

Grandir en musique

LIVRET PÉDAGOGIQUE

BPM

Compagnie POC

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)
- Éducation physique et sportive (EPS)
- Éducation morale et civique (EMC)
- Arts plastiques, Histoire des arts (AP, HdA)
- Mathématiques (Maths)
- Questionner le monde (QM) : Sciences et Technologie (ScT), Physique Chimie (PC)

Retrouvez
la version numérique

LIVRETS PÉDAGOGIQUES APPROUVÉS
par les programmes de l'Éducation nationale

BPM

Concert jonglé

© Klakstoriesforartists

BPM ou Battement Par Minute : unité de mesure exprimant le tempo d'un morceau... et acronyme choisi comme titre par la compagnie POC pour son concert jonglé. Quoi d'étonnant puisque le rythme y est omniprésent, organique, intense, enivrant !

Mélange de percussions corporelles et de jonglage rebond où la trajectoire de la balle intègre la composition rythmique et musicale, *BPM* est en effet un spectaculaire OMNI – Objet Musical Non Identifié – où tout est son : deux body-percussionnistes tout droit sortis d'un cartoon virevoltent aux rythmes complexes des balles martelant le sol, vite rejoints par un musicien multi-instrumentiste dans un généreux délire savamment orchestré et chorégraphié.

Sans cesse surprenants, défiant les lois de la gravité, pimentant leur performance de magie et d'humour, les membres de ce trio fou et sympathique transforment leurs corps en instruments de musique, les frappes au sol en notes, les vibrations en rythmes électro ou funk, les trajectoires en roulements de tambours, et les chutes en silences...

Avec eux, la musique se donne à voir et le mouvement s'écoute !

Compagnie POC

(Bretagne)

Guillaume Lancou guitare, basse, claviers, machines, triangle, jonglage

Mikis Papazof percussions corporelles, jonglage, jeu

Frédéric Perant jonglage, percussions corporelles, jeu

Mathieu Bonny ou Benoît Blaize régie son

Mise en jeu Anouch Paré • **Scénographie** Ronan Ménard

—

Public CE1 • CE2 • CM1 • CM2 • Collège • Lycée • Familiale à partir de 7 ans

Durée 45 min

—

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

➤ www.jmfrance.org

—

Coproductions Itinéraires Bis - Association de Développement Artistique et Culturel des Côtes d'Armor • Festival Les Tombées de la Nuit (Rennes) • Le Fourneau - Centre National des Arts de la Rue Bretagne (Brest) • Réseau 4 ASS' et Plus (Concarneau) • Le Carré Magique - Pôle National des Art du Cirque (Lannion) • L'Hermine (Sarzeau)

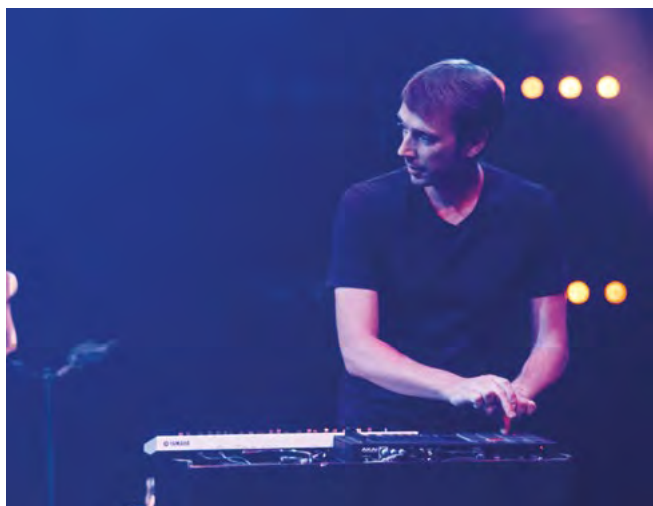
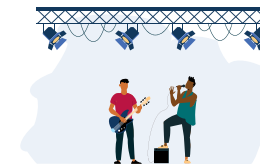
Partenariats RADAR - Réseau d'accompagnement des Arts de la Rue - Bretagne • L'ESTRAN (Guidel) • Centre culturel Le Cap (Plérin) • Théâtre du Bas Chemin - Cie Vis Comica (Quessoy)

Soutiens Drac Bretagne • Conseil régional de Bretagne • Conseil départemental des Côtes-d'Armor • Spectacle Vivant en Bretagne • Spedidam • Agglomération de Saint-Brieuc

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

ARTISTES

© Meng Phu

Qui est Guillaume Lancou ?

