

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

TRIO BEIJING

CHINESE ART MUSIC + AMBIENT BASS

SOMMAIRE

Dossier pédagogique : Mode d'emploi	3
Découvrir le spectacle : TRIO BEIJING	4
Les artistes	5
Musique et poésie	6
Les instruments & techniques musicales	7
Les instruments à cordes (Cordophones)	9
l'erhu	10
le guqin	11
La basse électrique	12
Le chant / la voix	13
Le contexte culturel	14
Le continent asiatique	14
La Chine	15
À vous de jouer !	16
Écoutes musicales en classe	16
Les mots croisés	17
Les mots croisés (Réponses)	18
Le jeu des familles	19
Les fiches pratiques	20
La Charte du (jeune) spectateur	20
Pistes d'exploration pédagogique	21

DOSSIER PÉDAGOGIQUE : MODE D'EMPLOI

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des éléments pertinents sur le spectacle et les artistes qui l'ont créé. Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes de fiches découverte ou d'exercices pédagogiques. Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les élèves avant le spectacle ou encore continuer de le faire vivre après la représentation.

Si vous menez les actions pédagogiques proposées (ou d'autres) en rapport avec ce spectacle nous serions vivement intéressés d'en découvrir des productions et retours d'expérience (textes, dessins ...).

La musique, c'est aussi une sortie en famille !

Pour cela, Le Chantier encourage la venue des familles : lors de chaque concert ou festival, la gratuité est proposée aux enfants accompagnés par un adulte.

QUID ?

Les musiques du monde

Les musiques du monde sont le reflet des comportements et des valeurs de communautés. elles sont la projection d'une société, traduisant la vie et la mort, le profane et le sacré, le travail et la fête. **Musiques d'essence patrimoniale**, elles sont situées au croisement des questions de culture, d'identité, de transmission, de mémoire et de création. Les musiques et cultures du monde sont un des creusets de la diversité culturelle et des garants du développement durable. elles ont, à ce titre, justifié les conventions de l'Unesco sur la diversité culturelle et le patrimoine culturel immatériel et représentent un enjeu politique majeur pour nos territoires.

Le Chantier, Un laboratoire de création musicale

Le Chantier, Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde, valorise la diversité de ces esthétiques par des actions de création, de diffusion, de médiation et de réflexion. il propose à des musiciens et des compositeurs de la région Sud Provence-alpes-Côte d'azur, des autres régions de France ou du monde, un espace d'accueil et un environnement professionnel pour accompagner et valoriser leur démarche artistique. Ouvert à l'expression de toutes les cultures, il est, entre mémoire et modernité, un outil d'intérêt général de découverte et de transmission du Patrimoine Culturel immatériel de l'humanité.

DÉCOUVRIR LE SPECTACLE : TRIO BEIJING

CHINESE ART MUSIC + AMBIENT BASS

*« On vendait des fleurs sur une planche
J'ai acquis un rameau de printemps qui allait éclore.
Trempe de larmes délicatement parsemées
Il portait encore les traces de la rosée de l'aube aux nuages rougis. »*
Li Qingzhao (poétesse, période de la dynastie Song, début XIIe siècle)

En Chine, musique et poésie sont intimement liées. Yan Lining, sommité de la mythique cithare Guqin (Diapason d'Or 1999), associée au philosophe Confucius, et Li Yang, virtuose de la vièle erhu, revisitent un répertoire de classiques de la musique chinoise, agrémentées d'épices électro et de compositions fidèles à l'esprit des musiques ambient (Brian Eno, Sylvain Chauveau...) chères au bassiste Laurent Pernice. Une création au cœur d'une séculaire équation poétique, entre musique, jeu de go, calligraphie et peinture.

Il s'agit aussi de broder de larges pans de poésie chinoise sur des étoffes raffinées de douceur et de nostalgie. Et même si la violence des torrents de montagne peut se retrouver au cœur de certains morceaux, elle l'est sans agressivité ni animosité, comme un geste naturel, presque familier, comme si ces torrents coulaient de source..

Sur scène :

Yan LI, erhu
Yang LINING, guqin
Laurent PERNICE, electro bass

En résidence de création du 02/10/2023 au 06/10/2023.

Coproduction : Le Chantier

Le TRIO BEIJING est une création de Yan LI, Yang LINING et Laurent PERNICE. Le temps de « résidence » au Chantier leur permet de poursuivre ce travail de création pour ce nouveau spectacle (dont vous découvrirez probablement des extraits en avant-première lors de votre venue !) C'est également l'occasion de leur poser des questions sur cette création, sur leurs parcours musical, sur les instruments qu'ils jouent...

LES ARTISTES

Yan LI, ERHU

Virtuose et professeur d'erhu à Paris, Yan Liest née à Jinan, au sud de **Pékin** (Beijing). Diplômée du Conservatoire national de musique de Tianjin, elle se perfectionne sous la direction du célèbre maître Song Guo-sheng. En 2001, elle quitte son pays natal pour venir s'installer en France. Depuis, elle se produit régulièrement en concert en Europe et dans le **monde entier**. Li Yang a enregistré plusieurs albums : musiques traditionnelles, sacrées, musiques du monde, musiques de film.

Yang LINING, GUGIN

Née à **Pékin** (Beijing), Yang Lining a commencé la musique à neuf ans et la cithare Guqin, qu'elle a étudiée avec les plus grands maîtres, dès l'âge de quatorze ans. Elle a reçu le titre de **Maître du Conservatoire central de musique de Pékin en 2007**, la plus haute distinction pour un musicien classique chinois. Elle s'est installée en France en 1987 et enchaîne depuis les tournées. En 1999, son album **China Roots** a été récompensé par la **Diapason d'or** du magazine musical français Diapason.

Laurent PERNICE, ELECTRO BASS

Compositeur, **multi-instrumentiste**, il a réalisé près d'une vingtaine d'albums à la poésie **insolite et profonde**. En parallèle, il travaille avec la compagnie Artonik (avec laquelle il se produit dans le monde entier), le groupe expérimental Palo Alto et l'écrivain Alain Damasio. En outre, ses collaborations avec des musiciens brésiliens, indiens, africains, etc. l'ont conduit à créer de nouveaux univers musicaux d'une singulière beauté.

