

Grandir en musique

LIVRET PÉDAGOGIQUE

POP-UP OPÉRA

Les Lunaisiens

Cycle 1 – Familiale à partir de 3 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)
- Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique (EPS)
- Développement et structuration du langage oral et écrit (Fr)

Retrouvez
la version numérique

LIVRETS PÉDAGOGIQUES APPROUVÉS
par les programmes de l'Éducation nationale

POP-UP OPÉRA

Grand répertoire pour petites oreilles

© Thierry Guillaume

Si pour les adultes à l'opéra, le bouffon du roi se nomme Rigoletto, pour les enfants voici... Rigolo ! Car les Lunaisiens, s'inspirant des œuvres de Verdi, Gounod, Mozart, Rossini, Bizet ou Wagner, ont imaginé un opéra pour tout-petits autour d'un récit original où le héros est un ami de Figaro, Carmen et Papagena. On suit alors ses rocambolesques aventures sur les ailes d'un cygne puis sa rencontre avec une princesse endormie ou encore son combat contre un géant pas si grand !

Portée avec entrain par Émilie Rose Bry et Arnaud Marzorati, soprano et baryton, cette histoire en huit chansons (issues d'airs célèbres) et huit pop-up en carton se déploie au gré des péripéties vécues par notre héros tandis que se tournent, sur scène, les pages de grands livres illustrés aux multiples surprises.

S'accompagnant de flûte, tambour, basson ou trompette créés rien qu'avec leur bouche, ils emmènent en douceur les plus jeunes dans un univers intimiste et ludique propice à la découverte joyeuse des grandes émotions de l'opéra.

LES LUNASIENS

(Propulse Hauts-de-France)

Émilie Rose Bry soprano

Arnaud Marzorati baryton

Pop-up Damien Schoëvaert-Brossault

Adaptation musicale et texte Arnaud Marzorati

—

Public Maternelle • Familiale à partir de 3 ans

Durée 35 min

—

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

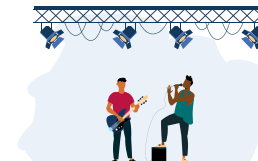
✈ www.jmfrance.org

—

Un spectacle de l'Ensemble Les Lunaisiens

Coproduction JM France

ARTISTES

© Jean-Baptiste Millot

QUI EST ARNAUD MARZORATI ?**Voix (baryton), adaptation musicale et texte**

Un soir, avec ma maman et mon papa, je suis allé voir un merveilleux spectacle à l'opéra. Dans ce spectacle, il y avait un orchestre, un roi, une reine, un prince, une princesse... et surtout un personnage plein de plumes qui s'appelait Papageno. Il chantait et il était très rigolo. J'ai tellement aimé ce Papageno que je me suis dit : un jour, je serai comme lui ! Alors, je me suis mis à chanter devant ma glace, puis dans une chorale, puis dans une école pour chanteurs... Je suis finalement arrivé sur la scène d'un opéra, avec un roi, une reine, un prince, une princesse et un orchestre, et j'ai chanté comme Papageno. En fait, je suis devenu Papageno, l'oiseleur de la Reine. C'est mon rôle préféré depuis que je suis chanteur à l'opéra !

© DR

QUI EST ÉMILIE ROSE BRY ?**Voix (soprano)**

À l'âge de 5 ans, j'ai découvert pour la première fois un opéra qui passait à la télé. Presque tout se déroulait dans le noir lorsque tout d'un coup, un personnage fantastique surgit des ténèbres : une reine qui portait une énorme robe à paillettes de couleur bleu foncé et qui chantait très, très aigu ! Cette femme puissante et magnifique m'a complètement subjuguée, car je n'avais jamais rien vu ni entendu de plus extraordinaire. Je voulais tout le temps la réécouter car je savais qu'elle faisait partie de mon destin : je souhaitais être moi aussi sur scène à chanter comme elle. Ce désir profond est resté avec moi : à l'âge de 17 ans, je suis rentrée dans une école pour jeunes chanteurs avant d'aller étudier le chant à New York. Je suis aujourd'hui chanteuse lyrique et mes rôles préférés sont toujours ceux des femmes fortes : reines, sorcières et tragédiennes !

© LP/LM

QUI EST DAMIEN SCHOËVAËRT-BROSSAULT ?**Décor et machinerie**

Avez-vous déjà vu un vol de papillons dans un rayon de soleil ? Ce fut mon premier enchantement. Mon papa et ma maman étaient artistes et je voyais leurs pinceaux éparpiller joyeusement les couleurs sur la toile blanche. Je m'appliquais aussi à peindre des papillons... Un jour, j'ai eu la chance d'assister à la transformation d'une chenille en papillon. C'était décidé, je serais scientifique ! Une deuxième passion me guettait, celle des marionnettes, ces petites poupées de chiffon qui bougent si bien qu'on les croirait vivantes. Ce qui me fascinait, c'était leurs déplacements multicolores qui me rappelaient ceux du vol des papillons. Imaginez un spectacle de papiers colorés dépliés en musique ! Un plaisir pour tous. Le *Pop-up Opéra* était né.

