

Compagnie Quart de Soupir •
Camille Gueirard, Christopher
Lacassagne & Martin Lenzoni

LALILO

Élémentaire • Collège • À partir de 6 ans

MÉTAMORPHOSE EN MUSIQUE ET POÉSIE

Lalilo, jeune garçon en proie à des questionnements existentiels, se trouve confronté à la difficulté de vivre dans un monde soumis à des usages dont il ne comprend pas le sens. Se sentant à part et percevant son environnement comme hostile, il doit se mettre en quête de lui-même pour s'ouvrir aux autres. La nature, sa première alliée, l'aide à accepter et cultiver sa différence et l'accompagne dans sa métamorphose.

Dans ce récit initiatique, le piano cinématographique de Christopher Lacassagne et le violoncelle passionné de Camille Gueirard tiennent un rôle majeur ; ils peignent un univers imaginaire peuplé de silhouettes et de nuages, où trône un arbre séculaire aux fleurs bleu cobalt... Le duo piano-violoncelle offre une palette sonore d'une grande richesse qui permet au compositeur de créer une musique jouant sur les timbres et les couleurs à la manière d'un peintre impressionniste. Ainsi, la musique saisit et retranscrit la poésie de l'instant. Un conte pour grandir en musique et tout en douceur !

Un spectacle de la compagnie
Quart de Soupir

RÉGION | Centre-Val de Loire

SITES |

- [Compagnie Quart de Soupir](#)
- [Page dédiée | JM France](#)

PLATEFORMES D'ÉCOUTE | **RÉSEAUX SOCIAUX**

COMPAGNIE |

Camille Gueirard • violoncelle
Christopher Lacassagne • piano
Martin Lenzoni • comédien

Texte, musique, vidéo et voix off • Christopher Lacassagne
Costumes • Aline Froux
Regards extérieurs • Samuel Muller, Chantal Nicolas
Accompagnement technique • Jean-Baptiste Cadeau
Scénographie • Etienne Beydon et Christopher Lacassagne

CO-PRODUCTION | JM France

SOUTIEN | Conseil départemental d'Indre et Loire, de La Touline à Azay-sur-Cher, du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA)

PUBLIC | Familiale à partir de 6 ans

SÉANCES SCOLAIRES | Élémentaire • Collège

DURÉE | 50 minutes

ARTISTES

Christopher Lacassagne
Compositeur, auteur, musicien

J'ai commencé la musique à l'âge de 10 ans. Je jouais en cachette sur le clavier à 3 octaves de mon grand frère. C'est comme ça que j'ai découvert un nouveau monde, celui des sons. Notes après notes, je me suis laissé envahir par des harmonies dont j'ignorais les noms. La tierce, la quinte, puis la septième... je bâtissais sans le savoir mon propre

langage, un langage musical. J'inventais des lignes mélodiques et des chansons. La musique devenait mon refuge, un espace infini où je pouvais laisser libre cours à mon imagination et à mes émotions.

Depuis ce jour je n'ai cessé de jouer, me servant du piano comme un outil de composition, comme une palette de sons qui me permet de créer de nouveaux paysages, de nouvelles couleurs, de nouvelles émotions. Aujourd'hui je joue sur des grands pianos et à chaque fois que mes doigts touchent un clavier je repense au petit piano de mon grand frère. J'écris aussi et j'aime la vidéo. Toutes ces pratiques me permettent de créer des spectacles musicaux sensibles, poétiques sur des thématiques fortes.

Martin Lenzoni
Comédien

J'ai grandi en région parisienne et j'ai découvert le théâtre grâce à ma maman qui m'emmenait souvent voir des spectacles à Paris. J'étais fasciné par la scène, où je voyais des choses extraordinaires se dérouler sous mes yeux. Mes parents m'ont inscrit à un cours de théâtre quand j'avais 8 ans et j'ai tout de suite beaucoup aimé. La scène me permettait de vivre tout un tas de situations qui n'arrivaient jamais « dans la vraie vie ». J'avais découvert un endroit où on pouvait tout oser, tout en s'amusant avec les copains. Je n'étais pas prêt d'arrêter ! Quand j'ai compris qu'on pouvait en faire son métier, cette idée ne m'a pas lâché : je voulais être comédien.

J'ai pris des cours de théâtre pendant que je continuais d'aller à l'école, au collège, au lycée. Après le lycée j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'ESCA, une école de théâtre en alternance. C'est une école qui propose de commencer à travailler en même temps qu'on apprend son métier. J'avais donc des cours de théâtre, de chant, de danse, de clown etc... et quand je n'avais pas cours j'allais répéter et jouer des spectacles. Grâce à cette école, j'ai rencontré des artistes très différents avec lesquels je continue à travailler aujourd'hui.

Je suis très heureux de réaliser ce que j'ai toujours voulu faire : raconter des histoires sur scène. Des histoires très anciennes que tout le monde connaît ou des pièces qui viennent d'être écrites. Je les raconte avec les mots, avec les émotions et avec le corps. Je n'aime pas trop chanter mais j'adore danser dans les spectacles !

Camille Gueirard
Violoncelliste

J'ai commencé la musique avec le piano à l'âge de 4 ans, car j'étais encore trop petite pour débiter le violoncelle. Mais je savais déjà au fond de moi que mon instrument de cœur, c'était lui. Mes parents sont aussi musiciens, ils m'ont beaucoup accompagnée et soutenue. Et lorsqu'à 7 ans j'ai redemandé à jouer du violoncelle, ils ont tout de suite été d'accord et c'était parti pour l'aventure.

Je suis rentrée au conservatoire de Marseille où je suis restée jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, je suis allée à Genève, en Suisse, pour poursuivre mes études, et j'y suis restée 6 ans. Pendant ces années je me suis perfectionnée auprès de grands professeurs afin de pouvoir devenir violoncelliste professionnelle. Je jouais dans des orchestres symphoniques, et je commençais également à donner des cours à de jeunes enfants.

Depuis quelques années maintenant, je navigue entre plusieurs univers. Il y a toujours la musique classique qui me passionne et avec laquelle j'ai grandi, mais aussi les musiques actuelles, le chant et le théâtre qui me permettent de m'épanouir et de continuer à explorer de nouveaux horizons. Je donne aussi des cours de violoncelle dans une école de musique de Vendôme, dans le Loir et Cher.

