

Grandir en musique

LIVRET PÉDAGOGIQUE

VIF BOUCAN

Ensemble Atmusica et compagnie Angle Aigu

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

Enseignements des programmes de l'Éducation nationale abordés :

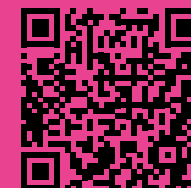
Cycle 1

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

Cycles 2 et 3

- Éducation musicale (EM)
- Arts plastiques (AP)
- Questionner le monde (QM) : Sciences et technologie (ScT)
- Français (Fr)

Retrouvez
la version numérique

LIVRETS PÉDAGOGIQUES APPROUVÉS
par les programmes de l'Éducation nationale

VIF BOUCAN

Petite fabrique de sons

© Thierry Guillaume

Qui est arrivé en premier, le geste ou le son ? Cette question illumine la création de la soprano et comédienne Mathilde Barthélémy et de la contrebassiste Charlotte Testu, qui pour y répondre allient voix, instrument et objets sonores inattendus : bâtons de bambou, petites sonnettes et (inénarrables !) dents claquantes. Un instrumentarium réjouissant où l'on croise joujoux et objets du quotidien... qui font les malins sur la contrebasse !

Créant des moments musicaux originaux et des situations humoristiques insolites, les deux complices interprètent avec liberté et impertinence des pièces virtuoses de musique contemporaine signées Georges Aperghis ou Francesco Filidei autant que des compositions écrites spécialement pour elles par Anne Castex ou Théo Mérieau.

Avec *Vif boucan*, préparez-vous à un imaginaire décoiffant !

ENSEMBLE ATMUSICA ET COMPAGNIE ANGLE AIGU

(ProPulse Centre-Val de Loire)

Mathilde Barthélémy voix, objets

Charlotte Testu contrebasse, objets

Mise en scène Estelle Bezault

—

Public MATERNELLE • ÉLÉMENTAIRE • FAMILIALE à partir de 3 ans / 5 ans

Durée 50 min / Version courte (35 min) pour les maternelles

—

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

✈ www.jmfrance.org

—

Un spectacle de l'Ensemble Atmusica et de la compagnie Angle Aigu

Coproduction Abbaye de Noirlac (Bruère-Allichamps)

Partenariat Ville de Tours

Soutien Drac Centre-Val de Loire

ARTISTES

© Guillaume Huin

QUI EST MATHILDE BARTHÉLÉMY ?

Voix

Je viens d'une famille de musiciens et dès l'enfance, on nous mettait un instrument dans les mains. Moi c'était le violon. Mais à la maison, j'étais un vrai clown. Alors j'ai pratiqué le violon au conservatoire puis plus tard le théâtre. La voix s'est imposée ensuite, presque malgré moi.

C'est l'expérience d'aller au théâtre et de voir des spectacles qui m'a donné envie d'en faire mon métier, et la musique m'accompagne depuis toujours. C'est donc naturellement que je mêle les deux sur scène.

J'ai participé à des opéras, j'ai chanté en soliste avec orchestre ou dans des ensembles et des chœurs, j'ai fait aussi des projets de spectacles associant plusieurs arts, la marionnette, les arts plastiques... Je me suis orientée plus particulièrement vers la musique contemporaine, j'avais envie de sortir des sentiers battus, d'innover, de créer. C'est tellement jubilatoire de chanter de toutes ces façons !

J'aime imaginer des formes curieuses, étonnantes, mêlant plusieurs disciplines et qui questionnent sur notre rapport au vivant, à la société.

© Vanessa Buhrig

QUI EST CHARLOTTE TESTU ?

Contrebasse

Avec un père musicien et enseignant, j'ai commencé la musique très tôt. La contrebasse m'a attirée, par son côté hors norme, son corps, sa grande tessiture et sa capacité à jouer dans tous les styles musicaux. Je n'aime pas être mise dans une case... alors je me suis formée en conservatoire dans la musique baroque, la musique contemporaine et improvisée.

Je joue en orchestre, en musique de chambre, en solo et j'enseigne depuis de longues années en conservatoire. J'aime transmettre et chercher aux côtés des élèves, ça me plaît de faire découvrir l'instrument et la musique à tous les âges.

C'est aussi très important pour moi de faire évoluer la pratique, d'imaginer, de créer. Je m'implique aux côtés de compositeurs et compositrices dans la création de pièces pour contrebasse solo ou pour ensemble instrumental. Mon goût pour la scène fait que j'ai participé à plusieurs projets de théâtre musical. C'est un genre particulier et très novateur, qui casse les codes !

SECRETS DE CRÉATION

Les artistes en parlent

Comment avez-vous choisi la musique que vous jouez pour ce spectacle ?

Mathilde et Charlotte : Les différentes pièces musicales présentes dans le spectacle sont apparues au fur et à mesure. Nous avons une histoire avec certaines d'entre elles : nous les avons jouées de nombreuses fois et elles nous ont donné l'envie de créer ce spectacle, car elles sont très physiques et gestuelles. D'autres pièces sont toutes récentes. Nous travaillons en effet aux côtés de compositeurs et compositrices contemporains pour créer ensemble de nouvelles œuvres. Il y a des pièces composées spécialement pour nous, parfois sur des textes que Mathilde a écrits. Il y a également des chansons traditionnelles que nous avons décortiquées et réarrangées ensemble pour en faire des chansons originales.