MUSIQUE ET POÉSIE

Portrait de Li Qingzhao, Palace Museum, Pékin

*« On vendait des fleurs sur une palanche.
J'ai acquis un rameau de printemps qui allait éclore.
Trempé de larmes délicatement parsemées
Il portait encore les traces de la rosée de l'aube aux nuages rougis. »*

Li Qing Zhào (poétesse, période de la dynastie Song, début XIIe siècle)

En Chine, en Occident et ailleurs, musique et poésie sont liées : l'une ne va pas sans l'autre. Il y aura donc l'une et l'autre dans les spectacles du Trio Beijing. Il y aura aussi le vent, la pluie, le matin, le soir, les jours qui passent et ceux dont on se souvient, de la mélancolie bien sûr, mais aussi de la joie, et encore des sourires tristes et des larmes de bonheur... Tout cela dans un écrin d'harmonies complexes, vives, généreuses.

Le répertoire mélangera des classiques de la musique chinoise, réarrangeant parfois de très anciens morceaux en leur donnant de nouvelles saveurs, agrémentées d'un soupçon d'électro, mais aussi des compositions originales inspirées par la poésie et l'esprit de cette musique et des musiques ambient (Brian Eno, Sylvain Chauveau...). On en retiendra surtout le côté organique engendré par les sonorités utilisées, venues du fond des âges et des profondeurs de l'âme humaine.

Il s'agit aussi de broder de larges pans de poésie chinoise (avec quelquefois leur traduction en Français) sur des étoffes raffinées de douceur et de nostalgie. Et même si la violence des torrents de montagne peut se retrouver au cœur de certains morceaux, elle sera sans agressivité ni animosité, comme un geste naturel, presque familier, comme si ces torrents coulaient de source.

LES INSTRUMENTS & TECHNIQUES MUSICALES

Quelques repères : Les familles d'instruments

Les instruments à cordes

- Les cordes **frottées** (violon, vielle à roue)
- Les cordes **pincées** ou grattées (guitare, harpe, clavecin, luth)
- Les cordes **frappées** (piano, berimbau, santour)

Les instruments à vent

- Les **bois**, dont le son est produit par un biseau ou une anche (flûte, bombarde, saxophone)
- Les **cuvivres**, qui utilisent la vibration des lèvres dans une embouchure (trompette, cor, didgeridoo)
- La **voix**

Les percussions (xylophone, tambour, maracas)

- Les **membranophones** (ex : tambours), dont le son est produit par la vibration d'une membrane tendue sur un cadre.
- Les **idiophones**, dont le matériau lui-même produit le son lors d'un impact (ex : cloches, claves)
- Les **cordophones** : certains instruments à cordes sont des instruments de percussion car les cordes sont frappées en rythme et permettent de produire un son accordé aux instruments qu'ils accompagnent.

Les instruments électroniques et numériques (thérémine, synthétiseurs)

Comment caractériser un son ?

On peut distinguer plusieurs caractéristiques d'un son :

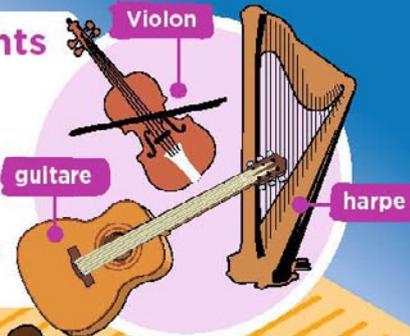
- Sons graves / sons aigus : **hauteur, fréquences** (ex: LA 440Hz), **note, tessiture**
- Sons forts / sons faibles : **intensité et nuances**
- Les couleurs sonores : **timbre, harmoniques**
- Rapide / lent : **rythme, pulsation**
- Lié / détaché : **phrasé**

Les familles d'instruments

Un instrument de musique est un objet fabriqué dans le but de produire des sons.
On peut classer les instruments en 4 grandes familles, selon la façon dont les sons sont créés.

Les instruments à cordes

Ces instruments produisent des sons grâce à la vibration de cordes. Les cordes peuvent être frottées, frappées ou pincées.

Les percussions

Ces instruments servent à marquer le rythme. Le musicien frappe une peau, du métal ou du bois avec les mains, les doigts ou des baguettes.

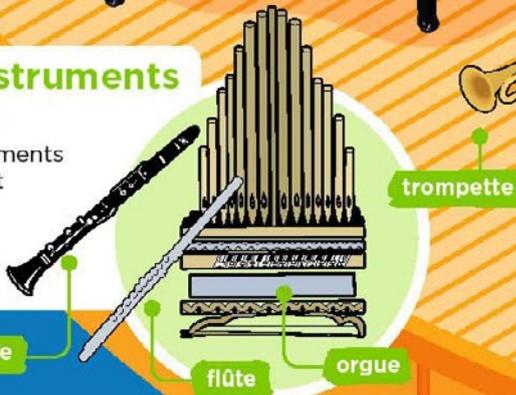
Les instruments électroniques

Au XXe (20e) siècle, l'électronique et les ordinateurs ont permis de créer des sons d'une façon nouvelle. Parmi ces instruments, on trouve le synthétiseur, par exemple.

Les instruments à vent

Ces instruments produisent des sons lorsque de l'air les traverse.

LES INSTRUMENTS À CORDES (CORDOPHONES)

Un instrument à cordes est un instrument de musique dans lequel **le son est produit par la vibration d'une ou plusieurs cordes**.

Parmi ces instruments, il y a :

- les instruments à cordes pincées (cordes qui vibrent grâce aux doigts ou à un plectre – ex : guitare)
- les instruments à cordes frottées (cordes qui vibrent grâce à un archet – ex : violon)
- les instruments à cordes frappées (à l'aide de marteaux ou de baguettes – ex : piano, tambour à corde)

La vibration de la corde seule est peu audible. Une plaque couplée aux cordes, la **table d'harmonie**, prélève une partie de l'énergie vibratoire de la corde pour la transmettre à l'air et obtenir un son, souvent amplifié dans une **caisse de résonance**.

L'histoire des instruments à cordes date de **plusieurs milliers d'années**. Il se dit que les premiers n'avaient qu'une corde, tout comme l'**arc musical**, où la bouche fait office de caisse de résonance. Il existe une multitude d'instruments à cordes.

