

Marc Benham • Quentin Ghomari

GONAM CITY

Élémentaire • À partir de 6 ans

LIVRET DÉCOUVERTE

GONAM CITY

Road trip musical

« Si vous cherchez de l'air nouveau, vivifiant, surprenant, stimulant, joyeux, si vous cherchez l'aventure et le bonheur qui va avec, partez immédiatement vers Gonam City ! » (Michel Arcens, Notes de jazz 10/18)

Il y a des aventuriers en musique, comme il y en a dans la vie. Et quand ils ont, en plus, le goût du partage, ils en font, des (enfants) heureux !

Prenez une trompette, dont on taquine malicieusement les pistons, les coulisses et les sourdines. Associez-lui un piano, « préparé » lui aussi, de drôles d'objets coincés dans les cordes. Demandez-leur de jouer du jazz et écoutez ce que ça donne : une musique hautement évocatrice, cinématographique, qui charme instantanément.

Salués par Télérama (fff) et Jazz Magazine (4 étoiles), Marc et Quentin ont concocté, spécialement pour les enfants, un voyage unique où se mêlent poésie, fantaisie, interaction et improvisation. Tendez l'oreille vers les histoires, ébouriffantes ou nostalgiques, qui peuplent Gonam City !

Un spectacle du Collectif Musical Pégazz et L'hélicon

Région : Île-de-France

Sites

- www.pegazz.com
- [facebook/gonamcity](https://facebook.com/gonamcity)
- chaîne Youtube : <https://cutt.ly/gvnJGA1>
- soundcloud.com/gonamcity

GONAM CITY

Marc Benham • piano

Quentin Ghomari • trompette

Olivier Prou • mise en scène

Partenariat | Collectif Pegazz et l'Hélicon

Soutien | Sacem

Année de création | 2018

Public | À partir de 6 ans

Séances scolaires | du CP au CM2 | Tout public

Durée | 50 min

ARTISTES

Qui est Marc Benham ? Pianiste

Marc Benham, pianiste et organiste, commence très jeune à jouer professionnellement dans des orchestres de Nouvelle-Orléans et Dixieland.

Après un certain nombre d'années à jouer différents styles de jazz mais aussi de variété et de musiques actuelles, il enregistre deux albums en piano solo successivement, fruits de son expérience accumulée au fil des années et de ses influences du jazz le plus traditionnel au plus contemporain en passant par les musiques improvisées.

Marc enseigne le piano jazz à la Bill Evans Academy et au conservatoire de Gennevilliers.

En 2016 il crée avec le trompettiste Quentin Ghomari le duo **Gonam City**, et enregistre l'album en 2017.

En 2018 il enregistre un album en trio avec **John Hébert** (contrebasse) et **Eric McPherson** (batterie).

Qui est Quentin Ghomari ? Trompettiste

Quentin Ghomari intègre en 2004 le département Jazz et Musiques Improvisées du CNSM, Conservatoire national supérieur de musique de Paris et en sort diplômé en juin 2009.

Membre actif du collectif rouennais Les **Vibrants Défricheurs** depuis 2003, c'est au sein du turbulent quintet **Papanosh** qu'il s'épanouit principalement en tant qu'interprète et compositeur. Fruits d'un travail collectif, d'expériences, de concerts et de rencontres, ils obtiennent le 2e prix de groupe au tremplin Jazz à la Défense 2010 et sont lauréats Jazz Migration 2013.

Parallèlement à ce projet artistique collectif, il multiplie les collaborations en tant que sideman (musicien professionnel) au sein de plusieurs groupes aux univers musicaux multiples.

Une nouvelle création est en préparation avec le talentueux André Minvielle sur l'univers de Jacques Prévert.

SECRETS DE CRÉATION

Racontez-nous votre première rencontre.

Marc : Notre première rencontre a eu lieu au sein du groupe de l'un de nos amis communs. J'ai tout de suite été captivé par la musicalité et le jeu de trompette de Quentin. Il est rare de rencontrer des musiciens avec lesquels le feeling musical passe sans dire un mot. C'est sans doute une histoire de culture musicale commune, de curiosité partagée pour différents styles, mais aussi une vision de la musique qui peut exprimer tant de choses : lyrisme, poésie, humour, technicité, fantaisie, ingénierie... J'ai donc invité Quentin pour un concert en quartet au cours duquel nous avons joué un morceau en duo. Ce fût une évidence, il fallait monter un programme tous les deux ! Et cela fait 5 ans que ça dure. Seule ombre au tableau : Quentin me bat tout le temps au tennis, c'est inadmissible.

