JM FRANCE International
Grandir en musique

LIVRET DÉCOUVERTE

Clémence Niclas • Lou Renaud-Bailly

LUBULUS ET ALAÏS

Élémentaire • 6e • 5e • À partir de 6 ans

CAHIER SPECTACLE

Lubulus et Alaïs

Percu-sons et flûtes enchant(i)ées

Clémence et Lou sont de dignes représentantes des jeunes musiciens classiques d'aujourd'hui : douées, curieuses, éclectiques et créatives ! Elles ont imaginé, pour les enfants, un conte farfelu dévoilant toute l'étendue de leur virtuosité et de leur fantaisie.

Lubulus, un extraterrestre explorateur et candide, est fraîchement débarqué de son vaisseau. Arrivé dans une triste forêt qui semble sous l'emprise d'un maléfice, il tombe sur Alaïs, une *trobairitz* envoûtée elle aussi : elle chante en boucle la même mélodie. Lubulus veut l'aider, mais la communication est bien compliquée ! Jusqu'à ce que les sons d'un « arbre » musical, unique survivant de la futaie, leur montrent la voie. Réussiront-ils, à coup d'estampies endiablées et de rythmes cosmiques, à redonner sa liberté à Alaïs, et la vie à la forêt ? Nous voilà donc de « retour vers le futur », du XXIe au XIIIe siècle, à la découverte de sons inconnus et charmants – Machaut, Telemann, Van Eyck et beaucoup d'autres !

Un spectacle de Clémence Niclas et Lou Renaud-Bailly

Région | Auvergne-Rhône-Alpes

Site | jmfrance.org/spectacles/lubulus-et-alais

Clémence Niclas • flûtes
Lou Renaud-Bailly • percussions

Dramaturgie • Emma Hourcade
Mise en scène • Sébastien Hervier
Costumes • Emilie Piat

Musique • Médiévale (Machaut, Lescurel, Comtesse de Die…), baroque (Bach, Telemann, Van Eyck) et contemporaine (François Vallet, Thibault Cohade)

Production | JM France

Partenariat | CNSMD de Lyon

Soutien | Sacem

Public | À partir de 6 ans

Séances scolaires | Élémentaire • 6e • 5e | Tout public

Durée | 50 min

Artistes

Lou Renaud-Bailly
Percussionniste extraterrestre

Experte de la percussion sous de multiples formes, Lou parcourt la France dans plusieurs orchestres et ensembles. Elle enseigne et anime des ateliers pédagogiques dans les écoles et les collèges en lien avec le spectacle vivant. Après son premier spectacle jeune public *Chroniques Cosmiques* en 2019, elle fonde sa compagnie avec l'objectif de créer des projets pluridisciplinaires à géométrie variable. Comme elle vient initialement de la danse classique et contemporaine, Lou donne au geste chorégraphique une place importante dans son travail scénique. Elle multiplie également les voyages entre Afrique de l'ouest et Afrique centrale afin de s'imprégner des multiples langages tambourinés et d'intégrer des instruments ethniques variés à ses installations. Elle tend enfin à se perfectionner dans la discipline du théâtre musical.

Clémence Niclas
Trobairitz flûtiste

Apprentie trobairitz* Clémence explore au Conservatoire supérieur de musique de Lyon les possibilités de son instrument de prédilection, la flûte à bec. Elle y découvre les merveilles de deux répertoires anciens, la musique médiévale et la musique baroque, et y apprend à jouer de bien des flûtes étranges et méconnues. Connaissez-vous par exemple la flûte double médiévale ?
Clémence nourrit une grande affection pour un autre genre de musique, la musique contemporaine, et crée différentes pièces dont *Fragment d'Opale* d'Adrien Trybucki pour flûte à bec et percussion. Elle participe à des projets d'improvisation, de théâtre musical, et chante. Grâce à son jeu de flûte envoûtant, elle remporte des concours et joue en concert en France et en Europe. Pour enrichir son univers, elle part même au Danemark, en 2019, pour y développer des projets mêlant musique médiévale, baroque, traditionnelle et jazz. Enfin, elle étudie la pédagogie musicale dans le but de transmettre les richesses qu'elle a entendues, côtoyées et pratiquées à travers ses expériences.