SECRETS DE CRÉATION

Les artistes en parlent

Les décors de papier du spectacle sont un feu d'artifice de couleurs ! Comment les avez-vous choisies ?

Damien : J'ai choisi les couleurs de Rigolo, Carmen, Papagena et de la Princesse pour que le public les reconnaisse au premier coup d'œil. Aussi, les petits comédiens de papier surgissent tour à tour, par déploiement pop-up multicolore, comme dans un feu d'artifice ! Un jaune brillant pour Rigolo, couleur traditionnelle du bouffon ; un rouge éclatant pour Carmen, comme la robe rouge carmin à volants des belles gitanes ; un vert pour Papagena, la dragonne du monde souterrain ; ou encore le blanc pour la Princesse, couleur des rêves nuageux.

Que représentent les personnages féminins dans le spectacle ?

Émilie : Carmen est une femme forte, intelligente et libre ! De plus, elle chante merveilleusement bien et aide Petit Bouffon à faire les bons choix. C'est un peu la « bonne étoile » de l'histoire.

Arnaud : Selon moi, les trois personnages féminins sont une seule et même personne, comme l'ogresse que va rencontrer Petit Bouffon. Elles aident Rigolo à devenir un clown qui ne doit pas se moquer méchamment des autres !

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 !

Que faut-il savoir faire pour faire de l'opéra ?

Émilie : Dans l'opéra, il faut savoir chanter, danser et parfois imiter des sons, mais le plus important est de pouvoir raconter une histoire et de jouer un personnage. Même avec la plus belle voix du monde, si on n'exprime pas quelque chose, qu'on ne partage pas d'émotions profondes, on peut vite s'ennuyer.

Arnaud : Que ce soit pour les petits ou pour les grands, la chanteuse et le chanteur font le même travail : puiser dans tous les sons et les bruits que nous connaissons.

Est-ce-que *Pop-up Opéra* aide à grandir ?

Damien : L'effet de surgissement du pop-up est une invitation au déploiement de soi. Comme la métamorphose de la chrysalide en papillon, il y a en soi toutes les ressources de l'épanouissement qui n'attendent qu'un éveil aux autres pour se déployer.

Arnaud : L'opéra nous transforme. On en ressort plus grand, avec de plus grandes oreilles et de plus grands yeux, pour mieux voir et mieux entendre. On a dans le cœur et dans la tête des musiques qui se baladent et qui nous font rêver.

Cycle 1

- EM : Affiner son écoute ; Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps ; Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant
- AP : Découvrir différentes formes d'expression artistique

OUVERTURE SUR LES ARTS VISUELS

TOM HAUGOMAT

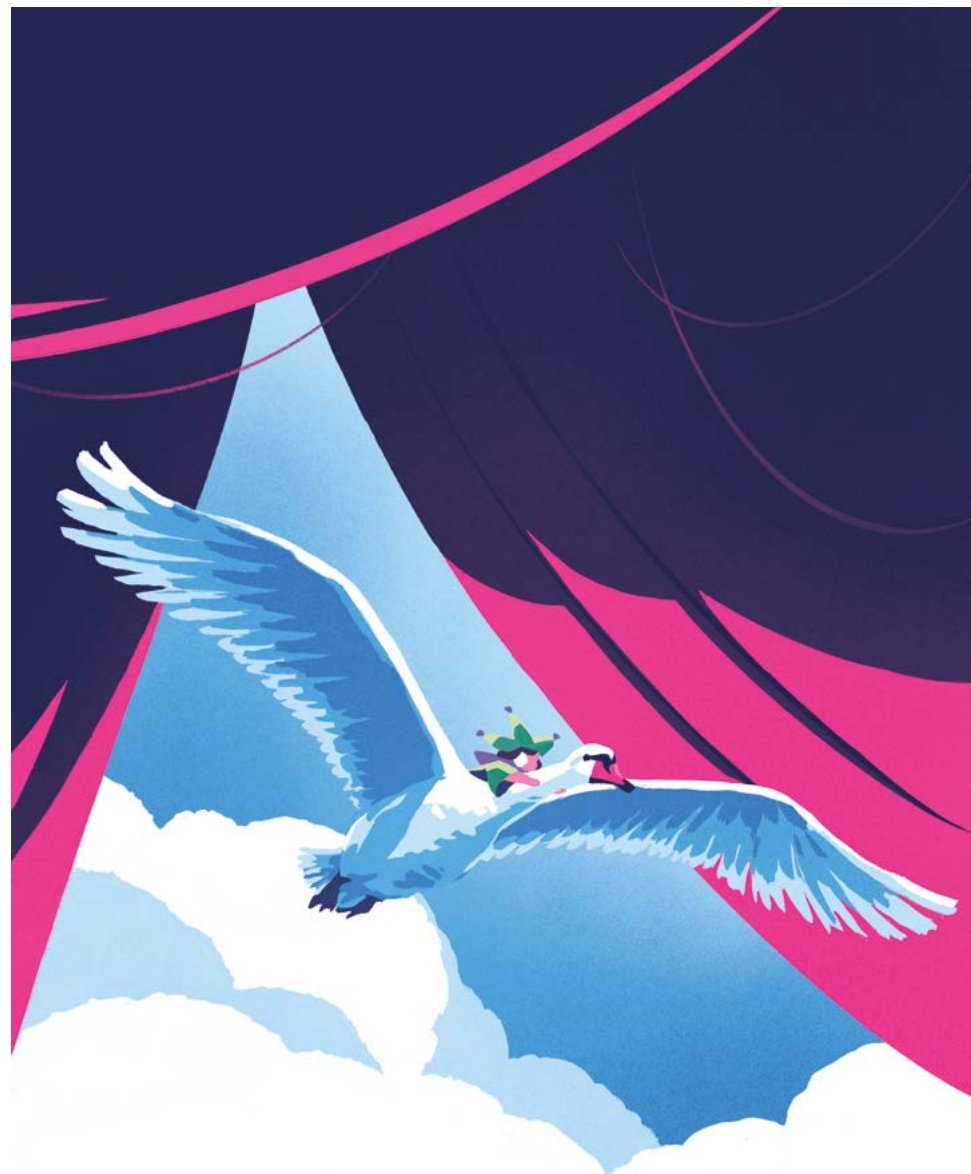
Illustrateur et réalisateur de films d'animation, Tom Haugomat développe un univers graphique épuré où la lumière, les aplats de couleur et le vide donnent toute leur place au silence et à la contemplation. Son travail est régulièrement publié dans la presse et l'édition, en France comme à l'international.

