

Grandir en musique

LIVRET PÉDAGOGIQUE

SI FOU MI !

Gavarnie Ensemble

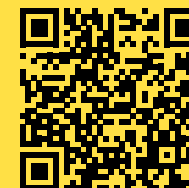
Cycle 2, Cycle 3, Familiale à partir de 6 ans

Enseignements des programmes de l'Éducation nationale abordés :

Cycles 2 et 3

- Éducation musicale (EM)
- Arts plastiques (AP)
- Questionner le monde (QM) : Histoire et Géographie (HG)
- Langues vivantes étrangères et régionales (LVER)
- Mathématiques (Maths)

Retrouvez
la version numérique

LIVRETS PÉDAGOGIQUES APPROUVÉS
par les programmes de l'Éducation nationale

SI FOU MI !

Découvrez la clé de notre grand jeu musical !

© Pierre Fatus

Sur la scène partagée en deux par une grande bande blanche, comme un immense plateau de jeu, deux sœurs s'affrontent : chacune se munit d'un instrument, flûte pour l'une, basson pour l'autre... et c'est parti !

Règle n°1 : chaque manche de ce jeu de société géant possède des règles qui ne sont connues que des deux musiciennes virtuoses. Mais tous les coups ne sont pas permis !

Règle n°2 : les deux concertistes interpréteront tour à tour ou ensemble, mais avec toujours autant de talent, des œuvres connues ou moins connues de grands compositeurs classiques...

Règle n°3 : elles nous réserveront quelques surprises musicales comme des extraits de musiques de films... mais aussi quelques trouvailles visuelles.

Règle n°4 : à la croisée du théâtre et du mime, leurs corps toujours en mouvement accompagneront leurs notes, libérées de toute partition.

Règle n°5 : si besoin, chaque partie se terminera par un chi(si)foumi pour en déterminer la gagnante.

Règle n°6 : les spectateurs applaudiront à tout rompre l'exaltante performance de ces deux musiciennes pas si classiques qui aiment prendre des risques.

Le jeu, une métaphore de la vie ?

Gavarnie Ensemble

(Île-de-France)

Ana Mainer Martín flûte, flûte alto, piccolo

Carmen Mainer Martín basson

Mise en scène Gavarnie Ensemble et Elsa Marquet-Lienhart

Création lumière Véronique Fonteny et Louise Calzada

—

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

Durée 50 min

—

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

➤ www.jmfrance.org

—

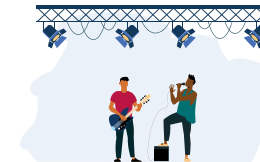
Coproduction JM France

Soutien Centre culturel Jean Vilar (Marly-le-Roi)

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

ARTISTES

© DR

Qui est Ana Mainer Martin ?

Flûte traversière, direction artistique

À l'âge de 7 ans, j'ai assisté au concert d'une fille un peu plus âgée que moi et je suis tombée littéralement amoureuse du son et de la façon de tenir la flûte traversière ! C'est comme ça que j'ai commencé la flûte. Je me suis d'abord formée au Conservatoire Supérieur de Musique d'Aragon en Espagne. Ensuite, j'ai obtenu un Master d'Interprétation en flûte dans la classe de Carlos Bruneel au Koninklijk Conservatoire de Bruxelles en Belgique. Par la suite, j'ai pu collaborer avec de nombreux ensembles et orchestres en Espagne et en France. J'enseigne également la musique, que j'adore partager avec mes élèves.

Grâce à la musique, j'ai beaucoup voyagé : j'ai fait mes études en Espagne, en Belgique puis à Paris. J'ai aussi suivi des cours de danse et de théâtre, ce qui m'a permis d'élargir mes horizons et d'intégrer de nouveaux éléments dans la conception de mes projets : j'aime mélanger les domaines artistiques ! C'est aussi pour cela que j'ai choisi la flûte : elle me permet de jouer dans des contextes très différents un répertoire très riche. Et, en plus, ma flûte n'est pas toute seule, elle a sa petite famille : une grande sœur, la flûte alto, et un petit frère, le piccolo !

© DR

Qui est Carmen Mainer Martin ?

Basson

J'ai débuté la musique par le piano quand j'avais 6 ans, mais j'ai très vite changé d'instrument et commencé la flûte à bec et le chant choral parce que j'aimais jouer avec d'autres enfants. En Espagne, ma meilleure copine faisait du violon au Conservatoire et je voulais aussi en faire, mais entre-temps, j'ai découvert le basson et je ne regrette pas mon choix ! J'adore la sonorité du basson, on dirait du velours. Il peut vraiment être le personnage drôle de l'orchestre, comme dans [L'apprenti Sorcier](#) de Paul Dukas.