** Trobairitz : femme troubadour*

La compagnie / La rencontre

Clémence et Lou se rencontrent lors de leurs études au CNSMD de Lyon. Elles commencent par arranger des pièces médiévales pour leur duo avant de se tourner également vers la création contemporaine. Toutes deux désireuses de développer une histoire musicale, elles créent *Lubulus et Alaïs* afin de faire découvrir leurs instruments et leurs répertoires. Oscillant entre deux extrêmes que sont les musiques médiévales et contemporaines, les deux artistes dépeignent un univers onirique, tantôt dynamique et drôle, tantôt doux et mélancolique.

Secrets de création

Entretien avec Clémence Niclas et Lou Renaud-Bailly

Comment vous êtes-vous rencontrées ?

Lou - Nous nous sommes rencontrées en 2015 lors de nos études musicales au conservatoire. Nous avons très vite eu envie de jouer ensemble en explorant le répertoire médiéval et contemporain.

D'où viennent les personnages de votre spectacle ?

Clémence - Le projet s'articule autour d'un conte musical et théâtral. Il met en scène deux personnages, Alaïs, jeune femme musicienne inspirée par les trobairitz, femmes troubadours, poétesses et compositrices des XIIe et XIIIe siècles au Moyen Âge et Lubulus, un extraterrestre grand explorateur cosmique inspiré des *Chroniques Cosmiques*, le premier spectacle jeune public de Lou.

Qu'avez-vous à cœur de transmettre aux enfants ?

Lou - La question de la démocratisation de la musique médiévale et contemporaine nous touche particulièrement et il nous paraît important de l'explorer devant un jeune public à même d'y être sensibilisé. Même si cette musique n'est pas familière pour tout le monde, la manière dont nous l'abordons est ludique et accessible.

Quelles thématiques abordez-vous à travers ce spectacle ?

Clémence - Je trouve intéressant de faire découvrir que des femmes musiciennes et compositrices vivaient à cette époque, même si nous n'en parlons pas directement dans le spectacle. Peu de gens le savent. Leur rôle et le pouvoir dont elles disposaient est intéressant à découvrir.

Nous abordons également la thématique de l'écologie et de l'importance des forêts, en miroir avec l'époque médiévale. La forêt était alors déjà dévastée par les cultures, ce qui fait une belle résonance avec notre époque actuelle.

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'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.

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

CAHIER DÉCOUVERTE

Ouverture sur le monde 1

Approches transversales du spectacle

Les *trobairitz*

BNF / référence f.110v, représentant la trobairitz Na Castelloza.

Beaucoup connaissent les troubadours, ces poètes et musiciens qui vivaient dans le sud de notre France d'aujourd'hui, au Moyen Âge au XIIe et XIIIe siècles. Les trobairitz sont leurs pendants féminins. Le mot trobairitz est dérivé de l'occitan « trobar » qui signifie trouver (le troubadour est celui qui trouve les mots et les sons), et du suffixe féminin « airitz. »

Les trobairitz sont avant tout des femmes de haute naissance, issues de la noblesse. ***L'amour courtois***, ou ***fin'amor***, est l'art qu'elles développent aux côtés de leurs homologues masculins. Il désigne un art d'aimer avec noblesse, honneur et courtoisie. Né au sein des jeux de la cour, il est à l'origine d'un grand nombre d'œuvres poétiques et musicales.

Parmi la vingtaine de trobairitz dont nous connaissons l'existence se trouve Alaïs, l'héroïne de notre spectacle. Mais d'elle, nous ne savons pratiquement rien. Seule la vie des trobairitz et des troubadours les plus célèbres nous est connue à travers les « vidas » : de courtes biographies très romancées, écrites bien des années plus tard, environ un siècle après leur mort. Celle de Béatrice de Die, la plus connue des trobairitz, raconte ainsi :