Gonam City fait-il référence à Batman ? L'univers du héros vous a-t-il inspiré musicalement ?

Oui évidemment, nous avons pensé à *Gotham City*, la mystérieuse ville de Batman... On trouvait que *Gonam City* sonnait bien, et oui, l'univers de ce héros est fort inspirant. Mais cette référence est indirecte, nous n'y pensons pas trop à vrai dire... Notre musique est assez cinématographique par certains aspects (personnages, décors...). Et les mondes imaginaires, les BD, les collants de super-héros et les calembours nous plaisent bien je crois !

Pourquoi s'être tourné vers les enfants ?

Nous sommes papas tous deux (et enseignants), et je crois que nous essayons de ne pas perdre ce côté enfance dans notre musique : on cherche à s'amuser au final, ou à se plonger dans une histoire, comme un enfant qui s'amuse avec un rien et s'invente des mondes...

Quelques secrets sur la création musicale ?

C'est un peu différent à chaque fois : nous partons d'un morceau qui nous obsède, d'une phrase musicale écrite rapidement, puis l'on essaie de trouver le « jeu » à partir de ces premiers éléments. L'interaction, mais la surprise également, viennent se glisser dans nos créations. Par exemple pour *Misterioso*, nous avons inventé 10 versions différentes de la même petite mélodie, en tentant de renouveler le son à chaque fois. Puis nous les avons enregistrées à la suite, créant alors une séquence de zapping musical.

Qu'est-ce que le *Middle jazz* ?

Le *Middle Jazz*, aussi appelé *Jazz Mainstream* ou *Swing Era*, est un style de jazz apparu à la fin des années 1920, qui est la forme la plus connue du jazz : celui qui fait danser, qui se réapproprie les tubes des comédies musicales de Broadway. C'est un mot large qui peut ramener aussi bien aux *Big Bands* de Duke Ellington et Count Basie, qu'à des musiciens tels que Lester Young, Erroll Garner, Oscar Peterson.

Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne improvisation ?

Celle qui coule de source, qui découle du moment, de l'endroit et de ce qui nous entoure. Celle qui nous fait du bien sur le moment. On cherche à capter les notes évidentes à jouer, ni trop, ni trop peu, en mariant les contextes : écoute mutuelle, environnement, culture commune, lien avec le public, c'est une nouvelle alchimie à chaque concert !

L'AFFICHE

Le premier contact avec le spectacle

Analyse active

En amont du spectacle, plusieurs questions peuvent venir animer une séance de réflexion sur le message qu'a voulu transmettre l'illustrateur. Elle peut être associée à un travail en Arts visuels et en Enseignement moral et civique. La classe pourra être interrogée sur la place des personnages, mais aussi sur les couleurs, les formes et les symboles utilisés, ainsi que sur les proportions de chaque élément de l'affiche. Les idées qui vont apparaître seront comme des hypothèses sur le contenu du spectacle auquel ils assisteront. Notez-les, car au retour du spectacle, elles pourront être validées ou non, et pourront faire l'objet d'un nouveau débat sur la lecture d'image et sur la vision artistique. Un lexique affinera et enrichira leurs discussions et leurs connaissances en arts visuels.

Selon le cycle d'enseignement,

vous pourrez apporter les termes couleurs froides, chaudes, vives, pâles, primaires, complémentaires, camaïeu, monochrome, nuance, teinte, dégradé, contrasté, équilibre, premier plan, deuxième plan, arrière-plan, forme, informe, ligne, trait, figuratif, abstrait.

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'édition 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.

[Cliquer pour en savoir plus](#)

Conception des affiches

La programmatrice 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.

[Cliquer pour découvrir toutes les affiches de la saison](#)

OUVERTURE SUR LE MONDE : LE JAZZ

Approches transversales du spectacle

Naissance et influences

Le jazz est un genre musical qui naît aux **États-Unis** au début du XXe siècle et qui se développe dans les années 1920. C'est à la **Nouvelle-Orléans** que l'on situe en général la naissance du jazz avec les formations orchestrales des brass bands, mélange de marches militaires revisitées par les noirs américains et les créoles, qui privilégient l'expression collective.

Orchestre de Buddy Bolden 1903-1905

Cette musique a été inventée par les **Noirs américains**, descendants des esclaves africains. Elle émane du croisement du blues, du ragtime et de la musique classique, mais aussi des work songs et des chants religieux, negro spirituals et gospel, chantés dans les églises lors des cérémonies religieuses.

Le jazz a évolué très rapidement tout au long du XXe siècle, et continue d'évoluer et d'être influencé par d'autres musiques, comme le rock, la musique électronique, la musique contemporaine ou encore le rap.

