

Grandir en musique

LIVRET PÉDAGOGIQUE

TROIS ANNEAUX – ET AUTRES RÉCITS DÉCAMÉRONESQUES

Ensemble Oneiroï

Cycle 3, Cycle 4, Lycée, Familiale à partir de 9 ans

Enseignements des programmes de l'Éducation nationale abordés :

Cycles 3 et 4

- Français (Fr)
- Éducation musicale (EM)
- Histoire et géographie (HG)
- Arts plastiques (AP)
- Langues vivantes étrangères et régionales (LVER) : Italien
- Histoire des arts (HdA)

Retrouvez
la version numérique

LIVRETS PÉDAGOGIQUES APPROUVÉS
par les programmes de l'Éducation nationale

TROIS ANNEAUX – ET AUTRES RÉCITS DÉCAMÉRONESQUES

**Tout un monde de musique et d'aventures,
aux temps jadis et lointains...**

© Victor Toussaint

Dans un chaleureux salon, sur un tapis persan bordé de discrètes bougies, quatre jeunes femmes sont réunies autour d'histoires tirées du fameux *Décameron* de Boccace pour nous transporter au Moyen-Âge, à l'abri de la peste qui sévit au-dehors, dans une rêverie méditerranéenne et un dialogue entre Orient et Occident aux confins des cultures et des époques.

Les mots précieux coulent comme de l'or des lèvres de la conteuse habitée tandis que résonnent avec puissance et délicatesse les chants harmonisés, le chitarrino, la vièle, l'oud et les flûtes d'une musique médiévale traditionnelle et innovante. Interprétée par trois musiciennes inspirées et passionnées, elle est d'une remarquable richesse, à la croisée de répertoires rarement joués et de ce fait réécrits, composés pour la circonstance ou improvisés.

La mise en scène fluide, inventive et chorégraphique nous plonge au cœur de ces histoires du temps passé où se croisent et s'entrecroisent sultans, marchands, pirates, nobles dames, gentilshommes et sacripants. Et dans ce gracieux tourbillon riche d'images, de notes et de sensations, chacun laisse vagabonder avec délice son imagination.

Ensemble Oneiroï

(Île-de-France)

Sara Maria Fantini chitarrino, oud, voix

Maud Haering voix

Valentine Lorentz vièle à archet, flûte à bec, voix

Sylvie Mombo conte

Mise en scène Sophie Pavillard

—

Public CM1 • CM2 • COLLÈGE • LYCÉE • Familiale à partir de 9 ans

Durée 55 min

—

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

➤ www.jmfrance.org

—

Coproduction Fondation Royaumont (Asnières-sur-Oise) • Drac Île-de-France • Association LE PHARE LIGHTHOUSE (Paris) • INECC Mission Voix Lorraine (Metz) • Tchekchouka (Palaiseau)

Soutiens Centro Studi Europeo di musica medievale Adolfo Broegg (Spello)

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

ARTISTES

© DR

© Béatrice Cruveiller

© DR

© Séverine Cren

© DR

Qui est Sara Maria Fantini ?

Luth, chitarrino, oud

Je suis d'origine italienne et j'ai commencé la musique très jeune avec le chant et la guitare. En allant voir un concert de musique médiévale avec mon professeur, j'ai été fascinée par le luth et j'ai décidé d'apprendre à en jouer. En parallèle de mon activité de musicienne, je suis chercheuse spécialisée dans les musiques anciennes.

Qui est Maud Haering ?

Chant (soprano)

J'ai suivi une formation en chant en France mais aussi en Suisse en Autriche et aux Pays-Bas, ainsi qu'un cursus académique de recherche en musiques anciennes. Désormais, je chante avec différentes formations et je participe activement à la création de spectacles musicaux. Passionnée par la richesse du monde végétal, je suis également diplômée en herboristerie.

Qui est Valentine Lorentz ?

Vièle à archet, flûte à bec

Je suis passionnée par les musiques anciennes, mais j'aime également mélanger les genres, par exemple la musique avec la danse, le théâtre, la marionnette ou le conte. J'ai donc eu envie de faire évoluer le concert traditionnel par des formes plus originales mêlant les arts, en créant en 2007 l'ensemble Oneiroï (qui signifie « Songes » en grec ancien).

