

LIVRET PÉDAGOGIQUE

ÉLÉMENTAIRE · COLLÈGE · LYCÉE

JM
FRANCE
International

Duo presque classique

Grandir en musique

Le Concert PRESQUE classique

COPRODUCTION JM FRANCE

LE LIVRET PÉDAGOGIQUE

De la salle de classe à la salle de spectacle

Les JM France sont un acteur majeur de l'éducation artistique et culturelle dans le domaine musical. La préparation pédagogique et les actions culturelles sont complémentaires de la programmation et permettent aux enfants une appropriation sensible, émotionnelle, cognitive et expérimentale du spectacle.

Les livrets

Rédigés en collaboration avec les artistes par un comité constitué de conseillers pédagogiques en musique, de musiciens-intervenants musicologues et d'un enseignant-chercheur, les livrets pédagogiques déclinent les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : rencontrer, connaître, pratiquer.

Ils sont destinés :

- Aux partenaires culturels et aux collectivités pour les informer des contenus du spectacle et de la préparation pédagogique des classes
- Aux pédagogues, enseignants, musiciens intervenants... pour préparer les enfants au spectacle et mener des ateliers en classe
- Aux enfants pour s'approprier l'expérience de l'écoute et du spectacle

En quatre parties

- **Rencontrer les artistes et le spectacle : outils de communication**
- **Découvrir et connaître : outils pédagogiques sur la musique et les thèmes du spectacle**
- **Pratiquer : outils de pratique artistique**
- **S'approprier : fiches de découverte pour les enfants**

Livret téléchargeable sur www.jmfrance.org

Directrice artistique : Anne Torrent | Référente pédagogique : Isabelle Ronzier | Rédacteur : Pierre-Louis Pinsard, avec la participation des artistes | Couverture © Camille Dorman | Photos © Duo Presque classique, photo Frank Marty p.3 © Olivia Luxeuil, p.13 JM France © Olivier Daubard

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de ce livret sans autorisation est interdite en dehors de la préparation aux concerts et spectacles JM France.

LE SPECTACLE

Duo Presque classique

Le Concert PRESQUE classique

La grande musique fait l'école buissonnière

Héritier de l'école de la guitare classique, Frédéric joue de son instrument comme d'un petit orchestre ; face à lui, Frank, indispensable musicien-caméléon d'Olivia Ruiz, collectionneur et dompteur d'instruments de préférence rares et incongrus : scie musicale, *nyckelharpa*, organetto, piano-jouet...

Dix doigts d'un côté, dix instruments de l'autre : ensemble, loin des injonctions du conservatoire, ils revisitent les airs les plus célèbres de la musique classique dans des versions inouïes. Pupitres et partitions : oubliés. Ces deux-là ont tout dans la tête. Et le répertoire ? Bach, Mozart, Haëndel, Vivaldi, Schubert... Pas un ne manque à l'appel dans ce concert riche de notes, d'anecdotes et de bonne humeur.

Musique maestro !

Co-production | JM France – Duo Presque classique

Année de création | 2018

Public | À partir de 6 ans / Séances scolaires : élémentaire, collège, lycée | Tout public

Durée | Jeune public 50 min / Tout public 1h15

LES ARTISTES

Le duo Presque classique

(Occitanie)

Frédéric LEFÈVRE, guitare

Frank MARTY, clavietta, dulcimer, hang, harpglass, mandolélé barocco, monocorde de Poussot, nyckelharpa, organetto, scie musicale, piano-jouet, vielle à roue

Frédéric LEFÈVRE

Frédéric Lefèvre commence la guitare à l'âge de 12 ans. Il étudie d'abord la musique classique sud-américaine avant de s'intéresser aux compositeurs européens. Il crée une Académie de guitare à Béziers, pour transmettre sa passion de l'instrument.

S'affranchissant très vite de la musique classique, il se consacre à d'autres esthétiques dont le flamenco avec le duo Ida y Vuelta et le trio Zanzibar, ou le ska-rock occitan avec le groupe Goulamas'k.

Au même moment, il découvre les musiques électroniques dans les *free parties* (grands rassemblements collectifs électro) et fait la rencontre du collectif anglais Spiral Tribe, qui modifie son approche de la musique. Absence d'harmonie et de mélodie, jeu des fréquences et des textures..., il se prend de passion pour les « machines » et le mix. Il accompagne aux platines des groupes de sa région : Les Diables de la Garrigue (électro-métal-trad), Rural Yard (hip-hop) et l'Art à Tatouille (électro-trad). Il assure la tournée de la chanteuse Barbara Weldens en tant que sonorisateur et régisseur.

La rencontre avec Frank Marty est une façon de revenir aux sources de la musique classique et de la transmission à travers tout son vécu musical.

Frank MARTY

À rebours des musiciens « classiques », le parcours de Frank Marty étonne, avec son désir intarissable de découvrir et dompter les instruments les plus curieux et les plus rares.

Musicien, compositeur et interprète autodidacte, il débute son apprentissage de la musique à 17 ans, une guitare électrique entre les mains. Au fil des années, il se saisit de nombreux autres instruments pour explorer les répertoires de la chanson française, du rock et des musiques traditionnelles. Il joue dans de nombreux albums, compose des musiques de documentaires, de courts-métrages, et de livres-disques : *Pas tout de suite Bouille* et *Les Punitons* (Coups de Cœur de l'Académie Charles Cros). Il crée des spectacles pour les enfants, dont *Sérénade du pavé* en tournée avec les JM France.

