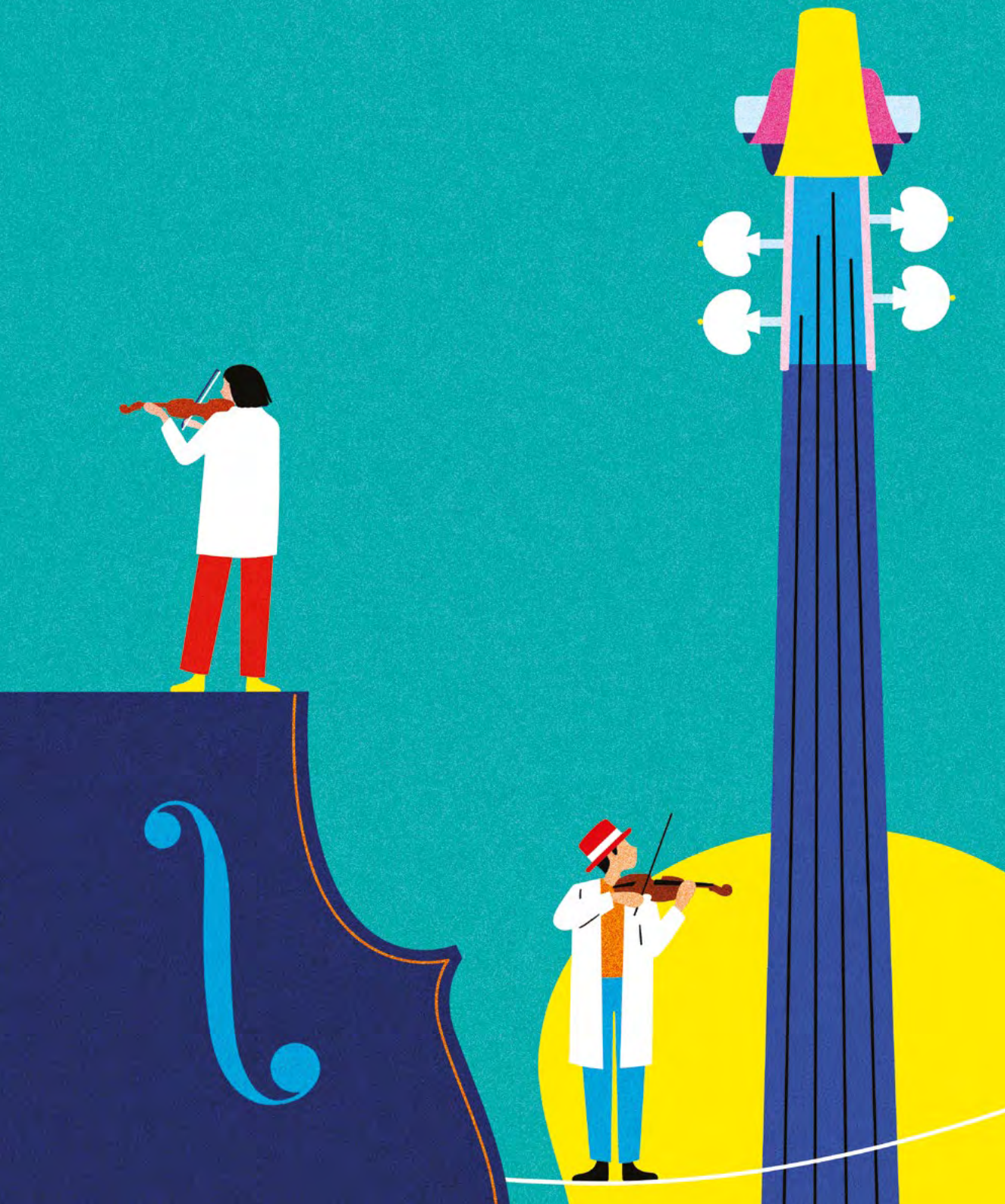

Grandir en musique

LIVRET PÉDAGOGIQUE

BOÎTE À CORDÉES

La Toute Petite Compagnie

Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4, Lycée, Familiale à partir de 3 ans/6 ans

Enseignements des programmes de l'Éducation nationale abordés :

Cycles 2 et 3

- Éducation musicale (EM)
- Français (Fr)
- Arts plastiques (AP)
- Éducation morale et civique (EMC)
- Questionner le monde (QM)

Retrouvez
la version numérique

LIVRETS PÉDAGOGIQUES APPROUVÉS
par les programmes de l'Éducation nationale

BOÎTE À CORDÉES

Vibrations musicales en laboratoire

© Meng Phu

Il est question ici de la corde sensible, celle qui anime chacun d'entre nous mais aussi celle qui vibre grâce à la musique. Deux violonistes virtuoses et chercheurs en herbe (incarnés par Caroline Cuzin-Rambaud et Jason Henoc, d'*1 air 2 violons*) vont se lancer dans des recherches folles afin de tenter de comprendre les effets des cordes sur nos émotions. Leur laboratoire itinérant leur permet de confronter le public avec des expériences sonores et musicales. En bons scientifiques, ils ont plusieurs cordes à leurs violons. Ils explorent ainsi les multiples facettes de leurs instruments en tirant toutes les ficelles d'un répertoire musical très contrasté, d'Antonio Vivaldi à la musique contemporaine, en passant par l'expérimentation sonore et l'improvisation.

