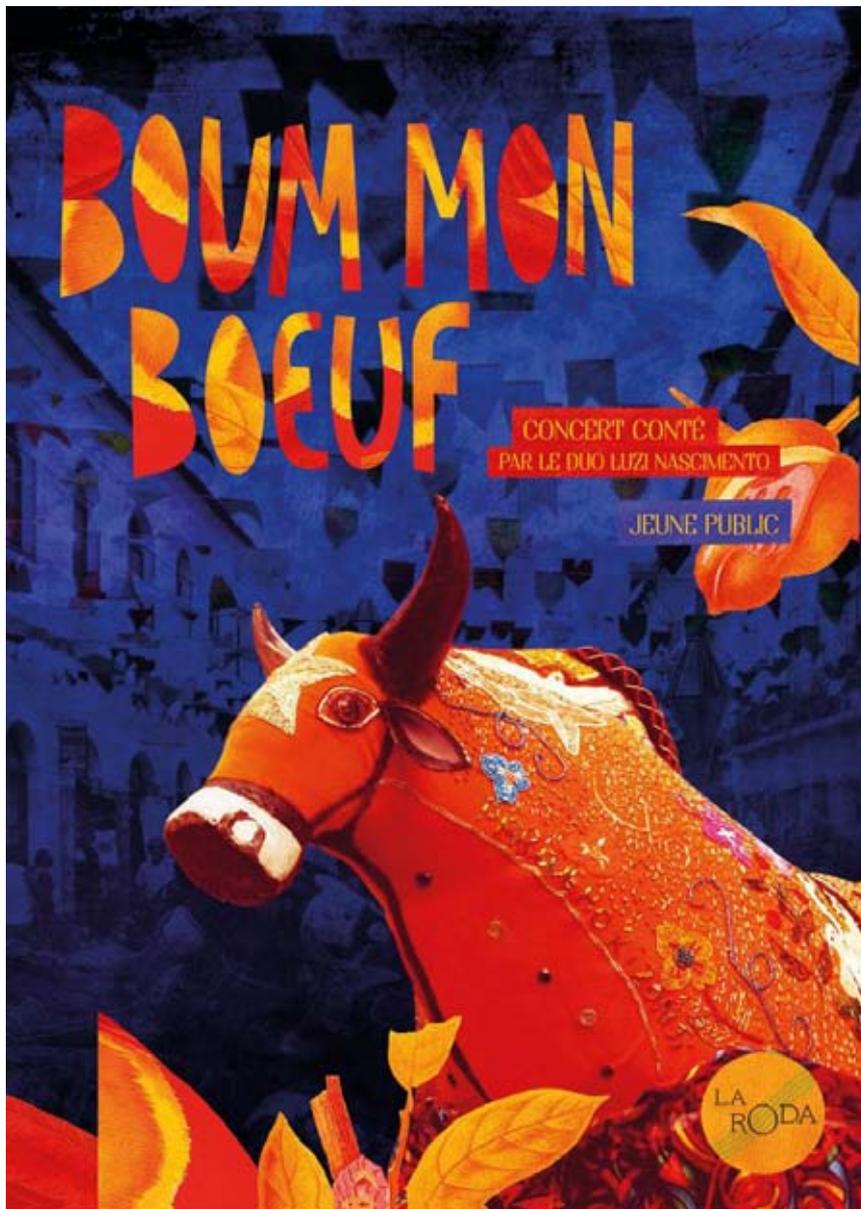

Le CHANTIER

Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles
& musiques du monde - à Correns

ÉTAPE MUSICALE PITCHOUN / JOVENT :

Boum mon bœuf

Cristiano Nascimento et Claire Luzi

Jeudi 17 janvier

10h00-11h30

La Fraternelle, Correns

Informations pratiques

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des éléments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui l'a créé.

Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes d'ateliers, d'exercices ou d'expériences à faire. Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous permet d'aller plus loin sur les thèmes ou sujets abordés par le spectacle.

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 intéressés de suivre leur déroulement. N'hésitez pas à nous contacter car nous pourrions les publier sur notre site Internet (www.le-chantier.com) et page Facebook (www.facebook.com/lechantier83).

Boum mon bœuf

Étape musicale Pitchoun / Jovent autour de la création de Boum mon bœuf

Pour tout renseignement, contacter :
Laurent Sondag - médiateur culturel
mediation@le-chantier.com
04 94 59 56 49

Niveaux concernés :

Étape musicale Pitchoun / Jovent :
- Jeudi 17 Janvier 10h00-11h30

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

Pour cela, Le Chantier encourage aussi les initiatives des accompagnateurs pour des concerts avec les parents et les enfants.

Lors des concerts ou du festival des Joutes musicales de printemps, la gratuité est systématiquement proposée aux enfants de moins de 12 ans, accompagnés par un adulte !

« *Le Chantier* » : Un laboratoire de création musicale !

Le Chantier est un **lieu de création** consacré aux **nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde**. Situé à Correns, commune de 900 habitants au cœur de la Provence Verte dans le Var, il propose à des musiciens et des compositeurs de la région 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. Avec sa vitrine, le festival des Joutes musicales, il est devenu l'épicentre de croisements musicaux, où esthétiques, mémoires et créations jouent à cache-cache avec jubilation. Ouvert à l'expression de toutes les cultures, il est, entre mémoire et modernité, un outil d'intérêt général de découverte.

