

Cheveu • François Guernier • Ben Ricour

GAINSBOURG FOR KIDS

CE1 • CE2 • CM1 • CM2 • 6^e • 5^e • À partir de 7 ans



GAINSBOURG FOR KIDS

Un concert-spectacle wizz !



Paris, rue de Verneuil... Devant la grille d'un hôtel très particulier, trois déménageurs viennent livrer un piano. Ils ont beau sonner, personne ! Que faire ? Les pieds dans La gadoue, le trio infernal se met à secouer les puces d'une vieille Remington qui peine à orthographier « Laëtitia », se remémore l'histoire abracadabrante de *La Jambe de bois* « Friedland », s'offre un hilarant voyage en Harley Davidson, taquine *L'ami Caouette* et ressuscite *Le Poinçonneur des Lilas...*, jusqu'à se convaincre que décidément, « mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout ! »

Gainsbourg avait lui aussi sa part d'enfance, le goût des calembours, des aphorismes et des drôles de « *Shebam, Pow, Blop, Wizz* » comme dans les bulles de *Comic Strip*. En fouillant dans son répertoire monumental, la *dream team* de *Wanted Joe Dassin* a déniché de quoi donner aux bambins le goût d'un de nos plus grands auteurs de chansons, parti il y a pile trente ans.

Un spectacle de la compagnie Le Mur du Son

Régions | Bretagne, Île-de-France et Hauts-de-France

Site | lemurdusonge.com

Distribution

Jean-Pierre « Cheveu » Bottiau • chant, guitare et banjo
François Guernier • chant, guitare, ukulélé, synthé et tuba
Ben Ricour • chant, batterie et percussions

Conception et mise en scène • Olivier Prou
Son • Stéphane Andrivot
Création lumière • Philippe Arbert
Décor • Loïc Leroy

Musique • Serge Gainsbourg

Production | Le Mur du Son

Soutien | La Bouche d'Air (Nantes), La Loco (Mézidon-Cahon) et la Sacem

Année de création | 2019

Public | à partir de 7 ans

Séances scolaires | du CE1 à la 5^e | Tout public

Durée | 50 min

ARTISTES



Qui est Jean-Pierre Bottiau dit Cheveu ?

Chant, guitare, banjo

Cheveu est auteur, compositeur, interprète et arrangeur. Il travaille parfois en solo comme sur son album *Un cheveu dans la soupe*, mais aussi en groupe. Artiste invité pour les albums et les spectacles de l'auteur-compositeur Monsieur Lune *Il pleut des*

luges, *L'incroyable histoire de Gaston et Lucie*, *Le dernier jour* et *Un Renaud pour moi tout seul* ; chanteur du groupe The Joe's pour le spectacle des JM France *Wanted Joe Dassin*.



Qui est François Guernier ?

Chant, guitare, ukulélé, synthé et tuba

François Guernier dit *Tichot* est auteur, compositeur et interprète. Il joue dans le groupe La Tordue avant de créer plusieurs spectacles inspirés par des poèmes de soldats écrits pendant la Guerre de 14-18. Il fait partie de la bande des Joe's pour le spectacle *Wanted Joe Dassin*. Son dernier spectacle *Rue Leprest* rend hommage à hauteur d'enfants aux magnifiques chansons d'Allain Leprest.



Qui est Ben Ricour ?

Chant, batterie, percussions

Ben Ricour est auteur, compositeur et interprète. Il a sorti deux albums et un EP (Extended play, format intermédiaire entre le single et l'album). Artiste invité par Aldebert pour son spectacle *Enfantillage 2*, et Monsieur Lune pour son spectacle *L'incroyable histoire de Gaston et Lucie*. Artiste des collectifs les

Nino's pour le spectacle *J'avais pas vu Mirza* et Les Joe's pour le spectacle *Wanted Joe Dassin*.

Qui est Olivier Prou ?

Metteur en scène

Olivier Prou met en scène des spectacles et écrit des contes musicaux pour enfants, comme *Bahia de Bretagne*, *Le crapaud au pays des trois lunes* ou *D'une île à l'autre*.

Depuis une quinzaine années, il met en scène de nombreux spectacles des JM France dont *Little Rock Story* ou *L'échappée belle*. Avant le projet *Gainsbourg for kids*, il a mis en scène les spectacles *J'avais pas vu Mirza* et *Wanted Joe Dassin* avec les mêmes artistes.



