

Grandir en musique

LIVRET PÉDAGOGIQUE

BÛLBÛL LEÏ

Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3 – Familiale à partir de 6 ans

Enseignements des programmes de l'Éducation nationale abordés :

Cycle1

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

Cycles 2 et 3

- Éducation musicale (EM)
- Langue vivante étrangère et régionale (LVER)
- Questionner le monde (QM) : Histoire et géographie (HG), Sciences et Technologie (ScT)
- Arts plastiques (AP)
- Français (Fr)
- Éducation physique et sportive (EPS)

Retrouvez
la version numérique

LIVRETS PÉDAGOGIQUES APPROUVÉS
par les programmes de l'Éducation nationale

BÜLBÜL

Ode du rossignol à la Méditerranée

© Thierry Guillaume

Qu'on le nomme *bülbül* en Turquie, *aidoni* en Grèce, *usignolo* en Italie, le rossignol est un oiseau internationalement réputé pour son chant particulièrement mélodieux, puissant et très varié !

Ses admirateurs sont nombreux, comme en témoignent les chants traditionnels arrangés et interprétés avec délicatesse par Laurène Barnel et Carine Habauzit. Ces chants ont été glanés essentiellement autour de la Méditerranée mais aussi en Quercy ou en Berry et nous proposent une traversée dans le temps, du Moyen Âge à aujourd'hui.

Les deux chanteuses allient leurs timbres de voix dans une harmonie parfaite, explorant des polyphonies éclectiques pour donner de la voix à un rossignol exceptionnel puisqu'immortel... En philosophe sage et ailé, le bel oiseau voyage d'une contrée à l'autre, transmettant en chemin un message d'amour universel. Ses mélodies inspirent celles et ceux qui tendent l'oreille, contant leurs amours, leurs espoirs et leurs peines.

LEï

(ProPulse Auvergne-Rhône-Alpes)

Laurène Barnel voix

Carine Habauzit voix

Mise en scène Maud Chapoutier

Création visuelle Laurène Barnel et Carine Habauzit

Création son Elsa Berthelot

Conseil artistique Danièle Gambino

—

Public Élémentaire • Familiale à partir de 6 ans

Durée 50 min (version maternelle : 35 min)

—

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

➤ www.jmfrance.org

—

Un spectacle de LEï

Coproduction JM France • Ville des Musiques du Monde, Collectif Musiques et Danses du Monde en Île-de-France et Traffix Music (Dispositif Escales Tipis)

Ce projet est lauréat du dispositif Escales Tipis de mars 2025, porté par le Collectif Musiques et danses du monde en Ile-de-France, en collaboration avec Villes des musiques du monde et Traffix music.

Partenariats Festival Labeaume en musiques • Le CCOUAC (Monthiers-sur-Saulx) • La Scala Provence (Avignon)

Soutiens Sacem • Drac Grand-Est

ARTISTES

QUI EST LAURÈNE BARNEL ?

Chanteuse

Je suis une artiste vocaliste et audiovisuelle diplômée en 2018 des Beaux-Arts de Paris. Ma démarche s'articule autour de la création collective, la cartographie et la poétisation du quotidien, principalement à travers le chant, la vidéo et la photographie. Je suis également titulaire d'un diplôme d'artiste intervenante en milieu scolaire. Ces dernières années, j'ai développé une pratique du chant oriental et du bendir, ainsi que du chant d'Anatolie, des percussions ibériques et des polyphonies corses. J'étais aussi cheffe de chœur et arrangeuse au sein du groupe AMANEOS entre 2018 et 2021, et aujourd'hui, je suis membre du duo vocal féminin LEÏ. J'ai également réalisé plusieurs courts-métrages ces dernières années : *L'ilot 9*, *Roule Soleil !* et *Je suis le vent*. J'explore les univers de l'enfance et je fais dialoguer les êtres humains avec leur environnement.

QUI EST CARINE HABAUZIT ?

Chanteuse, percussionniste

Depuis 2019, je me forme à différentes traditions chantées : le chant polyphonique occitan (sud de la France et nord de l'Espagne), le chant polyphonique corse, les chants de la Méditerranée, de l'Andalousie (sud de l'Espagne) et les chants ibériques (Espagne et Portugal). Je m'intéresse également au chant traditionnel mongol ainsi qu'au chant grec et d'Asie Mineure, et j'apprends le daf kurde, un instrument à **percussion** de la tradition persane, que l'on retrouve notamment en Turquie. De mes expériences dans le domaine du yoga et de la méditation, je garde une approche du corps, du souffle et de la présence au sein de ma pratique musicale, ainsi qu'un intérêt pour l'improvisation. Ma formation initiale entre art contemporain et cinéma nourrit ma volonté de mailler tradition et innovation. En 2020, j'intègre l'ensemble semi professionnel AMANEOS en tant qu'arrangeuse/cheffe de chœur. Depuis 2022, j'œuvre à temps plein au sein de LEÏ, duo vocal féminin grâce auquel nous voyageons aux quatre coins de la France dans le cadre de tournées et de résidences.

