

LIVRET PÉDAGOGIQUE

Élémentaire • 6e • 5^e

JM
FRANCE
International

Aurélie Dorzée et Tom Theuns

Pipa Polo, une épopée orientale

LIVRET PEDAGOGIQUE

De la salle de classe à la salle de spectacle

Vous êtes enseignant, musicien intervenant en milieu scolaire, parent, pédagogue, acteur culturel...

Vous accompagnez un groupe d'enfants à une représentation des JM France.

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

Le comité de rédaction

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

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

A L'AFFICHE

Le spectacle, quels contenus, qui l'a créé, où, quand et avec qui ? P.3

QUI SONT LES ARTISTES ?

Biographies : le parcours professionnel des artistes P.4

Interview : quelques secrets de création P.5

OUVERTURE SUR LE MONDE

Explorer le contexte historique, géographique, scientifique ou artistique P.6-9

MUSIQUE !

Des œuvres et des instruments P.10-12

A L'ECOUTE

Ecouter la musique, avant ou après la représentation P.13-15

EN CHANTANT

Apprendre un chant P.16

ATELIERS ARTISTIQUES

Créer à partir des contenus P.17-19

CARTE-MEMOIRE

Se souvenir du spectacle P.20

OUTILS DE MEDIATION

Trouver des ressources en ligne

Illustrer l'aventure avec des affiches et des billets P.21

JM FRANCE P.22

À L’AFFICHE

Genre : musique originale inspirée des traditions d’Europe et d’Asie

Aurélie Dorzée et Tom Theuns

Pipa Polo, une épopée orientale

Fantaisie musicale sur la route de la Soie

-

Venise, 1291. Pipa Polo a 15 ans. Elle reçoit une lettre de son papa, le grand explorateur Marco Polo, lui annonçant qu’il est retenu prisonnier à la Cour du Palais Impérial de Chine. En échange de sa liberté, l’empereur exige qu’on lui apporte les sept plus belles mélodies du monde. Comme Pipa est une violoniste fabuleuse, son père lui confie cette mission. Levant le voile sur les musiques traditionnelles et classiques des Balkans, de Perse et d’Asie, elle déroule pas à pas le fil rouge historique qui relie l’Occident à l’Orient.

Ce spectacle-concert constellé de fantaisie, d’humour et d’improvisations, est tout droit sorti de l’imaginaire d’Aurélie Dorzée et Tom Theuns, multi-instrumentistes belges aussi exigeants que déjantés. Inventeur d’une folk moderne sans frontières, ce duo envoûte par la beauté de son chant, alliée aux sons d’instruments parfois étonnants, comme la viole d’amour et le violon-trompette. Dépayasant !

Avec le soutien à la création des JM France

Année de création : 2015

- . **Lauréats du Tremplin des musiques traditionnelles des JM France - Lorraine 2014**
- . **Finalistes de la Biennale de la Chanson française**
- . **Nommés aux Octaves de la Musique 2015 – Belgique**

Public | À partir de 6 ans / Séances scolaires : du CP à la 5^e

Durée | 50 min

BIOGRAPHIES

Le parcours professionnel des artistes

-

Aurélie Dorzée, violon, viole d'amour, violon-trompette, chant ethnique en tout genre

Tom Theuns, mandoloncelle, guitares, chant ethnique en tout genre

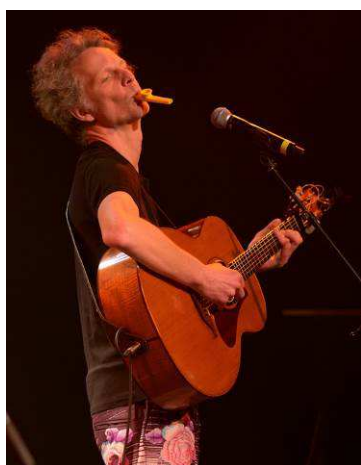
Aurélie Dorzée

Violoniste et chanteuse belge, fille de comédiens.

Elle met son art au service des musiques actuelles, en mélangeant les styles et les genres : musiques traditionnelles, folk, rock.

Elle innove en matière de compositions et d'improvisations en tous genres, alliant la tradition à la modernité, dans un univers musical très personnel.

Site de l'artiste : www.aureliedorzee.com

Tom Theuns

Guitariste et chanteur belge.