Mais alors comment agissent ses fameuses cordes sensibles sur nos émotions ? Pourquoi et comment réagissent-elles lorsqu'elles sont frottées, pincées, claquées, jouées ? Accompagnés de dispositifs visuels farfelus ou poétiques, ils tenteront devant le public de découvrir enfin le mystère des cordes sympathiques...

La Toute Petite Compagnie

(Auvergne-Rhône-Alpes)

Caroline Cuzin-Rambaud violons, voix, clavier, looper

Jason Henoc violons, voix, looper

Mise en scène et écriture Grégory Truchet

Création lumière Nicolas Galliot

Scénographie Gaël Lefeuvre

—

Public Maternelle • Élémentaire • 6e • 5e • Familiale à partir de 3/6 ans

Durée 45 min | **Versión maternelle sur demande** 35 min

—

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site de JM France

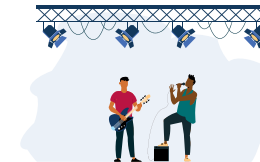
➤ www.jmfrance.org

—

Coproduction JM France

Soutien Sacem

ARTISTES

© Nicolas Galliot

© Nicolas Galliot

© DR

Qui est Caroline Cuzin-Rambaud ?

Violons, voix, clavier, looper

Enfant, j'avais d'abord choisi le piano. Ma mère, qui était professeure de piano, m'a proposé d'apprendre à en jouer mais elle m'a aussi conseillé de choisir un autre instrument que je pourrais apporter partout avec moi. Elle m'a alors emmenée à des concerts pour me faire découvrir différents instruments. Le violon est celui qui m'a le plus touchée.

Je joue de plusieurs instruments mais le violon est mon premier moyen d'expression. Je suis bien plus douée avec le violon qu'avec des mots. J'aime en jouer pour partager mes émotions.

Qui est Jason Henoc ?

Violons, voix, looper

Comme Caroline, c'est une expérience de concert qui m'a fait choisir le violon. J'ai entendu un violoniste soliste lors d'un concert avec mon grand-père. En rentrant, j'ai tout de suite demandé à mes parents de m'inscrire au cours de violon !

J'ai rencontré Caroline par des amis en commun qui nous ont présentés l'un à l'autre car nous jouions tous les deux du même instrument. Nous nous sommes très bien entendus musicalement et nous avons eu l'idée de monter un duo de violon. En 2016, nous avons créé le spectacle *1 air 2 violons*, et, cette année, *Boîte à cordées*, avec Grégory.

Qui est Grégory Truchet ?

Mise en scène, écriture

À l'école, j'ai eu la chance d'être souvent sur scène, pour faire du théâtre ou jouer de la musique. J'ai suivi un cursus très créatif au cours duquel je me suis familiarisé avec plusieurs formes d'artisanat et différentes pratiques artistiques. J'ai découvert l'émotion toute particulière qui naît quand on est sur scène... et j'ai voulu la revivre. J'ai également souhaité la partager et la transmettre. Avec La Toute Petite Compagnie, je crée des spectacles de théâtre musical qui peuvent aller partout, à la rencontre de tout le monde. On défend l'accès à la culture et le droit à un temps de pratique artistique pour toutes et tous, et en particulier pour les plus petits.

SECRETS DE CRÉATION

Comment présenteriez-vous le spectacle *Boîte à cordées* ?

Grégory : Il fait partie d'un triptyque de théâtre musical, c'est-à-dire un ensemble de trois spectacles complémentaires, destiné au jeune public. Comme les spectacles *Boîte à gants* (2012) et *Boîte de Nuits* (2017) de La Toute Petite Compagnie, *Boîte à cordées* appartient au genre du théâtre forain et se caractérise par de l'humour, de la musique et de la poésie visuelle. Dans chaque spectacle, un duo d'artistes aborde un sujet intergénérationnel et très évocateur pour les enfants : des gants usés et oubliés aux mille histoires (*Boîte à gants*), le rythme du sommeil et les rituels d'endormissement (*Boîte de Nuits*), le mystère des émotions et de la vibration des sons (*Boîte à cordées*).

Comment expliqueriez-vous votre métier, metteur en scène, en charge de l'écriture du spectacle ?

Grégory : Mon rôle est de rendre visible et sensible la complicité de Caroline et Jason, leur virtuosité, et de donner corps à la thématique du spectacle qui est la traversée des émotions.