J'ai eu la chance de jouer avec plusieurs orchestres et ensembles. J'ai aussi enregistré deux disques : *Music for Bassoon and Piano* ; puis *Mozart Contemporaries : 18th Century Music for Bassoon* ! Aujourd'hui, j'enseigne également le basson au conservatoire.

Saviez-vous qu'Antonio Vivaldi, le célèbre compositeur des *Quatre saisons*, a composé [39 magnifiques concertos](#) pour basson ? Et un petit secret juste pour vous... la voix du basson est la vibration de l'anche dans laquelle on souffle, un tout petit instrument aussi grand qu'un crayon qu'on a beaucoup taillé !

SECRETS DE CRÉATION

Comment vous êtes-vous rencontrées et comment est né le spectacle *Si Fou Mi !* ?

Carmen : Quand nous nous sommes rencontrées, Ana avait quelques heures de vie et moi deux ans. Depuis, nous ne nous sommes plus quittées ! Nous jouons beaucoup ensemble quand nous étions petites et nous pensons que les origines de *Si Fou Mi !* datent d'il y a très, très longtemps...

Nous adorons inventer et imaginer dans nos jeux et, finalement, c'est ce que nous avons fait dans notre spectacle.

Ana : Une fois que nous avons débuté la musique, nous avons commencé à jouer ensemble et depuis la création de Gavarnie Ensemble, nous avons envie de faire un spectacle en duo. *Si Fou Mi !* est le résultat de cette envie de jouer ensemble que nous avons toujours !

Comment travaillez-vous ensemble ?

Ana : Nous répétons beaucoup ! Le duo flûte-basson est très original et il y a très peu de formations permanentes dans le monde... Nous avons envie de jouer un autre répertoire que les duos classiques écrits pour flûte et basson ou ceux qui nous ont été dédiés par des compositeurs et compositrices contemporains.

Carmen : Avec *Si Fou Mi !*, nous avons ouvert un chemin passionnant où nous adaptons à nos instruments des œuvres que nous aimons beaucoup et qui, à l'origine, ont été composées pour d'autres formations (y compris l'orchestre !).

Ana fait les arrangements et après, nous testons si le tout fonctionne bien. Nous faisons d'éventuelles modifications, nous répétons... C'est beaucoup de travail mais nous nous amusons énormément !

Votre spectacle évoque le nom d'un jeu. Jouez-vous aux jeux de société ?

Ana : Nous avons beaucoup joué quand nous étions petites : jeux de cartes, jeu de l'oie, jeu des petits chevaux... et quand nous étions adolescentes : le Taboo, le Cluedo, le Monopoly et plein d'autres ! Maintenant, nous ne nous asseyons pas tous les jours autour d'une table pour jouer à un jeu de société comme nous le faisons auparavant, mais nous nous asseyons derrière un pupitre et nous faisons de la musique entre nous ou avec d'autres collègues.

Finalement, la musique est aussi un jeu !

Que cherchez-vous à transmettre à travers votre spectacle ?

Carmen : *Si Fou Mi !* est un peu une métaphore de la vie. Il y a deux personnages qui vont jouer ensemble, et les règles du jeu vont être très claires.

Il paraît qu'il est impossible de sortir de ce cadre imposé... mais peut-être pas !

