

Compagnie Rugi'son • Lou Delebecque & Elise Kusmeruck

L'ÉVEILLÉE

Élémentaire • Collège • Familiale à partir de 6 ans

L'ÉVEILLÉE

Fantaisie pour deux musiciennes et dix violons

Une drôle de clairière et deux violonistes, un peu sorcières. Elles se chamaillent, se cherchent : les archets virevoltent et les corps tournoient. Les deux artistes, libres de jouer, de danser ou de chanter, font (re)découvrir leur instrument, le violon, décliné tout au long du spectacle sous des formes atypiques. On pourra ainsi entendre un violon-trompette, un violon-bâton, un violon-percussion...

Au fil de ces timbres et sonorités inattendues, on plonge avec elles dans une fantaisie qu'elles ont agrémentées de témoignages collectés dans des centres de documentation de musiques traditionnelles, comme un hommage à ces musiques, parfois ancestrales, qu'elles transmettent et partagent aujourd'hui aux plus jeunes.

Dans cette mystérieuse forêt d'arbres à violons s'installe un jeu d'ombres et de lumières avec les mouvements de bras, de mains, de doigts et d'archets, qui sublime le geste musical de ces deux musiciennes enchanteresses.

Un spectacle de la compagnie Rugi'son

Région | Centre Val-de-Loire

Sites |

• [Page dédiée](#) | JM France

Réseaux sociaux |

Compagnie |

Lou Delebecque • violon, chant, danse

Elise Kusmeruck • violon, chant, danse

Julien Poulain • création lumière et son

Khagan Kugo • mise en scène

Ulysse Barbry & Laurent Delebecque • regards extérieurs

Stéphanie Delpouve • scénographie

Linda Bocquel • costumes

Soutiens | Sacem • Spedidam • La FAMDT • La Drac Centre-Val de Loire • La Région Centre-Val de Loire • Le Département Indre et Loire • Les Villes de Montlouis-sur-Loire, Vierzon, Amboise, Saint-Cyr-sur-Loire, Chemillé-en-Anjou, La-Ville-aux-Dames • L'UPCP-Métive • Le Luisant (Germigny-l'Exempt)

Public | Familiale à partir de 6 ans

Séances scolaires | Élémentaire • Collège

Durée | 50 minutes

ARTISTES

Qui est Élise Kusmeruck? Violoniste et chanteuse

J'ai commencé le violon à 5 ans pour faire comme mon grand frère. J'aimais beaucoup le bois et l'archet, les musiques classiques. À l'école de musique, j'ai très vite eu la chance de jouer dans un orchestre à cordes, avec beaucoup d'autres enfants violonistes, altistes et violoncellistes.

On a fait beaucoup de concerts, on a même accompagné le chanteur Henri Dès, c'était magique ! En parallèle du conservatoire, mon père accordéoniste a commencé à nous apprendre, avec mon frère, à jouer des musiques traditionnelles tziganes, puis roumaines, et tout ça à l'oreille, sans partition. Nous avons joué pour des mariages, des restaurants, des festivals et des fêtes de village pendant lesquelles on faisait danser les gens, et moi-même, quand j'arrêtais de jouer, j'allais apprendre à danser ! J'ai donc toujours aimé pouvoir jouer de la musique, faire danser les gens, et danser avec eux.

Lors de mes études à Poitiers, j'ai découvert avec le violoniste Dominique Pifarély l'improvisation libre, la possibilité d'utiliser le violon pour créer des matières sonores et jouer avec.

J'ai également commencé à chanter il y a dix ans, principalement des chants polyphoniques, c'est-à-dire avec plusieurs voix différentes en même temps. Ces chants proviennent de diverses traditions : roumaine, bulgare, occitane, poitevine, berrichonne, corse, etc.

Quand nous avons commencé le spectacle *L'Éveillée* avec Lou, on voulait faire entendre un peu de toutes ces musiques qui nous passionnent, mais aussi montrer aux enfants toutes ces choses magiques, jouer ensemble, danser et chanter !