SECRETS DE CRÉATION

Les artistes en parlent

Comment vous êtes-vous rencontrées et comment est né le spectacle *Bülbül* ?

Nous nous sommes rencontrées via des amis communs il y a quelques années et nous avons tout de suite commencé à chanter ensemble. À l'aube de 2022, nous avons décidé de créer le duo vocal LEÏ et nous avons constitué notre premier répertoire, *Amarre*, un ensemble de chants de femmes qui révèle la puissance de l'intime.

En 2023, lors d'une résidence dans les Cévennes ardéchoises avec l'association Sur le sentier des Lauzes, nous nous sommes immergées dans les chants d'oiseaux pour commencer à créer *Bülbül*.

Que signifie *bülbül* ?

Bülbül est un mot turc qui signifie **rossignol**. Il vient du persan *bolbol* qui désigne également le rossignol. Ce mot imite le chant mélodieux de cet oiseau, symbole d'amour.

Dans quelle langue chantez-vous ?

Nous chantons dans beaucoup de langues méditerranéennes, ce qui représente le voyage du rossignol tout au long du spectacle : arabe, turc, grec, français...

Pour aller plus loin

Toi aussi, pose des questions aux artistes pendant le bord-plateau (moment d'échange après le spectacle), et enregistre-les pour faire un podcast !

Qui sont vos artistes préférés ?

Parmi nos inspirations, on trouve le groupe de polyphonies occitanes San Salvador qui sait rallumer le feu endormi ou le quatuor *Haratago* qui nous emmène vers des horizons presque mystiques, en mêlant chant traditionnel basque et musique d'Azerbaïdjan.

Que cherchez-vous à transmettre à travers votre spectacle ?

Nous voulons transmettre aux enfants la joie de chanter ensemble et les amener à découvrir la simplicité de cet instrument qu'est notre voix. À tout moment, nous pouvons nous mettre à chanter et à partager la musique avec celles et ceux qui nous entourent.

Cycle 1

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

Cycle 2

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

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer
- LVER (Turc) : Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale
- HG : Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques ; Se repérer dans le temps : construire des repères historiques

OUVERTURE SUR LES ARTS VISUELS

TOM HAUGOMAT

Illustrateur et réalisateur de films d'animation, Tom Haugomat développe un univers graphique épuré où la lumière, les aplats de couleur et le vide donnent toute leur place au silence et à la contemplation. Son travail est régulièrement publié dans la presse et l'édition, en France comme à l'international.

La saison 2026-2027

Pour concevoir les affiches de la saison 2026-2027 des JM France, Tom Haugomat s'est nourri des vidéos de présentation des spectacles. À travers les gestes, les objets, les souvenirs ou les paysages évoqués par leurs créateurs, il a cherché les détails qui révèlent leur identité. En s'appuyant sur une palette de couleurs volontairement réduite, il a imaginé une série d'images qui racontent sa propre histoire, tout en faisant écho à celle des artistes.