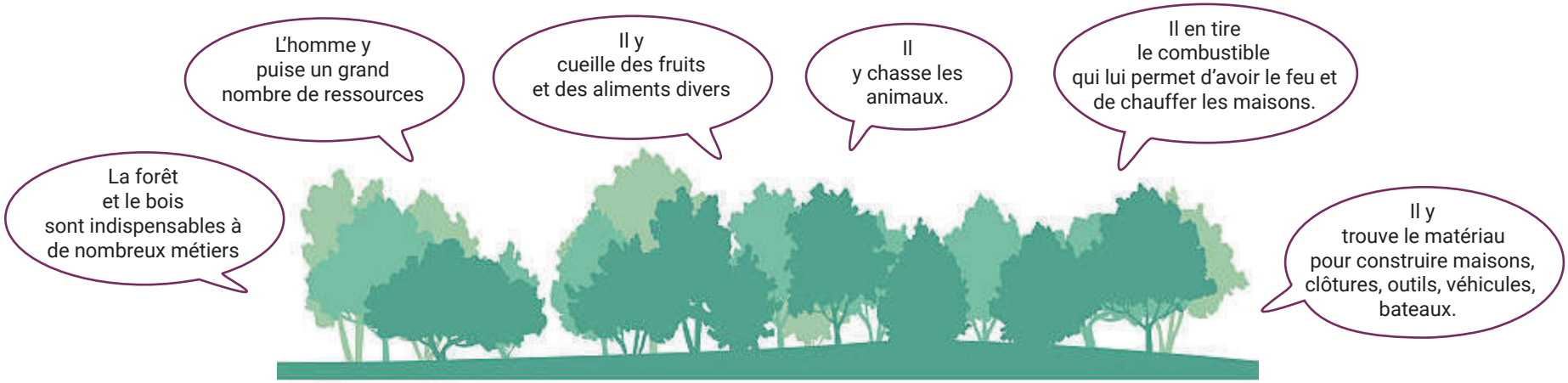
BNF, ms. 854, f.33v, représentant le troubadour Gaulcem Faidit et la trobairitz Marie de Ventadour

La comtesse de Die fut l'épouse du seigneur Guillaume de Poitiers, belle et bonne dame.
Elle s'enamoura du seigneur Raimbaut d'Orange, et fit sur lui maintes bonnes chansons.

Seule une trentaine de poèmes écrits par les trobairitz est parvenue jusqu'à nous. Parmi eux, un seul s'accompagne de musique. Composée par Béatrice de Die, la chanson « A chantar m'er de ço qu'ieu non volria », « Je chanterai ce que je n'aurais pas voulu chanter », est la complainte amoureuse d'une femme trahie par son bien-aimé. À l'instar des chansons des troubadours, elle comporte une simple mélodie et plusieurs strophes de texte, la même mélodie se répétant à chaque strophe. La manière dont la musique était chantée, accompagnée par des instruments ou interprétée demeure un mystère pour nos oreilles, et une source de créativité pour les musiciens d'aujourd'hui.

Ouverture sur le monde 2

La forêt, un espace essentiel à l'homme



Le thème de la forêt est l'un des thèmes clefs du spectacle. Explorer le sujet avec les enfants en posant trois questions :

→ **En quoi la forêt, les arbres, le sous-bois sont-ils utiles à l'homme ?**

→ **Quelles sont les connaissances de la classe sur la forêt ?**
Combien de variétés d'arbres connaissent les élèves ? Comment les reconnaitre ? Par la forme des feuilles ? Des fleurs et les fruits ? Du tronc ?
Monter avec la classe une exposition sur les arbres.

→ **Quelles sont les connaissances de la classe sur le bois ?**
Des arbres de variétés différentes serviront-ils pour les mêmes choses ? Pourquoi ?
En petit groupe ou individuellement, les élèves préparent un exposé sur différents métiers du bois et les présentent en classe.

Pour aller plus loin, trouver des réponses dans l'émission *C'est pas sorcier*, en cliquant sur les liens :
→ Bois, hêtre ou ne pas hêtre
→ À quoi servent nos forêts ?
→ Luthiers : de l'arbre au violon

Ouverture sur le monde 2

La forêt exploitée par l'homme

Depuis des millénaires, l'homme est le principal prédateur de la forêt : il l'exploite, la dévaste. Pourtant la forêt lui paraît toujours inépuisable. Dès le Xe siècle, l'exploitation abusive de la forêt montre ses limites et impose une gestion des ressources. Sans cela, l'homme se prive de nombreuses richesses et d'un matériau, le bois, long à produire. De plus, la forêt est un élément essentiel du climat, du cycle de l'eau et de la régénération du sol nourricier.

La nécessité pour l'homme de laisser sa place à la forêt sur l'ensemble du globe s'est faite jour au Moyen Âge.
L'homme apprend à en connaître les limites, et il commence à prendre conscience de la nécessité de la préserver.
Il apprend à considérer la place essentielle de la forêt pour l'équilibre du milieu de vie de la société.