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

- Fr : Acquérir le langage oral
- AP : Découvrir différentes formes d'expression artistique ; S'exprimer et comprendre à travers les activités artistiques : Observer, comprendre et transformer des images ; Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

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'ART ET LES ÉMOTIONS DANS *POP-UP OPÉRA*

Pop-up Opéra raconte une histoire au moyen du chant, de la musique, du théâtre et du papier animé. Ce spectacle, qui sollicite l'ouïe et la vue, invite à explorer notre monde intérieur et notre imaginaire à travers des personnages hauts en couleurs.

Un conte initiatique

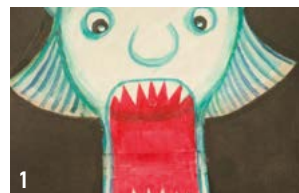
Il était une fois... un royaume où l'on rit. Un jour, Rigolo (alias Petit Bouffon), joue au Roi en plaçant la couronne sur sa tête. Il déclenche la colère du souverain qui le chasse aussitôt du château. Un long voyage attend alors Rigolo, au cours duquel il va découvrir le monde et ses drôles d'habitants : la Princesse des songes merveilleux, une dragonne **mangeuse de bouffons** (Papagena), un petit géant (Gérard) et Carmen, gitane et chanteuse d'opéra. Chaque rencontre, chaque difficulté surmontée lui permettra de revenir grandi parmi les siens.

La magie du pop-up

Le terme « pop-up » signifie littéralement « surgir » ou « apparaître ». Grâce à un ingénieux système de plis, de découpes et de collages, la feuille de papier plate acquiert volumes et mouvements pour donner vie au dessin figuratif.

Dans le spectacle, de grands panneaux peints se plient et se déplient au fil de l'histoire pour faire surgir une dragonne des plus menaçantes (1), ou encore le véhicule de Carmen, avant de (re)devenir un élément de décor. Certains panneaux dévoilent, en s'ouvrant, un personnage et son environnement en trois dimensions, comme dans un livre pop-up (2). Lorsque Rigolo se mouche, Damien Schoëvaert-Brossault nous fait basculer dans l'univers des marionnettes (3).

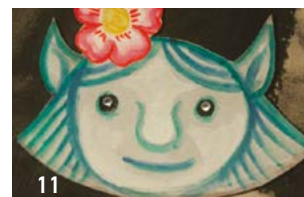
Dans les pop-up, l'association de couleurs participe à la création d'une atmosphère particulière. Par exemple, le blanc et le jaune doré qui nimbent la Princesse procurent au spectateur une sensation de douceur. Damien porte un soin particulier aux traits du visage, aux mimiques faciales et aux postures corporelles, afin que le spectateur perçoive facilement la nature des émotions ressenties par chacun des personnages. Voici, par exemple, comment Rigolo exprime la **fiercé** (4), le **chagrin** (5) ou la **tristesse** (6).

Rigolo (7), la Princesse (8) et Papagena (9) manifestent de la **surprise**. Ils présentent tous les trois des yeux et une bouche en forme de rond.

La **joie** illumine le visage de Petit Bouffon (10) et de la dragonne (11). Celle-ci s'exprime par des yeux grands ouverts et un large sourire.

