

Compagnie STEIN-LEIN-CHEN

YOUKALI

Élémentaire • À partir de 6 ans

Spectacle lyrique pour deux chanteuses et une pianiste

Une porte claque, l'absence en creux sur le plateau. La mère serait-elle partie vers un nouvel amour, laissant ses deux filles derrière elle ? Et qui est cet étrange personnage, cette pianiste kleptomane qui s'est introduite dans la chambre ? Les deux sœurs n'arrivent pas à dormir. Elles se chamaillent, chantent et imaginent ce que c'est que d'aimer. Portées par la musique, elles dérivent vers Youkali, cette île imaginaire qu'évoque la chanson de Kurt Weill, cet ailleurs présent en chacun de nous. C'est donc l'amour que l'on chante, l'amour tel qu'on le rêve enfant. Mais au traditionnel « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » se substitue le plaisir du jeu et de l'imagination, et le pouvoir évocateur des mélodies de Vivaldi, Mozart, Berlioz ou Offenbach offre l'occasion de se jouer des mythes amoureux qui nous construisent.

Affranchie des codes de l'opéra, la musique est ici la clé de l'imaginaire, ouvrant sur les ombres et les mystères de la nuit. Un spectacle plein de tendresse... et de surprises !

Un spectacle de la Compagnie STEIN-LEIN-CHEN

Région | Île-de-France

Site | steinleichen.com/youkali

Marthe Alexandre • mezzo-soprano
Maruska Le Moing • soprano et écriture
Yuko Osawa • piano

Mise en scène et écriture • Louise Lévêque

Musique • Berlioz, Gluck, Mozart, Offenbach, Tchaïkovski, Vivaldi, Weill

Coproduction | le Théâtre de Beaune, L'Estran et la Fondation Kerjean (Guidel)

Soutien | Drac Bourgogne-Franche-Comté, Département de Saône-et-Loire et FCM

Public | À partir de 6 ans

Séances scolaires | Élémentaire | Tout public

Durée | 50 min

ARTISTES

Qui est Maruska Le Moing ?

Soprano

Le chant est pour Maruska Le Moing une découverte tardive, d'abord synonyme d'évasion et de liberté alors qu'elle étudie au sein d'une grande école de commerce renommée. À 25 ans, elle mène une double vie : d'un côté, ses cours de gestion et de management, de l'autre, au conservatoire, en classe avec des tout petits pour ses premiers cours de solfège !

Diplômée, elle entre à l'École normale de musique où elle se forme au chant lyrique. Après son cursus, elle se produit à la fois comme interprète dans des disciplines variées (répertoire classique, opérette, cirque) et comme metteuse en scène. En 2017, elle crée la compagnie STEIN-LEIN-CHEIN avec le désir de mêler art lyrique et formes artistiques innovantes.

Qui est Marthe Alexandre ?

Mezzo-soprano

Avant de se tourner définitivement vers le chant lyrique, Marthe Alexandre se forme en tant que clarinettiste et mène des études dans un cursus de philosophie et d'histoire de l'art. Au Conservatoire du 9e à Paris, elle rencontre Maruska lors de ses cours de chant lyrique. Elles se connaissent peu, mais, petit à petit, de répétitions en productions, elles

deviennent amies et nourrissent l'envie de travailler ensemble. Depuis 2018, diplômée du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, Marthe travaille pour plusieurs compagnies (Cie Les Tréteaux de maître Pierre, Cie Opéra Bagatelle, Cie Éclats) et rejoint la compagnie STEIN-LEIN-CHEIN.

Qui est Yuko Osawa ?

Pianiste

Née au Japon, Yuko Osawa commence le piano dès l'âge de deux ans !

Lors de ses études à Tokyo, Yuko obtient un master de piano solo et se forme en tant que cheffe de chant. En 2016, après cinq années d'activités musicales professionnelles au Japon, sa passion pour le répertoire vocal français l'amène à Paris où elle intègre l'École normale de musique. Maruska y finit ses études, c'est là qu'elles se rencontrent. Yuko rejoint alors la compagnie STEIN-LEIN-CHEIN. Elle fait également partie de la compagnie *Vivre dans le feu dont les Concerts sous vos fenêtres* ont récemment connu un grand succès.