SECRETS DE CRÉATION

Que raconte votre spectacle ?

Christophe Lacassagne : Lalilo est un éloge à l'espoir, celui qui dit que la vraie beauté naît de la différence. Il initie une réflexion sur le conformisme, la différence et la quête d'identité, par le biais d'un univers imaginaire. Ce spectacle est une ode en la capacité de l'homme à pouvoir grandir, évoluer et se transformer.

Quel est l'univers du spectacle ?

Christophe Lacassagne : Notre spectacle est poétique et onirique. Sur scène se trouvent notamment une porte et un arbre qui s'élève. Des vidéos sont projetées sur les éléments présents sur le plateau. Elles permettent de glisser d'une séquence à une autre, comme d'un rêve à l'autre, de manière visuelle et colorée. L'association de la musique, du texte et des projections visuelles donne à Lalilo une force expressive particulière.

Comment as-tu choisi les instruments du spectacle ?

Christophe Lacassagne : En tant que pianiste, le piano est à la fois mon instrument et mon outil de composition. J'ai choisi le violoncelle car c'est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine. Dans ma manière d'appréhender la musique, je chante beaucoup. Et comme les mélodies du violoncelle me viennent en chantant, elles sont à la fois oniriques et très chantées, très « lyriques ».

Que recherches-tu quand tu écris la musique ?

Christophe Lacassagne : Ce qui m'intéresse, ce sont les timbres des instruments. J'aime en explorer les couleurs. Pour moi, la couleur musicale passe par des éléments très concrets du langage musical, comme une sensation de tension-détente qui se crée quand se succèdent des dissonances et des consonances.

Quelles sont tes sources d'inspirations musicales ?

Christophe Lacassagne : Je suis très sensible à la musique impressionniste du début du 20e siècle. Elle est colorée et tonale, mais elle possède aussi une grande dimension émotionnelle. Je suis un compositeur contemporain, mais plutôt que d'écrire de la musique atonale ou conceptuelle, je préfère un autre registre, à la fois lyrique et poétique.

Que souhaites-tu transmettre aux enfants ?

Christophe Lacassagne : De ne pas avoir peur de sa différence, et d'au contraire, la cultiver et la faire fleurir.

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 affina 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.

Artiste et illustratrice, Virginie Morgand

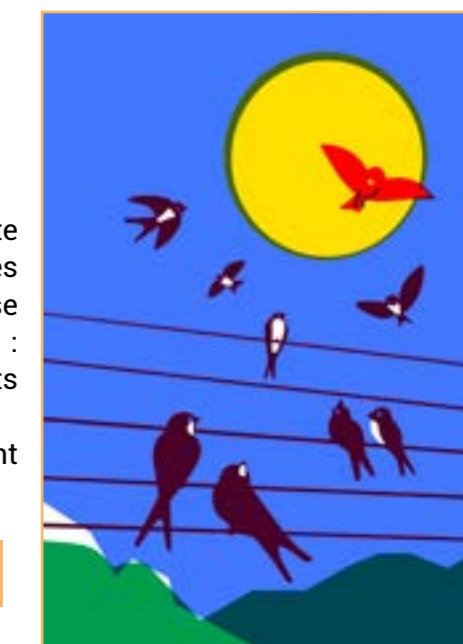
Après des études de dessin animé à Nantes, où elle a suivi une formation très technique de dessin et de mouvement, elle développe peu à peu son goût pour l'illustration, la photo argentique et le print, ainsi que la sérigraphie et la linogravure.

Elle travaille à Paris dans le dessin animé, dans le design de personnages, comme décorateur, mais aussi au storyboard de série TV pour les petits, notamment sur des adaptations de livres jeunesse. Après quelques projets réalisés en sérigraphie à l'atelier Dupont, elle réalise aussi affiches, petits livres sérigraphiés et vient d'achever un roman graphique.

Collectionneuse de beaux livres pour enfant des années 1920 à 1960, elle y puise son inspiration pour créer des univers narratifs épurés et colorés.

Virginie travaille actuellement avec les JM France sur l'illustration des spectacles et sur la couverture de la brochure artistique des saisons 2022 à 2024.

Illustration de la saison 2022/2023

[Cliquez pour en savoir plus](#)

Conception des affiches

La programmatrice artistique des JM France présente chaque spectacle à l'illustratrice pour lui en donner les grandes orientations thématiques et esthétiques. Elle 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.

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

OUVERTURE SUR LE MONDE #1

Approches transversales du spectacle

La différence

« Cette différence, n'en rayez pas les vertus. Cultivez-là, et n'ayez jamais peur de ce que le vent peut détacher de vous. »

Paroles du personnage Lalilo

1 Qu'est-ce que la différence ?

La différence, c'est d'abord ce qui distingue une chose ou une personne d'une autre.

C'est le contraire du mot ressemblance, qui indique les points communs et les similitudes entre deux éléments que l'on compare.

2 Différences et ressemblances

Tous les humains sont à la fois semblables et différents les uns des autres.

→ **Nous sommes tous semblables**, car nous avons tous un corps, qui fonctionne toujours de la même manière : nous naissons, nous respirons, nous mangeons, nous vieillissons, nous mourons. Nous avons également les mêmes aptitudes : nous apprenons, nous réfléchissons, nous imaginons. Enfin, nous ressentons les mêmes émotions : nous aimons, nous souffrons, nous ressentons la joie, la déception, la peur. Nos similitudes facilitent la vie en commun, car nous pouvons mieux comprendre nos besoins vitaux et nous organiser pour les satisfaire.

POUR ALLER PLUS LOIN

SITES - cliquer sur les liens surlignés

- ¹ [La peur de la différence](#), Claude Geets dans *Pensées Plurielles* 2003/1 n°5.
- [Une belle proposition pour aborder la différence en classe, en cycle 2 ou dans d'autres cycles.](#)

→ **Nous sommes tous différents**, car nous avons chacun nos particularités : Nos différences physiques sont visibles, ce sont celles qui se remarquent en premier : la taille, la corpulence, la couleur en font partie. Nos comportements sont variables : l'un est un dormeur, l'autre non ; l'un est gourmand, l'autre aime peu manger. Certaines différences ne sont perçues que lorsqu'elles sont exprimées. C'est le cas des expériences vécues, des peurs, des connaissances : lui craint les araignées et lui les serpents, lui connaît bien l'histoire et lui la poésie...