Ce type de musique est-il accessible à tout le monde ?

Mathilde et Charlotte : C'est une musique très technique certes, mais qui est aussi très ludique pour le spectateur. Elle est inventive et pleine de malice, par exemple avec l'usage d'éléments incongrus comme des bâtons de bambou ou des jouets bruyants. L'utilisation du langage est aussi très amusante : on joue avec les mots, on en fabrique, on fait des bruits de bouche... On a décidé de fabriquer un spectacle autour du geste, celui de l'**instrumentiste**, celui qui fabrique le son : ça rend le son visible et la musique très vivante. Tout cela en fait une sorte de cabinet de curiosité musical et visuel !

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 !

Vous évoquez un « cabinet de curiosité » pour parler du spectacle, pouvez-vous nous en dire plus ?

Mathilde et Charlotte : Il faut imaginer ce spectacle comme une boîte à musiques rares et singulières. En l'ouvrant, nous découvrons en même temps que les spectateurs les objets, la matière sonore qui se déploie et se révèle dans nos gestes, nos instruments, nos voix. Nous voulons jouer sur la surprise liée à la découverte, la fabrication du son permanente. Comme les cabinets de curiosité, qui étaient des sortes d'armoires exposant des objets de connaissance du monde, on voulait penser notre spectacle comme un atelier du son.

Si les enfants devaient retenir une chose du spectacle, ce serait quoi ?

Mathilde et Charlotte : Qu'on a le droit d'essayer des choses farfelues, de ne pas se prendre au sérieux. Nous souhaitons donc encourager la curiosité pour des musiques inconnues, nouvelles, dans un champ esthétique qui est éloigné de nos habitudes. Par ailleurs, les bruits et les sons qui nous entourent sont en quelque sorte une musique du quotidien. N'est pas musique que la mélodie !

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

Cycle 2

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

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

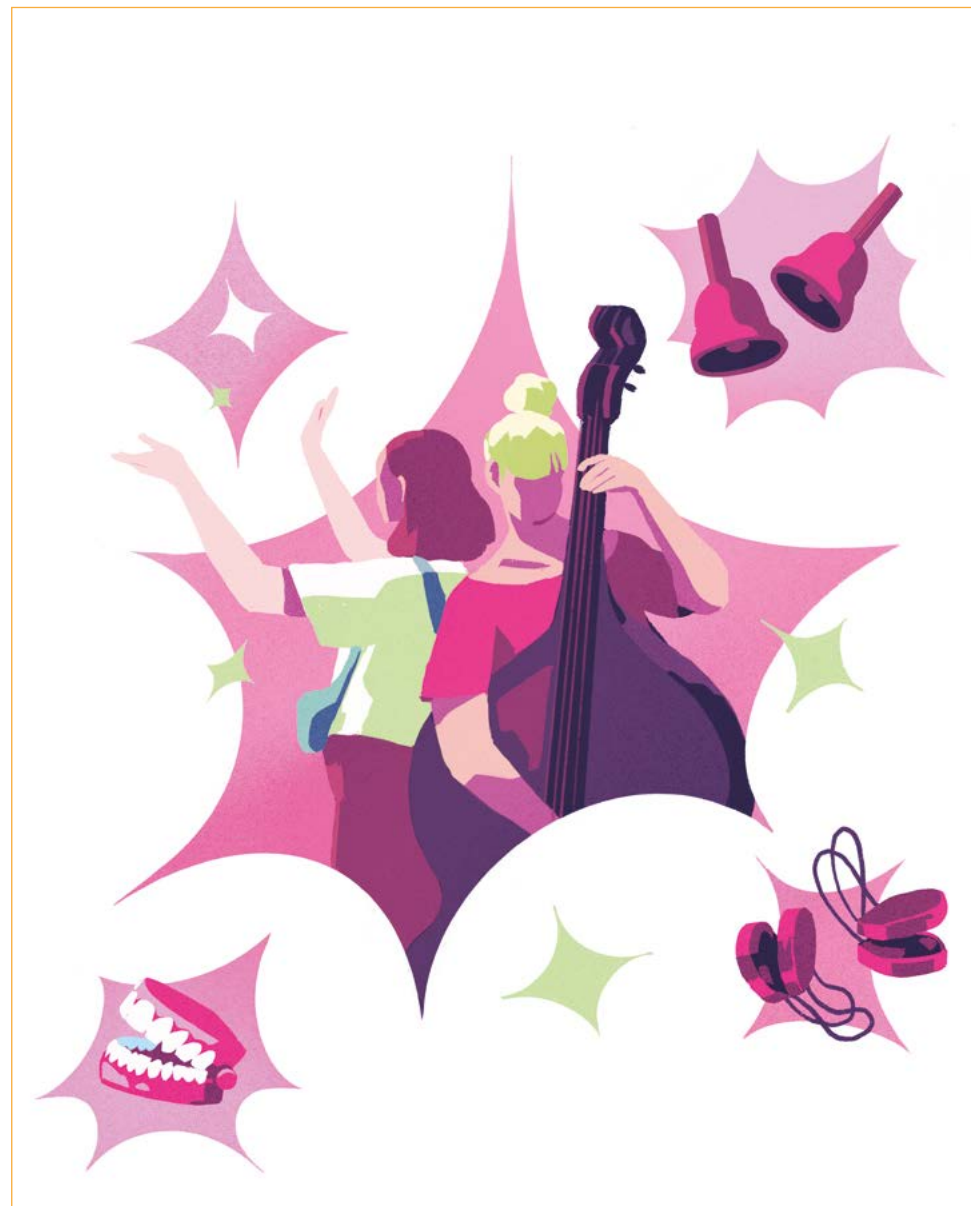
- Fr : Acquérir le langage oral
- AP : Découvrir différentes formes d'expression artistique ; S'exprimer et comprendre à travers les activités artistiques : Observer, comprendre et transformer des images ; Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