Cycle 1

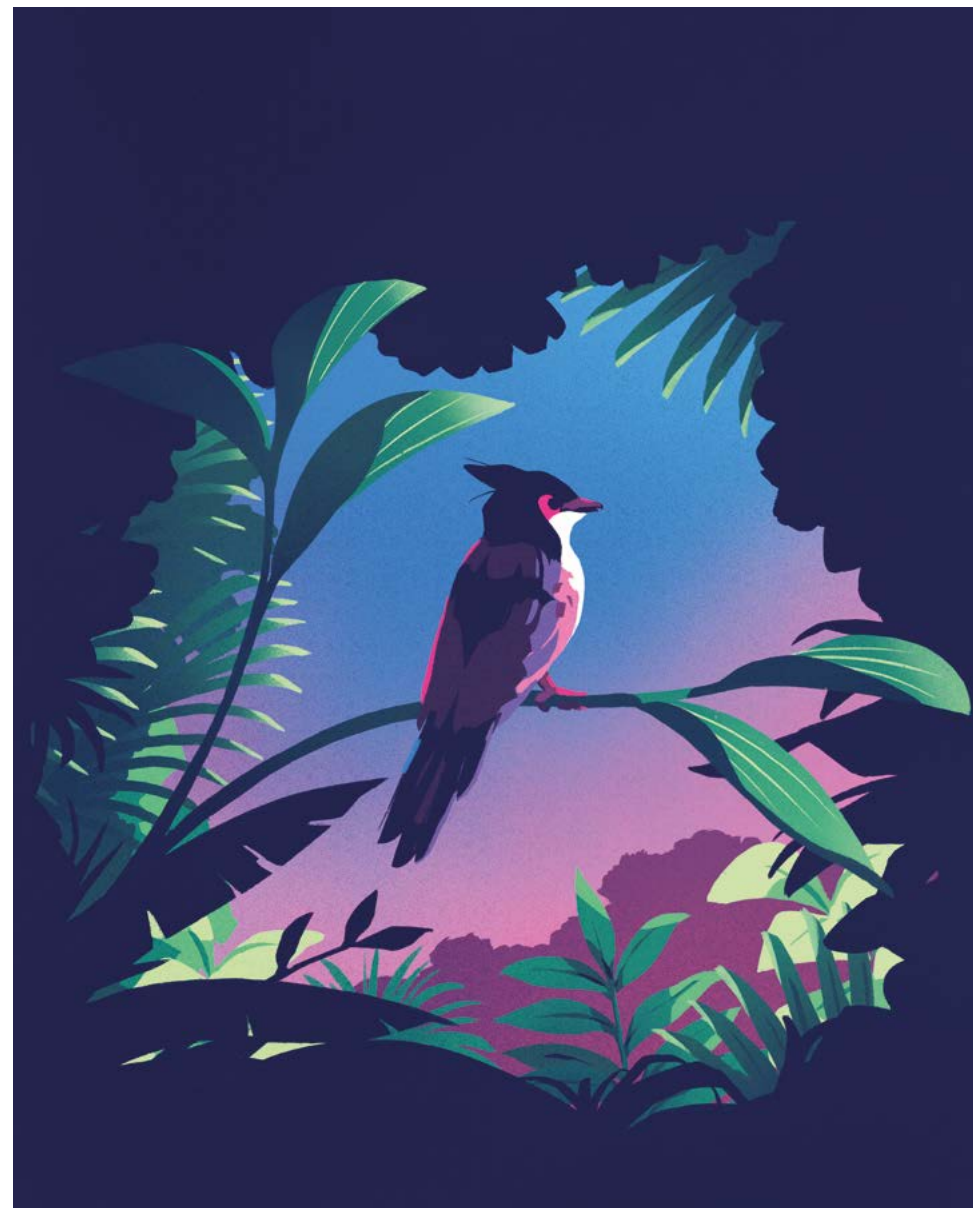
- AP : S'exprimer et comprendre à travers les activités artistiques : Observer, comprendre et transformer des images

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

LES MUSIQUES TRADITIONNELLES AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE

Les musiques traditionnelles sont aussi variées que les cultures qui habitent chaque pays du monde ! En effet, on retrouve dans toutes les communautés humaines des traditions vocales, musicales, dansées qui se transmettent de génération en génération et constituent une mémoire collective. On parle de musiques traditionnelles quand celles-ci se transmettent oralement et sont interprétées lors d'événements locaux, comme des rituels ou des célébrations.

Autour de la mer Méditerranée, les voyages et les échanges commerciaux ont suscité de nombreux croisements culturels dont la musique est l'un des premiers emblèmes. En voici quelques exemples.

✦ Le flamenco (sud de l'Espagne)

L'Espagne est le berceau du flamenco, ce style de musique et de danse très caractéristique de la région Andalousie, rythmé par des guitares, des chants puissants, des claquements de mains et de pieds. Le flamenco illustre une mosaïque culturelle riche et diversifiée car il est né de la rencontre entre les cultures arabe, tsigane, maure, juive et andalouse, lorsque la péninsule ibérique, qui rassemble l'actuel Portugal et Espagne, était en partie sous domination musulmane (entre 711 et 1492). On trouve ainsi dans ce style musical des modes musicaux proches du **maqâm** arabe, un système de gammes différent de celui né en Europe.

La chanson napolitaine (Italie)

Dans l'Italie, la chanson napolitaine se développe et gagne en popularité à partir du XIXe siècle. Il s'agit d'un répertoire de chansons traditionnelles de la région de Naples, ville littorale située au sud de Rome. Les textes sont écrits en dialecte local et parlent d'amour, ce sont des complaintes ou des sérénades (chansons de séduction) composées pour voix d'hommes. Traditionnellement accompagnées par un violon, un accordéon et/ou une mandoline, ces chansons puisent également dans un registre savant. Lors de leur interprétation, elles sont souvent accompagnées de danses.