L'humanité est donc à la fois uniforme et diversifiée.

« Être, c'est être différent . »¹

3 La différence, handicap ou richesse ?

Toute personne possède quelque chose de commun et de différent avec une autre, quelle que soit son apparence physique, son comportement, son langage, sa culture. En ce sens, l'autre est notre miroir. Mais comment vivons-nous cette différence ?

→ **La différence peut être source de tensions**, car elle met fréquemment deux éléments ou deux personnes en comparaison et peut aboutir à un jugement de valeur. L'expression « être différent » pose alors l'idée que l'un a quelque chose de plus ou de mieux que l'autre. Plus les qualités non partagées sont nombreuses, plus la différence risque de susciter des incompréhensions, des tensions, l'émergence de sentiments divers. Il peut naître une attitude hostile, un mouvement de rejet. « Être différent » au sein d'une communauté amène souvent l'idée qu'une personne est à part, isolée des autres de quelque manière. Cela peut amener à penser qu'elle a un problème ou plutôt qu'elle est un problème, car elle est différente de la norme et donc « anormale ».

OUVERTURE SUR LE MONDE #1 BIS

→ **La différence est aussi une source de richesse personnelle et collective.** Elle fait la particularité et la valeur propre de chaque personne. Interrogeons-nous : si nous étions tous identiques, comment nous reconnaître ? Comment faire des métiers ou des activités différentes ? Si personne n'a envie d'être parfaitement identique, nous souhaitons être un peu différents, sans trop. La différence est source de complémentarité, d'innovation et de bien-être, même si elle complexifie les rapports humains. Comprendre nos différences et les accepter est un chemin long et difficile, mais essentiel. Percevoir leur valeur, c'est comprendre nos forces et nos atouts.

Et puisque nous sommes toujours le « différent » de quelqu'un d'autre, alors, tels Lalilo, cultivons notre différence, cette étincelle qui nous rend unique : comprenons quelle est sa force, sa valeur, et faisons-la éclore, grandir et fleurir.

4 Aborder la différence avec les enfants

Les enfants sont confrontés à la différence dès leur plus jeune âge, mais ils n'en prennent vraiment conscience que vers 4-5 ans. Une dame en fauteuil roulant qui attend l'autobus, un cousin adopté d'origine lointaine, un homme qui fait la quête dans les transports, un camarade dyslexique ou autiste dans l'école, toutes ces situations vécues quotidiennement sont l'occasion d'aborder le sujet de la différence. Elles permettent aussi de confronter les perceptions des enfants entre eux, d'exercer leur jugement et de se forger une opinion éclairée. S'appuyer sur des ouvrages « jeunesse » peut également être le point de départ pour que les enfants expriment leurs premières remarques et réflexions sur le sujet. Il est aussi possible de réaliser un travail sur les différences qui existent entre les enfants de la classe en soulignant les atouts de chacune d'entre elles, pour apprendre à se connaître et s'apprécier. »

POUR ALLER PLUS LOIN | SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE POUR ABORDER LA DIFFÉRENCE À TRAVERS LES ALBUMS JEUNESSE

La fleur qui dérange, de Elsa Devernois et Zazie Sazonoff, éd. Lire c'est partir.

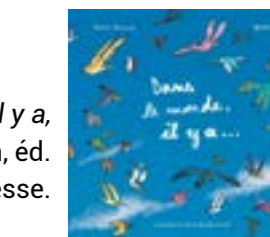
Anna la peureuse, de Julia Frieze, éd. Lirabelle.

Je veux un ami, de Tony Ross, éd. Gallimard Jeunesse.

Dans le monde il y a, de Benoît Marchon, éd. Gallimard Jeunesse.

Tous différents, de Todd Paar, éd. Bayard Editions

POUR ABORDER LA DIFFÉRENCE AVEC LES ENFANTS PLUS ÂGÉS ET LES ADOS

Vivre ensemble les différences, coll. Guide pour un enfant citoyen, éd. Bayard.

Moi, c'est qui ?, coll. PhiloZenfants, Oscar Brenifier, Aurélien Débat, éd. Nathan.

Moi et les autres, coll. Les Goûters philo, Brigitte Labbé, P.-F. Dupont-Beurier, éd. Milan Jeunesse.

Alice et Simon se posent plein de questions, coll. Et si on philosophait, éd. Jungle, Véronique Grisseaux, Chiara Pastorini, Ohazar, 2021.

OUVERTURE SUR LE MONDE #2

Approches transversales du spectacle

La métamorphose

Dans le spectacle, *Lalilo* connaît une forme de métamorphose.

→ Mais qu'est-ce qu'une métamorphose ?

Ce mot vient du latin et signifie « changement de forme ».

La métamorphose est un changement, la transformation d'un être en un autre, au point qu'il n'est souvent plus reconnaissable.

1 La métamorphose dans la nature

La métamorphose est la transformation de certains êtres vivants au cours de leur vie, par exemple chez les amphibiens, les insectes et certains poissons. Elle se caractérise par d'importants changements physiques ou comportementaux. La grenouille est d'abord un têtard, pourvu de branchies et d'une queue, qui se résorbent pour laisser place à des poumons et des pattes. La sole possède à la naissance un œil de chaque côté du corps. Au cours de sa croissance, l'œil de la face inférieure se déplace progressivement pour rejoindre le second. La chenille connaît sa métamorphose en devenant papillon. En géologie, la métamorphose est le changement de nature de la roche sous l'effet de très fortes variations de température et de pression, qui peut par exemple occasionner la formation de cristaux. On dit que ces roches sont « métamorphiques ».

