jobim ou les rêveries de compositeurs contemporains sous influences traditionnelles; c'est bien de la musique « classique », mais tellement vivante, et dans laquelle les multiples facettes de la percussion mettent merveilleusement en valeur le potentiel poétique de la guitare.

Tout en ouvrant des espaces à l'improvisation, les percussions corporelles, invitées surprise de ce programme, sont une véritable incitation au partage et à l'échange avec le public.

Spectaculaire et généreux.

Le programme

Canzone, Béatrice Morisco-Reuther
Calienta, Emmanuel Séjourné
La vie brève, Manuel de Falla
Sérénade pour guitare, Lou Harisson
Asturias, Isaac Albeniz
Batuc corpo, Stéphane Grosjean
La danse du Feu Follet, extrait de l'Amour sorcier,
Manuel de Falla
Felicidade, Carlos Jobim
Gnossienne 1, Erik Satie

LES ARTISTES

Béatrice Morisco-Reuther, guitare **Stéphane Grosjean**, percussions

Béatrice Morisco-Reuther

Titulaire d'un Premier Prix du CNSM de Paris dans la classe d'Alexandra Lagoya, Béatrice Morisco-Reuther est lauréate de plusieurs concours internationaux. Elle est aussi professeur d'enseignement artistique au Conservatoire à Rayonnement départemental de La Rochelle.

Stéphane Grosjean

Diplômé du Conservatoire National de Lyon et de l'ENM de Villeurbanne en percussions classiques et jazz, Stéphane Grosjean est professeur d'enseignement artistique au Conservatoire à Rayonnement départemental de La Rochelle. Il est aussi membre de plusieurs orchestres : Orchestre de Poitou-Charentes, Ensemble Orchestral de la Rochelle, Ensemble Orchestral Lyon Région, mais aussi dans des groupes de jazz comme le Mad Nomad Quartet. Stéphane Grosjean est aussi directeur artistique de la Cie Toumback (percussions corporelles).

Ces deux artistes forment le **Duo Berimba**. Ce duo, créé à La Rochelle en 2003, a donné une cinquantaine de représentations sur des scènes régionales (La Rochelle, Poitiers,...), nationales (Lucernaire, Opéra de Limoges, Théâtre Impérial de Compiègne, Les Jardins de Chantilly,...) et internationales (Tanger : Les Nuits de la Méditerranée).

L'INTERVIEW

Avec les artistes

Quelqu'un a-t-il particulièrement marqué votre parcours musical?

« Pour Béatrice, c'est le guitariste Alexandre Lagoya qui fut le premier professeur de guitare au Conservatoire Supérieur de Paris. Il aimait se servir des belles sonorités de la guitare (vibrato,...) et savait transmettre sa passion. Pour Stéphane, la rencontre avec Jean-Pierre Drouet fut une révélation car il l'a tout d'abord connu comme un percussionniste sur les instruments classiques, puis comme un improvisateur créant avec des objets insolites et enfin comme batteur avec des musiciens de jazz. »

D'où vient votre musique et où va-t-elle?

« Au début notre musique a été fortement inspirée des pays d'Amérique du Sud, d'où est originaire le marimba, puis évidemment d'Espagne où la guitare a une place très importante. Ensuite nos recherches nous ont amenés à aller à la rencontre de compositeurs contemporains. En parallèle, nous avons mené un travail sur la création et l'improvisation. Notre musique va au gré de nos voyages et de nos rencontres. »

Quelles sont les clés pour y entrer?

« La qualité d'écoute est une des clés pour pouvoir entrer dans l'univers des palettes sonores de ces instruments. La curiosité, l'envie de découverte de ceux-ci : la guitare et ses multiples modes de jeux, la percussion avec tout son instrumentarium. »

Comment vous y prenez-vous pour composer votre musique?

« Notre duo a aujourd'hui neuf ans. La composition est un travail que nous faisons systématiquement à deux, aussi bien sur le plan musical que sur le plan scénique. »

Quelle est pour vous la dimension importante à développer en éducation musicale à l'école ?

« Le corps, la voix et l'espace. La première transmission se fait par la voix (oralité), aussi bien mélodique que rythmique pour ensuite poursuivre l'apprentissage de la musique par le corps, avec les percussions corporelles. Elle se termine par une mise en espace par la danse. »

Y a-t-il un message que vous voudriez transmettre aux jeunes spectateurs?

« La musique est avant tout un plaisir. Elle appartient à tous, car elle est un vecteur de nos émotions. »

Avez-vous des suggestions concernant la participation du public le jour du concert ?

« Nous aimons depuis le début faire participer nos différents publics grâce aux percussions corporelles. Un réel échange s'instaure au cours du spectacle, le public devient musicien. »

Quelles références artistiques souhaiteriez-vous communiquer?

« Isaac Albeniz, Maurice Ravel, Vicente Amigo, Bobby McFerrin, Steve Reich, Israël Galvan, Baden Powell de Aguino.»

LES INSTRUMENTS DE PERCUSSION

Une percussion, c'est le choc d'un corps sur un autre. Ce qui caractérise tous les instruments de la famille des percussions, c'est que leur son est produit par un choc. Mais, selon leur matériau et la manière dont on le fait vibrer, on distingue deux catégories de percussions : les membranophones et les idiophones.