Il est entré dans le monde de la musique par le rock et la musique folk.

Il a ensuite étudié le jazz, puis est parti en Inde pour étudier la musique classique indienne, appelée *râga*, auprès d'un célèbre joueur de sitar. Son jeu de guitare combine diverses techniques et influences, mélangeant les genres et les époques.

Site de l'artiste : www.tomtheuns.com

Aurélie Dorzée et Tom Theuns

Après dix ans de collaboration et quatre albums, le duo Aurélie Dorzée et Tom Theuns sillonne le monde entier avec ses spectacles inédits. Les tournées à bord de leur péniche les emmènent jusqu'à Paris.

Leur musique est une mosaïque d'influences diverses. La sensibilité et l'imaginaire de ces deux multi-instrumentistes apportent une grande liberté à leurs compositions musicales et une poésie sans borne à leurs textes.

INTERVIEW

Quelques secrets de création

-

Avec Aurélie Dorzée, compositrice et interprète

Y-a-t-il un élément de votre spectacle que vous souhaitez voir travailler par l'enseignant, de telle sorte que les élèves puissent participer activement à la représentation ?

A. D. : Il est important que les enfants apprennent des chansons traditionnelles du répertoire français, qui est riche, beau, fort. Les professeurs peuvent puiser dans *L'anthologie de la chanson française* de Marc Robine¹, ou écouter les groupes Malicorne, La Chavannée ou Évelyne Girardon ; il y a des merveilles de chants à apprendre.

Quelles sont les étapes de la route de la Soie qui sont empruntées par Pipa Polo ?

A. D. : Au départ, il y a l'Italie, puis la Roumanie, la Grèce, la Turquie, l'Iran, l'Inde, la Mongolie et la Chine.

Etablissez-vous des liens musicaux entre les différents pays traversés par Pipa ?

A. D. : Oui, bien sûr. Les liens ne sont pas expliqués, ils sont suggérés par la dramaturgie.

Mettez-vous en valeur le style musical propre à chaque contrée traversée, en mettant l'accent sur un rythme particulier, l'utilisation de tel instrument ou registre de voix ?

A. D. : Nos compositions s'inspirent de près ou de loin du patrimoine musical des pays traversés, que nous nous approprions avec notre imaginaire. Nous ne sommes ni turcs, ni chinois, ni roumains !

C'est la même chose pour le texte. Il est entièrement inventé et fantaisiste, tant au niveau des dates que du parcours, tout en restant proche de la réalité du point de vue historique.

Il s'agit d'une fiction dont le spectacle comporte une part d'interprétations personnelles, comme l'invention du personnage de Pipa qui nous guide vers la musique à travers ses aventures.

Comment articulez-vous l'humour et l'ironie avec les éléments historiques ?

A. D. : A l'époque, on prenait Marco Polo pour un fantaisiste, les gens ne croyaient pas au récit de ses voyages. C'est exactement dans cet esprit qu'on raconte notre histoire : de l'humour et des fantaisies dans un cadre historiquement et géographiquement correct, un parcours imaginaire pour Pipa, inspiré de celui de Marco Polo.

Quelle est la part de l'improvisation ?

A. D. : Nous improvisons dans chaque spectacle, c'est la part de liberté que nous offrons au public et à nous-mêmes.

¹ Robine, M. *Anthologie de la chanson française*, EPM 1993-1994

OUVERTURE SUR LE MONDE

Chaque spectacle puise son inspiration dans différents domaines, histoire, arts, géographie, nature, sciences, émotions. Voici quelques pistes pour élaborer des séquences à partir des principaux thèmes abordés.

1 | Marco Polo, un super-héros ?

Marco Polo a vécu il y a plus de 700 ans. Il est né vers 1255 à Venise. La France, en ce temps-là, était un royaume dont le roi était Louis IX, connu sous le nom de Saint Louis. L'Italie n'existait pas comme pays, mais plusieurs de ses villes avaient un rôle politique et économique important : Venise, Gênes et surtout Rome, capitale de la chrétienté.