Arc musical à résonateur buccal
(lbo du Nigeria)

Une idée d'activité :

Pour voir un exemple concret du fonctionnement d'un instrument à corde, on pourra utiliser un **simple élastique de bureau**. Tendue entre deux doigts, il ne fait pas beaucoup de bruit quand on le pince. Si on le tend sur une plaque en carton (qui tient le rôle de table d'harmonie) et qu'on le soulève, il fera plus de bruit une fois pincé. Il fera également un bruit plus sonore et plus grave si on le tend au-dessus de l'embouche d'un verre, d'un bocal ou d'un pot, celui-ci tenant le rôle de caisse de résonance.

Encouragez alors les élèves à expérimenter les différents sons produits par différents matériaux !

L'ERHU

L'erhu est un instrument de musique traditionnel chinois à **cordes frottées**. Il est également connu sous le nom de « violon chinois ». Lorsqu'on l'observe visuellement, on peut voir qu'il se compose de plusieurs parties distinctes.

L'erhu se compose d'une **caisse de résonance** en forme de long tube, généralement fabriquée en bois. À l'avant de la caisse de résonance, il y a une **peau d'animal**, traditionnellement en python, tendue sur une petite ouverture ronde. Cette peau de python joue un rôle important dans la production du son caractéristique de l'erhu. À l'extrémité supérieure de la caisse de résonance se trouve une **petite bouche d'émission**, à travers laquelle le son sort de l'instrument. Au-dessus de la caisse de résonance, il y a deux cordes en soie ou en métal qui sont tendues par des chevilles.

Le son de l'erhu est à la fois **mélancolique et expressif**. L'instrument est capable de produire une large gamme d'émotions et de timbres grâce à sa technique de jeu unique. Le musicien joue de l'erhu **en tenant l'instrument à la verticale sur ses genoux et en le frottant avec un archet**. Les notes sont produites en appuyant légèrement les doigts sur les cordes sans les enfoncer complètement sur la touche.

Quant à ses origines, l'erhu est un instrument de musique très ancien en Chine. On estime qu'il a plus **de mille ans d'histoire**. Au fil des siècles, l'erhu a gagné en popularité et est devenu un instrument incontournable dans la musique traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, l'erhu est également utilisé dans des contextes musicaux modernes et dans des compositions contemporaines. Il est apprécié pour sa capacité à **transmettre des émotions profondes**. Que ce soit dans les orchestres chinois traditionnels, les ensembles de musique du monde ou même dans des genres musicaux plus contemporains, l'erhu continue de jouer un rôle important dans la riche tradition musicale chinoise.

LE GUQIN

Le guqin est un instrument de musique traditionnel chinois à **cordes pincées**. Visuellement, le guqin est un instrument élégant et épuré. Il se compose d'une longue **table d'harmonie** rectangulaire, généralement fabriquée en bois, avec une forme légèrement incurvée. Sur la table d'harmonie, il y a plusieurs **cordes parallèles**, traditionnellement en soie, qui sont tendues sur des chevilles à l'une des extrémités de l'instrument. Lorsqu'on regarde de plus près, on peut voir des **marques incrustées sur la table d'harmonie, qui servent de repères pour jouer les différentes notes**. Le guqin est également souvent orné de motifs artistiques et de gravures détaillées, ce qui ajoute à sa beauté visuelle.

En termes de son, le guqin est réputé pour son **timbre délicat et raffiné**. Il est souvent décrit comme un instrument «doux et silencieux» en raison de son jeu subtil et de sa sonorité **apaisante**. Les notes du guqin sont produites en pincant les cordes avec les doigts de la main droite et en utilisant les ongles des doigts de la main gauche pour produire des **effets spéciaux** (glissandos, trémolos...).

Le guqin a une longue histoire en Chine, remontant à plus de 3 000 ans. Il est considéré comme l'un des instruments de musique **les plus anciens encore joués aujourd'hui**. Originaire des temps anciens de la Chine, le guqin était autrefois utilisé comme instrument de cour et était associé à la classe lettrée et à la philosophie confucéenne. Il est souvent considéré comme un instrument symbolisant la culture et l'art chinois.