Qui est Lou Delebecque? Violoniste et chanteuse

Je m'appelle Lou Delebecque et je suis une violoniste française et trilingue (je parle espagnol et anglais couramment). Le violon est comme une évidence pour moi depuis que j'ai 5 ans. Étant sourde d'une oreille, le maintien de cet instrument me permet de sentir la vibration du jeu ce qui m'apporte beaucoup de plaisir. Le chant est aussi très lié à cet instrument

et j'aime chanter depuis toute petite. Je fais mes débuts au conservatoire de Poitiers en suivant en parallèle les festivals et stages de musiques traditionnelles de la région. Par la suite, je décide de me former au Centre de Formation des Musiciens Intervenants de Poitiers, une période riche en rencontres et expériences musicales ! J'y fais la rencontre particulière du violoniste et compositeur Dominique Pifarély avec qui je vais apprendre l'improvisation. Je passe quatre ans au conservatoire supérieur de San Sebastian en Espagne avec une professeur incroyable : Keiko Wataya. Je me forme alors à jouer en orchestre et musique de chambre, une étape de ma vie passionnante ! À mon retour en France, je monte le duo Carbone 14 avec Robert Thibaut : on y joue des compositions inspirées des danses et musiques traditionnelles du Poitou. J'ai par ailleurs tissé un lien fort avec la danse et le chant, ce qui se verra dans le spectacle !

Qui est Julien Poulain ? Création lumière et son

Depuis l'enfance, j'ai toujours beaucoup aimé le bricolage et les images. Dans le monde du spectacle vivant, selon les projets auxquels je participe, je fais plein de choses différentes : je sonorise des groupes musicaux, je fais aussi des vidéos et des photos de musiciens, j'imagine des décors pour cela... Selon les projets, je peux faire des choses très différentes ! Pour *L'Éveillée*, j'ai trouvé des solutions pour que tous les violons soient amplifiés simplement, avec des micros cachés sur les violonistes ! J'ai imaginé et programmé toutes les lumières pour créer des tableaux et ambiances ; j'ai aidé la scénographe à fabriquer les décors d'arbres, et avec Élise, j'ai fabriqué cette contrebasse à deux cordes utilisée dans le spectacle.

SECRETS DE CRÉATION

Quelle est l'histoire derrière la création de L'Éveillée ?

Lou : Nous nous sommes rencontrées au CFMI (Centre de Formation des Musiciens Intervenants) de Poitiers, et nous nous sommes rendues compte que nous avions des parcours et des goûts assez similaires pour le violon, la musique classique, traditionnelle et improvisée. Nous avons eu cette envie commune de présenter notre univers, ensemble sur scène, et créer une magie autour d'une forêt de violons.

Élise : En 2018, nous avons fait quelques concerts ensemble, à deux violons. Cela a été le point de départ. Puis nous avons réuni les musiques qu'on aime pour en faire un spectacle. Tout est parti d'une idée que j'ai eue, celle d'un arbre à violon. Pour moi, l'arbre renvoie au violon puisqu'il est le bois, c'est-à-dire le matériau du violon. Avec ses racines, l'arbre représente les origines et avec ses branches, il représente les chemins que nous prenons ; l'image de l'arbre évoque notre pratique éclectique de la musique. Ce spectacle découle d'un besoin de merveilleux et d'émerveillement, lié à l'époque que nous traversons.

Que raconte L'Éveillée ?

Élise : C'est un spectacle très onirique, comme un rêve. Le titre évoque d'ailleurs cet aspect. Mais il n'y a pas de sens précis. Ce spectacle, c'est la mise en scène de notre répertoire. Nous avons fait appel au metteur en scène Khagan Kugo, qui utilise beaucoup la danse. Ce fut un vrai défi pour nous car nous ne sommes pas comédiennes.

Lou : Tout le monde autour de nous disait que c'était étrange de ne pas créer une histoire. Cela nous a beaucoup questionnées. Peut-être que le seul élément narratif du spectacle est l'indication du moment de la journée : le crépuscule. Mais nous tenions simplement à suggérer des émotions, des ambiances. Le spectacle raconte le violon sous toutes ses formes et sonorités !

Qu'avez-vous envie de transmettre à travers ce spectacle ?

Élise : Nous voulions faire découvrir notre répertoire mais sans raconter une histoire narrative. Simplement montrer le plaisir de la musique dans tous ses états ! Pouvoir s'exprimer de plein de façons différentes : avec son corps, avec un instrument, en chantant, dansant, jouant, etc. Cette notion de plaisir paraît d'autant plus importante qu'elle vient à l'encontre d'une idée véhiculée : celle de la difficulté à jouer du violon. Nous souhaitons défendre le contraire en clamant que nous pouvons faire de la musique avec trois sons. Il n'y a pas besoin de savoir jouer un concerto pour dire qu'on sait jouer du violon.