Le succès de la chanson napolitaine rayonne, encore aujourd'hui, au-delà des frontières de l'Italie. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, l'apparition des modes d'enregistrement permet aux musiques de s'exporter et de trouver un écho dans d'autres cultures, qui parfois se réapproprient les paroles d'une chanson pour les adapter à leur propre réalité. C'est par exemple le cas de la chanson d'amour « ✦ Birbantella », réécrite par des musiciens athéniens qui en font une satire féministe intitulée « La femme moderne ». Par la suite, des musiciens de Smyrne (Turquie) parlant grec composent un nouvel accompagnement dans un style adapté aux techniques vocales et instrumentales de la région.

✦ Version grecque

✦ Version turque

✦ Le rébétiko (Grèce)

Au XXe siècle, à Athènes, un nouveau genre musical apparaît, le rébétiko. Il est né des différentes vagues migratoires qui ont eu lieu lors de la guerre contre la Turquie (1919-1922). Les réfugiés apportent en effet avec eux de nombreuses traditions musicales d'Asie mineure et des instruments tels que le **bouzouki** et le **baglama** (instruments à cordes pincées, de la famille de la guitare), devenus emblématiques de ce style de musique.

Dans les années 1930 et 1940, en raison de ses racines orientales et de certains thèmes liés au crime, à l'alcool, la drogue et la prostitution, le rébétiko est censuré par le gouvernement nationaliste grec et ceux qui le jouent sont persécutés. Le rébétiko se développe de nouveau à partir des années 1950, lorsqu'il est revisité par de grands noms de la musique grecque.

Archive Kounadis © DR

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

✦ Le raï (Algérie)

Le raï est un style de chanson populaire algérien, au croisement de la musique bédouine et des traditions religieuses musulmanes, auquel se sont ajoutés par la suite des éléments pop et rock occidentaux. Né au début du XXe siècle, il a été popularisé par les medahates, des groupes composés de femmes qui revendiquent leur liberté d'aimer et de désirer, en partant de textes de louanges à Dieu et au prophète Mahomet. Ces chansons, par la suite reprises par les jeunes générations revendicatrices de liberté, sont accompagnées d'instruments traditionnels : le **nay** (forme de flûte), le **bendir** et le **derbouka** (instruments à percussion), parfois enrichis d'autres instruments par les interprètes. À partir de la fin des années 1960, la guitare électrique, l'accordéon puis le synthétiseur apparaissent dans le raï, qui s'imprègne ainsi de nombreux styles de musique et se popularise dans l'ensemble du pays.

Cycle 1

- EM : Affiner son écoute ; Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons
- Exp : Faire l'expérience de l'espace ; Stabiliser les premiers repères temporels
- EPS : Communiquer avec les autres au travers d'actions à visées expressives ou artistiques

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer
- QM : Se situer dans l'espace et dans le temps
- LVER : Découvrir quelques aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale
- EPS : Développer sa motricité et construire un langage du corps ; S'approprier une culture physique, sportive et artistique

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer, commenter ; Explorer, imaginer et créer
- 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
- EPS : Développer sa motricité et construire un langage du corps ; S'approprier une culture physique, sportive et artistique

Pour aller plus loin

Activité

Séparer la classe en quatre groupes correspondant aux styles de musiques abordés. Leur demander d'imaginer une danse en rapport avec le style de musique.

Livre

Le piano oriental, Zeina Abirached : à Beyrouth au Liban, Abdallah Kamanja est un inventeur. Il apprend que le fabricant autrichien de piano Hofmann est intéressé par une de ses inventions : un instrument « bilingue » capable de jouer des quarts de ton qui permettrait de lier musiques orientales et occidentales.

Film

My sweet canary, 2011 : ce film raconte l'histoire de la chanteuse de Rebetiko Roza Eskenazi et accompagne des musiciens qui voyagent entre Grèce, Turquie, Israël et Angleterre pour comprendre leur musique.

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

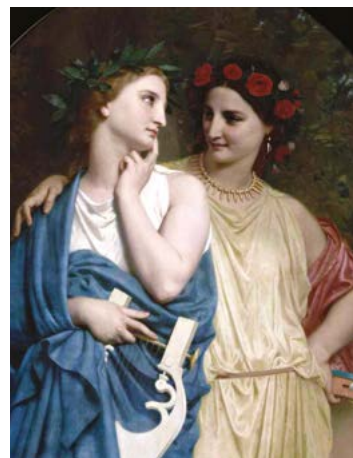
Approches transversales du spectacle

LE ROSSIGNOL DANS LA CULTURE MÉDITERRANÉENNE

Le rossignol occupe une place majeure dans l'imaginaire artistique des pays bordant la Méditerranée. Son chant mélodieux et puissant, réputé également pour sa richesse et sa virtuosité, en fait un symbole de poésie, d'amour et de liberté dans de nombreuses cultures. Il est perçu comme un médiateur entre nature et émotion humaine. Tantôt voix de la souffrance, tantôt messager de l'amour ou de l'extase spirituelle, il incarne partout la puissance expressive du chant.