Après plusieurs années passées à sillonner les scènes du monde avec Olivia Ruiz, son duo Les Croquants (chanson) ou encore son groupe La Varda (rock-folk), il se consacre à un répertoire encore inexploré : la musique classique. C'est alors qu'il croise la route de Frédéric Lefèvre, un autre musicien atypique qui a fait le chemin inverse, du classique aux musiques actuelles. Le duo Presque classique est né !

QUELQUES SECRETS DE CRÉATION

Quand et comment vous êtes-vous rencontrés ?

Frank - C'était au début des années 2000. Je jouais avec mon duo les Croquants qui reprenait de façon festive les grands airs de la chanson française. Frédéric est venu faire notre première partie, seul avec sa gratte. Il m'a fait halluciner. Cela m'a donné envie de monter un projet avec cet ovni de la guitare, sans voir encore quelle musique je pourrais partager avec lui...

Frédéric - J'ai ressenti exactement la même chose à ce concert... il ne nous manquait plus qu'à trouver le bon projet pour nous réunir !

D'où vous vient le désir de partager la musique classique avec les « jeunes oreilles » ?

Frank - Je partage ma passion pour la musique avec les enfants, de la petite enfance à l'adolescence, depuis plus de 15 ans, avec des répertoires variés : chansons, musiques traditionnelles, rock... Il m'a fallu attendre l'âge de 40 ans pour découvrir la musique classique, et en tomber amoureux. J'aimerais aider les petits à y venir plus rapidement sans *a priori*. On la partage avec eux à notre manière, comme de la musique populaire, avec une orchestration différente et plus simple. On casse quelques codes, tout en la respectant énormément.

Frédéric - Personnellement, c'est la première fois que je m'adresse à des enfants, avec le même répertoire et la même sincérité d'exécution que pour des adultes. Il n'y a pas une musique classique pour les petits et une pour les grands... Il y a la musique classique pour tous !

Quel est le dispositif du concert ?

Frank - Entre les morceaux, nous prenons la parole avec humour et poésie pour transmettre des informations sur l'histoire, les compositeurs, quelques termes de musique classique. Nous avons préparé quelques surprises qui font de ce concert un spectacle et non un enchaînement d'œuvres musicales commentées.

Frank, d'où te vient ta gourmandise à découvrir, explorer, « dompter » des instruments étranges, anciens, spectaculaires ?

Frank - La curiosité et l'envie de jongler avec les sons. J'ai commencé la musique assez tardivement. Au lieu de tout miser sur un seul instrument, j'ai préféré en explorer plusieurs. La curiosité amène la curiosité. Le nombre d'instruments n'a cessé de croître avec les voyages, les rencontres, les recherches. Je ne lis pas la musique, je suis totalement autodidacte et je joue de façon instinctive. J'ai choisi pour ce projet « presque » classique le best off des instruments qui m'interpellent le plus.

Frédéric, que t'apportent tes pratiques musicales très éclectiques (mixage/électro) dans l'art de jouer de la guitare classique ?

Frédéric - La première fois que j'ai joué du Bach, j'y ai trouvé une rigueur très mathématique en particulier dans le contrepoint. Ce qui me plaisait était cette progression incessante de notes qui tenait en haleine jusqu'à la fin du morceau. Dans la musique électronique, le principe de base est l'empilement de sons à intervalles réguliers, créant ainsi une « montée en tension ». Il y a donc une similitude entre ces deux musiques pourtant éloignées en apparence... L'une m'aide à apprécier l'autre, avec la même exigence à chaque fois.

Votre première émotion de jeune spectateur du XXe siècle, c'était quoi, c'était où ?

Frank - Tout petit, l'arrivée de l'orchestre sur la plage où je vis toujours, était l'évènement de l'été. J'allais les regarder s'installer, faire les balances... Puis ado, un bon vieux concert de punk rock a décidé de mon orientation : j'ai voulu une guitare électrique et monter sur scène.

Frédéric - Ma première forte sensation a été une pièce de théâtre, un Molière. J'ai été fasciné par le maquillage, l'habit, la scène... rien à voir avec la musique, mais je réalisais pour la première fois ce qu'était un spectacle.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Sur le site www.jmfrance.org

- Un espace documentation, avec les affiches et les livrets pédagogiques de tous les spectacles
- Un espace dédié aux enseignants pour tout comprendre sur les JM France et sur les parcours artistiques et culturels.

Les écoutes : découvrir l'univers musical du spectacle

- En ligne : des extraits sonores et visuels des spectacles
- Dans le livret : une présentation du répertoire et des instruments avec une fiche-écoute pour les enfants.

Les billets enfants : découvrir la pratique de spectateur et garder une trace du spectacle

Illustrés par les éléments de l'affiche, ils sont distribués aux enfants avant le concert par les délégués JM France.

L'affiche : le premier élément de médiation du spectacle

Analyse d'affiche

En amont du spectacle, plusieurs questions peuvent venir animer une séance de réflexion sur le message qu'a voulu transmettre l'artiste. Elle peut être associée à un travail en **Arts visuels** et en **Enseignement moral et civique**.