Cycle 2

• EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer

Cycle 3

• EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer

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

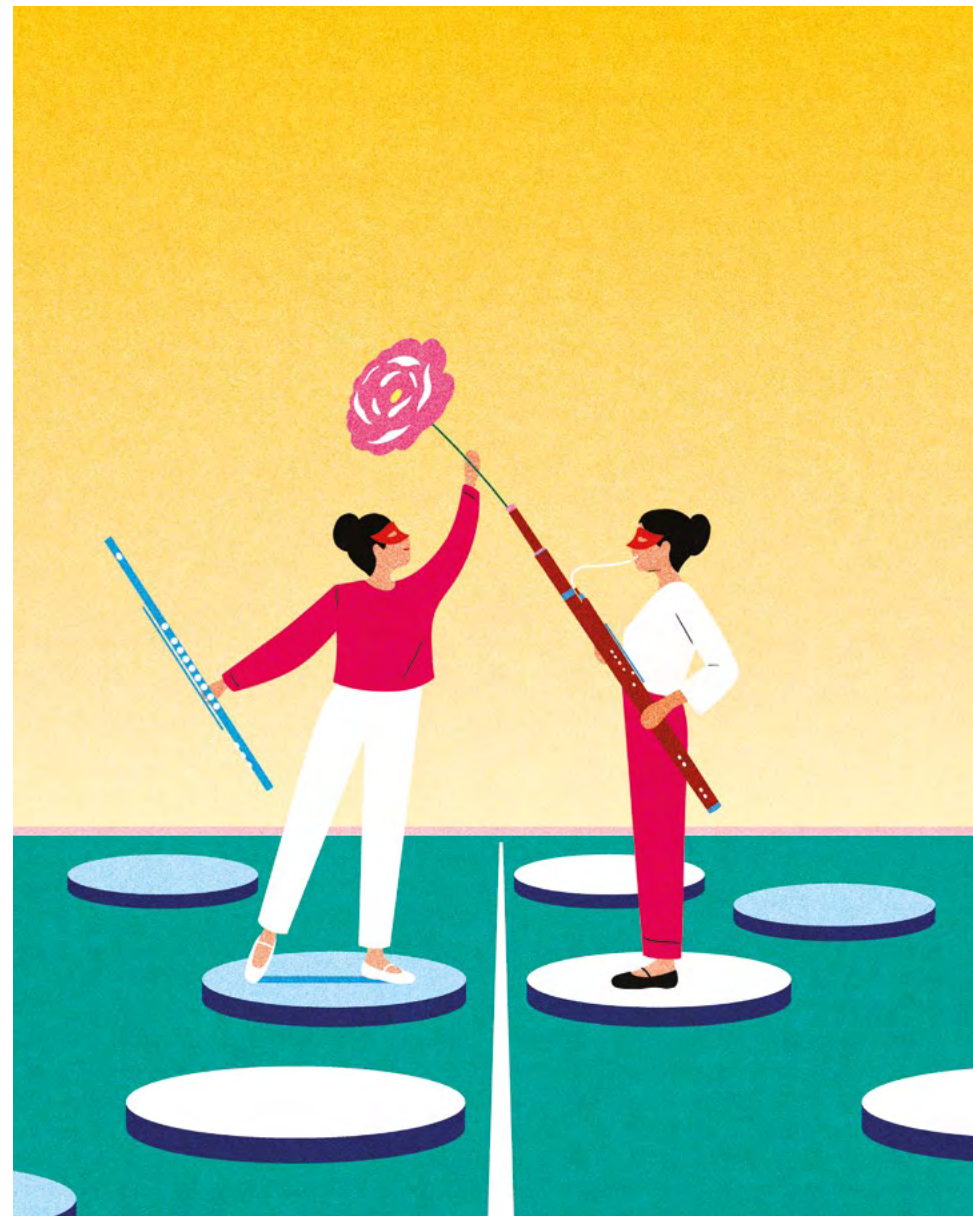
La programmatrice artistique des JM France présente chaque spectacle à l'illustratrice pour lui en donner les grandes orientations thématiques et esthétiques. Cette dernière dispose également de tous les outils de communication disponibles : dossiers de présentation, photos, vidéos, enregistrements pour 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

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 CHIFOUMI

Le spectacle *Si Fou Mi !* a été créé par Ana et Carmen à partir d'œuvres du répertoire de la musique savante, adaptées au duo flûte traversière-basson. Son nom te rappelle-t-il quelque chose ? Il fait référence au jeu Chifoumi, souvent appelé « Pierre-feuille-ciseaux ». Sur scène, elles ne jouent pas seulement de la musique !

Origine du jeu Chifoumi

Ce jeu a probablement été inventé en **Chine** et se nommait « Jeu des trois coups ». On trouve des traces de son existence dans des livres du début du XVIIe siècle, qui nous apprennent que les seigneurs de la dynastie Han y jouaient. À partir de cette période, ce jeu se démocratise peu à peu en Asie. En Chine et en Corée, on joue avec le Tissu, la Pierre et les Ciseaux. Les Japonais, quant à eux, utilisent la feuille à la place du tissu et nomment ce jeu **Jan Ken Pon**. Le jeu arrive en Occident à la fin du XIXe siècle et de manière plus tardive aux États-Unis (début du XXe siècle). On suppose que ce jeu nous a été transmis par les Japonais, notamment à cause de son nom : Chifoumi ou Shifumi provient de la langue nippone Hi-Fu-Mi, qui signifie 1er-2e-3e.