Les **RÉSIDENCES** d'artistes :

Le Chantier accueille des musiciens et compositeurs professionnels en « résidence » au Chantier, pour créer ou enregistrer des créations axées sur les nouvelles musiques traditionnelles & du monde. A l'occasion de ces résidences, plusieurs rendez-vous sont proposés : concerts, Étapes Pitchoun ...

Qu'est-ce qu'une « résidence »

Une *résidence de création*, c'est un temps de travail donné aux artistes, pour qu'ils puissent créer un nouveau projet musical. Par exemple : mettre en musique de nouveaux morceaux, rencontrer d'autres artistes pour travailler ensemble, réfléchir à la mise en scène, préparer l'enregistrement d'un disque ...

Les **MUSIQUES TRADITIONNELLES & MUSIQUES DU MONDE**

Au niveau du sens

- 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.

Au niveau économique

- Depuis les années 70, les musiques du monde en France ont acquis une place croissante dans la culture, que ce soit à travers le disque, le spectacle vivant, et la pratique amateur.

Au niveau politique

- 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.

>> *Les musiques traditionnelles sont à l'origine transmises oralement, et donc sujettes à de nombreuses variations.*

BOUM MON BOEUF

CONCERT CONTÉ
PAR LE DUO LUZI NASCIMENTO

JEUNE PUBLIC

Une mandoline et une guitare qui font un bœuf, des chansons originales, un bœuf enchanté du Brésil, une mélodie nostalgique de Darius Milhaud, un bœuf sur un toit, une samba de carnaval, voici les ingrédients de ce spectacle musical.

Claire Luzi et Cristiano Nascimento invitent petits et grands à la découverte d'une curieuse histoire bovine qui relie le passé et le présent, la France et le Brésil, la musique classique avec la musique populaire, tout en nourrissant l'imaginaire avec humour et poésie.

C'EST L'HISTOIRE D'UN BŒUF
QUI DEVINT LA PLUS CÉLÈBRE
DES IMPROVISATIONS
COLLECTIVES MUSICALES

FAIRE LE BOEUF ? Voilà une étrange façon de désigner ces réunions musicales informelles !

La musique nous embarque à la découverte de l'ambiance parisienne des années folles, au temps d'un bistro que son patron avait baptisé "Le Boeuf sur le Toit".

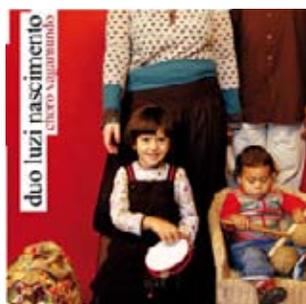
Nous allons y rencontrer le compositeur Darius Milhaud qui a passé deux ans de sa vie à Rio de Janeiro d'où il a ramené quelques idées musicales (et bovines !) pour ses compositions. A Rio la samba nous entraîne dans un carnaval endiablé de 1917 où on reprendra en chœur une chanson nommée O boi no telhado (Le boeuf sur le toit).

Mais que faisait donc ce boeuf sur le toit de la maison ? La réponse est peut être dans le Bumba meu Boi (Boum mon Boeuf), une tradition musicale et dansée du Nordeste du Brésil où il est question d'un boeuf enchanté.

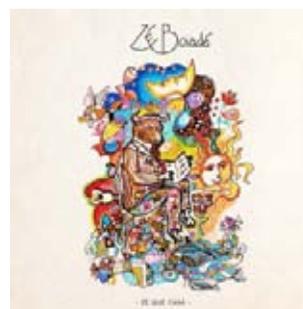
Depuis 2006, le guitariste compositeur brésilien Cristiano Nascimento et la chanteuse Claire Luzi, auteur mandoliniste corso-provençale, arpentent et inventent leur territoire musical, sur les traces de l'aixoïse Darius Milhaud et dans la droite lignée de Claude Nougaro. Cela donne des forrós originaux en français, ou des choros métissés de Provence. Ce Duo fait son chemin en France comme à l'étranger (Brésil, Angleterre, Italie, ...). Après deux disques en duo (Jardim en 2007, Choro Vagamundo en 2012), Claire Luzi et Cristiano Nascimento signent les compositions et chansons du premier album de Zé Boiadé, Zé qué a (La Roda/Rue Stendhal), sorti en mai 2016 et salué par la presse française et étrangère. Ils sont également directeurs artistiques de l'association, principale représentante des musiques populaires brésiliennes en France et en Europe.

JARDIM, 2007
LA RODA

CHORO VAGAMUNDO, 2012
LA RODA

ZÉ BOIADÉ, 2016
LA RODA, RUE STENDHAL

CLAIRE LUZI, mandoline, accordéon, voix

Chanteuse, mandoliniste et auteur. Élève de la chanteuse Teca Calazans, elle a étudié le piano classique au Conservatoire d'Aix-en-Provence, en même temps que la mandoline populaire corse avec son grand-oncle Charles Luzi. Claire a d'abord été musicienne intervenante (DUMI) et chef de chœur avant de se consacrer à la scène. Invitée en 2004 par l'Opéra National de Montpellier, elle a aussi participé au Projet Global Mandoline Orchestra. A l'occasion de ce projet de musiques actuelles du monde, elle a joué aux côtés d'Olivier Chabrol, Cristobal Sotto, Hamilton de Holanda, Ricardo Sandoval, Patrick Vaillant. Elle part au Brésil en 2005 pour étudier la mandoline avec Pedro Amorim à l'Escola Portátil de Música de Rio de Janeiro, avec Marco César à Recife, puis dans de nombreuses rodas de choro et de samba aux quatre coins du Brésil.