SECRETS DE CRÉATION

Échanges avec Ben Ricour

Comment est née votre rencontre et l'idée de ce spectacle ?

Tout d'abord, il y a Olivier Prou, notre metteur en scène, qui avait depuis longtemps le désir de créer des spectacles jeune public en hommage à des chanteurs français des années 1960-70 pour les faire découvrir aux enfants. Après *J'avais pas vu Mirza*, un spectacle sur Nino Ferrer dont je faisais déjà partie, il a créé *Wanted Joe Dassin*, où *Cheveu* est arrivé. François Guernier nous a rejoint pour des remplacements. Olivier nous a demandé à tous les trois sur quel artiste nous souhaiterions travailler.

Comment se construit le spectacle ?

Le processus commence par se mettre d'accord sur l'artiste. Une fois qu'il a été choisi, nous nous retrouvons avec le metteur en scène et écoutons toutes ses chansons pour en sélectionner une vingtaine. Chacun choisit celles qu'il aime et prépare chez lui des maquettes pour les jouer en trio. Nous nous retrouvons pour les monter ensemble. Olivier Prou propose une mise en scène à l'écoute de nos propositions. Il rentre peu à peu dans l'histoire en intégrant décors, costumes, dialogues entre les chansons. S'ajoutent les déplacements et jeux de lumière et la logistique, car nous changeons souvent d'instruments et de place pour chanter.

Quelle est l'intention de ce spectacle ? Pourquoi Gainsbourg ?

Il est important pour nous que la génération des enfants d'aujourd'hui entende en live une partie du répertoire d'un artiste qui a marqué leurs parents et grands-parents. Nous avons envie qu'ils écoutent ces jolies mélodies et qu'elles sonnent aujourd'hui pour eux. Nous voulons transmettre la belle chanson, élégante, poétique, bien écrite. Gainsbourg était un poète et nous sommes là pour le faire connaître et le faire écouter aux enfants.

Notre objectif pédagogique n'est pas de raconter sa vie mais de mettre en avant ses textes. Nous voulons faire connaître sa poésie, ses histoires, ses mots, donner accès à l'enfance de Gainsbourg, accessible à tous, au-delà du personnage provocant qu'il incarnait à la fin de sa vie.

Ce choix représente-t-il un défi ?

Oui, reprendre Gainsbourg pour les enfants c'est une première, un risque. Sur les 680 chansons écoutées, nous avons réussi à en extraire 18 où l'adresse à l'intention des enfants est complètement possible.

Nous voulons montrer une image positive de Gainsbourg, le sortir de la seule image provocante et crasseuse pour laquelle il est souvent connu. Notre but est de surprendre, de sortir des chansons inconnues du grand public.

Lorsque les enfants repartent en ayant envie d'écouter Gainsbourg, nous sommes fiers !

Comment travaillez-vous pour le rendre accessible aux enfants ?

Notre intention n'est pas de le « dépolssiérer », mais d'adapter ses chansons à nos instruments et à ce que nous savons faire. Nous les travaillons comme s'il s'agissait des nôtres. Nous venons tous les trois du rock, dont nous avons gardé l'énergie, Gainsbourg venait plutôt du jazz. Nous avons mélangé acoustique et électronique (batterie électronique, claviers...) C'est le fait de jouer ces morceaux à notre manière qui donne au spectacle un côté dynamique, auquel on ne peut enlever un côté sombre qui est celui de Gainsbourg, contraste qui donne des chansons plus calmes et plus mystérieuses.

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle



Qui est Serge Gainsbourg ? Un auteur compositeur interprète de génie

Lucien Ginsburg, dit Serge Gainsbourg, est né le 2 avril 1928 à Paris. Ses parents sont un couple d'immigrés russes juifs. Son père est pianiste et sa mère chanteuse. Il a une grande sœur et une sœur jumelle. Son père l'initie au piano et au dessin.

Quand il est adolescent, la France est occupée par l'Allemagne et il doit se cacher. Il part vivre près de Limoges où il étudie dans un lycée public. Après la guerre, il rentre à Paris, mais il quitte le lycée avant d'avoir obtenu son baccalauréat, pour entrer aux Beaux-Arts et à l'Académie de Montmartre, où il étudie la peinture. Il vit de petits travaux : surveillant, enseignant en peinture ou en chant, peintre. Il travaille notamment dans un foyer pour enfants devenus orphelins suite à la guerre, et écrit ses premières chansons.