© Pierre Feuille

Cycle 2

- LVER : Découvrir quelques aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale
- QM : Se situer dans l'espace et dans le temps
- Maths : Organisation et gestion de données

Cycle 3

- LVER : Repères culturels
- HG : Se repérer dans l'espace : créer des repères géographiques ; Se repérer dans le temps : créer des repères historiques
- Maths : Organisation et gestion de données et probabilités

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

Règles du jeu et variantes

Deux joueurs s'affrontent. Ils choisissent simultanément un des trois coups possibles en le symbolisant avec leur main. Dans la version de base, on a le choix entre la pierre, la feuille et les ciseaux. La pierre bat les ciseaux (en les cassant), les ciseaux battent la feuille (en la coupant) et la feuille bat la pierre (en l'enveloppant). Lors de chaque manche, un coup peut en battre un autre ou faire match nul (si les deux mains font le même signe).

Plusieurs études comportementales ont été réalisées autour de ce jeu et les statistiques suivantes ont alors émergé : la pierre est le choix initial le plus utilisé, suivi de la feuille et enfin des ciseaux ! On peut donc imaginer qu'en commençant par la feuille, on optimise nos chances de remporter la première manche face à un adversaire qui jouerait la Pierre. De même, si votre adversaire a perdu en jouant les ciseaux, il est très probable qu'il joue la pierre à la prochaine manche. Jouez donc à nouveau la feuille pour optimiser vos chances de remporter cette nouvelle manche.

Il existe une seule organisation officielle de Chifoumi dans le Monde et elle est basée à Toronto, au Canada. Même si elle se définit comme une parodie de fédération sportive, elle a organisé, en 2003, un championnat du monde de Chifoumi.

Plusieurs variantes à ce jeu existent et l'on y voit apparaître des nouveaux symboles. Il est à noter que pour garder une probabilité de victoire égale entre chaque symbole, il faut cinq objets plutôt que quatre. Le puits, par exemple, bat la pierre et les ciseaux (en les faisant tomber au fond) mais est battu par la feuille (en le recouvrant). Il se représente en faisant toucher les extrémités de son pouce et de son index. La bombe bat le puits (en le faisant exploser) et la feuille (en la brûlant) mais est battue par les ciseaux (qui coupent la mèche). Elle fait match nul contre la pierre. Elle se représente poing fermé et index levé pour la mèche.

© DR

Pour aller plus loin

Activité

Réaliser un Chifoumi musical avec la classe : choisir trois bruits, sonorités ou courtes mélodies différentes ; établir laquelle bat laquelle, puis jouer.

Livres

Les jeux du Japon, Jean-Manuel Mascort, Ed. Le Comptoir des Jeux

Jeu de société

Jeu de stratégie Chifoumi, 2 à 4 joueurs, 15 minutes

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

LES MOUVEMENTS CORPORELS AU THÉÂTRE

Avec *Si Fou Mi !*, le public va assister à un récital, c'est-à-dire un concert donné par un nombre très restreint de musiciens. Leur jeu de scène et leurs mimiques vont permettre de basculer vers le spectacle ! L'idée est de faire écouter de nombreuses œuvres de musique savante mais sous une forme décalée, ludique et théâtralisée.

Le mime

Parmi les nombreux genres théâtraux abordés dans le spectacle, l'un se concentre spécifiquement sur l'attitude, la mimique et le geste. Il s'agit du mime. Étymologiquement, le mot « mime » vient du latin *mimus* et du grec *mimos* qui signifient *imitateur*, *bouffon*, *acteur*. Il connaît son apogée sous l'empire romain, avant d'être interdit par Charlemagne et l'Église au VIe siècle. En effet, on accuse les mimes d'être obscènes. Le mime ne réapparaît que durant le XIXe siècle, avec des personnalités telles que Marcel Marceau (dit le mime Marceau), Etienne Decroux ou Jacques Lecoq.

La pantomime

Il est cependant important de distinguer le mime de la **pantomime** ! La pantomime est la forme narrative du mime. Elle raconte une histoire uniquement avec des gestes pour l'expliquer. Le terme « pantomime » désigne « l'art d'exprimer des sentiments, des idées, par des attitudes, des gestes, sans paroles ». Au Moyen-Âge, on la trouve sur les parvis des cathédrales, dans le répertoire des poètes qui chantent des ballades, des acrobates, des fous du Roi... Elle connaît son apogée à la fin du XVIe siècle avec l'arrivée de comiques espagnols et italiens en France. Ne parlant pas français, et afin de faire comprendre au public leurs histoires, ils ont recours à la pantomime. On voit alors apparaître les personnages d'Arlequin, Polichinelle ou Colombine avec la *commedia dell'arte*.

