

Grandir en musique

LIVRET PÉDAGOGIQUE

UNE BRÈVE HISTOIRE DU SON

Compagnie In Visu

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)
- Éducation physique et sportive (EPS)
- Arts plastiques (AP)
- Français (Fr)
- Questionner le monde (QM) : Sciences et Technologies (ScT) ; Histoire et Géographie (HG)
- Langues vivantes étrangères et régionales (LVER) : Anglais
- Mathématiques (Maths)

Retrouvez
la version numérique

LIVRETS PÉDAGOGIQUES APPROUVÉS
par les programmes de l'Éducation nationale

UNE BRÈVE HISTOIRE DU SON

Du premier cri à la symphonie

© DR

Menée tambour battant par trois énergumènes fins musiciens et joyeux drilles, parés de leurs cols amidonnés, de leurs queues de pies et de leurs multiples instruments de musique – piano ou saxophone entre autres – cette palpitante plongée sonore et visuelle retrace les étapes remarquables de l'épopée du son : du coquillage au tuba, de l'appeau à l'accordéon, du cri originel aux rythmes tribaux, du baroque des salons au gospel des champs de coton, de la pantomime au (savoureux) rébus musical ou encore de la polyphonie aux ombres chinoises ! Interrogeant sans cesse et avec humour le lien entre son vibrant et images vivantes, cette conférence musicale ne ressemblant à aucune autre remonte aux sources de la musique pour mieux balayer tous styles musicaux... et activer notre imagination.

Rajoutez à cela une joyeuse dose de mime – avec Stefano Amori, disciple de Marcel Marceau – et quelques pincées de magie et vous aurez le récit irrésistible, passionnant et loufoque d'une grande histoire de la musique parsemée de matériaux, d'inventions, d'accidents et de coups de maître. Brève mais inoubliable histoire !

Compagnie In Visu

(Bretagne)

Stefano Amori mime, jeu, voix

Sébastien Baron accordéon, tuba, guitare, trombone, voix, petits instruments

Erwan Morin piano, accordéon, voix

Regard extérieur Armel Petitpas

—

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

Durée 50 min

—

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

➤ www.jmfrance.org

—

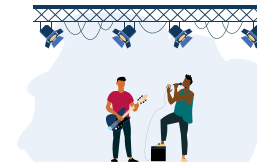
Un spectacle de la Compagnie In Visu

Coproduction JM France

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

ARTISTES

Qui est Stefano Amori ?

Comédien, mime

D'origine italienne, j'ai commencé ma formation à l'École Internationale de Mimodrame Marcel Marceau, où j'ai pu développer un jeu scénique inspiré du langage corporel créé par le fameux Mime Marceau, fondé sur la musicalité du geste, la poésie du mouvement et l'expression muette de l'émotion. J'ai également été formé à l'acrobatie au sol dans une école de cirque, avec l'idée de libérer totalement mon corps et de chercher de nouvelles possibilités expressives. Mon travail mêle donc le mime, la danse, le théâtre, mais également la musique en collaborant notamment avec l'ensemble de musique baroque Le Poème Harmonique, ou avec le guitariste Bruno Hestroffler pour un spectacle à la fois burlesque et poétique intitulé *L'Âme-son*. C'est ce lien entre humour et douceur que j'aime retrouver lorsque je participe à la création d'un spectacle.

Qui est Sébastien Baron ?

Comédien, musicien

Je me définis souvent comme un touche-à-tout des arts de la scène. J'ai débuté la musique par l'apprentissage du piano. C'est un instrument de musique incroyable, aussi complet qu'exigeant. Son défaut : il est lourd et encombrant. Pas question de l'amener à l'école pour jouer avec les copains... Alors bing ! Ma première guitare est là ! Les rencontres musicales se succèdent, on répète dans le garage des parents, jusqu'au jour où arrive le premier concert en public. Le rêve devient alors réalité ! J'avais seize ans. S'ensuit l'apprentissage du trombone à coulisse et du tuba au conservatoire, et plus tard l'accordéon. On l'appelle d'ailleurs aussi « piano à bretelles ». Il m'accompagne partout ! Parallèlement, je suis également devenu magicien, jongleur, comédien. J'aime en effet expérimenter différentes pratiques artistiques et je me passionne pour le mélange des arts. Lorsque je participe à la création d'un spectacle, il faut qu'il ressemble à un cocktail indescriptible et plein de surprises !

Qui est Erwan Morin ?

