

Grandir en musique

LIVRET PÉDAGOGIQUE

AUX RYTHMES DES VAGUES

Lou Richard et Paolo Conti

Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Familiale à partir de 3 ans

Enseignements des programmes de l'Éducation nationale abordés :

Cycle 1

- Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : Univers sonores (EM) ; Productions plastiques et visuelles (AP)
- Explorer le monde (Exp)
- Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique (EPS)
- Développement et structuration du langage oral et écrit (Fr)

Cycles 2 et 3

- Éducation musicale (EM)
- Questionner le monde (QM) : Histoire et Géographie (HG), Sciences et Technologie (ScT) - Physique Chimie (PC)
- Langues vivantes étrangères et régionales (LVER) : Hawaïen
- Éducation physique et sportive (EPS)
- Arts plastiques (AP)
- Français (Fr)

Retrouvez
la version numérique

LIVRETS PÉDAGOGIQUES APPROUVÉS
par les programmes de l'Éducation nationale

AUX RYTHMES DES VAGUES

Odyssée polynésienne musicale et poétique d'Hawaï à Tahiti

© Meng Phu

Quand on sait qu'il n'y a que trois musiciens en France qui jouent de la guitare hawaïenne, on mesure la chance d'avoir l'un d'entre eux pour nous transmettre sa passion !

En compagnie de la chanteuse et guitariste Lou Richard, Paolo Conti remonte aux sources de la musique polynésienne, douce, enchanteresse mais aussi très riche harmoniquement, se métissant parfois de jazz swing ou de country-blues. Tous deux nous offrent une sélection de titres d'époques différentes, accompagnés par le son glissé caractéristique de la guitare hawaïenne et celui plus sautillant du ukulélé.

En hawaïen, tahitien, anglais et français, ils chantent sur le thème toujours central de la nature et nous prenons alors conscience qu'aux deux extrémités du globe, malgré nos vies si différentes, nous avons des préoccupations communes. Océans, fleurs, montagnes et volcans habitent chansons (*mele* en hawaïen) et danses (*hula*) et la musique célèbre ces éléments, tandis que s'élève le bruit des vagues... comme sur la plage de Waikiki.

Lou Richard et Paolo Conti

(Île-de-France)

Paolo Conti guitares hawaïennes, ukulélés hawaïen et tahitien, voix, petites percussions

Lou Richard voix, guitare, ukulélés hawaïen et tahitien, petites percussions

Mise en scène Gersende Michel

Création lumière Blandine Laennec

—

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

Durée 50 min / version courte (35 minutes) pour les maternelles

—

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

➤ www.jmfrance.org

—

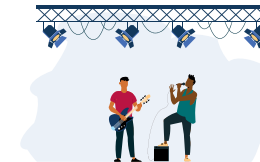
Production JM France

Soutien Sacem et Région Île-de-France

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

ARTISTES

© David Chalumeau

Qui est Lou Richard ?

Voix, guitare, ukulélés hawaïen et tahitien, petites percussions

Depuis mon enfance, je baigne dans la musique. À l'âge de six ans, je commence le chant et je me sensibilise à la musique grâce à la pop, au rock et à la folk des années 1960. Dès l'adolescence, je participe en tant que chanteuse à des enregistrements pour des documentaires et pour des albums. En parallèle, je crée avec deux autres chanteuses un trio vocal qui a pour répertoire des morceaux des Beatles, Crosby Stills and Nash, Neil Young... Je me forme au chant de jazz au conservatoire, à Paris. J'apprends également la guitare jazz et le ukulélé en autodidacte. Aujourd'hui, je suis membre de plusieurs groupes, ce qui me permet d'exprimer mon goût pour toutes les musiques swing, calypso et hawaïenne.

© David Chalumeau

Qui est Paolo Conti ?

Guitares hawaïennes, ukulélés hawaïen et tahitien, voix, petites percussions

Depuis mon plus jeune âge, je suis attiré par la guitare mais j'attends l'adolescence pour en commencer l'apprentissage. À quinze ans, je fais une découverte qui va changer ma vie : la guitare hawaïenne, cet instrument joué en *glissando*, apparu dans l'archipel d'Hawaï à la fin du XIXe siècle. Pris de passion, j'apprends à en jouer en autodidacte tout en continuant mon étude de la guitare classique au conservatoire. Partagé entre ces deux instruments pendant plusieurs années, je finis par me consacrer uniquement à la guitare hawaïenne. Je poursuis ma formation lors de stages dans toute l'Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui musicien au sein de plusieurs formations et professeur de guitare, je suis l'un des rares joueurs de guitare hawaïenne français à vivre de sa passion.