Mime Marceau © adalberto Roque / AFP

Cycle 2

- Fr : Oral ; Lecture
- EPS : Développer sa motricité et construire un langage du corps ; S'approprier une culture physique, sportive et artistique

Cycle 3

- Fr : Oral ; Lecture ; Culture littéraire et artistique
- EPS : Développer sa motricité et construire un langage du corps ; S'approprier une culture physique, sportive et artistique

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

La commedia dell'arte

La commedia dell'arte est un genre de théâtre très populaire en Italie qui naît au XVIe siècle. Les acteurs sont masqués et improvisent des comédies où prédominent la naïveté, la ruse et l'ingéniosité, principalement avec des gestuelles et des pitreries. Dans cette forme de théâtre improvisé, les textes sont donc sans cesse renouvelés et s'inspirent de l'actualité, du temps, du lieu...

Au XVIIIe siècle, la danse et la parole sur scène sont interdites pour éviter qu'elles ne fassent concurrence à la Comédie-Française. Les répliques sont alors écrites sur des pancartes ou chantées par le public. Le ministre de l'Intérieur invite les compagnies théâtrales à ne proposer que des pièces dans un registre gai, en espérant que ces dernières fassent oublier au peuple leurs conditions de vie difficiles et leur envie de révolte. Cette gaîté perdure encore de nos jours dans de nombreuses formes de théâtre comique.

Pierrot et Arlequin © Paul Cézanne

Columbine et Pierrot © Richard Geiger

 Pour aller plus loin

Site

➤ [Le Mime Marceau](#)

Livre

Dictionnaire Étymologique du Français, Jacqueline Picoche, Le Robert, 2002.

Dictionnaire Hachette Encyclopédique, 2025.

Saynètes inspirées de la commedia dell'arte pour les 8-13 ans, Isabelle Renard, Ed. Retz, 2014

MUSIQUE

Des péripéties musicales en scène

Avec *Si Fou Mi !*, le Gavarnie Ensemble ouvre la porte à la fantaisie, l'humour, la poésie et invite le public à suivre les péripéties de deux personnages qui participent à un jeu de société musical aux règles strictes. Elles vont s'affronter dans un duel et, après avoir traversé différentes situations qui finiront par les rapprocher l'une de l'autre, elles trouveront ensemble la clé du jeu.

Le répertoire permet aux musiciennes de faire découvrir les qualités d'un instrument méconnu : le basson, parfois mélancolique, parfois goguenard, souvent enchanteur et toujours élégant.

Le public aura aussi l'occasion d'écouter la richesse des timbres des différentes flûtes : la virtuosité de la flûte traversière, la douceur de la flûte alto ainsi que l'espièglerie du piccolo.

Le spectacle constitue un périple musical qui propose une approche de l'univers classique à travers des extraits de pièces issues du grand répertoire – et pas que... – où les soli pour flûte et basson seront mis à l'honneur.

Programme (non exhaustif)

« Aria largo al factotum », *Le Barbier de Séville*, Rossini

« Finale de la danse des heures », *La Gioconda*, Ponchielli

« Finale ouverture », *Guillaume Tell*, Rossini

« Le printemps (1er mouvement) », *Les Quatre Saisons*, Vivaldi

« Les Dragons d'Alcalá », *Carmen*, Bizet

Boléro, Ravel

Shéhérazade (extraits), Rimski-Korsakov

Cycle 2

• EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer ; Échanger, partager

Cycle 3

• EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Échanger, partager et argumenter

INSTRUMENTS

Sur scène, les deux musiciennes utilisent flûte traversière et basson pour transmettre leurs émotions et emmener les spectateurs dans leur univers.

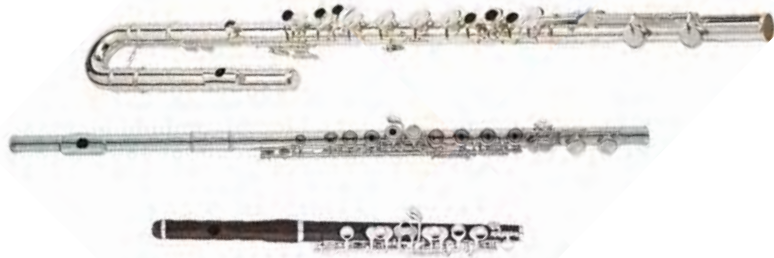
La flûte traversière

« L'essentiel n'est pas la flûte, ni ce qu'elle joue, mais le visage derrière la flûte et qui en joue. » Colette, Artiste, Ecrivaine, Romancière (1873 – 1954)

La flûte est un instrument de la famille des vents. Dans cette famille, on trouve des cuivres et des bois. Cette classification ne dépend pas de la matière dont sont faits les instruments. C'est le système d'émission du son qui sera caractéristique : en effet, les cuivres ont une embouchure et ce sont les lèvres du musicien qui font vibrer l'air alors que les bois ont généralement une anche simple ou double en roseau que l'on met dans sa bouche ou un biseau pour les flûtes.

