

LIVRET PÉDAGOGIQUE

GS • Élémentaire

JM
FRANCE
International

Cie Balle Rouge

La Balle Rouge

LIVRET PÉDAGOGIQUE

De la salle de classe à la salle de spectacle

Vous êtes enseignant, musicien intervenant en milieu scolaire, parent, pédagogue, acteur culturel... Vous accompagnez un groupe d'enfants à une représentation des JM France.

Ce dossier vous donne des clés pour guider les enfants vers le spectacle, en explorer les thématiques, pratiquer des ateliers d'écoute musicale et de création artistique.

Le comité de rédaction

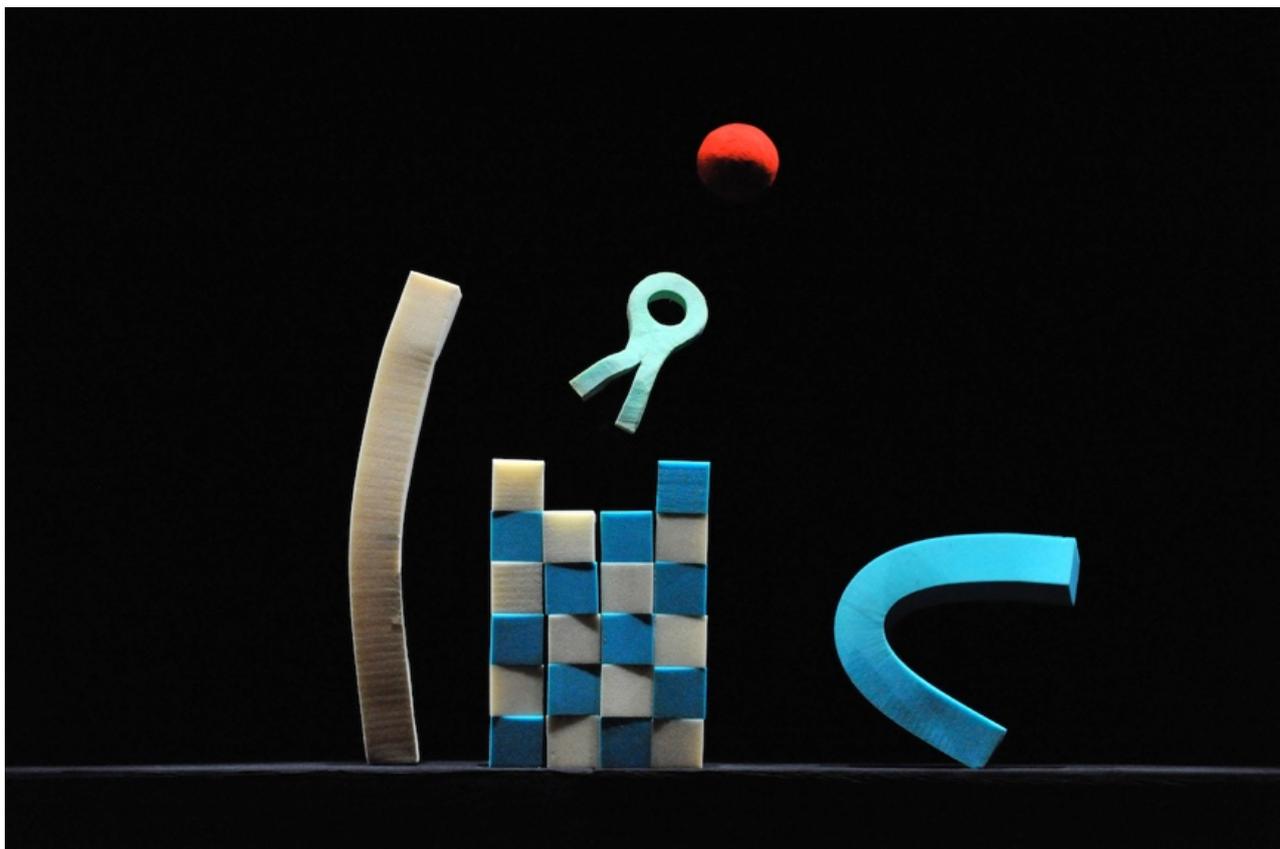
Un comité constitué de pédagogues, de chercheurs et de médiateurs culturels est chargé de la rédaction des dossiers, en collaboration avec les artistes. Ce comité participe à la conception des outils pédagogiques des JM France et à leur mise en œuvre.

Le parcours artistique et culturel de l'élève, un engagement partagé !