LE ROSSIGNOL DANS LA MYTHOLOGIE GRÉCO-ROMAINE

Détail. Philomèle et Procné par William Bouguereau, 1861

En Grèce, son image remonte à l'Antiquité avec le mythe de Philomèle et Procné, filles du roi d'Athènes Pandion. Philomèle est abusée par le mari de Procné et elles se vengent toutes les deux de lui. Les trois personnages sont transformés en oiseaux par les dieux. Philomèle s'incarne en rossignol, et depuis, elle exprime sa souffrance à travers son chant mélodieux. L'oiseau est ici le symbole d'une plainte poétique, d'une douleur sublimée par le chant. Cette dimension lyrique traverse toute la tradition grecque, et sera reprise par les écrivains de la Renaissance, puis du mouvement romantique : le rossignol représente la voix du poète, dont les écrits sont considérés comme un chant.

LE ROSSIGNOL DANS LA POÉSIE MÉDITERRANÉENNE

Le rossignol occupe une place très particulière dans la poésie depuis l'Antiquité. Il est considéré à bien des égards comme une métaphore du poète lui-même ; il chante spontanément, exprime des émotions profondes et transforme la souffrance en beauté.

LA POÉSIE EUROPÉENNE

Le rossignol apparaît fréquemment dans la poésie lyrique italienne et française dès la Renaissance, notamment chez Francesco Petrarca, où son chant évoque l'amour, la nostalgie et la beauté du paysage nocturne. En France, pendant le mouvement romantique, il est associé au printemps et à l'inspiration poétique. Des auteurs comme Lamartine ou Verlaine en font une figure musicale et mélancolique, symbole de la sensibilité et de la nature vibrante.

*Et qu'enfin un autre poète,
Dont la lyre a moins de secrets,
Dans son âme envie et répète
Ton hymne nocturne aux forêts !*

*Tes gazouillements, ton murmure,
Sont un mélange harmonieux
Des plus doux bruits de la nature,
Des plus vagues soupirs des cieux.*

(Lamartine, « Au Rossignol »)

En Espagne, la tradition poétique et musicale associe le rossignol à la nuit, au mystère et à la passion, une image que l'on retrouve jusque dans la poésie moderne. Le poète et dramaturge Federico García Lorca (1898-1936) était par exemple surnommé le rossignol andalou, notamment pour le lien très fort entre sa poésie et la musique andalouse.

Rossignol, paroi peinte à Pompei © DR

Paul Louis Oudart © MeisterDrucke

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

LA POÉSIE PERSANE ET ORIENTALE

En Turquie, le rossignol ou *bülbül* est central dans la poésie ottomane et la musique classique. Dans l'héritage persan et soufi, il incarne l'amant passionné face à la rose, métaphore de l'amour mystique ou inaccessible. Son chant exprime le désir, la ferveur et la quête spirituelle. On en trouve un exemple dans le chant traditionnel anatolien [Bülbülüm Altın Kafeste](#).

De nombreuses couvertures ottomanes représentent le rossignol et la rose dans les manuscrits poétiques. Le poète persan Hafez (1325-1390) utilise très souvent l'image du rossignol amoureux de la rose, comme dans le poème « La rose, le rossignol et le poète au jardin » :

*Je cueillais au jardin la rose de l'aurore
La voix du rossignol est venue me saisir.
Il souffre comme moi de l'amour d'une rose
Et remplit le matin du bruit de ses sanglots.*

LE CHANT DES OISEAUX DANS LA MUSIQUE

En musique, plusieurs compositeurs se sont inspirés du chant des oiseaux dans leurs créations. Antonio Vivaldi (1678-1741), par exemple, a composé un [concerto](#) évoquant le chant du rossignol. Vivaldi décrit ici la nature de façon expressive en composant une musique qui « parle », qui donne une voix à la nature. Le chant du rossignol est entendu dès la 35e seconde. Il est interprété par une flûte qui reproduit son chant avec des notes répétées, des motifs très ornés et des trilles rapides.