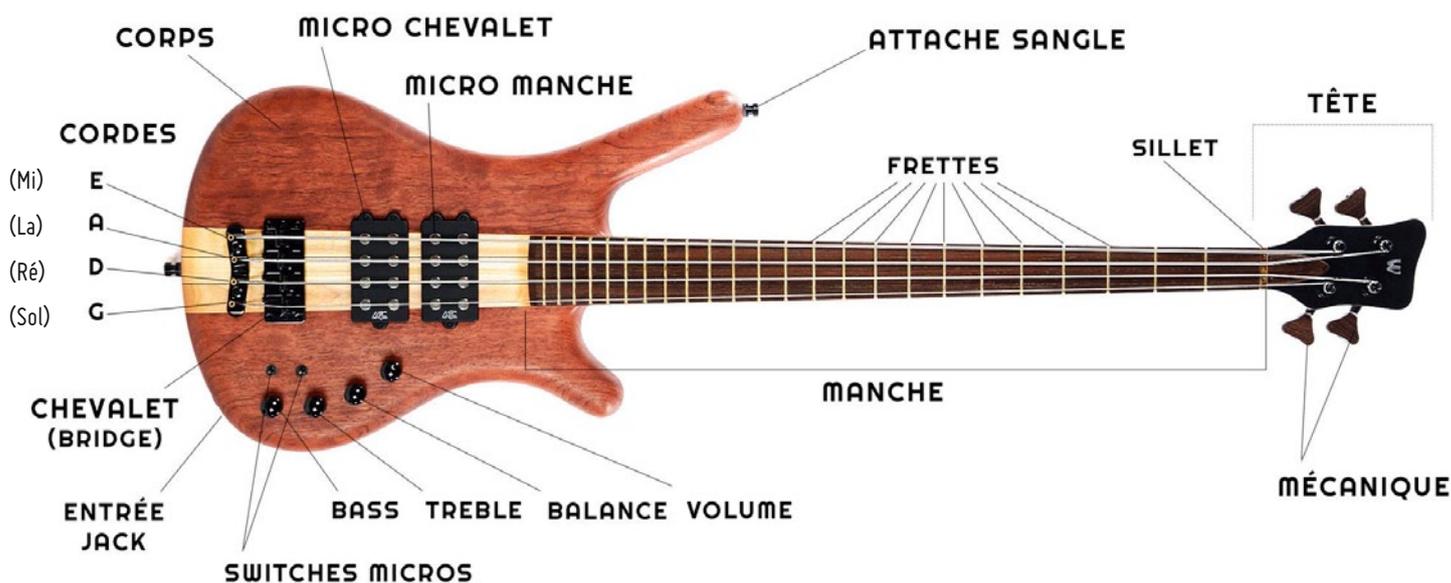

LA BASSE ÉLECTRIQUE

La basse électrique, également connue sous le nom de guitare basse électrique, est un instrument de musique à **cordes pincées** utilisé principalement pour jouer la ligne de basse dans un groupe. Visuellement, la basse électrique ressemble à une version plus grande de la guitare électrique. Elle possède un corps solide ou semi-creux, généralement en bois, avec une forme allongée et une taille **plus importante que celle d'une guitare classique**. La basse électrique est équipée de cordes **épaisses**, généralement quatre, bien qu'il existe également des modèles à cinq ou six cordes. Les cordes sont **plus épaisses et plus longues** que celles d'une guitare ordinaire, ce qui permet de produire des notes **graves et puissantes**.

En ce qui concerne le son, la basse électrique est conçue pour fournir une ligne de basse **solide et rythmique**. Les vibrations des cordes sont captées par des micros magnétiques qui transmettent le signal à un amplificateur. La basse électrique produit un **son profond, riche et puissant**, capable de soutenir la fondation harmonique et rythmique d'une composition musicale. Le son peut être modulé **grâce à des réglages de tonalité**, de volume et d'effets, offrant une **grande variété de sonorités**.

La première basse électrique commerciale largement reconnue est la Precision Bass de Fender, introduite en **1951**. Elle a été suivie par d'autres modèles populaires, comme la Jazz Bass, qui ont contribué à établir la basse électrique comme un instrument essentiel dans de nombreux genres musicaux, notamment **le rock, le funk, le jazz, le reggae et bien d'autres**. La basse électrique a depuis connu de nombreuses évolutions et variations, avec de nombreux fabricants proposant des modèles aux caractéristiques et aux sonorités uniques. Elle est devenue un instrument **polyvalent et indispensable** dans la musique moderne, offrant une fondation solide et un groove captivant pour de nombreux ensembles musicaux.

LE CHANT / LA VOIX

Le chant

Le chant représente l'ensemble de la production de sons musicaux à l'aide de la voix humaine. Le terme s'étend cependant aussi aux vocalisations et plus généralement aux signaux sonores émis par certains animaux (chant des cigales, chant d'oiseaux, chant des baleines).

Le chant résulte de l'action du **souffle** : l'air est expulsé des poumons par l'action du **diaphragme**, comme pour une expiration normale, et fait vibrer les **cordes vocales**. Le son ainsi produit est ensuite **amplifié** par les cavités naturelles (nez, sinus, cavités pharyngiennes, thorax), et éventuellement **articulé** par la langue et les lèvres pour former des syllabes un peu comme lorsque l'on parle.

Le savez-vous ?

En fait, le chant fait appel à toutes les ressources du corps humain : le système respiratoire est utilisé, mais aussi quantité de muscles aux fonctions les plus diverses, ceux du ventre, du dos, du cou, du visage. C'est d'ailleurs l'une des activités les plus complètes qui soit car elle exige une conscience du corps sur tous ces plans.

Chanter n'est pas seulement se servir de sa voix et de son corps, mais aussi interpréter, faire partager au public les **émotions** contenues dans le texte chanté :

- La voix peut être utilisée comme un **instrument de musique** à part entière (en musique classique notamment), avec une ou plusieurs voix (polyphonie).
- Le chant peut servir de **support à un texte poétique** pour former une chanson.
- La voix peut être utilisée pour chanter des paroles à la manière de **solos instrumentaux** (*vocalese*), utiliser des **onomatopées** à la place de paroles (*scat*), ou même imiter le son d'un instrument.

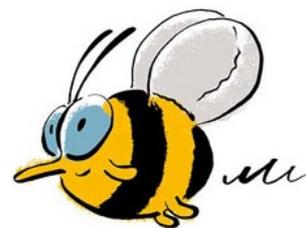
Le bourdon

En musique, on appelle « bourdon » une ou plusieurs cordes ou anches qui **vibrent** toujours sur la même note ou forment un accord continu (vielle à roue, harmonium, etc.), avec la tonique ou la dominante. Le bourdon peut également être chanté !

Ce principe est le fondement de la musique indienne, Ravi Shankar par exemple dans les ragas, le bourdon étant créé, la plupart du temps, avec une tampoura ou un harmonium.

On le retrouve aussi dans la musique populaire dans toute l'Europe. Ainsi, le jeu traditionnel des violoneux d'auvergne, ou les fiddlers nordiques, utilisent les cordes à vide de leur violon comme bourdon. Des instruments spécifiques, tels que la cornemuse ou la vielle à roue, qui sont des instruments à son continu, jouent en permanence une à trois notes correspondant aux bourdons, en plus de la mélodie.

*« Une barque au milieu de la mer, la ligne d'horizon l'entoure : voilà le bourdon.
Le vent se lève, une vague ondule légèrement : la mélodie commence.
Sans la mer, il n'y aurait pas de vagues. » – Claude Flageol*

LE CONTINENT ASIATIQUE

L'Asie est le plus grand des sept continents terrestre. Elle peut aussi être considérée comme un sous-continent de l'Eurasie. Avec une superficie de 43'810'582 km² de terres et 4,3 milliards d'habitants, l'Asie est le plus grand continent (près de 30 % des terres émergées) et le plus peuplé (environ 60 % de la population mondiale). Ce continent possède plusieurs records géographiques mondiaux : l'altitude maximale (Everest dans l'Himalaya qui culmine à 8'849 m), l'altitude minimale (mer Morte avec -417 m) et la terre émergée la plus éloignée de tout océan (située à 2'648 km de la côte la plus proche, ainsi que le lac le plus profond (lac Baïkal), qui représente près de 20 % des réserves d'eau douce de la planète.

Le continent est très riche en ressources naturelles, telles que le pétrole, les forêts, les poissons, l'eau, le gaz naturel, le cuivre et l'argent. Les plus grandes économies d'Asie sont la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Indonésie.

Étymologie : La première mention connue du mot « Asie » proviendrait d'une stèle assyrienne qui distingue les rivages de la mer Égée par deux mots phéniciens : *Ereb*, le « couchant » (Europe), et *Assou*, le « levant » (Asie).