2 La métamorphose dans les légendes et les mythes

Les légendes et les mythes ont pour fonction d'expliquer le monde et de donner un sens aux phénomènes naturels et humains. Les mythologies anciennes, celtiques, nordiques, scandinaves, grecques, romaines en témoignent et comptent de nombreuses métamorphoses. Dès l'antiquité, Ovide nous relate plusieurs centaines de récits courts issus de la mythologie grecque et romaine : on y découvre comment Lycaon, un tyran cruel, est changé en loup, comment Actéon devient un cerf, ou encore comment le titan Atlas se transforme en montagne. La métamorphose peut être un instrument de séduction divine, une échappatoire à la tyrannie amoureuse des dieux, ou une manifestation de leur punition ou de leur clémence. Le thème de la métamorphose est aussi très présent de nos jours, distillé par le merveilleux, les contes de fées, la fantasy, la littérature enfantine, le cinéma et les séries qui enchantent notre imaginaire.

OUVERTURE SUR LE MONDE #2BIS

3 La métamorphose en musique

Dans leur expression la plus ancienne, les mythes sont rattachés à une tradition orale. Ils sont contés de mémoire par les aèdes, griots, chamans, conteurs, bardes, troubadours, mais aussi souvent chantés et accompagnés de musique. En Indonésie, le Wayang Kulit raconte ainsi les épopées du Râmâyana et du Mahâbhârata . En Afrique de l'Ouest, la tradition mandingue fait narrer aux griots maintes histoires, comme celle du souverain Soundiata Keita . En Europe, mythes et métamorphoses inspirent aussi la musique vocale. Au moyen âge, par exemple au XIVe siècle, Jacopo da Bologna évoque la transformation d'un phénix en tourterelle dans sa pièce *Fenice fu* . A l'époque baroque, sous le règne de Louis XIV, les thèmes mythologiques sont particulièrement mis à l'honneur. La tragédie en musique Actéon (1683), de Marc-Antoine Charpentier, relate ainsi l'histoire de ce jeune chasseur, transformé en cerf par la déesse Diane et dévoré par ses propres chiens. De manière plus exceptionnelle et plus tardive, le thème de la métamorphose apparaît aussi dans la musique purement instrumentale. *Les métamorphoses* de Richard Strauss sont achevées le 12 avril 1945. Leur titre est probablement à rattacher aux lectures de l'auteur sur les ouvrages de Goethe. Strauss semble en retenir l'idée d'une réflexion sur soi-même, d'une évolution vers la sagesse par la connaissance de soi, dans un esprit résigné et grave marqué par la seconde guerre mondiale.

POUR ALLER PLUS LOIN

SITES - [cliquer sur les liens surlignés](#)

- [L'émission C'est pas sorcier sur les papillons](#)
- [Sur la métamorphose du papillon Macaon](#)

LIVRES

- *La mythologie en musique, vingt épisodes de la mythologie grecque et romaine*, avec CD audio, Alain Cochard (dir.), éd. Gallimard Musique.

4 La métamorphose intérieure

Aux XIXe et XXe siècles, certains auteurs, littéraires et philosophes, évoquent aux aussi la métamorphose intérieure que peuvent connaître les individus, plutôt que leur métamorphose physique. Chez les écrivains, ce sont par exemple Kafka, Ionesco, Maupassant. Invisible pour l'œil, la métamorphose marque alors une transformation de soi, un changement de personnalité ou une évolution dans le caractère. La métamorphose peut aussi bien être lente, progressive et profonde que brutale. Elle peut être affective, mentale, morale. Différents éléments peuvent la provoquer, comme des épreuves douloureuses de la vie (chagrin perte d'un proche, maladie), des sentiments éprouvés (amour, envie, haine), une prise de conscience. La métamorphose apparaît comme un appel de l'inconscient à une évolution intérieure.

Dans le spectacle, *Lalilo*, connaît une métamorphose intérieure. Comment cela lui arrive t-il ? Venez le découvrir en même temps que le spectacle !

POUR ALLER PLUS LOIN

AUDIO - [cliquer sur les liens surlignés](#)

- [Extrait de Wayang Kulit, le théâtre d'ombres indonésien](#)
- [Extrait de l'épopée de Soundiata Keita](#)
- [Ecouter la pièce *Fenice fu* / Traduction du début du texte original : Je fus un phénix et ma vie fut pure et douce, / Et me voici transformé en tourterelle / Qui vole pleine d'amour parmi les beaux vergers.](#)
- [Ecouter les *Métamorphoses* de Richard Strauss : à propos des *Métamorphoses* de Richard Strauss. Le compositeur note dans un cahier d'esquisses cet extrait d'un poème de Goethe : « Nul ne se connaîtra soi-même / Ne se séparera de son moi propre / Mais qu'il essaie chaque jour / De savoir enfin clairement / Ce qu'il est et ce qu'il était / Ce qu'il peut et ce qu'il désire. » Il pense d'abord faire de ce poème une oeuvre pour chœur d'hommes, qui deviendra finalement *Les Métamorphoses*, pour orchestre à cordes.](#)

MUSIQUE

LALILO

→ QUEL EST LE RÔLE DE LA MUSIQUE DANS LE SPECTACLE ?

La musique est un « narrateur sensible ». Elle ponctue le récit et lui donne du rythme, tout en révélant les émotions du personnage. Elle peut être jouée de manière détachée en accompagnant Lalilo dans son parcours initiatique, ou être le reflet de la psyché du personnage. Enfin, elle invite à la contemplation, à la rêverie.

→ QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS DES INSTRUMENTS ?

Le duo piano-violoncelle offre une palette sonore d'une grande richesse. Il permet de jouer sur les timbres et les couleurs, afin de composer une musique aux accents impressionnistes. Les instruments sont aussi utilisés comme « bruiteurs », devenant des machines à produire d'étranges sonorités (grésillement, craquement, cliquetis, pluie, cloche, etc.), pour souligner les propos et les gestes du comédien.

PROGRAMME

1. ARABESQUE
2. ANAMORPHOSE DU POISSON LUNE
3. L'HOMME IMMOBILE
4. LÀ OÙ JE VIS
5. LA MARCHÉ D'UN AUTRE CAP
6. LE CAUCHEMAR
7. DANSE EN 8
8. LA VALSE DU PANTIN
9. VALSE EN FILIGRANE
10. L'ARBRE AUX MILLE FLEURS
11. POUSSIÈRES D'ÉTOILES
12. RETOUR DE LA VALSE
13. ET SI J'ÉTAIS UNE MOUETTE

INSTRUMENTS

Ce duo sensible associe un instrument mélodique, le violoncelle, et...