Le compositeur le plus emblématique sur le travail avec les oiseaux est Olivier Messiaen (1908-1992). De formation classique, il a composé de nombreuses études pour piano en traduisant le chant des oiseaux pour l'adapter à une forme écrite et possible à interpréter par un instrument.

L'œuvre symphonique [Réveil des oiseaux](#), composé en 1953, intègre des passages au piano reprenant des chants d'oiseaux. Dans cette œuvre, il illustre le passage de la nuit à l'aube dans la nature, lorsque les oiseaux commencent à chanter les uns après les autres. Au début, l'orchestre crée une atmosphère nocturne calme et sombre. Peu à peu, différents instruments imitent les chants d'oiseaux. Le piano, par exemple, reproduit des motifs rapides et brillants, semblables à leurs cris.

Pour aller plus loin

Activité

À partir d'une carte de la Méditerranée, imagine le voyage d'un artiste qui emporte avec lui des souvenirs de chaque pays.

Vidéo

✦ [Messiaen et les oiseaux](#) : Olivier Messiaen explique comment il est passé du chant de l'oiseau à la musique.

Livre

Le rossignol poète dans l'Antiquité et à la Renaissance, Gisèle Mathieu-Castellani.

Cycle 1

- Exp : Faire l'expérience de l'espace ; Stabiliser les premiers repères temporels
- Fr : enrichir son vocabulaire
- EM : Affiner son écoute ; Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant

Cycle 2

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

Cycle 3

- HG : Se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques ; Se repérer dans le temps : construire des repères historiques
- Français : Lecture ; Oral ; Culture littéraire et artistique
- LVER : Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale
- EM : Écouter, comparer, commenter ; Explorer, imaginer et créer

MUSIQUE

Extraits de répertoire

Rossignolet du bois, chant du Quercy

L'auseron de nau plumetas, chant Occitan

Ti kala to leei t'aidoni, chant de Thrace

Seherde Aglayan Bülbül, chant Turc

Cycle 1

- EM : Affiner son écoute ; Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps ; Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant
- Exp : Faire l'expérience de l'espace ; Stabiliser les premiers repères temporels

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer ; Échanger, partager
- QM : 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 situer dans le temps : construire des repères historiques
- LVER : Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale

UN RÉPERTOIRE OUVERT SUR LE MONDE

LEI propose un répertoire de chants polyphoniques constitué de compositions et de chants traditionnels de la Méditerranée. À l'image de l'ouverture qu'elles veulent porter, les deux artistes interprètent pour le jeune public ces mélodies qui nous viennent de la nuit des temps. Ces musiques, en langue grecques, turques, arabes, occitanes ou françaises, sont les témoins d'une inspiration commune à ces pays, suscitée par le chant d'un rossignol, messenger d'amour et de sagesse. Des compositions vocales originales inspirées du chant des oiseaux viennent s'ajouter à ce programme, créant une musique plus actuelle au milieu d'un répertoire traditionnel.

INSTRUMENTS

DES PERCUSSIONS ORIENTALES RYTHMANT LES CHANTS TRADITIONNELS

Voix

La voix est le premier instrument de musique qui existe, et c'est d'ailleurs un instrument que nous recevons tous à la naissance. Quand on parle ou que l'on chante, on souffle l'air que l'on a dans les poumons. Cet air fait vibrer deux cordes vocales qui sont situées au niveau de notre gorge, dans le **larynx**. Les **cordes vocales** sont plus ou moins épaisses et tendues lors du passage de l'air, et vibrent plus ou moins vite. C'est ce qui fait que le son est plus ou moins aigu ou grave. Le son est ensuite **amplifié** lorsqu'il passe dans les cavités de la bouche, du nez et de la tête.

✦ Bendir

Le bendir est un instrument à percussion très répandu au Maghreb, notamment dans la musique berbère. C'est un tambour sur cadre de la famille des **membrano-phones** (instrument dont les sons sont produits ou modifiés par la vibration d'une membrane tendue, sur un cadre ou sur un orifice). Il est muni d'une peau de chèvre recouvrant tout le cadre et de cordes en boyau fixées le long de cette peau, qui lui donnent un son bourdonnant et favorisent de généreuses basses. On le joue assis ou debout lors des festivités, avec des frappes énergiques des mains ou des doigts.