Lou : Cette notion de plaisir liée à la découverte de la musique est importante. Avec ce spectacle, nous souhaitons montrer que le répertoire que nous proposons est accessible à toutes et à tous. Nous sommes toutes les deux sourdes de l'oreille droite, et prenons un réel plaisir à ressentir les vibrations de la musique ; nous voulons montrer aux enfants que toutes les musiques font vibrer, et qu'elles permettent de se connecter à soi-même et aux autres !

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.

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

[Cliquer 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.

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

Illustration de la saison 2023/2024

OUVERTURE SUR LE MONDE #1

Approches transversales du spectacle

La musique et la danse traditionnelles du Poitou

GÉOGRAPHIE

Le Poitou se situe sur la côte ouest de la France, entre le Nord et le Sud du pays ; il fait la jonction entre le bassin aquitain et le bassin parisien. Les départements de la Vienne, de la Vendée et majoritairement des Deux-Sèvres le constituent. Ses paysages sont principalement des plaines et des bocages, c'est une région de faible altitude.

MUSIQUE

La musique traditionnelle du Poitou se caractérise avant tout par ses rythmes dansants ; elle a pour fonction de faire danser ceux qui l'écoutent. De ce fait, la pratique du violon, par sa polyvalence, tient une place importante puisqu'il permet de jouer une grande variété de rythmes et d'exprimer une diversité d'esthétiques.

DANSE

Plusieurs danses traditionnelles sont pratiquées dans le Poitou :

→ **LE BRANLE** : cette danse s'exécute traditionnellement en chaîne c'est-à-dire que les danseurs se tiennent par la main et se déplacent de manière latérale. Les pas de branle simple sont les suivants : deux pas sur la gauche, un petit pas sur la droite, après chaque pas, les pieds sont joints. Les pas de branle double sont les suivants : deux pas sur la gauche, deux petits pas sur la droite.

Le succès de cette danse lui a permis d'être diffusée et pratiquée dans beaucoup de régions, chacune l'ayant adaptée à sa façon.

Voici un aperçu en images : Branle des lavandières

→ **LA MARAÎCHINE** : cette danse se fait traditionnellement en ronde, avec un déplacement de l'avant vers l'arrière tout en faisant tourner la ronde. Les pas de la maraîchine sont les suivants : un pas de polka du pied gauche, pose du pied droit puis sursaut du pied droit. Ces pas s'effectuent d'abord en reculant (le cercle s'agrandit) puis en avançant (le cercle se rétrécit), et ainsi de suite.

Voici un aperçu en images : Danses du marais vendéen | CNRS Images

→ **LA MARCHOISE** : cette danse est originaire du Haut-Poitou et s'apparente aux bourrées, c'est-à-dire à un type de danse qui se pratique sur un rythme ternaire.

Elle emprunte alors le pas de bourrée et s'effectue à quatre, en couple. En première partie, les danseurs se déplacent latéralement à gauche puis à droite, l'un en face de l'autre. En seconde partie, les danseurs se mettent dos à dos puis se déplacent pour danser avec les personnes à côté.

Voici un aperçu en images : Marchoise de Magné par Trio Guerbigny

POUR ALLER PLUS LOIN

Sites - cliquer sur les liens soulignés

- [Un temps oubliée, la musique trad' résonne encore partout au Poitou](#) extrait du journal de France 3 Nouvelle Aquitaine.
- ["La danse populaire en Poitou Charente", Vivre en France, 7 février 1970, archives de l'INA](#)

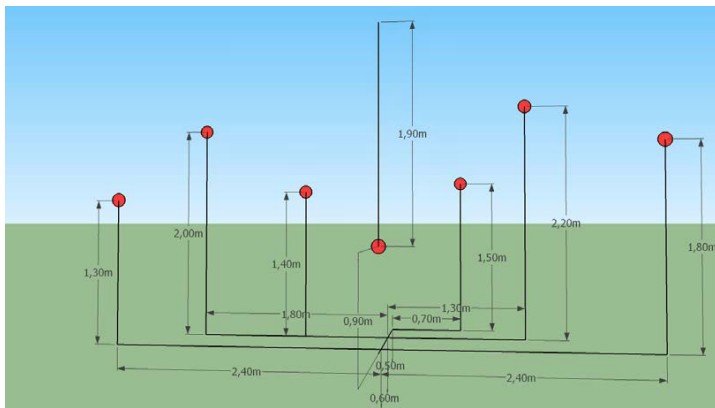
OUVERTURE SUR LE MONDE #2

La scénographie

DÉFINITION ET HISTOIRE

Du grec ancien σκηνογραφία, soit skênographia, la scénographie se traduit littéralement par « dessiner ou écrire (graphein) la scène (skènè) ». Elle désigne **l'art de l'organisation de l'espace au théâtre**. La scénographie dépasse la mise à disposition du décor ; elle le met en rapport avec l'espace de la scène, les **jeux de lumières**, les **costumes** et déplacements des comédiens.