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

L'expressivité de la musique

Langage universel des émotions, la musique nous fait goûter les sensations et émotions éprouvées par chacun des personnages. En voici quelques exemples dans le spectacle :

• Chanson ➤ Kiki l'est : l'expression de la tristesse et de la colère

Décrivant le visage baigné de larmes de Petit Bouffon, les deux interprètes chantent, avec douceur, une succession de notes descendantes associées à des rythmes plutôt lents : « Qui qui, l'est celui qui qui / L'est-celui qui fait, qui fait que d'pleurer ? / Qui qui, l'est celui qui qui / L'est celui qui fait, qui fait que d'moucher ! » Puis, le chagrin de Rigolo fait place à la colère du Roi : l'intensité augmente, les rythmes deviennent plus rapides et le ton de voix se fait plus incisif.

• Chanson ➤ Dragon : l'enchaînement de la peur et du rire

Cette chanson présente un couplet et un refrain aux caractères contrastés. Les mots hachés du couplet évoquent le mode d'élocution du Génie du froid (➤ King Arthur de H. Purcell) qui, comme Papagena en sortant de sa grotte, tremble de froid. Par ailleurs, les sons discordants qui résultent de la superposition des 2 lignes vocales créent une atmosphère étrange et un sentiment de malaise chez le spectateur. Bienvenue dans le monde fantastique et souterrain de la dragonne ! Mais le refrain, avec ses jeux de mots rigolos et sa mélodie entraînante, nous fait basculer de la peur au rire en nous rappelant que tout ceci n'est que fiction.

Cycle 1

- AP : Découvrir différentes formes d'expression artistique ; S'exprimer et comprendre à travers les activités artistiques ; Observer, comprendre et transformer des images ; Dessiner
- Fr : Passer de l'oral à l'écrit : se préparer à apprendre à lire
- EM : Affiner son écoute ; Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant

Pour aller plus loin

Activité

Mimer des émotions et les faire deviner à la classe. Ce jeu pourra être suivi d'un temps d'échange sur les émotions que l'on ressent et pourquoi, dans quelles situations.

Livres

- *Mes premières émotions en 30 mots*, Sophie Furlaud, Emily Sharrat (2023), Éditions Gallimard jeunesse (de 3 à 6 ans). Des quiz pour aider à mettre des mots sur les émotions et des questions pour guider la réflexion collective.
- *La symphonie neuronale*, Emmanuel Bigand, Barbara Tillmann (2020), Éditions Alpha Sciences.

Sites

- Un jeu de dés pour découvrir les émotions avec les enfants
- La carte des émotions issue de la bande-dessinée *Émotions, enquête et mode d'emploi* de Art-Mella

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

CHANT ET ONOMATOPÉES

L'onomatopée est une imitation, par le langage articulé, des sons environnants. Par exemple, nous connaissons tous des onomatopées pour imiter le bruit des animaux : « cuicui », « miaou », « ouaf », « cocorico », ... Dans *Pop-Up Opéra*, les onomatopées reproduisent le son des instruments de l'orchestre. Ce type de réalisation vocale se retrouve dans des répertoires et des styles très variés comme la chanson enfantine ou encore l'improvisation.

Quand les animaux chantent à l'Opéra

Dans la fantaisie lyrique *L'Enfant et les sortilèges* de Maurice Ravel (1875-1937), les objets de la maison et les animaux du jardin, maltraités par un enfant colérique, s'animent pour se venger. Des **miaulements de chats** ouvrent la deuxième partie : « môrnâou nâou maoû » « mihinhou » « mihinhon » se disent-ils. Lui succèdent de nombreux **bruits d'insectes et d'animaux du jardin** : des « hinhon », « côac » et « kékékékékékék » se superposent, chantés par le chœur d'une voix nasillarde.

L'imitation des instruments de musique

> Les percussions : la caisse claire, les timbales et la cymbale

Le chant de Noël intitulé *L'enfant au tambour* met à l'honneur **la caisse claire**. Dans l'interprétation qu'en donne **Nana Mouskouri**, « parrapapampam », « rrrrapapampam », « tarrapapampam » et « parrapapampam » figurent les roulements de tambour tandis qu'un chœur d'hommes scande, sur « pam », la rythmique jouée par l'instrument.

Avec **Arnaud et Émilie**, les **timbales** roulent sur « brrrbrrrbrrbrrroum » et la **cymbale** conclue solennellement le spectacle sur « tchhhhchhhh ! » (à partir de 3'38).

L'Enfant et les sortilèges, Maîtrise des Hauts-de-Seine © DR

Nana Mouskouri © DR

Détail © Camille Pissarro, L'enfant au tambour

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

La famille des cuivres : la trompette

Elle annonce le début de la chevauchée dans l'**ouverture de** [Guillaume Tell](#), (à 8'25) opéra en français de G. Rossini. Les [King's Singers](#), ensemble vocal exclusivement masculin, font retentir l'appel sur « po ! podépo ! ». Ils se livrent ensuite à une interprétation éblouissante de ce morceau aussi virtuose pour l'orchestre que pour la voix !

À la fin de [Pop-up Opéra](#), les trompettes laissent éclater leur joie (« brrrr brrrr brrrr ! ») après avoir ponctué la chanson « Carmen dans sa camionnette » de quelques « Pamparram pampampampam ! » (à partir de 0'30).