Qui est Sylvie Mombo ?

Conteuse

J'ai exercé de nombreux métiers, dont celui de bibliothécaire, puis celui de danseuse. C'est en associant ces deux passions que j'ai commencé à écrire des contes et à les raconter sur scène. Je raconte des contes et récits traditionnels de différentes cultures. J'invente aussi des histoires auxquelles j'aime donner la structure des contes et je me produis aussi bien sur scène que dans les médiathèques ou les musées.

Qui est Sophie Pavillard ?

Mise en scène

Après avoir été comédienne et conteuse, j'accompagne à présent des artistes sur la création de leurs propres spectacles. Pour celui-ci, j'ai travaillé sur le texte et imaginé la mise en scène. J'aime depuis l'enfance les contes, les mythes et les rêves, ils me donnent des idées et m'inspirent, ainsi que la musique ancienne et de tradition orale.

SECRETS DE CRÉATION

 [Cliquer pour écouter](#)

Pouvez-vous nous parler du livre qui a inspiré le spectacle ?

Valentine, Maud et Sylvie : Il s'agit du *Décameron* de Boccace. C'est un recueil de cent nouvelles écrit au milieu du XIVe siècle en Italie, pendant la grande peste. L'auteur a imaginé que dix jeunes gens se retirent alors à la campagne pour fuir Florence et se divertissent en se racontant dix histoires différentes chaque jour. Les personnages de ces histoires sont traversés par toutes sortes d'émotions : on y raconte le quotidien de l'époque et les valeurs morales de la société médiévale mais le thème principal est celui de l'amour. Les histoires que nous avons choisi de raconter dans le spectacle nous font donc rire, pleurer ou soupirer de bonheur...

Comment est née l'idée du spectacle ?

Valentine : Au printemps 2021, alors que tout le monde était confiné du fait de la crise sanitaire, nous avons la chance d'être à l'Abbaye de Royaumont, lieu médiéval magnifique au cœur d'un parc naturel. Tout à coup, nous nous sommes dit : « c'est incroyable, nous sommes comme les jeunes gens du *Décameron* qui ont fui la ville et la peste pour se retrouver à la campagne, jouer de la musique et se raconter des histoires. Nous faisons exactement comme eux ! » Et c'est comme cela que le spectacle est né.

Quel est le décor du spectacle ?

Sylvie : Le décor est très simple : un tapis de couleur chaude et quelques bougies pour une ambiance tamisée. Le *Décameron* est en grande partie inspiré de récits de marchands : il était donc naturel de choisir une mise en scène sommaire, inspirée du peu de biens avec lesquels ils voyagent. Par ailleurs, pour écouter un conte, encore de nos jours, on a souvent l'image d'un petit groupe assis en cercle sur un tapis au moment où le soleil se couche, et nous voulions évoquer cet imaginaire répandu.

Quel type de musique avez-vous choisi pour ce spectacle ?

Sara Maria : Nous avons choisi d'aborder le rapport entre Orient et Occident à travers la musique médiévale. On retrouve donc dans le spectacle des chants médiévaux européens, mais aussi de la musique ancienne provenant du Proche-Orient et du Nord de l'Afrique, peu connue et rarement jouée. Nous avons puisé dans quelques-uns des manuscrits qui ont survécu aux vicissitudes de l'histoire et avons reconstitués, réécrit ou même composé intégralement certains morceaux. Les choix musicaux donnent également une place à l'improvisation, car après tout, le spectacle met en valeur la tradition orale, qui permet de laisser libre court à l'imagination de l'interprète.

