

Grandir en musique

LIVRET PÉDAGOGIQUE

PARADE

Compagnie Pulcinella

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

Enseignements des programmes de l'Éducation nationale abordés :

Cycles 2, 3 et 4

- Éducation musicale (EM)
- Français (Fr)
- Éducation physique et sportive (EPS)
- Arts plastiques (AP)
- Questionner le monde : Histoire et Géographie (HG)
- Langues vivantes étrangères et régionales (LVER) : Chinois et Anglais
- Éducation morale et civique (EMC)

Retrouvez
la version numérique

LIVRETS PÉDAGOGIQUES APPROUVÉS
par les programmes de l'Éducation nationale

PARADE

Musique onirique et pétillante,
sans tambour ni trompette

© Gabrielle Bergamaschi

Ferdinand Doumerc est un saxophoniste gourmand, avide d'expériences et de sons innovants. Pour ce tout nouveau spectacle, il a réuni autour de lui Louise Grévin, au violoncelle d'une grande diversité expressive, et Nan Jiang, spécialiste du guzheng, impressionnant instrument chinois aux riches saveurs qu'elle fait sonner tour à tour comme une kora, une mandoline ou une percussion inclassable.

Créant une musique fusion aux compositions originales et aux couleurs vives et inédites, naviguant entre jazz, musique contemporaine et folk, le trio déploie pour charmer son public, telle la roue d'un paon, une impressionnante gamme de mélodies inattendues, sans cesse surprenantes, aux poétiques couleurs instrumentales et vocales qui aiguisent l'imagination et nous immergent dans un bain de sensations.

Se déroule alors, au creux de nos oreilles en émoi et sous nos yeux captivés, grâce au jeu complice et à l'écoute attentive de ces trois musiciens complémentaires, une suite de morceaux luxuriants et variés sonnant comme la B.O. inspirée d'un film au souffle puissant.

Compagnie Pulcinella

(Occitanie)

Ferdinand Doumerc saxophones, flûte, métallophone, voix

Louise Grévin violoncelle, voix

Jiang Nan guzheng, voix

—

Public Élémentaire • 5e • 6e • Familiale à partir de 6 ans

Durée 50 min

—

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site des JM France

➤ www.jmfrance.org

—

Un spectacle de la Compagnie Pulcinella

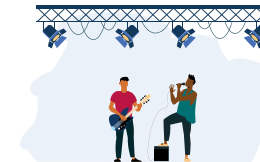
Coproduction JM France

Soutiens Drac Occitanie • Région Occitanie • Conseil départemental de la Haute-Garonne • Ville de Toulouse • CNM • Spedidam • Adami

Toutes les vidéos sont à retrouver
dans notre [playlist thématique](#)

ARTISTES

© Meng Phu

Qui est Ferdinand Doumerc ?

Saxophones, flûte, métallophone, voix

Saxophoniste depuis l'âge de huit ans, je suis des études de musicologie à Toulouse. Tout en jouant dans divers big bands, je monte en 2004 le quartet Pulcinella, groupe de jazz inclassable avec lequel je donne plus de 600 concerts dans une vingtaine de pays. Je participe également à d'autres groupes de la scène créative toulousaine, comme Mowgli, La Face cachée des sous-bois (avec Julian Babou et Sonny Troupé), les Headbangers ou encore Initiative H. Amateur de créations insolites, je monte en 2022 le spectacle pluridisciplinaire *I d'îles* avec notamment la peintre Audrey Spiry. Je propose également différentes actions pédagogiques, sous forme de conférences musicales ou d'ateliers de soundpainting. Je n'en oublie pas pour autant mon amour pour la musique afro-américaine, en participant à divers projets de soul ou en rendant hommage à Herbie Hancock.

© Meng Phu

Qui est Louise Grévin ?

Violoncelle, voix

J'ai débuté le violoncelle à l'âge de cinq ans et j'ai obtenu à dix-sept ans le diplôme d'études musicales du conservatoire de Toulouse. J'ai poursuivi mes études supérieures aux États-Unis, notamment au sein du prestigieux New England Conservatory, à Boston. À mon retour en France, j'ai créé des projets musicaux originaux comme le duo tango fusion Louise & Hubert avec le bandonéoniste Hubert Plessis, ou le duo harpe-violoncelle avec ma sœur Christine. Depuis 2021, je participe en tant que chanteuse et violoncelliste aux nombreux spectacles de la compagnie La Machine, dont l'opéra urbain déployé dans les rues de Toulouse en octobre 2024. Outre *Parade*, l'année 2024 a marqué le début de ma collaboration avec Lakhdar Hanou et Leïla Zitouni pour le trio La Kahina En-cantaira, dans un répertoire où se rencontrent les compositions arabo-andalouses et la musique baroque.

© Meng Phu

Qui est Jiang Nan ?