Le travail du scénographe est de métamorphoser l'espace, de raconter une histoire par un assemblage d'éléments sur la scène. Il s'appuie sur de nombreux métiers et savoir-faire. Pour Éric Ruf, metteur en scène et scénographe, son métier est aussi **l'art de bricoler**, c'est de la manufacture. Cet aspect de la scénographie se retrouve dans *L'Éveillée* dans la mesure où le bois, matériau utilisé pour faire la structure, a été travaillé pour mettre en forme des arbres.

POUR L'ÉVEILLÉE, UNE SCÉNOGRAPHIE AU SERVICE DE LA MUSIQUE

Pensé et construit avec une scénographe et plasticienne, Stéphanie Delpouve, le décor du spectacle se caractérise par :

- une forêt d'arbres à violons : à la fois symbole de la vie, des racines dont nous sommes tous faits et un support technique au plateau, pour tenir les différents violons et des éléments de décor ;
- un siège roulant qui s'intègre dans le décor, ainsi qu'une «table à patouille» pour la première scène du spectacle ;
- des éléments de décor colorés qui se révèlent et se découvrent au fil du spectacle.

Ces éléments de décor permettent un jeu d'ombres et de lumières, mettant ainsi en valeur le **geste corporel musical** – les mouvements de bras, mains, doigts, archets des musiciennes. L'objectif des deux artistes était de rendre mobile la musique en explorant et exploitant les possibilités théâtrales des œuvres choisies.

Pour ce faire, les musiciennes ont travaillé avec les metteurs en scène Ulysse Barbry et Khagan Kugo qui leur ont permis de penser la théâtralisation et **la mise en mouvement du spectacle**. Le travail corporel a été enrichi par la danseuse chorégraphe Odile Azagury et la comédienne Aurélie Émerit.

Les deux artistes ont fait appel à une costumière pour leurs habits de scène. Elles ont fait le choix de vêtements rappelant l'image de la **sorcière** et de la **magicienne**. Pour accentuer le côté ensorcelant et magique de leurs personnages, les artistes portent un maquillage à paillettes et de très longues nattes.

OUVERTURE SUR LE MONDE #2 BIS

POUR L'ÉVEILLÉE, UNE SCÉNOGRAPHIE AU SERVICE DE LA MUSIQUE

La scénographie du spectacle, en image et en musique en cliquant ici :

AUTRES EXEMPLES DE SCÉNOGRAPHIE

La scénographie se retrouve dans diverses disciplines artistiques : au théâtre, à l'opéra ou encore dans les musées, pour une exposition. Comme le démontrent les vidéos ci-dessous, dans chaque discipline, elle s'amorce par un travail de recherches, et se réalise en étroite collaboration avec le metteur en scène ou le commissaire d'exposition qui chapeaute le tout. Enfin, les techniciens et artisans permettent de donner vie aux idées du scénographe.

→ AU THÉÂTRE : La Dame aux camélias : la scénographie d'une pièce

→ À L'OPÉRA : Katia Kabanova - Pleine Lumière, épisode 3 : La scénographie

→ AU MUSÉE : Éblouissante Venise : une scénographie éclatante !

POUR ALLER PLUS LOIN

Site - [cliquer sur les liens soulignés](#)

- ["L'autre dimension du concert : la scénographie", Dossier d'accompagnement de la conférence / concert, l'ATM et les Champs Libres, conférence par Jérôme Rousseau, 5 décembre 2013.](#)

Vidéo - [cliquer sur les liens soulignés](#)

- ["Le quart d'heure opéra #5 La scénographie, et la décoration", Opéra de Saint-Étienne, 5 mai 2021, 13 minutes.](#)

Article - [cliquer sur les liens soulignés](#)

- [Guy-Claude FRANCOIS, « Le langage commun de la scénographie », Études théâtrales, 2012/2-3 \(N° 54-55\), p. 73-77.](#)