Le mode de jeu pizzicato des contrebasses

✦ [Arnaud](#) imite les cordes pincées des contrebasses avec les syllabes « ding ding dong dung dung » (3'21 à 3'25). Le chanteur et vocaliste [Bobby McFerrin](#) fait de même dans son improvisation du 2e mouvement du [Concerto pour clavier n°5 BWV 1056](#) composé par Jean-Sébastien Bach (1685-1750), avant de conclure par des sonorités de guitare électrique.

The King's Singers © ricwhitacre.com

Bobby McFerrin © Kim Lawton

Pour aller plus loin

Activité

Après le visionnage du final de *Pop-up Opéra*, faire deviner aux enfants les instruments imités, puis leur demander de reproduire ce qu'ils ont vu et entendu. Ouvrir à d'autres gestes (modes de jeu) et sonorités possibles, en s'appuyant sur les différents extraits sonores proposés dans le dossier.

Podcast

✦ [François-Xavier Scymzack : les onomatopées en musique](#), « Les Essentiels », 30 mai 2025, France Musique

Chansons

✦ [Tu kiffes les onomatopées](#), Livre-Cd Enchanteurs, Accès Jeunesse, 2022, (cycle 2)
✦ [Onomatopée](#), Oscar fou, La grande Ourse, Mélodinote productions, 2023

Cycle 1

- EM : Affiner son écoute ; Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps ; Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant
- Fr : Acquérir le langage oral

MUSIQUE

Programme

Ouverture de Rideau – Imitation instrumentale (ouverture du *Barbier de Séville*, G. Rossini)

Kiki l'est ? (« Addio Del Passato », air de Violetta, *Traviata*, acte III, G. Verdi)

Le Signe du Cygne (« Treulich geführt ziehet dahin », chœur des fiançailles (marche nuptiale), *Lohengrin*, acte III, scène 1, R. Wagner)

Princesse de la Nuit (Barcarolle, *Les Contes d'Hoffmann*, acte IV, J. Offenbach)

La boîte... (« Le veau d'or est toujours debout ! », air de Méphistophélès, *Faust*, acte II, C. Gounod)

Le Dragon dragonne (« Was gleicht wohl auf Erden », chœur des chasseurs, *Der Freischütz*, acte III, scène 6, C. M. von Weber ; « What power art thou », air du Génie du froid, *King Arthur*, acte III, scène 2, H. Purcell)

Gérard, le géant (« Das klinget so herrlich ! », chœur des esclaves, *La Flûte Enchantée*, acte I, W. A. Mozart)

Carmen dans sa camionnette (Séguedille », *Suite n°1* pour orchestre tirée de *Carmen*, n°4, G. Bizet ; « Avec la garde montante », marche et chœur des gamins, *Carmen*, acte I, scène 3 ; « Toréador, en garde ! », chœur, *Carmen*, acte II, n°13 bis)

Joie du Roi (« Largo al factotum », air de Figaro, *Le Barbier de Séville*, acte I, scène 1, G. Rossini)

Final – Imitation instrumentale (« Ce bal est original » (galop infernal), chœur, *Orphée aux enfers*, acte II, 4e tableau, J. Offenbach)

Opéra miniature par sa durée, son effectif de musiciens et ses décors, *Pop-up Opéra* reprend tous les éléments du genre :

- **un sujet**, décliné au travers d'une **histoire**, qui est incarnée par des **personnages** masculins et féminins d'âges, de fonctions et de caractères différents ;
- **un livret**, souvent tout en rimes et en rythmes pour que les mots chantent avant d'être mis en musique ;
- **une ouverture** (introduction orchestrale) et un final (conclusion vocale et orchestrale) qui encadrent des scènes chantées (ici, des chansons) entrecoupées de dialogues parlés.

Pop-up Opéra résulte de l'adaptation d'une ouverture, d'airs, de chœurs et de pièces orchestrales issus d'opéras composés entre le XVIIe et le XIXe siècle : **Henry Purcell** (1659-1695, anglais), **Wolfgang Amadeus Mozart** (1756-1791, autrichien), **Carl Maria von Weber** (1786-1826, allemand), **Gioacchino Rossini** (1792-1868, italien), **Richard Wagner** (1813-1883, allemand), **Giuseppe Verdi** (1813-1901, italien), **Charles Gounod** (1818-1893, français), **Jacques Offenbach** (1819-1880, allemand naturalisé français) et **Georges Bizet** (1838-1875, français).

Cycle 1

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

INSTRUMENTS

Uniques musiciens de ce spectacle, Arnaud et Emilie forment un orchestre à eux seuls ! Vents, percussions et cordes frottées sonnent et résonnent grâce à leurs talents d'imitateurs. Allons à la rencontre de quelques-uns des instruments qui composent le final orchestral...