Avec l'augmentation de la population et la multiplication des chantiers de construction aux XIIe et XIIIe siècles, la demande en bois augmente et l'exploitation de la forêt s'accentue.

Réserve inépuisable et incommensurable au Moyen Âge, les massifs boisés sont tellement exploités que dès le XIIIe siècle, certaines régions se plaignent très fortement de manque de bois.

Source de l'image : http://classes.bnf.fr/ema/campagne/camp/index8.htm : Paris, BnF, département des Manuscrits, Français 22971, fol. 1 NON folio 8r°

Cela entraîne le besoin d'une meilleure gestion des forêts pour produire massivement du bois d'œuvre de qualité standardisée.

L'exploitation des forêts au cours des siècles est telle qu'aujourd'hui en France presque toutes les forêts sont entretenues par l'homme. Les forêts primaires (sans aucune trace d'activité humaine) ne subsistent qu'à l'état de lambeaux. C'est dire l'influence de l'homme sur la forêt !

Ouverture sur le monde 2

La forêt au Moyen Âge

La forêt occupe depuis des millénaires une place très importante dans l'histoire de l'homme.
Qu'en est-il au Moyen Âge ?

→ Quelles ressources y trouve-t-on ?

La forêt est un lieu pourvu de multiples ressources. On y trouve fruits, graines et animaux. Aussi surprenant que cela nous paraisse aujourd'hui, la forêt est aussi un lieu de pâture pour les animaux d'élevage. Enfin, elle est souvent liée à la chasse seigneuriale ou royale, qui octroie à la noblesse le luxe du gibier et de la viande rôtie.

→ Quels métiers sont associés à la forêt ?

La forêt permet tous les travaux liés au bois (charpente, menuiserie, charronnerie). Elle fait aussi vivre les sabotiers, les vanniers, les tanneurs qui collectent les écorces pour la teinture des peaux. On fabrique grâce à la forêt le charbon de bois, et la pierre de mine – utilisée pour forger le fer – est tirée du sous-sol lorsque les dépôts superficiels affleurent. Déjà au Moyen Âge, les grands massifs forestiers situés à proximité des forges servent au développement d'un intense travail métallurgique. Le travail du métal requiert en effet l'entretien d'un feu et un approvisionnement constant en bois.

→ Quel imaginaire accompagne la forêt ?

La forêt est considérée comme un monde dangereux, refuge des bêtes féroces et des criminels, des marginaux et des ermites. C'est aussi un lieu peuplé de légendes et de rêves. Les histoires fantastiques des *Topographia Hibernica* de Gérard de Galles vers 1188 nous parlent des loups-garous dans les contrées du Pays de Galles et de l'Irlande. Les légendes du Roi Arthur et la *matière de Bretagne** nous présentent une forêt de Brocéliande peuplée de merveilles. Chrétien de Troyes, dans son roman *Yvain et le Chevalier au Lion*, évoque une forêt merveilleuse dont la fontaine est défendue par un chevalier invincible. Le *Roman de Merlin* raconte la naissance diabolique et la vie de Merlin. Le roman anonyme *Brun de la Montagne* développe le thème de la fontaine et des dames-fées qui y vivent.

** Corpus de légendes et de chansons ayant inspiré les romans bretons du XIIe au XIVe siècle.*

Pourquoi ne pas découvrir ces légendes en classe ?

Pour aller plus loin, trouver des réponses dans l'émission *C'est pas sorcier*, en cliquant sur les liens :
Livres *La forêt au Moyen Âge*, Bepoix Sylvie, Richard Hervé, coll. Les Belles Lettres, oct. 2019.

Musique

Musiques médiévales et contemporaines

Le spectacle fait entendre des musiques d'époques très différentes. Certaines ont été composées spécialement pour le spectacle, d'autres voilà plusieurs siècles.

La période médiévale s'étend du Ve siècle à la fin du XVe siècle. La musique qui l'accompagne, très variée, appartient au répertoire de la musique savante occidentale. Certaines pièces nous sont parvenues sous une forme d'apparence simple (de simples mélodies) que chaque musicien s'approprie et interprète à sa manière pour la faire vivre. D'autres pièces, issues d'un répertoire de cour raffiné, sont extrêmement travaillées et pleines de délicieuses subtilités. C'est tout naturellement que les artistes entremêlent ces mélodies enchanteresses au moyen de leur talent et de leurs instruments..