Guzheng, voix

Je suis née à Quanzhou, ville du Fujian, dans le midi de la Chine. J'ai grandi au son des répétitions de la troupe d'opéra révolutionnaire locale où mes parents dansaient et chantaient. Le théâtre municipal est mon terrain de jeu ordinaire. J'ai ensuite appris à jouer la cithare guzheng à 21 cordes, notamment au conservatoire prestigieux et exigeant de Shanghai. J'ai également étudié la musicologie à l'Université de Xiamen. Diplômée et devenue professeure à l'Institut des arts scéniques de Xiamen, je me produis sur scène régulièrement en Chine et à Taiwan, seule ou au sein d'un petit ensemble. Depuis plus de dix ans, je vis en France où je donne de nombreux concerts en soliste ou avec divers ensembles dans des lieux réputés tels que le Théâtre du Capitole (Toulouse), l'Institut du Monde Arabe (Paris), le Festival international de Fès (Maroc), le Festival Arabesque (Montpellier)...

SECRETS DE CRÉATION

➔ [Cliquer pour écouter](#)

Pourquoi votre concert s'appelle Parade ?

Ferdinand : On a choisi ce nom car on aime bien les différents sens qu'il peut prendre. En effet, la parade peut renvoyer au défilé dans la rue que nous apprécions particulièrement. Puis, il y a la parade amoureuse, celle des animaux. Et enfin, il y a la parade qui renvoie à la riposte : c'est vrai qu'on préfère la riposte à l'attaque.

Qui compose les morceaux ?

Ferdinand : C'est moi qui compose les morceaux, entre musique classique et musique traditionnelle chinoise mais également jazz, folk et pop d'une certaine manière. On aime beaucoup toutes ces musiques et nous avons fait en sorte de toutes les rassembler.

Qu'est-ce qui vous inspire ?

Ferdinand : Parfois, je passe devant un piano, je fais un accord qui inspire tout un morceau. Il y a vraiment plein d'origines différentes. Parfois, c'est juste l'ennui qui permet de faire naître une idée.

Comment chacun trouve sa place dans un morceau ?

Louise : C'est initialement prévu par le compositeur. Il donne des mélodies ou des façons de jouer, des modes de jeu à chacun. Ensuite, en tant qu'instrumentistes, on personnalise ce qu'il nous a proposé. On fait également un travail de groupe sur ces compositions. On essaie de mettre en commun nos expériences pour que le morceau nous ressemble vraiment à tous les trois, pour que ce soit quelque chose de participatif.

Comment vous êtes-vous rencontrés ?

Ferdinand : On s'est rencontré par des biais assez différents. J'avais vu Nan jouer avec un groupe il y a une quinzaine d'années : son énergie, l'originalité de son discours et ses influences assez variées m'ont happé. On avait fait une session tous les deux, et l'idée de monter un groupe était toujours restée dans le coin de nos têtes. Avec Louise, on s'est rencontrés à un spectacle de La Machine (compagnie mettant en scène d'immenses personnages articulés). Son jeu de violoncelle, ses capacités vocales et son tempérament de feu m'ont tout de suite plu. L'idée du trio avec nos trois personnalités complémentaires s'est rapidement imposée.

Pourquoi adresser ce spectacle au jeune public ?

Ferdinand : Avec son instrumentation atypique, sa variété de climats et son humour, *Parade* touche un côté enfantin en chacun de nous. Cela nous est donc paru évident de développer un répertoire spécifiquement prévu pour le jeune public

Cycle 2

- EM : Échanger, partager ; Explorer, imaginer
- Fr : Lecture ; Écriture ; Vocabulaire

Cycle 3

- EM : Échanger, partager et argumenter ; Explorer, imaginer et créer
- Fr : Lecture ; Écriture ; Vocabulaire

Cycle 4

- EM : Échanger, partager, argumenter et débattre ; Explorer, imaginer, créer et produire
- Fr : Lire ; Écrire ; Comprendre le fonctionnement de la langue

L'AFFICHE

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

Cycle 4

- EM : Explorer, imaginer, créer et produire
- 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

L'ART DE L'IMPROVISATION

Du latin *improvisus* qui se traduit par « imprévu » en français, improviser signifie produire ou élaborer quelque chose (un discours, une musique, une œuvre) sans préparation. L'improvisation est donc l'action de composer et de s'exprimer simultanément.

L'improvisation au cœur du jazz

L'improvisation est un art, une technique qui fait partie de l'apprentissage musical et qui est utilisée par des compositeurs de musique classique tels que Chopin, Bach, Beethoven ou encore Mozart. À la fin du XIXe siècle en Occident, les conservatoires décident d'arrêter d'enseigner l'art de l'improvisation : les musiciens sont alors exclusivement des lecteurs et exécutants de partitions.