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

LA FABRIQUE DU SON

Le monde qui nous entoure est rempli de sons. Pour comprendre d'où ils viennent et comment ils arrivent jusqu'à nous, il faut explorer leur parcours dans l'air, les lieux où ils se modifient et la manière dont notre corps les perçoit.

Qu'est-ce qu'un son ?

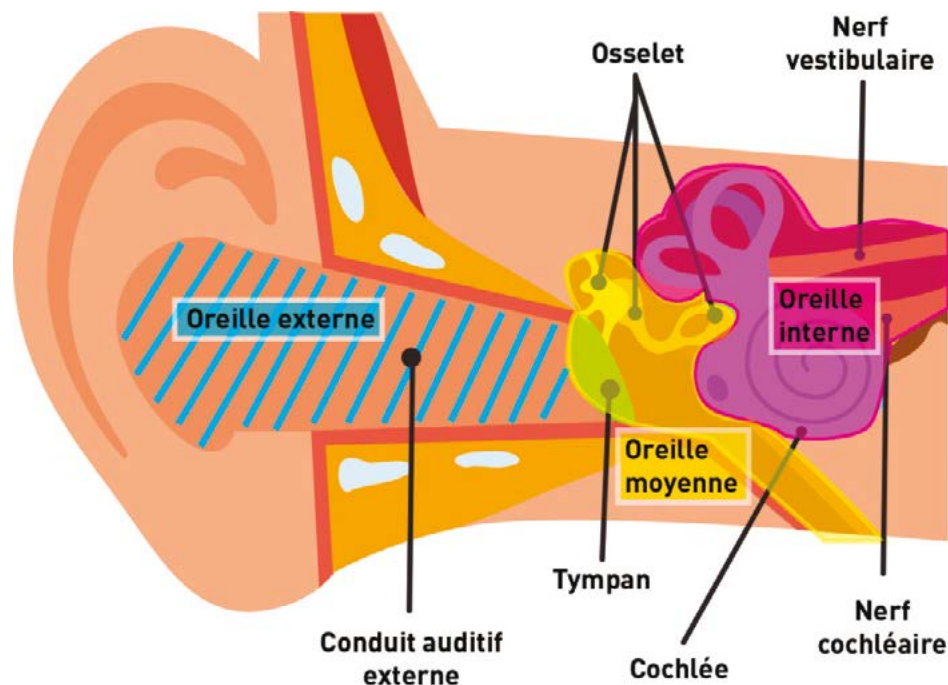
Un son est une vibration qui se déplace dans l'air, un peu comme les vagues qui se forment quand on jette un caillou dans l'eau. Quand on parle, tape dans ses mains ou joue d'un instrument, cela fait vibrer l'air autour de nous. Ces vibrations se propagent sous forme d'**ondes sonores**, c'est-à-dire de petites perturbations qui transportent l'énergie du son d'un endroit à un autre. Lorsqu'elles arrivent jusqu'à nos oreilles, celles-ci les transforment en messages que le cerveau peut interpréter. C'est alors que nous entendons un son.

Nos gestes peuvent aussi produire des sons. Frapper dans ses mains, taper du pied ou agiter un objet génère en effet des vibrations qui se diffusent dans l'air. Ainsi, certains gestes ne sont donc pas seulement visibles : ils peuvent aussi être entendus.

Le principe de la résonance

La **résonance** est un phénomène qui permet **d'amplifier** un son. Par exemple, lorsqu'une corde de guitare vibre, elle produit un son de faible intensité. Mais lorsque cette vibration est transmise à la caisse de la guitare, celle-ci se met elle aussi à vibrer. Comme elle est beaucoup plus grande que la corde, elle déplace davantage d'air et le son devient plus fort : on dit que la caisse entre en résonance avec la corde. Grâce à la résonance, les instruments de musique peuvent produire des sons puissants et agréables à entendre.

La résonance peut également se produire dans certains lieux, lorsque les ondes sonores se réfléchissent sur les murs. Ce phénomène modifie la perception du son en augmentant son intensité et sa durée. On peut faire cette expérience dans les cathédrales, les grottes, les tunnels, et parfois même dans les salles de bain !

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

Le secret du fonctionnement de nos oreilles

Notre oreille nous permet d'entendre les sons. Elle transforme des vibrations de l'air en messages compréhensibles par le cerveau. Elle est composée de trois parties : l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne.