MUSIQUE

Un répertoire varié reflétant le goût éclectique des artistes

Élise et Lou partagent toutes les deux le métissage des esthétiques dans leur apprentissage de la musique ; elles ont toutes les deux à la fois une formation classique et une culture des musiques traditionnelles. Entre compositions originales, pièces classiques et contemporaines, et musiques traditionnelles, les morceaux ont été soigneusement choisis par les deux artistes pour la joie et l'énergie qu'ils leur évoquent. De Bach à Geamparele, musique traditionnelle roumaine, en passant par des morceaux composés par Lou, toutes ces œuvres se succèdent, à l'image d'un rêve qui fait défiler des scènes amusantes et étonnantes.

Programme

GUINGUETTE DANS LES NUAGES

composition de Lou Delebecque

L'HEURE BLEUE

Dominique Pifarély

MARDI GRAS

composition de Lou Delebecque

GEAMPARELE EN MI

traditionnel roumain

LE NÉPALAIS QUI DORT

Frédéric Aurier

RÉELS DU PENDU ET DU VIOLON

traditionnel québécois

DANSE ROUMAINE N°3 ET 6

Béla Bartók

CONCERTO POUR 2 VIOLONS

Jean-Sébastien Bach

MOUVEMENTS 2 ET 3 DE LA SONATE POUR 2 VIOLONS

Sergei Prokofiev

TROIS CHANSONS ISSUES DU RÉPERTOIRE TRADITIONNEL FRANÇAIS

LOULOU

R. Thébaut

INSTRUMENTS

Du violon, et encore du violon... L'instrument sous toutes ses formes, classiques ou inventées

Le violon

Le violon fait partie de la famille des instruments à cordes. Il se compose d'une caisse de résonance, formée d'une table d'harmonie en sapin ou en épicéa et de quatre cordes (*Sol, Ré, La, Mi*). Dans *L'Éveillée*, il y a trois violons entiers, un violon demi et un violon entier accordé comme une viole. Pour Lou, le violon est un instrument qui a beaucoup de personnalité. Pour Élise, le violon raconte diverses histoires et provoque des émotions variées.

Le violon-trompette

Au tournant du XXe siècle, un ingénieur invente cet instrument dans l'objectif de centraliser le son du violon. La caisse de résonance en bois est remplacée par un pavillon en métal et en forme d'entonnoir. Le son produit est alors très directif, comme celui d'une trompette.

Extrait de violon-trompette :

Le violon-percussions

Inventé par le père de Lou, le violon-percussions est constitué d'une caisse en bois, de cymbalettes et de cordes croisées avec des perles. C'est un instrument

Le violon bulgare ou la gadulka

Originaire de Bulgarie, la gadulka est un instrument à cordes frottées. Il possède trois cordes principales et a une forme oblongue, similaire à un œuf. Contrairement au violon, la gadulka ne se joue pas horizontalement avec la mentonnière maintenue entre le menton et l'épaule. La gadulka se tient à la verticale.

Extrait de jeu de la gadulka :

Le riti

Originaire d'Afrique de l'Ouest, cet instrument à cordes frottées est aussi appelé "violin peul" ou encore "nianiorou". Il est formé d'une caisse de résonance en bois et d'un long manche en bois cylindrique sur lequel sont attachées les cordes.

Extrait de jeu du riti :

ÉCOUTER

Concerto pour deux violons

Cliquez pour écouter

Auteur : Jean-Sébastien Bach

Style : Musique classique

Formation : Duo de violons

Interprètes : Lou Delebecque et Élise Kusmeruck

Pistes d'écoute

Un **concerto** est une pièce de musique écrite pour mettre en valeur un instrument soliste accompagné d'un orchestre. Ce type de composition prend la forme d'un dialogue entre l'instrument soliste et l'orchestre. Il comporte généralement trois séquences appelées **mouvements**, en musique classique, dans l'ordre suivant : rapide, lent, rapide.