La musique contemporaine est tout aussi pleine de surprises. Elle fait entendre les instruments sous un jour inattendu. Elle explore des sons jusque-là ignorés, des modes de jeu détournés, et elle emploie parfois des instruments tout à fait nouveaux et inattendus.

Programme musical

→ *Chanson de la Rebouteuse* (version 1 chantée par la Rebouteuse), musique Thibault Cohade, paroles Emma Hourcade - 2021
→ *Ay mi ! Dame de Valour* (version 1 chantée à capella), Guillaume de Machaut - XIVe siècle
→ *Entrée de Lubulus* (percussions corporelles), François Vallet - 2021
→ *Chanson d'Alaïs*, Thibault Cohade - 2021
→ *Douce Dame Jolie*, Guillaume de Machaut - XIVe siècle
→ *Engels nightingale (le Rossignol)*, Jakob van Eyck - 1644
→ *Allemande, Partita pour flûte seule BWV 1013*, Johan Sebastian Bach - 1722
→ *Ay mi ! Dame de Valour* (version 2 ocarina et tambour d'eau), Guillaume de Machaut - XIVe siècle
→ *Chanson de la Rebouteuse* (version 2 ocarina et tambour d'eau), musique Thibault Cohade, paroles Emma Hourcade - 2021
→ *Juste au Kazoo*, François Vallet - 2021
→ *Paetzold totem*, François Vallet - 2021
→ *Brèves 1, 2, 3, 4, 5*, François Vallet - 2021
→ *Tre Fontane*, Anonyme - XIVe siècle
→ *Chanson de la Rebouteuse* (version 3 chant, djembé, bande), musique Thibault Cohade, paroles Emma Hourcade - 2021

INSTRUMENTS

L'instrumentarium malicieux de ce spectacle entremêle instruments spécialisés, percussions et accessoires sonores surprenants. Découvrons-les :

Les flûtes à bec

Toute une famille ! **La flûte à bec** recèle mille facettes. C'est l'un des instruments les plus anciens au monde, toujours vivace aujourd'hui, et prêt à faire chanter nos oreilles.

Instrument à vent de la famille des bois, elle peut être de différentes tailles : très grande et grave, toute petite et aiguë. Elle est constituée d'un corps, souvent en bois, généralement percé de 7 trous sur le dessus et d'un autre au-dessous. Comme l'indique son nom, elle est pourvue d'un bec, par lequel on souffle pour faire vibrer le son dans le corps de la flûte.

Dans le spectacle, la musicienne utilise essentiellement des flûtes à bec des périodes médiévales et baroques : des flûtes sopranino, soprano, alto, et même un petit instrument ovoïde ressemblant à une tête d'oie : **l'ocarina**.

Elle utilise aussi une flûte à bec contemporaine très spéciale : **la contrebasse Paetzold**. Une très grande flûte, au son très grave, qui a la particularité d'être angulaire au lieu d'être conique.

Les percussions et accessoires

De toutes sortes et de toutes formes, deux percussions viennent en particulier chatouiller nos oreilles :

Daf, grand tambour sur cadre surtout répandu au Moyen-Orient. On le tient verticalement posé sur la main gauche, et on le frappe de la main droite. Des anneaux de métal fixés sur le cadre produisent un effet de tintement qui accompagne la frappe.

Djembé, tambour originaire d'Afrique de l'Ouest constitué d'un fût de bois en forme de calice sur lequel est tendue une peau de chèvre. On le tient soit posé au sol, soit entre les jambes et on frappe la peau avec les mains.

Mais que serait le spectacle sans tous ses accessoires ?
On entendra ainsi des instruments soufflés : canard colvert, flûtes à coulisse, appeau rossignol, **kazoo avion** et kazoo voiture, mais aussi des klaxons, clochettes accordées et colorées, grenouilles et lapin-grenouille, lames de marimba, **bol tibétain**, **tambour d'eau** et bien d'autres à découvrir…

ÉCOUTER

Titre : *Tre Fontane*

Cliquer pour télécharger

Auteur : Anonyme
Style : Musique médiévale
Formation : Mélodie soliste, accompagné par les percussions
Interprètes : Clémence Niclas, Lou Renaud Bailly

Pistes d'écoute

Tre Fontane est une ***istampitta***, un mot venu de l'Italie médiévale qui signifie frapper du pied.
Les *istampitta* sont quasiment les seules pièces instrumentales du répertoire italien du XIVe siècle à être parvenues jusqu'à notre époque.
La vitalité et l'énergie de cette danse nous poussent à nous lever, à bouger nos pieds et à danser au rythme de la musique.