Comédien, musicien, magicien

Lorsque j'étais enfant, j'ai reçu un cadeau qui a changé ma vie : il s'agissait d'une boîte remplie d'accessoires de magie ! Cela m'a fasciné au point que j'allais ensuite dans les braderies pour tenter de dénicher de nouvelles boîtes de magie. Avec le contenu de ces différentes boîtes, j'essayais d'inventer mes propres tours, avec plus ou moins de réussite ! Également musicien (piano tout d'abord, puis saxophone et accordéon), j'ai vite ressenti l'envie d'enrichir mes pratiques musicales et magiques et j'ai expérimenté le mime, l'improvisation théâtrale, le clown, la danse contemporaine, la vidéo... J'aime l'idée de sortir la magie de son image traditionnelle et de proposer des spectacles qui la rendent « naturelle », sans chercher la performance, mais plutôt le récit visuel qui éveille la curiosité et l'imagination. J'ai également ma propre compagnie de théâtre qui s'appelle TRUC (Théâtre de Récupération d'Objets Cabossés) avec laquelle je propose des spectacles destinés aux enfants, dans un esprit souvent drôle et décalé.

SECRETS DE CRÉATION

De quoi parle le spectacle ?

Stefano, Sébastien et Erwan : *Une brève histoire du son* raconte l'épopée qu'est l'Histoire de la musique, de la préhistoire jusqu'à nos jours : du son originel au rythme tribal, du son du coquillage au tuba, de l'appeau à l'accordéon. On va pouvoir imaginer l'origine de la musique et ce qui a pu se passer dans la tête des premiers inventeurs-musiciens : certains sont des génies musicaux, mais d'autres beaucoup moins... On va aussi découvrir les différents styles de musique, et là encore, nous allons faire fonctionner notre imaginaire pour retracer la manière dont ils sont apparus au fil du temps, à travers une découverte des sons et des instruments.

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer
- EPS : Développer sa motricité et construire un langage du corps ; S'approprier une culture physique, sportive et artistique
- AP : Mettre en œuvre un projet artistique ; S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer
- EPS : Développer sa motricité et construire un langage du corps ; S'approprier une culture physique, sportive et artistique
- AP : Mettre en œuvre un projet artistique ; S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité

De quels instruments jouez-vous dans ce spectacle ?

Stefano, Sébastien et Erwan : La variété des instruments de musique que nous jouons dans le spectacle permet d'entendre plein de sons différents. Le piano nous accompagne tout au long du spectacle. Dans la famille des instruments à cordes, on trouve la guitare, ainsi que des instruments moins connus comme le cavaquinho, instrument traditionnel portugais qui ressemble à une petite guitare. Dans la famille des vents, on découvre des cuivres comme le trombone à coulisse ou le tuba, mais aussi une flûte, un accordéon, et d'autres surprises insolites. Et bien sûr, le spectacle est l'occasion d'expérimenter de nombreuses percussions et de tester les possibilités offertes par la voix, au travers du chant.

Il y a beaucoup d'humour dans ce spectacle, est-ce parce qu'il ne faut pas prendre la musique trop au sérieux ?

Stefano, Sébastien et Erwan : Le spectacle met en scène trois personnages, enfoncés dans leur costume et fiers de leur nœud papillon. A première vue, ils ont l'air de grands professeurs. Ils ont donc l'allure d'hommes très sérieux, mais en réalité, ils sont de grands enfants parfois maladroits ou naïfs. Ils se laissent porter par les sons qu'ils produisent et ne fuient jamais une occasion d'explorer la voie ouverte par un accident sonore. Avec ce spectacle nous souhaitons mettre en valeur le fait que la musique va bien au-delà d'une simple succession de notes : elle suscite des émotions, raconte des histoires et permet à chacun de s'exprimer..

Il paraît que vous réservez des surprises au public...

Stefano, Sébastien et Erwan : Nous nous servons en effet de toutes nos spécialités artistiques pour raconter l'Histoire de la musique de manière ludique. Il y aura donc des tours de magie, mais aussi du mime, des ombres chinoises ainsi que des effets visuels surprenants et un peu fous !

L'AFFICHE

Ouverture sur les arts visuels

Julie Guillem

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

Conception des affiches

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

Cycle 2

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

Cycle 3

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

Quelle histoire imagines-tu à partir de cette affiche ?

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

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

L'expression du corps sur scène

QU'EST-CE QUE LA MISE EN SCÈNE ?