En 1954, il obtient son premier contrat de musicien. Il devient pianiste dans des piano-bars et cabarets et ses premières chansons sont interprétées. En 1957, il prend le pseudonyme* de Serge Gainsbourg et se fait remarquer avec sa chanson *Le poinçonneur des Lilas*, qu'il interprète lui-même. Il écrit aussi pour des chanteuses, qui chantent seules ou en duo avec lui. En 1965, la chanteuse France Gall remporte le concours de l'Eurovision avec la chanson *Poupée de cire, poupée de son*, et il devient un auteur-compositeur très convoité.

Il sort beaucoup de titres, en particulier 17 albums studio et 4 albums live, s'inspirant de styles très variés. On retrouve dans son travail des sonorités empruntées à la musique classique, au jazz, à la musique afro-cubaine, au rock progressif, au reggae, au funk ou encore au rap. Il s'inspire aussi d'auteurs francophones ou anglophones et met en musique certains poèmes, comme ceux de **Verlaine** ou d'**Alfred de Musset**. Pour le cinéma, il joue, réalise des films et compose de la musique. Il écrit aussi plusieurs ouvrages, seul ou en collaboration.

Il meurt le 2 mars 1991, à Paris, dans la maison qu'il habitait depuis plus de vingt ans au 5 de la **rue de Verneuil**.

***Pseudonyme** : nom d'emprunt, souvent utilisé par les artistes et sous lequel ils se font connaître

Pour aller plus loin

• **Livre** → *Les p'tits papiers*, découverte d'un texte de Gainsbourg avec les illustrations de Claire Garralon Les p'tits papiers (ricochet-jeunes.org)

• Vidéos

→ Court entretien et interprétation de la chanson *Comic Strip* Serge Gainsbourg «Comic strip» - Vidéo Ina.fr

→ Premier passage télévisé de Serge Gainsbourg : Serge Gainsbourg «Le Poinçonneur des Lilas» - Vidéo Ina.fr

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Des chansons venues d'une autre époque...

Remington

Le mot Remington est le nom d'une marque de machine à écrire. Quand Serge Gainsbourg emploie ce terme, il désigne cet appareil qui permettait de rédiger des textes avec des caractères imprimés, comme on le ferait aujourd'hui sur un ordinateur. Comme ce dernier, la machine à écrire est portable, ce qui permet de changer de bureau. Elle est constituée d'un clavier d'une cinquantaine de touches, qui impriment à l'encre les lettres sur une feuille de papier, glissée en face du clavier, comme on glisserait une feuille dans une imprimante.



Comic Strip

Comic Strip signifie « bande dessinée » en anglais. Dans sa chanson du même nom, Serge Gainsbourg écrit en « franglais », c'est-à-dire qu'il s'exprime en mêlant des mots d'anglais et de français. Quand Gainsbourg écrit sa chanson en 1967, la bande dessinée est en plein essor avec les revues Spirou, Tintin, ou encore Pilote.

Il utilise beaucoup d'**onomatopées** : WIP ! CLIP ! CRAP ! BANG ! VLOP ! ZIP ! SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ ! VLAM ! SPLATCH !

Des mots qui écrivent des sons dans les bulles que l'on appelle **phylactères**.

Approches transversales du spectacle

Poinçonneur

Avant les tourniquets actuels du métro dans lesquels on introduit aujourd'hui nos tickets, les poinçonneurs étaient chargés de les « poinçonner », comme on composerait un billet de train ou « validerait » un titre de transport. Après avoir vérifié le tarif des billets, ces employés du métro utilisaient un poinçon métallique pour perforer les tickets d'un petit trou, avant les tourniquets actuels du métro dans lesquels on introduit aujourd'hui nos tickets, les poinçonneurs étaient chargés de les « poinçonner », comme on composerait un billet de train ou « validerait » un titre de transport. Après avoir vérifié le tarif des billets, ces employés du métro utilisaient un poinçon métallique pour perforer les tickets d'un petit trou, afin qu'il ne soit utilisé que pour ce trajet-ci. Un peu comme c'est aujourd'hui parfois le cas au théâtre, lorsque l'on retire les talons des billets d'entrée.