Pratiques à proposer autour de cette pièce

Percussions :
Repérer à l'écoute les différentes parties de la musique, les nommer, décrire l'énergie de chacune : tempo, dynamique, ambiance…
Identifier les instruments entendus.
Choisir des petites percussions au son doux. Frapper la pulsation sur la musique.
Composer un rythme simple pour accompagner la pièce.

Dessin :
Imaginer des personnages, des costumes et un décor associés à chaque partie.
Expliquer en une phrase ce qui se passe dans chacune d'elle.
Les illustrer chacune en s'inspirant de tous les éléments sonores, narratifs et dynamiques identifiés.

Danse :
On ne sait pas, de nos jours, de quelle manière ces pièces étaient dansées.
Chorégraphier une danse sur cette musique, en s'inspirant des percussions et des représentations visuelles et narratives explorées pour chacune des parties identifiées

Chanter

Chanson de la Rebouteuse (Final)

Musique : Thibault Cohade / **Paroles** : Emma Hourcade

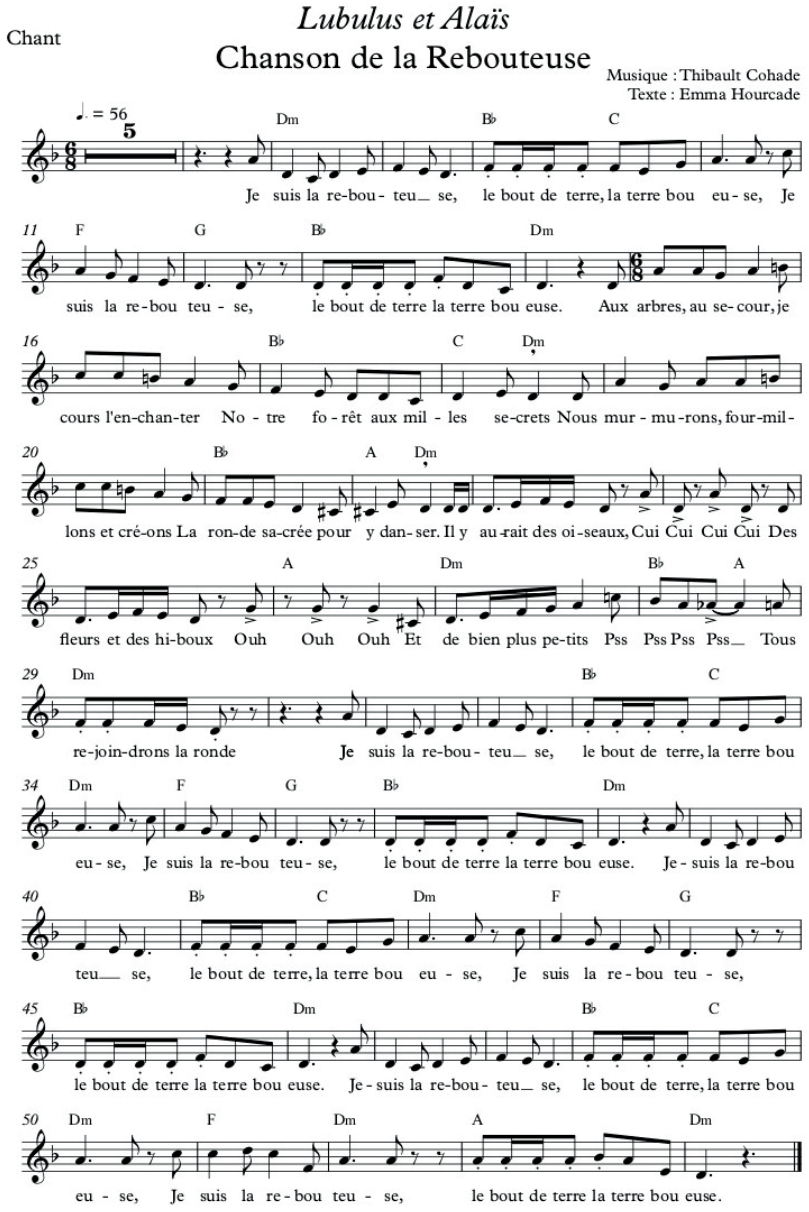
Écouter le chant → **Cliquer pour écouter**