Un siècle plus tard, le jazz réintroduit l'improvisation dans la musique. Ce genre musical, difficile à définir, est le fruit d'un métissage permanent qui comprend une grande variété de sous-esthétiques. Né au début du XXe siècle aux États-Unis, et plus précisément à la Nouvelle-Orléans, le jazz est la rencontre entre les musiques africaines importées par les esclaves et le répertoire classique européen. L'improvisation tient une place fondamentale dans la structure des morceaux. En effet, les musiciens s'émancipent des partitions et laissent aller leur jeu au gré de leurs envies et du groove de leurs camarades sur scène. En jazz, on ne parle pas de refrain et de couplets mais plutôt de thème et d'improvisation. Le thème renvoie à la partie écrite du morceau et l'improvisation est la variation non-écrite de ce thème jouée librement par le musicien.

Dans le spectacle *Parade*, les artistes utilisent la technique de l'improvisation à plusieurs reprises.

Les grands noms du jazz et l'improvisation

Parmi la grande famille du jazz, plusieurs artistes ont une renommée internationale notamment pour leur talent en improvisation. Par exemple, il y a Duke Ellington (1899-1974), pianiste et compositeur, originaire de Washington ; ➤ [Louis Armstrong](#) (1901-1971), chanteur et trompettiste originaire de la Nouvelle-Orléans ; ➤ [Ella Fitzgerald](#) (1917-1996), chanteuse originaire de la région de Virginia ; ➤ [Miles Davis](#) (1926-1991), compositeur et trompettiste originaire de la région de l'Illinois..

Ella Fitzgerald © Burt Golblatt / CST Images

Pour aller plus loin

Activité

Réaliser un cadavre exquis avec la classe, sous forme de texte ou de dessin.

Site

➤ [Un peu d'histoire autour de la musique noire-américaine](#), Philharmonie de Paris

Podcast

➤ [La Nouvelle Orléans, le berceau du Jazz](#), Giv me jazz, épisode 1 | France Inter, (2019)

➤ [L'art de l'improvisation théâtrale au Mans](#), Bienvenue chez vous - Le magazine, ici Maine (2025)

Louis Armstrong et Duke Ellington © DR

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

© Wassily Kandinsky - Improvisation 4

© Jack Mitchell / Getty Image

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer
- Fr : Lecture ; Écriture ; Vocabulaire ; Oral
- EPS : S'appropriier seul ou à plusieurs, par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre ; S'appropriier une culture physique, sportive et artistique
- AP : Expérimenter, créer, produire ; S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer
- Fr : Lecture ; Écriture ; Vocabulaire ; Oral ; Culture littéraire et artistique
- EPS : S'appropriier seul ou à plusieurs, par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre ; S'appropriier une culture physique, sportive et artistique
- AP : Expérimenter, créer, produire ; S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

Cycle 4

- EM : Écouter, comparer, construire une culture musicale commune ; Explorer, imaginer, créer et produire
- Fr : Lire ; Écrire ; Comprendre le fonctionnement de la langue ; Comprendre et s'exprimer à l'oral ; Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique
- EPS : S'appropriier seul ou à plusieurs, par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre ; S'appropriier une culture physique, sportive et artistique pour construire un regard lucide sur le monde contemporain
- AP : Expérimenter, créer, produire ; S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

L'improvisation dans tous les domaines artistiques

➤ **le théâtre d'improvisation** est un genre à part entière qui consiste à jouer une scène sans texte préalablement écrit et appris. Les acteurs inventent alors subitement une histoire, et doivent la faire évoluer en même temps qu'ils la jouent. Un thème peut être également imposé par le public ou un metteur en scène extérieur : les acteurs doivent alors improviser à partir d'une situation définie. L'improvisation est une technique essentielle à la formation des comédiens et comédiennes.

• **dans les arts plastiques** : le concept de l'improvisation se retrouve dans l'abstraction, un style artistique qui s'oppose aux représentations figuratives et narratives. L'art abstrait montre des formes expressives qui n'imitent pas le monde réel, et s'appuie sur la spontanéité du geste de l'artiste. L'improvisation fait partie intégrante de la pratique de l'abstraction, comme en témoigne le peintre russe Wassily Kandinsky qui a réalisé une série de tableaux abstraits intitulés *Improvisation*.

• **en danse** : l'improvisation est une forme de danse libre. Les danseurs ne suivent aucune chorégraphie et laissent libre cours à leur imagination. Les mouvements sont alors effectués en temps réel selon les émotions provoquées par la musique. L'improvisation a conduit à la création d'un style de danse particulier : la danse contact, ou danse-contact, créée par l'états-unien ➤ **Steve Paxton**. Celle-ci se fonde sur un jeu d'exploration gestuel et sensoriel entre deux ou plusieurs danseurs.