La flûte traversière fait partie de la famille des bois. On la nomme « traversière » car elle ne se joue pas droite mais sur le côté, de « travers ». Son joueur, qui est appelé flûtiste, produit des sons en soufflant en direction du biseau de la flûte.

Le saviez-vous ? Plus l'instrument est petit, plus le son est aigu ! A votre avis, quelle flûte a le son le plus aigu ? ➤ **Traversière**, ➤ **alto** ou ➤ **piccolo** ?

Le basson

« Lorsque je veux qu'un son soit menaçant en le retenant et en le tourmentant sans cesse, je l'écris non pour un instrument capable de l'exécuter aisément, mais pour celui à qui il demandera un effort important. Il ne pourra le produire que de manière difficile et contrainte. Fréquemment, je l'oblige à dépasser les limites habituelles de sa tessiture. Ainsi, les contrebasses et les bassons doivent piaffer dans l'aigu, les flûtes s'essouffler dans le grave. » Gustav Mahler, Compositeur, Chef d'Orchestre (1860 – 1911)

Le basson est un instrument de la famille des vents, et plus précisément des bois. Il est créé à la fin du XVIe siècle en Italie. Son joueur, appelé bassoniste, produit des sons en soufflant dans une anche double (contrairement à l'anche simple, languette en roseau qui vient se fixer sur le bec de l'instrument, l'anche double est composée de deux languettes en roseau liées entre elles).

En Europe, l'ancêtre du basson apparaît au Moyen-Âge. En ce temps-là, les instruments les plus graves pouvaient mesurer jusqu'à 3 mètres de long et étaient donc difficiles à manipuler ! Les fabricants d'instruments (que l'on nomme facteurs d'instruments) ont alors l'idée de coller deux tuyaux en parallèle pour diviser par deux la longueur de l'instrument.

Écoute ➤ **le thème du Grand-père** joué au basson dans le conte musical *Pierre et le loup* de Sergueï Prokofiev.

ÉCOUTER

Finale de l'ouverture de *Guillaume Tell*

Auteurs : Gioachino ROSSINI

Style : Opéra

Formation : Flûte et basson

Interprètes : Gavarnie Ensemble

 [Cliquer pour écouter](#)

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer ; Chanter
- Fr : Lecture ; Oral ; Vocabulaire

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Chanter et interpréter
- Fr : Lecture ; Oral ; Vocabulaire

Guillaume Tell

C'est un héros de l'indépendance de la Suisse probablement imaginaire. Il aurait vécu au début du XIVe siècle.

La légende est la suivante : Hermann Gessler, représentant de l'autorité dans le canton d'Uri, fit dresser un mât sur lequel il fit déposer son chapeau. Il exigea dès lors que les habitants saluent ce mât comme s'il représentait sa personne. Guillaume Tell passa devant et l'ignora. Hermann Gessler le condamna alors à tirer une flèche d'arbalète dans une pomme posée sur la tête de son fils Walter. Peu de temps après, Guillaume Tell tua ce bailli impérial d'une flèche d'arbalète en plein cœur.

L'opéra

Guillaume Tell est un opéra en 4 actes de **Gioachino Rossini** adapté de la pièce de théâtre de Friedrich Von Schiller. Il fut créé le 3 août 1829 à l'Opéra de Paris. Il dure entre 4 et 5 heures selon les versions !

L'ouverture de Guillaume Tell est structurée en 4 mouvements très différents :

- > **Premier mouvement** : calme et sérénité de la nature
- > **Deuxième mouvement** : orage intense
- > **Troisième mouvement** : scène pastorale avec le triangle qui rappelle les cloches des troupeaux dans les alpages
- > **Quatrième mouvement (celui qui nous intéresse)** : rythmes guerriers qui donnent une impression de chevauchée, cavalcade

De l'écoute sensible vers l'écoute analytique

Après une première écoute, raconter aux élèves l'histoire de cet opéra, puis écouter une seconde fois et poser les questions suivantes :

« De quelle famille font partie les 2 instruments que l'on entend ? »

« Quelles impressions vous donne cet extrait musical et pourquoi ? »

« La musique est-elle jouée tout le temps avec la même intensité ? »

« Y a-t-il une mélodie que vous pouvez repérer plusieurs fois au cours de cet extrait ? Pourriez-vous la chanter ? »

« Déplacez-vous uniquement lorsque vous entendez cette mélodie »

Voir la rubrique chanter qui suit.