Guitare, basse, claviers, machines, triangle, jonglage

Je suis musicien pianiste et claviériste. À travers mes études à l'université et au conservatoire, j'ai acquis de solides connaissances en termes de musique classique, de jazz, d'accompagnement, de musique ancienne et contemporaine, d'écriture et d'harmonie. Je me suis également construit musicalement en jouant très vite dans de nombreux groupes : salsa (Tumbao Na'Ma'), funk (Francis Jackson, Tahiti Bob), chanson (Les Vieilles Pies), hip-hop « acoustique » ((Retro) Users)... Cette immersion dans différents styles qui se nourrissent les uns les autres m'a également amené à apprendre plusieurs instruments : le piano des premiers cours qui invite à découvrir tous les claviers, puis la guitare, la basse, le trombone, l'accordéon, les machines... Ce qui me fait réellement vibrer dans la musique, c'est ce qui « groove ».

© Meng Phu

Qui est Mikis Papazof ?

Percussions corporelles, jonglage, jeu

Musicien autodidacte, je développe, à travers mes recherches alternatives et expérimentales, une pratique personnelle des percussions. Depuis 1999, je ne cesse de me former aux percussions africaines et brésiliennes avec des maîtres tels que Sega Sidibé, Mare Sanogo, Khalid Kouhen et Ronan Maguet. En tant que percussionniste qui aime la technicité, je m'initie aux percussions corporelles à partir de 2004 avec comme références Max Polak (États-Unis), Laïa Mollins (Barcelone), Jep Mendelez (Barcelone) et Leela Petronio (Paris). Rythmicien chevronné, je m'attaque au répertoire classique indien (tabla) que je retranscris en percussions corporelles. Éternel chercheur insatisfait, toujours à la recherche de nouveaux chemins et pistes rythmico-corporelles, ma démarche se résume en trois mots : rythme, corps et espace.

© Meng Phu

Qui est Frédéric Pérant ?

Jonglage, percussions corporelles, jeu

Jongleur autodidacte, manipulateur d'objets, depuis près de 25 ans, j'ai construit petit à petit ma propre vision de la jongle : esthétique et surprenante. Je commence mon apprentissage en 2002 par le mime qui m'initie aux bases de la relation corps-objets et qui ne cesse de nourrir, encore aujourd'hui, mon approche de la jongle. En 2006, je suis une formation intitulée « Danse, Corps et Voix » qui me plonge dans le champ des possibles artistiques et dans la musicalité du geste. Par la suite, je multiplie les rencontres et les formations, ce qui enrichit mon parcours et ma sensibilité artistique. La magie entre également dans mon monde avec la rencontre de la compagnie Les Dragonfly en 2008. Celle-ci devient rapidement un ingrédient essentiel de ma jongle. En 2010, je crée la compagnie POC qui porte aujourd'hui ses trois premières créations : *Rebondissement...*, *Bobby & Moi* et *BPM*.

SECRETS DE CRÉATION

 [Cliquer pour écouter](#)

Que signifie BPM ?

Guillaume : BPM veut dire « battements par minute ». C'est le tempo que l'on utilise en musique, chaque morceau ayant son propre tempo.

De quoi parle le spectacle ?

Frédéric : On a créé des morceaux de musique, des morceaux qui s'enchaînent, avec des tranches de vie de musiciens sur le plateau. On va se faire la gueule, on va se faire des blagues, on va essayer de se faire sourire. Il y aura beaucoup d'humour.

Mikis : On développe plein de formes possibles et imaginables avec des plans inclinés, des boîtes, de la musique indienne, du hip hop... on rentre dans tout !

Peut-on faire de la musique avec n'importe quoi ?

Frédéric : Nous, on utilise une balle. On peut se dire qu'on peut jouer de la musique avec n'importe quoi, même si c'est de la percussion. Dans notre spectacle, c'est de la musique à part entière.

Qu'est-ce qu'un body percussionniste ?

Guillaume : C'est quelqu'un qui utilise son corps comme instrument pour faire de la percussion dessus, avec tous les sons différents que l'on peut produire.

Comment est né le spectacle *BPM* ?

Frédéric : Mes deux premiers spectacles sont étroitement liés à la musique : il y a un jeu de synchronisation, de ponctuation ou encore de ricochet rythmique. Le rythme fait partie intégrante du jonglage, et particulièrement lorsque celui-ci s'effectue avec des balles rebondissantes puisqu'elles ont un vrai rôle sonore : elles font « POC POC POC POC ». C'est d'ailleurs ce qui a inspiré le nom de notre compagnie. Après ces deux spectacles, j'ai eu envie de jouer de la musique, et non plus seulement de jongler sur la musique. J'ai alors fait appel à Mikis pour me former aux percussions corporelles. Dans la musique, il y a des notes particulières que l'on appelle « contretemps » et pour les illustrer dans le spectacle, il fallait être deux jongleurs ; j'ai donc donné une balle à Mikis pour qu'il m'accompagne au jonglage.