La classe pourra être interrogée sur la place des **personnages**, mais aussi sur les **couleurs**, les **formes** et les **symboles** utilisés, ainsi que sur les **proportions** de chaque élément de l'affiche.

Les idées qui vont apparaître seront comme des **hypothèses** sur le contenu du spectacle auquel ils assisteront. Notez-les, car au retour du spectacle, elles pourront être validées ou non, et pourront faire l'objet d'un nouveau débat sur la **lecture d'image** et sur la **vision artistique**.

Un **lexique** affinera et enrichira leurs discussions et leurs connaissances en arts visuels. Selon le cycle d'enseignement, vous pourrez apporter les termes : couleurs froides, chaudes, vives, pâles, primaires, complémentaires, camaïeu, monochrome, nuance, teinte, dégradé, contraste, équilibre, premier plan, deuxième plan, arrière-plan, forme, informe, ligne, trait, figuratif, abstrait.

OUVERTURE SUR LE MONDE

1 | Le classique : musique ou période ? Les deux à la fois !

Du point de vue des musicologues, pas de doute : c'est une **période de l'histoire de la musique** ! Voici l'occasion de parcourir rapidement ces différentes périodes, qui sont des repères-clés de l'histoire des arts en Europe, et seront presque toutes abordées lors du concert de notre duo. On distingue :

- la période « **baroque** », (de 1600 à 1750, environ, avec des compositeurs comme Lully, Monteverdi, Rameau, Haendel, Bach...)
- la période « **classique** », entre 1750 et 1820, est relativement courte mais tellement dense avec le génial Mozart, l'extraordinaire Beethoven, l'extravagant Rossini ou le plus confidentiel Gluck. Pour en comprendre la particularité, prenons l'image d'un temple grec : sa structure est simple, sans fioriture, mais parfaite, avec des proportions idéales. Voilà toute l'aspiration des artistes classiques, quel que soit leur art : équilibre, harmonie, simplicité et élégance.
- la période « **romantique** », (du début du XIXe siècle au début du XXe siècle, avec des compositeurs comme Chopin, Berlioz, Brahms, Wagner, Verdi...).
- la période « **moderne** » (fin XIXe, début XXe siècle, avec Debussy, Stravinsky, Mahler, Puccini, Ravel, Schoenberg...)
- et enfin la période « **contemporaine** » (depuis la 2nde partie du XXe siècle, avec Boulez, Stockhausen, Ligeti, Berio, Dusapin...).

Mais pour la plupart des gens, le terme « classique » englobe toutes ces musiques.

En effet, **le plus souvent, la musique classique désigne toute la musique savante**, de la musique du Moyen-Age à celle du XXIème siècle. On l'appelle aussi parfois « musique sérieuse » ou « grande musique » ; elle se distingue de la musique traditionnelle ou de la pop par sa haute technicité (écriture recherchée, formes complexes, virtuosité) et par sa notation écrite, qui lui permet d'être transmise de génération en génération par des interprètes qui lisent, même des siècles plus tard, la partition originale du compositeur.

C'est dans ce sens que le terme est employé par le duo Presque classique.

Ressources

CD

Coffret *Je découvre la musique classique*, Warner Music, 3 CD. Initiation par période, découverte des instruments et des compositeurs, et en bonus, un poster des instruments de musique à accrocher en classe !

Livres-disques

Collection *J'aime la musique*, Bayard Musique. Chaque volume, écrit et raconté par Marianne Vourch, est consacré à un compositeur et aux composantes historiques, artistiques et sociales de son œuvre. Pour découvrir et aimer Bach, Beethoven, Chopin et Ravel !

Livres

Raphaël MARTIN, *Le grand livre des instruments de musique*, Éd. La Martinière jeunesse, 2015. Un livre-album jubilatoire qui permet de découvrir les instruments, des plus classiques aux plus originaux, par des textes et des dessins d'une grande drôlerie (jeux de mots, situations comiques, niveaux de langage variés).

Petit glossaire classique

Les artistes utiliseront ce vocable sans l'expliquer, alors, préparons les jeunes oreilles à le comprendre.

Orchestre Ensemble instrumental comportant un grand nombre d'instruments généralement acoustiques, se répartissant en plusieurs « familles » : cordes (frottées, pincées, frappées), vents (cuivres, bois), percussions.

Symphonie Pièce composée pour un grand orchestre, la plupart du temps en quatre mouvements.

Concerto Pièce composée pour un instrument soliste, en dialogue avec un orchestre.

Sonate Pièce en plusieurs mouvements, composée pour un, deux ou trois instruments solistes, mettant en valeur les modes de jeu de l'instrument et les capacités techniques et expressives de l'interprète.

Prélude Pièce instrumentale de forme très libre, servant d'introduction à une pièce plus longue. À la période baroque, le prélude permettait au musicien de vérifier l'accord de son instrument.

Conte musical Œuvre racontant une histoire en musique. Le plus célèbre est *Pierre et le loup* de Prokofiev en 1936. Nommons également *Piccolo, Saxo et Compagnie*, d'André Popp et Jean Broussolles en 1956, *Émilie Jolie* de Philippe Chatel en 1979, *Pantin, Pantine* d'Allain Leprest et Romain Didier en 1998, ou *Le soldat rose* de Louis Chédid avec un collectif d'artistes en 2006.