Ce concerto de Bach adopte cette forme ternaire avec trois mouvements nommés :

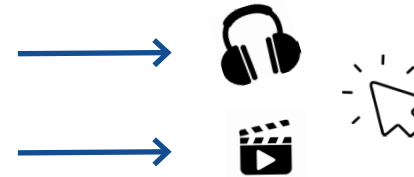
- 1 Vivace (vif et animé)
- 2 Largo ma non tento (lent)
- 3 Allegro (rapide et animé)

L'œuvre dure près de 15 minutes. Pour l'écouter en intégralité, vous pouvez visionner la fameuse version de Yehudi Menuhin et David Oistrakh jouée à Paris en 1958, avec l'Orchestre de Chambre de la RTF et Pierre Capdevielle à la direction

La version de Lou et d'Élise comprend exclusivement le premier mouvement. Pour cette séquence, l'écriture musicale utilisée est celle **fuguée**, fortement appréciée par Bach : **le thème principal** est **repris** par les autres instruments mais avec une ou plusieurs **variations** (longueur différente, autre tonalité etc.). Cela donne ainsi l'impression que le thème court, s'enfuit d'un instrument à un autre. Pour que cet effet soit pleinement réussi, il faut savoir manier **l'art du contrepoint**, c'est-à-dire **parvenir à combiner plusieurs lignes mélodiques entre elles**. Et à ce jeu, Bach en était le maître !

Comme le démontre la vidéo, la mise en scène illustre parfaitement l'écriture musicale fuguée ; un jeu d'imitations et de cache-cache se met en place, tout le long du morceau, entre les deux musiciennes

Pistes de comparaison

[Cliquez pour écouter la version de Django Reinhardt, Eddie South et Stéphane Grappelli](#)

En 1937, le producteur de jazz, Charles Delaunay, fils du peintre Robert Delaunay, réunit le violoniste étasunien Eddie South, le violoniste français, Stéphane Grappelli et le guitariste de jazz français Django Reinhardt. Il leur demande de jouer cette composition dans l'esprit **jazz manouche**, en improvisant, et de se fier davantage au sentiment de liberté qu'elle suscite plutôt qu'à la lecture stricte de la partition. Les deux violonistes ont d'abord quelques difficultés à s'essayer au **jeu de l'improvisation** et à se défaire de l'écriture de Bach. C'est alors que Charles Delaunay retire la partition des yeux des deux violonistes qui sont contraints de suivre le jeu libre de Django Reinhardt. Ce dernier, ne sachant pas lire la musique écrite, fait confiance à ses oreilles et reproduit à sa manière l'œuvre de Bach. Il transforme ainsi la partition baroque du compositeur en une grille d'accords de jazz. La guitare apporte ainsi une couleur **swing** au concerto pour deux violons.

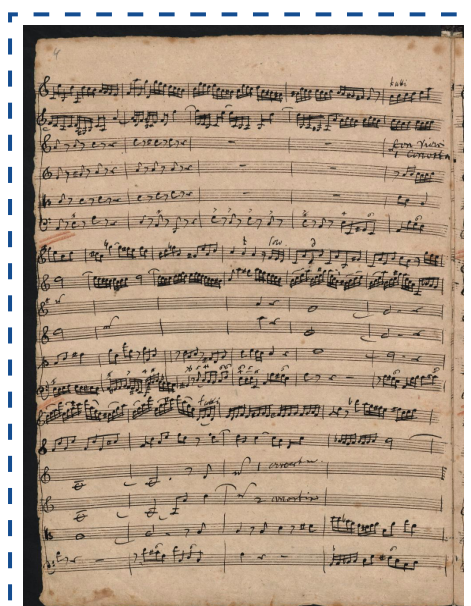
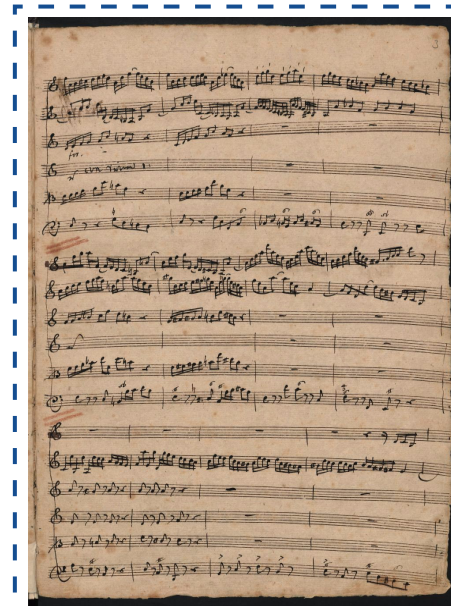
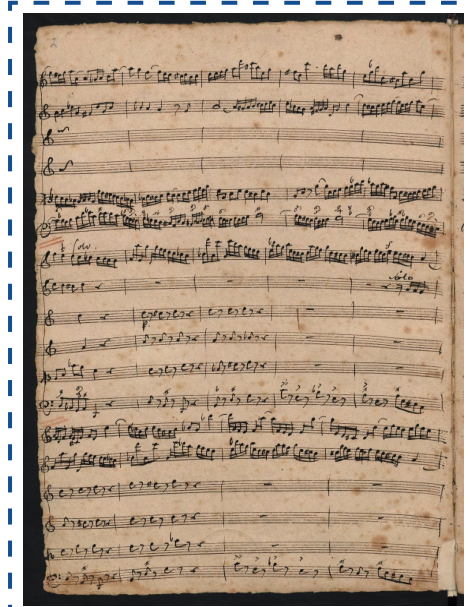
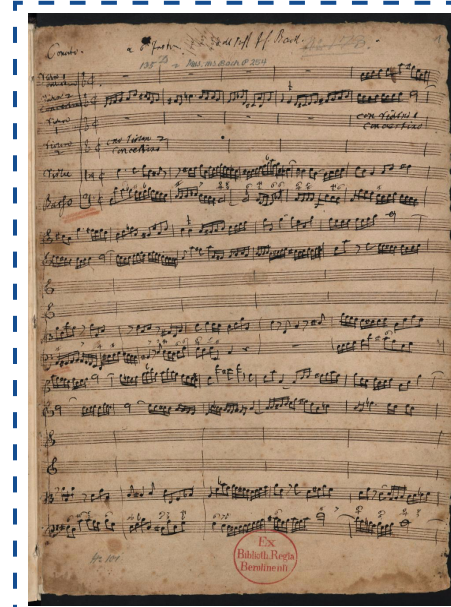
ÉCOUTER