- L'oreille externe, visible sur les côtés de la tête, comprend le pavillon (la partie que l'on voit) et le conduit auditif. Le pavillon capte les sons et les oriente vers l'intérieur de l'oreille. Les vibrations sonores progressent dans le conduit auditif jusqu'au tympan, une **fine membrane qui se met à vibrer lorsqu'elle reçoit ces ondes sonores.**
- Dans l'oreille moyenne, les vibrations du tympan sont transmises à une chaîne de trois petits os : le marteau, l'enclume et l'étrier. Ces os sont les plus petits du corps humain et jouent un rôle essentiel : ils amplifient les vibrations et les transmettent vers l'oreille interne, tout en protégeant l'oreille contre les sons trop forts.
- L'oreille interne contient la cochlée, un organe en forme de spirale rempli de liquide. À l'intérieur, des cellules sensorielles très sensibles, appelées cellules ciliées, transforment les vibrations en signaux électriques. Ces messages sont ensuite envoyés au cerveau par le nerf auditif, qui les interprète pour nous permettre d'identifier les sons (voix, musique, bruits, etc.).

© Magnific.com

Pour aller plus loin

Vidéos

- [Comment nos oreilles font pour entendre ?](#), C'est pas sorcier
- [La science dans tous les sens : l'audition](#), Épisode 5, Inserm

Livres

Bruits, Joue avec les sons du monde, Christina Cubells et Joana Casals, Éditions Helvetiq (2023)
Dans mes oreilles j'entends le monde, Romana Romanyshyn et Andriy Lesiv, Éditions Rue du monde (2017)

Jeu

Domino des bruits, inspiré du Livre des bruits de Soledad Bravo, École des Loisirs (2015)

Cycle 1

- EM : Affiner son écoute ; Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps
- Exp : Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer
- QM : Pratiquer des démarches scientifiques ; Imaginer, réaliser ; S'approprier des outils et des méthodes ; Pratiquer des langages

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer
- ScT : Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ; Concevoir, créer, réaliser ; Pratiquer des langages

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

QUAND LES MOTS DEVIENNENT POÉSIE

Lorsqu'il crée, le poète sélectionne les mots non seulement pour leur signification, mais également pour leur sonorité et leur rythme. Il les organise ensuite en vers et en strophes afin de structurer le texte. L'œuvre poétique repose ainsi sur un équilibre entre le sens et la forme, pour susciter chez le lecteur une émotion ou une impression particulière.

Les mots par la racine

La racine est l'élément principal d'un mot. Elle porte le sens de base et permet de regrouper plusieurs mots appartenant à la même famille. Par exemple, les mots « jardin », « jardinier » et « jardinage » sont construits à partir de la racine « jardin » et sont donc tous liés à l'idée du jardin. En ajoutant des éléments avant (préfixes) ou après (suffixes) la racine, il est possible de former de nouveaux mots tout en conservant un lien de sens avec le mot d'origine.

Autres exemples :

- La racine « dent » peut être associée à différents suffixes pour donner dentiste, dentier ou dentifrice.
- La racine « faire » peut être associée à différents préfixes pour donner les verbes défaire, refaire ou parfaire.

Ce principe permet de former le vocabulaire dans toute sa richesse.

Au rythme des syllabes et des rimes

Les syllabes constituent une unité fondamentale de la langue parlée : elles correspondent à un groupe de sons que l'on prononce en une seule fois. Par exemple, le mot « papillon » se découpe en trois syllabes : pa-pi-lon.

En poésie, les syllabes sont souvent utilisées pour jouer avec le rythme des mots. Par exemple, certains poèmes utilisent des vers courts, avec peu de syllabes, tandis que d'autres emploient des vers plus longs, ce qui produit des impressions très différentes. Le découpage en syllabes permet aussi de créer des effets sonores, en mettant en valeur certains mots ou certaines idées. Ainsi, le travail sur les syllabes contribue à la beauté et à l'harmonie du langage poétique.

Exemples :

Le chat et le soleil, Maurice Carême

Le chat ouvrit les yeux,

Le soleil y entra.

(on peut taper dans les mains à chaque syllabe et remarquer que chaque vers comprend 6 syllabes)

L'Onomatopée, Andrée Chédid

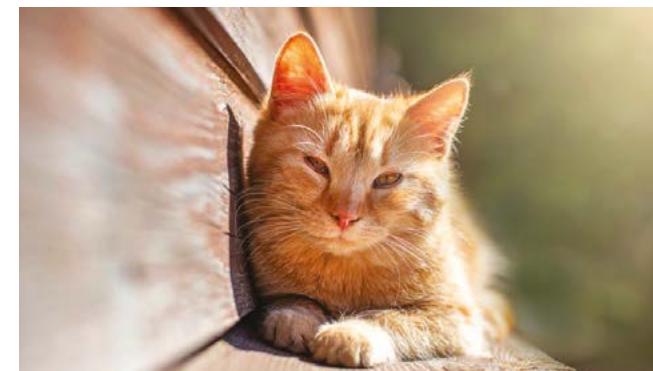
Lolo, nono

Mama, topée !