Chanter avec l'accompagnement instrumental → **Cliquer pour écouter**

Ce chant revient sous différentes formes tout au long du spectacle, à la manière d'un fil rouge. Dans la dernière scène, les enfants sont invités à le chanter avec les artistes.

Paroles

Je suis la rebouteuse, le bout de terre, la terre boueuse
Je suis la rebouteuse, le bout de terre, la terre boueuse
Aux arbres, au secours, je cours l'enchanter
Notre forêt aux milles secrets
Nous murmurons, fourmillons et créons
La ronde sacrée pour y danser
Il y aurait des oiseaux
Cui cui cui !
Des fleurs et des hiboux
Ouh ouh ouh ouh !
Et de bien plus petits
Gzz Gzz Gzz Gzz !
Tous rejoindront la ronde !
Je suis la rebouteuse, le bout de terre, la terre boueuse
Je suis la rebouteuse, le bout de terre, la terre boueuse
Je suis la rebouteuse, le bout de terre, la terre boueuse
Je suis la rebouteuse, le bout de terre, la terre boueuse



CRÉER

Projet de classe en lien avec le spectacle

La forêt

→ Objectif : Créer le paysage sonore d'une forêt

1) Concevoir : quels bruits entend-t-on en forêt ?

Collecter toutes les idées de sons que l'on imagine y trouver. Par exemple : le vent dans les feuilles, un ruisseau, des oiseaux, des bruits de pas, d'animaux.
Différencier les sons perçus de manière permanente des sons perçus de manière intermittente.
Compléter les idées intuitives par l'écoute d'un enregistrement sonore de forêt, en cherchant « sons de forêt » sur le navigateur.

2) Collecter : des sons pour imiter des bruits

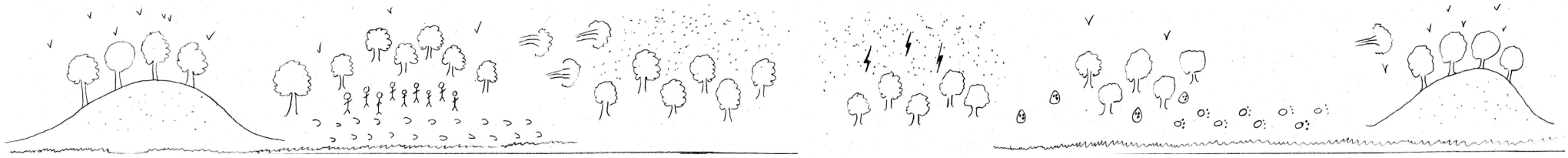
À la manière d'un bruiteur de cinéma, chercher avec quels objets il est possible de reproduire ces sons.
Combiner différents objets sonores et différents modes de jeux pour enrichir la palette sonore.

3) Composer : agencer les sons

Structurer le paysage sonore.
Organiser les éléments sonores et choisir des formes de jeu possible :
dialogues, superpositions, alternances, répétitions, ruptures (silences ou événement sonore inattendu).
Décider comment introduire et conclure la pièce.

4) Interpréter : de la partition à l'exécution

Déterminer qui produit quel son avec quel instrument.
Faire plusieurs essais, puis enregistrer le paysage sonore.
Le réécouter, le commenter, l'améliorer, le partager avec un public.



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 choeur, 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 Eléna Garry à l'Union Nationale
egarry@jmfrance.org | 01 44 61 86 79

PRÊTE L'OREILLE

Titre : Chanson de la rebouteuse

Écouter le chant → Cliquer pour écouter

Qu'est-ce qu'une rebouteuse ?

☐ Un animal

☐ Une guérisseuse

☐ Une terre boueuse

Quelle famille d'instruments reconnais-tu ?

☐ Violons alto et violoncelle

☐ Flûtes à bec, soprano, alto, ténor, basse

☐ Claviers de synthétiseur et d'orgue

Dessine cette famille d'instruments en t'aidant de la page 11

Repère les changements dans la partie instrumentale qui accompagne la voix :

1 - Reste assis pendant la première partie de la pièce, très vive, agile et volubile.