CRISTIANO NASCIMENTO, guitare 7 corde, trombone

Originaire de Rio de Janeiro au Brésil, il est guitariste 7 cordes, compositeur et arrangeur. Sa musique est nourrie de choro, de samba, de forró, mais aussi du candomblé et des sons du grand compositeur et multi-instrumentiste brésilien Hermeto Pascoal. Formé à la prestigieuse école Villa Lobos, c'est de roda de samba en roda de choro que Cristiano a forgé le son de sa guitare et sa personnalité musicale.

Ses œuvres sont aujourd'hui éditées aux Editions d'Oz.

Cristiano compose et fait des arrangements pour de nombreux artistes. Il a accompagné des étoiles de la chanson brésilienne comme Dona Ivone Lara, Wilson Moreira, Teca Calazans, Fabiana Cozza, Hermeto Pascoal, Armandinho...

CATHERINE BEUFFE, mise en scène.

Comédienne acrobate spécialisée en aérien et jeu d'acteur, enseignante et comédienne de la Cie ABS Cirque danse (13) et le collectif de l'oeuf (84) Accompagnement à la formation pour le cirque et le théâtre. Artiste chorégraphe pour des créations circassiennes. Du fait d'une double formation en théâtre d'abord et ensuite en cirque dans une école professionnalisante (auprès de J Sutton comédien acrobate venant du théâtre du soleil d'A. Mnouchkine), elle a développé le goût et sa recherche scénique, sur une complémentarité entre jeu d'acteur, texte, et langage du corps dans des formes scéniques diverses, théâtre d'ombres, de marionnettes, textes classiques, comédia, slap stick, théâtre contemporain.

LUCIEN MASSUCCO, Régie technique, son et lumières.

Lucien était régisseur du spectacle "Le bar des oiseaux de Richard Cairaschi Noëlle Perna". Il a pratiqué la musique avec Prova d'Orchestra de Patrick Vaillant et dans Nux Vomica. Lucien a également collaboré à la réalisation et l'enregistrement de disques avec Patrick Vaillant, Manu Théron, Bijan Chemirani, Lou cor de la plana, Chin Nana Poum, Nux Vomica, Jan-Marie Carloti, le Melonious quartet, Serge Pesce, etc. Il pratique la musique assistée par ordinateur avec Serge Pesce dans le duo Stralunato, comme le bal électrique MandoMix avec Patrick Vaillant et Daniel Malavergne. Il joue aussi des percussions mineures.

Programme

Description du morceau

> Participations possibles des enfants lors de la mise en oeuvre d'un projet de pratique artistique en coordination avec les artistes (voir page 12 : "En amont avec les artistes")

C'est L'heure du Boeuf (Claire Luzi/Cristiano Nascimento)

Chanson-jeu sur l'expression "faire le boeuf", accompagnée percussions de verres sur table

> Accompagnement rythme "maxixe", percussions sur objets (chaises, verres, table) Cycles II, III, IV

Boeuf Souverain (Claire Luzi/Cristiano Nascimento)

La légende brésilienne de "Souverain", le boeuf qui sauva un enfant, en français et en portugais

> Chant, refrain en français et en portugais, 2 voix, Cycle II, III, IV

La langue du boeuf (Claire Luzi/Cristiano Nascimento)

La légende brésilienne d'un boeuf enchanté, d'un esclave et de son maître

> Chant, réponses à deux voix, Cycle II

> Percussions, rythme "maracatu rural" Cycles II, III, IV

> Danse Cycle II

Un boeuf est sur le toit (Claire Luzi/Cristiano Nascimento)

Mais que fait-il là-haut et comment est-il monté ??

> Chant, Cycles II, III, IV

> Ecriture et mise en vers de couplets Cycle III

Samba de Zé Bouvier (Claire Luzi/Zé Boiadeiro)

Comment Zé Bouvier a composé "Le Boeuf sur le Toit"

> Chant en réponses Cycles II, III, IV

> Accompagnement percussions, rythme "samba", Cycle III, IV

> Danse, mise en scène Cycle II

Corcovado (Darius Milhaud, extrait de "Saudades do Brasil")

Darius Milhaud et la nostalgie du Brésil

> Interprétation par un élève pianiste de Cycle III

> Narration, mise en scène Cycle II

Rue Boissy d'Anglas (Claire Luzi/Cristiano Nascimento)

Le bistro parisien des années folles "Le Boeuf sur le toit" raconté par le patron

> Accompagnement par des élèves musiciens (guitare, flûte, clarinette par exemple), rythme "samba-choro", Cycle III, IV

C'est l'heure du Boeuf (Claire Luzi/Cristiano Nascimento)

Chanson dont les couplets changent à chaque spectacle selon le lieu

> Ecriture et mise en vers de couplets Cycle II

Partage du Boeuf (Claire Luzi/Cristiano Nascimento)

Pour dire au revoir au compagnon de notre histoire

> Ecriture et mise en vers de couplets Cycle II, III, IV

> Percussion, rythme "bumba meu boi" Cycle III, IV

> Danse, mise en scène Cycle II

L'INSTRUMENTARIUM BRÉSILIEN DU CONCERT

En plus de la voix chantée, le spectacle utilise de nombreux instruments, dont certains sont typiquement brésiliens.