SECRETS DE CRÉATION

 [Cliquer pour écouter](#)

Qui a écrit les musiques ?

Paolo : Parmi les morceaux que l'on joue, il y en a dont on connaît les auteurs parce que ce sont des chansons qui ont été écrites et qui sont parues dans les années 1910-1920. Il y a aussi des morceaux qui sont antérieurs à cette époque. Pour ces derniers, nous avons coutume de dire que les auteurs sont anonymes parce qu'on ne les connaît pas. On dit que ce sont des morceaux de musique traditionnelle.

Dans quelles langues chantez-vous ?

Lou et Paolo : En hawaïen et en tahitien. Il y a également un peu d'anglais et du français.

De quoi parlent les chansons ?

Lou et Paolo : Les morceaux qui font partie du répertoire traditionnel hawaïen et tahitien parlent souvent des éléments et de la nature. Ça parle aussi beaucoup d'amour.

Cycle 1

- EM : Affiner son écoute ; Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps ; Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant
- Exp : Découvrir l'environnement

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer
- HG : Se repérer dans l'espace et le temps

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer
- HG : Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques

Comment vous êtes-vous rencontrés ?

Lou et Paolo : Nous nous sommes rencontrés par des amis musiciens que nous avions en commun. Nous avons joué un tout premier morceau ensemble et le résultat nous a tellement plu qu'on a eu envie de continuer en formant un duo. D'abord réunis autour de notre amour pour le ukulélé et la musique swing, nous avons poursuivi avec d'autres styles, à deux ou en groupe.

Pourquoi avoir choisi ce répertoire ?

Lou et Paolo : Nous jouons depuis plusieurs années des répertoires autour de la guitare hawaïenne (swing hawaïen, exotica, western swing et bluegrass). Nous avons donc eu envie de nous recentrer sur les origines de la guitare hawaïenne, ainsi que des ukulélés hawaïen et tahitien, pour partager ces chants et airs polynésiens que nous aimons tant.

Quel message voulez-vous transmettre au jeune public ?

Lou et Paolo : Il n'y a pas vraiment de message mais plutôt un souhait de faire entendre ces si belles mélodies qui ont souvent été réduites à des bandes son de cartes postales. Les clichés associés à ces régions lointaines ont leurs raisons d'être : vagues, palmiers, paysages splendides, hospitalité des habitants qui existent bel et bien. Nous espérons simplement que le public sera touché en écoutant ces musiques.

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 1

- AP : S'exprimer et comprendre à travers les activités artistiques : Observer, comprendre et transformer des images

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

UNE TRAVERSÉE DE L'Océan Pacifique : DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE...

La Polynésie désigne un large ensemble d'îles situées dans l'océan Pacifique regroupées en vingt entités territoriales. Cette vaste région de la Terre prend la forme d'un triangle que l'on nomme « triangle polynésien » délimité par Hawaï (au Nord), la Nouvelle-Zélande et les îles de Samoa (à l'Ouest) et l'île de Pâques (au Sud-Est). En son centre, se trouve **Tahiti**. Celle-ci est la plus grande île de la Polynésie française.

Carte d'identité

La Polynésie française

Pays : France

Statut : collectivité d'Outre-Mer

Géolocalisation : au centre de l'océan Pacifique

Chef-lieu : Papeete, ville à Tahiti qui est la plus grande île de Polynésie française

Nombre d'îles : 118 îles regroupées en cinq archipels : archipel des Australes, des Gambiers, des Marquises, de la Société et des Tuamotu

Superficie : 4 147 km² de terres émergées

Données géographiques : à Tahiti, se trouvent deux volcans éteints qui forment et structurent Tahiti en deux parties : un volcan vieux de 3 millions d'années du côté Tahiti Nui (la grande île) et un volcan âgé d'environ 500 000 ans pour Tahiti Iti (la petite île)

Le peuple polynésien et l'Europe : l'Histoire en bref

La position géographique de la Polynésie française, et particulièrement de Tahiti qui se trouve à 6 000 km de Sydney (Australie), 8 000 km de Santiago (Chili) et 9 000 km de Tokyo (Japon), explique l'occupation humaine tardive de ces îles. En effet, ce n'est que vers l'an 300 de notre ère que des communautés venant du sud-est asiatique ont découvert et peuplé les îles de la Polynésie.