Quel a été le processus de création ?

Frédéric : Dans la mesure où la fusion du jonglage et de la musique est au cœur de ce spectacle, nous avons dû créer un alphabet rythmique correspondant au jeu de la balle pour marquer les différentes frappes, trajectoires, hauteurs, vitesses, etc. Puis nous avons travaillé sur le vocabulaire, un ensemble plus complexe de rythmes et de visuels, pour obtenir un ensemble cohérent à la fois sur l'aspect musical et sur l'aspect esthétique. Nous avons créé une sorte de partition musicale adaptée au jonglage. Pour l'aspect mélodique, c'est Guillaume qui en a eu la charge.

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer
- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique
- EMC : Culture de la sensibilité

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer
- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique
- EMC : Culture de la sensibilité

Cycle 4

- EM : Écouter, comparer, construire une culture musicale commune ; Explorer, imaginer, créer et produire
- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique pour construire progressivement un regard lucide sur le monde contemporain
- EMC : Culture de la sensibilité

OUVERTURE SUR LES ARTS VISUELS

Julie Guillem

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

Conception des affiches

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

Cycle 2

- EM : Explorer et imaginer
- Fr : 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

Histoire du cirque

DÉFINITION ET ORIGINES

Du **latin** *circus* qui signifie « cercle », le terme « cirque » s'utilise dès l'Antiquité pour désigner un édifice de grande taille dans lequel se déroulent des compétitions athlétiques et des courses équestres. Des jeux et des événements divertissants sont organisés dans ces immenses amphithéâtres pouvant accueillir jusqu'à 150 000 spectateurs.

Au fil des siècles, la définition du cirque évolue et renvoie plus précisément à une institution qui organise un ensemble de divers numéros artistiques (jonglage, trapèze, équilibre, mime, etc.) et de dressage d'animaux. Certaines pratiques sont très anciennes et très lointaines. Par exemple, l'acrobatie est née il y a 6 000 ans et le jonglage il y a 4 000 ans. En Afrique et en Asie, des acrobates inventent des figures rappelant les animaux de leur environnement. En Grèce antique, certains se donnent en spectacle en sautant par-dessus des taureaux.

ÉVOLUTION

Au cours du Moyen-Âge, ce ne sont plus les spectateurs qui se déplacent dans les amphithéâtres mais des artistes nomades qui voyagent de villages en villages pour présenter leurs numéros. Ces saltimbanques s'installent quelques jours dans les foires et marchés et se produisent sur des estrades ou dans la rue.

Le cirque évolue au cours du XVIIIe siècle, lorsque Philip Astley, cavalier anglais, organise des numéros de dressage de chevaux et de voltige équestre sur un champ près de Londres. Pour présenter ses spectacles, il délimite une **piste circulaire** qui conduira rapidement à la construction de **chapiteaux**. Sous les vastes tentes colorées, **les numéros des circassiens s'enchaînent** : acrobatie, jonglage, équilibre, clown, spectacles avec des animaux, etc. C'est ainsi que le **cirque traditionnel** naît. Fort de son succès, il s'exporte dans tout l'Occident. Philip Astley arrive à Paris en 1783 où il participe à l'édification du premier cirque français. Il fera construire plus de vingt cirques à travers l'Europe.

Parallèlement à la construction d'édifices, de multiples cirques ambulants voyagent avec leurs chapiteaux. Pour annoncer leur présence et ainsi rameuter le plus grand nombre de spectateurs, les artistes commencent à déambuler dans les villages en présentant des extraits de certains de leurs numéros : c'est la **parade**.

En 2025, le cirque traditionnel est toujours présent :

- sous sa forme fixe avec, par exemple, le Cirque d'Hiver Bouglione construit en 1852 dans le 11e arrondissement de Paris : [SPECTACULAIRE](#) - Cirque d'Hiver Bouglione 2024-2025
- sous sa forme nomade avec, par exemple, le cirque Pinder qui depuis sa création en 1854 en Angleterre, a parcouru les routes de France à de multiples reprises. L'installation et le montage du chapiteau est un vrai enjeu : [Construire le plus grand chapiteau](#)

Cycle 2

- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique

Cycle 3

- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique
- HdA : Situer ; Se repérer

Cycle 4

- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique pour construire progressivement un regard lucide sur le monde contemporain
- HdA : Thèmes 2, 3, 4 et 6

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

LE CIRQUE CONTEMPORAIN

Depuis le début des années 2000, un genre nouveau de cirque existe : le cirque contemporain, également appelé « nouveau cirque ». Celui-ci mêle plusieurs disciplines : danse, théâtre, nouvelles technologies, etc. Le cirque contemporain se caractérise par des styles pluriels et des formes variées. Ce genre nouveau donne la possibilité aux circassiens de présenter leurs numéros dans des salles de spectacle. La fonction du circassien s'apparente à celle des artistes des autres disciplines : son objectif n'est plus seulement de divertir, comme autrefois, mais de créer.