La guitare à 7 cordes est l'un des instruments typiques de la musique populaire brésilienne, dans la samba, le choro. Véritable instrument "2 en un", elle donne l'harmonie, la rythmique et assure le contrepoint mélodique dans le registre grave.

La mandoline : en France on rencontre plus fréquemment le petit instrument bombé italien. Cet instrument vient de la famille du "oud" oriental, il se joue avec un "plectre" ou médiator. Les mandolines brésiliennes sont de lutherie plate et s'apparentent à la guitare portugaise qui accompagne le fado. La mandoline est un instrument soliste roi au Brésil, particulièrement dans le choro.

La viola nordestine est une guitare à cordes doubles, dont le son très particulier ressemble un peu à la guitare 12 cordes, ou encore au bouzouki grec. Cet instrument accompagne traditionnellement les "repentistes", les poètes-chanteurs du Nordeste du Brésil.

Le Trombone à coulisse est bien connu des orchestres et fanfares du monde entier, c'est un instrument à embouchure, de la famille des cuivres, tout comme la trompette et le tuba.

Le Mélodica n'est pas très utilisé en France. Il fonctionne sur le principe de lames qui vibrent avec le souffle, comme un harmonica. Le son ressemble à celui de l'accordéon auquel il s'apparente aussi.

Le pandeiro : tambourin très typique de toutes les musiques brésiliennes populaires. C'est une véritable batterie de poche, tant ses ressources sonores sont riches, complexes et variées. C'est un instrument virtuose.

Les keskes Deux noix d'un arbre d'Afrique (Oncoba) remplies de graines.

Le triangle est utilisé de façon très complexe et comme un instrument à part entière dans les musiques de bal au Brésil..

APPORT CULTUREL POUR L'ENSEIGNANT

En suivant ce lien vous trouverez des ressources sur **le choro**, genre musical brésilien peu connu et pourtant très présent et fondamental dans le paysage de la musique brésilienne. :

<http://www.laroda.fr/action-culturelle/ressources-sur-le-choro/>

“Les festivités du **bumba-meu-boi** prennent leur source dans un mythe qui raconte l’histoire d’un magnifique boeuf, appartenant au patron de la fazenda (grande propriété agricole), dérobé par l’esclave Chico pour nourrir sa femme enceinte Catirina, qui rêve de manger de la langue de boeuf.”

Marie Cousin, “Entre rituel et spectacle, une tragédie en rythmes et en vers”, Cahiers d’ethnomusicologie, 23 | 2010, 211-230

<https://ethnomusicologie.revues.org/1012>

<https://www.youtube.com/watch?v=5G8gYfk-bBg>

Couverture d’une partition de **samba de 1917** “O boi no telhado” (Le boeuf sur le toit). Composée par José Monteiro, alias Zé Boiadêro, cette samba est citée dans “Le Boeuf sur le Toit” de Darius Milhaud, en plus d’être à l’origine de son titre.

Le célèbre **bistro à la mode des années folles**, que son patron Louis Moysès a baptisé “Le Boeuf sur le Toit”, du nom de la fantaisie musicale de Darius Milhaud qui était le grand succès des années 1920.

C’était le lieu de rendez-vous de tous les artistes comme Picasso, Mistinguett, Maurice Chevalier, Jean Cocteau ou encore Arthur Rubinstein.

De retour de son voyage au Brésil, **Darius Milhaud** composa “Le Boeuf sur le Toit” en hommage à la musique brésilienne.

<https://www.francemusique.fr/personne/darius-milhaud>

> Apprendre un chant - Les audios et playback sont fournis sur demande

Un bœuf sur le toit C. Luzi / C. Nascimento	Samba de Zé Bouvier C. Luzi / Zé Boiadeiro
<p>Refrain Je ne comprends pas pourquoi Je ne comprends pas comment Un bœuf est sur le toit Sur le toit de ma maison Un bœuf est sur le toit Sur le toit de ma maison</p>	<p>Le brésilien Zé Bouvier composa un jour de veine Cette samba endiablée pour faire danser les brésiliennes Pour faire danser les brésiliennes</p>
<p>Peut-être qu'un géant l'a pris pour un ballon, Il a shooté dedans si fort qu'il a volé sur la maison</p>	<p>Zé Bouvier s'habilla de noir, mit des cornes sur sa tête, Il fonça au carnaval chantant sa chanson à tue tête Chantant sa chanson à tue tête</p>
<p>Peut-être qu'il désirait fonder un foyer La Fée des bœufs l'a entendu sous ses sabots l'a fait pousser</p>	<p>La samba de Zé Bouvier, était bête et trop banale Il lui fallait au moins trouver un titre un peu original un titre un peu original</p>
<p>Refrain Peut-être qu'il s'est échappé de l'abattoir Et qu'il s'est caché sur le toit en sautant très haut du trottoir</p>	<p>Il se dit « Le bœuf sur le toit, voilà un titre accrocheur. Tout le monde s'en souviendra, ma samba fera un malheur ! » ma samba fera un malheur</p>
<p>Peut-être mon voisin voulait porter bonheur A tout l'immeuble, il a monté un bœuf sacré par l'ascenseur</p>	<p>Mais les brésiliennes lassées de cet air trop monotone Sont allées ailleurs danser en laissant Zé Bouvier atone en laissant Zé Bouvier atone</p>
<p>Refrain Peut-être qu'il avait envie de voir la vue Un ami bien intentionné l'a monté avec une grue</p>	<p>Darius Milhaud passait par là, déguisé en crocodile Il se dit « le bœuf sur le toit, voilà un nom qui a du style » voilà un nom qui a du style</p>
<p>Peut-être qu'un voleur de bœuf l'a fait tomber Juste au dessus de ma maison parc' qu'il l'avait parachuté</p>	<p>Le croco craqua pour le bœuf, le jeune Milhaud pour la samba Dans son sac il mit le Boeuf, dans sa valise la samba dans sa valise la samba</p>
<p>Refrain Peut-être que le bœuf était né dans un nid Peut-être il est sorti d'un œuf et que là haut il a grandi</p>	<p>Milhaud reprit le bateau, en France il s'en retourna Il fit un morceau tout beau qu'il nomma le bœuf sur le toit qu'il nomma le bœuf sur le toit</p>
<p>Peut-être que c'est un super héros tout neuf Et qu'il a des pattes collantes c'est peut-être Spiderboeuf !</p>	<p>Les brésiliennes à Rio ont oublié Zé Bouvier Mais grâce à Darius Milhaud, son bœuf a beaucoup voyagé ! son bœuf a beaucoup voyagé !</p>