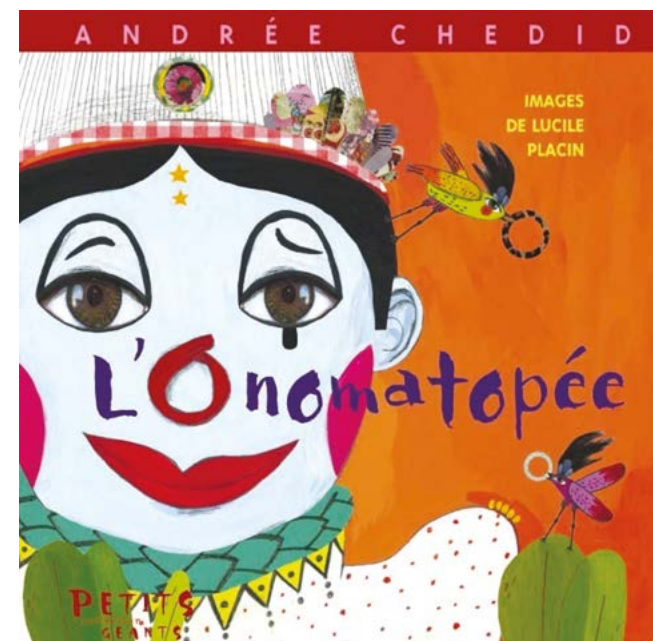
Un mot

À vous rendre toqué !

(on peut repérer la répétition des syllabes et leur musicalité tout au long du poème)

© Ferplast.com

© Andrée Chédid et Lucile Placin

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

On dit que les mots riment lorsqu'ils se terminent par le même son. **Les rimes** sont souvent utilisées en poésie, dans les chansons ou les comptines pour créer un effet sonore et rythmique, et pour associer deux idées qui peuvent être tantôt cohérentes tantôt surprenantes.

Exemples :

✦ **La chauve-souris**, Thomas Fersen

Dès les premiers vers, *chauve-souris* rime avec *parapluie* et *nuit*, tandis que *noir* rime avec *désespoir* : ces associations d'idées sollicitent l'imagination en créant un cadre très évocateur.

✦ **Pour louer l'école**, Aldebert

Le fait de faire rimer *militaire* avec *panthère*, ou bien encore *limaces* avec *salle de classe* contribue à l'effet comique et absurde de cette chanson.

Figures de style : l'imagination en liberté

Une figure de style est un procédé d'écriture qui consiste à jouer sur les mots, leur sens ou leur sonorité afin de produire un effet particulier sur le lecteur. Certaines jouent sur des rapprochements d'idées et servent à exprimer une idée de manière imagée, comme **la métaphore**, qui établit une comparaison implicite entre deux éléments : « Cette ville est un four ». La personnification, quant à elle, attribue des caractéristiques humaines à des objets ou des éléments naturels : « Le vent hurle dans la nuit ».

D'autres figures de style reposent sur des jeux avec les sons. On peut par exemple répéter volontairement la même consonne pour créer un effet percussif : « Sous le soleil serein, s'étirent les sombres saules. » ; ou bien jouer avec la sonorité d'une même voyelle pour donner au contraire une impression de lenteur : « La vague pâle passe et s'étale ».

Elles jouent un rôle essentiel en poésie car elles permettent de donner plus de force et de profondeur au langage.

Cycle 1

• Fr : Acquérir le langage oral ; Passer de l'oral à l'écrit : se préparer à apprendre à lire

Cycle 2

• Fr : Lecture

Cycle 3

• Fr : Lecture ; Culture littéraire et artistique

Pour aller plus loin

Activité

✦ **Kit pour initier les petits à la poésie** - Bayard Jeunesse Éducation

Livres

Il était une fois un mot, Nicolas Lauzon et Marijo Denis, Les éditions du passage (2022)

Je manipule les mots et les phrases, Alain Bentolila et Hélène Tachon, Bien Lire (2024)

Jaffabules, Pierre Coran, Livre de poche Jeunesse (2010)

Les mots décollent, Gildas Féré, éditions L'école des loisirs (2004)

Jeu

Premiers mots, Ravensburger

MUSIQUE

Programme

Klaxon, Théo Mérieau

Traque au silence, Anne Castex

...and here they do not, Francesco Filidei

Mon cœur a des dents, Jessie Marino

Appliquer, Théo Mérieau

11e Récitation, Georges Aperghis

Vif Boucan, réécriture et arrangement de chant traditionnel

La musique contemporaine est une musique écrite par des compositeurs de notre époque. Dans cette musique, les artistes ne jouent pas seulement des notes : ils utilisent aussi leur voix, leur souffle, leur corps ou des objets pour créer des sons. Certains sons peuvent ressembler à des bruits, à des mots ou à des gestes du quotidien. Les compositeurs cherchent ainsi à inventer de nouvelles façons de faire et d'écouter de la musique.

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
- Exp : Utiliser, fabriquer, manipuler des objets

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer ; Échanger, partager
- AP : S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité
- QM : Comprendre la fonction et le fonctionnement d'objets fabriqués

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer ; Échanger, partager et argumenter
- AP : S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité
- ScT : Pratiquer des langages

INSTRUMENTS

ENTRE BRUITS, SONS, RYTHMES ET MÉLODIES, LES INSTRUMENTS ET OBJETS DU SPECTACLE DÉVOILENT DE NOMBREUSES SURPRISES

✦ Voix

La voix est un instrument que nous avons tous avec nous. Elle est très souple : on peut chanter des sons graves, aigus, forts ou doux. Avec la voix, on peut aussi parler, chuchoter, fredonner ou imiter des bruits. Chaque personne a une voix unique, comme une empreinte sonore. Dans la musique contemporaine, les larges possibilités de la voix ont donné envie aux compositeurs de l'utiliser de façon surprenante pour créer de nouveaux sons.