Pour illustrer, regarder ces extraits de spectacles de compagnies de cirque contemporain :

- [Le Cirque Exalté](#) - ARTE en Scène - ARTE Concert : mélange d'acrobaties, de chorégraphie et de théâtre autour de la thématique du rock
- [La Compagnie Underclouds](#) - ARTE en Scène - ARTE Concert : rencontre entre l'œuvre du sculpteur, Ulysse Lacoste, et deux funambules de la Compagnie Underclouds
- [Circuits Fermés](#) (extraits) de la Compagnie Defracto, filmé par Pierre Morel: travail du langage corporel et jonglé, inscrit dans une mise en scène théâtralisée.

© clement-szczuczynski

© Edouard-BARPA

Pour aller plus loin

Vidéo

- [TOUS EN PISTE \(le cirque\)](#), C'est Pas Sorcier, YouTube, 4 décembre 2015.

Podcast

- [Une histoire du cirque](#), France Culture, La Fabrique de l'Histoire, février 2014.

Livre

Une histoire du cirque, Jacob Pascal, Bibliothèque nationale de France, Paris, 2016.

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

Un petit tour du jonglage

DÉFINITION

Le jonglage (ou la jonglerie) désigne l'art de manipuler des objets de manière périodique. Celui qui le pratique est appelé jongleur : son but est de lancer, rattraper et relancer en l'air plusieurs objets à la fois de manière continue. Frédéric Pérant ajoute que les jongleurs professionnels parlent de « jongle » pour indiquer une manipulation propre à un jongleur, le développement d'une touche personnelle dans la manière de jongler. Les jongleurs disent également qu'ils sont musiciens puisqu'ils produisent du son en attrapant les objets.

Cycle 2

- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique
- Maths : Grandeurs et mesures

Cycle 3

- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique
- Maths : Grandeurs et mesures

Cycle 4

- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique pour construire progressivement un regard lucide sur le monde contemporain
- PC : Pratiquer des démarches scientifiques ; Concevoir, créer, réaliser

LE JONGLAGE EN QUELQUES MOTS ANGLAIS

Pour bien comprendre ce que disent les jongleurs, voici une liste de définition des expressions que ces artistes emploient habituellement :

- **trick** (que l'on appelle également « **figure** » en français) : manipulation ou enchaînement spécifique de mouvements facilement saisissables et identifiables visuellement
- **passing** : terme anglais qui signifie « passage ». Cela renvoie à l'acte de passer un objet à un autre jongleur (lancer, glisser, lâcher, etc.)
- **pattern** : terme anglais que l'on peut traduire par « motif ». Cela désigne une séquence de mouvements jonglés reproductibles
- **picking** : terme anglais qui signifie « cueillette ». C'est le fait de prendre un objet (lorsqu'il est hors des mains, en haut de la trajectoire, avant qu'il atterrisse dans la main, avant le rebond au sol etc ...)

LE JONGLAGE VU PAR LA SCIENCE : LA NOTION DE GRAVITÉ

Comment peut-on expliquer que les balles lancées en l'air par les jongleurs reviennent vers le sol ? Pourquoi les objets tombent ? Ceci est dû à la gravité : une force invi-sible qui attire tous les objets les uns vers les autres. Tous les objets ont une masse, et plus celle-ci est élevée, plus l'attraction vers cet objet est forte. La masse de la Terre est bien plus élevée que celle de tous les éléments pré-sents sur cette planète. C'est pour cela que tous les objets lancés ne restent pas dans les airs et tombent : ils sont attirés vers le sol. C'est également pour cela que tous les êtres vivants gardent les pieds sur Terre.

Pour illustrer et comprendre concrètement la notion de gravité, voici une expérience à réaliser :

- prendre deux objets avec deux poids différents, par exemple une balle et une plume, ou bien un crayon et un mouchoir
- les placer à la même hauteur dans chacune des deux mains et les lâcher en même temps
- la gravité a attiré les deux objets, mais l'objet dont la masse est la plus légère est tombé après l'objet le plus lourd. Plus la masse est importante, plus l'attraction est forte et rapide.