• **dans la poésie et la littérature** : l'improvisation est une technique très ancienne, employée dès l'Antiquité grecque et romaine par les rhapsodes (poètes de la Grèce antique) pour raconter des récits épiques. Celle-ci est également à l'honneur dans le surréalisme, mouvement artistique du début du XXe siècle. Les artistes surréalistes ont créé un jeu appelé « cadavre exquis » qui consiste à composer des phrases de manière collective : chaque participant fournit un élément essentiel à la construction d'une phrase (sujet, verbe ou complément) sans avoir connaissance des mots utilisés par leurs camarades. Ce jeu est par essence un art de l'improvisation.

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

LES MUSIQUES TRADITIONNELLES CHINOISES

Les musiques issues de la tradition orale et des sociétés rurales sont dites « traditionnelles ». Celles-ci sont transmises de génération en génération par la voix, et non par le texte. En effet, lorsque ces musiques ont été créées, il n'y a pas eu de notation musicale : les mélodies ont alors été apprises par imitation. Dans la mesure où il ne s'agit pas de musique savante, c'est-à-dire de musique écrite et apprise avec une partition, l'origine des musiques traditionnelles est inconnue. Aucun auteur n'est associé à ces compositions. Cette absence de partition ou de notation musicale permet à chaque musicien de s'approprier les compositions : les musiques traditionnelles se définissent alors par l'expression actuelle et vivante d'un patrimoine immatériel qui a traversé plusieurs générations.

LA CHINE

Continent : Asie

Géolocalisation : située au sud-est de l'Asie, sur la côte ouest de l'Océan Pacifique, la Chine est bordée par 14 pays asiatiques.

Superficie : avec près de 9 600 000 km² de terres, la Chine occupe un quart de la superficie de l'Asie et se place au 3e rang mondial des pays les plus grands (après la Russie et le Canada).

Capitale : Pékin (Beijing)

Division territoriale : 23 provinces, 5 régions autonomes, 4 municipalités et 2 régions administratives spéciales (Hong-Kong et Macao)

Langue : le chinois mandarin est la langue officielle mais de nombreuses cultures et communautés différentes vivent dans le pays, et certaines pratiquent leurs propres langues.

Population : 1,408 milliard d'habitants en 2024

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer et imaginer ; Échanger, partager
- Fr : Lecture ; Écriture ; Vocabulaire ; Oral
- LVER (Chinois) : Découvrir quelques aspects culturels d'une langue vivante étrangère
- QM : Situer un lieu sur une carte, un globe ou un écran informatique

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Échanger, partager et argumenter
- Fr : Lecture ; Écriture ; Vocabulaire ; Oral ; Culture littéraire et artistique
- LVER (Chinois) : Repères culturels (axes 3 et 5) ; Repères linguistiques
- HG : Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques

Cycle 4

- EM : Écouter, comparer, construire une culture musicale commune ; Explorer, imaginer, créer et produire ; Échanger, partager, argumenter et débattre
- Fr : Lire ; Écrire ; Comprendre le fonctionnement de la langue ; Comprendre et s'exprimer à l'oral ; Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique
- LVER (Chinois) : Repères culturels : langages et messages artistiques
- HG : Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

LES MUSIQUES DE CHINE

Les différents types de musiques traditionnelles

Les musiques traditionnelles sont présentes dans toutes les régions du monde, et sont étroitement liées aux territoires auxquels elles sont rattachées. La Chine étant un vaste pays composé d'une grande variété de communautés, son répertoire de musiques traditionnelles est tout aussi riche et large. Parmi ces multiples musiques traditionnelles chinoises, certaines se démarquent particulièrement pour leur popularité :

- la musique ➤ **Nanyin** : celle-ci est née sur la côte sud-est de la Chine, dans la province de Fujian, au sein du peuple des Minnans. Cette musique est reconnue pour ses mélodies douces au tempo lent. Depuis 2009, ce genre musical a été classé « patrimoine culturel immatériel » par l'Unesco.
- la musique des ➤ **Naxis** : situés au nord-ouest de la province du Yunnan (au sud-ouest de la Chine), les Naxis constituent l'une des 56 communautés chinoises. Depuis le XIIIe siècle, les Naxis jouent notamment une musique religieuse appelée *dongjing*. Les Naxis s'organisent en groupe musical similaire à un orchestre pour interpréter leurs musiques traditionnelles.

Pour aller plus loin

Sites

- [Les musiques traditionnelles](#), Métiers de la Musique, Philharmonie de Paris
- [Carte des musiques traditionnelles et folkloriques du monde](#), Antre Peaux
- [La Chine, à la conquête du monde](#), Lumni
- [Chine | Géographie et paysages](#), Routard.com

Les instruments

La Chine est un prolifique créateur d'instruments : au Ier siècle avant J.-C., il existait déjà plus de 80 instruments en Chine ! Outre le guzheng joué par Jiang Nan dans le spectacle *Parade*, un riche panel d'instruments traditionnels marquent les musiques chinoises. En voici quelques exemples :

- **le xiao** est un instrument en bambou, une flûte à encoche qui se tient de manière verticale. Cette flûte possède généralement six trous.
- **le erhu** est un instrument en bois surnommé « violon chinois ». Il se différencie pourtant du violon puisqu'il possède seulement deux cordes et se tient verticalement. Son archet est coincé entre deux cordes ; il ne peut pas être séparé de l'instrument.
- **le bangu** est un instrument de la famille des percussions, un tambour plat sur lequel on frappe avec des baguettes. Instrument incontournable de l'opéra chinois, il a un son sec qui permet de garder le tempo dans les grands ensembles musicaux.