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer, commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Échanger, partager et argumenter
- Fr : Culture littéraire et artistique ; Lecture ; Écriture ; Oral ; Vocabulaire ; Grammaire et orthographe grammaticale
- HG : Se repérer dans le temps : construire des repères historiques ;
Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques ;
Pratiquer différents langages en histoire et géographie

Cycle 4

- EM : Écouter, comparer, construire une culture musicale commune ; Explorer, imaginer, créer et produire ; Échanger, partager, argumenter et débattre
- Fr : Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique ; Lire ; Écrire ; Comprendre le fonctionnement de la langue ; Comprendre et s'exprimer à l'oral
- HG : Se repérer dans le temps : construire des repères historiques ; Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques ; Pratiquer différents langages en histoire et géographie

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 3

- EM : Explorer, imaginer et créer
- 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 4

- EM : Explorer, imaginer et créer
- 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

Visuel générique de la saison 2025-2026

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 MOYEN-ÂGE

En Europe, le Moyen-Âge est une période historique longue de dix siècles, de la fin de l'Empire Romain (le dernier empereur abdique en 476) au début de la Renaissance, au XVe siècle.

L'organisation de la société médiévale en Italie

En France, la société médiévale est profondément hiérarchisée et fondée sur des relations de subordination et de loyauté entre seigneurs et vassaux qui constituent le **régime féodal**. De son côté, l'Église, sous l'autorité du pape, exerce un contrôle sur l'éducation, les rites religieux, le rythme de la vie quotidienne et même certaines décisions politiques.

En Italie du Nord toutefois, l'organisation est très différente, avec de puissantes cités comme Venise ou Gênes, dont l'organisation s'inspire de la République romaine antique. Ainsi, la ville toscane de Florence, dont est originaire Boccace, est un véritable épiscentre culturel et économique disposant d'une relative liberté politique. Administrée par des institutions gouvernementales sophistiquées, la République florentine bénéficie d'une position géographique propice à son essor commercial et à la prospérité des marchands et banquiers.

Les relations entre Orient et Occident

Entre le XIe et le XIIIe siècle, des expéditions militaires organisées par les chrétiens d'Occident visent à propager la religion et reconquérir les terres considérées comme sacrées dans la foi chrétienne. Ces **Croisades** ont intensifié les tensions entre religions, mais ont aussi favorisé les interactions culturelles et commerciales.

Les Occidentaux découvrent en effet de nouveaux produits, savoirs et technologies en provenance d'Orient, tels que des épices ou des textiles, ainsi que des connaissances en médecine et en astronomie. Les échanges entre les deux régions s'en trouvent stimulés : de nouvelles routes commerciales dont les points de contacts se trouvent en Italie et en Espagne se développent et des ouvrages arabes, notamment philosophiques et scientifiques, sont traduits en latin. La mer Méditerranée représente alors le théâtre d'un véritable voyage des cultures.

© BNF

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer, commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Échanger, partager et argumenter
- HG : Se repérer dans le temps : construire des repères historiques ; Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques ; Pratiquer différents langages en histoire et géographie ; Comprendre un document

Cycle 4

- EM : Écouter, comparer, construire une culture musicale commune ; Explorer, imaginer, créer et produire ; Échanger, partager, argumenter et débattre
- HG : Se repérer dans le temps : construire des repères historiques ; Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques ; Pratiquer différents langages en histoire et géographie ; Analyser et comprendre un document

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

Vie artistique dans l'Occident médiéval

La production artistique médiévale résulte le plus souvent de commandes passées par les rois, les seigneurs, les bourgeois fortunés ou par l'Église, à des artisans spécialisés. Ces derniers maîtrisent un savoir-faire transmis généralement de génération en génération. L'art médiéval s'étend à de nombreux domaines, comme l'architecture, l'**iconographie**, ou encore la joaillerie. En Europe, la musique est quant à elle influencée d'une part par les traditions religieuses de l'Église chrétienne et d'autre part par la poésie, la musique et la danse profanes (non religieuses), d'abord pratiquées par des jongleurs, puis par des trouvères et des troubadours. Le paysage musical s'enrichit progressivement au contact des cultures arabes et orientales, notamment avec de nouveaux instruments de musique, mais aussi avec la transmission orale d'airs et de poèmes.

Le fléau des épidémies

Le Moyen-Âge est marqué par de nombreuses épidémies, notamment de rougeole, de variole et de lèpre. Leurs effets sont accentués par l'insalubrité des zones urbaines, la forte densité de population dans certaines villes et le manque de connaissances en matière d'hygiène. Ainsi, les lépreux signalaient leur présence en agitant une crécelle et étaient expulsés des villes pour protéger la population.