DEFRAC TO © DR

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

LE JONGLAGE EN IMAGES : DES JONGLES PLURIELLES

Les jongleurs professionnels développent leurs propres manières de jongler et créent un style unique. Lorsque ces jongleurs professionnels atteignent ce niveau de pratique et de création, on ne parle pas de jonglage mais de jongle. Voici quelques exemples de jongleurs professionnels dont la jongle est particulièrement innovante et inspirante :

- ✦ [Jorg, artiste circassien et jongleur allemand](#), présente dans son spectacle *Mobile* cinq tubes métalliques suspendus avec lesquels l'artiste jongle.
- ✦ [Michael Moschen, jongleur étasunien](#) a contribué à faire du jonglage une forme d'art théâtral à part entière.
- ✦ [Roxana Küwen, artiste circassienne allemande](#), jongle avec ses pieds en plus de ses mains, ce qui en fait une de ses spécialités.
- ✦ [Johann Le Guillerm](#), artiste circassien français, il travaille la question du mouvement des objets en lien avec le mouvement du corps alliant ainsi jongle, équilibre et performance.
- ✦ [André Hidalgo, jongleur et danseur français](#), mêle le jonglage à la danse-contact, une danse qui naît de l'écoute et du contact physique entre deux ou plusieurs partenaires.
- ✦ [Frédéric Pérant, jongleur du spectacle BPM](#), donne une nouvelle couleur au jonglage en pratiquant sa jongle comme des tours de magie.

© Le Monde

Pour aller plus loin

Activité

Crée une mini-scène de jonglage avec balles en utilisant le vocabulaire du jonglage.

Site

✦ [La Maison des Jonglages](#)

Vidéo

[Qu'est-ce que la force gravitationnelle ?](#), C'est toujours pas sorcier, France TV, Lumni, 7 mars 2024

Livre

Arts du cirque à l'école maternelle : avec Touminus la puce, Bouches-du-Rhône Inspection académique Équipe EPS, Éditions EP&S, 2017.

MUSIQUE

Quand la musique se regarde et le mouvement s'écoute

Dans ce spectacle, il n'y a pas de musique sans mouvement du corps : le son est étroitement lié à la performance des jongleurs. Les artistes ont développé une identité esthétique différente pour chaque morceau selon le numéro de jonglage auquel il est associé : la musique suit la jongle. Les actes jonglés sont multiples et les genres musicaux, variés. Du funk à la musique électronique en passant par des musiques traditionnelles indiennes, le spectacle entend montrer la musicalité de la jongle, des corps et des surfaces. Accompagnés par un artiste multi-instrumentiste, les jongleurs sont également musiciens : les créations visuelles de leurs numéros sont pensées pour être des compositions rythmiques leur donnant les attributs de batteurs. *BPM* propose ainsi un riche programme musical nourri par de nombreuses recherches visuelles et sonores.

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer
- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer
- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique

Cycle 4

- EM : Écouter, comparer, construire une culture musicale commune ; Explorer, imaginer, créer et produire
- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique pour construire progressivement un regard lucide sur le monde contemporain

Programme

Chaque morceau est présenté et commenté par Frédéric Pérant.

Basse - Balles

Ce morceau est un clin d'œil au duo d'instruments de basse et de batterie qui sont souvent garants du rythme et du groove.

L'Indien

Inspiré par le parcours musical de Mikis Papazof et par la musique indienne, ce morceau reprend des codes rythmiques et les onomatopées du konnakol (méthode mnémotechnique des percussionnistes pour mémoriser des rythmes complexes ainsi qu'une technique de percussions vocales).

Moon Light

Les balles marquent le temps à la fois par le son et par la hauteur de la trajectoire et elles dessinent ensemble de drôles de questions-réponses.

Box

Pour transformer les trajectoires, nous avons fait le choix d'une boîte à la forme parfaite : c'est un carré, ça possède quatre côtés ! Pourtant, nous jouons avec les balles de façon ternaire : 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.

Plan Inc (à prononcer à la française : plan incliné)

Il s'agit d'une musique électronique qui suit une écriture graphique des trajectoires.

Le Funk

Conçu pour clore le concert avec une énergie incroyable, c'est un charivari* comme la dernière parade des artistes au cirque.

*Charivari : du grec karêbaria, ce terme signifie bruit assourdissant ou vacarme. Il désigne également un numéro d'entrée à caractère acrobatique réunissant soit tous les clowns, soit toute la troupe du cirque, ou encore un final acrobatique à la batoude (tremplin) présenté par les artistes du spectacle.

INSTRUMENTS

Un instrumentarium large et varié pour refléter la musicalité de la jungle et la diversité de ses esthétiques visuelles

✦ Le clavier

Clavier est un terme générique désignant tous les instruments à touches. Lorsque ce terme est utilisé, c'est le plus souvent pour désigner un piano synthétiseur électronique, plus petit, plus léger et plus maniable qu'un vrai piano, et qui permet de choisir des timbres d'instruments et des effets électroniques avec une grande variété de sons.