Une fois le chant appris, demander aux élèves de repérer combien de fois ce thème est joué.

Il est joué sept fois en entier et la huitième fois, il commence comme les autres mais finit autrement.

CHANTER

Thème du dernier mouvement
de l'ouverture de *Guillaume Tell*

Auteurs : Gioachino ROSSINI

Style : Opéra

Formation : Flûte et basson

Interprètes : Gavarnie Ensemble

 [Cliquer pour écouter](#)

Paroles ou représentation graphique de la musique

Le méchant Gessler m'a demandé d'tirer

Une flèche sur la tête de mon fils Walter

J'avais peur, j'avais chaud, j'n'avais pas le choix j'ai tiré

Et la pomme j'ai visé

Apprendre ce thème moins vite que la version originale afin d'ajuster la mélodie et le phrasé du texte. Le début des trois premières phrases est chanté sur une même note. Pour se repérer dans le texte, entourer les syllabes sur lesquelles ensuite il faut changer de notes (dé - tête - pas).

Il serait également possible de scinder la classe en deux groupes avec un groupe qui chante les deux premières phrases et un autre les 2 dernières car il n'est pas facile de respirer au milieu de cette rythmique très rapide. On pourra ainsi faire remarquer la virtuosité des musiciennes qui jouent ce thème avec leurs instruments à vent et qui trouvent également le temps de respirer !

CRÉER

Crée ton musicogramme

Objectifs

- Repérer la structure d'un morceau et ses variations sonores
- Réaliser des représentations graphiques de la musique
- Travailler en groupe

 Pour aller plus loin

Sites

- Retrouve une [proposition de musicogramme](#) pour cette œuvre.
- Regarde la [5e symphonie de Beethoven](#) animée !
- Entraîne-toi au musicogramme sur l'œuvre de Camille Saint Saëns, [Le carnaval des animaux, Personnage à longues oreilles](#)

L'œuvre ne dure que 40 secondes et permet une appropriation du graphisme d'un musicogramme.

Description

Un musicogramme est une partition graphique d'un extrait musical. Cette partition consiste en un choix de symboles pour représenter les instruments, les nuances, les rythmes... Ce travail permet de s'approprier les éléments qui caractérisent la musique en les repérant puis en les codant. Ainsi, les élèves percevront davantage les nuances, variations, phrases musicales, thèmes et passeront peu à peu d'une écoute sensible à une écoute active, analytique.

L'extrait choisi est le suivant : Finale de la danse des heures, Opéra La Gioconda, Amilcare Ponchielli, 1876, interprété dans *Si Fou Mi !*.

Voici le plan de l'extrait proposé : A – B – B – C – D

Identifier ces différentes parties en levant la main à chaque fois qu'en commence une nouvelle.

Constituer ensuite quatre groupes d'élèves A, B, C et D qui doivent se déplacer lorsqu'ils entendent leur thème.

Demander à chaque groupe de coder ce qu'ils entendent en utilisant les trois symboles suivants PLUS un symbole inventé de leur choix !

des cercles

des croix

des apostrophes

Portrait de Beethoven © Joseph Karl Stieler

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer ; Échanger, partager
- AP : Expérimenter, produire, créer
- Maths : Organisation et gestion de données

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Échanger, partager et argumenter
- AP : Expérimenter, produire, créer
- Maths : Organisation et gestion de données et probabilités

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

➤ Aria largo al factotum

1. Quelle famille d'instruments joue le thème que l'on entend au début ?

- ☐ Les vents
- ☐ Les percussions
- ☐ Les cordes

2. Combien de voix différentes reconnais-tu ?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3

Aria largo al factotum,
Le Barbier de Séville

Auteur : Gioachino Rossini

Interprètes : Plácido Domingo,
Chamber Orchestra of Europe,
Claudio Abbado

3. Quel est le tempo de la musique ?

- ☐ Adagio (plutôt lent)
- ☐ Moderato (modéré)
- ☐ Presto (rapide)

Réponses
1. Les cordes
2. 2 voix
3. Presto (avec quelques ralentissements)

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 que la pantomime ?

- ☐ Un instrument
- ☐ Un livre
- ☐ Un mode de jeu théâtral

Le jeu du Chifoumi a été inventé...