Parmi ces épidémies, **la peste noire** demeure l'une des plus dévastatrices de l'histoire, tuant environ un tiers de la population européenne entre 1347 et 1353. Cette

maladie, transmise par les puces de rats, est hautement contagieuse et se répand depuis les villes portuaires du fait des échanges commerciaux et militaires et la multiplication des bateaux venus d'Asie. C'est dans ce contexte que se situe le Décaméron : dix jeunes gens sont contraints de se confiner pour se protéger face à la propagation de la peste.

Pour aller plus loin

Activité

➤ [Observer, décrire et commenter collectivement l'iconographie médiévale](#) notamment grâce aux collections en ligne du Musée de Cluny

Sites

➤ [L'art dans l'Occident médiéval](#), BNF

➤ [Orient et Occident au Moyen Âge](#), Musée de Cluny

Documentaire

➤ [Quand l'histoire fait dates - 1347 - La peste noire](#), Pascal Goblot, Patrick Boucheron, 2017.
Disponible sur Educ'ARTE : [Quand l'histoire fait dates - 1347 - La peste noire](#) | Educ'ARTE

Livres

Le Grand Atlas du Moyen-Âge, Éditions Glénat, 2022

Le marchand qui voulait gouverner Florence et autres histoires du Moyen-Âge, Alessandro Barbero, Editions Flammarion, 2017

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

LANGUE ET ORALITÉ

Les différentes langues européennes et leurs racines communes

En observant les ressemblances entre les langues parlées de nos jours (le français, l'espagnol, l'hindi...) et les langues anciennes (comme le grec, le latin et le **sanskrit**), les linguistes ont montré qu'il existe une langue originelle : l'indo-européen. Cette langue a donné naissance à de multiples familles de langues qui partagent des racines communes. Parmi les langues indo-européennes, on trouve la famille des langues romanes : elles se sont formées à partir du latin, qui a été largement diffusé grâce aux conquêtes de l'Empire romain. Cette famille comprend aujourd'hui des langues comme le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, ou encore le roumain. Dès 1305, dans son traité *De l'éloquence en langue commune*, le célèbre poète **Dante** distingue plusieurs groupes de langues en Europe selon la façon dont on dit « oui » : la langue d'oïl (le français), la langue d'oc (l'occitan) et la *lingua del sì* (l'italien). Dans ses écrits, il s'amuse d'ailleurs à naviguer entre ces différentes langues, jouant avec la richesse de la diversité linguistique.

Dante © DR

L'importance de la transmission orale

On parle de transmission orale lorsqu'une tradition, une culture ou une langue est véhiculée par la voix et la mémorisation, pour ensuite être transmise aux générations suivantes, sans recours à l'écrit. Cette manière de transmettre est vivante, car elle laisse une grande place à l'interprétation, l'improvisation, et la création : il y a en effet autant de manière de raconter une histoire que de personnes qui la connaissent. Mais cette transmission peut aussi s'avérer fragile, si la chaîne de transmission s'étiole et finit par s'interrompre.

Nombres de mythes, légendes, proverbes ou prophéties ont ainsi été transmis oralement avant d'être fixés par écrit. On peut penser par exemple aux contes de **Charles Perrault** au XVIIe siècle (*Le Petit chaperon rouge*) ou des **frères Grimm** au XIXe siècle (*Blanche-Neige*) qui émanaient jusqu'alors de tradition orale. Au XXe siècle, de nombreux spécialistes s'attachent à fixer par écrit les traditions transmises par oral, afin de s'assurer de leur sauvegarde, comme par exemple le compositeur **Béla Bartók** qui collecte des musiques populaires d'Europe de l'Est ou l'**anthropologue Claude Lévi-Strauss** qui étudie les mythes de tribus d'Indiens d'Amérique.

Boccaccio © DR

Le *Décameron* : la mise en scène de l'oralité

Le ***Décameron*** est un recueil de cent nouvelles écrites en italien par Boccaccio entre 1349 et 1353. Il est organisé en « journées » : le **prologue** s'ouvre sur un récit de l'épidémie de peste à Florence. Un groupe de dix jeunes gens se retire à la campagne pour échapper à la peste. Afin de se distraire et de retrouver le sens de la Vie, ils décident que chacun devra raconter quotidiennement une histoire, sur des sujets libres ou imposés. Se divertir en racontant des histoires : voilà une tradition qui est toujours d'actualité !