Les membranophones comportent une ou deux peaux tendues sur des résonateurs en caisses ou récipients divers. On obtient le son en frappant cette membrane avec les mains, des baguettes ou des mailloches. Sa hauteur dépend de la taille du fût et de la tension de la peau.

Exemples : le djembé, la caisse claire ou le tambour.

Les idiophones produisent un son par eux-mêmes : le corps de l'instrument vibre ou résonne en entier, par frappement, claquement, secouement, raclement, entrechoc. Ils sont construits dans des matériaux rigides (bois, bambou, métal, coquillage...).

Exemples: les claves, cymbales, le vibraphone ou le marimba.

Les instruments à percussion sont utilisés dans tous types de musique, de la musique traditionnelle au grand orchestre symphonique. Ils furent sans doute les premiers instruments de musique, et existent dans le monde entier sous une infinie variété de formes. Dans de nombreuses cultures musicales extra-européennes, certains de ces instruments sont considérés comme des objets sacrés. Ils font référence à l'univers métaphysique, tout en servant de médiateurs entre le monde des dieux et celui des hommes. Historiquement, les instruments de percussion étaient peu à l'honneur dans la tradition populaire occidentale. Jusqu'à l'aube du XXe siècle, il n'y avait guère que la caisse claire et la grosse caisse pour accompagner les fanfares. C'est alors que naît la batterie, à l'image du métissage culturel dont la Nouvelle-Orléans fut le foyer et de l'effervescence musicale qui porte en germes les musiques actuelles urbaines. Dans les années 1930-1950, le jazz rencontre les musiques afro-cubaines et les percussions trouvent une place nouvelle dans les ensembles à travers le latin jazz. Ce phénomène a ensuite ouvert la voie aux musiques actuelles brésiliennes, comme la samba et la bossa nova. L'épopée des percussions dans les musiques urbaines ne s'arrête pas au jazz puisque, dans les années 1970, arriveront des grands groupes de rock, composés de musiciens talentueux portés au rang de stars et où la figure du batteur est essentielle.

Un exemple d'idiophone utilisé dans le spectacle, le marimba

Le marimba est originaire d'Afrique et fut importé par les esclaves noirs en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. De nos jours, c'est l'instrument national du Guatemala et il est très populaire au Mexique. On le retrouve en Afrique, en particulier sous le nom générique de bala ou balafon. Le marimba est composé de lames en bois dur - pao rosa, bois rose du Honduras, ou encore palissandre - qui sont placées sur un châssis au-dessus de résonateurs en métal, bois ou cucurbitacées. Sa taille varie selon son origine géographique ; le plus souvent, sa tessiture couvre 3 à 5 octaves ¼. Le marimbiste joue le plus souvent avec deux ou quatre baguettes de différentes factures dont la tête de frappe peut être en caoutchouc ou en laine, ce qui modifie la couleur du son. Le jeu des poignets est également essentiel car il permet de doser la puissance du son.

Les percussions corporelles sont aussi très présentes dans le spectacle et accompagnent des œuvres interprétées à la guitare.

FICHE ECOUTE

Felicidade (Le bonheur)

Carlos Jobim

> www.lesjmf.org/#content=/spectacles/detail/314/

Cette œuvre sera interprétée par les artistes durant le spectacle Genre musical Bossa nova		
	La bossa nova est née au Brésil. C'est un mélange savant entre la samba et le jazz. La bossa nova est la musique la plus jouée dans les années 1950. Elle swingue par l'accentuation du deuxième temps et invite à danser.	
Compositeur	Originaire de Rio de Janeiro, Carlos Jobim (1927-1994) a cofondé les styles samba et bossa nova. Il a composé un grand nombre de chansons, devenues des classiques de la musique populaire brésilienne ou des standards de jazz.	
Type de formation	Duo guitare et percussions corporelles	
Eléments musicaux retenus	 Reconnaissance des timbres des instruments Reconnaissance de la structure d'une écoute Percussions corporelles 	
Compétences visées	Etre capable de :	
	 Reconnaître le style d'une musique : la bossa nova ; Produire des percussions corporelles. 	
Structure	Introduction : 8 mesures de quatre temps Refrain : 2 phrases musicales identiques de 4 mesures Une partie A Refrain Une partie B Improvisation sur la structure à la guitare Improvisation de percussions corporelles Refrain	
Éléments d'analyse retenus	Pistes pédagogiques	
Après quelques écoutes :	• Demander les impressions générales que dégage cette musique (gaie, joyeuse, rythmée, etc.) ;	
• Reconnaissance de timbres	• Quels sont les instruments que l'on entend dans ce morceau ?	
	* La guitare * Les percussions corporelles	
	• Essayer de deviner sur quelles parties du corps le percussionniste frappe ;	
• Relation corps et sons	• Chercher des sons avec son corps : explorer le frappé de mains, chercher différents gestes permettant d'obtenir une palette de sons variés. Frapper sur les joues en les tendant différemment, sur la bouche plus ou moins ouverte, etc. Improviser des moments sonores.	