Le violoncelle

Avec son gros ventre et ses courbes élégantes, le violoncelle se remarque et se distingue par sa taille imposante. Il y a environ 500 ans, on l'appelait encore « basse de violon ». Car oui, le violoncelle est tel un grand violon que l'on tiendrait posé devant soi. Comme il est plus lourd que son célèbre cousin, il aime se poser au sol sur une pique afin de gagner en stabilité.

Ses quatre cordes accordées en do, sol, ré, la, sont frottées avec l'archet ou pincées avec les doigts pour lui permettre de chanter. Elles s'expriment sur une large tessiture, du grave à l'aigu. La voix du violoncelle est chaleureuse, veloutée, presque humaine, ronde comme la forme de sa caisse en érable.

Les mains du violoncelliste sont occupées de diverses manières : tandis que la droite tient l'archet ou pince les cordes pour les faire sonner, la gauche appuie sur le haut des cordes pour changer la hauteur du son.

On dit du violoncelle qu'il est un instrument mélodique car il joue le plus souvent une seule note à la fois. Sa ligne est alors semblable à un chant. Toutefois, il peut lui prendre la fantaisie de faire sonner deux cordes en même temps, et il devient alors polyphonique le temps de sa lubie.

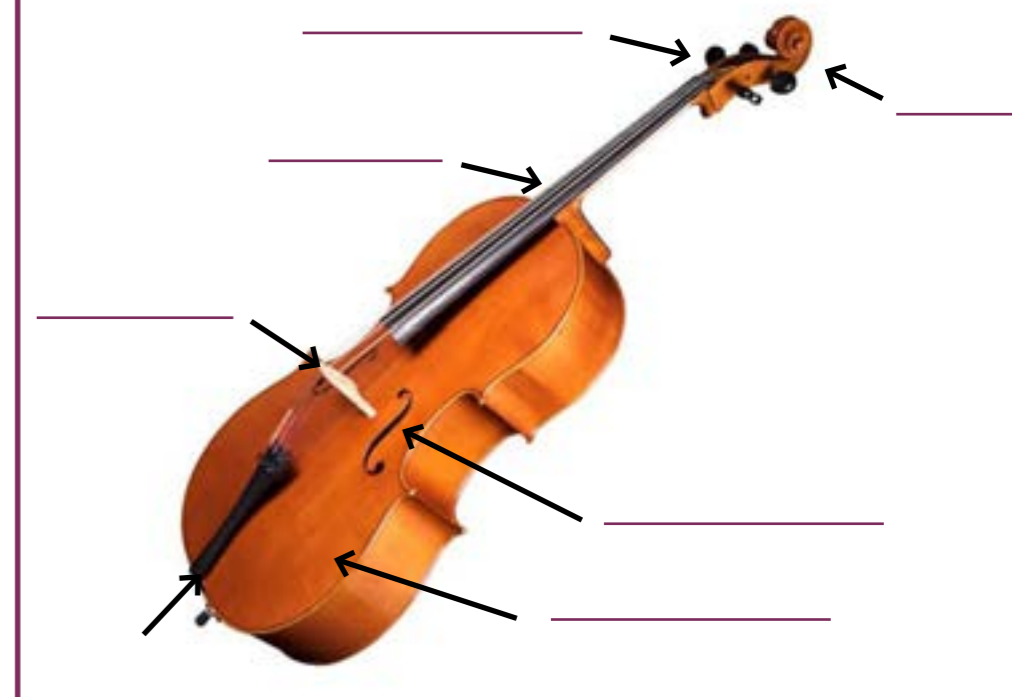
Si le violoncelle s'entend le plus souvent dans la musique classique occidentale, il lui arrive de s'ouvrir à d'autres genres comme la pop, le rock, le métal, ou même la musique du monde.

Écouter le violoncelle,
dans ce prélude de Johann Sebastian Bach

Compléter les légendes d'après le texte suivant :

Quatre **cordes** sont tendues à l'aide du **cordier** sur un **chevalet**. On les accorde grâce aux quatre **chevilles** situées au niveau de la **volute**. Le son est amplifié par la **table d'harmonie**. Les **ouïes**, ou « F » placées au niveau du **chevalet** participent à la diffusion du son.

INSTRUMENTS

... et un instrument harmonique, le piano.

Le piano

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.

Lorsque le pianiste enfonce l'une des 88 touches du clavier, il met en mouvement un marteau de bois qui vient frapper une corde... qui, d'un coup, se met à vibrer. Cachées à l'intérieur de son grand corps, ce ne sont pas moins de 88 cordes, une pour chaque touche du clavier, qui attendent de se faire entendre ! Pour cette raison, le piano est un instrument qui appartient à la famille des cordes, et plus particulièrement à la famille des cordes frappées.

Le son qui en émane prend toutes les nuances du jeu du pianiste, qui tient ses doigts sur le clavier et ses pieds sur l'une des trois pédales :

- Il peut être fort et puissant avec la pédale forte
- Doux et léger avec la pédale douce
- Il peut résonner longtemps avec la pédale sostenuto
- Et d'un geste sec et piqué, s'évaporer aussi vite qu'il est né

On l'appelle instrument polyphonique car il produit plusieurs sons simultanément, longs et enveloppants, secs et hachés, ronds et denses. Jouer du piano demande une très grande coordination entre la main gauche et la main droite, chacune jouant des choses différentes.