L'écriture et la mise en scène doivent faciliter la rencontre entre le spectateur, les artistes et les émotions du spectacle vivant. La musique et l'humour doivent entrer assez vite en scène pour toucher le spectateur et lui donner envie de s'investir émotionnellement. Une fois que l'on a ri, que l'on a été touché par la musique, on est plus à même de rentrer en empathie avec ce que l'on voit et avec ce qu'on nous propose.

Que souhaitez-vous transmettre avec ce spectacle ?

Grégory : Le spectacle aborde la question des émotions à partir de la thématique de la corde. Nous souhaitons d'abord percer les mystères de la corde sensible, celle qui nous fait rire et pleurer. Nous avons également envie d'évoquer la corde musicale qu'est la corde de violon en faisant découvrir les manières dont les musiciens l'utilisent. Tout en emmenant les enfants dans différents registres d'émotions, nous les faisons voyager dans un répertoire musical très varié et assez étonnant. Nous souhaitons également déconstruire les idées reçues sur le violon qui est souvent perçu de manière réductrice comme un instrument classique, fragile et élitiste.

Cycle 2

- EM : Échanger, partager ; Écouter, comparer
- Fr : Comprendre et s'exprimer à l'oral
- EMC : Culture de la sensibilité

Cycle 3

- EM Échanger, partager, argumenter ; Écouter, comparer, commenter
- Fr : Comprendre et s'exprimer à l'oral
- EMC : Culture de la sensibilité

OUVERTURE SUR LES ARTS VISUELS

Julie Guillem

Née à La Rochelle, Julie Guillem a toujours aimé les couleurs et dessiner. Diplômée en 2015 de la section image imprimée de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris et après deux ans passés à l'Université d'Arts Appliqués de Vienne dans la section graphisme, Julie Guillem est rentrée à Paris pour travailler comme illustratrice, où elle collabore régulièrement pour la presse et l'édition. Son travail mélange plusieurs techniques comme la linogravure, le pochoir, l'encre ou encore l'aquarelle. Les illustrations de Julie Guillem sont toujours minimalistes, poétiques et colorées.

Conception des affiches

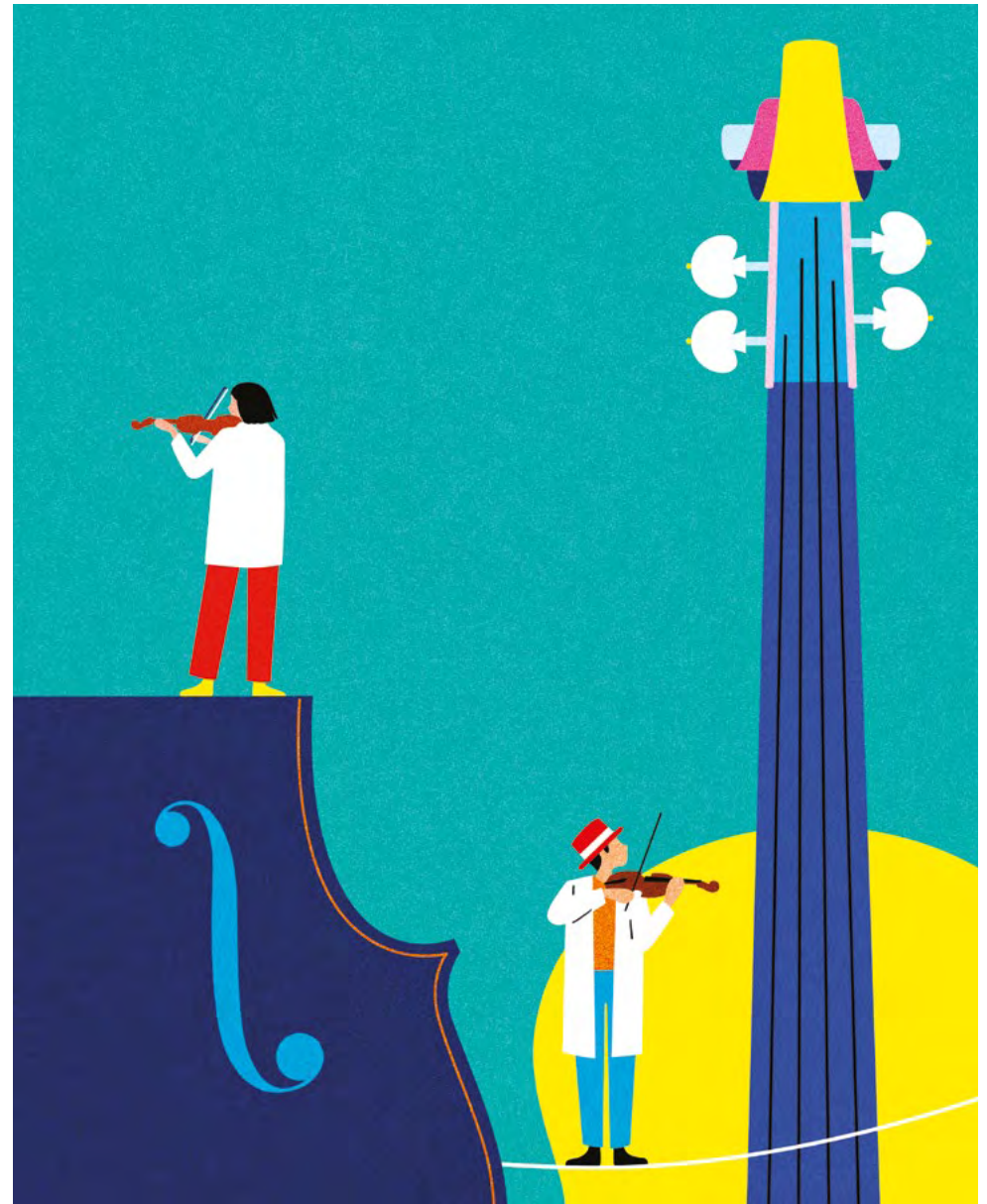
La programmatrice artistique des JM France présente chaque spectacle à l'illustratrice pour lui en donner les grandes orientations thématiques et esthétiques. Cette dernière dispose également de tous les outils de communication disponibles : dossiers de présentation, photos, vidéos, enregistrements pour alimenter sa recherche. La composition des affiches est libre, la seule contrainte étant que la musique soit présente au cœur de l'illustration.