✦ Contrebasse

La contrebasse est le plus grand instrument de la famille des cordes. Elle produit donc **les sons les plus graves de cette famille d'instruments**, à la fois profonds et doux. On peut en jouer avec un archet en les frottant, en particulier dans la musique classique, ou avec les doigts en pinçant les cordes, comme dans le jazz, où elle accompagne souvent les autres instruments. Dans la musique contemporaine cependant, les musiciens explorent de nouvelles possibilités moins traditionnelles pour produire du son, en frappant, frottant ou utilisant l'instrument de façon originale.

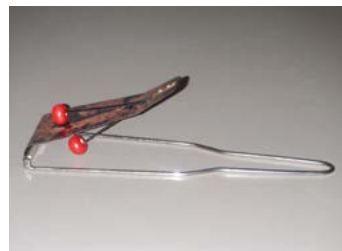

✦ Flûtes à eau et flûtes à pompe

Voici deux types de flûtes qui peuvent surprendre. Le principe des flûtes à pompe est simple : on en joue en pompant comme pour gonfler les pneus d'un vélo ! Quant aux flûtes à eau, il suffit de les plonger dans l'eau : l'eau pousse l'air dans le conduit plus ou moins fort, ce qui permet d'émettre un son et même de faire varier la note jouée.

✦ Flexatone et ✦ vibraslap

Il s'agit de deux petits instruments à percussion, régulièrement utilisés pour réaliser des bruitages au cinéma.

Autres objets

Sonnettes, bâtons de bambou, dents claquantes, pic-vert sur ressort, chimes graines et coquillages, etc.

Dans la musique contemporaine, les musiciens utilisent parfois des objets du quotidien pour faire de la musique. Ils peuvent les frotter, les taper ou les secouer pour créer des sons étonnants, inventer de nouvelles musiques et stimuler l'imagination.

ÉCOUTER

➤ Récitation 11

Compositeur : Georges Aperghis

Style : Musique contemporaine

Formation : Voix seule

Interprète : Martine Viard

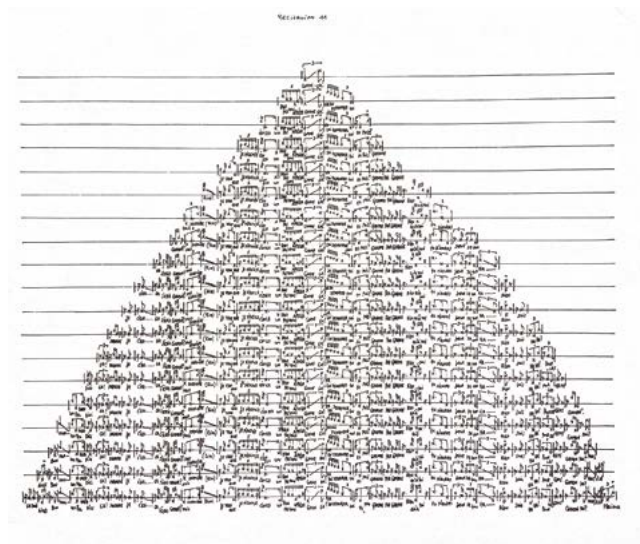
PISTES D'ÉCOUTE

Première écoute : proposer une première écoute sans consigne, puis interroger les enfants sur ce qu'ils ont entendu et ressenti.

Deuxième écoute : se concentrer sur la voix féminine qui récite des bouts de phrases. Est-ce qu'on comprend tout ? Est-ce qu'elle parle comme dans la vie de tous les jours ? Est-ce qu'elle chante ?

Troisième écoute avec des interruptions permettant de laisser les enfants imiter les intonations entendues. Les expressions reviennent tout au long de la pièce et que l'intonation d'une expression donnée est toujours la même. Il est possible d'écrire des bouts de phrases au tableau : « comme ça », « faut pas vous appeler », « va lui d'mander, toi », « et puis », « je veux que », « je m'excuse », « c'en est un », « rien qu'à moi », « gramme par gramme », « ahahahahah », « ça s'écrit comment ».

Quatrième écoute : encourager les élèves à reconnaître l'organisation de la pièce à travers les mots.

🔍 Pour aller plus loin

Vidéo

➤ [Georges Aperghis : penser la musique autrement](#), France Musique

JOUER ET CHANTER

➤ Vif Boucan

Compositrices : Mathilde Barthélémy
et Charlotte Testu

Formation : Duo soprano et contrebasse

Interprètes : Mathilde Barthélémy
et Charlotte Testu

Cycle 1

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

Cycle 2

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

Cycle 3

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

Cette chanson illustre la manière dont la chanson traditionnelle peut nourrir la création musicale contemporaine, en reprenant des mélodies, des rythmes ou des timbres issus d'un patrimoine intemporel. Elle montre comment ces éléments peuvent être transformés, détournés ou enrichis grâce à de nouvelles techniques d'écriture et de composition. Ainsi, elle crée un dialogue entre passé et présent, où la tradition devient une source d'inspiration vivante pour l'innovation musicale.