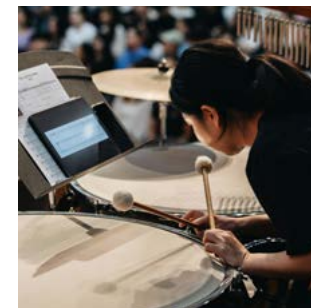
✦ La trompette

Je suis l'instrument le plus petit et le plus aigu de la **famille des cuivres**. J'ai un **timbre** clair, puissant, « éclatant » comme disent les gamins dans Carmen, qui se prête aussi bien aux cérémonies et fêtes en plein air qu'à l'interprétation de mélodies brillantes et martiales au sein de l'orchestre symphonique. Avant l'invention des pistons en 1839, la création des différentes hauteurs de notes est rendue possible uniquement par une position juste des lèvres sur l'embouchure associée à une parfaite maîtrise du souffle. Après cette révolution technique, mon jeu est facilité, ce qui accroît et diversifie mon répertoire.

✦ La contrebasse

Instrument le plus grand et le plus gros de la **famille des cordes frottées**, je suis aussi le plus grave. Comme mon amie la trompette, les *jazzmen* s'intéressent à moi au début du XXe siècle. Je suis alors le cœur des ensembles, mon mode de jeu en *pizzicato* s'apparentant à ses battements. En frottant mes cordes avec un archet à différents emplacements, en les effleurant ou en les pinçant avec le doigt, ou encore en frappant mon corps (caisse de résonance), je peux produire une multitude de sons ... voire accompagner la voix !

✦ Les cymbales et ✦ les timbales

Nous appartenons à la **famille des percussions**, qui comprend une multitude d'instruments fabriqués à partir du bois, du métal ou encore de peaux.

La cymbale : revêtant l'apparence d'un disque de métal, je suis percée en mon centre pour obtenir des modes de jeu variés. Suspendue, je suis frappée avec une baguette. Je fais par exemple partie des composantes de **la batterie**. Si l'on m'ajoute des poignées, je peux être entrechoquée ou frottée contre une autre cymbale. Dans les ouvertures d'opéra, je joue souvent de concert avec mes voisins triangle et timbales.

La timbale : au sein de l'orchestre symphonique, je présente un fût (cuivre) recouvert d'une membrane (plastique ou peau d'animal) tendue et accordable via des clés ou une pédale. La membrane est percutée à l'aide d'une baguette en bambou dont la tête peut être en feutre, en flanelle, en cuir ou en bois, le choix de la matière étant lié directement au timbre, à l'intensité et à la couleur du son recherché.

✦ La voix

Je suis la star de l'opéra ! De registre grave, medium ou aigu, je m'appelle traditionnellement basse, baryton et ténor chez les hommes, alto, mezzo-soprano et soprano chez les femmes. Ces dernières incarnent des rôles de premier plan : rôle-titre, héroïne, femme de haut rang (Reine, Princesse...), contrairement aux barytons qui, bien qu'appréciés pour leur polyvalence, occupent une place secondaire (père, valet rusé, ami fidèle...) par rapport aux ténors.

Quel que soit le registre, mes sons sont créés, d'abord, par la mise en vibration des **cordes vocales** (plis vocaux) au passage de l'air. Ils sont ensuite amplifiés par les **résonateurs** (cavités buccale, nasale, pharyngienne et thoracique). Plus le son est aigu, plus la vibration est serrée. **Les vibrations rapides se ressentent au niveau de la tête, et les vibrations lentes, au niveau de la poitrine.**

ÉCOUTER

➤ *Carmen dans sa camionnette*

Compositeur : Georges Bizet

Arrangement : Arnaud Marzorati

Style : Opéra

Formation : 1 voix soprano

Interprète : Pernelle Marzorati

CARMEN : DE L'INVENTION DE PROSPER MÉRIMÉE AU PERSONNAGE DE *POP-UP OPÉRA*

Carmen est née en 1847 sous la plume de l'écrivain Prosper Mérimée (1803-1870), avant de devenir l'héroïne de l'opéra de Georges Bizet. Elle est représentée par son origine gitane et son amour inconditionnel de la liberté qui lui coûtera la vie. Carmen danse en chantant et en s'accompagnant elle-même de castagnettes.

Dans le spectacle, Carmen porte à la fois les attributs de la gitane (robe à volants et fleur dans les cheveux, toutes deux de couleur rouge, ainsi qu'un éventail) et ceux de la chanteuse d'opéra (bras tendus vers l'avant, bouche grande ouverte et lèvres arrondies, gants faisant écho aux tenues sophistiquées des chanteuses lyriques avec, pour cadre, la scène et son rideau de velours rouge). Manifestement indépendante, la Carmen de *Pop-up Opéra* parcourt le monde au volant de sa camionnette. De son double littéraire et musical, elle partage également le tempérament décidé et fier : « Je fonce dans ma camionnette / Faites disperser la foule », « Je suis sans doute la plus belle / Je chante comme une Reine ».

Structure de la chanson

- Jusqu'à 0'06 : **introduction** : onomatopées (moteur, klaxons)
- 0'07-0'23 : **couplet 1**
- 0'24-0'40 : **couplet 2**
- 0'41 à la fin : **couplet 3**

Chaque couplet comprend 2 parties :

- 4 vers avec des rimes croisées, mélodie identique pour chaque vers.
- 2 vers : un dessin mélodique ascendant pour le premier et descendant pour le deuxième, avec des rythmes plus rapides.