Joueuse de bendir © DR

ÉCOUTER

➤ Chante rossignol

Autrices : LEï

Compositeur : anonyme

Style : Chant traditionnel français

Formation : Voix, synthétiseur

Interprètes : Laurène Barnel,
Carine Habauzit

« Chante rossignol » est une chanson traditionnelle qui connaît différentes variantes et réinterprétations, comme « À la claire fontaine » ou « M'en revenant de noces » - ou encore la fameuse chanson de Cendrillon dans la version de Walt Disney ! Dans cette version, réarrangée et réécrite par LEï à partir de la structure traditionnelle, les deux voix interprètent chacune à leur tour la mélodie principale, et s'accompagnent l'une l'autre avec un **bourdon** (note tenue de manière continue), en **polyphonie** (entremêlement de deux mélodies différentes) ou à l'**unisson** (même voix que la voix principale). « Madoneleï », un mot régulièrement répété, correspond au « tralalilala » que l'on entend parfois dans les chansons traditionnelles.

PISTES D'ÉCOUTE

Première écoute : faire écouter le morceau en entier, les yeux fermés, sans rien demander aux élèves au préalable, puis les interroger sur les mots qui leur viennent. Que ressentent-ils ? Est-ce qu'ils comprennent ce dont parle la chanson ?

Deuxième écoute : qu'entend-on dans ce chant ? Y a-t-il des instruments, des voix ? Certains mots reviennent-ils régulièrement ?

Troisième écoute : demander aux élèves de lever la main chaque fois qu'ils entendent « Madoneleï ».

Quatrième écoute : pouvez-vous chanter ce que joue l'instrument ?

Il s'agit d'un bourdon. On pourra l'expérimenter sur « Frère Jacques » par exemple, en superposant la note de FRÈ (tenue par un groupe d'élèves) et le reste de la chanson (interprété par un autre groupe).

Cinquième écoute : comment est organisée la chanson ? Y a-t-il un refrain et des couplets, ou est-ce une suite de strophes ? Pour répondre, levez la main quand ça change.

*Il s'agit d'une suite de strophes ; et à la fin, on entend une longue **coda**, conclusion où le mot « Madoneleï » est répété à de nombreuses reprises.*

Sixième écoute, pour les CM : les élèves sont divisés en trois groupes ; le professeur attribue à chacun un élément à suivre : bourdon, unisson, polyphonie. Chaque groupe lève la main au moment opportun.

JOUER ET CHANTER

PAROLES

Selon le niveau des élèves, il sera possible d'apprendre la voix principale sur un ou deux couplets, de chanter en question/réponse comme les artistes, et/ou de rajouter un bourdon, puis une seconde voix.

En allant à Labeaume, madoneleï
J'ai rencontré l'amour, madoneleï (x2)

L'amour m'a rencontrée, l'amour m'a rencontrée

À la claire fontaine, madoneleï
Ensemble on a dansé, madoneleï (x2)

Ensemble on a dansé, nos souffles cadencés

Sur la branche du chêne, madoneleï
Le rossignol chantait, madoneleï (x2)

Le rossignol chantait, le rossignol chantait

Chante rossignol, chante, madoneleï
Toi qui as le cœur gai, madoneleï (x2)

Toi qui as le cœur gai, toi qui as le cœur gai

Et pendant cette danse, madoneleï
La flamme s'est ravivée, madoneleï (x2)

La flamme s'est ravivée, la nuit s'est éclairée

Aux sons de la forêt, madoneleï
Nos voix se sont mêlées, madoneleï (x2)

Nos voix se sont mêlées, nos mains entrelacées

Etincelle dans nos yeux, madoneleï
La lune s'est levée, madoneleï (x2)

La lune s'est levée, promesse d'éternité (x2)

Madoneleï, madone-doneleï (x6)
Madoneleï, done-doneleï (x6)

Chante rossignol, chante, madoneleï
Toi qui as le cœur gai, madoneleï (x2)

Toi qui as le cœur gai, toi qui as le cœur gai

Madoneleï, madone-doneleï (x6)

➤ Chante rossignol

Autrices : LEï

Compositeur : anonyme

Style : Chant traditionnel français

Formation : Voix, synthétiseur

Interprètes : Laurène Barnel,
Carine Habauzit

Cycle 1

- EM : Affiner son écoute ; Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer ; Échanger, partager ; Chanter

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Échanger, partager et argumenter ; Chanter, interpréter

CRÉER

Projet de classe en lien avec le spectacle

Dessine un poème sur ton oiseau préféré

Objectifs

- Allier l'image aux mots
- Faire appel à la créativité plastique et littéraire
- Se renseigner sur les caractéristiques d'un oiseau

Cycle 1

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

Exp : Découvrir le monde vivant

Cycle 2

- AP : Expérimenter, produire, créer ; Mettre en œuvre un projet artistique
- Fr : Produire des écrits
- QM : Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité

Cycle 3

- AP : Expérimenter, produire, créer ; Mettre en œuvre un projet artistique
- Fr : Produire des écrits variés
- ScT : Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

DESCRIPTION

Demander aux élèves de choisir un oiseau qu'ils aiment et de le dessiner sur une feuille A4, sans prendre toute la place. Il sera possible de choisir un oiseau imaginaire et de lui donner autant d'attributs que l'imagination le permet ! L'oiseau aura besoin d'un nom (original ou inventé).