Pour aller plus loin

Sites

- C'est quoi une bande dessinée ? - Sélection de vidéos explicatives [Tout sur la BD - Enseignements artistiques | Lumni](#)
- La machine à écrire - Carnets du Musée des Arts et Métiers [cp_machine_ecrire.pdf \(arts-et-metiers.net\)](#)
- Histoire et origine du métro Métro - [Vikidia, l'encyclopédie des 8-13 ans](#)

Livre

- Chansons & BD – étude de la chanson du Poinçonneur des Lilas à partir d'une mise en BD
- Pour les plus grands ou les enseignants [refrains & bulles - Chansons & BD - Réseau Canopé \(reseau-canope.fr\)](#)

MUSIQUE

Les chansons de Serge Gainsbourg

Dans ce spectacle, les artistes reprennent exclusivement des chansons écrites par Serge Gainsbourg, arrangées à leur manière.

Ils sont tous chanteurs et multi-instrumentistes, ce qui permet d'entendre et de voir sur scène guitare, basse, banjo, tuba, batterie, claviers.

Serge Gainsbourg a été influencé par de multiples esthétiques musicales : le jazz et la chanson à la manière de Boris Vian (années 1950), les musiques anglo-saxonnes et le mouvement Yéyé (début des années 1960), les percussions africaines ou sud-américaines, la pop et les concept-albums (début des années 1970), le reggae, le funk.

Les musiciens de Gainsbourg for kids ont d'avantage été influencés par le rock dans leur jeunesse. Ils donnent à entendre des arrangements allant du rock (Pourquoi un pyjama ?) à l'acoustique (Un petit garçon nommé Charlie Brown), avec toutes les nuances intermédiaires des musiques actuelles, du synthétiseur à la batterie, de l'électro au pop rock.

Pour aller plus loin

Article

Comment Gainsbourg continue d'influencer la musique moderne :

→ Cliquer : [De Beck à Sébastien Tellier, comment Gainsbourg continue d'influencer la musique moderne - Les Inrocks](#)

Émission radiophonique

→ Cliquer : [Gainsbourg, Gainsbarre, source d'inspiration de rappeurs français \(franceculture.fr\)](#)

Programme

Le charleston des déménageurs de piano

La jambe de bois Friedland

Harley Davidson

Pourquoi un pyjama ?

Un petit garçon nommé Charlie

Comic Strip

L'ami caouette

En relisant ta lettre

Ces petits riens

Elaeudanlatéitiä

Tatoué Jérémie

Black Trombone

Piano Instrumental Ballade de Johnny Jane

Le poinçonneur des Lilas

New-York USA / Les Sambassadeurs / Couleur

Café

La gadoue

+ en représentation familiale :

La chanson de Prévert

Je suis venu te dire que je m'en vais

La Javanaise



INSTRUMENTS



À eux trois, les artistes du spectacle jouent d'une dizaine d'instruments. Découvrons-en quelques-uns ensemble !



Guitare acoustique

Née en Perse et arrivée en Europe par l'Espagne, la guitare est un instrument à cordes pincées comme la mandoline, le oud et le luth.

Elle est composée d'une caisse de résonance en différentes essences de bois et d'un manche sur lequel sont tendues six cordes en métal de différentes

grosseurs. Les cordes sont accordées par un système de chevilles. Des petites barres transversales en métal fixées sur le manche appelées frettes marquent l'emplacement des notes.



Tuba

Le tuba a été inventé vers 1830, pour jouer la voix de basse de la famille des cuivres dans l'orchestre symphonique. Aujourd'hui, il en existe de différentes tailles, timbres et dénominations, de l'euphonium, au soubassophone...

Il est composé d'un long tuyau de 5,50 m enroulé sur lui-même. Pour le faire vibrer, le musicien envoie une pression

d'air dans l'**embouchure**. Il fait jouer ses doigts sur des **pistons** qui déterminent la longueur de jeu du tuyau donc la hauteur des notes. Le son est amplifié grâce au **pavillon** situé à l'extrémité de l'instrument qui lui donne une forme de cône. Le tuba est instrument harmonique comme la trompette et le cor : la hauteur des notes dépend aussi de l'intensité de la pression de l'air.

Le tuba a souvent un rôle de basse rythmique. Il peut faire partie de formations instrumentales et esthétiques diverses : classique, funk, reggae, musiques du monde...