MUSIQUE

Entre défilé onirique, numéro de charme poétique et riposte haute en couleurs

Parade propose un répertoire de compositions originales empreintes de jazz, de musique contemporaine et de musiques traditionnelles chinoises. La richesse, l'originalité et la complexité des mélodies surprennent et invitent à l'exploration émotionnelle. guzheng, métallophone, saxophones et violoncelle parodent harmonieusement et s'en donnent à cœur joie pour faire vivre un spectacle captivant et hypnotisant. Avec toutes ses compositions expressives, *Parade* exalte l'imagination et sonne comme la bande originale d'un film à sensations.

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer et imaginer ; Échanger, partager
- Fr : Oral
- LVER (Chinois) : Découvrir quelques aspects culturels d'une langue vivante étrangère
- QM : Situer un lieu sur une carte, un globe ou un écran informatique

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Échanger, partager et argumenter
- Fr : Oral ; Culture littéraire et artistique
- LVER (Chinois) : Repères culturels (axes 3 et 5) ; Repères linguistiques
- HG : Se repérer dans l'espace, construire des repères géographiques

Cycle 4

- EM : Écouter, comparer, construire une culture musicale commune ; Explorer, imaginer, créer, produire ; Échanger, partager, argumenter et débattre
- Fr : Comprendre et s'exprimer à l'oral ; Acquérir une culture littéraire et artistique
- LVER (Chinois) : Repères culturels : langages et messages artistiques
- HG : Se repérer dans l'espace, construire des repères géographiques

Programme

Liste non exhaustive des morceaux présentés dans le spectacle avec quelques commentaires de Ferdinand Doumerc :

- **Si ton tonton**
- **Les papillons**
- **Ha ha ha hi**
- **Murailles et précipice** : *ce morceau parle des obstacles qui paraissent infranchissables dans un premier temps mais qui deviennent, avec le recul, des choses très anodines.*
- **Ohio** : *dans ce morceau, une partie de violoncelle est inspirée d'une partie de guitare d'un groupe de funk qui s'appelle les Ohio Players. C'est pour cela que nous avons intitulé le morceau ainsi. Ohio est progressivement devenu un personnage, une sorte d'animal épris de liberté, évoqué plusieurs fois dans le spectacle !*
- **Mer calme, enfant agité**
- **Kodama** : *au Japon, Kodama renvoie à l'esprit de la forêt.*

INSTRUMENTS

Un instrumentarium varié, à l'image de toutes les esthétiques musicales qui se retrouvent dans le spectacle.

✦ La flûte

La flûte appartient à la famille des instruments à vent dont le principe est la mise en vibration d'air dans un tuyau. Parmi les instruments à vent, la flûte fait partie de la sous-famille des bois. Toutes les flûtes sont construites sur le même principe : un tuyau percé de trous qui, bouchés successivement, permettent d'allonger la colonne d'air vibrante et de produire des sons de plus en plus graves. C'est ce qui en fait l'un des instruments les plus répandus et les plus vieux du monde ; des archéologues ont retrouvé en Europe des flûtes datant de la Préhistoire, fabriquées dans des os d'oiseaux.

✦ Le guzheng

Né il y a plus de 2500 ans en Chine, le guzheng appartient à la famille des instruments à cordes pincées : il est composé le plus couramment de 21 cordes placées sur 21 chevalets mobiles utilisés pour l'accorder. Son nom vient du mandarin : « gǔ » signifie ancien et « zhēng » veut dire cithare. Sur la partie charnue de chaque doigt de la main droite est posé un plectre, l'équivalent d'un médiator, maintenu grâce à sorte de ruban adhésif spécial. À l'aide de ces plectres, la main droite pince les cordes. Quant à la main gauche, celle-ci touche les cordes afin de produire non seulement la hauteur voulue, mais aussi une multitude de timbres.

✦ Le métallophone

Clavier constitué de lames de métal mises en vibration par des baguettes, le métallophone appartient à la famille des percussions idiophones et mélodiques. Une percussion idiophone désigne un instrument qui produit du son par lui-même : son corps vibre et résonne par frapement. Cet instrument joue successivement des notes et donc, une mélodie : il est mélodique.