Cycle 2

- EM : Explorer et imaginer
- Fr : Comprendre et s'exprimer à l'oral
- AP : S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

Cycle 3

- EM : Explorer et imaginer
- Fr : Comprendre et s'exprimer à l'oral
- AP : S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

Quelle histoire imagines-tu à partir de cette affiche ?

Découvrir toutes les affiches de la saison sur www.jmfrance.org

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

Le violon sous toutes ses facettes

Utilisé à des fins d'expérimentations scientifiques et musicales par les deux musiciens et chercheurs en herbe Caroline et Jason, le violon est l'instrument roi du spectacle. *Boîte à cordées* dévoile la puissance expressive de l'instrument en mettant en valeur toutes ses potentialités de timbre et de registre.

D'où vient cet instrument à la forme familière qui encore réserve son lot de surprises ?

Le violon est né **il y a plus de 500 ans** : il apparaît au XVIe siècle comme un instrument populaire, utilisé comme accompagnement lors de danses et de fêtes. Il possède un son clair et brillant qui le distingue des instruments plus anciens auxquels il s'apparente – la vièle, la lyre de bras et les violes.

Au XVIIe siècle, il s'impose dans la musique populaire et savante, notamment en Italie. À Brescia, puis à Crémone, des luthiers dessinent et façonnent la silhouette de l'instrument que l'on connaît aujourd'hui.

Les noms de ces grands maîtres réputés dans toute l'Europe résonnent encore aujourd'hui : Andréa Amati (1505-1577), Giuseppe Antonio Guarneri (1698-1744), Antonio Stradivari (1644-1737)...

Peu à peu, les lignes du violon évoluent. Son manche et sa touche s'allongent, ses ouïes s'élargissent, l'angle entre sa caisse de résonance et son manche est modifié.

Ouïe, âme, cheville, tête... le nom des différentes parties qui composent le violon évoquent le corps humain. La comparaison ne s'arrête pas là : l'instrument, par sa grâce et son timbre, est souvent comparé à la voix humaine.

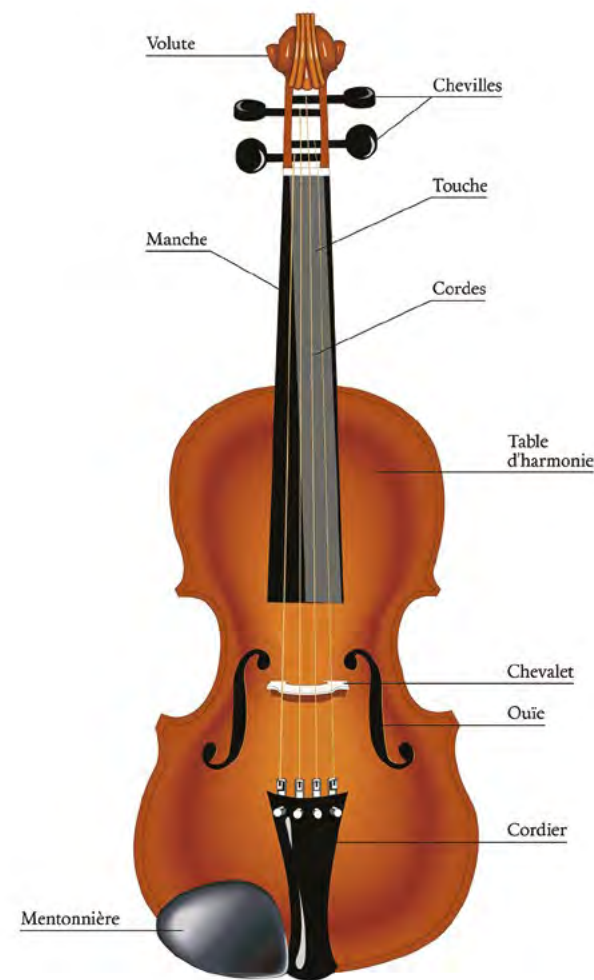
Constitué à partir de différentes espèces de bois, majoritairement de l'épicéa et de l'érable, le violon est doté de quatre cordes en métal et en nylon, à l'origine en boyaux de moutons torsadés. Pincées ou frottées à l'aide d'un archet, les cordes produisent un son doux ou flamboyant, dur ou mélancolique.