PAROLES OU REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE LA MUSIQUE

Couplet 1

Dans mon imaginaire
Tout est sonore
Un infini concert
Qui résonne encore et encore

Si je bouge un orteil
Hop ! tout bascule
Une fanfare qui s'éveille
C'est le bruit qui gesticule

Refrain 1

Boum Crac Tric Badaboum
Boum Vlan Crash Badaboum
Sous un air un brin bancal
Gestes et sons font carnaval
Et s'en vont clopin-clopant
VIRE VIRE VIREVOLTANT

Couplet 2

Quand un battement de cils
Donne un roulement de tambour
Je n'ose être immobile
Le bruit me joue des tours

C'est un son galopant
Un vrai vacarme
Qui s'invite par tout temps
Et instantanément me charme

Refrain 2

Boum Bing Paf Badaboum
Boum Tut Pouet Badaboum
Voilà qu'le rythme s'emballe
Dans une danse phénoménale
Balloté par les grands vents
VIRE VIRE VIREVOLTANT

Couplet 3

Soudain me sens vivante
Vibrante cérémonie
Bientôt tout mon corps chante
Remède à la monotonie

Mais comment la calmer
Grandiose cacophonie
Qui peut me consumer
Manier avec parcimonie

Refrain 3

Boum Plouf Clic Badaboum
Boum Zip Toc Badaboum
Quand le vif boucan s'exprime
Quand le vif boucan s'anime
Il fait frémir les tympans
VIRE VIRE VIREVOLTANT

CRÉER

La marelle musicale

Objectifs

- Explorer différentes manières de produire des sons.
- Traduire une idée musicale en représentation visuelle.
- Coopérer et jouer à plusieurs.

Cycle 1

- EM : Affiner son écoute ; Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps ; Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant
- AP : S'exprimer et comprendre à travers les activités artistiques : Observer, comprendre et transformer des images

Cycle 2

- EM : Écouter, comparer ; Explorer, imaginer ; Échanger, partager
- AP : Expérimenter, produire, créer ; Mettre en œuvre un projet artistique

Cycle 3

- EM : Écouter, comparer et commenter ; Explorer, imaginer et créer
- AP : Expérimenter, produire, créer ; Mettre en œuvre un projet artistique

DESCRIPTION

Chaque enfant dispose d'un dessin de marelle.

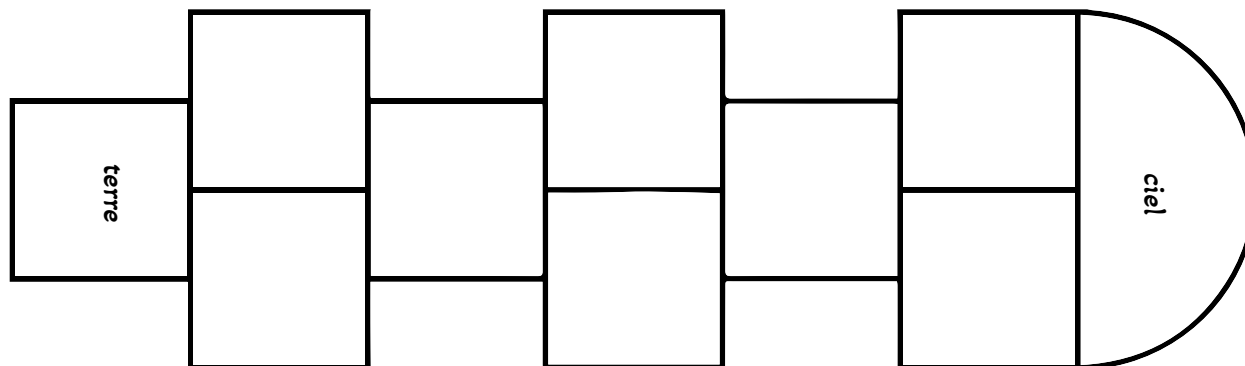
Chacun est invité à imaginer des façons simples de produire des sons : claquer des doigts, siffler, appuyer sur les touches d'une calculatrice, changer les couleurs d'un stylo, etc.

Dans chaque case de la marelle, il dessine une de ces actions sonores.

Ensuite, il lance un dé et parcourt sa marelle pour créer une composition musicale en réalisant les sons correspondant aux cases sur lesquelles il tombe.

Cette activité peut se pratiquer en groupe : chaque enfant contribue en dessinant une case de la marelle. Il est aussi possible que chacun propose individuellement une présentation orale des différents sons, pour partager sa marelle et la faire expérimenter par un autre enfant.

On peut enregistrer la marelle complète de chaque enfant.

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

👉 [Cliquer pour écouter](#)

Mon cœur a des dents

Compositrice : Jessie Marino

Style : Musique contemporaine

Formation : Duo pour soprano et contrebasse

Interprètes : Mathilde Barthélémy, soprano ;
Charlotte Testu, contrebasse

3. Regarde la vidéo. Que voit-on ?

.....

.....

.....

.....

.....

4. Que peut-on dire des paroles ?

.....

.....

.....

.....

.....

1. Cite deux éléments que tu entends.

.....

.....

2. En quoi le début et la fin sont-ils très différents ?

.....

.....

.....

.....

.....