Dans un second temps, à côté du dessin, écrire le nom de l'oiseau en une colonne. Chaque lettre sera la première d'un vers de poésie. Selon l'âge des élèves, la création du poème pourra aller d'adjectifs permettant de qualifier l'oiseau à des phrases qui le décrivent, pour créer un acrostiche.

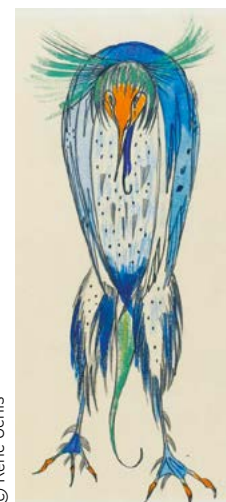
Variante possible : créer un calligramme (selon le niveau des élèves)

Un calligramme est un poème-dessin : les vers du poème dessinent un objet, une personne, un paysage... Les traits du dessin sont remplacés par des mots.

Pour faire le calligramme, dessiner l'oiseau au crayon de papier. Les vers du poème devront être écrits au stylo bille ou au feutre par-dessus les lignes (il est possible de varier les couleurs). Une fois le poème-dessin fini, effacer les traits du crayon de papier avec une gomme.

© René Genis

© Jean Couty

© Jean Carzou

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
- Valoriser la créativité des enfants

Des thématiques et des pratiques en lien avec le spectacle

- > Citoyenneté et vivre-ensemble, sciences et technique, découverte et estime de soi, 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

Atelier de préparation au concert

Dans le cadre d'une tournée, les artistes du spectacle viennent dans l'établissement pour faire découvrir leur univers artistique pendant 1h à 2h pour 1 groupe.

Concert in situ

Un ou plusieurs mini-concerts dans l'établissement ou dans tout lieu non dédié au spectacle vivant, en version adaptée (30 min).

Module découverte

Atelier ponctuel de 3h (1/2 journée) dans l'établissement, avec un temps de mini-concert et un temps de pratique.

Module création

Suite de 4 ateliers de 3h dans l'établissement, avec un temps de mini-concert et un temps de pratique approfondie sur la même semaine.

Projet suivi

Série d'ateliers dans l'établissement sur plusieurs semaines ou plusieurs mois avec un artiste local.

Projet de territoire

Dans le cadre d'une tournée, les artistes du spectacle restent plusieurs jours sur place pour réaliser des ateliers dans un ou plusieurs établissements

PRÊTE L'OREILLE

Il rossignuolo

Compositeur : Antonio Vivaldi

Style : Concerto

Formation : Violon solo, orchestre à cordes, orgue, violoncelle

Interprètes : Manfredo Kraemer, Marcelo Bussi, Balazs Mate

Attention : ce morceau ne sera pas joué pendant le spectacle

1. Quel instrument principal entends-tu dans cette musique ?

☐ Le violon

☐ La guitare électrique

 [Cliquer pour écouter](#)

2. La musique est-elle plutôt...

- ☐ rapide
☐ lente

3. Le chant du rossignol, représenté par le violon, est-il plutôt...

- ☐ grave
☐ aigu

Réponses
1. Violon
2. rapide
3. aigu.

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 !

Que signifie *bülbül* ?

- ☐ Bulles de savon
- ☐ Rossignol
- ☐ Tambour

Le bendir et le daf sont des instruments...

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

Quels pays se trouvent au bord de la mer Méditerranée ?

- ☐ L'Algérie
- ☐ La Grèce
- ☐ Le Japon

DESSINE... LE DÉCOR QUE TU IMAGINES POUR LE SPECTACLE

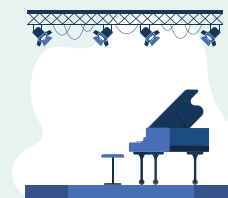
VIVRE LE SPECTACLE

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 de l'offre culturelle.

150
artistes
professionnels
en tournées

1 000
bénévoles
partout
en France

250 000
enfants
et jeunes
bénéficiaires

2 000
spectacles
et ateliers
chaque année

Directrice de publication : Ségolène Arcelin | Coordination : Capucine de Montaudry
Rédaction : Benoît Catala et Capucine de Montaudry avec la participation des artistes | Relecture : Evelyne Lieu et Andrée Perez
Illustration de couverture © Tom Haugomat
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 |