La mise en scène au théâtre est l'ensemble des choix artistiques qui permettent de transformer un simple texte en un véritable spectacle. Elle comprend plusieurs éléments importants :

- les **décor** permettent de représenter un lieu et de comprendre où se passe l'histoire, et les lumières permettent de créer une ambiance particulière (une faible intensité fera penser à la nuit par exemple).
- Les **costumes** aident à reconnaître les personnages et à situer l'époque. Ils sont généralement agrémentés **d'accessoires** : ce sont des objets utilisés par les acteurs pour rendre la scène plus réaliste (une épée pour un chevalier, un livre pour un professeur...).
- Par ailleurs, le **jeu des acteurs** est essentiel : ils doivent apprendre leur texte, bouger sur scène et exprimer des émotions. Ce sont leurs intonations et leurs mouvements qui donnent vie aux personnages.
- **Le metteur en scène** est la personne qui organise tout cela : il dirige les acteurs et décide de la manière dont la pièce sera jouée, afin qu'elle devienne vivante aux yeux du public.

Cycle 2

- Fr : Oral
- AP : Mettre en œuvre un projet artistique
- EM : Explorer, imaginer ; Échanger, partager
- EPS : Développer sa motricité pour construire un langage du corps

Cycle 3

- Fr : Oral
- AP : Mettre en œuvre un projet artistique
- EM : Explorer, imaginer et créer ; Échanger, partager et argumenter
- EPS : Développer sa motricité pour construire un langage du corps

LORSQUE LE SPECTACLE DEVIENT UNE PERFORMANCE PHYSIQUE

Dans certains spectacles, les artistes doivent relever de vrais défis physiques. C'est le cas, par exemple, pour les spectacles de **danse** : le danseur doit exécuter une chorégraphie, c'est-à-dire une suite de mouvements créés par un chorégraphe. Cela nécessite de l'endurance, de la souplesse et beaucoup de répétitions, comme pour un sportif de haut niveau ! Dans les spectacles de **cirque**, les artistes font des numéros impressionnants comme des acrobaties, des équilibres ou du jonglage. Cela demande beaucoup d'entraînement, de la force, et de la concentration pour éviter les erreurs ou les blessures. Même si cela semble facile quand on regarde, c'est en réalité un travail très difficile ! Comme les comédiens, les artistes de cirque ou de danse doivent aussi raconter une histoire ou transmettre une émotion. Leur corps devient un outil de communication, tout aussi important que la voix.

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

LE CORPS PEUT EXPRIMER DES ÉMOTIONS

Jouer la comédie, ce n'est pas seulement dire un texte ! Un acteur ou une actrice doit aussi exprimer des émotions avec son visage, son regard, ses gestes et même tout son corps. Par exemple, pour montrer la peur, on peut ouvrir grand les yeux, reculer et trembler. Le mouvement fait donc passer un message au spectateur : le comédien joue avec son corps pour exprimer une attitude et une émotion à travers son jeu, il n'a pas nécessairement besoin de parler pour cela. Un bon comédien doit donc travailler son expression corporelle pour rendre son personnage crédible.

Pour aller plus loin

Activité

Créer une scène en mimes et mouvements.

Sites

➤ [En scènes : le spectacle vivant en vidéo - Transversalité des arts du mime et du geste](#)

Livres

L'incroyable destin de Charlie Chaplin, le prodige du cinéma, ed. Bayard Jeunesse, 2021

Autres

Documentaire : *L'Art du silence*, Maurizius Staerkle-Drux, 2021

LE MIME

Le mime est un art théâtral très ancien qui consiste à raconter une histoire sans parler. Au milieu du XXe siècle, des artistes comme **Marcel Marceau** ont rendu le mime célèbre dans le monde entier, en le transformant en un véritable **art du silence**. En effet, le mime ne se limite pas à imiter des actions simples : il cherche aussi à transmettre des émotions ou des idées complexes. Chaque geste, chaque posture, chaque détail est affiné pendant des heures pour atteindre une grande subtilité dans les mouvements : l'emplacement d'une main, la courbe du dos, le port de tête et même la position des sourcils contribuent à l'expressivité du mime.

Dans le cinéma, ➤ [Charlie Chaplin](#) représente un exemple de mime très célèbre. Étant donné que les films de son époque étaient muets (il était alors impossible d'enregistrer l'image et le son en même temps), les acteurs devaient faire preuve d'une grande expressivité corporelle.