SECRETS DE CRÉATION

Échange avec Maruska Le Moing (soprano)

Quel est le fil conducteur du spectacle ?

L'imagination.

On avait envie de laisser voir, entendre ou sentir que les deux filles dans leur chambre pouvaient s'évader à travers la musique.

S'évader d'un quotidien qui leur fait peur mais aussi s'y soustraire en essayant de se le réapproprier et de jouer avec. En l'occurrence, dans le spectacle, s'échapper d'un quotidien dans lequel elles pensent que leur mère les a abandonnées...

Ainsi, à travers la musique, c'est le fantastique et l'imaginaire qui entrent dans la chambre des filles.

Youkali, c'est quoi ?

C'est une chanson de Kurt Weill, que l'on ne chante jamais en entier mais qui est beaucoup utilisée dans le spectacle. C'est presque une incantation. Quand elle ne va pas très bien, la plus petite des deux sœurs siffle le thème de *Youkali* pour appeler son amie imaginaire, Yuko.

Soudain, c'est comme une formule magique.

Les paroles de *Youkali* sont importantes : elles évoquent avec beauté cet ailleurs présent en chacun de nous et célèbrent le pouvoir de l'imagination.

Comment avez-vous choisi le répertoire du spectacle ?

Il y a beaucoup d'airs que l'on apprécie et c'est pour cela qu'on les a choisis. On a pensé à la narration, à l'univers que l'on avait envie de créer, et on est parties de ce qu'on avait envie de chanter. On a essayé de faire en sorte qu'il y ait toujours un lien entre les dialogues et ce qu'évoquent les morceaux.

Il n'y a pas vraiment d'unité de style dans le programme, on passe de Vivaldi à Kurt Weill, deux univers musicaux très différents, mais cela marche bien grâce au thème de *Youkali* qui fait la jonction entre les deux. Ce thème qui revient en étant toujours réinterprété apporte une vraie cohérence musicale.

Comment est née l'envie de créer un spectacle jeune public ?

Le projet de la compagnie est de faire venir la musique lyrique dans des cadres ou dans des situations dans lesquelles, habituellement, elle ne pénètre pas trop. Et justement, le jeune public n'est pas très familier du lyrique.

L'envie est aussi venue tout simplement de l'écoute des enfants présents dans les publics de nos concerts. C'est extraordinaire, ils sont complètement captivés. Parfois, l'opéra prend moins avec les adultes qu'avec les enfants, qui eux, se jettent là-dedans à corps perdu ! Jouer pour des enfants permet ainsi d'oser se faire plaisir avec l'imagination.

Votre compagnie s'appelle Stein-Lein-Chein... Mais qu'est-ce que ça signifie ?

En allemand, « Stein » signifie la pierre, « Lein » et « Chein » sont des diminutifs : des petites pierres comme des petits cailloux que l'on sème et qui montrent le chemin. Cela renvoie aussi à l'idée de créer des formes artistiques diverses, plus légères, plus libres que les formes lyriques traditionnelles.

En choisissant le nom, j'aimais bien l'idée que ce soit imprononçable et que ça ne veuille rien dire (rires).

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](#)

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

S'échapper du quotidien avec les grands personnages de la littérature

« Pourquoi notre mère s'est-elle absentée un court instant ? Est-elle amoureuse ? » se demandent les deux jeunes filles allongées sur leur lit.

Comment trouve-t-on des réponses aux grandes interrogations que l'on se pose ?

Comment s'évade-t-on d'un quotidien qui nous paraît triste ou angoissant ?

Essayons de nous laisser emporter par la puissance de l'imagination, celle donnée par la lecture ou par les récits mythiques des grands personnages de la littérature, répondent les deux enfants du spectacle *Youkali*. Ces mythes littéraires peuvent nous donner des clés pour saisir ce qui nous paraît mystérieux, inconnu ou obscur.