LIVRET PÉDAGOGIQUE	1
À L’AFFICHE	2
QUI SONT LES ARTISTES ?	3
QUELQUES SECRETS DE CRÉATION	5
LA MUSIQUE DU SPECTACLE	6
OUVERTURE SUR LE MONDE	7
J’ÉCOUTE.....	10
PROJET DE CLASSE	12
ATELIER ARTISTIQUE	13
CARTE-MÉMOIRE	14
PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR	15
LES JM FRANCE.....	16

À L’AFFICHE

© Calain Birnesser

Genre musical | Musiques actuelles

Cie Balle rouge

La Balle Rouge

Opéra d’objets

La scène s'ouvre sur une petite balle rouge en suspension. Autour d'elle, deux personnages en mousse prennent place. C'est le début d'une histoire d'amour, qui devient l'histoire d'une famille et d'un enfant qui grandit. Un jour, l'ennui arrive et c'est la séparation. L'enfant désemparé trouve refuge sur cette balle, symbole de l'amour de ses parents, qui, en grandissant, va lui permettre de prendre son élan pour partir vers le monde.

Dans cet opéra d'objets sans paroles, de simples figures en mousse prennent vie par magie, comme échappées de l'imaginaire de l'accordéoniste assis à leurs côtés. La partition originale de Jacques Trupin, aux accents de tango, souligne la poésie de cette forme tout en sensations colorées et émotions délicates. Mis en scène par le marionnettiste Franck Jublot, ce spectacle fondateur de la compagnie Balle rouge est un enchantement pour les petits comme pour les grands.

Production Cie Balle Rouge - En partenariat avec la Maison de Bégon (41)

Année de création | 2003

Public | À partir de 5 ans / Séances scolaires : GS • Élémentaire

Durée | 45 min

QUI SONT LES ARTISTES ?

Cie Balle rouge (Centre)

Sur scène

Denis Garénaux, marionnettes

Franck Jublot, marionnettes

Frédéric Ferrand, accordéon

Écriture, Denis Garénaux et Franck Jublot

Mise en scène, Franck Jublot

Scénographie et objets, Denis Garénaux

Musique, Jacques Trupin

DENIS GARÉNAUX

Marionnettiste, scénographe et créateur d'objets, Denis Garénaux a une solide formation de scénographe plasticien, formé à l'architecture d'intérieur et à la sculpture. En 1995 à Tours, il fonde la compagnie La Conque pour s'adonner à sa passion : les marionnettes. Puis il travaille et se forme au rôle de comédien marionnettiste avec la compagnie du Petit Monde pour laquelle il réalise les décors de spectacles.

En 2003, il rencontre Franck Jublot. Ils développent un univers poétique commun et décident d'écrire pour le jeune public. Ils coproduisent le spectacle *La Balle Rouge* avec le compositeur Jacques Trupin.

FRANCK JUBLOT

Marionnettiste, metteur en scène, formé au conservatoire d'Orléans, Franck Jublot a travaillé avec Jacques Lecoq et André Riot-Sarcey de la compagnie Les Nouveaux Nez. En 1986, il crée le Théâtre de l'Imprévu. Il poursuit sa carrière de comédien et de metteur en scène au sein de sa propre compagnie, la compagnie du Chat Pitre, qu'il crée en 2001. Franck Jublot se spécialise alors dans le spectacle musical. Il travaille aux côtés de Bruno de La Salle et de Michael Lonsdale en tant qu'assistant à la mise en scène. Il met en scène deux productions des JM France : *Jongleur de Son* et *Tuba Marimba*, ainsi que les spectacles *Tempête sur les Anches* et *Vent de folie* de la compagnie Bons Becs.

FRÉDÉRIC FERRAND

Formé à l'accordéon par Thierry Bretonnet, Frédéric Ferrand entre en 2009 dans le quartet tzigane Dzaw Dzaw et compose pour le duo Zirca, violon et accordéon, un répertoire folk trad, avant de créer le groupe de chanson française Albert Tandem.

Artiste invité sur plusieurs spectacles, *Sous l'Ombrelle* par la Ménagerie de Verre, *Cabaret Berlin* par la compagnie de

L'eau qui dort, 7e conte pour la compagnie du Grand souk, il fonde en 2013 le Fantasy Orkestra, octet de bal décalé avec 4 chanteurs, 1 guitare manouche, 1 contrebassine et 2 accordéons et en 2014 le duo Ferrand - Eichwald, avec un guitariste manouche.