> Glossaire, vocabulaire pour se préparer à bien comprendre le spectacle et ses secrets

Expression "faire le bœuf" : utilisée par les musiciens pour parler des réunions informelles où l'on joue pour le plaisir et pour progresser.

Expliquer le vocabulaire agricole : "charrette", "labourer", "étable", "troupeau", les notions de tractions animales, élevage bovin.

Expliquer la notion d'esclavage : "esclave", "maître".
"Ressusciter"

Vocabulaire spécifique de la musique, du Brésil : "samba", "compositeur", "carnaval".

L'expression "faire un malheur" : avoir du succès.

Glossaire du bar : "bistro", "plateau", "slalommer"

Quelques noms célèbres des années folles : Picasso, Darius Milhaud, Jean Cocteau, Mistinguett, Maurice Chevalier...

> Ecoutes musicales

1 Le Boeuf sur le Toit - Darius Milhaud

Version de référence EMI 1993 Enregistrée 1932 - 1958.

Direction Darius Milhaud

Ou version de l'Orchestre National d'Ile de France

<https://www.youtube.com/watch?v=4BrU1TiRAd0>

Repérer l'instrumentation : les violons, les flûtes, clarinettes, hautbois, les percussions

Situer l'oeuvre dans le registre de la musique classique

Repérer le "refrain", le chanter

Reconnaître à 2,48 min la mélodie de "La Samba de Zé Bouvier", originellement "O Boi No telhado" de Zé Boiadeiro

2 O Boi No telhado - Zé Boiadeiro

Enregistrement de 1918 par la "Banda do Batalhão Naval", extrait

http://daniellathompson.com/Texts/Le_Boeuf/cron.

(2ème extrait musical)

Repérer l'instrumentation : les cuivres

Situer l'oeuvre dans le registre de la musique militaire, situer dans le temps, il s'agit d'un enregistrement très ancien

Reconnaître la mélodie de "La Samba de Zé Bouvier"

Comparer avec la version orchestrale de Darius Milhaud

3 Gaucho - Chiquinha Gonzaga

Enregistrement de 1976 par un ensemble de musique populaire brésilienne

<https://www.youtube.com/watch?v=b5bHQu8lmvk>

Repérer les instruments : La clarinette, le pandeiro, la guitare

Reconnaître la mélodie de "Gaucho" dans "Le Boeuf sur le Toit de Darius Milhaud" à 4,30 min.

4 La Chanson du Maçon - Maurice Chevalier

Référence de chanson des "années folles", où il est question non pas d'un boeuf mais d'un maçon sur le toit.

<https://www.youtube.com/watch?v=LomHidsRwH8>

Repérer l'instrumentation

Chanter le refrain

Siffler l'air

Comprendre le thème de la chanson : une chanson sur la chanson qui se propage de bouche à oreille, sur la musique vue comme un moyen d'unir les hommes dans la joie et la construction d'un monde idéal.