Guitare électrique

La guitare électrique est l'instrument le plus emblématique du XX^e siècle. Née avec le rock'n'roll, elle est de toutes les aventures des musiques actuelles. L'amplification naturelle de la guitare acoustique est remplacée par une amplification électronique. Si la guitare a plus ou moins gardé sa

forme originelle, elle se prête à tous les effets inventés par la lutherie électro-acoustiques : distorsion, delay, sustain...

Polyphonie vocale

La voix est un instrument dont nous sommes tous dotés ! Chaque voix est unique, et reliée à tout notre corps. Elle change selon notre énergie, notre humeur, notre état émotionnel...

Lorsque l'on expire, nos poumons expulsent de l'air qui fait vibrer les cordes vocales. Le son produit est amplifié par les résonateurs du visage et du corps. La langue et les lèvres forment les voyelles et les consonnes. Dans ce spectacle, les artistes chantent à plusieurs voix, en polyphonie. Les mélodies (successions de sons formant des phrases musicales) de chaque voix forment des accords appelés harmonie.

Dans la musique occidentale, l'harmonie correspond à des règles acoustiques qui associent des sons selon des modes musicaux auxquels nos oreilles sont habituées.

L'harmonie est l'art de combiner les sons entre eux pour produire de la musique différent d'une culture à une autre, d'un pays à un autre, d'une époque à une autre.

ÉCOUTER



Le Poinçonneur des Lilas

Cliquer pour écouter la version du spectacle

- **Auteur :** Serge Gainsbourg
- **Style :** Chanson
- **Formation :** Voix solo, synthétiseur, batterie
- **Interprètes :** Ben Ricour, François Guernier, Jean-Pierre Bottiau dit Cheveu

Histoire d'une chanson

La chanson est composée en 1958 et interprétée d'abord par Les Frères Jacques, un groupe célèbre de chanteurs de cabaret de cette époque. [Cliquer pour les écouter](#)

Gainsbourg interprète sa chanson pour la première fois sur scène au cabaret Milord l'Arsouille dans le 1^{er} arrondissement de Paris en 1959. [Cliquer pour le voir et l'écouter](#)

Remarquer ce qui caractérise les années 1950, à la création de la chanson :

- Le noir et le blanc de l'image
- Le costume de Serge Gainsbourg
- Les tenues et coiffures des hommes et des femmes, comparer avec aujourd'hui

La même année, un clip est tourné dans le métro parisien mettant en scène Gainsbourg et sa chanson [Cliquer pour le regarder](#)

Remarquer :

- La machine à poinçonner les tickets de métro
- Des couloirs de métro encore existants
- Les premières et les secondes classes aujourd'hui disparues

De quoi ça parle ?

Dans une interview, Serge Gainsbourg a expliqué qu'il est descendu un jour dans le «métro glauque de Paris» et s'est adressé à un poinçonneur. «Je ne sais pas ce qui m'a pris d'aller lui parler, en plus, j'étais un garçon timide», explique le chanteur. Il lui a alors demandé : «quels sont les espoirs après une journée de travail ?» Le poinçonneur lui a répondu alors «Voir le ciel». Et l'idée d'une chanson sur un travailleur faisant un travail répétitif naquit sous terre.*

*rtbf.be

Paroles

Je suis le poinçonneur des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on n'regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste les extraits du Reader's Digest. Et dans c'bouquin y a écrit, que des gars s'la coulent douce à Miami Pendant c'temps que j'fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de sots métiers, moi j'fais des trous dans les billets.

J'fais des trous des p'tits trous encore des p'tits trous, des p'tits trous des p'tits trous toujours des p'tits trous. Des trous de seconde classe, des trous d première classe, j'fais des trous des p'tits trous encore des p'tits trous. Des p'tits trous des p'tits trous toujours des p'tits trous, des petits trous des petits trous des petits trous des petits trous.

Je suis le poinçonneur des Lilas, « pour Invalides changer à Opéra ». Je vis au cœur d'la planète, j'ai dans la tête, un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je n'vois briller que les correspondances, parfois je rêve je divague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient m'chercher.

Pour sortir de ce trou où j'fais des p'tits trous, des p'tits trous des p'tits trous toujours des p'tits trous. Mais le bateau se taille, et j'vois que j'déraille, et je reste dans mon trou à faire des p'tits trous. Des p'tits trous des p'tits trous toujours des p'tits trous, des petits trous des petits trous des petits trous des petits trous.