JACQUES TRUPIN

Après des études en musicologie, Jacques Trupin découvre le bandonéon auquel l'initient des amis argentins. En 1993, il rencontre le pianiste Fabrice Ravel-Chapuis à Orléans avec qui il crée le groupe Artango qui renouvelle le répertoire du tango avec un style à la croisée de la musique classique et des influences contemporaines. Depuis, ils enchaînent les albums et tournées en France et à l'étranger : *Tango Contemporain*, *Double Jeu*, *Métropole*, *Un soir* et *In extremis*. Il compose la musique des spectacles *La balle rouge* et *L'enfant-roi*, de la compagnie Balle rouge.

C^{IE} BALLE ROUGE

La compagnie Balle Rouge affirme une identité forte : la création de spectacles visuels musicaux et sans paroles. Elle naît en 2002 de la rencontre de deux artistes, Franck Jublot et Denis Garénaux, et de leur envie commune de créer des spectacles pour le jeune public. L'univers musical du compositeur Jacques Trupin les séduit et ils décident de former un trio en mutualisant leurs compétences : la mise en scène, la composition musicale et la création plastique. Au printemps 2003, les trois artistes créent le premier spectacle de la compagnie, *La Balle Rouge*, qui s'enrichit ensuite d'un quatuor à cordes dirigé par Jacques Trupin au bandonéon, expérience dont ils avaient toujours rêvé.

Depuis, la compagnie a donné plus de mille représentations dans plus d'une douzaine de pays sur deux continents et créé deux nouveaux spectacles : *L'Enfant Roi* en 2011 et *Graines d'histoires* en 2014.

Site : www.ballerouge.com

QUELQUES SECRETS DE CRÉATION

Avec Franck JUBLOT, marionnettiste

Pourquoi un spectacle de théâtre d'objets dans la saison des JM France ?

F. J. : « Parce qu'il y a de la musique du début à la fin du spectacle. Seul le musicien est visible sur scène. Nous, les marionnettistes, on n'apparaît qu'à la fin. On a imaginé que le musicien rêvait en musique et que toute son histoire était racontée par les marionnettes derrière lui. »

Dans le sous-titre, il est écrit « opéra » d'objets, pourquoi ?

F. J. : « Mon rêve était de jouer avec nos petits bouts de mousse sur un plateau d'opéra accompagnés par un orchestre symphonique. L'opéra, ce n'est pas seulement des chanteurs, c'est un art total au service des émotions. Cette histoire est tellement forte qu'il faut au moins un orchestre symphonique et un opéra pour la porter ! Notre spectacle est bien plus puissant qu'une petite sonate. »

Qui dirige, le musicien ou les marionnettistes ?

F. J. : « La musique est entièrement écrite, elle est rythmée et cadrée par l'histoire. Quand les marionnettistes ne sont pas prêts, le musicien refait une boucle. Pendant tout le spectacle, il regarde l'histoire, et nous, on écoute ce qu'il joue. Il y a des temps qui nous permettent de nous retrouver, d'être raccord. Le musicien interprète l'œuvre du début à la fin. Les marionnettes apportent le visuel. La musique est la parole du spectacle. Si le musicien se contente de suivre les marionnettes, l'émotion disparaît, la musique n'est plus qu'un accompagnement.

La musique amplifie les émotions. Elle fait le lien entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent. »

Pourquoi avoir choisi l'accordéon ?

F. J. : « D'abord parce que c'est un instrument harmonique, qui joue à la fois la mélodie et les accords. C'est aussi un instrument avec lequel on fait corps, qu'on enserme dans ses bras. Il porte ainsi la voix et les émotions des personnages. »

Comment préparer les élèves à ce spectacle ?

F. J. : « Ce spectacle permet à chacun d'ouvrir un espace imaginaire. Il ne faut pas que les élèves viennent en consommateurs. Ils vont se poser des questions sur ce qu'ils ont vu, interpréter l'histoire et ressentir ce que ça leur raconte, personnellement. Cela demande une vraie posture de spectateur. »

Quel conseil peut-on donner pour l'après-spectacle ?

F. J. : « Si nécessaire, l'enseignant peut dire aux élèves que les histoires entre leurs parents, ils n'y sont pour rien. Il sera très utile que chacun puisse s'exprimer soit oralement, soit par le dessin ou des textes à l'issue du spectacle. Qu'il y ait une mise en mots des émotions ressenties. »

LA MUSIQUE DU SPECTACLE

Le compositeur Jacques Trupin a écrit une partition originale spécialement imaginée pour cette histoire, et pour un instrument unique : l'accordéon.