✦ La guitare électrique

À la différence de la guitare acoustique dont le son est amplifié par la caisse de résonance, la guitare électrique, née aux États-Unis dans les années 1930, est amplifiée par le courant électrique grâce à un amplificateur qui permet de créer des effets sonores caractéristiques : sustain, distorsion, compression, delay...

✦ La guitare basse

La guitare basse se distingue de la guitare par son long manche et son nombre de cordes : elle est pourvue de quatre cordes (Mi, La, Ré, Sol). On en joue soit avec les doigts pinçant les cordes, soit avec un médiator, soit avec la technique du « slap », très prisée dans le funk ou le jazz-rock pour sa puissance percussive.

✦ Le mélodica

Cet instrument de musique à vent est un petit piano transportable en plastique. On souffle par le tuyau pour faire vibrer des anches libres (petites lamelles qui se déplacent librement de part et d'autre de leurs positions de repos) tout en appuyant sur les touches du clavier pour produire le son.

✦ Le MPC (Music Production Center)

La MPC désigne une machine développée à la fin des années 1980 servant à la production de sons et de beats électroniques. Elle se compose d'un séquenceur, outil permettant d'enregistrer et d'exécuter une séquence musicale ; d'un échantillonneur, outil permettant d'enregistrer des échantillons sonores et de les reproduire ; et de pads, larges touches qui peuvent être utilisées comme un clavier.

✦ Les percussions corporelles

Les percussions corporelles exploitent les sonorités obtenues en frappant ou en frottant différentes parties de son corps : claquer des doigts, sauter à pieds joints, faire résonner son ventre, ses joues, ses cuisses... L'être humain peut émettre des sons et créer ainsi sa propre partition musicale à partir d'une caisse de résonance qui lui est propre : le corps !

✦ Le triangle

Le triangle est un instrument composé d'une barre métallique pliée en deux points pour obtenir une forme triangulaire. Celle-ci est faite d'acier, d'aluminium, de laiton, de bronze, de fer ou de cuivre-béryllium. Il s'agit d'un instrument de percussion idiophone, c'est-à-dire que le son provient de son propre matériau.

ÉCOUTER

Basse balle

Auteurs : Frédéric Pérant, Mikis Papazof, Guillaume Lancou

Style : Funk

Formation : Guitare basse, jongles et percussions corporelles

Interprètes : Guillaume Lancou, Mikis Papazof, Frédéric Pérant

 [Cliquer pour écouter](#)

Pistes d'écoute

➤ **Studio Lockdown - The Bass/Drum Guys** reprend le duo d'instruments - la basse et la batterie - que les compositeurs utilisent fréquemment pour donner un air groove à leurs morceaux.

Dans *Basse balle*, les balles et les percussions corporelles remplacent la batterie. La basse appuie tour à tour les trajectoires de l'une ou des deux balles, ou bien des pieds des jongleurs. Les trajectoires et les sons se coordonnent et provoquent les mêmes sentiments : par exemple, lorsque la balle tombe, la tonalité de la musique descend vers les graves. Les musiciens sont à l'écoute avec les oreilles mais aussi attentifs avec les yeux.

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer
- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique Cycle 3

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer, commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Chanter et interpréter
- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique

Cycle 4

- EM : Écouter, comparer, construire une culture musicale commune ; Explorer, imaginer, créer et produire ; Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création
- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique pour construire progressivement un regard lucide sur le monde contemporain

Écouter, repérer et essayer

Les pistes d'écoute suivantes sont proposées dans un ordre progressif ; à adapter en fonction du niveau des élèves.

- > Repérer les différentes phrases rythmiques du morceau et ressentir la pulsation : écouter les frappes de mains de chaque étape du morceau et essayer de les suivre pour ressentir la pulsation. Attention, les rythmes changent tout au long du morceau !
- > Situer les différentes percussions corporelles : écouter et lister toutes les manières dont les artistes font résonner leurs corps, de manière chronologique.
- > Identifier la partie musicale où la balle a une trajectoire tendue : la musique et le jonglage sont étroitement imbriqués ; la musique donne une voix au jonglage et le jonglage donne une image à la musique. Les figures jonglées provoquent la même sensation que la musique : à quel moment la musique illustre-t-elle un lancer de balle tendu, à l'horizontale ?
- > Imaginer et réaliser une figure jonglée et des percussions corporelles : sur la même partie du morceau (par exemple de 0'29 à 0'52), en deux groupes, l'un propose une figure jonglée et l'autre propose des percussions corporelles.