Dans la chambre des enfants plongée dans l'obscurité, littérature et musique se conjuguent ainsi pour construire un univers fantastique et onirique chatoyant, peuplé par quatre grandes figures d'amoureuses et d'amoureux transis : **Juliette** de la pièce de théâtre de Shakespeare *Roméo et Juliette*, **Tatiana** du poème *Eugène Onéguine* de Pouchkine, **Orphée**, héros de la mythologie grecque et **Chérubin** de la pièce de théâtre *Le Mariage de Figaro* de Beaumarchais.

Sans être explicitement nommé, chaque personnage prend successivement la parole en voix off pour s'adresser aux jeunes filles et évoquer sa propre histoire. Chaque intervention constitue une réponse à cette fameuse question : « Qu'est-ce que l'amour ? »

Au cours du spectacle, les airs d'amour interprétés par les deux chanteuses font écho à ces personnages.

Personnages mythiques et airs d'amour : deux exemples :

TATIANA

Long poème en vers d'Alexandre Pouchkine (1799-1837), *Eugène Onéguine* relate l'histoire du personnage éponyme, jeune noble qui explore la société russe des années 1920.

Souffrant d'ennui, vaniteux et oisif, il se retire à la campagne, où il fait la connaissance de Tatiana. Cette dernière s'éprend follement de lui et décide de lui écrire une lettre enflammée dans laquelle elle lui avoue son amour. Hélas, Onéguine l'éconduit.

Tchaïkovski met en musique cette célèbre scène dans son opéra *Eugène Onéguine* (1879). Supplication et aveu d'amour, l'accompagnement orchestral de Tchaïkovsky met en avant les contrastes entre les moments de doute et d'espoir de la jeune femme.

CHÉRUBIN

Le Mariage de Figaro (1784), pièce de théâtre écrite par Beaumarchais, met en scène les intrigues amoureuses du comte Almaviva et de son valet Figaro avec la jeune Suzanne. Au milieu des nombreux protagonistes de la pièce, on trouve Chérubin, jeune noble au service du comte, séducteur, amoureux transi, désespéré par la passion qu'il ressent à l'égard des femmes et notamment envers la comtesse.

Dans son opéra *Les Noces de Figaro* (1786), Mozart met en scène l'adolescent Chérubin, témoin de ses émois amoureux et de tous les troubles physiques mystérieux qui caractérisent le sentiment amoureux. Cette folie passionnelle est chantée et retranscrite dans l'air intitulé *Non so piu cosa son, cosa faccio* (Je ne sais plus ce que je suis, ce que je fais).

Pour aller plus loin

Écoutez : cliquer sur les titres

→ [La lettre écrite par Tatiana à Eugène Onéguine, lue par le comédien Guillaume Gallienne](#)

→ [La scène de la lettre mise en musique par Tchaïkovsky dans son opéra](#)

→ [L'air de Chérubin, Non so piu cosa son, cosa faccio](#)

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Les voix féminines à l'Opéra

À l'Opéra, on distingue les voix féminines (comme les voix masculines) en les différenciant de la voix la plus grave à la plus aiguë.

À l'intérieur de ces catégories, chaque voix occupe une place particulière selon **son timbre, sa tessiture, sa puissance vocale et sa virtuosité...**

Un rôle et un personnage spécifique sont attribués à la chanteuse en fonction de ses caractéristiques vocales.

De la plus aiguë...

SOPRANO : voix la plus élevée, chante avec agilité dans les aigus.

Dans *Eugène Onéguine*, le personnage de Tatiana est interprété par une soprano (voir page précédente).

Dans le spectacle *Youkali*, c'est la plus âgée des deux sœurs qui a une voix de soprano (Maruska Le Moing).

MEZZO-SOPRANO : voix à l'aise dans les médiums, parfois aussi agile dans les registres plus aigus.

Dans *Les Noces de Figaro*, Chérubin est interprété par une mezzo-soprano.