INSTRUMENT : L'ACCORDEON

L'accordéon fait partie de la famille des instruments à vent : le son est produit grâce au passage de l'air à travers les anches (lamelles en métal) placées à l'intérieur de l'instrument. Celui-ci est composé de deux boîtiers (ou caisses) qui encadrent un soufflet. C'est ce dernier qui, tiré ou poussé par le musicien, produit de l'air, commandé par les boutons ou les touches des claviers.

C'est un instrument qui peut à la fois jouer la mélodie et l'harmonie comme le piano, d'où son nom populaire de piano à bretelles.

Il existe deux grands types d'accordéons :

L'accordéon diatonique qui produit deux notes pour une touche, selon qu'on ouvre ou ferme le soufflet.

L'accordéon chromatique qui produit une note par touche, quel que soit le sens du soufflet. Le clavier gauche joue l'accompagnement, le clavier droit la mélodie. C'est l'accordéon que joue Frédéric Ferrand, le musicien du spectacle.

L'accordéon de concert, apparu au début du XXe siècle, est muni de deux claviers identiques. Depuis 1940, de nombreux perfectionnements ont permis à l'accordéon de se plier à tous les types d'écriture musicale.

Historique :

L'accordéon trouve son origine dans les orgues à bouche chinois utilisés 2 700 ans avant Jésus-Christ. Il naît sous sa forme actuelle en 1829 quand Cyrille Demian, facteur de piano à Vienne, invente l'instrument à soufflet.

Dans les salons de la haute bourgeoisie à Paris au XIXe siècle, l'accordéon joue des transcriptions d'œuvres écrites pour orchestre ou clavier.

Très vite adopté par les classes populaires au début du XXe siècle, l'accordéon anime les bals partout en Europe. A Paris après 1918, il rassemble les Italiens et les Auvergnats autour du musette dans le quartier de la Bastille.

Après la Seconde guerre mondiale, le swing envahit les dancings et évince l'accordéon taxé de ringard. Il ne reprend ses lettres de noblesse que dans les années 1980, avec la musique folk.

Richard Galliano l'introduit dans le jazz, des groupes comme Les Négresses Vertes ou Les Garçons Bouchers l'associent au rock. Il se prête également à la musique contemporaine.

Des outils pour élaborer la séquence

Sites

www.lesaccordeons.com, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les accordéons !

OUVERTURE SUR LE MONDE

Chaque spectacle puise son inspiration dans différents domaines : histoire, géographie, nature, sciences, arts, psychologie...

Voici quelques pistes pour élaborer des séquences à partir des principaux thèmes abordés.

1 | LES ARTS DE LA MANIPULATION

Les marionnettes

L'art des marionnettes remonte à une lointaine antiquité et prend sa source, un peu partout dans le monde, dans des traditions religieuses ou magiques. Peu à peu, la marionnette est devenue un art d'expression populaire élargissant son répertoire à des légendes (les Puppis de Sicile), des farces (Punch and Judy en Angleterre) ou des satires sociales (Guignol à Lyon).

Les traditions populaires asiatiques ont également fourni des chefs-d'œuvre, telles les ombres articulées d'Indonésie ou du Cambodge, les marionnettes à fils et à gaine de Chine, et les marionnettes japonaises du Bunraku.

Actuellement, l'art de la marionnette couvre des registres très différents, depuis les formes traditionnelles jusqu'aux recherches les plus audacieuses tant sur le plan plastique que sur celui de la scénographie (objets, formes animées, images).

Le théâtre d'objets

Issu de la grande famille des marionnettes, ce genre théâtral apparaît en France à la fin des années 1970 grâce à des compagnies comme le Théâtre de Cuisine, le Théâtre de Manarf ou le Vélo Théâtre. Ce mouvement artistique se développe notamment en réaction à la société de consommation. Il donne une seconde vie, plus poétique, aux objets délaissés.

Les objets, utilisés à l'état brut, sont détournés de leur utilisation première et deviennent des personnages que l'on fait vivre. C'est tout le talent du manipulateur, sa voix et son jeu, qui emportent le spectateur dans une histoire. Une large place est laissée à l'imaginaire et chacun, puisant dans sa vie personnelle et à l'écoute de ses émotions, peut y projeter sa propre interprétation.

Le théâtre noir

Le théâtre noir permet, grâce à une utilisation très particulière de la lumière, de ne faire apparaître que les objets manipulés en laissant entièrement dans l'ombre les marionnettistes. La lumière est utilisée de façon latérale et les manipulateurs, placés en retrait, sont entièrement vêtus de noir. Grâce à ce procédé, les marionnettes, dans des corridors de lumière, donnent l'impression de se mouvoir seules ; les manipulateurs ne sont plus contraints par l'espace scénographique réduit du castelet.