Caractéristiques musicales

Le jazz a ainsi été formé à partir de plusieurs styles de musiques différentes, on dit que c'est une **musique de métissage**. Du fait de ces nombreuses influences, il existe de très nombreux styles de jazz, parfois très différents les uns des autres.

Le jazz peut être aussi bien instrumental que vocal. De nombreux thèmes sont inspirés par des chansons.

Deux des grandes caractéristiques du jazz sont l'**improvisation** à partir d'un thème et le **swing**.

L'**improvisation** est une forme musicale de création en live à partir d'une grille d'accords, d'un thème mélodique, d'un groupe de notes. Elle répond à des codes musicaux liés au style de jazz pratiqué.

Le **swing** est une façon subtile de jouer le rythme d'une façon souple et balancée tout en gardant la pulsation. Quelque chose qui se ressent dans le corps sans s'écrire.

Les **instruments** les plus utilisés dans le jazz sont la trompette, le saxophone, la batterie, la contrebasse, la guitare acoustique et électrique, le piano, le trombone... Toutefois, on peut faire du jazz avec n'importe quel instrument !

Le Hot Five avec Louis Armstrong 1927 à Chicago

Termes caractéristiques du jazz :
solo, thème, chorus, swing...

Au commencement du

JAZZ

Musique classique

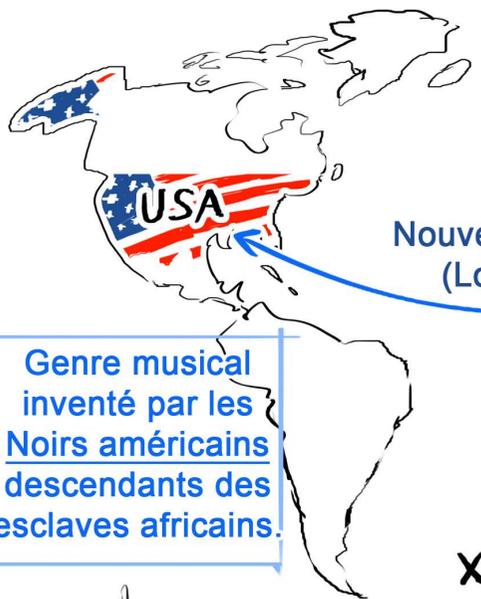
Blues

Ragtime

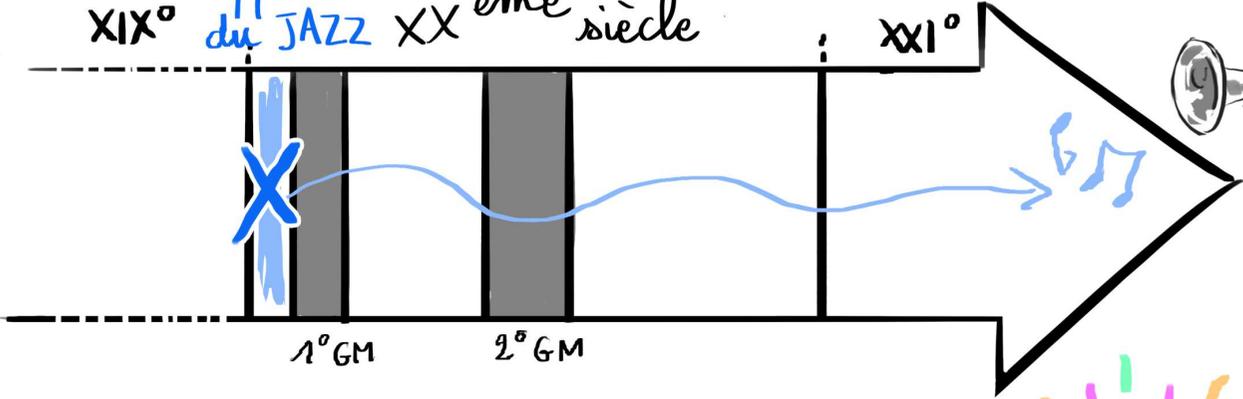
IMPROVISATION
SWING
rythme balancé, décontracté

Nouvelle-Orléans
(Louisiane)

Genre musical inventé par les Noirs américains descendants des esclaves africains.

XIXe apparition du JAZZ XXe siècle

Louis Armstrong
Légende du jazz

Work songs

Chants religieux

Gospel

Negro spiritual

Rock

Musique électronique

Rap

Musique contemporaine

le JAZZ continue d'évoluer

Morceaux assez courts (2 à 6 minutes), chantés, ou uniquement instrumentaux.