✦ Les saxophones

Inventé par le musicien belge Adolphe Sax en 1846, le saxophone est un instrument à anche simple : le son est produit par une seule lamelle de roseau, fixée sur le bec, que l'instrumentiste met en vibration par son souffle. Le corps de l'instrument est en laiton, et comprend plusieurs parties : le bocal, le corps, la culasse, et le pavillon évasé. Le saxophone est percé de trous qui, fermés par des clefs, permettent de modifier la longueur du tuyau sonore, et de jouer ainsi différentes notes. La famille des saxophones est composée de quatre versions principales, du plus petit au plus grand et donc du plus aigu au plus grave : le soprano, l'alto, le ténor, le baryton.

✦ Le violoncelle

Le **violoncelle** appartient à la famille des instruments à cordes frottées tels que le violon, l'alto et la contrebasse. Il se compose d'un corps en bois, d'un manche et d'un chevalet sur lequel reposent ses quatre cordes. Pour faciliter la posture et le jeu du violoncelliste, l'instrument comprend également une pique en bas de son corps en bois dont la longueur peut être ajustée par le musicien. Pour obtenir des notes, le violoncelliste place les doigts d'une main sur les cordes, et les appuie contre la touche (une longue et fine pièce placée sur le manche), tandis qu'il les fait résonner avec son autre main, soit en les frottant avec l'archet, soit en les pinçant directement avec ses doigts (en pizzicato).

ÉCOUTER

Ohio

Auteur : Ferdinand Doumerc

Style : Jazz, musiques actuelles, musiques du monde

Formation : Saxophone ténor, violoncelle, guzheng, voix, cloches, grosse caisse

Interprètes : Ferdinand Doumerc, Louise Grévin et Jiang Nan

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer
- LVER (Anglais) : Découvrir quelques aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer, commenter ; Explorer, imaginer et créer
- LVER (Anglais) : Repères culturels (axes 3 et 5) ; Repères linguistiques

Cycle 4

- EM : Écouter, comparer, construire une culture musicale commune ; Explorer, imaginer, créer, produire
- LVER (Anglais) : Repères culturels : langages et messages artistiques

Pistes d'écoute

Structure du morceau

Informations pour les enseignants

Ce morceau peut être divisé en trois grandes parties.

- > Du début à 1'39 : on entend une phrase musicale répétitive où se superposent successivement violoncelle, voix, guzheng, voix, saxophone.
- > À partir de 1'38 se succèdent différentes phrases, d'abord au violoncelle et au saxophone, puis à la voix seule.
- > À 2'53 reprend une nouvelle structure, jouée par le violoncelle qui est ensuite rejoint par le guzheng et le saxophone. On entend des petites cloches. La phrase est répétée avec des variations jusqu'à la fin.

Écoute ludique

- > Repérer le jeu du **violoncelle** en *pizzicato*

Le *pizzicato* est une manière de jouer les instruments à cordes de la famille du violoncelle : à l'image d'une guitare, les cordes sont pincées avec les doigts. Quelle est l'autre manière de jouer du violoncelle ?

- > Situer les entrées et sorties du **guzheng**.

- > Est-ce que les voix chantent toujours des paroles ? Qu'est-ce que ces paroles pourraient vouloir dire au moment du solo dans la deuxième partie ?

- > Imaginer et décrire une scène de film ou de série que le morceau pourrait accompagner

[Cliquer pour écouter](#)

JOUER

Représentation graphique de la musique

© Meng Phu

Harpe
Harpe
Harpe
Harpe

Ohio

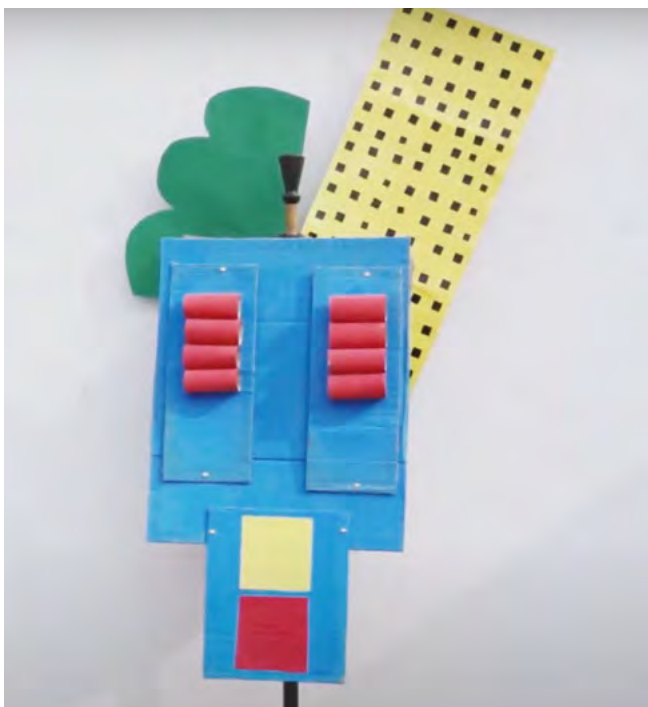
Sheet music for the piece "Ohio". The music is written for a harp (labeled "Harpe" four times) and includes a saxophone part starting at measure 21. The score is divided into measures 1-8, 9-14, 15-20, 21-26, and 27-32. It features various musical notations including treble and bass clefs, time signatures (e.g., 11/2, 2), and dynamic markings like "tremolo". The piece includes first and second endings for several sections.