Le Bunraku

Le Bunraku est un type de théâtre de marionnettes japonais datant du XVIIe siècle. Trois manipulateurs, à vue, animent une seule poupée. Le maître anime la tête et le bras droit ; un deuxième marionnettiste anime le bras gauche, et le troisième les pieds. Cette manipulation à plusieurs exige une synchronisation parfaite.

Des outils pour élaborer la séquence

Site

www.artsdelamarionnette.eu le portail des arts de la marionnette, un site ressource national très complet avec des fiches pédagogiques et des vidéos.

www.fresques.ina.fr le site de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, publie de très nombreuses vidéos sur tous les sujets, dont une série intitulée *En scène*, consacrée au spectacle vivant en vidéo, et en particulier *Une histoire des arts de la marionnette*.

2 | LE TANGO

La musique originale composée par Jacques Trupin puise son inspiration dans le tango.

Les origines

Le tango vient d'Argentine. Au XIXe siècle, beaucoup d'émigrés (Noirs, Cubains et Européens) viennent s'installer à Buenos-Aires. Le mélange de toutes ces influences donne une musique sur laquelle on danse et qu'on appelle tango.

C'est d'abord une danse populaire rythmée dans les quartiers pauvres, qualifiée de très mauvais genre parce que les couples sont étroitement enlacés !

Vers 1900 apparaissent des tangos chantés avec des paroles tristes et nostalgiques, qui parlent de la misère humaine. Le poète et compositeur Enrique Santos Discépolo dit : « Le tango est une pensée triste qui se danse ».

Puis de la rue, cette musique arrive dans les salons. Le tango devient la danse à la mode dans la France de 1930, où les Argentins jouent dans de nombreux orchestres constitués d'accordéon, de guitare, de flûte, de violon, de piano et surtout de bandonéon, l'instrument typique du tango. Le tango retourne ensuite en Argentine où il devient musique nationale.

Les maîtres

Les grands noms du tango sont Carlos Gardel (1890-1935), Julios de Caro (1899-1980), et Astor Piazzola (1921-1992). C'est ce dernier qui transforme le tango en musique instrumentale à écouter et non plus à danser. Dans les années 1970, il redonne son élan et son expressivité à la musique du tango, très forte et émouvante, avec des œuvres qui font maintenant partie du patrimoine : *Oblivion*, *Libertango*, *Balada para un loco*.

Le tango continue son évolution avec Gotan Project, groupe franco-suisse-argentin de tango électronique, né en 1999.

Il est inscrit en 2009 sur la *Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco*.

Le tango et la musique classique

Des compositeurs du XXe siècle se sont emparés du rythme et du caractère du tango pour les intégrer dans leurs œuvres :

Igor Stravinsky, *Tango*

Éric Satie, *Tango perpétuel*

Darius Milhaud, *Tango* dans *Le carnaval d'Aix*

Isaac Albéniz, *Tango* dans *Six danses espagnoles*

Des outils pour élaborer la séquence

Livres-CD

PLISSON, M. *Tango*, Ed. Actes Sud Beaux-Arts, coll. Musique du monde, 2004, en coédition avec la Cité de la musique Un livre de référence sur l'histoire du tango, accompagné par un CD.

3 | OUVERTURE VERS LES ARTS VISUELS

Le cubisme

Tous les objets manipulés pendant le spectacle sont des formes géométriques en mousse dont l'effet visuel rappelle l'esthétique picturale du cubisme.

Ce courant artistique avant-gardiste est né aux alentours de 1907. Picasso avec *Les demoiselles d'Avignon* en 1907 et Braque avec *Le viaduc à l'Estaque* en 1908 en sont les fondateurs. Cherchant à reproduire le volume sur une toile en à-plat, les artistes représentent les sujets sous des formes géométriques. Ils simplifient la réalité pour ne garder que les contours des formes. Puis au fil du temps, ils décident d'éclater les objets en une multitude de facettes. La première guerre mondiale interrompt ce mouvement. Le cubisme a cependant fortement influencé l'art contemporain.

Les couleurs

La Balle rouge utilise la couleur de façon symbolique :

- Le rouge incarne la passion, l'amour, les émotions, ainsi que l'énergie qui donne le courage d'aller vers l'inconnu. Il est synonyme de vie, parfois associé à la guerre et au sang.
- Le bleu est la couleur de la paix et de la spiritualité et procure un sentiment de confiance et de sécurité. Il est utilisé pour ses vertus apaisantes.
- Le jaune est lumineux et joyeux, il symbolise la richesse et la prospérité. Il évoque aussi l'or et le soleil.
- L'enfant du spectacle est vert. Cette couleur est obtenue en mélangeant le bleu et le jaune. Le vert est la couleur de la vie et de la nature.