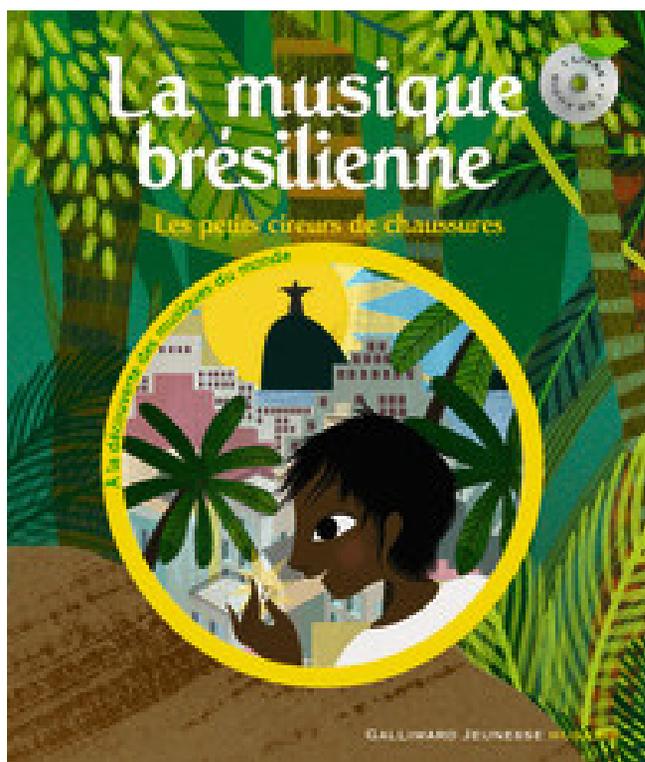
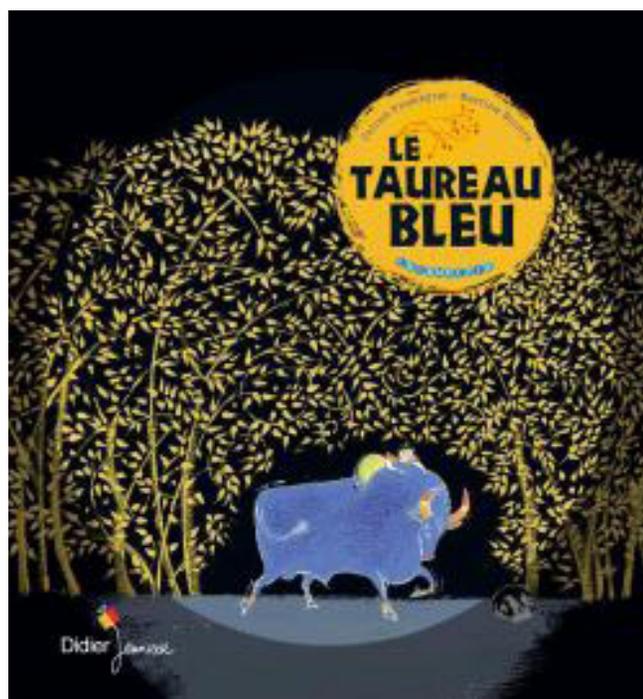
Remarquer comment l'instrumentation (l'arrangement de la chanson) suit le texte : il y a d'abord peu d'instruments et un seul maçon qui chante, puis de plus en plus d'instruments au fur et à mesure que la chanson devient "contagieuse".

> Lectures sur le thème du boeuf et de la musique brésilienne

Le Taureau Bleu (Didier Jeunesse)

Auteur(e) : Coline Promeprat - Illustrations : Martine Bourre

Maltraitée par sa belle-mère, la petite Yzole s'enfuit avec son ami le taureau bleu. Un conte initiatique et merveilleux d'origine bretonne.

La musique brésilienne. Les petits cireurs de chaussures

Histoire racontée par Luis Torreão. Musique de Fernando Cavaco, illustrations de Charlotte Gastaut

Contient un CD audio. Durée d'écoute : env. 20 mn
Collection Mes Premières Découvertes de la Musique, nouvelle présentation, Série À la découverte des musiques du monde, Gallimard Jeunesse
Parution : 08-09-2011

Jorginho vit dans le Sertão avec sa famille. Un jour, son père annonce que la famille doit partir vers la grande ville pour survivre. On entasse ce qu'on peut sur Zezé, le petit âne, et l'on part avec Vovó (la grand-mère). Après plusieurs jours de voyage dans la jungle, ils arrivent à Rio. Là, Jorginho fait la connaissance de Zé Dinga, un jeune cireur de chaussures de la favela...

Laissez-vous emporter par les chants, par le son de l'accordéon, du berimbau, du cavaquinho, de la guitare à sept cordes et des multiples percussions brésiliennes...

> En arts plastiques - Les réalisations peuvent servir de décor pour la représentation de Boum Mon Boeuf

Réalisations sur le thème du bœuf, réalisations inspirées de l'art naïf populaire brésilien : exemples ; xilogravure de Borges, marionnettes géantes traditionnelles.
Réalizations dans l'esprit Dada

Quelques images pour s'inspirer :

Marionnette géante traditionnelle du "Bumba meu Boi (Région Maranhão)

Xilogravure traditionnelle du Nordeste du Brésil

Tableau de Fernand Léger

> Effectuer des recherches thématiques, des exposés

Quelques exemples en lien direct avec le spectacle :

Darius Milhaud
Paul Claudel
Le courant Dada

Le Brésil
L' esclavage
Le carnaval
La samba

La traction animale en agriculture
L'élevage bovin
Contes, légendes et fables sur le boeuf

LA CHARTE DU (JEUNE) SPECTATEUR

Annexe réalisée à partir d'un
outil créé par Emmanuelle This
- CPDEM Var Ouest

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 !

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.

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.

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 !

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 !

PISTES D'EXPLORATION PEDAGOGIQUE

Annexe réalisée à partir d'un
outil créé par Emmanuelle This
- CPDEM Var Ouest

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 :

<p>Qu'est-ce que tu entends ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 ? • ... 	<p>Que ressens-tu en écoutant cette musique ? Que te donne-t-elle envie de faire ? À quoi te fait-elle penser ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 ? • ...
<p>Quelle organisation ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 ? • ... 	<p>Sens, fonction et apport culturel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 ? • ... <p style="text-align: right;"><i>L'enseignant apporte ces éléments</i></p>

« 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

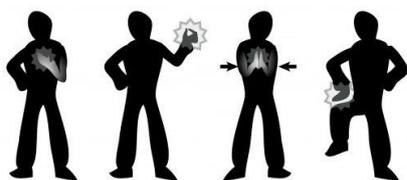
Travail d'instrumentation : quand la pulsation est installée, choisir quelques instruments qui joueront sur la pulsation en recherchant différents modes d'organisation (exemple : maracas sur les couplets, tambourins et claquements de main sur les refrains).