De multiples influences

OUVERTURE SUR LE MONDE : LE JAZZ

Des repères de Jazz

Années 1930 : le swing !

Apparu vers les années 1930 et considéré comme l'âge d'or du jazz, le **swing** (ou middle jazz) se démarque du jazz New-Orleans des origines par un **orchestre** de plus grande taille. Il est construit sur le modèle de trois sections d'instruments : celle des trompettes, des trombones et des anches : clarinettes et saxophones.

C'est l'époque où se créent les grands standards de jazz et l'art du chorus : des improvisations codifiées en solo à partir du thème principal.

C'est notamment l'ère des big bands de Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Benny Goodman...

Années 1940 : le bebop !

Dans les années 1940 apparaît le **bebop** sous l'influence de Charlie Parker et Dizzy Gillespie. C'est une rupture importante avec le swing. Les orchestres sont plus petits avec des formes en quartet (4 musiciens) ou quintet (5 musiciens).

Dizzy Gillespie

L'improvisation se libère des codes, l'harmonie est de plus en plus complexe, les musiciens sont de plus en plus virtuoses.

Années 1950 : le cool et le hard pop !

Vers les années 1950 apparaissent des évolutions au bebop, comme le **cool** et le **hard bop**.

Le **cool** et le **jazz West Coast** regroupent des évolutions du bop moins marquées par le rythme, et généralement faites par des blancs. Au contraire, le **hard bop** est plutôt un mouvement noir, visant à réintroduire plus de **soul** et de **blues** dans le bop, et pour qui l'aspect rythmique est prédominant.

Art Blakey, Horace Silver ou Sonny Rollins y participent. D'autres personnalités inclassables émergent : Bill Evans, Charles Mingus, Oscar Peterson... À la fin des années 1950, les structures harmoniques et l'improvisation sont portées à leurs limites par John Coltrane.

Les musiciens bouleversent la structure musicale et les techniques instrumentales. La grille harmonique, le rythme régulier, et même le thème sont supprimés, au profit d'**improvisations collectives**, la prédominance de l'énergie, et l'utilisation de techniques non conventionnelles, c'est la naissance du **free jazz**.

C'est aussi une période où le jazz devient plus intellectuel et moins populaire. Le free jazz devient aussi un mode d'expression de la révolte des noirs américains

Ella Fitzgerald et Duke Ellington en 1965

envers la société américaine.

Années 1970 : la fusion entre jazz et rock !

Dans les années 1970, **une fusion se fait entre jazz et rock**, les musiciens de jazz utilisent des instruments électriques (guitare, basse, synthétiseur). Le mélange avec d'autres musiques (contemporaine, populaire) donne naissance à de nouveaux courants : **l'Acid jazz, l'Acid swing, le smooth jazz...**

*Miles Davis by LucioL (2012)
Pastels secs*

Il existe aujourd'hui de très nombreux courants dans le jazz, chacun se revendiquant de cette esthétique musicale caractérisée par l'improvisation.

.....
: **Pour aller plus loin**

: **Vidéo** : Capsule pédagogique sur le jazz, par Sara Toupin, 2015 [Cliquer pour la voir](#)

: **Site** : Vikidia l'encyclopédie en ligne des 8-13 ans [cliquer sur la page jazz](#)

: **Livre** : *Happy jazz*, livre CD, Éd. Didier Jeunesse, 2019, à partir de 6 ans
.....

OUVERTURE SUR LE MONDE : LA TROMPETTE

Approches transversales du spectacle

La trompette à travers les âges

La trompette est un instrument à vent de la famille des cuivres. Elle joue dans un registre aigu et elle est devenue mythique dans le jazz, notamment grâce aux très célèbres **Louis Armstrong** et **Miles Davis**.

Elle ne possède que **trois pistons**, et pourtant cela suffit aux musiciens pour jouer toutes les notes de la gamme sur plusieurs octaves !

Un vieil instrument...

On a retrouvé des trompettes datant de l'Antiquité. Cet instrument était associé à la guerre, car le son avait les caractéristiques d'être le plus fort, d'être celui qui portait le plus loin, et d'être le plus aigu.

Ci-contre, un Hoplite jouant la salpinx (ancêtre de la trompette) ; dessin réalisé sur un vase grec antique, fin du VIe début Ve siècle avant J.-C.

... toujours d'actualité !

Aujourd'hui, la trompette la plus jouée est celle dite "en si bémol" avec trois pistons.