Concerto pour deux violons

Cliquez pour écouter

Voici une partition du Concerto pour deux violons de Bach, en version manuscrite datant du XVIIIe siècle. Les deux premières lignes, appelées "portées" sont les voix des violons solistes. Le reste des lignes correspond aux instruments de l'orchestre : violon 1, violon 2, altos et violoncelles. La partition a été copiée par Samuel Hering (XVIIIe siècle), Johann Friedrich Herig (1724-1810), Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) pour les corrections et Carl Friedrich Zelter (1758-1832) pour la page de couverture.

CRÉER

Projet de classe en lien avec le spectacle

Réaliser un décor miniature : la forêt

Objectifs

Stimuler l'imagination et la créativité
Améliorer sa dextérité

Matériel

- boîte à chaussures
- végétation : lichen, bouts de bois, feuilles, sable, terre, petites fleurs
- papier coloré
- carton
- peinture
- ciseaux
- colle
- pinceaux

Déroulé de l'activité

- 1 Prendre la boîte à chaussures et retirer le couvercle
- 2 Peindre l'intérieur de la boîte et laisser sécher
- 3 Sur le papier coloré, dessiner la flore de la forêt (arbres, buissons, fleurs) puis découper
- 4 Coller les dessins sur le fond de la boîte à chaussures (la face à l'intérieur, celle qui est la plus large)
- 5 Prendre les bouts de bois et coller du lichen à l'une de leurs extrémités pour faire des arbres
- 6 Sur l'un des côtés de la boîte à chaussures représentant le sol, coller les arbres
- 7 Ajouter et coller mousse, sable, terre pour enrichir la forêt
- 8 Sur du carton, dessiner des animaux de la forêt, les peindre puis les découper et les ajouter au décor

Retrouvez plusieurs exemples de décor de forêt ici.

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

Mardi Gras

Cliquer pour écouter

Coche les éléments que nous entendons dans ce morceau :

- ☐ Un accordéon
- ☐ Des chuchotements
- ☐ Des violons
- ☐ L'enregistrement de voix
- ☐ Un pied qui tape
- ☐ Une chorale

Comment est joué le violon au début du morceau ?
Et à partir de 0:43 ?

À ton avis, pourquoi cette musique s'intitule-t-elle "Mardi Gras" ? À quoi te fait-elle penser ?

AS-TU BONNE MÉMOIRE ?

Fiche à coller dans le cahier pour se souvenir du spectacle

Titre du spectacle ?

Quel jour ?

Dans quelle ville ?