Parader et défiler

Objectifs

- Stimuler l'imagination et la créativité
- Développer la cohésion d'équipe
- Écouter et intégrer des règles, s'adapter à un cadre

Matériel

- Le plus de vêtements, de costumes et d'accessoires de déguisement possibles
- Délimiter un espace pour le podium de défilé
- Diffuser la musique du spectacle *Parade* pendant le défilé

Description

1. Répartir les élèves en plusieurs équipes.
2. Une fois que les équipes sont faites, répartir tous les vêtements et accessoires de manière équitable et les distribuer à chaque groupe.
3. L'enseignant indique une liste de défis selon le nombre d'enfants par groupe : le costume ayant le plus de couleurs, le moins de couleurs, le plus original, le plus effrayant, le plus estival, le plus hivernal...
4. Une fois annoncé, les membres de chaque équipe doivent s'accorder et se répartir les défis : chaque élève de l'équipe est habillé différemment, chacun selon le critère qui leur a été imposé. Ils ont une durée limitée : celle-ci varie selon le niveau des élèves.
5. À la fin du temps réglementaire, toutes les équipes s'arrêtent, et les modèles se préparent à défiler. L'ordre de passage se fait selon l'énoncé des défis : par exemple, tous les costumes les plus colorés de toutes les équipes passent en premier, puis tous les costumes les moins colorés, ensuite les costumes les plus originaux, et ainsi de suite.
6. Avant de faire passer les élèves sur le podium, l'enseignant se prépare à diffuser l'une des musiques de *Parade* et demande aux élèves de défiler sur la musique (et ainsi s'adapter à son rythme et aux émotions que celle-ci provoque).
7. Recommencer en changeant les défis. Il peut être demandé aux enfants de parader comme des militaires ou alors comme des paons.
8. Si cela est possible, les élèves peuvent parader dans la cour devant leurs camarades.

> Ajoutez [une étape](#) à ce projet de classe en créant vos propres costumes avec le Théâtre du Châtelet.

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer et imaginer ; Échanger, partager
- AP : Expérimenter, créer, produire ; S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité ; Mettre en œuvre un projet artistique
- Fr : Lecture ; Écriture ; Vocabulaire ; Oral
- EPS : S'approprier seul ou à plusieurs, par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre ; S'approprier une culture physique, sportive et artistique

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Échanger, partager et argumenter
- AP : Expérimenter, créer, produire ; S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité ; Mettre en œuvre un projet
- Fr : Lecture ; Écriture ; Vocabulaire ; Oral
- EPS : S'approprier seul ou à plusieurs, par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre ; S'approprier une culture physique, sportive et artistique

Cycle 4

- EM : Écouter, comparer, construire une culture musicale commune ; Explorer, imaginer, créer, produire ; Échanger, partager, argumenter et débattre
- AP : Expérimenter, créer, produire ; S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité ; Mettre en œuvre un projet
- Fr : Lire ; Écrire ; Comprendre le fonctionnement de la langue ; Comprendre et s'exprimer à l'oral ; Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique
- EPS : S'approprier seul ou à plusieurs, par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre ; S'approprier une culture physique, sportive et artistique pour construire un regard lucide sur le monde contemporain

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

➤ Murailles et précipice

1. Quel est le premier instrument que l'on entend ?

- ☐ La harpe
- ☐ Les cloches
- ☐ Le violoncelle

2. Parmi les instruments ci-dessous, lequel n'est pas utilisé dans ce morceau ?

- ☐ Le saxophone
- ☐ Le guzheng
- ☐ Le métallophone

Murailles et précipice

Auteur : Ferdinand Doumerc

Style : Jazz, musiques actuelles, musiques du monde

Formation : Saxophones, violoncelle, guzheng

Interprètes : Ferdinand Doumerc, Louise Grévin et Jiang Nan

3. Quel instrument joue en solo de 1'22 à 1'29 ?

- ☐ Le guzheng
- ☐ La trompette
- ☐ Le violoncelle

Réponses
1. Le violoncelle
2. Le métallophone
3. Le violoncelle

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 !

Qu'est-ce qui caractérise le jazz ?

- ☐ L'improvisation
- ☐ L'absence de refrain
- ☐ La douceur des mélodies

Quelle est la capitale de la Chine ?