Je suis le poinçonneur des Lilas, « Arts et Métiers direct par Levallois ! » J'en ai marre j'en ai ma claque, de ce cloaque, je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra j'en suis sûr, où j'pourrai m'évader dans la nature, j'partirai sur la grande route, et coûte que coûte, et si pour moi il est plus temps je partirai les pieds devant.

J'fais des trous des p'tits trous encore des p'tits trous, des p'tits trous des p'tits trous toujours des p'tits trous. Y a d'quoi d'venir dingue, de quoi prendre un flingue, s'faire un trou un p'tit trou un dernier p'tit trou, un p'tit trou un p'tit trou un dernier p'tit trou. Et on m'mettra dans un grand trou et j'n'entendrais plus parler d'trous Plus jamais d'trous de petits trous des petits trous, des petits trous



CHANTER

Comic Strip

Paroles et musique : Serge Gainsbourg
Année de composition : 1969

1. Viens pe-ti-te fil-le dans mon Co-mic Strip,
viens fai-re des bu-ll-es, viens fai-re des WIP !
des CLIP! CRAP! des BANG! des VLOP! et des ZIP! ZI-
BAM! POW! BLOP! WIZZ! J'dis-tri-bue des swi-
ings et des u-pper-cuts, ça fait VLAM! ça fait
SPLATCH! et ça fait CHTUCK! ou bien BOMP! ou HUMPF!
par-fois mê-me PFFF! SHE-BAM! POW!
BLOP! WIZZ!

Paroles

1. Viens petite fille dans mon comic strip,
Viens faire des bulles, viens faire des WIP !
Des CLIP ! CRAP ! des BANG ! des VLOP ! et des ZIP ! SHEBAM ! POW !
BLOP ! WIZZ !

J'distribue les swings et les uppercuts,
Ça fait VLAM ! ça fait SPLATCH ! et ça fait CHTUCK !
Ou bien BOMP ! ou HUMPF ! parfois même PFFF !
SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ !

2. Viens petite fille dans mon comic strip,
Viens faire des bull's, viens faire des WIP !
Des CLIP ! CRAP ! des BANG ! des VLOP ! et des ZIP ! SHEBAM ! POW !
BLOP ! WIZZ !

Viens avec moi par-dessus les buildings,
Ça fait WHIN ! quand on s'envole et puis KLING !
Après quoi je fais TILT ! et ça fait BOING !
SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ !

3. Viens petite fille dans mon comic strip,
Viens faire des bulles, viens faire des WIP !
Des CLIP ! CRAP ! des BANG ! des VLOP ! et des ZIP ! SHEBAM ! POW !
BLOP ! WIZZ !

N'aie pas peur bébé agrippe-toi CHRACK !
Je suis là CRASH ! pour te protéger TCHLACK !
Ferme les yeux CRACK ! embrasse-moi SMACK !
SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ !
SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZZZZ !

Musique à bulles

Objectifs

- Explorer l'imaginaire graphique des phylactères de BD
- Faire de la musique avec des bruits et des images



Préparation

[Cliquer pour écouter et regarder Stripsody.](#)

Composition de la chanteuse lyrique Cati Berberian, 1966

À vous de jouer !

Rapporter des revues et des albums de BD dans la classe

Repérer des bulles ou phylactères représentant des sons, comme dans l'illustration ci-contre.

Photocopier ou dessiner les phylactères. Découper chaque bulle sonore.

En petits groupes, choisir une série de phylactères, explorer différentes façons de les reproduire avec la voix en les accompagnant d'un geste corporel.

Une fois que chaque phylactère a trouvé son geste sonore et corporel, choisir l'ordre dans lequel ils vont être joués, les coller sur une feuille pour réaliser une partition.

Chaque groupe interprète sa partition devant la classe

Ce mode de jeu vocal appartient au genre du théâtre musical des années 1960-1970. L'un des représentants les plus emblématiques en est le compositeur Georges Aperghis avec l'une de ses œuvres les plus célèbres Les Récitations, 1977-1978.