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer ; Échanger, partager
- QM : Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ; Se situer dans l'espace et dans le temps

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Échanger, partager et argumenter
- QM : Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ; Se repérer dans l'espace et dans le temps

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

Violon fabriqué par Andréa Amati

Violon fabriqué par Stradivari

Antonio Stradivari par Antonio Rinaldi

Pour aller plus loin

Activité

Prendre une corde, la tendre sur un bout de bâton pour créer un arc et expérimenter le son (plus la corde est tendue, plus le son est aigu).

Sites et documents

- [Histoire d'instruments : le violon](#), Collection du Musée de la musique, Philharmonie de Paris.
- [Le violon, dossier pédagogique pour les enfants de 5 à 12 ans](#), Musée des instruments de musique de Bruxelles
- [Le violon](#), dossier pédagogique de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

Vidéos

- [Le violon, mode d'emploi](#), Figures de Notes, vidéo de l'Orchestre de Paris. À partir de cette vidéo, comparer les modes de jeu du violon (cordes pincées ou frottées).
- [Un musée qui s'écoute : violon, dit le Grappelli, Pierre Hel](#), Philharmonie à la demande

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

Vibrer en musique, petit laboratoire scientifique du son

Dans le spectacle *Boîte à cordées*, la corde vibre dans tous ses états.

Elle est reproduite sur scène en très grand ou en très petit : tendue, relâchée, mise en oscillation entre deux points fixes ou entre deux instruments, elle devient un jeu et un objet d'expérimentations pour les deux musiciens scientifiques.

Quel est le mécanisme qui relie la corde vibrante au son émis par violon ?

Avec ses doigts ou à l'aide d'un archet constitué d'une mèche en crin de cheval, le violoniste pince ou frotte une ou plusieurs cordes qui se mettent à vibrer. Ces vibrations sont transmises au chevalet, puis à la table d'harmonie. Grâce à l'âme du violon, fine baguette d'épicéa qui relie la table d'harmonie au fond, elles se propagent jusqu'au dos de l'instrument. Ce volume constitue la caisse de résonance du violon qui sert à amplifier le son produit par les vibrations de la corde.

Le son s'échappe par les ouïes, ouvertures en forme de « f » placées en miroir sur le devant de l'instrument.

Pour changer de note, le violoniste modifie la longueur de la corde avec ses doigts. Sa main gauche se positionne sur le manche pour appuyer sur une corde et en modifier la longueur vibrante. S'il appuie très légèrement, il ne modifiera que très faiblement la hauteur de la note. Ce mouvement constitue une technique de jeu que l'on appelle *vibrato* : un léger frémissement ou tremblement du son qui transporte avec lui toute une gamme d'émotions.

Le violon, comme le corps humain, émet un son grâce à des résonateurs, sans qui le son serait à peine audible. Lorsque l'on chante, les vibrations des cordes vocales sont amplifiées par la cage thoracique, le pharynx, la bouche et le nez... les « résonateurs » du corps humain.

© DR

© DR

© DR

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

Cycle 2

- QM : Questionner l'espace et le temps
- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer

Cycle 3

- QM : Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer

© DR

© DR

© DR

Pour aller plus loin

Site et vidéo

- [Les quatre cahiers d'explorations de la Philharmonie de Paris](#), autour du son, de la voix et des instruments de l'orchestre (de 4 à 11 ans).
- [C'est pas sorcier : Accordons nos violons](#), avec l'Orchestre National de Radio France.

Livre

100% Activités SONS et MUSIQUE, Nicolas Lafitte, Bayard Jeunesse, 2024

MUSIQUE

Deux violons au service des émotions

Dans un décor de laboratoire fin XIXe - début XXe siècle, de style *steampunk**, les deux violonistes embrassent un large répertoire musical qui guide et accompagne leurs recherches sonores et scientifiques.