Meng Phu © DR

Marcel Marceau © DR

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

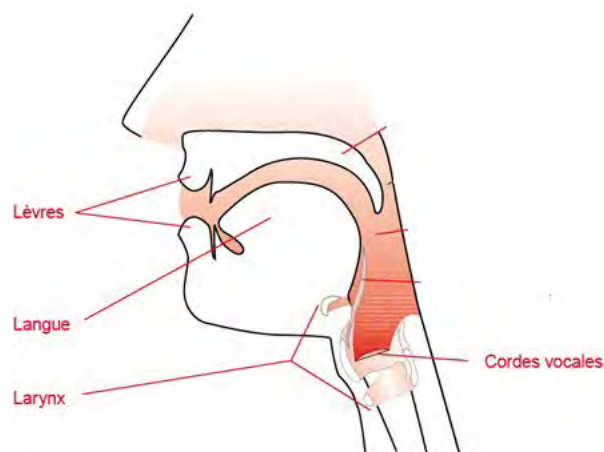
Approches transversales du spectacle

Un instrument singulier : la voix

D'OÙ VIENT LA VOIX ?

Quand on parle ou quand on chante, notre corps utilise un petit instrument caché dans notre **gorge** : c'est ce qu'on appelle les cordes vocales. Il s'agit de deux muscles situés dans le larynx. Quand on veut faire du son, on fait passer de l'air contenu dans nos poumons à travers les cordes vocales. Celles-ci vibrent alors très vite, un peu comme les cordes d'une guitare, ce qui crée un son qui passe ensuite par notre bouche, notre langue, nos dents et même par notre nez. Tout le visage devient une caisse de résonance pour la voix et la transforme en un son unique. Notre corps fonctionne donc à la manière d'un instrument de musique !

La respiration est fondamentale pour la production du son. L'inspiration permet de remplir les poumons d'air. Quant à l'expiration, elle permet de propulser l'air entre les cordes vocales. Sans air, pas de voix !

LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE LA VOIX

La voix d'une personne est souvent reconnaissable, grâce à une combinaison spécifique à chacun des paramètres suivants :

- **La hauteur** : le son de la voix peut être plus ou moins aigu (très haut) ou grave (très bas), selon notamment la longueur des cordes vocales. Un enfant, qui a de petites cordes vocales, aura donc une voix plus aiguë qu'un adulte. Quand on devient adolescent, en particulier chez les garçons, les cordes vocales grandissent et s'épaississent, ce qui fait que la voix devient plus grave : c'est ce qu'on appelle la mue de la voix. On parle de tessiture pour désigner la zone située entre le son le plus grave et le son le plus aigu qu'une voix émet sans difficulté. En chant, les voix dont la tessiture est la plus aiguë sont appelées les voix de soprano, tandis que les plus graves sont les voix de basse.
- **L'intensité** : le souffle qui passe dans les cordes vocales peut être très doux ou très fort selon que l'on souhaite chuchoter, parler, chanter ou crier. En effet, plus on pousse d'air avec les poumons, plus la voix devient plus forte.
- **Le timbre** : c'est ce qui fait qu'une voix ne ressemble à aucune autre, comme une empreinte vocale, qui serait l'équivalent de l'empreinte digitale unique que l'on trouve sur les doigts. Le timbre de la voix désigne toutes les caractéristiques qui permettent de reconnaître une personne au téléphone même si on ne la voit pas : certaines voix sont claires et brillantes, d'autres sont sombres, douces ou rugueuses. Il dépend de la taille de la gorge, de la forme de la bouche, du nez et même de la poitrine, qui contribuent à faire résonner le son. C'est pourquoi on peut aussi modifier le timbre un peu en changeant la façon de produire le son, par exemple en se bouchant le nez ou en faisant un grand sourire. Les chanteurs, les comédiens ou les imitateurs apprennent ainsi à jouer avec leur timbre pour créer des voix différentes.

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

VOIX PARLÉE / VOIX CHANTÉE / VOIX MODIFIÉE

Parler et chanter font appel aux mêmes mécanismes de la voix, mais la technique utilisée et le contrôle opéré dans le cas du chant permettent de produire un effet différent. En chant, une technique courante consiste par exemple à contracter volontairement ses cordes vocales pour émettre des sons très aigus. C'est ce que l'on appelle la voix de tête, par opposition à la voix de poitrine qui est celle de la voix parlée.

Exemple de chant en voix de tête : ➤ [The Bee Gees, « Too much heaven »](#)

Si la technique de chant peut parfois faire penser à un sport de haut niveau, certains artistes utilisent la voix parlée en lui donnant une intention musicale. C'est le cas par exemple dans le rap, qui se fonde moins sur les qualités de la voix que sur le rythme du texte, amplifié par la force donnée à l'articulation des mots, pour produire de la musique.