Lorsqu'il vint au monde, son père (Niccolo) était absent : riche commerçant et membre de la haute noblesse vénitienne, il était parti avec Matteo, un de ses frères, d'abord vers Constantinople, puis plus loin vers l'est, où ils rencontrèrent l'empereur des Mongols, un peuple de nomades qui, depuis longtemps, dominait l'Asie. Ils ne revinrent qu'au bout de 15 ans ! On ne sait pas très précisément ce que les deux hommes ont fait au cours de leur long séjour, mais ils en sont revenus suffisamment satisfaits pour souhaiter repartir vers ces contrées lointaines. De plus, l'empereur mongol, Kubilaï Khan, qui régnait sur la Chine, les avait chargés d'une lettre amicale pour le pape, qui à son tour voulait faire porter une réponse...

Pour ce second voyage vers l'est, Niccolo et Matteo décidèrent d'emmener Marco, qui vivait chez un autre oncle depuis la mort de sa mère. On était à la fin de l'année 1271. Après un long voyage, ils parvinrent en 1275 à la Cour de Kubilaï, non loin de Pékin : ils avaient parcouru près de 8 000 kilomètres ! Il s'avère – c'est Marco qui le racontera plus tard – que Kubilaï, ravi de revoir les deux frères, appréciait tant Marco pour ses talents et son savoir, qu'il lui confia des missions de plus en plus importantes dans plusieurs provinces de l'Empire : il devint même gouverneur d'une de ces provinces, ayant appris les langues locales, dont le mongol. Kubilaï était si attaché à la famille Polo qu'il refusa, au bout de 17 ans de « service » de les laisser rentrer à Venise. Heureusement, un des neveux de Kubilaï, petit-fils de l'empereur de Perse, demanda à son oncle la main d'une de ses petites filles, et Marco fut chargé de l'accompagner vers son futur époux. Après bien des difficultés, il parvint par la mer, en longeant les côtes vers le sud puis l'ouest, à déposer la princesse attendue en Perse, et à rejoindre l'Europe et Venise. On était en 1295...

De retour à Venise, Marco Polo, son père et son oncle furent accueillis avec beaucoup d'étonnement et d'admiration par leur famille et toute la haute société. Il faut dire qu'ils ramenaient de leur long séjour des richesses considérables, sous la forme de rubis, de saphirs, d'émeraudes, de diamants et d'escarboucles. Ils racontèrent bien sûr leur voyage et leurs découvertes.

Mais tout n'était pas fini.

1 | Marco Polo, un super-héros ? (suite)

Peu de temps après leur retour, une guerre éclata entre Venise et Gênes, ville concurrente. Marco Polo prit le commandement d'une galère, fut blessé et fait prisonnier. Pendant son séjour en prison, il relut les notes qu'il avait prises et dicta la relation de ses voyages à un noble génois, devenu son ami. On était en 1298. Quelques années plus tard, sous la pression de la haute société génoise, il fut libéré et rentra à Venise. Il se maria et eut deux filles, Moretta et Fantina (selon certains, il aurait eu une troisième fille, nommée Belela). La date précise de sa mort n'est pas connue.

C'est le récit de cet extraordinaire voyage qui a fait de Marco Polo un héros inoubliable. On ignore dans quelle langue ses aventures furent rédigées. Selon certains, ce fut uniquement en français ; selon d'autres, en français et en latin, ou en dialectes populaires. L'imprimerie n'était pas encore née et la diffusion sous la forme de manuscrits écrits à la main favorisait les variations. On connaît cet ouvrage sous plusieurs titres : *Le Devisement du Monde*, *Le Livre de Marco Polo*, qu'on attribue à Marco Polo lui-même, *Le Livre des Merveilles*, *La Description du Monde*, *Le Million Il Milione*.

OUVERTURE SUR LE MONDE

2 | De la route de la Soie au tour du monde

Le chemin suivi par Marco Polo pour aller en Chine est appelé, depuis le XIXe siècle, « Route de la Soie ». Il s'agit d'un réseau de voies terrestres ayant permis, depuis très longtemps, le commerce entre les peuples vivant autour de la Méditerranée et ceux de l'Asie ; une des principales marchandises qui circulaient sur ces routes étant la soie. Celle-ci était fabriquée en Chine avec le fil tiré du cocon d'une chenille appelée lombric du mûrier, selon une technique restée secrète pendant des siècles. Elle était ensuite acheminée par caravanes vers l'Asie centrale, le Proche Orient et l'Europe. D'autres produits circulaient de la Chine à la Méditerranée : des épices (on a également appelé ce chemin « route des épices »), des pierres précieuses, des bijoux, des céramiques... On y rencontrait à côté des marchands, de nombreux autres voyageurs : soldats, religieux, pèlerins, et divers aventuriers, dont des marchands d'esclaves.