- ☐ Bangkok
- ☐ Hong-Kong
- ☐ Pékin

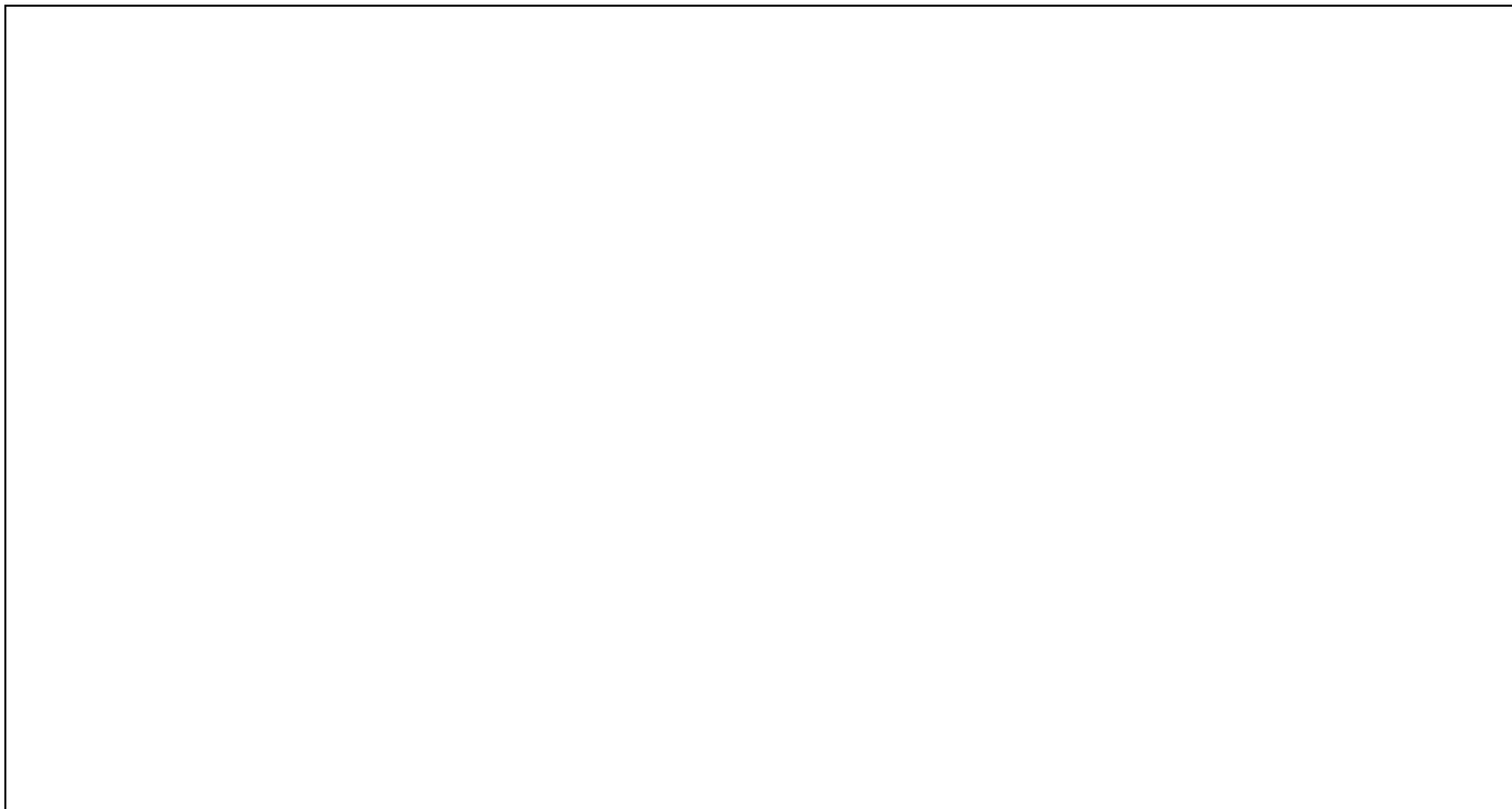
Qu'est-ce que l'ehru ?

- ☐ Un instrument à cordes chinois
- ☐ Le nom d'un plat malien
- ☐ Un club de football au Brésil

Quel instrument appartient à la famille de l'alto ?

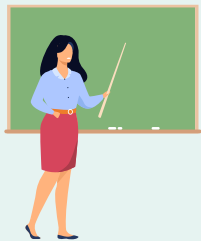
- ☐ Le métalophone
- ☐ Le violoncelle
- ☐ Le guzheng

DESSINE... LA PARADE D'UN PAON

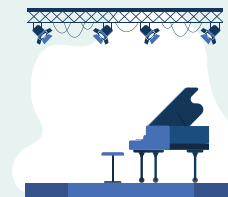
VIVRE LE SPECTACLE

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

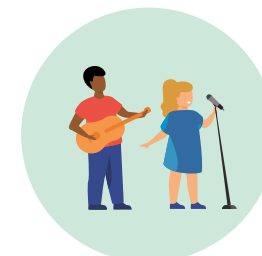
1 000

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 : Eléna Garry avec la participation des artistes | Relecture : 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 |