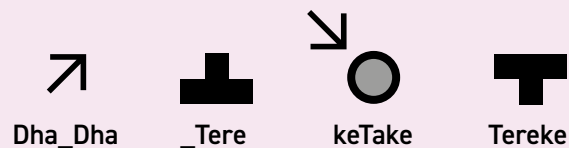
PRATIQUER

Représentation graphique de la musique et du jonglage

Pour certains moments du concert, les artistes ont inventé une manière d'écrire cette musique visuelle (la musique des figures jonglées), à l'image du Vocal Gram-matics, alphabet inventé et utilisé par les beatboxers :

- > les symboles désignent les trajectoires de balle
- > les onomatopées précisent les frappes
- > les lignes sous les onomatopées renvoient aux temps

**Focus sur le passage de 2'54 à 3'17
de *Basse-balle* :**

PERCUSSIONS CORPORELLES

À quelles onomatopées correspondent les frappes ?

- Dha : frappe de main et pied ensemble
- Te : rattrape de balle
- Re : petite frappe sur cuisse
- Ta : frappe de main
- Ke : rebond au sol ou frappe de pied

JONGLAGE

À quelles trajectoires de balles correspondent les symboles ?

- Trajectoire latérale en l'air
- Trajectoire latérale vers le sol
- Rattrape dans la main balle venant d'en haut
- Rattrape dans la main balle venant d'en bas
- Rebond au sol

CRÉER

Le jonglage à tous les niveaux

Objectifs

- Améliorer la concentration
- Développer la coordination des gestes et la dextérité
- Gagner en confiance en soi et en l'autre

Cycles 2 et 3

- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique

Cycle 4

- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique pour construire progressivement un regard lucide sur le monde contemporain

© DR

Description

Voici une suite d'exercices de motricité et d'adresse, du niveau le plus simple au niveau le plus difficile, afin d'acquérir de bonnes bases pour le jonglage.

Niveau 1 - Doucement avec un foulard

Chaque participant a un foulard et le lance en l'air, au-dessus de sa tête, et le rattrape. Réussir dix lancers avant de passer au niveau suivant.

Niveau 2 - S'adapter à son partenaire

Les participants se mettent en binôme. Chaque participant est en face de son binôme ; les deux s'envoient un objet (de préférence une balle). À chaque passe réussie, l'un des deux participants recule d'un pas. Passer au niveau suivant lorsque chaque élève du binôme a reculé de dix pas.

Niveau 3 - Collectivement et rapidement

Les élèves se mettent en cercle. L'un d'entre eux est désigné pour se mettre au centre du cercle avec une balle dans les mains. Celui-ci lance la balle à un élève de son choix dans le cercle et prend sa place. Celui qui a reçu la balle doit rapidement se mettre au centre pour lancer à son tour la balle à un de ses camarades dans le cercle. Les déplacements doivent se faire le plus rapidement possible. Passer au niveau suivant lorsque tous les élèves sont allés au centre du cercle.

Niveau 4 - Les fondations du jonglage

Chaque élève prend une balle dans une main, la lance et la rattrape avec la même main dix fois sans la faire tomber. Répéter l'exercice en lançant la balle avec une main mais en la rattrapant avec la seconde main. Enfin, reproduire ce dernier exercice en ajoutant l'élément suivant : taper dans ses mains lorsque la balle est en l'air. Passer au niveau suivant lorsque ces trois exercices ont été réussis.

Niveau 5 - Jongler à quatre mains

Les élèves travaillent en binôme. Le premier lance une balle pendant que le second lui fait une passe avec une autre balle. Le premier élève doit lui repasser la deuxième balle avant de récupérer la sienne. Réussir dix fois puis échanger les rôles. Pour les plus avancés, il est possible de modifier l'exercice en demandant à chaque élève de jongler avec deux balles et de se passer une troisième balle.

© DR

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](https://www.jmfrance.org) 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

➤ Plan Inc

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

- ☐ Un claquement de doigts
- ☐ Une balle frappée au sol
- ☐ Une note de clavier

2. Quelle partie de leurs corps les jongleurs ne frappent-ils pas ?

- ☐ La tête
- ☐ Le torse
- ☐ Les cuisses

Plan Inc

Auteurs : Frédéric Pérant, Mikis Papazof, Guillaume Lancou

Style : Funk

Formation : MPC, jongles et percussions corporelles

Interprètes : Guillaume Lancou, Mikis Papazof, Frédéric Pérant

3. De quel instrument joue le musicien ?

- ☐ Clavier
- ☐ Guitare
- ☐ MPC (Music Production Center)

Réponses

1. Une balle frappée au sol

2. La tête

3. MPC (Music Production Center)

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 !

D'où vient le mot *circus* ?

- ☐ Du grec
- ☐ Du latin
- ☐ Du perse

Comment les circassiens traditionnels regroupent-ils le plus large public possible ?