Ce n'est que bien plus tard, au XVIe siècle, que les Européens découvrent à leur tour les archipels polynésien. L'explorateur portugais Fernand de Magellan aurait découvert l'île de Puka Puka de l'archipel des Tuamotu en 1521. Il a été suivi par Alvaro de Mendaña, navigateur espagnol, qui a découvert les îles Marquises en 1595. Près de deux siècles plus tard, les îles de la Société dont Tahiti sont découvertes d'abord par Samuel Wallis, navigateur britannique, puis par Louis Antoine de Bougainville et enfin par le cartographe britannique James Cook. S'ensuivent des missions d'évangélisation de la part des Britanniques et des Français qui ont bouleversé les cultures polynésiennes.

En 1842, la reine Pōmare IV signe un traité de protectorat sur Tahiti et ses îles, ainsi que sur les Tuamotu et les Australes, avec la France. Quelques années plus tard, son successeur accepte l'annexion par la France de tous les territoires contrôlés par la couronne tahitienne.

Cycle 1

- Exp : Découvrir l'environnement ; Stabiliser les premiers repères temporels

Cycle 2

- QM : Se situer dans l'espace et dans le temps ; Comprendre la fonction et le fonctionnement d'objets fabriqués
- LVER (Polynésie) : Découvrir quelques aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale
- AP : Expérimenter, produire, créer
- EPS : S'approprier une culture physique, sportive et artistique

Cycle 3

- HG : Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques ; Se repérer dans le temps : construire des repères historiques
- ScT : Concevoir, créer, réaliser ; Pratiquer des langages
- LVER (Polynésie) : Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale
- AP : Expérimenter, produire, créer

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

La Polynésie française et l'eau : va'a, l'art ancestral de la navigation par la pirogue

La pirogue, appelée *va'a* en tahitien, est le moyen de navigation polynésien traditionnel le plus ancien. Son origine remonte à plus de 2 000 ans. Les ancêtres des populations polynésiennes embarquaient le plus souvent sur des grandes pirogues doubles à voile (*pahi*, *tipaerua*). Celles-ci leur permettaient d'entreprendre de longs voyages.

Mais ces pirogues dites de haute mer ont été abandonnées peu de temps après la colonisation. Cette disparition est due notamment à l'interdiction des Européens de les utiliser. Seules les pirogues à balancier à voiles (*va'a motu*) ont continué d'être utilisées principalement pour naviguer dans les lagons. Celles-ci se composent d'un balancier relié à la coque par deux bras et d'une voile. La coque est fabriquée à partir de troncs d'arbres grands et droits tels que le takamaka. Les éléments de la coque sont assemblés généralement par des ligatures des cordes en nape ou bien en bourre de coco tressée. Quant à la voile, elle était originellement faite de feuilles de pandanus avant d'être en toile. Aujourd'hui, les pirogues à voile sont minoritaires. Pour faire avancer la pirogue, les navigateurs se servent de pagaies en bois dotées d'une pale (partie de la pagaie qui rentre en contact avec l'eau), légèrement inclinée vers l'avant.

La construction de pirogues est un art ancestral sacré qui fut suivi de près par les prêtres qui invoquaient les dieux afin de bénir le bateau. La pirogue a une telle importance dans la culture polynésienne qu'on en a fait un sujet de compétition sportive. En effet, *va'a* désigne également un sport tahitien qui prend la forme d'une course de pirogues : il s'agit soit d'une épreuve de vitesse dans le lagon soit d'une course marathonnienne au large. On retrouve la pirogue dans tous les archipels de la Polynésie : de l'île de Pâques à Hawaï...

© Nicholas Chevailler

Pour aller plus loin

Activité

À partir de la description précédente et sans regarder d'image, dessiner une pirogue.

Livre

Contes des sages de Polynésie, Céline Ripoll, Édition Seuil, Paris, 2013.

Vidéos

➤ [POLYNÉSIE : bienvenue au Paradis !](#), C'est Pas Sorcier

➤ [Va'a, la pirogue polynésienne](#), Thalassa

Podcast

➤ [Tahiti, de l'autre côté du miroir](#), France Culture

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

... À HAWAÏ

L'histoire d'Hawaï est étroitement liée à celle de la Polynésie française. En effet, ce sont des habitants des îles Marquises qui ont découvert cet archipel. Les relations des Hawaïens avec les Européens résonnent avec celles vécues par les peuples de Polynésie française. Ces deux régions partagent également leurs liens profonds avec l'océan qui occupe une place importante, culturelle comme spirituelle.