Réponses

1. Contrebasse, voix, objets (bambou, dents, sonnettes, mains, pieds).
2. Au début, on entend des claquements, des bruits et des paroles ; à la fin, c'est une mélodie.
3. On voit les jeux de mains et les objets, aussi le visage des interprètes.
4. Les mots n'ont pas toujours de sens, ce sont des sons.

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 !

La contrebasse, c'est...

- ☐ Un instrument polyvalent qui permet de remplacer tous les autres instruments de l'orchestre
- ☐ L'instrument qui émet les sons les plus graves de la famille des cordes
- ☐ Un petit instrument qui est utilisé exclusivement en solo

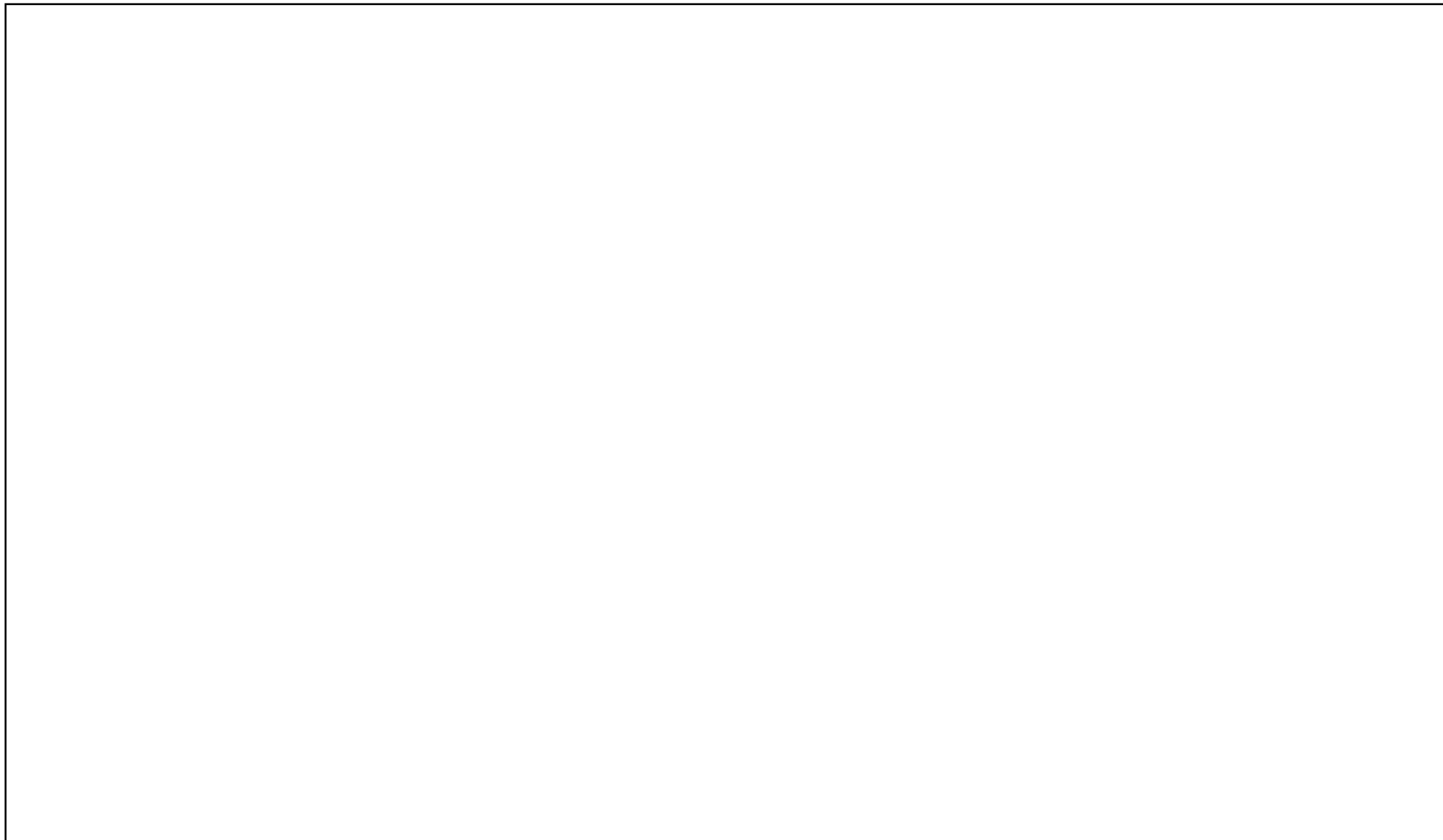
Lorsque le poète écrit « cette ville est un four », de quoi s'agit-il ?

- ☐ D'une blague pas très drôle
- ☐ D'une information météorologique officielle
- ☐ D'une figure de style, la métaphore

Dans l'oreille, le tympan se met à vibrer...

- ☐ Lorsqu'il reçoit des ondes sonores
- ☐ À chaque fois qu'il se remplit d'air comme un ballon
- ☐ S'il est stimulé par des odeurs très fortes

DESSINE... TA CHANSON PRÉFÉRÉE À LA MANIÈRE DES ARTISTES !

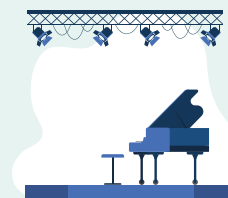
VIVRE LE SPECTACLE

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 : Eléna Garry 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 |