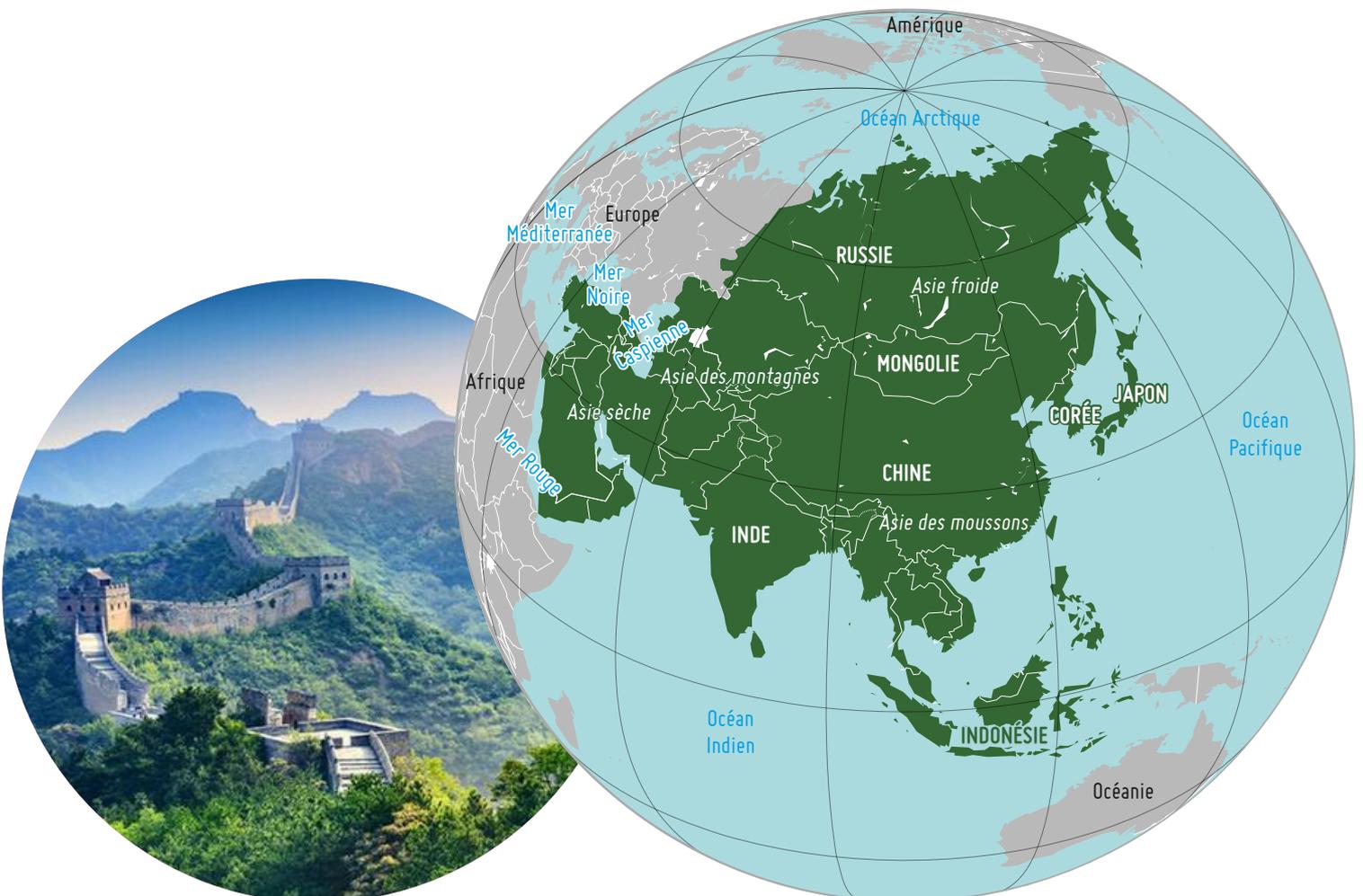
On peut distinguer 4 grandes parties en Asie :

L'Asie des moussons (Asie de l'Est et du sud). Il y fait toujours chaud. L'été, les moussons venues de l'océan Indien apportent des pluies abondantes qui causent de nombreuses inondations mais qui sont essentielles aux cultures. Ce climat est favorable à la culture du riz, une plante qui a besoin de chaleur et qui pousse dans l'eau.

Asie des montagnes (centre de l'Asie avec l'Himalaya). Le climat est froid en raison de l'altitude ; comme cette région est à l'abri des vents marins, les précipitations sont rares. L'été, le sol est couvert par une maigre prairie naturelle.

Asie froide (nord de l'Asie). Le climat est continental avec des hivers très rigoureux et devient polaire près de l'Arctique. Le centre de cette partie de l'Asie est occupé par une grande forêt, la taïga, qui laisse place près de l'océan Arctique à une végétation de mousses et d'arbustes, la toundra.

Asie sèche (ouest de l'Asie). Cette région est marquée par l'aridité. Le milieu est désertique avec de vastes étendues de sable ou de pierres. Un climat tempéré méditerranéen occupe une étroite bordure à l'ouest du continent.

LA CHINE

La Chine (ou *République Populaire de Chine*) est un pays d'Asie de l'Est. Avec **plus de 1,4 milliard d'habitants**, soit environ 1/6e de la population mondiale, elle est, en 2023, le deuxième pays le plus peuplé du monde, après l'Inde. Elle compte six agglomérations de plus de dix millions d'habitants : la **capitale Pékin (Beijing)**, Shanghai, Chongqing, Tianjin, Canton et Shenzhen, ainsi que plus de trente villes d'au moins deux millions d'habitants. Avec une superficie d'environ 9 600 000 km², la Chine est le quatrième plus grand pays du monde par la superficie. La Chine s'étend des côtes de l'**océan Pacifique** à l'est, au Pamir et aux Tian Shan (*Montagnes Célestes*) à l'ouest, et du **désert de Gobi** au nord à l'**Himalaya** et au nord de la péninsule indochinoise au sud.

Un peu d'histoire ...