Exemple : ➤ [IAM, « Où sont les roses ? »](#)

Cycle 2

- EM : Chanter ; Écouter, comparer ; Explorer, imaginer
- QM : Questionner le monde du vivant

Cycle 3

- EM : Chanter et interpréter ; Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer
- ScT : Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

The Bee Gees © Alamy Stock Photo

IAM © Thesupermat

Pour aller plus loin

Activité

Suivre les tutos chant enfants de l'Orchestre de Paris, par ➤ [Astrid Cottet](#) (5 épisodes de 2:30 minutes)

Sites

➤ [Comment ça marche la voix ?](#) (EP. 715), 1 jour, 1 question

➤ [Le chant lyrique, un sport de haut niveau](#), avec Sonya Yoncheva et Benjamin Bernheim - Culture Prime

Livres

« La voix, comment ça marche ? », François et Magali Le Huche, 2021, éd. Gallimard Jeunesse

MUSIQUE

Un programme éclectique pour plonger dans l'histoire de la musique

Le point de départ du spectacle est l'Histoire de la musique, c'est à dire l'étude de l'évolution de tous les types de musiques de toutes les régions du monde. L'objectif du programme musical du spectacle est donc de faire découvrir une grande diversité de sons, d'instruments et de styles musicaux représentatifs de différentes époques.

Pour aller plus loin

Activité

Créer une frise chronologique ou une carte du monde et y placer les œuvres.

Cycle 2

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

Cycle 3

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

Programme

Reprises :

- Nobody knows*, Louis Armstrong (gospel)
- Cantaloup island*, Herbie Hancock (jazz)
- Rêve bohémien*, Jo Privat (swing musette)
- La cumparsita*, Gerardo Rodriguez (tango)
- Pavane*, Thoinot Arbeau (musique de la Renaissance)
- L'une des sonates, Wolfgang Amadeus Mozart (classique)
- Blue Monk*, Thelonius Monk (jazz)
- Au clair de la lune* (chanson populaire)
- Un Hanter dro* (musique traditionnelle bretonne)

Extraits de bandes originales de films :

- The Entertainer*, Scott Joplin
- 20th century fox theme*, Alfred Newman
- Harry Potter*, musique de John Williams
- Indiana Jones*, musique de John Williams
- James Bond*, musique de John Barry
- Mission impossible*, musique de Lalo Schiffrin
- Titanic*, musique de James Horner
- Les Dents de la mer*, musique de John Williams
- Star Wars main theme* et *Dark Vador theme*, musique de John Williams
- Merrie Melodies*, générique Warner Bros

Compositions :

- Une composition de style médiéval
- Une composition de style techno (jouée à la bouche)
- Une composition de style rock

INSTRUMENTS

Les artistes présents sur scène vont utiliser de nombreux instruments, permettant de varier les expériences sonores et émotionnelles. Ils proposent un véritable voyage dans l'espace et dans le temps.

➤ La guitare

La guitare est un instrument à cordes, qui dispose généralement de six cordes. La « tête » de l'instrument permet d'accorder les cordes au moyen de six clés. Le manche est composé de cases sur lesquelles le musicien pose les doigts pour faire varier la hauteur des notes jouées. Enfin, la caisse est la partie qui permet au son de résonner, le musicien pinçant les cordes à cet endroit pour les faire vibrer.

➤ L'accordéon

Instrument faisant partie de la famille des vents, l'accordéon est muni d'un soufflet qui envoie de l'air pour émettre un son. Le musicien le tient généralement contre lui à l'aide de bretelles. Pour faire varier la hauteur des notes, il appuie sur des boutons, ou bien sur les touches d'un clavier, selon le type d'accordéon.

➤ La conque

Une conque est un coquillage que l'on utilise comme un instrument de musique à vent, en perçant un trou dans lequel on souffle pour produire un son.

➤ La flûte irlandaise

Comme son nom l'indique, la flûte irlandaise est un instrument à vent qui a la forme d'un tube dans lequel on souffle, percé de plusieurs trous. La flûte irlandaise est présente dans les musiques traditionnelles celtiques ; on la retrouve donc jusqu'en Bretagne.

➤ Le trombone à coulisse

Instrument à vent de la famille des cuivres, le trombone à coulisse est constitué de deux tubes qui glissent l'un dans l'autre. En faisant coulisser l'un des tubes dans l'autre, le musicien fait varier la hauteur du son qu'il produit. Au bout du trombone, un pavillon permet au son de sortir de l'instrument et de résonner.