Dans le spectacle, c'est la plus jeune des sœurs qui a une voix de mezzo-soprano (Marthe Alexandre)

... À la plus grave

CONTRALTO : voix la plus grave, qui utilise très souvent la voix de poitrine. La soliste contralto est assez rare, mais la richesse et la profondeur de sa voix en font un personnage unique.

Petit lexique

Timbre : « Chaude », « brillante », « ronde » ... Autant d'adjectifs qui qualifient la voix et qui caractérisent ce que l'on appelle sa « couleur » ou son « timbre ».

Le timbre est ce qui rend une voix singulière et qui permet de l'identifier. C'est un des paramètres du son aux côtés de sa hauteur et de son intensité.

Tessiture : amplitude des notes dans laquelle une voix chante avec aisance. Tessiture d'une voix d'enfant de 7 ans : ré grave au ré aigu

Agilité : capacité de la voix à se mouvoir d'une note à l'autre, d'un registre à l'autre : passer de la voix de poitrine à la voix de tête par exemple

Pour aller plus loin

Cliquer sur les titres pour accéder aux sites

Dossier pédagogique

« La voix à l'Opéra » de l'Opéra national du Rhin

Écoute

La voix de contralto : [Marie-Nicole Lemieux, Cruda Sorte, air de L'Italienne à Alger de Rossini \(1813\)](#). Au début de la pièce, la jeune italienne Isabella se languit sur son sort, alors que son bateau vient de s'échouer sur les rives d'Alger.

MUSIQUE

Mélodies lyriques et airs d'amour

Accompagnées par leur pianiste Yuko, Marthe et Maruska interprètent les grands airs du répertoire lyrique du XVIIIe siècle au XXe siècle. Ces mélodies empruntées à des époques diverses véhiculent et transmettent des émotions fortes universelles : colère, fureur, excitation, peine, désespoir... À travers une mosaïque d'œuvres musicales, les chanteuses évoquent ces sentiments qui débordent, ceux qui paraissent d'abord incompréhensibles et ineffables aux plus petits comme aux plus grands. À trois, aidées par le pouvoir évocateur des mélodies, peut-être réussiront-elles à cerner ce mystérieux sentiment amoureux ?

Entre ces airs, se faufile une mélodie qui revient sans cesse, à chaque fois métamorphosée... Il s'agit de *Youkali*, pièce composée par Kurt Weill au début des années 1930. Ainsi peu à peu, sur scène, la chambre aux lumières tamisées prend des allures de *Youkali*. Enveloppée par les sonorités du piano, la chambre se transforme en cette terre où nos rêves s'épanouissent et où nos soucis s'évanouissent...

Pour aller plus loin

Écoute : cliquer sur les liens

« [Ah la fine mouche](#) », extrait du spectacle *Youkali* avec Marthe Alexandre (mezzo-soprano), Maruska Le Moing (soprano et écriture) et Yuko Osawa (piano).

Dossier

[L'opéra classique, dossier pédagogique en ligne de la Philharmonie de Paris](#)

Vidéo

[Les mots de l'opéra : l'air, l'aria, le grand air, l'arioso, Opéra Online](#)

Programme

Vivaldi, motet *In furore iustissimae irae*, extrait

Glück, *Amour, viens rendre à mon âme*
Air d'Orphée de l'opéra *Orphée et Eurydice*

Mozart, *Non so piu cosa son, cosa faccio*
Air de Chérubin de l'opéra *Les Noces de Figaro*, en français

Berlioz, *Nuit paisible et sereine*
Duo de Héro et Ursule de l'opéra *Béatrice et Bénédict*

Premiers transports que nul n'oublie
Air du prologue de l'opéra *Roméo et Juliette*

Tchaïkovski, air de la lettre de Tatiana
Opéra *Eugène Onéguine*, en français

Offenbach, *Ah la fine mouche*
Duo de l'opérette *Mariage aux lanternes*

Kurt Weill, *Youkali*
Chanson de l'opérette *Marie Galante*

PIANO

**Dans le spectacle, le piano occupe une place particulière.
Seul instrument sur scène, il accompagne et complète les voix des deux jeunes filles chanteuses, Maruska et Marthe.**

Imposant, élégant, le piano se remarque et se distingue par sa taille et par la succession de touches blanches et noires qu'il donne à voir et à toucher.