AUTOUR DU SPECTACLE

• Découvrir la guitare

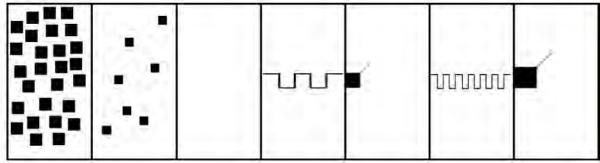
Vous trouverez sur le site des JMF, à la page du spectacle, une fiche pédagogique intitulée *Autour de la guitare*. Elle vous propose des activités à mener en classe en éducation musicale, histoire des arts, arts visuels et français autour de cet instrument.

- > www.lesjmf.org
- Découvrir les percussions
- * À travers un instrument : le marimba

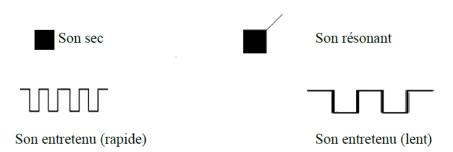
Les compositeurs de musique "savante" ont écrit pour marimba à partir des années 1940. On pourra notamment faire découvrir aux élèves :

- Concerto pour marimba, vibraphone et orchestre (1947), Darius Milhaud
- > www.youtube.com/watch?v=mAbApaNedVc
- Six Marimbas (1986); Nagoya Marimbas pour 2 marimbas (1994), Steve Reich
- > www.youtube.com/watch?v=RaYvMwQd3cs
- * À travers les percussions de la classe (xylophones, claves, triangles, etc.). Rechercher différents gestes et sons sur ces instruments. Distinguer sons résonants et sons non résonants, dits « secs ». Improviser en duo des moments musicaux. Chercher à communiquer avec l'autre par la musique par des jeux de questions / réponses / imitations.
- Déchiffrer et jouer une partition dite « ouverte » car peu directive et appelant donc de multiples interprétations. Un exemple vous est proposé ci-dessous. Le chef d'orchestre pourra diriger les musiciens en passant le doigt en dessous de la partition, de gauche à droite. Cette partition permettra de découvrir et de mettre en œuvre les notions de timbre, son sec, son résonant, densité (plus ou moins de sons), intensité (sons plus ou moins forts), vitesse et la notion de silence.

Conseils de mise en place : on laissera dans un premier temps les élèves observer et commenter la partition. Puis ils chercheront ensemble une interprétation possible avec leurs instruments, individuellement ou en groupe. Les idées des élèves seront confrontées et plusieurs interprétations entendues afin de les amener à affiner leur compréhension du codage et des paramètres en jeu.

Les différents sons :

Sons entretenus (= entretenir le son par le geste, par exemple en « grattant » la peau d'un tambourin ou en secouant une maracas).

• Pratiquer les percussions corporelles par des jeux rythmiques avec les recueils *Toumback*, créés par le musicien du spectacle Stéphane Grosjean. Dans cet outil, l'auteur propose aux élèves d'accompagner des œuvres ou des chants avec des percussions corporelles. Un CD avec les œuvres enregistrées, et un DVD présentant une interprétation de ces percussions par des classes, accompagnent les partitions de percussions corporelles proposées. Celles-ci ne nécessitent pas de connaissance du solfège.

REFERENCES

Pour la pratique des percussions corporelles

Livre-CD

Odi Act, Partitions ne nécessitant pas de connaissance du solfège et CD, aux éditions Fuzeau > www.musique-education.com/

DVD

Toumback, Partitions ne nécessitant pas de connaissance du solfège et DVD, aux éditions Lugdivine > www.lugdivine.com/

CD des artistes

Fred Frith, *Impur*, Fred Records, ReR Megacorp, 2007 Mad NoMad Quartet, *Génèse*, Charlie Art Production, 2003 *Alwane* avec Dar Gnawa, Live à l'Institut du Monde Arabe, Live Music Compagny, 2009

Sites

> www.lesjmf.org

Venez découvrir les JMF, la présentation des spectacles, les dossiers pédagogiques, des extraits en écoute...

- > http://duoberimba.free.fr
- > www.toumback.com
- > www.myspace.com/duoberimba

Sites des artistes

Coproduction JMF / Cie TOUMBACK. En partenariat avec le Carré Amelot (La Rochelle). Avec le soutien de la Sacem.

Direction artistique et pédagogique : Anne Torrent / Géraldine Aliberti

Coordination des dossiers pédagogiques : Sandrine Roesch, conseillère pédagogique des JMF.

Rédaction : Sandrine Roesch et les membres du comité pédagogique que nous remercions chaleureusement pour leur précieuse participation à la conception et à la rédaction des dossiers : Gérard Blanchet, Monique Ducasse, Corinne Girard, Danièle Labat, Evelyne Lieu ; avec la participation des artistes.

Conception graphique et réalisation : Camille Cellier, Olivia Godart • Illustration © Atelier Mardisoir!

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette documentation est interdite en dehors de la préparation aux concerts et spectacles des JMF.

Jeunesses Musicales de France - 20 rue Geoffroy l'Asnier - 75004 Paris - www.lesjmf.org