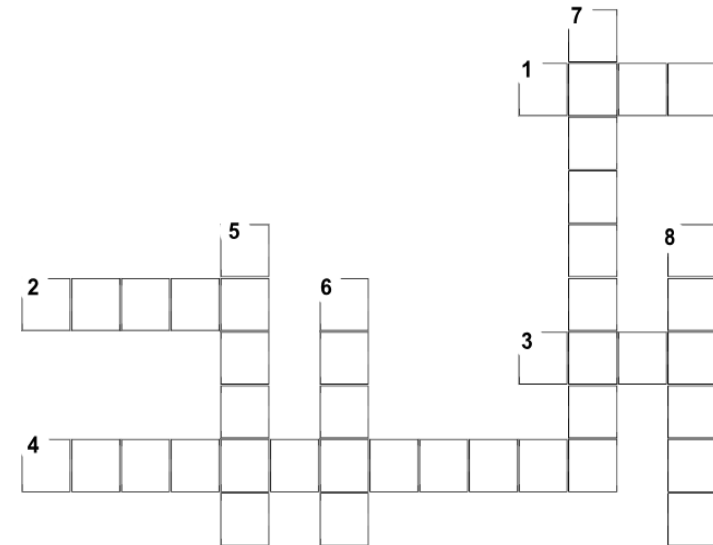
Dans quelle salle ?

Avec qui ?

Colle ici le billet du spectacle

MOTS CROISÉS

- 1 Nom de l'artiste ayant composé "Concerto pour deux violons"
- 2 Il est gras
- 3 Instrument à cordes frottées originaire d'Afrique de l'Ouest
- 4 Manière dont l'espace est organisé
- 5 Instrument à cordes frottées joué par les deux artistes du spectacle
- 6 Symbole de la vie, il sert de décor au spectacle
- 7 Danse originaire du Haut-Poitou qui se réalise à deux couples
- 8 Il fait la jonction entre le bassin aquitain et le bassin parisien

DESSINE... UN ARBRE À VIOLONS

VIVRE LE SPECTACLE

Check list

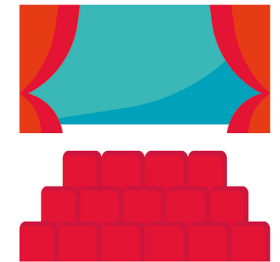
à l'école

- > 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

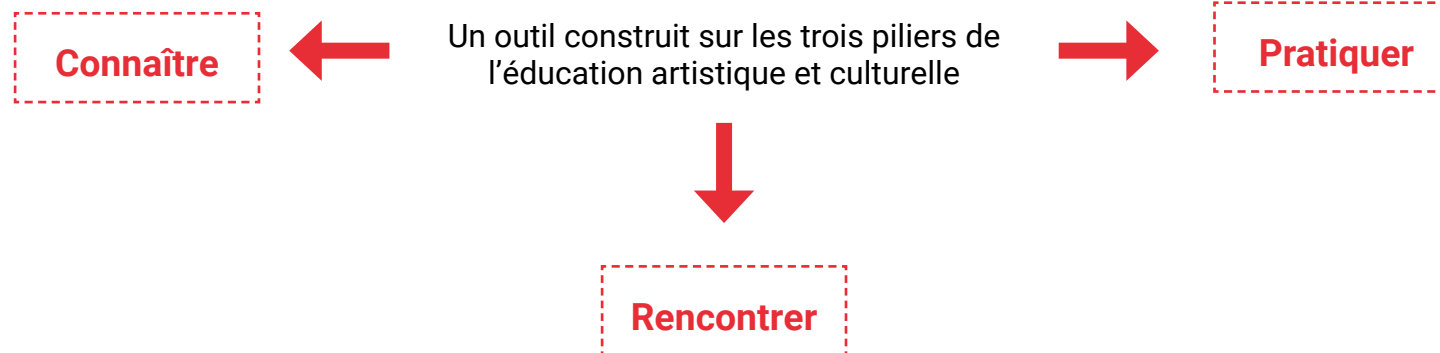
Après le spectacle

- > 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 : Eléna Garry avec la participation des artistes

Coordination : Eléna Garry & Sophie Im

Relecture : Andrée Perez

Directrice de publication : Ségolène Arcelin

Mise en page : Estelle Gonet

Couverture © Julien Poulain | Crédits photos : © Julien Poulain (p.2, p.3, p.4, p.8)

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

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
International

300 000 enfants et jeunes accueillis

Grandir en musique

1 000 bénévoles

85 partenaires culturels

Photo JM France © Victor Blondel - Graphisme © FagoStudio - Impression Grafik plus - 14, rue Montgolfier, 93110 Rosny-sous-Bois - Ne pas jeter sur la voie publique