Mais dans le spectacle, le piano se fond d'abord dans l'obscurité de la chambre des jeunes filles.

Caché dans la nuit, sa présence est secrète, comme celle de la pianiste kleptomane qui se tient près de lui.

Quand le piano se glisse sur scène,

S'ouvre le monde coloré des rêves et de l'imaginaire.

La mélodie qui en émane enveloppe la scène de fantaisie et de douceur.

Tout semble permis et réalisable.

Quand une des 88 touches du piano est enfoncée par la pianiste,

Elle met en mouvement un marteau de bois

Qui joue à frapper une corde... qui, soudain, se met à vibrer.

Pour cette raison, le piano est un instrument qui appartient à la famille des cordes, et plus particulièrement à la famille des **cordes frappées**.

Mais même si les cordes sont frappées, le son qui en émane prend toutes les nuances selon le jeu du pianiste avec ses doigts sur le clavier et ses pieds sur l'une des trois pédales :

Il peut être fort et puissant avec la pédale **forte**

Il peut être doux et léger avec la pédale **una corda**

Il peut résonner longtemps avec la pédale **sostenuto**

Il peut, avec un geste sec et piqué, s'évaporer aussi vite qu'il a été produit.

On l'appelle instrument polyphonique car il produit plusieurs sons simultanément, longs et enveloppants, secs et hachés, ronds et denses.

Avec tout son appareillage mécanique, il a la particularité de pouvoir produire une multitude de timbres différents, comme un orchestre.

Tous les airs chantés dans *Youkali* ont été composés pour voix et orchestre.

Toutes les parties d'orchestre ont été transposées pour pouvoir être jouées par le piano, avec une palette aussi riche de sons et d'émotions.

ÉCOUTER

Titre : **Youkali**

Cliquer pour télécharger

Compositeur : Kurt Weill / Roger Fernay

Style : tango-habanera

Formation : piano et chant

Interprètes : Barbara Hannigan (soprano) et Alexandre Tharaud (piano)

Histoire du morceau

Kurt Weill (1900-1950), compositeur d'origine allemande, compose ce morceau au début des années 1930 pour l'opérette *Marie-Galante*, adaptation du roman éponyme de Jacques Deval. À cette époque, la mélodie est sans paroles. Elle est interprétée par un orchestre dans l'atmosphère d'un cabaret. Au milieu des années 1930, l'auteur de chansons Roger Fernay, entend la mélodie de Kurt Weill et choisit d'y ajouter des paroles. Il l'intitule *Youkali* ailleurs imaginaire, symbole d'espoir et de liberté.

Pistes d'écoute

→ Décompose la structure de la chanson

Si elle suit l'alternance entre couplets et refrain habituelle des mélodies françaises (forme strophique), la chanson a tout de même une structure particulière. *Youkali* se singularise par son long refrain, découpé en trois lignes mélodiques (A/B/C), chacune adoptant une forme et un schéma de rimes distincts.

Prête attention aux différences entre le couplet et le refrain.

Dans le couplet, la voix se veut grave, affirmative et catégorique, tandis que dans le refrain elle s'envole, lyrique, elle reste longtemps appuyée sur chaque syllabe, comme si elle se laissait emporter par l'espoir que représente Youkali...

→ Un rythme singulier

Pam, pa-dam-pa pam ... Entends-tu le rythme au piano qui structure et accompagne tout le morceau ?

On le repère dès le premier couplet : ce sont les accords répétés au piano qui mettent en valeur le début de la chanson à partir du mot « monde ».

Pendant le refrain, il s'identifie dans la ligne mélodique jouée dans le registre grave du piano. Il s'entend particulièrement après l'énonciation de « Youkali » et ponctue chaque fin de phrase.

Ce rythme dansant, représentation d'un balancement éternel, s'appelle *habanera*. D'origine espagnole, il se distingue par son premier temps appuyé et par son caractère syncopé.