➤ Le tuba

Faisant lui aussi partie de la famille des cuivres, on retrouve dans le tuba une embouchure (où le musicien positionne ses lèvres et souffle dans l'instrument), un corps en forme de tube qui se termine par un pavillon d'où sort le son. Des pistons sur lesquels on appuie avec les doigts permettent de jouer les différentes notes en modifiant le trajet de l'air dans les tuyaux.

➤ Le piano

Instrument archi-connu, le piano fait partie de la famille des instruments à cordes frappées. En effet, à l'intérieur du piano se trouvent des cordes tendues, qui sont frappées par un petit marteau lorsque le musicien appuie sur une touche. Le piano a 88 touches : des blanches et des noires, donnant chacune une note unique. Un pianiste peut jouer la mélodie avec la main droite et un accompagnement en même temps à la main gauche.

➤ Les percussions

Il s'agit du nom donné à une famille d'instruments très variés, que l'on peut jouer en les frappant, en les secouant ou encore en les frottant. Ils ont pour caractéristique de donner le rythme dans un morceau de musique.

ÉCOUTER

Au clair de la lune

Style : Chanson

Formation : Guitare, voix, accordéon, cor

Interprètes : Jean-Philippe Crespin et Bernard Davois

Au Clair de la Lune est une comptine française datant du XVIIIe siècle, caractérisée par une mélodie si facile à mémoriser et à chanter que tout le monde la connaît. Les paroles racontent une histoire toute simple du quotidien : à la nuit tombée, un personnage demande une plume et du feu pour allumer sa chandelle et y voir assez clair pour écrire.

Cette chanson enfantine a été chantée par des générations de parents et d'enfants et a été détournée, citée et parodiée de nombreuses fois. Elle fait partie de la culture populaire, et même au-delà du patrimoine culturel universel. Cela se traduit par d'innombrables reprises dans des styles différents :

➤ [Version Opéra](#)

➤ [Version jazz](#)

➤ [Version antillaise](#)

➤ [Version arabe](#)

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Chanter
- Fr : Lecture ; Oral ; Vocabulaire
- LVER (Anglais) : Découvrir quelques aspects culturels d'une langue vivante étrangère

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Chanter et interpréter
- Fr : Lecture ; Oral ; Vocabulaire ; Culture littéraire et artistique
- LVER (Anglais) : Repères linguistiques

Pistes d'écoute

1. Première écoute

Selon l'âge des élèves, proposer 2 à 5 des écoutes parmi celles proposées. Les questionner à chaque fois sur leurs premières impressions : qu'est-ce que la musique leur fait ressentir ? Est-ce qu'ils reconnaissent la mélodie ? Dans quels univers chacune des musiques projette-t-elle ?

2. Écoute analytique

Quels sont les points communs et les différences entre les diverses interprétations d'*Au clair de la lune* ?

- > Timbre (instrumental, vocal, les deux) et instruments
- > Caractère (les émotions transmises par la musique)
- > Tempo (lent, modéré, rapide)

3. Associer la pratique à l'écoute

S'ils ne la connaissent pas, apprendre la chanson avec les élèves et leur demander de chanter les paroles lorsqu'ils entendent la mélodie, ou de la fredonner. Selon leur niveau, il sera possible de battre la pulsation en claquant des doigts.

[Cliquer pour écouter](#)

CHANTER

Blue Monk

Compositeur : Thelonious Monk

Paroles : Abbey Lincoln

Style : Blues

Formation : Voix

Interprètes : Les chanteuses
anonymes

➡ [Cliquer pour écouter](#)

Ce morceau est l'un des thèmes de blues les plus célèbres du pianiste et compositeur Thelonious Monk. Devenu un standard, ce morceau est repris dans de très nombreuses versions instrumentales ou chantées. La mélodie comme le rythme ont l'apparence de la simplicité mais en réalité, ce morceau joue avec les silences et les notes inattendues, ainsi qu'avec le décalage rythmique propre au swing. Les paroles ajoutées par la chanteuse Abbey Lincoln en 1961 sont constituées de trois couplets qui expriment l'idée que la vie est une lutte faite d'efforts et de persévérance.

Goin' alone, life is your own,
But sometimes the cost is dear.
Being complete, knowing defeat,
Keeping on from year to year.
It takes some doing.
Monkery's the blues you hear,
Keeping on from year to year.