Carte d'identité

Hawaï

Pays : États-Unis d'Amérique

Statut : 50e état depuis 1959

Géolocalisation : au cœur de l'océan Pacifique, au nord-ouest par rapport à Tahiti

Capitale : Honolulu

Nombre d'îles : huit avec Niihau, Kauai, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Maui, l'île d'Hawaï et Oahu

Superficie : 16 600 km² soit plus de la moitié de la taille de la Belgique.

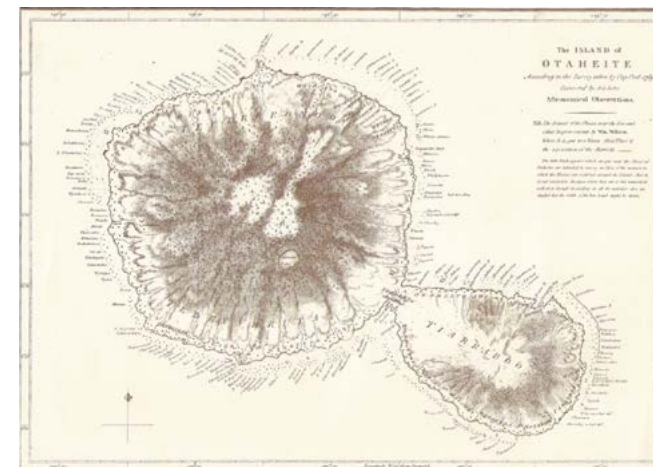
Données géographiques : c'est une terre volcanique qui fait d'elle l'un des points chauds les plus étudiés par les géologues. Les principaux volcans sont : Hualālai, Kīlauea, Mauna Kea, Mauna Loa et Mauna Ulu.

Les peuples polynésiens, l'Europe et les États-Unis : l'Histoire en bref

Ce sont des Polynésiens des îles Marquises qui ont découvert l'archipel près d'un siècle après Jésus Christ. Par la suite, plusieurs vagues de navigateurs tahitiens se sont succédé jusqu'au XIIIe siècle. L'archipel s'est ensuite constitué en plusieurs royaumes rivaux et a développé une culture autonome du reste de la Polynésie.

En 1778, les Européens découvrent les îles d'Hawaï lors du troisième voyage d'exploration de James Cook, cartographe britannique. La fin du XVIIIe siècle connaît plusieurs batailles contre les envahisseurs européens mais également entre les îles hawaïennes. C'est le fils d'une grande lignée de chefs, Kamehameha Ier, également redoutable guerrier, qui parvient à unifier toutes les îles hawaïennes.

Au début du XIXe siècle, les États-Unis ont commencé à s'intéresser à l'archipel hawaïen pour développer leurs échanges commerciaux et étendre leur influence politique. Les missionnaires états-uniens se sont alors implantés : ils ont construit des écoles, des églises et ont exploité des plantations locales. Près d'un siècle après l'unification des îles hawaïennes, la reine Lili'uokalani est contrainte d'abdiquer suite à un coup d'État orchestré par les planteurs et hommes d'affaires états-uniens. En 1898, le royaume d'Hawaï est officiellement annexé par les États-Unis.

© Public Library

Cycle 1

- Exp : Découvrir l'environnement ; Stabiliser les premiers repères temporels

Cycle 2

- QM : Se situer dans l'espace et dans le temps ;
- EPS : S'approprier une culture physique sportive et artistique
- LVER (Hawaïen) : Découvrir quelques aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale

Cycle 3

- HG : Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques ; Se repérer dans le temps : construire des repères historiques
- ScT : Matière, mouvement, énergie, information
- EPS : S'approprier une culture physique sportive et artistique
- LVER (Hawaïen) : Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

Hawaï et l'eau : *He-e-nalu* ou la naissance du surf

En arrivant à Hawaï en 1778, James Cook découvre une pratique qu'il n'avait jamais vue auparavant : les populations locales chevauchent les vagues, debout sur de longues planches taillées dans des troncs d'arbres. Cette activité est appelée *he-e-nalu* que l'on peut traduire comme « glissement de vagues ». Cette coutume ancestrale donnera ensuite naissance au surf. *He-e-nalu* fait partie intégrante de la culture hawaïenne : il est pour les populations locales le moyen d'appréhender l'énergie de l'océan, utilisé à la fois comme pratique récréative et entraînement essentiel pour les pêcheurs et les guerriers. Mais cette pratique est rapidement interdite par les missionnaires états-uniens qui la jugent subversive car pratiquée sans aucun vêtement par les Hawaïens.