Dans le morceau, il matérialise le mouvement de la barque sur l'eau. Peut-être évoque-t-il aussi l'idée fixe répétée, illusoire, qu'est l'attrait pour cette île fantasmée et idéale ?

Le rythme d'*habanera* se retrouve notamment dans le tango, mais il figure aussi dans un autre air d'opéra renommé : celui de Carmen, « L'amour est un oiseau rebelle ».

CHANTER

Titre : **Youkali**

Texte de Roger FERNAY - Musique de Kurt WEILL

Voix

C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde,
Errant au gré de l'onde, M'y conduisit un jour,
L'île est toute petite, Mais la fée qui l'habite,
Gentiment nous invite, À en faire le tour.

(A) Youkali, c'est le pays de nos désirs,
Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir,
Youkali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis,
C'est, dans notre nuit, comme une éclaircie, L'étoile qu'on suit, c'est Youkali.

(B) Youkali, c'est le respect de tous les vœux échangés,
Youkali, c'est le pays des beaux amours partagés,
C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains.

Paroles

COUPLET 1

C'est presque au bout du monde
Ma barque vagabonde
Errant au gré de l'onde
M'y conduisit un jour
L'île est toute petite
Mais la fée qui l'habite
Gentiment nous invite
À en faire le tour

REFRAIN

(A) Youkali, c'est le pays de nos désirs
Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir
Youkali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis
C'est, dans notre nuit, comme une éclaircie
L'étoile qu'on suit, c'est Youkali

(B) Youkali, c'est le respect de tous les vœux
échangés
Youkali, c'est le pays des beaux amours partagés
C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains

CHANTER

42 mours par - ta - gés, c'est l'es - pé - ran - ce - qui est au coeur de tous les hu - mains,

47 la dé - li - vrance - que nous at - ten - dons tous pour de - main. You -

52 ka - li c'est le pa - ys de nos dé - sirs, You - ka - li

57 c'est le bon - heur, c'est le plai - sir. Mais c'est un rêve, u -

62 ne fo - lie, il n'y a pas de You - ka - li...

67 Mais c'est un rêve, u - ne fo - lie, il

72 n'y a pas de You - ka - li. Et la vie nous - en de

77 You - ka - li.

Paroles

(C) Youkali, c'est le pays de nos désirs
 Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir
 Mais c'est un rêve, une folie
 Il n'y a pas de Youkali
 Mais c'est un rêve, une folie
 Il n'y a pas de Youkali

COUPLET 2

Et la vie nous entraîne
 Lassante, quotidienne
 Mais la pauvre âme humaine
 Cherchant partout l'oubli

Pour aller plus loin

- D'autres versions de *Youkali*, cliquer sur les liens :
- → [En version orchestrale](#), avec Barbara Hannigan et l'Orchestre Philharmonique de Radio France
- → [En version instrumentale](#), avec le trompettiste Romain Leleu
- → [En version espagnole](#), avec le chanteur de flamenco Diego El Cigala

CRÉER

Projet de classe en lien avec le spectacle

Crée ta propre Youkali !

Faire appel à son imagination et apprendre à mieux se connaître

Île déserte habitée par une fée, lieu paradisiaque, terre de bonheur ou d'espoir où l'on oublie ses idées noires...
Symbole de liberté, image d'une vie heureuse, Youkali peut représenter une multitude de lieux ou d'objets différents.

Et pour toi, à quoi ressemblerait ton ou ta « Youkali » ?

À certains moments, chacun rêve de s'échapper sur une terre idéale ; cet ailleurs peut être une ville, un paysage, il peut aussi se situer à l'intérieur de nous, correspondre à une certaine activité dans laquelle on se réfugie, en écoutant de la musique par exemple...

Où vas-tu quand tu te sens triste ou isolé ? Qu'y fais-tu ?

Comment serait l'endroit où tu te sentiras le plus heureux ?

Avec qui serais-tu ?