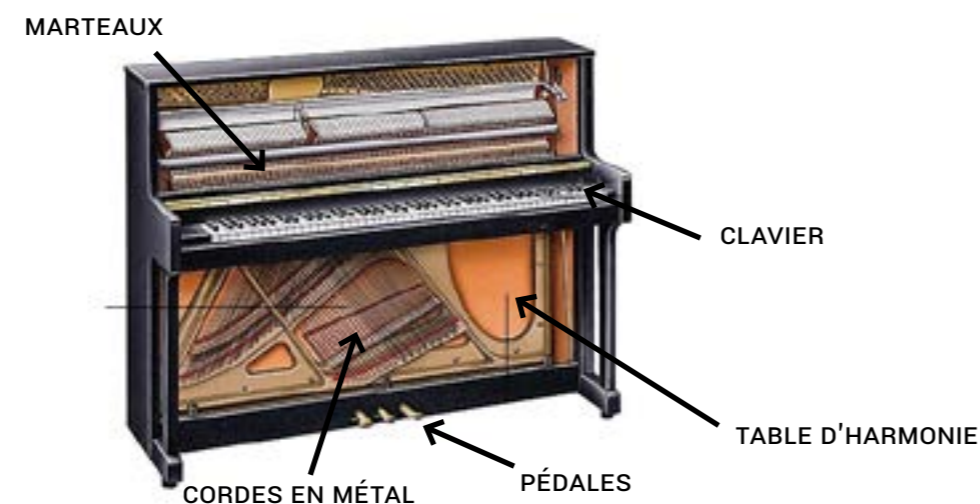
Le piano est l'un des instruments les plus populaires dans de nombreux pays ! Du piano droit au piano à queue en passant par le crapaud, ils sont de toutes les tailles, jusqu'à trois mètres de long pour les pianos de concert. Celui du spectacle s'appelle un piano droit.

 Écouter et observer le piano dans *Clair de Lune*, de Claude Debussy

Un piano droit fermé, empli de mystères cachés :

Un piano droit ouvert, avec tous ses secrets révélés :

ÉCOUTER

Je me laisse dériver (poisson lune)

Cliquer pour écouter

AUTEUR : CHRISTOPHER LACASSAGNE

STYLE : MUSIQUE CLASSIQUE

FORMATION : DUO PIANO ET VIOLONCELLE

INTERPRÈTES : CAMILLE GUEIRARD, CHRISTOPHER LACASSAGNE

Pistes d'écoute

→ DÉCOUVRIR CE QU'EST UN DUO D'INSTRUMENTS

Un duo d'instruments, ce sont deux instruments qui jouent ensemble.

Pour aller plus loin en classe : aborder la notion d'effectif musical avec les enfants : solo, duo, trio, quartet, quintet, ..., orchestre symphonique, big band... Leur faire écouter des extraits audio de différentes musiques ; les enfants doivent réussir à deviner quel est l'effectif musical, et retrouver le nom des instruments qui le composent.

→ REPÉRER LES MODES DE JEU DES INSTRUMENTS

Le violoncelle peut être joué de différentes manières : en cordes frottées (en frottant les cordes avec un archet), en cordes pincées (aussi appelé pizz, en pinçant les cordes avec les doigts), en double corde (deux cordes sont frottées en même temps avec l'archet), ...Le piano a lui aussi différents modes de jeu : legato (lié), staccato (détaché), arpégé (les notes de l'accord sont jouées les unes après les autres), en glissando (on fait entendre le plus rapidement possible tous les sons compris entre deux notes)...

Pour aller plus loin en classe : Essayer de repérer dans l'extrait quels modes de jeu sont utilisés par les deux instruments.

→ INSTRUMENT MÉLODIQUE ET POLYPHONIQUE

Le violoncelle est un instrument mélodique, et le piano est un instrument harmonique.

Cela signifie que la plupart du temps, le violoncelle ne joue qu'une seule note à la fois, comme une mélodie que l'on chanterait. Au contraire, on dit que le piano est un instrument polyphonique car le musicien peut jouer plusieurs notes en même temps grâce à ses dix doigts, ce que l'on appelle des accords.

Pour aller plus loin en classe : Faire écouter aux enfants différents instruments de musique mélodiques et polyphoniques. Ils doivent déterminer à quelle catégorie chacun appartient.

ÉCOUTER

Je me laisse dériver (poisson lune)

Cliquer pour écouter

AUTEUR : CHRISTOPHER LACASSAGNE

STYLE : MUSIQUE CLASSIQUE

FORMATION : DUO PIANO ET VIOLONCELLE

INTERPRÈTES : CAMILLE GUEIRARD, CHRISTOPHER LACASSAGNE

Les influences de cette écoute

L'IMPRESSIONNISME, SOURCE D'INSPIRATION DU COMPOSITEUR CHRISTOPHE LACASSAGNE

L'IMPRESSIONNISME EN ART

L'impressionnisme est représenté par un groupe d'artistes ayant exposé en marge du Salon Officiel de peinture, entre 1874 et 1886. Les plus connus sont Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, Paul Cézanne.

Le mouvement naît avec la première exposition du groupe en 1874 à Paris. Claude Monet y présente son tableau « Impression, soleil levant ». L'œuvre fait sensation. La critique se déchaîne face à ces artistes considérés comme des barbouilleurs, et qualifiés d' « impressionnistes ». Ils sont difficilement acceptés par le public, choqué par leur nouvelle manière de peindre et par le choix de leurs sujets, peu conventionnels pour l'époque. L'aspect inachevé de cette

L'IMPRESSIONNISME EN MUSIQUE

En marquant la peinture de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, l'impressionnisme gagne les autres branches de l'art, en particulier la musique.

La nature et la réalité deviennent des modèles de sensations, de ressentis que le compositeur s'efforce de retranscrire et d'exprimer musicalement. Les œuvres impressionnistes possèdent souvent des titres liés au monde visuel : « Reflets dans l'eau », « Clair de lune » ou « La mer », « Jeux d'eau ». Les thèmes abordés peuvent être l'eau, la forêt, les mythes, l'exotisme... La caractéristique la plus importante de l'impressionnisme est l'utilisation de la "couleur", ou en termes musicaux, du timbre musical, « transmettant les humeurs et les émotions suscitées par le sujet » grâce à un usage pictural des sonorités. Les principaux représentants de ce courant sont Claude Debussy, Maurice Ravel, Déodat de Séverac, Paul Dukas...

QUELS ÉLÉMENTS POURRAIENT RAPPROCHER « JE ME LAISSE DÉRIVER (POISSON-LUNE) » DU GENRE IMPRESSIONNISTE ?