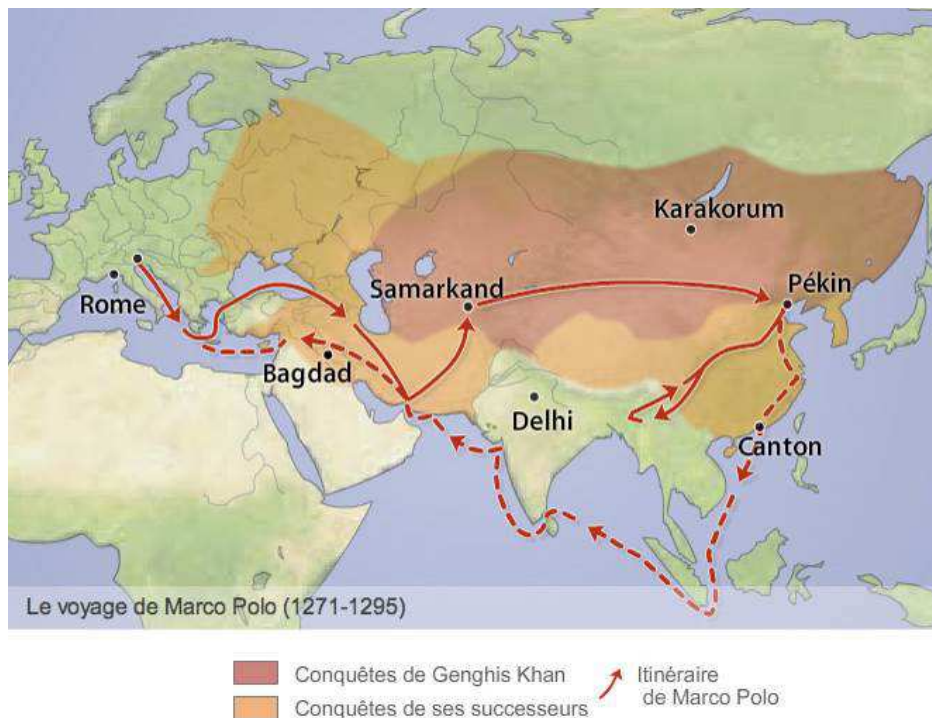
Les marchands traçaient les voies commerciales, les autorités des pays traversés en prenaient le contrôle et les ouvraient ou les fermaient en fonction des relations politiques. L'immense territoire qui s'étend de l'Europe à la Chine était l'objet de nombreux conflits qui empêchaient le commerce et les ententes pacifiques. Rappelons-nous que de nombreuses invasions de nomades venus de l'est et du nord ont menacé l'Europe, dont celle des Huns sous les ordres d'Attila, puis les hordes mongoles et les Ottomans. Mentionnons aussi les conflits qui ont vu s'affronter chrétiens et musulmans dans la partie occidentale de l'Asie appelée le Levant, à la période des croisades. Marco Polo a bénéficié d'une certaine accalmie lui permettant de voyager dans une relative sécurité : l'Empire Mongol qui dominait la Chine du temps de Kubilaï Khan avait rétabli la paix dans la région. L'Empereur craignait tant les musulmans qu'il avait chargé le père et l'oncle de Marco Polo d'un message au pape de Rome. C'est pour apporter la réponse du pape que les deux frères firent leur deuxième voyage, emmenant Marco avec eux. C'est aussi la raison pour laquelle ils furent si bien accueillis en Chine.