Ils puisent dans un répertoire savant des XIXe et XXe siècles qui met à l'honneur le dialogue complice entre leurs deux instruments (*Duo pour deux violons* op. 38 de Mazas, *44 duos pour deux violons* de Bartók) ainsi que dans un répertoire contemporain et traditionnel qu'ils adaptent pour leurs instruments.

L'exploration est à la fois scientifique et musicale. Leurs expériences de laboratoire sont portées par des airs klezmer, des rythmes de tangos, des compositions et des séquences d'improvisation. Pour leurs recherches, ils se tournent aussi du côté de nouvelles technologies : violon électrique et pédales d'effet, clavier électronique... Et proposent ainsi un voyage intemporel à travers les sons, les vibrations et les émotions.

Steampunk*, terme que l'on retrouve tant dans la littérature que dans les arts visuels, fait référence à un **mouvement culturel hybride qui croise l'atmosphère de la société industrielle du XIXe siècle avec des éléments de science-fiction ou avec des technologies issues des romans d'aventures de Jules Verne. L'univers *steampunk* est fait de cuivre, de bois et de cuir et se déploie à partir de deux nouvelles sources d'énergie qui ouvrent un champ des possibles en termes d'inventions et d'expérimentations : la vapeur (*steam* en anglais) et le charbon.

Programme

Extraits des **44 duos pour deux violons** de Béla Bartók

Tango in Blues de Helmut Lipsky

Latingo de Helmut Lipsky

Tango de Oops Darling (composition)

Klezmer's Freilach (musique traditionnelle klezmer)

Dancing with a Rabbi (musique traditionnelle klezmer)

Lepton de A. Jourdy (composition)

Bébé de C. Jourdy (composition)

Duo n°6 op. 38 « Andante » de Jacques Féréol Mazas

Ce programme sera complété par des improvisations, des compositions et autres morceaux du répertoire.

Pour aller plus loin

Activité

Proposer une écoute comparée entre Bartók et un air klezmer ou le tango.

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer ; Échanger, partager
- QM : Situer un lieu sur une carte, un globe ou un écran informatique ; Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Échanger, partager et argumenter
- QM : Se repérer dans l'espace, se repérer dans le temps ; Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques

INSTRUMENTS

Les musiciens explorent le potentiel du jeu du violon en mêlant sonorités acoustiques et électroniques.

Le violon

Un chant chaleureux et volubile, du registre grave à l'aigu, émane du violon. Tenu entre le menton et l'épaule du violoniste, ses cordes vibrent grâce aux va-et-vient de l'archet dans lesquels s'engage tout le corps du musicien. Virtuose, expressif, gracieux, le violon peut aussi se révéler mordant, menaçant, grinçant. Dans le spectacle, les musiciens déconstruisent son image d'instrument classique, délicat et intimidant. Le son du violon, trituré par leurs expériences, modifié électroniquement, devient parfois abrasif, grave et rocailleux. En plus de deux violons acoustiques et d'un violon électrique, on trouve aussi sur scène un instrument électro-acoustique d'un genre assez particulier : un « violon-saz », un modèle probablement unique découvert par Caroline chez un luthier il y a quelques années. Il s'agit d'un **violon à 6 cordes**, composé de 3 cordes doublées à l'octave.

Les pédales d'effet

La pédale d'effet est un appareil électronique utilisé pour altérer le son d'un instrument – violon mais aussi guitare électrique, basse ou clavier. Reliée par câble au violon électrique, elle est manipulée par le musicien qui use de son pied pour contrôler les effets venant modifier les paramètres du son. *Reverb, delay, distortion...* en fonction des effets choisis, le son se fait, entre autres, plus profond, décalé, saturé ou compressé. À partir des années 1960, les inventions successives de différents modèles de pédales d'effet révolutionnent la création musicale et marquent l'histoire de certains genres musicaux, comme le rock, le metal et le funk.

Le looper

Autre outil électronique à la disposition des musiciens, le looper (ou boucleur) permet d'enregistrer une séquence musicale et de la jouer en boucle, tout en s'enregistrant par-dessus. Par la répétition et la superposition de rythmes et de mélodies, les boucles, instrumentales ou vocales, viennent enrichir l'improvisation ou le jeu du musicien. Le looper prend souvent la forme d'une pédale, actionnée avec les pieds et directement reliée à l'instrument.

Le synthétiseur

Un clavier compact fait son apparition sur scène lors d'une expérience conduite par les musiciens. Petit par sa taille, son nombre limité de touches blanches et noires ne l'empêche pas faire résonner toute une palette de sonorités, parfois éloignées de celles d'un piano. Sur scène, il est au service d'une exploration sonore qui rime avec exploration du corps humain.

La voix

Comme pour le violon, la voix est une affaire de cordes et de vibrations. Le son de notre voix est produit par deux cordes vocales que l'air de nos poumons fait vibrer. Résonant dans les cavités de la bouche, de la tête et du nez, le son se charge de puissance et de force. Avec elle, il est facile de jouer sur la corde sensible : parlée ou chantée, la voix détient un très grand pouvoir d'expression.