Opéra Œuvre vocale et instrumentale composée à partir d'un livret, une histoire écrite pour être chantée, et représentée sur scène par des chanteurs et des chœurs, accompagnés par un orchestre en fosse. Les costumes et les décors sont souvent soignés et fastueux.

Ballet Genre dramatique racontant une histoire par la pantomime et la danse. Le ballet est représenté sur scène par des danseurs, avec l'orchestre symphonique en fosse. Le créateur d'un ballet s'appelle un chorégraphe : « celui qui écrit la danse ».

Danse de cour Danse interprétée par les nobles à la cour d'un prince ou d'un roi, comme celle de Louis XIV à Versailles, composée et interprétée par des musiciens employés pour organiser les divertissements, les bals et les fêtes.

Chanteur/euse lyrique Artiste ayant développé une technique vocale lui permettant d'interpréter des opéras sur scène, ainsi que des œuvres chorales sacrées ou profanes en soliste, sans amplification de la voix.

Chœur Ensemble de chanteurs, ou choristes, interprétant une œuvre vocale à plusieurs voix. On distingue les chœurs de femmes, les chœurs d'hommes, les chœurs d'enfants, et les chœurs mixtes à quatre voix : soprano, alto (voix de femmes et d'enfants) ténor, basse (voix d'hommes).

2 | Un concert, oui mais quels en sont les codes ?

L'art appelle la représentation. Danser, peindre, sculpter, chanter, écrire, filmer, c'est exprimer une émotion, un ressenti, un message, à l'intention d'un public, quel qu'il soit.

Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la seule manière de partager la musique était soit de la jouer en direct pour les personnes présentes, soit de la diffuser sous forme de partitions, et de la jouer pour l'entendre. Puis les pratiques musicales ont été bouleversées par l'invention de l'enregistrement et le développement des nouvelles technologies, du gramophone au streaming. Le concert reste une façon privilégiée de partager la musique : joie pour les artistes de présenter leurs productions en guettant avec impatience les réactions suscitées, plaisir pour le public de les entendre en *live* et de vivre l'expérience artistique en temps réel.

Observons avec curiosité les **codes** qui régissent habituellement le déroulement des concerts, en fonction des styles et des musiques, pour comprendre pourquoi ce spectacle est un *Concert PRESQUE classique* : la musique sans les codes sur des instruments pas classiques.

Commençons par le concert **classique** avec orchestre. Les artistes sont le plus souvent habillés en costume, queue de pie ou veste noire et chemise blanche pour les hommes, robe longue noire pour les femmes. Les instrumentistes s'installent sur scène et s'accordent sur le « la » du hautbois avant l'entrée du chef d'orchestre applaudi par le public. Le chef salue le 1er violon et se rend à son pupitre. Silence. Musique. Il est convenu de n'applaudir qu'à la fin de l'exécution de chacune des œuvres, jamais entre les mouvements. À la fin du concert, les applaudissements redoublent, le chef salue le public, salue le 1er violon et les solistes, puis fait lever et saluer son orchestre. Le public scande un rappel. La tradition veut que l'orchestre ou le soliste joue un bis. Derniers applaudissements, sortie des artistes puis du public.

Dans un **concert de jazz**, il est d'usage d'applaudir à la fin de chaque solo des instrumentistes, pendant que la musique continue. Les frappalements de mains et de pieds sont encouragés, si le besoin des spectateurs s'en fait sentir, voire les sifflets d'approbation, comme un signe de reconnaissance pour une exécution experte. Pas de tenue spéciale pour les artistes, ni de protocole particulier pour le leader du groupe, si ce n'est une apparente désinvolture amenant la convivialité avec le public.

Dans un **concert de variété**, la « communion » entre le public et les artistes est de mise : reprendre les paroles d'une chanson, accompagner le chanteur en fredonnant, montrer son contentement par l'envoi de messages, applaudir en cadence.

Dans les **musiques amplifiées** et **musiques urbaines**, le corps est sollicité : « secouages de cheveux » pour les vieux rockeurs, « Po-Go » pour les fans de musique punk, déhanchements pour les « rockeurs à Billy », sauts cadencés, en groupe, doigts et poings levés pour scander un rap fougueux...

Le corps est aussi engagé dans les **musiques traditionnelles et folkloriques**, car « l'appel à la danse » n'est jamais bien loin.

Fort heureusement, nul besoin de choisir une chapelle : apprécions plutôt la diversité des expériences que nous offre la musique vivante !

LA MUSIQUE DU SPECTACLE

Les pièces choisies pour ce spectacle sont des « tubes » de la musique classique, réinterprétées à l'oreille, et sur des instruments étranges !

Certaines doivent leur célébrité à des génériques d'émissions TV ou à des publicités. Elles sont toutes l'expression de l'art de la composition..