Life is a school
Less you're a fool
But the learning brings you pain
Knowing at once
You're just a dunce
Trial and error, loss and gain
It takes some doing
Monkery's a slow, slow train
Trial and error, loss and gain

Finding your one
Place in the sun
Doesn't come the easy way
Shallow and deep
Nothing is cheap
Measured by the dues you pay
It takes some doing
Monkery's a blue highway
Measure by the dues you pay

Lorsqu'on est seul, la vie nous appartient,
Mais parfois le prix à payer est élevé.
Être serein, connaître la défaite,
Continuer année après année,
Cela demande des efforts.
Le Monkery est le blues que tu entends
Continuer année après année.

La vie est une école, sauf si tu es idiot,
Mais apprendre apporte de la douleur.
Savoir tout à coup que tu ne sais rien,
Essais et erreurs, pertes et gains.

Trouver ta place au soleil,
Ca ne se produit pas aisément,
Superficiel et profond, rien n'est gratuit.
Mesuré par le prix que l'on paye.

CRÉER

Projet de classe en lien avec le spectacle

Le Jeu du chef d'orchestre

Objectifs

- Réutiliser des objets du quotidien comme des instruments
- Créer et reproduire des séquences rythmiques ou sonores
- S'écouter et écouter les autres

Description

À la maison

Les enfants créent une percussion à l'aide d'objets du quotidien. Ils doivent trouver les matériaux et déterminer la manière dont le son va être produit : cela peut être en frottant ou en entrechoquant deux objets l'un contre l'autre, en frappant sur un objet, ou bien en le secouant.

En classe

Etape 1 : mémoriser des motifs rythmiques

Pour cette première étape, l'adulte est le chef d'orchestre et doit proposer une succession de rythmes à reproduire. On commence par un rythme, répété par les enfants, puis on ajoute un nouveau motif rythmique, que les enfants doivent reproduire à la suite du premier.

✦ Quelques exemples de motifs rythmiques

Etape 2 : composer et suivre des rythmes

Les enfants s'installent en formant une ronde, avec leurs percussions. L'un des enfants sort de la pièce pour ne rien entendre. Parmi ceux qui sont restés dans la ronde, un enfant est désigné chef d'orchestre. Il devra imaginer des rythmes que tous les autres enfants musiciens devront suivre. Il devra également proposer des nuances en jouant doucement ou très fort, que les autres enfants devront également respecter.

L'enfant qui était sorti revient et se place au centre de la ronde. Il a pour mission de démasquer le chef d'orchestre, qui lance le rythme auprès des autres joueurs et en change régulièrement. Les musiciens doivent être attentifs pour le suivre le plus rapidement possible tout en faisant attention de ne pas le regarder trop fixement, afin d'éviter qu'il ne soit repéré.

Lorsque l'observateur trouve qui est le chef d'orchestre, ce dernier quitte la pièce pour devenir à son tour observateur et recommencer une partie.

Variante : le même jeu peut être réalisé avec la voix : le chef d'orchestre produit des sons chantés que la chorale des autres joueurs doit suivre.

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

➤ La Cumparsita

1. Quels instruments entends-tu dans ce morceau ?

- ☐ Le tambour
- ☐ L' accordéon
- ☐ Le piano
- ☐ Le trombone

2. Quels sentiments se dégagent de cette musique ?

- ☐ La tristesse
- ☐ La joie
- ☐ La peur
- ☐ La nostalgie
- ☐ L'apaisement

La Cumparsita

Auteur/ Interprète : Gerardo Rodriguez

Style : Tango

3. Ce style de musique est né en Argentine et s'appelle le tango. C'est une musique qui est faite pour danser. Invente les mouvements que ce morceau t'inspire !

Réponses

1. L' accordéon et le piano

2. Il n'y a pas de bonne réponse. Chaque ressenti est personnel

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 !

Les cordes vocales sont situées :

- ☐ Dans le nez
- ☐ Dans la gorge
- ☐ Sur la langue

L'accordéon est un instrument :