Il existe d'autres trompettes avec des tessitures différentes : trompette en ut, trompette piccolo. Et des trompettes dont les pistons sont remplacés par des palettes.

Elle existe aussi sous d'autres formes :

Le clairon a un tuyau plus enroulé, ce qui aide notamment les jeunes trompettistes à ne pas trop pencher les bras en avant sous le poids de l'instrument.

La trompette de poche ou *trompinette*, une toute petite trompette à emporter en voyage...

*Lucienne Renaudin Vary,
trompettiste française*

À écouter dans cet interview sur France Culture :

"La trompette, comment ça marche ?"

→ https://www.youtube.com/watch?v=lp_AL7V59aY

*Ibrahim Maalouf,
trompettiste franco-libanais*

À écouter : **"Beirut"**, en hommage à ses habitants suite à l'explosion survenue à Beyrouth au Liban en août 2020

→ <https://www.youtube.com/watch?v=X0UOHmjiNLQ>

Le trompettiste Ibrahim Maalouf utilise une trompette avec un 4e piston lui permettant de jouer les **quarts de tons**, caractéristiques des musiques orientales.

OUVERTURE SUR LE MONDE : LA TROMPETTE

Les caractéristiques de la trompette

Les pistons, quèsaco ?

Les pistons sont inventés au XIXe siècle. Ils sont en acier. Lorsque le ou la trompettiste appuie dessus, cela lui permet de changer la **longueur de tuyau** dans laquelle l'**air** passe. Plus la longueur de tuyau est grande, plus le son est grave.

Ci-contre, les trois pistons ont été sortis de l'instrument, comme le ferait le musicien pour les huiler (afin qu'ils coulissent au mieux lorsqu'il joue).

On y aperçoit des trous dans leur partie inférieure : c'est par ici que l'air passe. Selon l'enfoncement du piston, l'air passe dans le trou inférieur ou supérieur ce qui détermine la hauteur du son en fonction de la longueur du tuyau.

Le trompettiste dispose de 7 positions de doigts différentes pour modifier la hauteur du son.

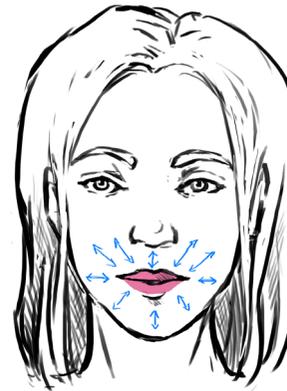
À voir !

- Jamy dans l'émission *C'est pas sorcier* explique, schéma à l'appui, le fonctionnement d'une trompette en moins d'une minute :
- <https://www.youtube.com/watch?v=Fgi5Kwf4OYs>

Il suffit donc d'appuyer sur les pistons pour changer de notes ? Et bien non !

La trompette est un instrument harmonique dont la hauteur du son est déterminée par la pression du souffle dans l'embouchure.

Le trompettiste fait fonctionner les muscles de l'abdomen, de la gorge, de la langue et du **masque** (c'est-à-dire les muscles entourant la bouche), afin de produire la note à la hauteur voulue.

Ci-contre, les flèches indiquent quels muscles faciaux du **masque** entrent en jeu dans la création du son à la trompette.

Exercice pratique : En classe, réalisez ce simple exercice : tenez un crayon à papier par la mine avec le bout des lèvres, et tenez le droit ! **Les dents ne doivent pas aider dans le maintien du crayon.**

Cet exercice permet de visualiser physiquement les muscles qui permettent un bon maintien de ce masque facial, car en quelques secondes les muscles commencent déjà à chauffer !

Bilan : Pour jouer correctement de sa trompette, il faut contrôler les muscles du torse, de l'abdomen et du masque, afin de stabiliser le flux de l'air.

Toutes les notes peuvent être jouées par un contrôle de la pression de l'air. Le piston permet de jouer toutes les notes de la gamme harmonique avec plus de virtuosité.

Cliquer pour voir la vidéo pédagogique : <https://cutt.ly/jmWDFeb>

Mot de passe : trompette

MUSIQUE

Gonam City Road Trip Musical

Prenez une trompette, dont on taquine malicieusement les pistons, les coulisses et les sourdines. Associez-lui un piano, « préparé » lui aussi, de drôles d'objets coincés dans les cordes. Demandez-leur de jouer du jazz et écoutez ce que ça donne : une musique hautement évocatrice, cinématographique, qui charme instantanément.