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter
- QM : Concevoir, créer, réaliser ; Préparer des démarches scientifiques et technologiques

ÉCOUTER

Pistes d'écoute

• Un duo

Dans cette pièce de 1931 écrite par le compositeur hongrois Bela Bartók (1881-1945), deux violonistes jouent ensemble : cette formation instrumentale s'appelle un duo. Dans un duo, deux instruments, souvent différents et complémentaires, mêlent leurs sonorités. Ici, ce sont les deux mêmes instruments qui dialoguent ensemble. Ainsi, le son de chaque violon peut être difficile à distinguer car les deux instruments jouent dans les mêmes registres*, médium et aigu. Les voix des deux violons semblent entremêlées, mais, si l'on tend l'oreille, un chant se distingue.

Dans ce duo, un violon accompagne l'autre. Le premier violon joue un accompagnement que l'on entend seul au début du morceau, deux notes alternées sur une note grave tenue (que l'on appelle un bourdon). Le second violon fait entendre la mélodie, répétée et dansante, sur un rythme obsessionnel.

• Autour du violon

Comment caractériser le son si particulier du violon dans cet extrait ? Dur, âpre, tendu, virevoltant, énergique... la mélodie semble accompagner une danse rapide, tourbillonnante et inarrêtable. Avec cette pièce, Bartók rend hommage au violon comme un instrument des musiques populaires et des musiques à danser, plébiscité par les musiciens de rue, notamment dans les pays de l'Est.

Le titre de l'œuvre renvoie à la cornemuse comme si le compositeur avait cherché, grâce au jeu des violons et à l'écriture du morceau, à imiter le son de cet instrument à vent à la sonorité aigre et pénétrante. Comme le violon, cet instrument de plein air, rattaché à la musique celtique mais présent dans toute l'Europe, se joue lors de fêtes et de danses populaires. Il se caractérise par son jeu qui fait entendre simultanément un bourdon et une mélodie.

Décrivons ensemble la musique que tu entends.

- Tempo (lent, modéré, rapide)
- Musique lisse (peu dynamique) ou pulsée (dynamique)
- Timbre (instrumental, vocal, les deux)
- Nombre d'instruments
- Caractère (ambiance musicale)
- Mélodie (peut-on la chanter, peut-on danser dessus ? Est-elle répétée ?)

*Chaque instrument a son propre registre, c'est-à-dire une étendue de sons qu'il peut jouer. On parle aussi des différents registres d'une voix. Les registres peuvent être classés sur une échelle qui irait du registre le plus grave au plus aigu, en passant par le médium.

Duo n° 36 « Szól a Duda (cornemuse) »,
extrait des **44 duos pour deux violons Sz 98**

Auteurs : Bela Bartók

Style : Musique classique
du XXe siècle

Formation : Duo de violons

Interprètes : Sarah Nemtanu
et Déborah Nemtanu

[Cliquer pour écouter](#)

Cycle 2

- Écouter, comparer ; Enrichir son vocabulaire
- Fr : Comprendre et s'exprimer à l'oral ; Écrire

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Enrichir son vocabulaire
- Fr : Comprendre et s'exprimer à l'oral ; Écrire

CHANTER

Le Violon invisible

Style : Chanson

Auteur/compositeur : Grégory Truchet
(paroles et musique)

 [Cliquer pour écouter](#)

« Le Violon invisible » est une chanson sous forme de question/réponse. Un groupe (A) chante ce que l'on appelle une phrase musicale, et un autre groupe (B) la répète : ce peut être sur une mélodie différente, ou bien sur la même mélodie. Ici, c'est la même mélodie qui est reprise par le groupe B, en plus aiguë. Les enfants pourront chanter la mélodie à la même tessiture (hauteur).

Entendre vibrer sous la peau (bis)
Le son de nos cordes sensibles (bis)
Et sentir battre le tempo (bis)
Du cœur d'un violon invisible (bis)

Cycle 2

- Fr : Écrire ; Comprendre le fonctionnement de la langue
- EM : Chanter ; Explorer, imaginer

Cycle 3

- Fr : Écrire ; Comprendre le fonctionnement de la langue
- EM : Chanter et interpréter ; Explorer, imaginer et créer

 Pour aller plus loin

Activité

Invente un deuxième couplet pour parler d'un instrument que tu connais. Selon l'âge des enfants, il sera également possible de créer une structure rythmique pour accompagner l'enregistrement playback.