Période baroque

Marche pour la cérémonie des Turcs, Jean-Baptiste Lully, 1670 - guitare et nyckelharpa

La bocanne primitive, Jacques Cordier, début XVIIe - guitare et nyckelharpa

La biscayenne, Marin Marais, 1717 - guitare et hang

Medley des Quatre saisons, Antonio Vivaldi, 1725 - guitare et hammered dulcimer

Prélude 846-007, mix entre le *Prélude et fugue n°1* du *Clavier bien tempéré* BWV 846, 1720 et le *Prélude* de la *Suite pour violoncelle seul n°1* BWV 1007, 1722, Johann Sebastian Bach - guitare et mandolélé barocco

Rondeau BWV 1067, Johann Sebastian Bach, 1739 - guitare et vielle à roue

Période classique

2e mouvement de la symphonie *L'horloge*, Joseph Haydn, 1794 - guitare et vielle à roue

Sonate au clair de lune, Ludwig van Beethoven, 1802 - guitare et scie musicale

Air de la Reine de la nuit, Opéra *La Flûte enchantée*, Wolfgang Amadeus Mozart, 1791 - guitare et scie musicale

Marche turque, 3e mouvement de la *Sonate pour piano n°11*, Wolfgang Amadeus Mozart, 1780 - guitare et clavietta

Période romantique

Ständchen, Franz Schubert, 1828 - guitare et monocorde de Poussot

Nocturne en fa mineur opus 55 n°1, Frédéric Chopin, 1844 - guitare et piano-jouet

Les cygnes, ballet *Le lac des cygnes*, Piotr Ilitch Tchaïkovski, 1876 - guitare et organetto

Dans l'ancre du roi de la montagne, Suite symphonique *Peer Gynt*, Edvard Grieg, 1874 - guitare et hammered dulcimer

Habanera, extrait de l'opéra *Carmen*, Georges Bizet, 1875 - guitare et nyckelharpa

Aquarium, *Carnaval des Animaux*, Camille Saint-Saëns, 1886 - guitare et glasssharp

Période moderne

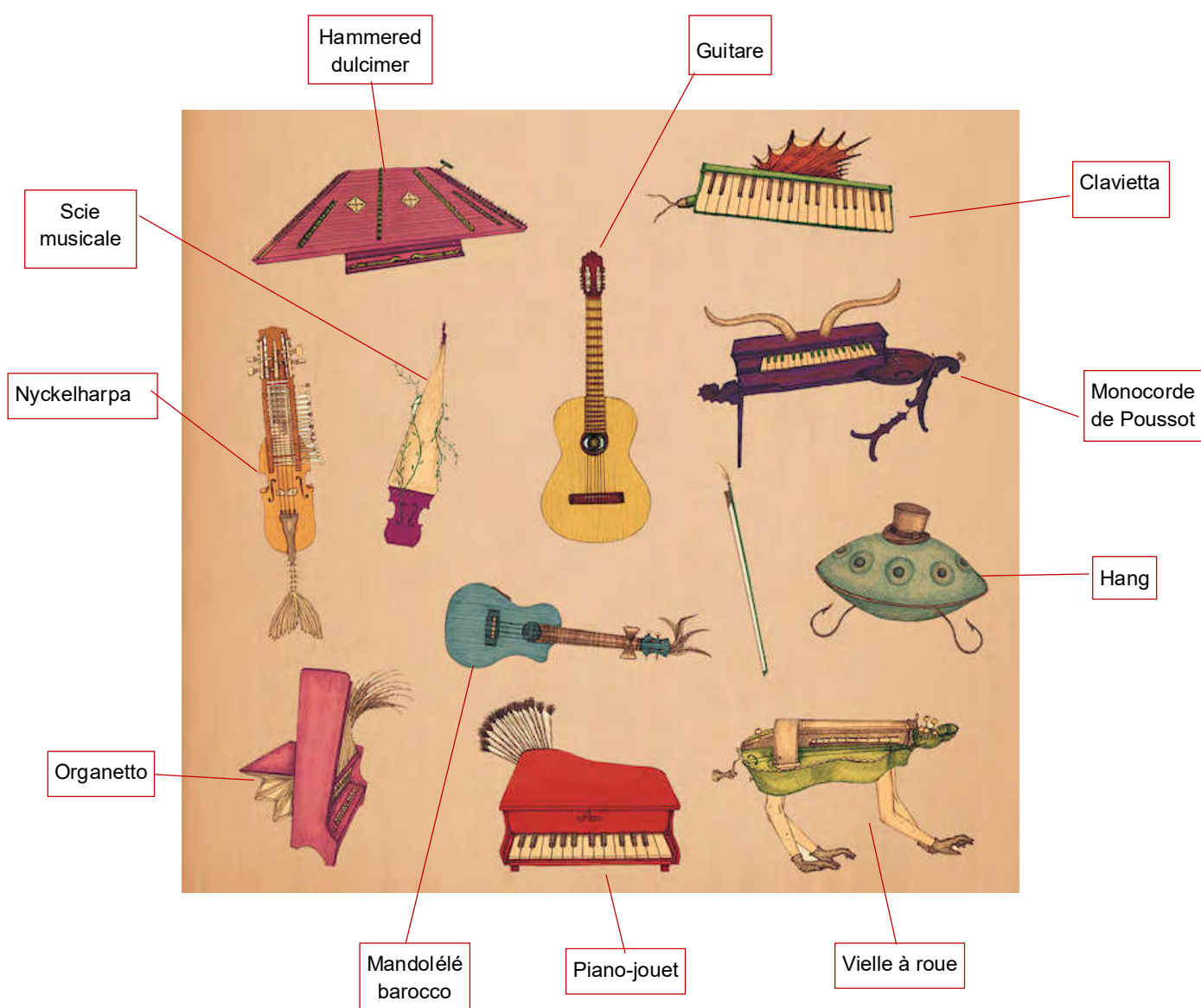
Thème de *Pierre, Pierre et le loup*, Sergueï Prokofiev, 1936 - guitare et organetto