Le *Décameron*, par John William Waterhouse. 1916

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

Béla Bartók © DR

Claude Lévi-Strauss © Paolo Carruso

Pour aller plus loin

Activités

Aller à la rencontre d'une personne plus âgée (famille, ami, voisin) et lui demander de raconter une habitude quotidienne de l'époque de son enfance puis la résumer en quelques lignes écrites pour garder une trace puis retranscrire.

Podcasts

- [Le français, langue d'Orient ?](#) Essai de Giovanni Dotoli, Canal Académies
- [La musique au Moyen Âge : entre oral et écrit](#), Entretien avec Michel Zink, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, professeur au Collège de France, Canal Académies

Documentaire

- [Les origines et l'avenir de la langue française](#), Emission « C'est pas sorcier »,

Livres

Histoires au coin du feu, Serge Albagnac, 2013

Cycle 3

- Fr : Lecture ; Oral ; Écriture ; Culture littéraire et artistique
- HG : Se repérer dans le temps : construire des repères historiques ; Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques ; Pratiquer différents langages en histoire et géographie
- LVER – Italien : Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale

Cycle 4

- Fr : Lire ; Oral ; Écrire ; Comprendre le fonctionnement de la langue ; Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique
- HG : Se repérer dans le temps : construire des repères historiques ; Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques ; Pratiquer différents langages en histoire et géographie
- LVER – Italien : Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale
- lire un document

MUSIQUE

Musique médiévale

Le spectacle rassemble des pièces musicales qui ont des origines géographiques variées, montrant ainsi le rapport entre Orient et Occident au Moyen-Âge. Elles sont puisées dans des manuscrits anciens, mais dont il faut parfois rechercher le contexte d'origine et reconstituer certaines parties. Ainsi, tout en respectant les écrits médiévaux, la musique du spectacle laisse libre cours à la composition et l'improvisation. L'une des mélodies, la « Chanson du Basilic », a même été entièrement composée pour ce spectacle par les musiciennes, à partir d'un texte de l'époque.

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer, commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Échanger, partager et argumenter
- HG : Se repérer dans le temps : construire des repères historiques

Cycle 4

- EM : Écouter, comparer, construire une culture musicale commune ; Explorer, imaginer, créer et produire ; Échanger, partager, argumenter et débattre
- HG : Se repérer dans le temps : construire des repères historiques

 Pour aller plus loin

Activité

Comparer deux écoutes dans une même journée de ce programme, trouver les points communs et les différences.

- Timbre (instrumental, vocal, les deux)
- Tempo
- Langue
- Caractère (émotions)
- Écriture musicale (monodie, polyphonie)
- Genre (profane, sacré)
- Forme (structure)

Programme

Première journée, nouvelle 3 : *Les Trois Anneaux*

Li douz penses : Thibaut de Champagne (France)

Lamma Bada (Andalousie)

Hija mia mi querida (Espagne / Maroc)

Deuxième journée, nouvelle 9 : *La Femme justifiée*

Michi confer venditor (Allemagne)

Je ne cuit pas : Guillaume de Machaut (France)

Donna fallante (Sicile / Vénétie)

Ben com'aos (Espagne)

O giustizia regina : Nicolò del Preposto (Toscane)

Quatrième journée, nouvelle 5 : *Elisabetta da Messina*

Strençi li labri (Sicile / Vénétie)

Tre fontane

Dolce lo mio drudo (Sicile / Vénétie)

Cara mie donna : Francesco Landini (Toscane)

Maledetto fu (Canzone del basilico) (Toscane / Sicile)

Ou

Cinquième journée, nouvelle 2 : *Gostanza et Martuccio*

Sento d'amor la fiamma : Lorenzo da Firenze (Toscane)

Lamento di Tristano (Italie)

E vantende signor mio (Sicile/Vénétie)

A ya zen (Egypte)

Des oges mais (Espagne)

Belicha (Italie)

INSTRUMENTS

Les instruments utilisés dans le spectacle sont représentatifs du Moyen-Âge. Ils ont été recréés par des facteurs d'instruments d'aujourd'hui à partir de représentations médiévales que l'on trouve dans les vitraux, les enluminures ou les fresques qui nous sont parvenus au travers des siècles.