Plus d'un siècle plus tard, l'écrivain états-unien Jack London se rend à Hawaï où il découvre à son tour cette coutume et contribue à la rendre socialement acceptable. Il écrit alors : « c'est le sport royal des rois naturels de la Terre ». Quelques années plus tard, le nageur olympique hawaïen Duke Kahanamoku participe à la démocratisation du surf. Il en devient son premier ambassadeur et voyage à travers le monde pour le faire découvrir au plus grand nombre. Le surf devient un sport olympique à partir de 2020 et intègre la liste des sports olympiques officiels en 2022.

Petit focus scientifique

Comment se forment les vagues ? Grâce au vent ! Celui-ci transmet une partie de son énergie à l'eau, au large, très loin dans la mer. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'eau n'avance pas : elle suit simplement l'onde créée par le vent en formant des mouvements circulaires à la verticale.

➤ [Comment se forment les vagues?](#)

C'est Pas Sorcier

Pour aller plus loin

Article

➤ [Kamehameha Ier, le roi impitoyable qui unifia le royaume d'Hawaï](#), National Geographic

Livre

Jack London, *Histoire des îles*, Éditions Libretto, 2017

Vidéo

➤ [Petite histoire du surf](#), Lumni, France Télévisions, 2023

Duke Kahanamoku © DR

MUSIQUE

Douceur, générosité et nature : la Polynésie en musique, selon Lou Richard et Paolo Conti

De la Polynésie française à l'archipel d'Hawaï, à bord de leur pirogue, Lou Richard et Paolo Conti proposent une traversée musicale à la fois plurielle, riche et métissée. Douze morceaux, d'origines et d'époques différentes, ont été sélectionnés par les musiciens pour nous faire découvrir leur vision des archipels polynésiens. En hawaïen, tahitien, anglais ou français, les artistes chantent des musiques profondément ancrées dans leur environnement qui racontent les paysages polynésiens. Sur les airs de la guitare hawaïenne, instrument rarement joué, et le ukulélé, le spectacle nous emporte sur le Pacifique, avec douceur, délicatesse et grâce.

Cycle 1

- EM : Affiner son écoute ; Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps ; Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant
- Exp : Découvrir l'environnement

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer ; Échanger, partager
- HG : Se situer dans l'espace et dans le temps
- LVER : Découvrir quelques aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale

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
- LVER : Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale

Programme

- [E Maururru A Vau](#) (chanson), Eddie Lund
- [E Puru Tai Tama](#) (chanson), Roi Tawihī. Il en existe une version avec d'autres paroles « E Poi E Tai Tai E ».
- [Papio](#) (chanson), auteur inconnu
- [On a Coconut Island](#) (chanson, version de Louis Armstrong), Anderson R Alex
- [Rhythm of the Island](#) (chanson), Jeffs Wilfred
- [Moana Chimes](#) (instrumental), Noble John Avery John et Moke M K
- [Aloha Oe](#) (chanson), Reine Lili'uokalani
- [Honolulu Stomp](#) (instrumental), Fred Philips
- [Hula Blues](#) (chanson), Noble John Avery John
- [Maui Chimes](#) (instrumental), Reginald Samuel Lemann, Kane John Francis
- [I'm Pau](#) (chanson), Dick McIntire
- [Na Moku 'Eha](#) (chanson), J. Kealoha et Noelani Mahoe

INSTRUMENTS

Des instruments à cordes originaires des îles polynésiennes et aux rythmes des vagues du Pacifique

➤ La guitare

Instrument de la famille des cordes pincées, la guitare classique se compose : d'une caisse de résonance qui comporte notamment la table d'harmonie et une rosace ; d'un manche surplombé de barrettes qui délimitent 18 ou 19 cases ; et de six cordes en nylon ou en métal fixées le long de ce manche entre la tête et le chevalet. Sur la tête sont fixées les chevilles, qui permettent de régler la tension des cordes et d'accorder l'instrument.

➤ La guitare hawaïenne

L'invention de la guitare hawaïenne est attribuée à Joseph Kekuku en 1889. *Kīkā kila* en hawaïen, elle se nomme guitare *lap steel* en anglais. Ces termes signifiant « sur les genoux » pour *lap* et « **acier** » pour *steel* décrivent bien le fonctionnement atypique de cet instrument à cordes : une guitare posée sur les genoux dont le son est produit en faisant glisser une petite barre d'acier sur les cordes. En France, ils sont seulement trois artistes à jouer de cet instrument !