La danse du sabre, ballet *Gayaneh*, Aram Khatchatourian, 1942 - guitare et piano-jouet

Instruments

Instruments

La particularité de ce programme est la découverte d'instruments peu connus, pour certains très rares, comme le monocorde de Poussot. C'est donc une chance exceptionnelle pour le jeune public de découvrir ces objets musicaux incroyables, accompagnés par une guitare experte, aux couleurs musicales chatoyantes ; la guitare étant sans doute un des instruments les plus (re)connus des élèves.

Clavietta

Petit clavier alimenté par le souffle du joueur qui fait vibrer des lamelles en acier pour produire un timbre doux et puissant à la fois, se rapprochant de l'accordéon ou de l'harmonica.

Glassharp

Ensemble de verres de cristal remplis d'eau à différentes hauteurs. Le son est produit en faisant tourner le doigt sur le bord du verre pour le mettre en vibration. Effet féérique garanti.

Il allait de soi pour Frank d'interpréter *Aquarium* de Camille Saint-Saëns sur cet instrument aquatique par nature.

Hang

Instrument contemporain inventé en 2000 par un facteur d'instruments suisse, inspiré des steelpans des Caraïbes. Il est composé d'une « calebasse » en métal, avec des zones de frappe accordées, sur lesquelles le musicien joue avec la paume de la main. Le timbre, riche en harmoniques, produit un son éthéré.

Mandolélé barocco

Un instrument hybride de l'invention de Frank Marty : « *Un accord de mandoline avec des cordes en nylon, la taille d'un ukulélé et une rosace et un look de mini guitare baroque d'où le nom de mandolélé barocco !* »

Nyckelharpa

Instrument traditionnel à cordes frottées, originaire de Suède, datant du Moyen Âge, de la famille des vièles. Des touches disposées en clavier permettent de jouer les notes sur les cordes. Le son est amplifié par des cordes sympathiques qui vibrent par résonance naturelle. Elles se trouvent sous la table d'harmonie dans l'instrument de Frank.

Piano-jouet

Ce jouet musical aurait pu ne s'adresser qu'aux enfants... Il a trouvé ses lettres de noblesse avec John Cage, compositeur américain qui lui a consacré une pièce, *Suite for toy piano*, en 1948. Un fabricant français, Michelsonne, a créé ce jouet au début du XXe siècle, avec un grand succès populaire, puis les brevets ont été vendus à Bontempi, célèbre marque italienne de claviers.

Scie musicale

Instrument trublion par son origine : un outil de bûcheron croisé avec un archet. Le musicien tient l'instrument debout sur son genou et fait ondoyer la lame tout en passant l'archet sur son arête pour produire de subtiles mélodies aériennes.

EXTRAIT SONORE

[Aquarium](#)

Cliquer :

À écouter en ligne sur www.jmfrance.org à la page du spectacle

Compositeur, Camille Saint-Saëns
Arrangement, duo Presque classique
Style, classique revisité
Formation, duo instrumental
Interprètes, Frank Marty, glassharp
 Frédéric Lefèvre, guitare

Description

Aquarium est le septième mouvement du *Carnaval des Animaux*, suite composée par Camille Saint-Saëns pour petit orchestre et deux pianos. Chaque mouvement décrit le caractère d'un animal avec humour, tendresse, sensibilité et effets musicaux figuratifs.

Composée pour Mardi Gras et reprise pour le Carnaval de Paris en 1886, cette œuvre a surpris le public parisien qui voyait en Camille Saint-Saëns un monsieur sérieux, à tel point que celui-ci a interdit de la jouer à nouveau en public jusqu'à sa mort.

Aquarium est le générique des soirées officielles du Festival de Cannes, la musique du film de Terence Malik, *Les moissons du ciel*, 1978, la musique de spots publicitaires : Decathlon, Gallia...

Dans la version originale, l'effet aquatique est produit par le célesta, clavier à lames de métal au son cristallin.

La transcription du duo Presque classique offre 1 min 30 de frissons provoqués par les entrelacs de la guitare avec les vibrations galactiques du glassharp : effet chaud – cordes de guitare – et froid – cristal glassharp – garantis.

Pistes d'écoute

Imagination

Écouter la version du duo Presque classique puis inviter les enfants à s'exprimer :

- Musique déjà entendue ou musique inconnue ?
- Quelles sensations et émotions ?
- Quelle lumière et quelles couleurs ?
- Quelle ambiance et quelle histoire ?

Comparaison

Écouter la version originale de Camille Saint-Saëns ([ici](#)) et la version du duo Presque classique.