Pour revenir de Chine et amener la princesse mongole en Perse, Marco Polo passa par la mer. C'était la deuxième voie possible pour aller de l'Europe à l'Asie, empruntée à chaque fois que la route de la Soie était fermée pour cause de conflit. Il est le premier européen célèbre à avoir transcrit le récit de son périple. A sa façon, Marco Polo a été le précurseur de tous les grands explorateurs européens qui, bien après lui, partirent à la conquête du monde par la mer. Certains historiens pensent que Christophe Colomb avait emporté avec lui son livre *Le Devisement du Monde*. Vasco de Gama, qui fit le tour de l'Afrique au moment où Colomb partait pour les Indes, l'aurait lu, lui aussi. C'est également grâce aux descriptions des techniques et des produits découverts en Chine, que Marco Polo a fait connaître un certains nombres d'inventions en Europe : la boussole, l'imprimerie, le papier, la poudre à canon... Sa curiosité pour les hommes, leurs civilisations, leurs institutions, leurs idées politiques, leurs langues, leurs coutumes, leurs activités, dont il rend compte dans le récit de ses aventures, a élargi la perception du monde des Européens.

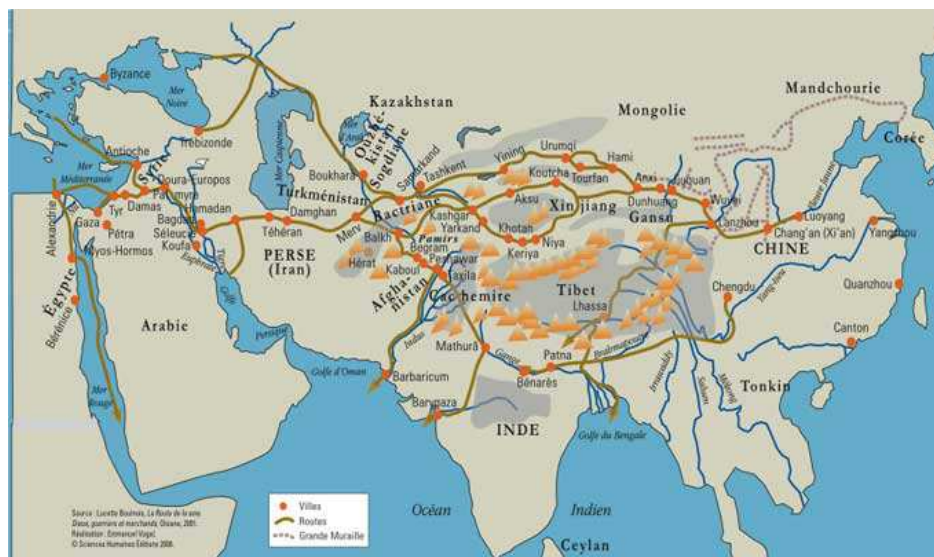
A leur façon, les artistes de *Pipa Polo* jouent le même rôle auprès des enfants : ils leur font découvrir plusieurs instruments originaires des régions traversées par la route de la Soie: tabla, sitar, violon chinois, *kemençe*, guitare, et autant de richesses musicales.

OUVERTURE SUR LE MONDE (SUITE)

- Le voyage de Marco Polo

- Les routes de la Soie

Des outils pour élaborer la séquence

Livres

S. MIRZA, texte. M. TRUONG, illustrations. *Sur les traces de Marco Polo*. Ed. Gallimard Jeunesse. 2010

Sites

<http://expositions.bnf.fr/livres/polo/index.htm> : la BnF, Bibliothèque Nationale de France, met à disposition du public les grands manuscrits de l'humanité à feuilleter en ligne. On peut voir un exemplaire du *Livre des merveilles* de Marco Polo et s'émerveiller de la beauté des enluminures et du travail du copiste.

www.cernuschi.paris.fr/sites/cernuschi/files/editeur/Ressources_documentaires/dossier_pedagogique_expo_route_de_la_soie.pdf : La route de la Soie, dossier pédagogique rédigé à l'intention des enseignants, par le Musée Cernuschi, musée des arts de l'Asie de la ville de Paris

MUSIQUE !

Des œuvres

-

Toutes les pièces musicales entendues dans le spectacle sont composées par Aurélie Dorzée et Tom Theuns. Elles s'inspirent des musiques populaires et traditionnelles appartenant à la mémoire ancestrale des civilisations rencontrées sur la route de la Soie. Ce sont des musiques dites *modales* par opposition à la musique *tonale*, système sur lequel repose la musique occidentale classique depuis le XVIIIe siècle. La musique du Moyen Âge était modale, ainsi que les musiques arabo-andalouses, asiatiques et indiennes. Elles reposent sur le principe de la monodie, une seule ligne mélodique ornée. Le système modal donne une impression d'apesanteur musicale, car il n'est pas soumis au même principe de tension/détente caractéristique de la musique tonale : les notes ont une totale liberté entre elles.