- * Le titre de cet extrait rappelle le monde visuel : « poisson-lune » fait penser au poisson, à l'eau dans laquelle il évolue, à ses mouvements élégants.
- * La nature devient un modèle que le compositeur s'efforce de retranscrire musicalement : l'eau, les mouvements des poissons et leurs soudains changements de direction semblent évoqués par les fluctuations et les ruptures de tempo, les trilles, les arpèges et glissandi au piano, qui contrastent avec la mélodie, très stable rythmiquement, jouée par les instruments. Le timbre des instruments crée ainsi des effets semblables à des éléments naturels.

QUELQUES PISTES D'ÉCOUTES IMPRESSIONNISTES

- * **Prélude à l'Après-midi d'un faune** (1894), de Claude Debussy, composé pour un orchestre : la musique campe le décor dans lequel se trouve un faune plein de désirs. Fatigué de poursuivre les nymphes, celui-ci s'endort finalement dans la chaleur de l'après-midi.
- * **Baigneuses au Soleil**, de Déodat de Séverac, pour piano (1908). L'œuvre représente des femmes se baignant dans l'océan à Banyuls-sur-mer. Le motif joué au piano, chatoyant de lumières et de couleurs, « tourbillonne d'appogiatures cinglantes, de salves de notes cristallines et de glissandos ruisselants. »
- * **Jeux d'eau**, de Maurice Ravel (1901), pour piano. Cette pièce est inspirée des sons que font entendre les jets d'eau, les cascades et les ruisseaux.

CHANTER

La Valse du Pantin

CHRISTOPHER LACASSAGNE

La Valse du Pantin | version choral

La Valse du Pantin
Choral
Christopher Lacassagne
Arrangement pour chœur

♩ = 50 Sur "Ah"

Soprano
Alto
Tenor
Bass

S
A
T
B

La Valse du Pantin | piano & violoncelle

La valse ou l'ombre du pantin
Extrait de Lalilo
Christopher Lacassagne
Arrangement

♩ = 100 Dansant et volubile, chanter sur Ah

Voix
Piano
Vx
Pno

CRÉER

Projet de classe en lien avec le spectacle

Métamorphoses théâtrales

Exercices de pratique théâtrale, pour se métamorphoser sur scène, à partir de cette phrase extraite du spectacle :

« Et si... sur cette estrade j'étais une mouette ? Et si j'étais poète ? Je le sens, je le suis, le deviens c'est certain. »

1 IMAGINER

En classe, transformer cette phrase en remplaçant le mot mouette par un autre animal ou élément (vent, arbre, lion, ...)

« Et si j'étais _____ ? »

Noter les mots imaginés par les enfants au tableau.

Une fois toutes les idées notées au tableau, en choisir une dizaine.

2 SE MÉTAMORPHOSER SUR SCÈNE

Partager le groupe en deux : l'un est spectateur, l'autre est acteur sur scène.

Inverser les rôles au bout d'un moment.

Jeu scénique : Le groupe des acteurs prend au départ une position neutre : debout et droit, avec l'impression d'un fil suspendu au dessus de notre tête, qui nous grandit vers le haut, les bras détendus le long du corps, le regard devant au loin.

Le professeur nomme un animal. Les enfants prennent la posture et agissent comme l'animal, comme s'ils se transformaient, en restant à leur place.

Après quelques secondes, le professeur dit « ON FIGE » et les enfants se figent en statue en gardant leur dernière attitude ou position.

Puis le professeur nomme un nouvel animal, élément ou objet et les enfants prennent la nouvelle posture, et ainsi de suite pendant une dizaine de mots.

Filmer la réalisation des deux groupes.

3 ÉCHANGER

Demander aux spectateurs ce qu'ils ont vu ou remarqué.
Demander aux acteurs ce qu'ils ont ressenti.
Pour finir, visionner les vidéos des prestations.

4 POUR S'INSPIRER

Voici une série de postures réalisées avec une classe, sur le thème du masque neutre.

ACTIVITÉ QUE LES ENSEIGNANTS PUISSENT FAIRE EN CLASSE ?

Peut-être autour de la poésie : faire prendre conscience aux enfants qu'il y a de la beauté et de la poésie en toute chose.
Il suffit de voir au-delà des apparences.

AVEC LES ARTISTES

Ateliers de pratique

Des projets d'action culturelle avec les artistes JM France

→ Enrichir l'expérience de spectateur des enfants

→ Initier les enfants à une pratique musicale collective transmise par des professionnels

Des thématiques et des pratiques en lien avec le spectacle

→ Citoyenneté et vivre-ensemble, nature et environnement, langues et langages, culture des arts, découverte du monde...

→ Pratique vocale, écriture de textes, danse et mouvement, découverte des instruments, pratique instrumentale, lutherie sauvage...

Différents formats

1h
à 3h

Ateliers de sensibilisation

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

3h
à 10h

Parcours d'initiation

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

1
semaine
à 2 ans

Parcours suivi

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

Masterclass

Intervention en conservatoire pour des élèves suivant un cursus musical.

Formations enseignants

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

Comment faire ?

→ Contacter la délégation locale pour se renseigner.

→ Consulter le site JM France et la brochure pour connaître les ateliers proposés pour chaque spectacle.

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

PRÊTE L'OREILLE

Je me laisse dériver (Poisson lune)

Cliquer pour écouter

Quel sont les deux instruments que tu entends ?

Comment décrirais-tu le son qu'ils produisent ?

Choisis parmi tous ces adjectifs, ou inventes-en d'autres :

- Sombre
- Velouté
- Lumineux
- Joyeux
- Triste
- Agité
- Calme

ou _____

ÉMOTIONS

Choisis 4 mots pour décrire les émotions ressenties à l'écoute de l'extrait :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Écris une phrase avec ces quatre mots pour décrire la musique

IMAGINER

Si la musique était un paysage, ce serait :

Si la musique était un personnage, ce serait :

Si la musique était une histoire, ce serait :

FORME

Si on pouvait toucher cette musique, quelle sensation donnerait-elle ?

Si on pouvait dessiner cette musique, à quoi ressemblerait-elle ?

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

Raconte ce que tu as vu et aimé pendant le spectacle

QUIZ

Toutes les réponses sont entourées dans le livret !