➤ Le ukulélé hawaïen

Instrument de la famille des cordes pincées, il possède quatre cordes et se compose de trois parties principales : la tête, le manche et la caisse de résonance. Il existe en cinq tailles : sopranino, soprano, alto, baryton, basse. Cet instrument a été inventé à Hawaï et s'inspire du *cavaquinho*, une petite guitare à quatre cordes apportée par les Portugais au XIXe siècle. En hawaïen, ukulélé signifie « puce sauteuse » et désigne les mouvements rapides de la main droite lors du jeu de cet instrument.

➤ Le ukulélé tahitien

Cet instrument appartient également à la famille des cordes pincées. Il diffère cependant de son homonyme hawaïen à plusieurs égards. Celui-ci compte huit cordes, chacune doublée. Le ukulélé tahitien ne dispose pas de caisse de résonance : son corps est sculpté dans un seul bois. À l'image du ukulélé hawaïen, son cousin tahitien trouve ses origines dans le *cavaquinho*, introduit par les Portugais en Polynésie française vers la fin du XIXe siècle.

ÉCOUTER

Aloha 'Oe (1878)

Autrice : Lili'uokalani

Style : Musiques du monde et traditionnelles

Aloha 'Oe est l'œuvre de Lili'uokalani (1838-1917), la dernière reine d'Hawaï qui consacra sa vie à la défense des droits des Hawaïens. Cette chanson est la plus connue de la reine, devenue depuis l'hymne de l'archipel hawaïen

Pistes de comparaison : découvrir *Aloha Oe* de trois façons différentes

- [Bing Crosby](#), 1936 (chant, guitare hawaïenne, guitare classique et contrebasse)
- [The Surfmén](#), 1960 (guitare hawaïenne, ukulélé, contrebasse et vibraphone)
- [The Rose Ensemble](#), 2014 (chorale, guitare, d'un ukulélé et d'une contrebasse)

Écoute ludique

> Repérer et identifier chaque version

Faire écouter aux élèves les trois versions de la chanson *Aloha 'Oe* et leur demander d'identifier chacune d'entre elles.

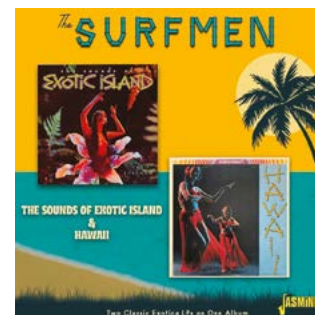
> Pour la version de Bing Crosby, demander aux élèves d'écouter attentivement et de lever la main lorsqu'ils entendent les mots « aloha oe »

> Pour la version de The Surfmén, demander aux élèves de repérer le son du vibraphone, à l'aide de cette [vidéo](#)

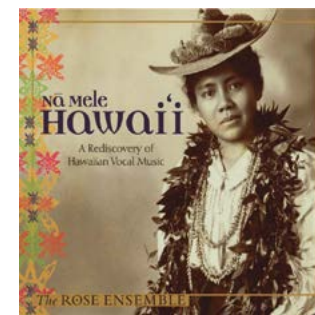
> Pour la version de The Rose Ensemble, demander aux élèves de situer dans la chanson l'une des seules phrases en anglais : « Until we meet again ».

Bing Crosby © DR

The Surfmén © DR

The Rose Ensemble © DR

JOUER ET CHANTER

Couplet

Ha'aeo e ka ua i nā pali
Ke nihi a'ela i ka nahele
E hahai ana paha i ka liko
Pua 'āhihi lehua o uka

Refrain

Aloha 'oe, aloha 'oe
E ke onaona noho i ka lipo
One fond embrace,
A ho'i a'e au
Until we meet again

Couplet

Maopopo ku'u 'ike i ka nani
Nā pua rose o Maunawili
I laila hia'ia nā manu
Miki'ala i ka nani o ka lipo

Couplet

La pluie a fièrement balayé les falaises
Comme elle a glissé à travers les arbres
Suivant toujours le bourgeon
Le 'āhihi lehua (fleur hawaïenne) de la vallée

Refrain

Adieu à toi, adieu à toi
Le charmant qui habite
la maison ombragée
Une étreinte affectueuse,
Avant que je parte
Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau

Couplet

J'ai vu et observé ta tendresse
La douce rose de Maunawili
Et ici où séjournent les oiseaux de l'amour
Et boit le miel de tes lèvres

Cycle 1

- EM : Affiner son écoute ; Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons
- Exp : Découvrir l'environnement

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Échanger, partager ; Chanter
- HG : Se situer dans l'espace et dans le temps
- LVER (Hawaïen) : Comprendre l'oral