L'imitation des sons de la trompette conclut les deux premiers couplets.

Conseils pour l'écoute en classe

- **Écouter la chanson en entier**, puis inviter les enfants à s'exprimer sur les premiers mots qui leur viennent, leurs impressions et leurs sensations.
- **Procéder à des écoutes ciblées pour repérer :**
 - > **le timbre** : Qu'entend-on : des instruments, des bruits, des voix ? Y a-t-il une ou plusieurs voix ? Qui chante : un homme, une femme ? Comment est sa voix ?
 - > **le tempo** : demander aux élèves de se déplacer en suivant la musique ; on peut mimer la conduite de la voiture ! Qu'a-t-on envie de faire pendant cette musique : marcher, courir, sauter ? Vite ou lentement ?
 - > **la structure** : inviter les élèves à reproduire les onomatopées en parlant puis en chantant. On les entend combien de fois ?

Pour aller plus loin : restituer les expressions du visage ou la gestuelle propres à une chanteuse d'opéra ; mobiliser l'énergie du corps et associer des gestes joyeux (frappes dans les mains, sauts...).

JOUER ET CHANTER

➤ *Carmen dans sa camionnette*

Auteur : Arnaud Marzorati (paroles et adaptation musicale)

Style : musique vocale (opéra)

Formation : 1 voix de femme (soprano)

Interprète : Pernelle Marzorati (pour usage pédagogique)

Cycle 1

- EM : Affiner son écoute ; Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons
- EPS : Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variées ; Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique

PAROLES

Vroum ! Tut tut, Vroum ! Tut, tut,
Vroum ! Tut, Vroum ! Tut, Vroum ! Tut, tut,
Vroum ! Tut tut, en route pouet, pouet,
Je roule, roule et déboule,
Je fonce dans ma camionnette
Faites disperser la foule
Chez le Roi, je m'en vais
Ma séguedille lui chanter.
Pamparram pampampampam !

Carmen est mon nom de scène,
Je suis sans doute la plus belle,
Je chante comme une Reine,
Entends-tu ma villanelle,
Vite, vite le Roi m'attend,
Ma séguedille ! En avant !
Pamparram pampampampam !

Vroum ! tut, tut, viens mon bouffon,
Nous ferons un bon duo,
Sur la route pas de bouchon,
Bouffon chante Bel Canto... :

Le Roi te pardonnera
Ma séguedille l'on chantera. (bis)

CONSEILS POUR L'APPRENTISSAGE EN CLASSE

1. Apprendre les onomatopées (camionnette et trompette) et les chanter en écoutant les autres paroles.

2. Apprendre le texte en musique

Voici quelques propositions pour varier les modes d'apprentissage :

- parlé-rythmé (sans la mélodie, dire les paroles en rythmes), rythmes frappés sur différentes hauteurs corporelles ;
- jeu du chef d'orchestre (Grande Section) : un enfant dirige le groupe-classe ou un sous-groupe ;
- faire un dessin de la chanson, ou plusieurs dessins qui pourront constituer la base d'un album pop-up ;
- chanter dans différents tempi. Travailler sur les oppositions : vite et nuance piano, lent et nuance forte...
- alterner entre élèves et adultes : les quatre premiers vers par les élèves, et les 2 vers suivants par un adulte.

Vocabulaire :

Séguedille : danse espagnole.

Villanelle : ancienne danse accompagnée de chanson.

CRÉER

Projet de classe en lien avec le spectacle

Les castagnettes de Carmen

Objectifs

- Fabriquer ses propres instruments
- Favoriser le sens du rythme
- Apprendre une chanson du spectacle

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

DESCRIPTION

Matériel nécessaire

Carton souple
Colle blanche ou gel glue Scotch
Coquilles de noix

Étapes de fabrication

Découper des bandes de carton de 5 sur 16 cm. Plier le carton en 2. Appliquer une mince épaisseur de colle sur le rebord des coquilles, puis les coller à chaque extrémité du carton (environ 0,3 cm du bord). Pour une bonne adhérence, nous vous conseillons de placer des livres en équilibre sur les coquilles pendant 12 h.

Réaliser un accompagnement rythmique simple pour la chanson « Carmen dans sa camionnette »

Scinder la classe en 2 groupes : chanteurs / accompagnateurs avec les castagnettes. Ces derniers font sonner leur instrument à la vitesse de la pulsation, c'est-à-dire sur les syllabes suivantes : « Vroum ! Tut tut, en route pouet, pouet, / Je roule, roule et déboule, Je fonce dans ma camionnette / Faites disperser la foule / Chez le Roi, je m'en vais / Ma séguedille lui chanter ».

© Andrea Schneider

© Andrea Schneider

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

Avec la garde montante, marche et chœur des gamins - Carmen, opéra (acte I, scène 3)

Compositeur : Georges Bizet (1838-1875)

Style : Opéra

Formation : chœur d'enfants et orchestre symphonique

 [Cliquer pour écouter](#)

2. Quel est l'instrument très aigu qui apparaît ensuite ?

- ☐ Les flûtes *piccolo*
- ☐ Les trompettes *piccolo*

3. Quelle est l'onomatopée chantée par les enfants ?

- ☐ Taratata
- ☐ Turlututu
- ☐ Tagadada

1. Quel instrument entend-on au tout début ?

☐ La trompette

☐ La flûte traversière

Réponses
1. La trompette
2. Les flûtes *piccolo*
3. Taratata

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 !