Rappel : le rouge, le bleu et le jaune sont les trois couleurs primaires à partir desquelles s'obtiennent toutes les autres couleurs.

Des outils pour élaborer la séquence

Livres

LIONNI, L. *Petit Bleu, Petit Jaune* Éd. École des loisirs, 1970. Petit Bleu vit avec son papa et sa maman. Son meilleur ami, c'est Petit Jaune. Un jour, en s'embrassant, ils deviennent tout verts ! Leurs parents vont-ils les reconnaître ?

LOBEL, A. *Le magicien des couleurs* Éd. École des loisirs, 2001. En ce temps-là les couleurs n'existaient pas. Heureusement, grâce à un magicien, les couleurs vont apparaître sur terre.

PEEL, Y. *Couleurs* Éd. Quatre fleuves, coll. Mes tout premiers livres d'art, 2016. Quatre mini-livres présentent 44 chefs-d'œuvre d'artistes majeurs pour initier les petits à la couleur.

Sites

www.grandpalais.fr/fr/article/le-cubisme-0 pour approfondir les connaissances sur le cubisme, mouvement artistique majeur.

www.citedelamusique.fr/pdf/note_programme/np_5661.pdf dossier sur le spectacle *La balle rouge*, proposant notamment deux pages de jeux directement imprimables pour les élèves.

J'ÉCOUTE

LA BALLE ROUGE, OUVERTURE

À écouter sur www.jmfrance.org

Nos oreilles à l'écoute de l'univers musical du spectacle

Auteur Compositeur	Jacques TRUPIN
Interprète	Frédéric FERRAND
Formation	Solo. Accordéon chromatique
D'où vient cette musique ?	Cette pièce est jouée en ouverture du spectacle, comme à l'opéra avant que le rideau ne s'ouvre sur la scène. Elle offre un condensé des mélodies et des émotions que traverseront les personnages (la tristesse, l'amour, la colère,...). L'accordéon les exprime grâce à la mélodie, au rythme, mais aussi au timbre choisi par l'instrumentiste.
Qu'est-ce que je ressens ?	D'abord écouter en essayant de capter le maximum de sensations sonores et d'émotions. Puis pour les plus petits, s'exprimer corporellement en se déplaçant en même temps que la musique. Pour les plus grands, imaginer une histoire que l'on pourra raconter aux camarades de classe. Nota : il est indispensable de faire écouter l'extrait plusieurs fois de suite, en le fragmentant, et en alternant avec des temps d'oralisation et de mise en mots. En fonction du temps consacré et de la motivation des élèves, on peut arriver à des expressions chorégraphiques ou narratives très abouties.
Qu'est-ce que j'entends ? Inviter l'enfant à différencier les éléments sonores et à les décrire pour développer une écoute active	L'Ouverture présente les principaux thèmes développés dans la musique du spectacle, repérons-les à l'écoute : 1. Qu'est-ce que j'entends au début ? <i>Réponse possible : une musique mélancolique, intime</i> 2. À 0'38 ? <i>une valse</i>, elle représentera le couple ; on la reconnaît à son rythme caractéristique à 3 temps, sur lequel on peut compter : 1-2-3 / 1-2-3) 3. À 0'53 ? <i>une musique hachée, saccadée, violente</i>, elle représentera la séparation 4. À 1'14 ? <i>une musique gaie, sautillante, dansante comme une polka</i>. Les marionnettes apparaissent à ce moment-là dans le spectacle. C'est la musique d'exposition des personnages, elle marque le début de l'histoire. 5. À 1'30 ? retour de <i>la valse</i> 6. À 1'43 ? tango 7. À 1'51 ? retour de la polka entendue à 1'14 Il est très important, avec les élèves, de prendre le temps de trouver les mots pour caractériser le ressenti. Il n'y a pas UNE réponse possible, chacun éprouvant des émotions différentes en fonction de son vécu et de sa sensibilité. Les enfants ne reconnaîtront pas forcément les styles de musique, mais ils entendront l'alternance de dynamiques et d'émotions : nostalgie, tendresse, tension, gaîté... musique saccadée, musique qui tourne, musique lente, musique à danser...