La Chine est l'une des plus anciennes civilisations au monde. Elle trouve son origine dans la vallée du **fleuve Jaune** puis s'est étendue. Au cours de son histoire, la Chine a été à plusieurs reprises divisée puis réunifiée ; elle a été par deux fois entièrement conquise par des étrangers, par les Mongols au XIIIe siècle et par les Mandchous au XVIIe siècle. La dernière dynastie impériale d'origine mandchoue, les *Qing*, est renversée par la révolution chinoise de 1911 et la république de Chine est proclamée par Sun Yat-sen début 1912. En 1927, une guerre civile éclate avec le Parti communiste chinois. À la suite de la victoire militaire du Parti communiste chinois sur le Kuomintang qui s'est exilé à Taïwan avec le gouvernement de la république de Chine, la république populaire de Chine est proclamée le 1er octobre 1949 en Chine continentale et exerce depuis 1997 un contrôle sur vingt-deux provinces, cinq régions autonomes, quatre municipalités (dont Pékin) et deux régions administratives spéciales (Hong Kong et Macao).

La Chine a connu une période néolithique et des âges des métaux plutôt tardive par rapport à l'Anatolie et à la Mésopotamie, mais elle a

été et reste le foyer de **nombreuses innovations dans les domaines des sciences et des arts**. Elle est à l'origine de **nombreuses inventions majeures** telles que la **boussole**, le **papier**, la **soie**, le **billet de banque** ou la **poudre noire**. La civilisation chinoise a fortement imprégné toute l'Asie de l'Est, notamment aux niveaux religieux (confucianisme, taoïsme et développement du bouddhisme chan), linguistique (les caractères chinois ont été utilisés dans toute la région et de nombreux mots chinois sont présents dans les langues qui y sont parlées), ainsi qu'artistique (calligraphie, peinture, imprimerie, instruments de musique, arts martiaux).

Bon à savoir ...

– Les habitants de la Chine sont appelés **les Chinois**. La langue qu'ils parlent est le **mandarin**.

– **La grande muraille de Chine**, située au nord du pays, mesure 6 700 kilomètres de long !

– À l'école, les enfants chinois apprennent la **calligraphie**, ils apprennent à écrire des **signes** (appelés sinogrammes) avec un **pinceau trempé dans de l'encre de Chine**. Ces signes représentent des choses ou des idées. Ils écrivent de haut en bas, en colonnes qui se succèdent de droite à gauche.

– Pour manger, les Chinois utilisent des bols, des tasses et des **baguettes** qui remplacent les fourchettes. **Le riz** est l'aliment principal. Les Chinois mangent plus de **poisson** que de viande. Ils mangent de nombreux légumes et du tofu. Ils boivent beaucoup de **thé**.

Le Nouvel An chinois : la date du premier jour de l'année varie chaque année. La fête se termine toujours par la célèbre danse du Dragon qui représente noblesse, bravoure et chance pour l'année à venir.

ÉCOUTES MUSICALES EN CLASSE

S'agissant d'une création, la création Le Trio Beijing n'a pas encore été enregistrée !

... Voici néanmoins plusieurs enregistrements du Trio, issus de précédentes créations :

Trio Beijing – « *Trois Variations* »

<https://www.le-chantier.com/pro/2023-24/TrioBeijing/TrioBeijing-TroisVariations.mp3>

Vidéo : Trio Beijing – Teaser

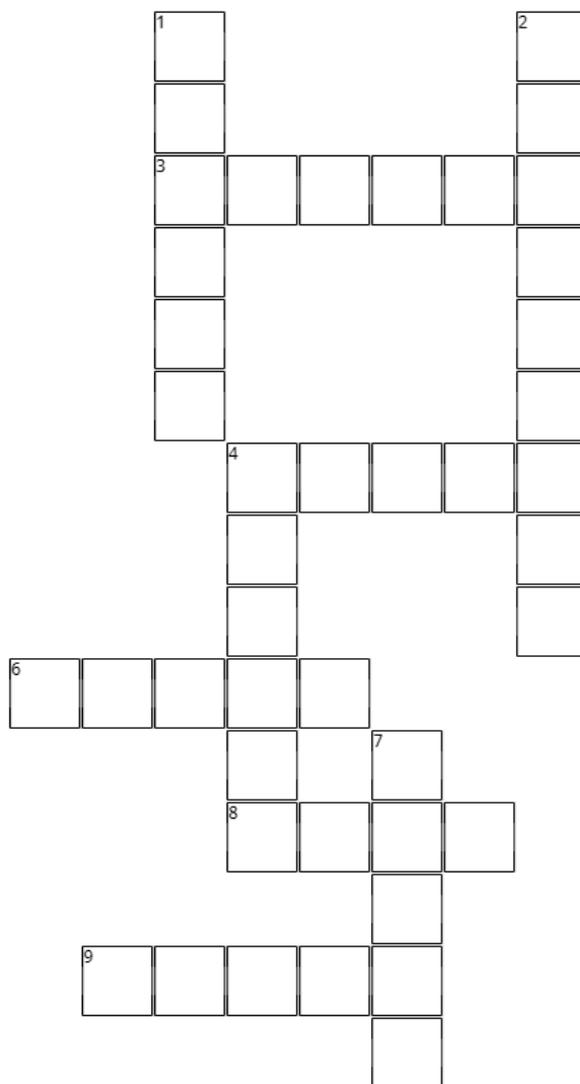
<https://vimeo.com/671862926/3d61aaf889>

En accédant aux liens ci-dessus, vous pourrez en apprendre plus sur les artistes et sur le spectacle que vous allez découvrir.

Vous pouvez les écouter à l'avance avec les élèves, les encourager à reconnaître les instruments, à se forger un avis, à libérer leur imagination : à quels pays la musique leur fait-elle penser... ? (Cf. annexes)

LES MOTS CROISÉS

Trio Beijing

Horizontal

3. Tous les instruments joués par le groupe Beijing font partie de cette famille.
4. Capitale de la Chine et nom du Trio.
6. Instrument à cordes produisant des notes graves.
8. Instrument traditionnel chinois possédant une peau de python.
9. Instrument joué par Yang Lining.