Pour aller plus loin

Propositions pédagogiques à partir de la partition de Stripsody :

- Académie de Caen, [cliquer : Stripsody.](#)
- Académie de Versailles, [cliquer : La voix dans tous ses états](#)

Illustrations



AVEC LES ARTISTES

Ateliers de pratique



Des projets d'action culturelle avec les artistes JM France

- > Enrichir l'expérience de spectateur des enfants
- > Initier les enfants à une pratique musicale collective transmise par des professionnels

Des thématiques et des pratiques en lien avec le spectacle

- > Citoyenneté et vivre-ensemble, nature et environnement, langues et langages, culture des arts, découverte du monde...
- > Pratique vocale, écriture de textes, danse et mouvement, découverte des instruments, pratique instrumentale, lutherie sauvage...

Différents formats



1h
à 3h

Ateliers de sensibilisation

Séances ponctuelles accompagnant le concert, en amont ou en aval des représentations

3h
à 10h

Parcours d'initiation

Ateliers approfondis découpés en séquences, sur une journée ou une semaine, permettant une première expérience artistique collective, autour d'un thème ou d'une pratique musicale.

1
semaine
à 2 ans

Parcours suivi

Projet sur la durée associant des interventions artistiques extérieures et un suivi de pratiques par les enseignants ou les musiciens intervenants. Possibilité de coupler le parcours à une résidence d'artiste avec une restitution collective.

Masterclass

Intervention en conservatoire pour des élèves suivant un cursus musical.

Formations enseignants

Transmission d'une pratique pédagogique en lien avec le spectacle : direction de chœur, percussions corporelles, écriture de chanson...



Comment faire ?

- > Contacter la délégation locale pour se renseigner.
- > Consulter le site JM France et la brochure pour connaître les ateliers proposés pour chaque spectacle.
- > Contacter Éléna Garry à l'Union Nationale
egarry@jmfrance.org | 01 44 61 86 79

PRÊTE L'OREILLE



Le poinçonneur des Lilas

Cliquer pour écouter

Quels instruments reconnais-tu dans ce morceau ?

- Un tuba
- Un ensemble vocal
- Une guitare
- Une batterie
- Un synthétiseur
- Une voix d'homme en solo
- Un piano

Quelle est la forme de la chanson ?

- Des couplets suivis toujours du même refrain avec les mêmes paroles
- Des couplets suivis de refrains dont les paroles changent
- Un enchaînement de couplets sans refrain, dont les paroles sont à chaque fois différentes



Que raconte le personnage qui chante ?

- Qu'il aime son métier de poinçonneur de tickets
- Qu'il a une maison de vacances à Miami
- Qu'il lui arrive de rêver, d'avoir des visions
- Quelles correspondances prendre pour changer de ligne de métro
- Qu'il en a marre de ce travail

Que penses-tu de la vie et des rêves du Poinçonneur des Lilas ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

AS-TU BONNE MÉMOIRE ?

Titre du spectacle ?

Quel jour ?

Dans quelle ville ?

Dans quelle salle ?

Avec qui ?

Colle ici le billet du spectacle

Fiche à coller dans le cahier pour se souvenir du spectacle

QUIZ

Qui était Serge Gainsbourg ?

- A. Un contrôleur dans le métro
- B. Un auteur compositeur interprète
- C. Un déménageur de piano

Où habitait-il ?

- A. À New-York, aux États-Unis
- B. En Normandie, en pleine campagne
- C. Rue de Verneuil, à Paris

Lequel de ces objets est présent sur scène ?

- A. Une machine à écrire
- B. Une moto
- C. Une jambe de bois

Selon la chanson, Je reste dans mon trou...

- A. À manger un p'tit bout
- B. À faire le p'tit fou
- C. À faire des petits trous

Toutes les réponses sont dans le livret entourées par un cadre orange 

DESSINE TON COMIC STRIP OU L'ÎLE DÉSERTE DU POINÇONNEUR DES LILAS



VIVRE LE SPECTACLE

Check list

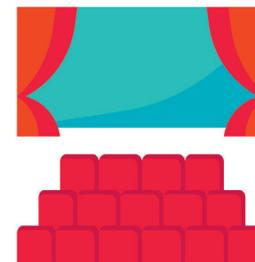
à l'école

- > Je découvre l'affiche
- > Je regarde des vidéos et des photos
- > Je chante et j'écoute
- > Je rencontre les artistes en atelier



Avant le spectacle

- > Je vais aux toilettes
- > Je range boisson et nourriture dans mon sac
- > Je m'assois à ma place
- > J'éteins mon portable
- > Je découvre la salle