Identifier les différences :

- Entend-on les mêmes instruments ?
Nommer les instruments (re)connus.
- Est-ce que les instruments ont les mêmes couleurs sonores et créent la même sensation auditive ?
Trouver les mots pour exprimer les différences.

Version Saint-Saëns : cordes, piano, vents (flûte et clarinette), célesta

Version duo Presque classique : guitare et glassharp

Identifier les ressemblances

Chanter le début de la mélodie de la version du duo Presque classique sur la la la

- Écouter la version de Camille Saint-Saëns
Est-ce la même mélodie ?
- Créer une chorégraphie sur la version du duo Presque classique.
Peut-on la danser sur la version de Camille Saint-Saëns ?

La mélodie est la même, la structure musicale est la même, bien que l'ambiance et les couleurs musicales soient différentes. Trouver les mots pour exprimer la ressemblance dans la différence.

Création

Cette musique peut inspirer un travail plastique (collage, couleurs associées...), corporel (danse, expression corporelle...) ou littéraire : poissons, monde marin, bulles aquatiques...

CHANTER

Les jeunes spectateurs seront invités à chanter pendant le spectacle *La Habanera*, extrait de l'Opéra *Carmen* de Georges Bizet pour vivre l'effet magique de la musique partagée avec les artistes !

Version enregistrée sur le site à la page du spectacle : www.jmfrance.org

Cliquer :

Intervention des enfants (texte en couleur)

- Les artistes chantent le 1er couplet, les enfants reprennent L'Amour, l'amour, l'amour, l'amour
- Les artistes chantent le refrain, les enfants reprennent Prends garde à toi
- Les artistes jouent le 2e couplet, les classes qui l'ont appris le chantent.

Couplet 1

L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle
S'il lui convient de refuser

Rien n'y fait, menace ou prière
L'un parle bien, l'autre se tait
Et c'est l'autre que je préfère
Il n'a rien dit, mais il me plaît

L'amour, l'amour, l'amour, l'amour

Couplet 2

**L'oiseau que tu croyais surprendre
Battit de l'aile et s'envola
L'amour est loin tu peux l'attendre
Tu ne l'attends plus il est là**

**Tout autour de toi vite vite
Il s'en va puis il revient
Tu crois le tenir, il t'évite
Tu crois l'éviter, il te tient**

Refrain

L'amour est enfant de bohème
Il n'a jamais, jamais, connu de loi
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime
Et si je t'aime, prends garde à toi

Prends garde à toi

Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime

Prends garde à toi

Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi

L'amour est enfant de bohème
Il n'a jamais, jamais connu de loi
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime
Et si je t'aime, prends garde à toi

Prends garde à toi

Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime

Prends garde à toi

Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi

Allegretto, quasi Andantino Carmen *p*

L'a - mour
L'oi - seau

5

est un oi - seau re - belle Que nul ne peut ap - pri - voi - ser Et c'est
que tu cro - yais sur - prendre Bat - tit de l'aile et s'en - vo - la L'a - mour

9

bien en vain qu'on l'ap - pelle S'il lui con - vient de ne - fu - ser. Rien n'y
est loin, tu peux l'at - tendre Tu ne l'at - tends plus, il est là Tout au -

13

fait, me - nace ou pri - ère L'un par - le bien, l'au - tre se tait Et c'est
tour de toi, vi - te, vite Il vient, s'en va, puis il re - vient Tu crois

17

l'au - tre que je pré - fère Il n'a rien dit, mais il me plaît.
le te - nir, il t'é - vite Tu crois l'é - vi - ter, il te tient.

21 *espress.*

L'a - mour, l'a - mour, l'a -

26 *p*

mour, l'a - mour. L'a-mour est en - fant de bo - hème Il n'a ja -

31

mais, ja-mais, con-nu de loi Si tu ne m'ai - mes pas, je t'ai - me Et si je t'ai - me, prends garde à

36 *f* *p*

toi. Prends garde à toi! Si tu ne m'ai - mes pas, si tu ne m'ai - mes pas, je

2

40 *f* *p cresc.*

t'aime Prends garde à toi! Mais si je t'ai - me, si je t'ai - me, prends garde à

45 *mf*

toi! L'a-mour est en - fant de bo - hème Il n'a ja - mais, ja - mais, con - nu de

49

loi Si tu ne m'ai - mes pas, je t'ai - me Et si je t'ai - me, prends garde à

53 *f* *p*

toi. Prends garde à toi! Si tu ne m'ai - mes pas, si tu ne m'ai - mes pas, je

57 *cresc.*

t'aime Mais si je t'ai - me, si je t'ai - me, prends garde à

61 *f*

toi! *f* toi!

PROJET DE CLASSE

Atelier de pratique en lien avec les contenus du spectacle

Retrouver une mélodie ou un style musical : un jeu d'enfant ?

Cette proposition invite les enfants à comparer des œuvres originales et leur version mixées ou réinterprétées. De nombreux musiciens se consacrent à cette recreation d'œuvres du répertoire classique et plus largement de tous les répertoires.

Objectif

Développer l'oreille musicale des élèves et leur apporter une culture musicale.

Description

Cette proposition s'appuie sur le travail réalisé par Hugues de Courson (un des fondateurs du groupe folk-rock Malicorne, aux côtés de Gabriel Yacoub, dans les années 1970). Elle peut se décliner avec de nombreux autres compositeurs ou genres musicaux.