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.

Idée d'activité :

Nul besoin d'instrument pour jouer de la percussion ! Avec la percussion corporelle on peut encourager les enfants à jouer et à expérimenter avec leurs corps : percussions aiguës avec les claquement de doigts et de langue, mediums en claquant des mains et sur les cuisses, graves en se tapant sur le ventre, la poitrine ou en tapant du pied.

Amusez-vous à créer des formules rythmiques que les enfants pourront jouer en groupe !

ÉCOUTES MUSICALES :

Concepts à construire, stratégies, capacités

Annexe réalisée à partir d'un
outil créé par Emmanuelle This
- CPDEM Var Ouest

*La rencontre avec des œuvres musicales :
une chasse aux trésors inépuisable*

Quelques préalables :

Écouter, c'est aller chercher, chercher à entendre et non seulement percevoir.

« Écouter, réécouter l'œuvre... ce n'est pas exactement « s'y habituer », jusqu'à l'indifférence, la satiété ou l'allergie. C'est plutôt la connaître, la reconnaître, l'identifier, se l'identifier ; dépasser l'étrangeté, l'obscurité de la première approche pour se laisser gagner par un mystère fait à la fois d'évidence et d'inexpliqué » - Pierre Boulez

L'étude des œuvres peut être effectuée à partir d'une œuvre unique ou d'un ensemble d'œuvres défini par des critères communs (lieu, genre, auteur, mouvement...). Les œuvres sont analysées à partir de quatre critères au moins : formes, techniques, significations, usages. *Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008 : Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts*

L'analyse doit toujours converger vers l'émergence du sens esthétique, de la pensée de l'artiste au moment de la composition de l'œuvre : pourquoi le compositeur a-t-il fait tel choix musical plutôt que tel autre ? Quel message a-t-il voulu faire passer ? Quelle image a-t-il voulu faire naître en nous ? Quelle sensation ? Quel sentiment ? Ainsi nous développerons le sens et le goût esthétique des enfants, nous donnerons du sens à l'analyse.

Les écoutes ritualisées sont la clé d'une véritable acculturation, d'un réel enrichissement de l'enfant.

Les concepts à construire : 3 entrées pour écouter une œuvre :

- 1- **Ce qui est objectif** (la connotation : les éléments sonores et leur organisation)
- 2- **Ce qui est culturel, contextuel** (genre / contexte / lien avec l'histoire des arts)
- 3- **Ce qui est subjectif** (la dénotation : ressenti et imagination, lien entre l'émetteur et le récepteur)

1. Ce qui est objectif (la dénotation)

A- Repérage des éléments sonores (=matériaux) constitutifs de l'œuvre

Les éléments formels (Quelles est la forme de l'œuvre ?)

- œuvre vocale a capella (il n'y a que des voix) ?
- œuvre vocale et instrumentale ?
- œuvre instrumentale ? électro-acoustique ?

 # Quelle que soit l'œuvre (vocale ou instrumentale), on peut analyser et identifier :

Les caractéristiques du son

- hauteur : grave / medium / aigu ?
- intensité : piano / mezzo-forte / forte ?
- durée (d'une note / d'un silence / d'une œuvre)...en lien avec le rythme
- timbre (de la voix ou d'un instrument de musique) : doux ? rugueux ?

Les éléments mélodiques (ce que l'on peut chanter)

- Est-ce qu'une mélodie particulière se dégage de l'œuvre ? est-elle facilement identifiable ?
- Semble-t-elle écrite ? improvisée ?
- Comment est-elle orchestrée ? voix / instrument / famille d'instruments

Les éléments rythmiques (Comment la musique se déroule-t-elle dans le temps ?)

- pulsation : repérable / non repérable
- tempo : lent / modéré / rapide
- rythme : retour régulier d'une cellule rythmique caractéristique
- swing (lien entre la pulsation et le rythme) : dansant/ chaloupé...

Les éléments concernant le tissu sonore (Quelle est la densité du tissu sonore, sa texture ?)

- est-il faiblement rempli (peu de sons en superposition ou en succession) ?
- Est-il fortement rempli (beaucoup de sons en superposition ou en succession) ?

 # Lorsqu'il s'agit d'une œuvre vocale, on peut analyser et identifier d'autres éléments :

- Le texte : langue ? sujet ? effets ? sonorités particulières ? jeux vocaux (ex : scat dans le domaine du jazz) ?
- Quel rapport existe-t-il entre le texte et la musique ? quel sens particulier la musique donne-t-elle au texte ?
- S'agit-il d'une polyphonie (plusieurs sons superposés) ? ou d'une monodie (unisson) ?
- Type de formation : 1 seule voix ? duo ? trio ? quatuor ? chœur ?
- Voix d'homme ? de femme ? d'enfant ?
- Registre de la voix ?
- Voix d'homme, du plus grave au plus aigu : basse, baryton, ténor, haute-contre (ou contreténor)
- Voix de femme, du plus grave au plus aigu : alto, mezzo-soprano, soprano
- Timbre de la voix (couleur, grain particulier) : doux ? suave ? rugueux ? nasillard ? chaud ?
- Jeu et interprétation : comment la voix est-elle utilisée ? (ex : la voix imite parfois un instrument)