➤ La guiterne

La guiterne (chitarrino en italien) est l'un des instruments à cordes pincées les plus importants de la fin du Moyen Âge. Apprécié à tous les niveaux de la société, il était joué lors des offices religieux, dans les tavernes, pour chanter, pour danser et en duo avec le luth. Les cours italiennes médiévales engageaient souvent des joueurs de guiterne et la cour de Charles V de France, au XIVe siècle, possédait quatre guiternes.

Les **cordes** de la guiterne étaient en boyau, avec 2, 3, 4 ou 5 rangs (simple, double ou triple). La caisse et le manche étaient taillés dans du bois massif, et l'instrument ne se jouait pas directement avec les doigts mais avec une lamelle appelée plectre, qui pouvait être en os, en boyau ou en plume d'oie. L'extrémité du manche de l'instrument (le chevillier) a une forme de faucille. Il pouvait être orné de diverses sculptures amusantes, telles qu'une tête d'homme, de femme ou d'animal.

➤ L'oud

L'oud est un instrument très répandu dans la musique arabe depuis l'époque médiévale. Le mot « oud » provient d'ailleurs du mot arabe « bois ». Il s'agit d'un instrument à cordes qui a généralement la forme d'une amande, avec un manche assez court. Son cousin occidental est le luth, mais ce dernier dispose de frettes, ces petites barrettes positionnées sur le manche pour s'y repérer, alors que le oud n'en a pas, ce qui permet de jouer des notes caractéristiques de la musique orientale. La grande rosace au centre de l'instrument est souvent ornée d'un fin décor en bois, et deux plus petites ouvertures (les ouïes) augmentent la résonance de l'instrument.

© Olivier Féraud

La vièle à archet

Très répandu durant tout le Moyen-Âge, cet instrument est l'ancêtre du violon (lorsqu'il est joué en le positionnant sous le menton) et du violoncelle. Le musicien la place alors entre ses genoux et en joue en frottant les cordes avec un archet.

La flûte

La famille des flûtes est très vaste : on en trouve de toutes les tailles (les petites pour des sons très aigus, et les longues flûtes aux sonorités beaucoup plus graves) et dans des matières variées (majoritairement en bois, mais aussi en os ou en corne). Une flûte est composée d'un tuyau cylindrique dans lequel des petits trous sont percés pour pouvoir modifier la hauteur du son produit en soufflant dedans.

© Philippe Bolton

ÉCOUTER

Je ne cuit pas

Auteur : Guillaume de Machaut

Style : médiéval

Formation : chant (soprano) et luth

Interprètes : Ensemble Gilles Binchois

[Cliquer pour écouter](#)

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer, commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Échanger, partager et argumenter
- HG : Se repérer dans le temps : construire des repères historiques

Cycle 4

- EM : Écouter, comparer, construire une culture musicale commune ; Explorer, imaginer, créer et produire ; Échanger, partager, argumenter et débattre
- HG : Se repérer dans le temps : construire des repères historiques

Paroles de la première strophe :
 Je ne cuit pas qu'onques à creature
 Amours partist ses biens si largement
 Comme à moy seule, et de sa grace pure;
 Nom pas qu'aie deservi nullement
 Les douceurs qu'elle me fait,
 Car gari m'a de tous mauz et retrait,
 Quant elle m'a donné, sans retollir,
 Mon cuer, m'amour et quanque je desir.

Traduction de la première strophe :
 Je ne crois pas qu'à aucune créature jamais
 L'amour a partagé ses biens si amplement
 qu'à moi seul et par pure gracieuseté ;
 Non pas que j'aie mérité en aucune façon
 Les douces choses qu'elle fait pour moi,
 Car elle m'a guéri de tous les maux et de la solitude
 Quand elle m'a donné, sans rien reprendre,
 Mon cœur, mon amour et tout ce que je désire.

Pistes d'écoute

Une chanson d'amour

Guillaume de Machaut (env. 1300-1377) est l'un des plus importants compositeurs et polyphonistes de l'époque médiévale. Nombre de ses compositions prennent comme thème l'amour.