Avec les plus petits :

• **Expression corporelle**

L'enseignant réalise un montage, grâce au logiciel Audacity, de très courts extraits de musiques variées (marche, danse folklorique, musique militaire, musique lente/rapide, gaie/triste...) à la manière des montages réalisés par les CPEM de Bourgogne (collection *Danse, écoute et chante*, éditée par la fédération d'éducation populaire PEP21). Les élèves s'expriment librement corporellement et réagissent suivant la musique.

C'est une façon d'analyser le sonore tout à fait pertinente et adaptée aux jeunes élèves. Cette méthode les conduit à être attentifs aux différents paramètres de la musique : phrasé de la ligne mélodique, tempo, rythme, caractère, instrumentation...

Avec les plus grands :

• **Jouer avec des objets**

Production en petits groupes : chaque groupe met en scène son histoire, avec des objets figuratifs (poupées, animaux en peluche...) ou non (boîtes, crayons...) en s'appuyant sur l'extrait musical du spectacle.

Cet atelier mobilise de nombreux savoir-faire : écriture de l'histoire, recherche des objets, construction de décors, gestion du temps et de l'espace, coordination psychomotrice en lien avec l'écoute musicale...

Voici un lien pour visualiser un extrait du spectacle *La Balle Rouge* et observer l'alchimie entre la musique et les émotions vécues par les personnages en mousse : https://www.youtube.com/watch?v=_xxnlbD9atk

Pour aller plus loin, on peut visionner l'extrait du film *La ruée vers l'or* où Charlie Chaplin fait danser ses petits pains:

https://www.youtube.com/watch?v=yo6VT_kMiFI

A partir de l'analyse de cet extrait, demander aux élèves de détourner la forme ou la fonction d'un objet de leur choix pour lui donner une dimension poétique.

PROJET DE CLASSE

Séquence menée par l'enseignant avec ou sans intervenant extérieur pour créer à partir des contenus du spectacle.

METTRE EN SONS UNE HISTOIRE : *LE MAGICIEN DES COULEURS*

Remplacer un texte par du chant, du rythme, de la musique et des créations sonores

Objectif

Explorer différentes façons de transposer un texte en musique, en travaillant en particulier sur les émotions.

Description de la séquence

Le livre de référence proposé est *Le Magicien des couleurs*, livre d'Arnold Lobel édité par l'École des loisirs en 1972.

Dans un premier temps, avec les élèves, le texte est découpé en parties distinctes ou tableaux.

Puis un mode d'expression musicale est choisi pour chacune des parties : chant, création de paysages sonores et de bruitages, musiques enregistrées, production rythmique. Remplaçant tout ou partie du texte par du son, la musique doit être présente du début à la fin, musique qui fasse penser au bleu, au jaune, au rouge, mais aussi aux émotions qu'elles provoquent : la tristesse, l'éblouissement, la colère.

Ce projet met en œuvre tous les domaines de l'éducation musicale :

Écouter et inventer avec des sons

- création d'un paysage sonore composé avec le logiciel Audacity à partir de sons enregistrés, inspiré par les contenus du texte
- réalisation de bruitages avec des objets sonores
- sélection de musiques pour illustrer le texte, à partir de plusieurs propositions de différentes esthétiques et de différentes formations instrumentales et/ou vocales

Explorer la voix

- jeux vocaux autour du texte (théâtralisation, mise en scène de la voix, musicalité de la voix). Le texte sera réduit le plus possible afin de ne pas être redondant par rapport à la musique
- insertion d'une chanson existante et s'intégrant à l'histoire
- invention des paroles d'une chanson sur une mélodie existante
- invention d'une mélodie sur un texte existant
- invention d'une chanson (mélodie et paroles)

Improviser et reproduire des rythmes

Invention d'une pièce rythmique corporelle ou instrumentale (avec la voix, le corps, des objets, des instruments) en la codant éventuellement sur papier pour aider à la mémorisation.

En fonction de l'ambition du projet, on peut associer d'autres pratiques artistiques comme la danse, le théâtre et les arts visuels.

Le résultat final peut être la réalisation d'un CD ou la présentation à un public.

ATELIER ARTISTIQUE

Atelier proposé par les artistes de la production

MANIPULATION D'OBJETS ET FABRICATION DE MARIONNETTES

Pour tout montage de projet, prendre contact avec la délégation locale des JM France

Apprendre à manipuler un objet pour raconter une histoire

Description de l'atelier

En partant d'une fable de Jean de La Fontaine, nous allons :

- découvrir la technique de manipulation d'objet,
- choisir une matière par rapport à un personnage,
- prendre conscience de la place du manipulateur,
- essentialiser le geste du manipulateur pour une manipulation expressive,
- manipuler un objet en étant accompagné par le musicien.