Titres

Slide the Glide

One for Francis

Terrarium

Auprès des douces eaux

Gonamia Tarentula

Bistrology

Étourneaux

A écouter sur soundcloud :

<https://soundcloud.com/gonamcity>

Histoires des différents titres, par les artistes

Slide the Glide – En référence à Clyde « the glide » Drexler, un célèbre basketteur de NBA qui nous a fait rêver étant jeunes. C'est aussi un jeu de mot avec la slide trumpet utilisée par Quentin pour ce morceau, une trompette à coulisse, un instrument rare qui fait penser à un tout petit trombone.

One for Francis – Un morceau dédié au peintre abstrait Sam Francis (ci-contre, l'une de ses œuvres).

Terrarium – Monde végétal sous cloche... de tout petits sons, des souffles, avec la vie omniprésente.

Auprès des douces eaux – Une habile contrepèterie pour un morceau portait... un nom se cache derrière ce titre !

Gonamia Tarentula – Une tarentelle, musique populaire italienne pour chasser l'araignée tarentule. La gonamia tarentula pullule à Gonam City, alors ce morceau est pour elle.

Bistrology – Référence à certains titres de Charlie Parker et à l'amour pour les bistrotts, surtout après le confinement !

Étourneaux – Hommage à ces oiseaux qui imitent avec grande précision les vocalisations de toutes les espèces, ainsi que des bruits non naturels de leur environnement !

INSTRUMENTS

L'instrumentarium de Gonam City se compose de deux instruments très caractéristiques du jazz.

La trompette

La trompette est un instrument à vent de la famille des **cuivres**. Elle est jouée dans le registre des aigus.

Telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle est fabriquée dans un tube de 1,50 m de long en laiton, alliage de cuivre et de zinc.

À l'origine, elle ne produisait que les **harmoniques naturelles** du son fondamental. On parlait de **trompette naturelle**. La grande invention du piston au XIXe siècle a permis depuis de jouer toutes les notes de la gamme chromatique. Elle est devenue une **trompette chromatique**.

Grâce au **piston**, la trompette a délaissé ses connotations royales et militaires (Mahler : Symphonie n°5) pour incarner progressivement la voix musicale et l'esprit de l'Amérique, notamment avec la musique de **Gershwin** (*Rhapsody in Blue*), **Bernstein** (*West Side Story*). Elle tient un rôle clé dans toute l'histoire du jazz avec notamment **Louis Armstrong**, **Dizzy Gillespie** et **Miles Davis**.

Le piano à queue

Cet instrument pèse 500 kg et mesure près de 3 m de long. Il possède 88 touches. Une seule corde pour les notes graves, deux pour les notes médium, trois pour les notes aigües, soit **220 cordes** à harmoniser entre elles : cet instrument fait donc bien partie de la famille des cordes.

Le piano permet au musicien d'interpréter les œuvres avec une grande expressivité : un jeu complexe de pédales, d'échappements, de marteaux, de chevilles, de chevalets, de cordes tressées ou filetées, de feutres, qui offre une large palette de nuances, de l'infinie douceur du pianissimo à l'absolue puissance du fortissimo.

Parmi les figures de pianistes qui ont beaucoup influencé l'histoire du jazz, on retrouve Duke Ellington. Considéré comme un maître virtuose, il est l'un des principaux compositeurs de musique populaire aux États-Unis.

Nombre de ses compositions sont devenues des standards (*Caravan*, *In a sentimental mood*, *Take the train...*).

De grands pianistes se sont spécialisés dans le jazz, comme Art Tatum, Dave Brubeck, Herbie Hancock ou Michel Petrucciani (liste non exhaustive !).

ÉCOUTER

Titre : Celia

Compositeur : Bud Powell

Style : duo de jazz

Interprètes : Marc Benham, piano | Quentin Ghomari, trompette

[Cliquer pour écouter la version originale de Bud Powell](#)

Un des grands standards du jazz pour piano

[Cliquer pour voir et écouter la version proposée par le duo](#)

Une animation numérique pour repérer les différentes parties musicales de la version proposée par Gonam City.

→ [Comparer la version de Celia de Bud Powell et celle de Gonam City.](#)

Pistes de comparaison

Les instruments

Bud Powell : un classique du jazz joué simplement au piano,

Gonam City : une interprétation aux influences contemporaines jouée en duo trompette piano

Structure de la version de Gonam City

Introduction en impro – thème à la trompette accompagnée par le piano – solo impro au piano – impro à la trompette – thème à la trompette accompagnée par le piano – conclusion en impro

La forme duo invite aux **dialogues** entre musiciens : repérer le thème principal joué à la trompette puis l'improvisation du piano solo, suivie d'une improvisation à la trompette, avant un retour du thème puis d'une conclusion en improvisation.