- ☐ En Egypte
- ☐ En Chine
- ☐ En Espagne

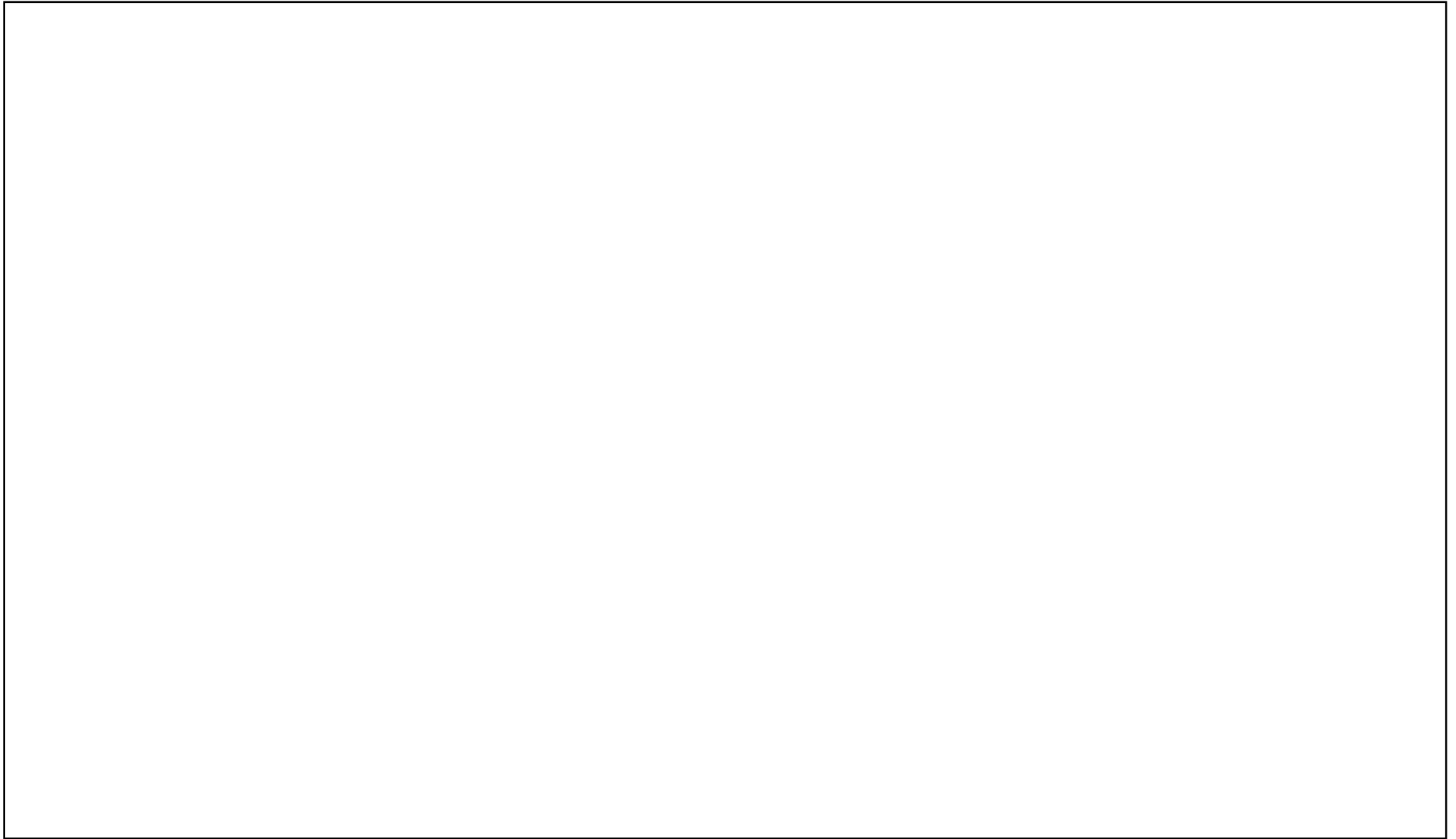
La flûte et le basson sont des instruments...

- ☐ De la famille des cordes
- ☐ De la famille des percussions
- ☐ De la famille des vents

Qui a composé l'Opéra Guillaume Tell ?

- ☐ Gims
- ☐ Gioachino Rossini
- ☐ Alain Chabat

DESSINE... UNE FLÛTISTE ET UNE BASSONISTE SUR UNE SCÈNE

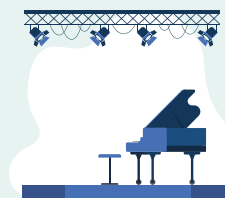
VIVRE LE SPECTACLE

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

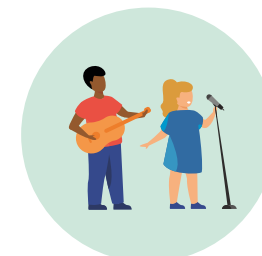
1 000

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 : Benoît Catala 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 |