Essentialiser le geste : mettre en valeur l'importance du déplacement des personnages, la précision et la qualité des gestes par rapport au caractère de la marionnette.

Des ressources complémentaires

Étude

LIONNI, L. *Le théâtre d'objet(s), un matériau d'apprentissage et de développement pour l'enfant* Master de recherche à l'Université Stendhal Grenoble 3, département de lettres et arts du spectacle.

DVD

BOYET, A. LÉONARD, M. JOANNIN, P. *Marionnettes et théâtre d'objet* Éd. Canopé Coll. Formation Entrer en théâtre, 2010. Outils de formation pour associer l'apprentissage du français à l'expérience du théâtre d'objet, avec de nombreuses séquences de spectacle.

CARTE-MÉMOIRE

A découper et à coller dans le cahier, pour se souvenir du spectacle

Le titre du spectacle : .....

Le jour ? .....

Dans quelle ville ? .....

Dans quelle salle ? .....

Ce que j'ai vu :

Ce que j'ai entendu :

Ce que j'ai ressenti :

Ce que j'aimerais dire aux artistes :

Ce que j'aimerais partager avec ma famille et/ou mes amis :

PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR

Outils de médiation

À retrouver sur le site www.jmfrance.org

Avant le spectacle

- A la rubrique **Spectacles**, retrouvez des photos, des extraits vidéo, des extraits sonores, des revues de presse, pour préparer la venue de votre classe au spectacle choisi.
- A la rubrique **Documentation**, retrouvez le livret pédagogique, l’affiche, la charte du jeune spectateur.

Le jour du spectacle

Billet d’entrée : pour familiariser le jeune spectateur avec les **rituels** du spectacle vivant, les délégations JM France donnent un vrai faux **billet d’entrée** illustré, avec deux parties détachables, une pour la salle, une pour l’enfant. Cette partie pourra être collée sur le cahier d’activité comme témoignage de son aventure artistique.

Après le spectacle

Commentaires : donnez votre avis et celui des enfants en utilisant la rubrique **Commentaires** mise à disposition sur chaque page de présentation des spectacles.

Mise en ligne des réalisations scolaires : envoyez les photos, les reportages, les enregistrements, les vidéos, les montages audiovisuels, les articles rédigés par la classe à votre correspondant JM France. Un espace **Actualité** leur est dédié sur la page d’accueil du site, rubrique **Réseau**.

Direction artistique : Anne Torrent | Référente pédagogique : Isabelle Ronzier | Rédaction : Evelyne Lieu, membre du comité pédagogique des JM France, avec la participation des artistes | Photo © Calain Birnesser

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette documentation est interdite en dehors de la préparation aux concerts et spectacles des JM France.

JM France – www.jmfrance.org

LES JM FRANCE

Depuis 72 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, œuvrent pour l'accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de zones reculées ou défavorisées.

Chaque année, 500 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux JM France.

MISSION

Offrir au plus grand nombre d'enfants et de jeunes, une première expérience musicale forte, conviviale et de qualité.

OBJECTIF

Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes à toutes les musiques (actuelles, classiques, du monde) pour les aider à grandir en citoyens.

ACTIONS

2 000 spectacles, ateliers et parcours musicaux par an sur tout le territoire - principalement sur le temps scolaire - avec plus de 150 artistes professionnels engagés et un accompagnement pédagogique adapté.

RESEAU

1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100 partenaires culturels et institutionnels associés (collectivités, ministères, scènes labellisées), en lien étroit avec les établissements scolaires, les écoles de musique, etc.

VALEURS

L'égalité d'accès à la musique, l'engagement citoyen, l'ouverture au monde.

HIER

Les JM France – Jeunesses Musicales de France - naissent de l'intuition d'un homme, René Nicoly qui, il y a soixante-dix ans, fait le pari que rien n'est plus important que de faire partager la musique au plus grand nombre. Il invente le concert pour tous et développe, dans toute la France, l'accueil au spectacle des lycéens, des étudiants, puis des enfants. Une grande tradition de découverte musicale poursuivie jusqu'à ce jour.

LES JM INTERNATIONAL

Avec près de cinquante pays, les JM France forment les Jeunesses Musicales *International*, la plus grande ONG en faveur de la musique et des jeunes, reconnue par l'UNESCO.

ELEVES AU CONCERT

Programme national signé entre les JM France et les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture pour développer l'action musicale auprès des élèves, du primaire au lycée.

Laissez-vous guider au fil du parcours « enseignant » pour une découverte accompagnée des JM France : www.jmfrance.org/enseignant