Les effets sonores

Une particularité de la version de Gonam City facilement repérable par les élèves : dans l'introduction et dans la conclusion on entend des effets de jeux instrumentaux ajoutés à la mélodie.

Vérifier que les élèves les ont repérés et essayer de comprendre comment ils ont été produits en relisant les pages du livret sur les instruments.

Explications :

Pour le piano : si l'usage habituel du piano est d'appuyer sur une touche pour produire un son, le pianiste de Gonam City l'utilise aussi comme un instrument à cordes. Il tend le bras au-dessus du clavier pour pincer ou gratter les cordes avec les doigts. Un mode de jeu très utilisé dans le jazz contemporain.

Pour la trompette : comme pour tout instrument à vent avec une embouchure, le musicien peut se libérer des modes de jeu habituels pour créer des effets sonores :

Faire un « bisou » : le mouvement des lèvres émet un petit claquement qui résonne dans l'embouchure et se propage dans l'instrument.

Produire des vibrations « détendues », les lèvres moins serrées, avec un effet de « tracteur ».

Pour aller plus loin

Découvrez d'autres interprétations de *Celia*, comme celle de Chaerin Im, qui propose une version punchie du célèbre standard :

[Cliquer pour voir et écouter](#)

ÉCOUTER

Représentation graphique de la musique

Voici la partition de *Celia* version originale de Bud Powell, à partir de laquelle le duo Gonam City a travaillé pour créer son propre arrangement.

Écouter la version de Bud Powell proposée dans la fiche ÉCOUTE en suivant la partition des yeux. L'écriture musicale reproduit la forme de la musique, une première étape dans le déchiffrage de la partition.

CELIA

Bud Powell

INTRO

♩ = 160

B $\flat$ 6/F B7/F B $\flat$ 6/F B7/F

3 3

A B $\flat$ M7 Cm7 $\flat$ 5 F7 Dm7 E $\flat$ m7 A $\flat$ 7

3 3

10 Dm7 D $\flat$ m7 Cm7 Bm7 B $\flat$ M7 Cm7 $\flat$ 5 F7 $\flat$ 5

14 B $\flat$ M7 Cm7 $\flat$ 5 F7 $\flat$ 5 B $\flat$ E $\flat$ m7

3

18 Dm7 D $\flat$ m7 Cm7 Bm7 B $\flat$ 6 B $\flat$ M7

B Am7 $\flat$ 5 3 D7 Gm7 G7

3 3

26 C7 C7 Cm7 F7

3 3

30 B $\flat$ C F7 B $\flat$ E $\flat$ m7 Dm7 D $\flat$ m7 Cm7

C Interlude

35 Bm7 B $\flat$ B $\flat$ E $\flat$ m7

3

40 Dm7 G7 Cm7 F7 B $\flat$ C F7

3

EXPÉRIMENTER : LE SOUFFLE ET LA VIBRATION

Projet de classe en lien avec le spectacle

Objectifs : travailler le souffle et la vibration, deux prérequis pour souffler dans une trompette.

- Conscientiser le geste respiratoire,
- Savoir garder une réserve d'air pour expirer longtemps et de façon homogène,
- Découvrir la vibration tonique des lèvres en mobilisant les muscles du masque.

Jouer avec son souffle

La buée (pour les plus jeunes)

Inviter les élèves à recouvrir les vitres ou des miroirs de buée en envoyant un souffle chaud avec la bouche grande ouverte

Des bulles dans l'eau

Souffler le plus longtemps possible dans un verre d'eau avec une paille pour faire des bulles. Inviter à faire varier la taille des bulles pour apprendre à contrôler son souffle.

Jeux avec des balles de ping-pong

Une table avec des rebords. Deux élèves s'affrontent en soufflant sur une balle de ping pong et en essayant de marquer des buts (les bras dans le dos).

Faites varier les tailles de table pour travailler sur une longueur plus grande, le nombre de balles sur le « terrain » et le nombre d'élèves par équipe.

Sur le sol, avec des balles identifiables par chaque élève participant (couleur, prénom, initiales...), organiser une course de balles de ping-pong (les bras dans le dos).

Faites varier la longueur de la course.

Moulin à vent

Créer son propre moulin à vent avec du papier, un bâton, une attache parisienne et faire tout simplement tourner le moulin avec son souffle.

Le soufflé de petits pois (pour les plus aguerris !)

https://www.youtube.com/watch?v=_cZ7QJ91I-Y

Jouer avec les vibrations

L'abeille

Se boucher les oreilles, inspirer et faire le son « mmmmm » en gardant bien la bouche fermée. Fermer les yeux, écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de son corps. Essayer de faire varier le timbre de la vibration.