Lalilo est :

- A. Un arbre
- B. Une fleur
- C. Un personnage

Sur scène se trouve :

- A. Un piano
- B. Un arbre
- C. Une piscine

Les instruments sont

- A. Le violoncelle
- B. Le violon
- C. Le piano

Quel est le thème du spectacle le plus important pour toi ?

- A. Accepter ses différences
- B. Se « métamorphoser » et devenir quelqu'un de nouveau
- C. Exprimer ses émotions

DESSINE... FAIS POUSSER TON ARBRE AUX MILLE FLEURS

DANS LES CASES :

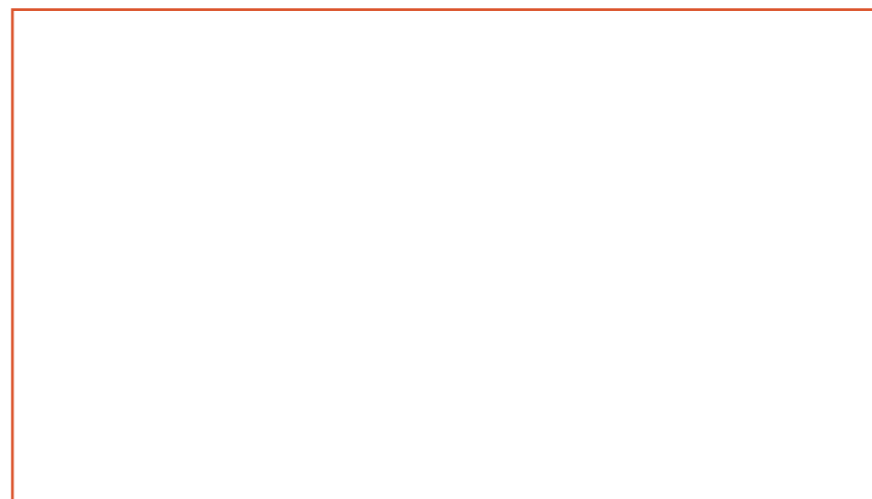
1 : Dessine la terre (comment est-elle : cailloux, lisse, un peu d'herbe, ...)

2 : Plante la graine dans cette terre (quelle forme a t-elle : rond, gland ...)

3 : La graine commence à germer (racines, petite pousse qui sort de terre...)

4 : L'arbre a poussé (il peut y avoir des fruits, un petit ou un gros tronc...)

5 : L'arbre est grand et fleurit maintenant. Donne -lui un nom

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

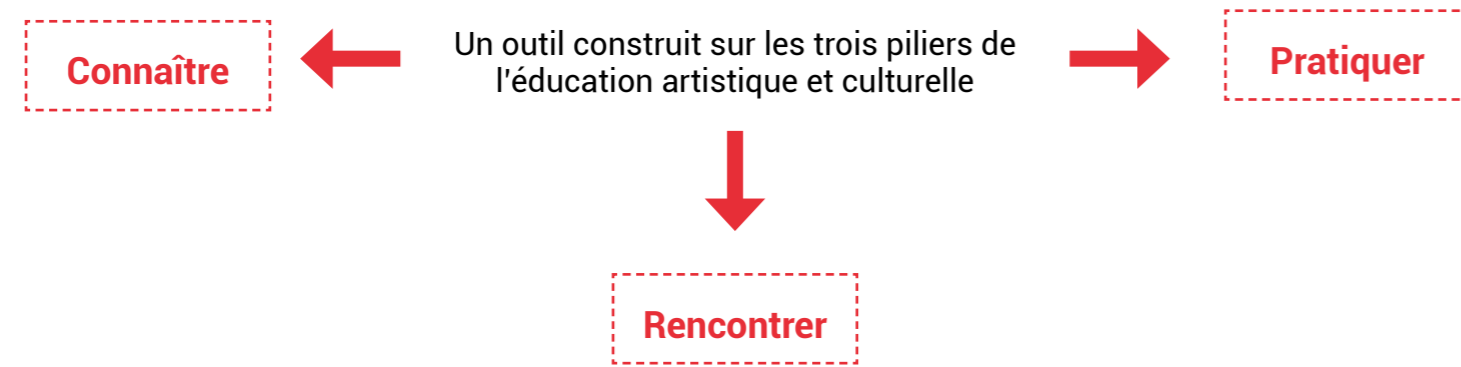
Après le spectacle

- > 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 pédagogique

- 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

Rédactrice : Raphaële Soumagnas avec la participation des artistes
 Coordination : Sophie Im
 Relecture : Andrée Perez
 Directrice de publication : Ségolène Arcelin
 Mise en page : Estelle Gonet
 Couverture © M[Art]ha | Illustration de la saison 22/23 © Virginie Morgand | Crédits photos : © Grégoire Verdier (p.2)
 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

3 La musique, facteur de développement individuel et collectif. Un plaisir partagé qui rapproche individus et générations.

Depuis près de 80 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, œuvrent pour l'accès à la musique des enfants et des jeunes, prioritairement issus de territoires éloignés ou moins favorisés.

1 grande cause	30 millions de spectateurs
80 ans d'existence	10 000 artistes

Vous êtes

Bénévole
Rejoignez le réseau de 1 200 bénévoles et venez partager la mission des JM France.

Artiste
Participez aux auditions régionales professionnelles des JM France pour intégrer la programmation musicale et aller à la rencontre du jeune public.

Enseignant
Faites découvrir la musique à vos élèves en les emmenant au spectacle et en leur proposant un atelier musical. Des outils pédagogiques fonctionnels et adaptés sont à votre disposition.

Responsable culturel
Devenez partenaire des JM France en programmant un de leur spectacle musical ou en coproduisant une création ou une résidence d'artistes.

Donateur
Entreprise, particulier, soutenez les JM France dans leur mission !

Curieux, motivé, intéressé... ?
N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir toutes les actions des JM France.

contact@jmfrance.org
www.jmfrance.org

Les JM France remercient leurs partenaires :

JM
FRANCE
Internationale

300 000 enfants et jeunes accueillis

Grandir
en musique

1 000 bénévoles

85 partenaires culturels