Écris ton propre refrain et chante-le :

Youkali, c'est le pays de _ _ _ (3 syllabes)

Youkali, c'est _ _ _ (3 syllabes), c'est _ _ _ (3 syllabes)

Youkali, c'est la terre où _ _ _ _ _ (6 syllabes)

C'est, dans notre _ (1 syllabe), comme _ _ _ _ (4 syllabes)

_ _ _ _ (4 syllabes), c'est Youkali.

Comme la pianiste kleptomane du spectacle, tu déroberais peut-être bien quelques objets pour te rendre à Youkali...

Si tu devais en prendre 3, lesquels prendrais-tu ?

→ Mets-toi en paire avec ton (ta) voisin(e).

→ Imaginez que vous devez prendre trois objets pour vous rendre dans votre Youkali.

→ Discutez entre vous, argumentez, choisissez les objets et présentez-les à la classe :

Objet 1 :

Objet 2 :

Objet 3 :

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

PRÊTE L'OREILLE

Titre : **Youkali**

Cliquer pour télécharger

Qu'est-ce que Youkali ?

(Plusieurs réponses possibles !)

- ☐ Une salle de concert
- ☐ Une île imaginaire
- ☐ Une plage qui ressemble au paradis
- ☐ Un jardin fleuri
- ☐ Un drôle de personnage
- ☐ Un souvenir mélancolique

Quel est le genre musical de Youkali ?

- ☐ Chanson avec une voix parlée/chantée
- ☐ Opérette avec une voix lyrique
- ☐ Jazz vocal

Quel rôle y joue la voix ?

- ☐ Accompagnement vocal du piano soliste
- ☐ Chant de la mélodie accompagnée au piano
- ☐ Improvisation de percussions à la voix

Avec tes mots, caractérise l'atmosphère de la chanson Youkali... Quels sentiments et quelles émotions ressens-tu à son écoute ?

Quel rôle joue le piano ?

- ☐ Accompagnement de la chanteuse
- ☐ Piano solo
- ☐ Improvisations rythmiques

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

Quelle est la caractéristique de la pianiste, Yuko ?

- A. Elle aime dévorer des glaces au chocolat.
- B. Elle dérobe et accumule des objets tout au long du spectacle.
- C. Elle chante tout le temps sans s'arrêter.

Comment sont habillées les deux jeunes filles dans leur chambre ?

- A. En tenue de fête
- B. En robe de plage
- C. En pyjama

Entoure quelques-uns des objets volés par la pianiste...

DESSINE TON ÎLE PARADISIAQUE DE YOKALI

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

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 | Référente pédagogique : Isabelle Ronzier

Rédactrice : Sophie Renaudin avec la participation des artistes

Couverture | Illustration © Thomas Baas | Crédit photo © Antje Schomacher

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

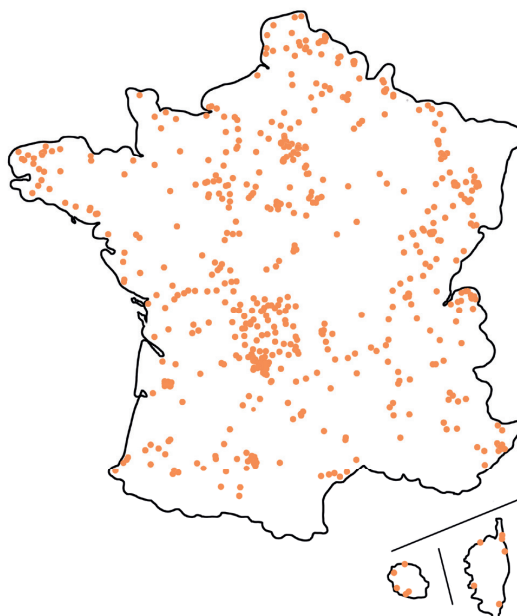
- Les JM France proposent chaque année une cinquantaine de spectacles ouverts à tous les genres musicaux : un moment de découverte où les enfants rencontrent artistes et techniciens et vivent l'émotion procurée par le spectacle vivant.
- Des ateliers font le lien avec le temps du spectacle. Sous forme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

Grandir en musique