- ☐ Ils font du charme
- ☐ Ils font une parade
- ☐ Ils font la cour

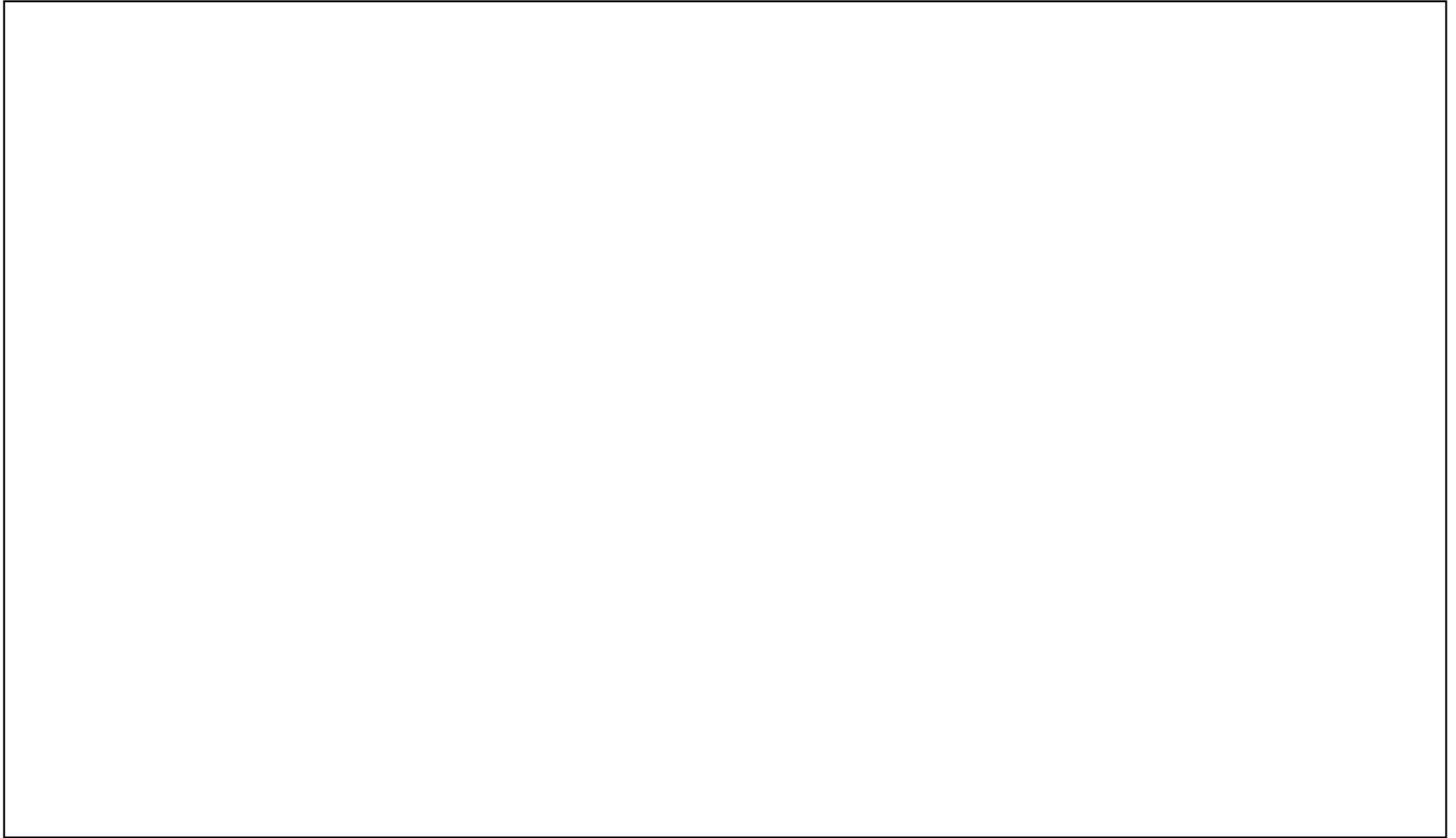
Que veut dire *picking* ?

- ☐ Cueillette
- ☐ Piquant
- ☐ Pioche

Quels instrument figure dans le spectacle ?

- ☐ Le violoncelle
- ☐ Le MPC (Music Production Center)
- ☐ Le ukulélé

DESSINE... TA FIGURE JONGLÉE PRÉFÉRÉE DU SPECTACLE *BPM*

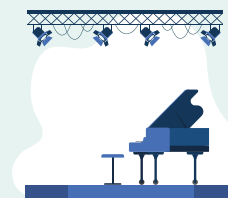
VIVRE LE SPECTACLE

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

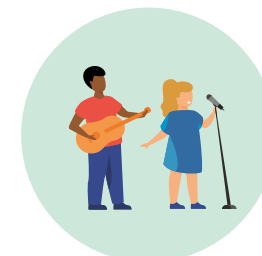
1 000

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 |