Hugues de Courson a mixé astucieusement et artistiquement des univers très différents, classiques, traditionnels et électroniques :

- Bach et des chœurs africains, *Bach to Africa*, 1994
- Mozart et la musique orientale, *Mozart l'Égyptien*, 1998
- Vivaldi et des musiques celtiques, *O'Stravaganza, Vivaldi l'Irlandais*, 2000
- Musiques sacrées et électro, *Lux Obscura*, 2005

Dans ses créations, on trouve entrelacées des œuvres du répertoire classique et des musiques du monde. Le passage de l'un à l'autre des univers est habile et subtil, quasiment invisible. L'écoute attentive et le repérage de ces passages d'un style à un autre permet de redéfinir avec les enfants ce qu'est un mixage, technique de composition fondamentale des musiques actuelles (électro, dance, musiques urbaines...), puis de l'expérimenter grâce aux nombreux logiciels disponibles en ligne.

Dans le même esprit de découverte et de « titillement de la jeune oreille », le réseau de documentation pédagogique CANOPÉ propose en livre-disque 14 versions de *La Marseillaise* : classiques et contemporaines (Berlioz, Tchaïkovski, Debussy, Stockhausen...), jazz (Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Jacky Terrasson), pop rock (The Beatles, P.V...), musique orientale (Henri Agnel), reggae (Serge Gainsbourg), samba brésilienne (Jean-Loup Longnon)...

Ressources complémentaires

Livre-disque

Michel Vovelle, Emmanuel Hondré, *La Marseillaise*, C.N.D.P/ Ministère Éducation Nationale - 2002.

Site

<https://fr.malavida.com/windows/cat/dj#gref>, liste de logiciels de DJ

<http://www2.ac-lyon.fr/services/loire/tice/spip.php?article177&lang=fr>, listes de logiciels libres identifiés par l'Académie de Lyon, pour enregistrer et mixer des sons.

ACTION CULTURELLE

Les JM France ont à cœur de répondre à une demande croissante de parcours intégrant une pratique artistique des jeunes. **La plupart des spectacles peuvent être accompagnés d'ateliers de pratique collective proposés par les artistes.**

Leur forme est modulable, laissant ainsi au partenaire la possibilité d'adapter l'atelier à une actualité, un projet ou un public défini.

Pour monter une action culturelle avec les artistes du spectacle

→ jmfrance.org rubrique « Actions »

Objectifs

- Contribuer à mettre la pratique musicale à portée de tous les publics
- Favoriser les passerelles entre les acteurs (établissements scolaires, écoles de musique, centres de loisirs, associations musicales, etc.)
- Faire le lien avec le temps du spectacle
- Profiter de la présence des artistes

Principes

- Co-construction avec les acteurs locaux
- Inscription dans des parcours musicaux
- Garantie d'un encadrement pédagogique et artistique professionnel

Formes

- Ateliers d'éveil et de sensibilisation, découverte de musiques et de chants de différentes esthétiques, pratique collective instrumentale et vocale...
- Format variable selon les besoins, les volontés et les contraintes de l'établissement partenaire
- Durée variable, de la simple rencontre au parcours long
- Contenus ciblés liant directement l'atelier à un spectacle JM France Nouveauté 2018 : le Fonds musical pour l'enfance et la jeunesse

Envie d'initier ou de vous associer à des projets ambitieux et innovants ? Les JM France ont créé un fonds entièrement dédié à l'action culturelle.

Informations complètes sur :

www.fondsmusical.org

FICHE ÉCOUTE

Aquarium

Écoute les sons avec attention :

Quel instrument joue l'accompagnement ?

- Un violoncelle
- Un piano
- Une guitare

Quel instrument joue la mélodie ?

- Un violon
- Un ensemble de verres en cristal
- Une flûte

Si tu décrivais la musique avec des gestes, tu ferais :

- Des grands gestes qui tournent et qui ondulent
- Des petits gestes qui piétinent sur place
- Des grands mouvements de marche dynamique

À ton avis, cette musique est :

- Une œuvre classique jouée avec des instruments classiques
- Une œuvre classique jouée avec des instruments pas classiques
- Une œuvre composée aujourd'hui

Trouve les mots pour la décrire (quels sons, quelle dynamique, quelle ambiance, quelles émotions...) :

.....
.....

Écoute cette musique avec attention en fermant les yeux. Écris l'histoire qu'elle te raconte à l'oreille :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CARTE MÉMOIRE

Quel spectacle ?

À quelle date ?

Dans quelle ville ?

Dans quelle salle ?

Quiz

Quel style de musique ai-je entendu ?

- Musique classique en version originale
- Musique classique réécrite
- Musique populaire

Les instruments étaient :

- Acoustiques, amplifiés
- Électroniques et numériques
- Acoustiques, non amplifiés

Quelle formation instrumentale ?

- Deux musiciens polyinstrumentistes
- Un musicien polyinstrumentiste et un guitariste
- Deux solistes jouant d'un seul instrument

Avant le concert, je connaissais :

- Quelques musiques entendues
- La plupart des musiques entendues
- Aucune des musiques entendues

Décris ou dessine les instruments qui t'ont le plus étonné.