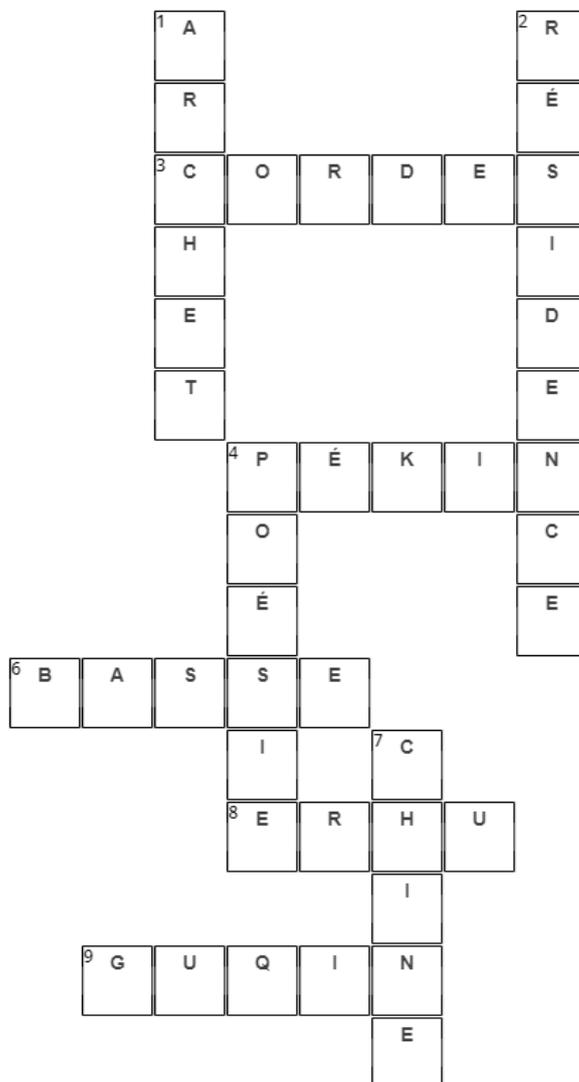
Vertical

1. On l'utilise pour frotter les cordes de l'erhu et produire un son.
2. Temps de travail pour les artistes.
4. Production d'un poète.
7. Pays d'origine de Li Yang et Yang Lining.

Résoudre en ligne : https://www.educol.net/crosswords/trio_beijing-8cebc63c86df479868d352dc775c5bb5

LES MOTS CROISÉS (RÉPONSES)

Trio Beijing

Horizontal

3. Tous les instruments joués par le groupe Beijing font partie de cette famille.
4. Capitale de la Chine et nom du Trio.
6. Instrument à cordes produisant des notes graves.
8. Instrument traditionnel chinois possédant une peau de python.
9. Instrument joué par Yang Lining.

Vertical

1. On l'utilise pour frotter les cordes de l'erhu et produire un son.
2. Temps de travail pour les artistes.
4. Production d'un poète.
7. Pays d'origine de Li Yang et Yang Lining.

Résoudre en ligne : https://www.educol.net/crosswords/trio_beijing-8cebc63c86df479868d352dc775c5bb5

LE JEU DES FAMILLES

Sauras-tu retrouver la famille des instruments joué dans cette création ?

ERHU - GUQIN - BASSE ÉLECTRIQUE

FAMILLES	SOUS-FAMILLES	INSTRUMENTS
Instruments à CORDES	Cordes frottées	
	Cordes pincées	
	Cordes frappées	
Instruments à VENT	Bois	
	Cuivres	
	Voix	
Instruments de PERCUSSION	Membranophones	
	Idiophones	
	Cordophones	
Instruments ÉLECTRONIQUES et NUMÉRIQUES		

LA CHARTE DU (JEUNE) SPECTATEUR

Avant le spectacle : je me prépare !

Je suis bien informé(e) sur le spectacle que je vais voir (sujet, genre, éléments particuliers...).

Je découvre la salle --- un lieu pas comme les autres - et je regarde les petits détails de l'architecture.

Je m'installe calmement et me prépare à vivre un moment agréable.

Je pense à aller aux toilettes...car pendant le spectacle, sortir de la salle fait du bruit !

Pendant le spectacle : je profite !

Je respecte le travail présenté par les artistes : ils ont beaucoup travaillé. Pour eux, la rencontre avec le public est importante. Ils ont même parfois le trac !

Je ne bavarde pas avec mes voisins parce que les bruits s'entendent sur scène ! Et cela gêne les autres spectateurs.

J'évite de gigoter sur mon siège...

J'ai le droit de ne pas aimer.

J'ai le droit de fermer les yeux.

J'ai le droit de penser à autre chose... de décrocher... puis j'essaie de suivre à nouveau le spectacle.

J'observe les petits détails (par exemple : décors, lumières, costumes, accessoires, expression des visages, sons, timbres, instruments...)

Je suis à l'écoute de mes émotions (joie, ennui, étonnement, tristesse, amusement...) pour pouvoir en parler ensuite avec les autres. Je n'exprime pas mes réactions pendant le spectacle !

Je relève et garde en mémoire 2 ou 3 éléments du spectacle qui m'ont vraiment plu (ou déplu !) afin d'en discuter plus tard.

Et après le spectacle ?

J'applaudis les artistes : c'est ma façon à moi de les féliciter et de les remercier.

Je réfléchis à ce que j'ai vu, entendu et compris ; je peux en parler avec les autres.

Je peux donner mon jugement (positif ou négatif) en argumentant.

Je respecte le jugement des autres : nous ne sommes pas forcément d'accord. Chacun ses goûts !

Je peux garder une trace du spectacle (programme, dessin, petit texte...)

J'ai vécu l'aventure d'un spectacle !

Objectifs :

Connaître les codes d'observation d'un spectacle, rappeler le cadre, préparer la venue des enfants au spectacle.

Mise en place :

La charte peut être lue avec les élèves ou construite directement avec eux.

Des questions préalables pour susciter l'attention :

« Tu devras me dire quel est ton passage préféré en essayant de dire pourquoi ! »

La question peut aussi porter sur le décor, les costumes, un chanteur, un danseur...

Se questionner sur ses préférences c'est faire des choix. Pour choisir on est obligé à la fois de s'impliquer en tant que personne et de bien observer !

PISTES D'EXPLORATION PÉDAGOGIQUE

Si l'accueil des enfants au concert est le moment privilégié de leur rencontre avec le spectacle vivant et les artistes, profiter pleinement de cette expérience, c'est aussi la préparer, apprendre à « aimer écouter », à découvrir la musique en train de se faire, les musiciens, les œuvres, les instruments... Le plaisir en est multiplié et le souvenir de cette expérience va au-delà d'une simple rencontre et participe à l'évolution de l'élève en tant que « spectateur éclairé ».