Programme musical

- **Pema Ling** : chant accompagné à la **viole d'amour** en *pizzicati* (les cordes sont pincées avec les doigts au lieu d'être frottées par l'archet), en imitation du **koto**, instrument de musique japonais à cordes pincées. Cette improvisation inspirée par la musique du Tibet s'appuie sur un thème musical lent et majestueux qui illustre la tranquillité des grands espaces et inspire le calme, comme dans la religion bouddhiste. Ce chant est également accompagné par un **mandoloncelle**.

- **Mamma mia** : tarentelle, danse du sud de l'Italie, inspirée par la tarentule. La légende dit que les gens qui sont piqués par cette araignée deviennent fous et que cette danse a le pouvoir de les guérir de la morsure. Cette forme musicale traditionnelle, particulièrement vivante, est une danse entraînante et joyeuse, sur un rythme ternaire à 6/8. Elle est jouée au **violon** et à la **guitare**, puis chantée.

- **Pomme de reinette et pomme d'api** : chanson traditionnelle chantée *a capella* (sans accompagnement instrumental) et rythmée par du **beatbox** (boîte à rythmes humaine), technique qui consiste à imiter les instruments de percussion avec la voix.

- **Chanson iranienne** (Perse)

- **Chanson de la Maharani** (Inde) : *râga*, forme classique de la musique savante indienne. Chaque *râga* est lié à un sentiment, une saison, un moment du jour différent. Ce *râga* nous fait ressentir l'émerveillement de Pipa à son arrivée en Inde.

Chaque *râga* se décline en trois parties :

1. *Alap* : exposition lente de la gamme mélodique qui structure le *râga*
2. *Jhala* : partie de plus en plus rapide dans laquelle le soliste exprime toute sa virtuosité
3. *Gat* : composition associant la gamme à un rythme prédéfini par le style musical, où le soliste joue avec le percussionniste

Une musique douce, jouée sur un **tampura** et un **shruti box**, fait entendre des sonorités envoûtantes et de longues notes tenues qui évoquent la contemplation. Ces instruments de musique sont essentiels à la musique indienne modale, ils se complètent par leurs douces harmonies. Le **sitar** joue de magnifiques mélodies indiennes.

MUSIQUE ! (SUITE)

- **Chanson de Hulagu** (frère de Kubilaï) : improvisation sur un chant harmonique mongol, chanté par les sorciers chamans. Il s'agit d'une technique vocale très ancienne et spectaculaire, qui permet au chanteur d'émettre deux mélodies en même temps: l'une dans le grave en voix de poitrine, et la 2e dans l'aigu en harmoniques.

Qu'est-ce qu'un harmonique ? Dans un son, on distingue le son fondamental, les résultantes basses (fréquences graves) et les harmoniques supérieurs (hautes fréquences). Les harmoniques constituent l'enveloppe vibratoire du son, ils colorent le son, lui donnent de l'ampleur. Dans le chant harmonique, on ressent une grande amplitude vibratoire, faite de plusieurs fréquences harmoniques simultanées. Tom Theuns ayant une voix grave particulièrement profonde, l'effet vocal est saisissant.

Instrumentarium

-

Violon

Le violon traverse les siècles et les paysages dans la besace des grands voyageurs. Musiciens et poètes suivent les compagnies de marchands, ramassent sur leur chemin des airs, des rythmes, des modes de jeu, et les répandent d'un pays à l'autre. Une caisse de résonance, quatre cordes, un archet, des chevilles pour tendre les cordes, des ouïes pour attendrir les cœurs, le violon est l'instrument des grandes migrations.

Violon-trompette

Instrument inventé par des paysans roumains au début du XXe siècle, probablement inspiré par le gramophone qu'utilisait Béla Bartók pour enregistrer les chants populaires. La table d'harmonie est reliée à un pavillon qui amplifie les sons produisant un timbre très nasal, censé être entendu de très loin, comme un klaxon.

Viole d'amour

Instrument de musique d'origine orientale, à cordes frottées, possédant 7 cordes mélodiques et de 5 à 7 cordes vibrantes en métal, appelées cordes sympathiques, placées au-dessous des autres. La mélodie est jouée sur les cordes frottées, les cordes sympathiques vibrent en résonance, amplifiant et colorant le son.