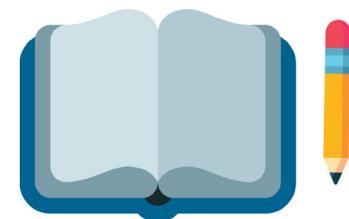


Pendant le spectacle

- > Bien assis, les yeux et les oreilles grand ouverts, je suis concentré sur le spectacle
- > Je peux fermer les yeux pour mieux entendre
- > Je rêve, je découvre, j'observe, je laisse venir mes émotions
- > Je respecte le silence

Après le spectacle

- > Je partage ce que j'ai vécu avec ma famille et mes amis
- > Je réponds aux questions du livret et je colle mon billet
- > Je dessine et j'écris mes souvenirs



LES JM FRANCE UN ACTEUR MAJEUR DE L'ÉDUCATION MUSICALE

Le livret découverte



- Pour une préparation pédagogique dynamique et interactive
- Pour une appropriation sensible, émotionnelle et cognitive du spectacle



Un comité de rédaction constitué de conseillers pédagogiques en musique, de professeurs des écoles et de musiciens-intervenants musicologues

Livret à télécharger sur le site des JM France

Directrice de publication : Sophie Im | Référente pédagogique : Isabelle Ronzier

Rédactrice : Carla Duret avec la participation des artistes

Crédits photos © Stéphane Andrivot / JM France

Pictogrammes © Noun Project

Reproduction totale ou partielle de ce livret réservée à la préparation pédagogique des spectacles

© JM France

LES JM FRANCE - GRANDIR EN MUSIQUE

Chaque année, grâce aux JM France, 400 000 enfants et jeunes accèdent à la musique.

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.

Actions

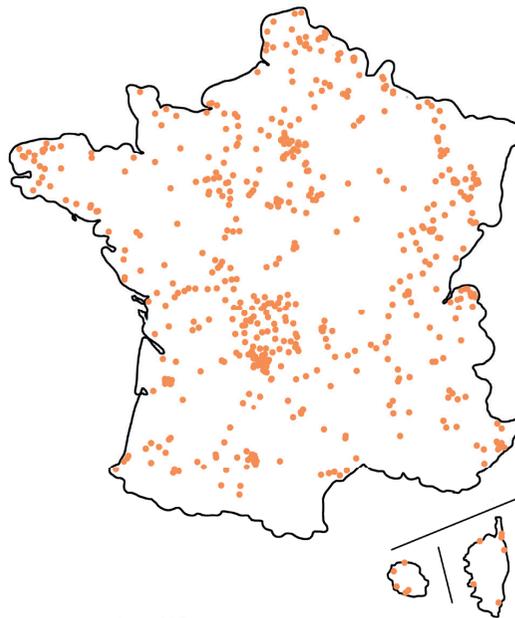
- Les JM France proposent chaque année une cinquantaine de spectacles ouverts à tous les genres musicaux : un moment de découverte où les enfants rencontrent artistes et techniciens et vivent l'émotion procurée par le spectacle vivant.
- Des ateliers font le lien avec le temps du spectacle. Sous forme de pratique collective, ils sont modulables selon les besoins de chaque partenaire.

« En créant les Jeunesses Musicales de France, j'ai voulu prouver à ceux qui croyaient la musique réservée à une élite que la connaissance de son langage pouvait apporter à tous les êtres, quels que soient leur milieu ou leur culture, un enrichissement merveilleux ».

René Nicoloy, fondateur

Réseau

Le réseau des JM France s'étend sur tout le territoire grâce aux équipes locales et aux bénévoles, en lien étroit avec les collectivités, les établissements scolaires, les écoles de musique, les centres culturels...



● Implantations JM France



Avec quarante pays, les JM France forment les Jeunesses Musicales International, la plus grande ONG mondiale en faveur de la musique et de la jeunesse, reconnue par l'UNESCO. www.jmi.net

Chaque année

 400 000 enfants et jeunes accueillis

 6 000 établissements scolaires

 2 000 spectacles et ateliers

 50 programmes en tournée dont 10 créations JM France

 350 000 km de tournées

 150 artistes professionnels engagés

 250 équipes locales

 1 200 bénévoles

 100 partenaires culturels

 400 lieux de diffusion

 www.jmfrance.org



Grandir en musique