Papagena est-elle une...

- ☐ Mangeuse de bouffons
- ☐ Mangeuse de saucisson
- ☐ Mangeuse de bonbons

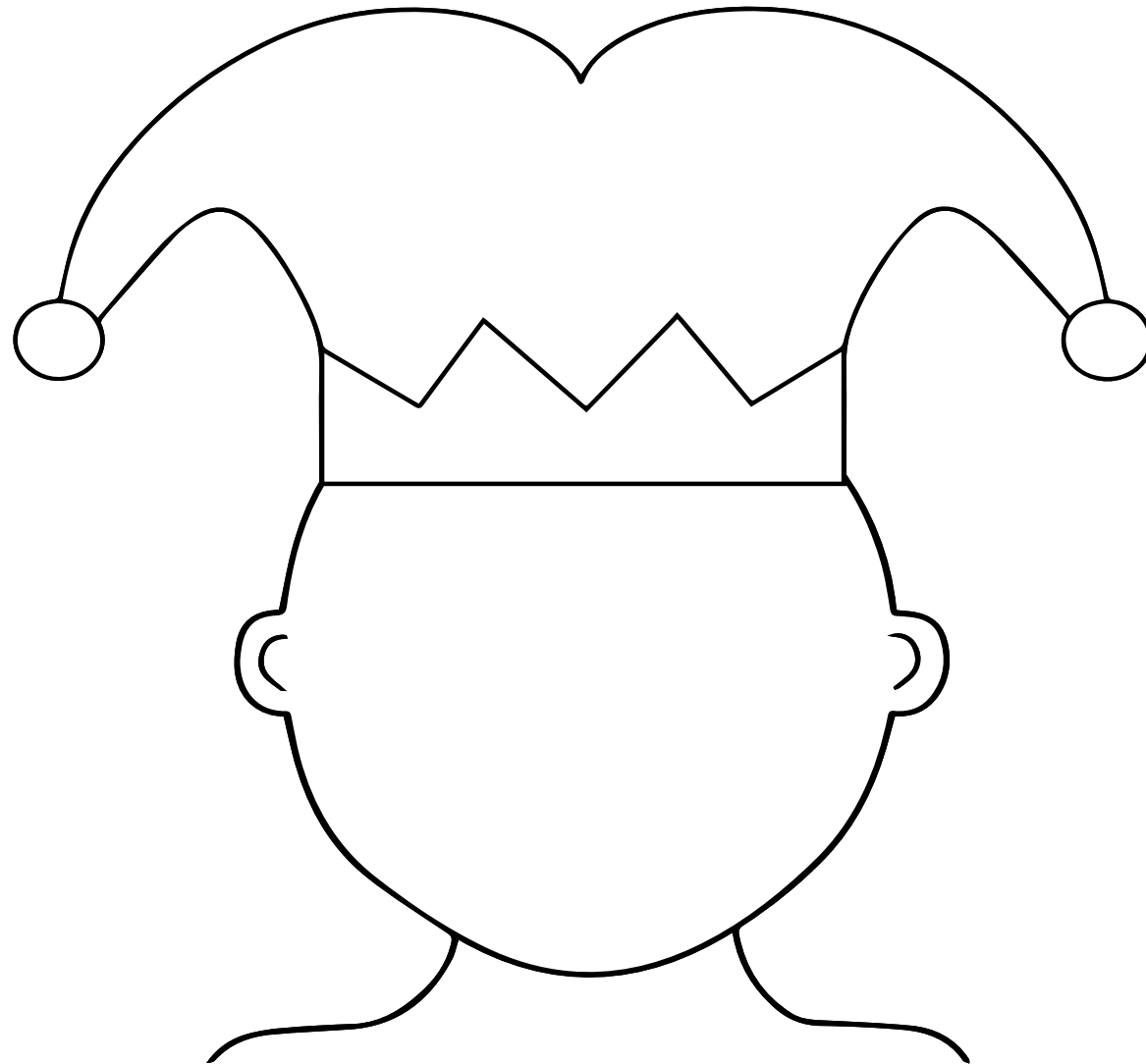
Qui fait le tour de la terre dans sa camionnette ?

- ☐ Papagena
- ☐ Carmen
- ☐ Olympia

À quelle famille d'instruments appartient la trompette ?

- ☐ Bois
- ☐ Cordes frottées
- ☐ Cuivres

COLORIE ET DESSINE... LE VISAGE DE RIGOLO

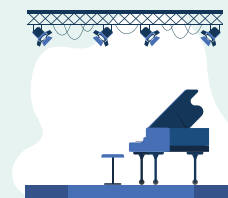
VIVRE LE SPECTACLE

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 : Mireille Feuillet 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 |