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Échanger, partager et argumenter ; Chanter, interpréter
- HG : Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques ; Se repérer dans le temps : construire des repères historiques
- LVER (Anglais) : Écouter et comprendre ; Lire et comprendre

Aloha Oe

Queen Lili'uokalani

Ha' a - heo e ka ua i na pa - li

Ke ni - hi a 'e - lai ka na - he - le

E ha - hai ana pa - ha i ka li - ko

Pu - a 'a - hi - hi lehua o u - ka

A - lo - ha Oe A - lo - ha

Oe E - ke o - na no - ho i ka li - po

One fond em - brace A Ho - 'i a - 'e

au Un - til we meet - a - gain

CRÉER

Projet de classe en lien avec le spectacle

Danser le *hula* et l'*ori tahiti*

Objectifs

- Développer ses capacités motrices et améliorer la coordination de ses gestes
- Apprendre des mouvements et se les approprier
- Sentir et saisir la pulsation d'une musique

Cycle 1

- EM : Affiner son écoute ; Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps ; Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant
- EPS : Communiquer avec les autres au travers d'actions à visées expressives ou artistiques

Cycle 2

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

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Échanger, partager et argumenter
- EPS : S'approprier une culture physique sportive et artistique

Description

1. Échauffement du corps : effectuer des mouvements circulaires avec les bras tendus puis avec les hanches, faire des ronds de cheville en-dedans et en-dehors, sautiller sur place...
2. Apprendre les pas de base de chacune des chorégraphies ci-dessous :

HULA - danse traditionnelle hawaïenne

1. Le Kāholo – pas de côté

- > Pieds parallèles, genoux fléchis, les mains sur les hanches.
- > Faire deux pas vers la droite, puis deux vers la gauche.
- > Astuce : *avancer comme une vague qui va de droite à gauche.*
- > ➤ [En images](#) (vidéo en anglais) et avec une étape supplémentaire

2. Le Hela – touche du pied devant

- > Pied droit en avant, touche le sol (sans tout le poids), la hanche gauche est naturellement relevée, puis faire revenir le pied
- > Même chose avec le pied gauche.
- > ➤ [En images](#) (vidéo en anglais)

ORI TAHITI - danse traditionnelle tahitienne

En écoutant ➤ [E mauruuru a vau](#), danser :

1. Le Tamau (mouvement latéral des hanches)

- > Pieds légèrement écartés, genoux fléchis.
- > Bouger les hanches de droite à gauche, en relevant légèrement le talon et en gardant le haut du corps immobile.
- > Astuce : *imiter une vague qui va et vient*

2. Le Fa'arapu (rotation circulaire des hanches)

- > Toujours les genoux pliés, les pieds sont toujours plats.
- > Faire tourner les hanches en petits cercles continus en commençant par mettre le bassin en avant.
- > Astuce : *imaginer faire tourner un cerceau autour de la taille*

Voici une ➤ [vidéo tutorielle](#) avec un pas supplémentaire (plus difficile).

Enchaîner les pas de chacune des danses et répéter-les, au rythme de la musique !

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

➤ E Mauruuru a Vau

1. Quels instruments retrouve-t-on dans ce morceau ?

- ☐ Guitare hawaïenne
- ☐ Batterie
- ☐ Guitare
- ☐ Piano
- ☐ Ukulélé

2. Combien de fois entend-on « E Mauruuru a Vau » ?

- ☐ Trois fois
- ☐ Cinq fois
- ☐ Huit fois

E Mauruuru a Vau

Auteur : Eddie Lund

Interprètes : Ella Berdy, Eileen Cowan et Robert Pihahuna

3. Si tu fermes les yeux en écoutant ce morceau, où te fait-il voyager ? Décris ce que tu vois :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Réponses

1. Guitare hawaïenne, guitare, ukulélé
2. Huit fois.

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 est la plus grande île de la Polynésie française ?

- ☐ Tahuata
- ☐ Tahiti
- ☐ Bora Bora

Combien d'îles comporte Hawaï ?