La chanson écoutée ici est une ballade. Ce terme désigne un poème composé de trois strophes de même forme et qui se terminent toutes par la même phrase. On peut ainsi repérer chaque fin de strophe grâce à la répétition suivante : « Mon cuer, m'amour et quanque je desir. ».

Un poème... en français !

Guillaume de Machaut est considéré comme l'un des derniers **trouvères**, ces **poètes musiciens du Moyen-Âge**, qui écrivaient en langue d'oïl (parlée à l'époque au nord de la Loire). Cette ballade est donc composée en français ! Pourtant, il est difficile de comprendre le sens de ce texte sans la traduction...

De très nombreuses versions

Il faut savoir qu'à l'époque médiévale, il n'existe pas de partition au sens où nous l'entendons aujourd'hui ! Le texte et la mélodie ont traversé les siècles, mais nous n'avons pas beaucoup d'indications sur le rythme, les instruments, les nuances, etc. Les artistes doivent donc proposer leur propre interprétation selon ce que leur inspire le **manuscrit** d'origine et les indices qu'il leur laisse. Ici, les musiciens ont choisi un duo luth et voix avec un tempo lent.

Plusieurs autres musiciens ont ainsi proposé des versions très différentes de la chanson « Je ne cuit pas » de Guillaume de Machaut, dont voici quelques exemples :

➤ [Ensemble Musica Nova](#)

Entend-on des instruments ? Combien entend-on de chanteurs ?

➤ [Ensemble Tre Fontane](#)

Il s'agit d'une version instrumentale. Le rythme est-il plus rapide ou plus lent que la version initiale ?

CHANTER

Hija Mia, mi querida

Interprète : Amina Alaoui

 [Cliquer pour écouter](#)

Hija Mia, mi querida

Interprètes : Ensemble Obsidienne

 [Cliquer pour écouter](#)

Laquelle préfères-tu et pourquoi ?

« Hija mia, mi querida » est une chanson traditionnelle provenant de la musique folklorique juive d'Espagne : on dit alors qu'il s'agit d'une chanson populaire séfarade, du nom de cette communauté juive présente dans cette région à l'époque médiévale, mais chassée de la péninsule ibérique à la fin du XVe siècle. On peut également parler d'influences « arabo-andalouses » pour désigner cette esthétique multiculturelle. Au Moyen-Âge, l'Andalousie (située aujourd'hui au sud de l'Espagne) était en effet un territoire musulman, caractérisé par un foisonnement intellectuel et artistique mélangeant les cultures islamique, juive et chrétienne avec beaucoup de créativité.

Les élèves pourront chanter la mélodie sur « la la la » ou reprendre les paroles.

Pour aller plus loin

Activité

- Constituer deux groupes : l'un pour les quatre premiers vers et l'autre pour les quatre suivants, afin qu'ils se répondent, comme une mère et sa fille.
- Réfléchir sur les émotions : pourquoi ce poème est-il tragique ? comment peut-on exprimer la tragédie en chantant ?

*Hija mía mi querida
amán, amán, amán
no te echas a la mar
que la mar ´stá en fortuna
mira que te va llevar*

*Que me lleve y que me traiga
amán, amán, amán
siete picos de hondor
que me engluta pexe preto
para salvar del amor*

Traduction :

*Ma fille, ma chère fille
Ne te jette pas à la mer
Car la mer ne pardonne pas
Regarde, elle t'emportera*

*Laisse-la m'emmener et m'emporter
À sept brasses de profondeur
Laisse-la m'engloutir afin qu'un poisson noir
Me sauve de l'amour*

CRÉER

La plus belle des lettres

Objectifs

- S'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques
- Repérer les caractéristiques d'une œuvre d'art et les décrire
- Exprimer sa créativité

Cycle 3

- AP : Mettre en œuvre un projet ; S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; Se repérer dans les domaines des arts plastique, être sensible aux questions l'art ; Expérimenter, produire, créer
- Fr : Culture littéraire et artistique ; Lecture ; Écriture ; Oral
- HG : Pratiquer différents langages en histoire et en géographie