CRÉER

Faire vibrer la corde sensible

Objectifs

- Découvrir la diversité des émotions que la musique peut nous faire ressentir
- Apprendre à exprimer et à décrire ses émotions
- Découvrir un répertoire musical varié

Description

- > Constituer une playlist regroupant des morceaux variés en termes de tempo, d'instruments, de voix, de style musical.
- > Chaque enfant se place à un point précis, debout, dans un espace dégagé.
- > Faire écouter aux enfants un extrait d'un morceau.
- > Sans bouger, ils doivent écouter l'extrait proposé et réagir à la fin de l'extrait en adoptant une certaine posture ou en mimant une émotion avec une expression du visage.
- > À l'oral ou à l'écrit, après chaque écoute, leur proposer de compléter une des phrases à trous ci-dessous :

Quand j'écoute cette musique, j'ai envie de

Si cette musique était une couleur, elle serait le

*Quand j'écoute cette musique, c'est comme si le ciel était
et le soleil était*

Je ressens

à l'écoute de cette musique !

Pour aller plus loin

Sites

- [Travailler les émotions au cycle 1](#), Académie de Reims.
- [La musique de la joie !](#), émission *Grand Bien vous fasse*, France Inter, 2023

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer ; Échanger, partager
- Fr : Écrire ; Comprendre le fonctionnement de la langue
- EMC : Culture de la sensibilité
- QM : Imaginer, réaliser ; Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ; Pratiquer des langages

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Échanger, partager et argumenter
- Fr : Écrire ; Comprendre le fonctionnement de la langue
- EMC : Culture de la sensibilité
- QM : Concevoir, créer, réaliser ; Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ; Pratiquer des langages

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...

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 **Capucine de Montaudry** à l'Union Nationale • cdemontaudry@jmfrance.org • 01 44 61 86 79

Différents formats

Ateliers de sensibilisation > 1h à 3h

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

Parcours d'initiation > 3h à 10h

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.

Parcours suivi > 1 semaine à 2 ans

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...

PRÊTE L'OREILLE

➤ Duo n°6 op. 38 « Andante »

1. Combien d'instruments entends-tu ?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

2. Quel(s) instrument(s) entends-tu ?

- ☐ Flûte
- ☐ Cornemuse
- ☐ Violon
- ☐ Violoncelle
- ☐ Piano

Duo n°6 op. 38 « Andante »

Auteur : Jacques Féréol Mazas

Interprètes : Michael Avagliano
et Evelyn Estava

3. Imagine que cette musique s'adresse à toi. Que te dit-elle ? Quelles émotions te transmet-elle ?

.....

.....

.....

.....

.....

Réponses
1. 2
2. Violon

AS-TU UNE 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 TON BILLET
DU SPECTACLE

Quiz

Toutes les réponses sont surlignées en jaune dans le livret !

Quand est né le violon ?

- ☐ En 1950
- ☐ Il y a plus de 500 ans
- ☐ À l'âge préhistorique

De quoi est constitué un archet ?

- ☐ De fil de fer
- ☐ D'une mèche en crin de cheval
- ☐ De cheveux humains

Qu'est ce que le *Steampunk* ?

- ☐ Un style de musique
- ☐ Un mouvement culturel
- ☐ Un train à vapeur

Qu'est ce qu'un violon-saz ?

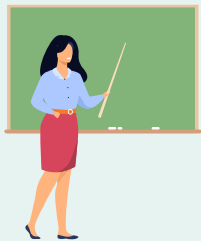
- ☐ Un violon à 3 cordes
- ☐ Un violon à 8 cordes
- ☐ Un violon à 6 cordes

DESSINE... UN(E) VIOLONISTE QUI FAIT VIBRER
LES CORDES DE SON INSTRUMENT

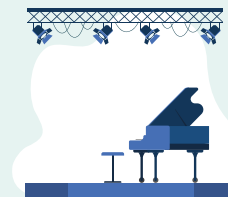
VIVRE LE SPECTACLE

Le mémo du jeune spectateur

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

Grandir en musique

Les Jeunesses Musicales de France (aujourd'hui JM France) : une aventure unique en faveur de l'accès à la musique des enfants et des jeunes prioritairement issus de territoires éloignés ou moins favorisés.

150

artistes
professionnels
en tournées

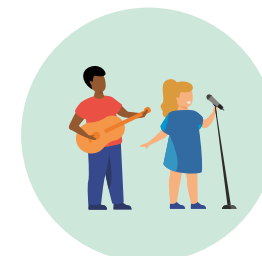
1 000

bénévoles
partout
en France

350 000

enfants
et jeunes
bénéficiaires

2 000

spectacles
et ateliers
chaque année

Directrice de publication : Ségolène Arcelin | Coordination : Capucine de Montaudry

Rédaction : Sophie Renaudin avec la participation des artistes | Relecture : Evelyne Lieu et Andrée Perez

Couverture © Julie Guillem

Pictogrammes © Freepik et Noun Project

Reproduction totale ou partielle de ce livret réservée à la préparation pédagogique des spectacles © JM France

20 rue Geoffroy l'Asnier - 75004 Paris | + 33 (0)1 44 61 86 86 | contact@jmfrance.org | www.jmfrance.org |