2 - Lève les mains quand entre l'instrument le plus aigu.

3 - Lève-toi quand tu entends de longues notes tenues.

4 - Rassieds-toi quand revient le thème du début, vif, agile et volubile.

Fais de même avec le texte, voir page 13

1 - Lis le texte en classe à voix haute une première fois

2 - Suis le texte des yeux tout en écoutant la chanson.

3 - Suis le texte tout en écoutant les instruments.

→ Pour les plus forts : dis le texte au bon moment tout en faisant les mouvements décrits dans le cadre au-dessus.

4 - Il ne reste plus qu'à chanter

Décris ce chant et cette musique avec tes mots

→ Qu'est-ce que tu entends ?

→ Qu'est-ce que tu imagines ?

→ Qu'est-ce que tu en penses ?

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

L'instrument que joue Alaïs est :

A. La flûte traversière
B. La flûte à bec
C. La flûte à coulisse

Dans quel environnement se passe le spectacle ?

A. Dans une grotte
B. À la montagne
C. Dans une forêt

Lubulus est :

A. Le nom d'un village
B. Un extraterrestre
C. Une variété d'arbre

Alaïs est :

A. Une jeune femme trobairitz
B. Le nom d'une plante
C. Un animal magique

Dessine ta forêt rêvée, sous forme de lettrine

1 - Trace un grand carré sur ta feuille : il marquera les contours de ta lettrine.

2 - Dessine à l'intérieur, très grande et large, la **première lettre de ton prénom**

3 - Autour de la lettre, dessine un arbre, ou toute une forêt.
Pour cela, inspire-toi de cette enluminure médiévale, ou d'autres représentant des arbres.
→ Ressources :
Écris les mots « arbre enluminure médiévale » sur internet, va dans « Images » et choisis un arbre qui te plaît.
Tu peux aussi t'inspirer de manuscrits tels que *Le Livre de Chasse* de Gaston Phébus : http://classes.bnf.fr/phebus/livre/index.htm

4 - Colorie ou peins le décor de la lettrine (ici en bleu et or).
Attention à choisir les couleurs de manière à bien faire ressortir la lettrine par rapport au décor

Vivre le spectacle

Check list

à l'école

> Je découvrir 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

JM FRANCE International
Grandir en musique

LIVRET DÉCOUVERTE

LES JM FRANCE UN ACTEUR MAJEUR DE L'ÉDUCATION MUSICALE

Le livret découverte

Connaître ← Un outil construit sur les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle → **Pratiquer**

↓

Rencontrer

- 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 I Référente pédagogique : Isabelle Ronzier
Rédactrice : Raphaële Soumagnas avec la participation des artistes
Illustrations : En couverture © Thomas Baas / page 14 © Raphaële Soumagnas | Crédits photos : © Simon Valenti / BNF
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.

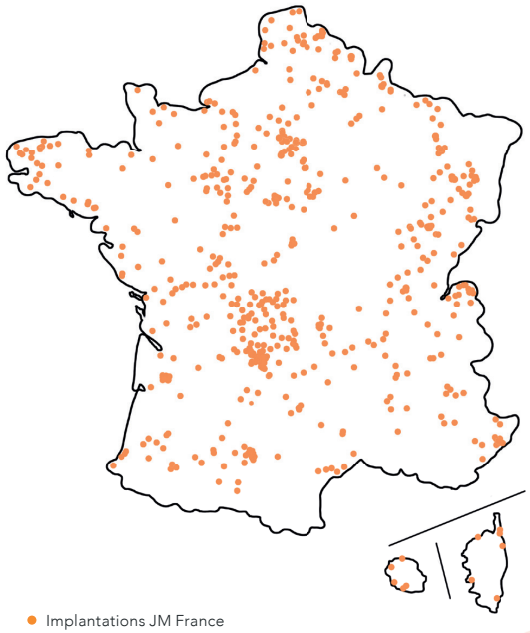
- **Des ateliers font le lien avec le temps du spectacle.** Sous forme de pratique collective, ils sont modulables selon les besoins de chaque partenaire.

« 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 Nicoly, 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

JM International

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

JM FRANCE International
Grandir en musique