Cycle 4

- AP : Mettre en œuvre un projet ; S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; Se repérer dans les domaines des arts plastique, être sensible aux questions l'art ; Expérimenter, produire, créer
- Fr : Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique ; Comprendre et s'exprimer à l'oral ; Lire ; Écrire
- HG : Pratiquer différents langages en histoire et en géographie

Description

Une **enluminure** est une illustration dessinée à la main qui accompagne un texte dans un manuscrit médiéval. Lorsque ce dessin ornemente la première lettre du texte, on dit qu'il s'agit d'une lettrine. Elle est généralement plus grande que les autres lettres du texte et est décorée avec minutie avec des formes géométriques, des fleurs, et même parfois des animaux. Cette pratique donne un caractère précieux au manuscrit et donne vie au texte.

1. Observer des lettres médiévales

- > De quelle lettre s'agit-il ?
- > Quels types de motifs l'accompagnent ?
- > Quelles couleurs sont utilisées ?

2. Choisir un poème appris en classe : la première lettre du poème constituera la **lettrine** et les motifs dessinés seront choisis en fonction du thème du poème

3. Dessiner

- > Trace un carré au crayon à papier de la taille de ta future lettrine. Le carré doit être assez grand pour que ton dessin soit bien visible. Il peut prendre presque toute la feuille si tu veux.
- > Trace ensuite la lettre au crayon à papier dans ce carré.
- > Toujours au crayon à papier, reproduis tes dessins que tu as sélectionnés au brouillon
- > Repasse les contours de la lettre et des dessins au feutre fin noir.
- > Une fois que le feutre a séché, gomme les traces de crayon à papier.

4. Ajouter la couleur

- > Choisis une harmonie de couleurs (2, 3 ou 4 couleurs qui vont bien ensemble). Parmi ces couleurs, détermine celle qui sera la couleur principale de ta lettrine.
- > Colorie la lettrine ainsi que les parties des motifs les plus importantes dans cette couleur principale.
- > Colorie ensuite les détails des motifs avec les autres couleurs choisies.

5. Embellir la lettrine

- > Pour finaliser l'**ornementation** de la lettrine, il faut y ajouter quelques éléments brillants : du feutre doré, des paillettes, quelques petits morceaux de papier aluminium, etc. Laisse parler ton imagination pour que ton manuscrit soit le plus précieux possible !

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

➤ Cara mie donna

Ferme les yeux, écoute la musique et laisse ton esprit vagabonder. Lorsque la musique s'arrête, ouvre les yeux et réponds à ces questions :

- À quelle couleur te fait penser cette musique ?
- Si la musique était un personnage, comment serait-il ?
Joyeux, triste, calme, ou excité ?
- La musique te fait-elle penser à un animal ou à une créature imaginaire ?
- Dans quel endroit la musique te transporte-t-elle ?
- Si cette musique te racontait une aventure ou un voyage, de quoi s'agirait-il ?
- Quelle émotion ressens-tu en écoutant cette musique ?
- Si cette musique t'inspire une image, dessine-la ici

Cara mie donna

Auteur : Francesco Landin

Style : médiéval

Formation : chant

Interprètes : Ensemble Camerata Nova

Questions d'écoute

- Timbre (instrumental, vocal, les deux)
- Tempo
- Caractère (émotions)
- Période historique
- Forme (organisation, répétitions)
- Nombre de plans sonores (combien de musiciens, de mélodies)

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 !

Quelle épidémie a été la plus dévastatrice au Moyen-Âge ?

- La jaunisse
- La peste noire
- L'angine blanche

De quel livre le spectacle est-il inspiré ?

- Le Petit Chaperon Rouge*
- Le Décaméron*
- Notre-Dame de Paris*

La guiterne est un instrument...

- À cordes
- À vent
- Electronique

Un trouvère est...

- Une petite harpe
- Un insecte mythique
- Un poète musicien du Moyen-Âge

DESSINE... CELUI QUI RACONTE L'HISTOIRE AUTOUR DE CE FEU
DE CAMP ET TOUS CEUX QUI L'ÉCOUTENT

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

Rédaction : Aurélie Derégel avec la participation des artistes | Relecture : Andrée Perez

Couverture © Meng Phu

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 |