- ☐ À cordes
- ☐ À vent
- ☐ À percussion

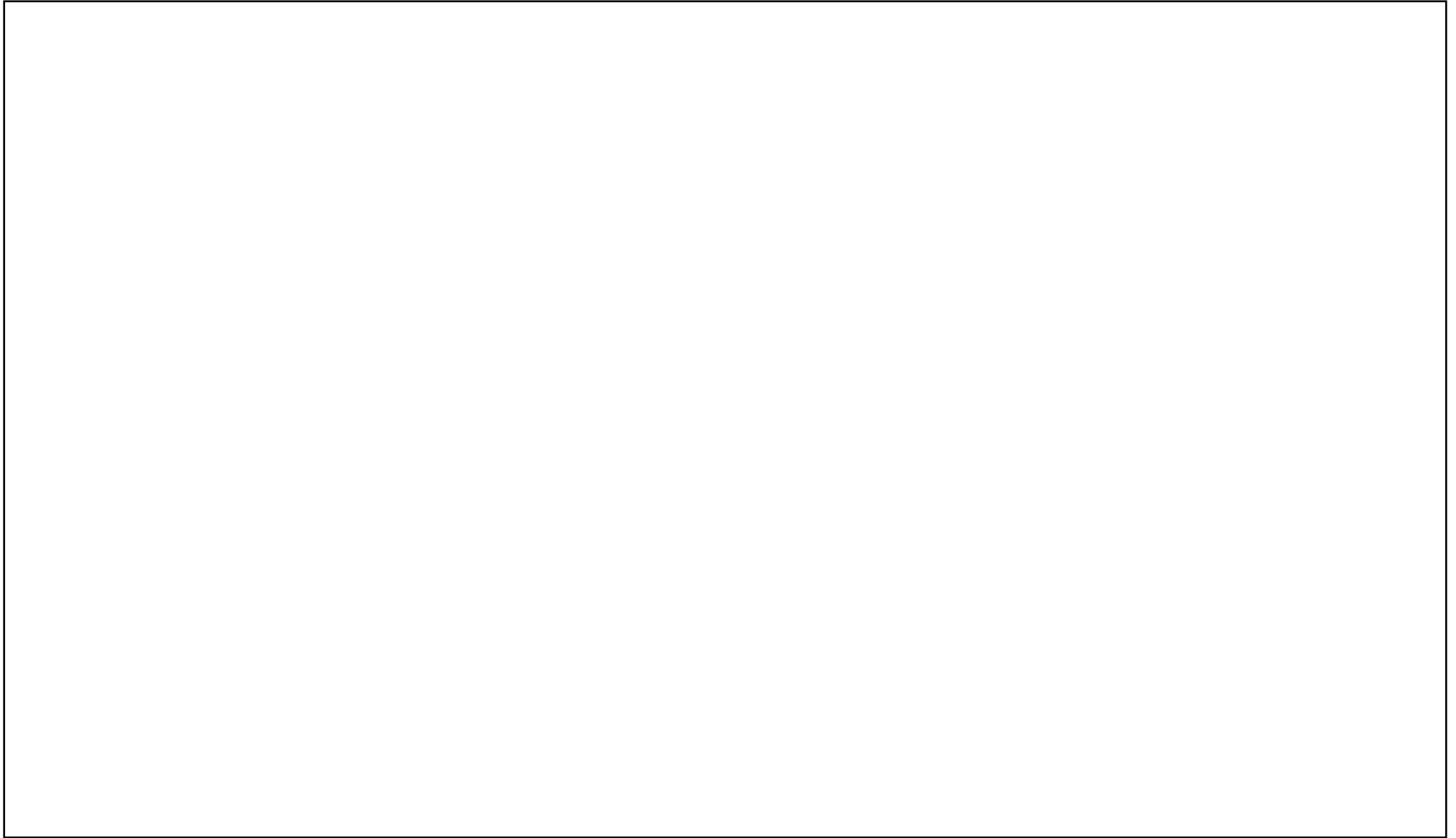
Quel coquillage peut être utilisé comme instruments à vent ?

- ☐ Une moule
- ☐ Une conque
- ☐ Une huître

Le mime, c'est :

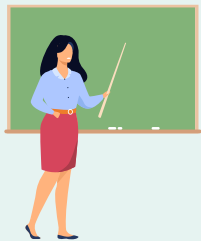
- ☐ L'art du silence
- ☐ L'art de la danse
- ☐ L'art de la parole

DESSINE... DES INSTRUMENTS DU SPECTACLE

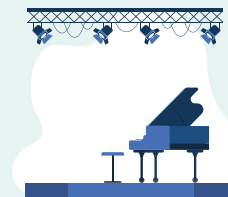
VIVRE LE SPECTACLE

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

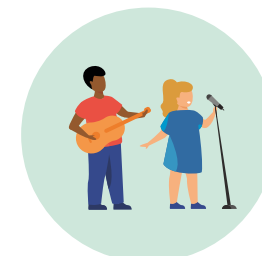
1 000

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 : Aurélie Deréglé 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 |