 # Lorsqu'il s'agit d'une œuvre instrumentale, on peut analyser et identifier d'autres éléments :

- Type de formation : 1 seul instrument ? duo ? trio ? quatuor ? musique de chambre ? orchestre ? fanfare ?...
- L'orchestre est-il au service d'un soliste ?
- Quel(s) instrument(s) peut-on identifier ?
- À quelles(s) famille(s) appartiennent-ils ?
- Timbre des instruments (couleur, grain particulier) : doux ? suave ? rugueux ? nasillard ? chaud ?
- Jeu et interprétation : comment les instruments sont-ils utilisés ? (ex : pizzicato, staccato du violon)

B- Analyse de l'organisation des éléments sonores

Les éléments liés à l'organisation des lignes mélodiques ou du tissu sonore :

- Y a-t-il des répétitions ? des éléments qui sont repris en étant transformés ?
- Y a-t-il succession ? simultanéité ? superposition de certains éléments ? tuilage ?

Les éléments liés à la structure

- un thème se dégage-t-il ?
- thème et variations sur ce thème ?
- alternance de thèmes ? ABAC, AABB, etc...
- alternance couplets / refrains (forme rondo) ?
- questions / réponses (jeux d'échos) ?

Les éléments liés aux nuances

- Nuances au niveau de l'intensité :

- forte / piano en alternance ?
- dynamique : crescendo ? decrescendo ?

- Nuances au niveau de la hauteur :

- aigu / grave en alternance ?
- dynamique : ascendante (du grave vers l'aigu) ou descendante (du grave vers l'aigu) ?

2. Ce qui est culturel, contextuel

Les éléments contextuels peuvent être culturels et historiques. Chacun est influencé par ses propres références culturelles.

- contexte et destination : où ? quand ? pour qui ? pour quoi ?
- œuvre profane ? religieuse ?
- musique savante ? populaire ? traditionnelle ?
- rock ? jazz ? sonate ? concerto ? opéra ?...

3. Ce qui est subjectif (la connotation)

En toute œuvre, il y a un émetteur et un récepteur. L'émetteur n'est pas forcément censé savoir à qui il s'adresse ; le récepteur quant à lui est conditionné par son envie d'entendre (Cf. l'acte d'écoute décrit par Roland Barthes, dans *l'Obvie et l'Obtus*). Il recrée dans son oreille ce qu'il a perçu, à travers sa propre histoire. Parfois il n'y a pas de liaison entre l'émetteur et le récepteur...

- que ressent-on (émotion) ?
- quel sentiment éprouve-t-on ?
- à quoi cela fait-il penser (mise en réseau avec d'autres œuvres connues ou imagination) ?
- aime-t-on ? oui ? non ? pourquoi ?

Comment développer des stratégies d'écoute ?

Dans un souci de démarche active, on veillera à adapter la mode de réponse au paramètre que l'on veut traiter. Différentes réponses sont possibles :

- verbales (ou écrites) : « voici ce que j'ai entendu, ressenti ... cela me fait penser à... »,
- corporelles (codage corporel, déplacement, mouvement...),
- vocales (jeux vocaux ou reproduction de thème),
- instrumentales (percussions corporelles, jeu instrumental),
- graphiques (codages divers)

Présentation des différents temps ou séances :

			Questionnement
Phase de connotation : subjective	1	Découverte	Écoute libre et non commentée de l'extrait
	2	Le ressenti	Qu'as-tu ressenti ? Qu'avais-tu envie de faire ?
	3	L'imaginaire	Qu'as-tu imaginé ? Quelle histoire ou quel tableau aurais-tu peint ?
Phase de transition	4	Les références culturelles	Que sais-tu déjà ? Qu'est-ce qu'on t'en a déjà dit ? A quoi cela te fait-il penser ?
	5	<i>Premier apport de connaissances de l'enseignant et/ou recherche d'informations</i>	
	6	Synthèse intermédiaire	
Phase de dénotation : objective	7	Le contenu textuel (facultatif)	Qu'as-tu entendu, reconnu ? De quoi cela parle-t-il ?
	8	Le contenu musical	Qu'as-tu entendu, reconnu ?
Phase de bilan	9	<i>Nouvel apport de connaissances de l'enseignant et/ou nouvelle recherche d'informations</i>	
	10	Synthèse finale	

Au début de chaque séance ou temps, vous proposerez une nouvelle écoute silencieuse, qui sera orientée par un questionnement différent, propice à la relance de la motivation.

Pensez toujours à respecter le rituel des temps de silences :

- un premier tout de suite avant l'écoute - celui de l'apaisement et de l'anticipation,
- un autre, tout de suite après l'écoute - celui de l'émotion, de la réflexion et de la préparation des interventions.

PLUS D'INFORMATIONS

LE CHANTIER CENTRE DE CRÉATION DES NOUVELLES MUSIQUES TRADITIONNELLES & MUSIQUES DU MONDE

Le Chantier, Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde, valorise la diversité de ces esthétiques par des actions de création, de diffusion, de sensibilisation et de réflexion. Il accueille des artistes ou des ensembles musicaux en résidence de création.

WWW.LE-CHANTIER.COM

le-chantier@le-chantier.com

+33 (0)4 94 59 56 49

Fort Gibron BP 24 83570 CORRENS