Ne faire prendre qu'une seule inspiration, et laisser les élèves s'arrêter quand ils n'ont plus d'air, pour produire un decrescendo progressif. L'enseignant pourra enregistrer ce fond sonore ainsi créé, et le restituer aux élèves pour une comparaison entre leur son intérieur et leur son extérieur.

Le moteur

Souffler le plus longtemps possible, lèvres fermées mais détendues, en produisant une vibration rappelant le bruit d'un moteur.

Faire varier le vrombissement : la voiture ou la moto accélère, ralentit, s'arrête, repart... Plus elle « accélère », plus les lèvres se tendent et plus la vibration devient aiguë : on s'approche de la posture nécessaire pour jouer de la trompette !

Si l'exercice est correctement réalisé, les élèves devraient commencer à sentir de petits picotements (« des petites fourmis ») dans les lèvres, preuve que le sang circule bien, que les muscles sont réchauffés et prêts à accueillir une embouchure d'instrument !

Pour aller plus loin : Tara, la trompette avec Florence Foresti & Romain Leleu, « Des histoires à écouter » un Podcast proposé par France Musique.

Lien du Podcast : <https://www.francemusique.fr/emissions/les-zinstrus/tara-la-trompette-avec-florence-foresti-romain-leleu-96300>

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

AS-TU BONNE MÉMOIRE ?

Fiche à coller dans le cahier pour se souvenir du spectacle

Titre du spectacle ? .....

Quel jour ? .....

Dans quelle ville ? .....

Dans quelle salle ? .....

Avec qui ? .....

Colle ici le ticket du spectacle

Quiz

Toutes les réponses sont entourées dans le livret !

Les deux instruments du concert sont :

- A. Le clavecin et le trombone
- B. Le synthétiseur et la flûte traversière
- C. Le piano et la trompette

Quel est le genre musical du concert ?

- A. Le Rock'n Roll
- B. Le Jazz
- C. Le Blues

Combien le piano à queue possède-t-il de cordes ?

- A. 100 cordes
- B. 160 cordes
- C. 220 cordes

Comment s'appellent ces trois boutons de la trompette

- A. Les pistons
- B. Les touches
- C. Les clefs

Qui a inventé le Jazz ?

- A. Les Noirs américains
- B. Les Amérindiens
- C. Les Portoricains

DESSINE LA TROMPETTE DE TES RÊVES

VIVRE LE SPECTACLE

Check list

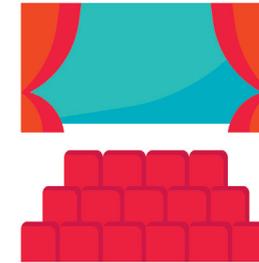
à l'école

- > 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 : Ségolène Arcelin | Référente pédagogique : Isabelle Ronzier

Rédacteurs : Hélène Raynal et Gilles Rougeyrolles avec la participation des artistes

Couverture © Thomas Baas | Crédits photos : p.2 © MonsieurTok | Illustrations p.7-10-12 © Hélène Raynal

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

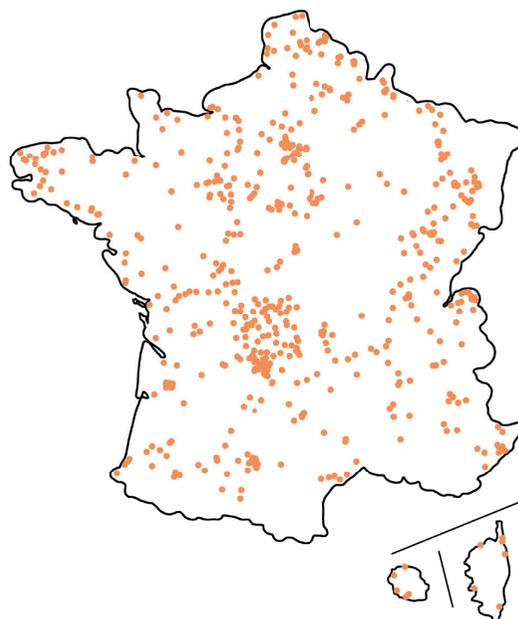
- Les JM France proposent chaque année une cinquantaine de spectacles ouverts à tous les genres musicaux : un moment de découverte où les enfants rencontrent artistes et techniciens et vivent l'émotion procurée par le spectacle vivant.
- Des ateliers font le lien avec le temps du spectacle. Sous forme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

JMFRANCE
International

Grandir en musique