- ☐ Huit
- ☐ Treize
- ☐ Quarante

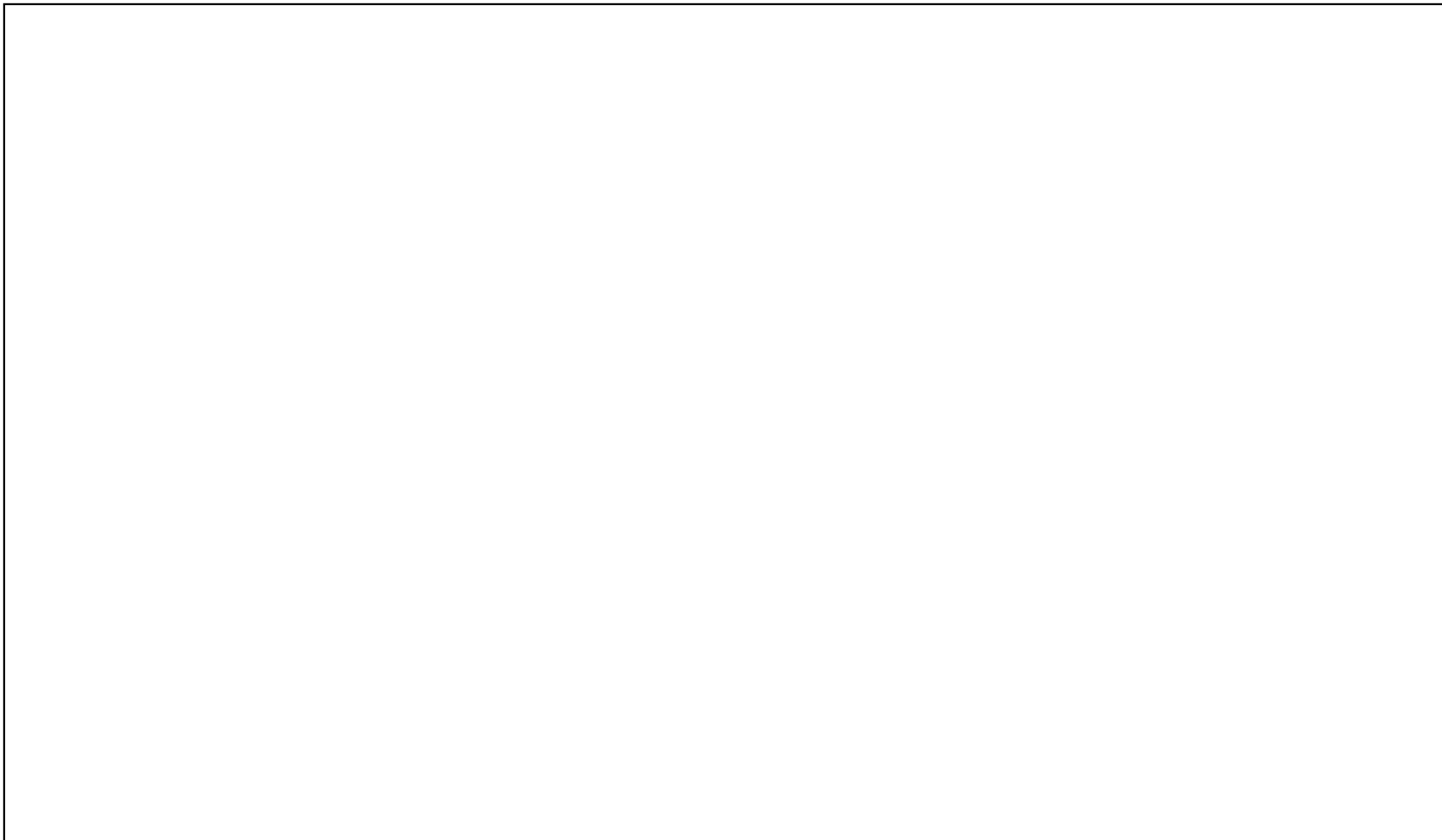
Que signifie « steel » en français ?

- ☐ Acier
- ☐ Cuir
- ☐ Métal

Qui est Lili'uokalani ?

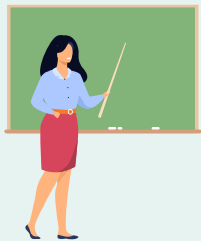
- ☐ Une grande danseuse tahitienne
- ☐ La déesse de la mer dans la culture hawaïenne
- ☐ La dernière reine hawaïenne

DESSINE... LE VOYAGE EN PIROGUE SUR L'Océan Pacifique,
DE TAHITI À HAWAÏ

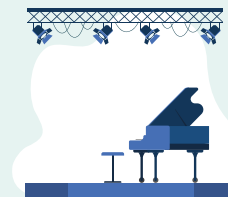
VIVRE LE SPECTACLE

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

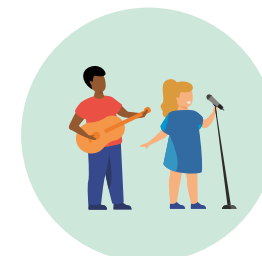
1 000

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 |