Avant le spectacle

*Pourquoi vais-je à un concert ? Que vais-je y découvrir ? Qui sont les artistes que je vais rencontrer ?
Quelles règles vais-je devoir respecter ?*

La préparation au spectacle est déterminante pour vivre pleinement l'expérience du concert.

Après le spectacle

• Procéder à une restitution du concert : exprimer son ressenti (à l'écrit, à l'oral, par le dessin, etc.) et l'argumenter fait partie intégrante de la formation du jeune spectateur

• Conserver une trace du concert (photos, dessins, écrits, etc.) afin que les élèves gardent un souvenir de leur parcours culturel

Tous ces éléments pourront être communiqués au chantier, qui les recevra avec grand intérêt !

Avant ou après le spectacle

- « Écoutes plaisir »
- « Écoutes approfondies »
- « Pour chanter à son tour »
- « Pratiques rythmiques »

« Écoutes plaisir »

Une musique peut être écoutée simplement pour le plaisir. On peut alors parler d'une écoute « offerte ». Placée en début ou en fin de journée, comme un moment de pause entre 2 activités, cette écoute aura pour objectif de créer une ouverture vers un artiste, un album, un style de musique... de donner envie d'écouter d'autres musiques, d'apporter des éléments de comparaison, de nourrir la culture de l'élève ! Les remarques spontanées de quelques élèves peuvent clôturer cette écoute.

« Écoutes approfondies »

Plus poussées et conçues dans le cadre d'une (ou plusieurs) séance(s) d'éducation musicale à part entière, ces « écoutes approfondies » auront pour objectif de développer les compétences de l'élève suivant 4 axes :

- Repérer des éléments musicaux caractéristiques de l'œuvre écoutée (instrument, voix, effets...)
- Analyser l'organisation de ces éléments (répétitions, procédés d'accélération, de rupture...)
- Aborder la question du ressenti et de l'imaginaire (caractère de l'œuvre)
- Saisir le sens de l'œuvre (en particulier lorsqu'il y a un texte) et sa fonction (danse, amusement, berceuse...) en comprenant dans quel réseau culturel elle prend place (style, époque...)

Selon l'âge des élèves et leurs acquis on développera plus ou moins l'étude de tel axe ou de tel autre. La 1ère écoute donnera lieu à des remarques spontanées d'élèves (j'ai entendu ceci, remarqué cela...). Les écoutes suivantes permettront de vérifier certaines de ces remarques ou d'attirer leur attention vers d'autres éléments par un jeu de questionnement. Les méthodes d'écoute « active » sont à privilégier pour dynamiser les séances et permettre aux élèves d'utiliser des réponses autres que verbales (je lève la main quand j'entends tel instrument ; je me déplace en marchant et m'arrête quand on retrouve le refrain ; je monte mon bras quand la musique est plus forte...).

Grille d'écoute vierge :

Qu'est-ce que tu entends ? • Voix d'homme, de femme, d'enfant ? • Nombre de voix ? • Sont-elles graves/aigues, douces/puissantes... ? • Instruments ? • Bruitages ou effets particuliers ? • Mots ou phrases entendus ? • Langue utilisée ? • Pulsation marquée ou non ? • Tempo lent ou rapide ? • ...	Que ressens-tu en écoutant cette musique ? Que te donne-t-elle envie de faire ? À quoi te fait-elle penser ? • Est-ce joyeux, triste, mélancolique, drôle... ? • As-tu envie de danser, rêver... ? • Quelles images se forment dans ta tête ? • Cela te fait-il penser à quelque chose que tu connais ? • ...
Quelle organisation ? • Voix principale et chœur en accompagnement ? • 2 voix en alternance ? • Instrument soliste et autres en arrière-plan ? • Entrée successive des instruments ? • Systèmes de questions-réponses ? • Répétition de certains éléments ? • Structure : refrain + couplets ? • La musique accélère ? ralentit ? • Certains passages sont plus forts, d'autres plus doux ? • ...	Sens, fonction et apport culturel • Comment comprendre le texte ? • Sens de tel passage ? • Thème abordé ? • Pourquoi /pour qui le compositeur a-t-il écrit cette chanson ? • Style de musique ? • Inspiration ? reprise d'éléments connus ? • Époque ? • ... <i>L'enseignant apporte ces éléments</i>

« Pour chanter à son tour »

On pourra s'appuyer sur les procédés musicaux relevés dans les morceaux écoutés afin de jouer avec sa voix et chanter de différentes façons. Cette situation de transfert est intéressante pour une bonne appropriation des notions musicales abordées.

On peut par exemple reprendre un chant connu de la classe en s'amusant à :

- Changer la vitesse : chant lent, très très lent, rapide ou encore très très rapide
- Chanter de plus en plus vite ou au contraire, en ralentissant
- Chanter certaines parties avec une forte intensité, d'autres plus discrètement
- Diviser la classe en 2 groupes qui se répondent
- Faire une petite percussion régulière (mains, doigts, cuisses, pieds, instrument...) qui souligne la pulsation du chant interprété

« Pratiques rythmiques »

Quelques conseils pour la mise en œuvre à partir d'une musique écoutée :

- Recherche de la pulsation : demander aux élèves, pendant l'écoute, de trouver un geste régulier et silencieux qui accompagne la musique (petite tape sur la cuisse, dans la main, balancement du corps, de la tête, bouger son pied...ou même marcher sur la musique)
- Vérifier qu'une pulsation commune se dégage au sein de la classe
- Même exercice, mais en produisant une percussion sonore (taper dans les mains, claquer des doigts pour les plus grands... trouver diverses percussions corporelles)
- Aider ceux qui n'arrivent pas à se synchroniser : en accompagnant leur geste (ne pas hésiter à tenir les mains de l'élève pour faire le geste avec lui) ; en marquant très nettement la pulsation avec un instrument de percussion (tambourin par exemple)
- Danser sur la musique pour ancrer corporellement cette pulsation

Travail d'instrumentation : quand la pulsation est installée, choisir quelques instruments qui joueront sur la pulsation en recherchant différents modes d'organisation (exemple : maracas sur les couplets, tambourins et claquements de main sur les refrains).

Formules rythmiques : un autre exercice consiste à ne « taper » que sur certains mots, ou sur des fins de phrases, ou entre 2 phrases musicales, créant ainsi des petits motifs rythmiques simples. On pourra là aussi commencer par des percussions corporelles et poursuivre avec une mise en œuvre instrumentale.