Mandoloncelle

Instrument de musique à cordes pincées de la famille des mandolines (fond bombé). Sa tessiture s'apparente à celle du violoncelle.

Guitare DADGAD

Guitare accordée sur des notes différentes (ré-la-ré-sol-la-ré au lieu de mi-la-ré-sol-si-mi) afin d'accompagner les mélodies modales. Ce type d'accord (appelé aussi accord *celtique*) est également utilisé dans la musique rock. DADGAD vient du nom des notes selon la nomenclature anglo-saxonne : **D**=Ré, **A**=La, **D**=Ré, **G**=Sol, **A**=La, **D**=Ré

À L'ÉCOUTE

Une fois n'est pas coutume, nous proposons l'écoute d'une composition originale qui ne fait pas partie du spectacle *Pipa Polo, une épopée orientale*, mais qui offrent une plongée idéale dans l'extraordinaire univers musical d'Aurélie et Tom, nourri des rythmes et légendes d'Europe centrale et d'Asie.

A écouter sur www.jmfrance.org.

Yashisha

Les auteurs compositeurs interprètes	Aurélie Dorzée, violon-trompette, voix Tom Theuns, guitare, sitar, percussions (calebasse)
Le style	Mélopée, au rythme lancinant de la caravane en marche
D'où vient cette musique ?	Elle s'inspire des musiques traditionnelles de Transylvanie, région du centre-ouest de la Roumanie, alternant rythmes binaires (à 3 temps) et ternaires (à 2 temps), appelés rythmes « aksak », ce qui signifie « boiteux ».
Qu'est-ce qu'on entend ? <i>Inviter l'enfant à repérer les différents éléments sonores et à les décrire pour développer une écoute active</i>	Qu'entend-on: 1. À 0'00 ? 2. À 0'22 ? 3. À 1'18 ? 4. À 1'39 ? 5. À 2'01 ? Réponses : 1. À 0'00 : introduction jouée au violon en pizzicati sur un rythme lancinant. La 1ère fois, le violon joue seul, la 2e fois, il est accompagné par la guitare. 2. À 0'22 : longue mélopée chantée, avec des onomatopées, dans lesquelles on reconnaît le mot Yashisha. La mélodie est reprise 4 fois. La guitare joue toujours le même rythme, en boucle. 3. À 1'18 : entrée du violon, les onomatopées changent, la musique s'intensifie. 4. À 1'39 : la guitare et le violon improvisent en duo, le son est plus fort, le rythme plus envoûtant. 5. À 2'01 : la voix revient pour conclure le morceau, la musique disparaît peu à peu.
Prolonger l'écoute par la pratique	• Un rythme Aksak Aksak veut dire « boiteux » en Roumanie. C'est quoi, un rythme boiteux en musique ? C'est un découpage irrégulier du temps, une pulsation qui donne à la chanson Yashisha, son impression de « déhanché ». On le ressent dans le corps, si on danse sur la musique. On peut aussi le compter, comme les pieds dans un vers en poésie. Ecouter la musique, le tempo est donné par les pizzicati du violon de l'introduction. La cellule rythmique revient en boucle sur 8 pulsations, avec des temps forts irréguliers.

Prolonger l'écoute par la pratique (suite)	Le rythme est basé sur 8 temps avec des appuis sur les temps 1, 4 et 7 : 1 2 3 4 5 6 7 8 / 1 2 3 4 5 6 7 8 / 1 2 3 4 5 6 7 8 C'est subtil à ressentir, les musiciens ajoutent des contretemps, des variations, jouent avec l'irrégularité du rythme. C'est ce qui fait toute la beauté de la musique Aksak, complexe à exécuter, fascinante à écouter.
--	--

Des outils pour élaborer la séquence « A l'écoute »

Sites

www.aksak.org Le groupe Aksak, sous la direction d'Isabelle Courroy, mène depuis des années un formidable travail de création, d'enregistrements et de transmission des musiques populaires de Balkans

EN CHANTANT

Jaya Ganesha

A écouter sur www.jmfrance.org.

Ce mantra très célèbre de la tradition bouddhiste sera chanté pendant le spectacle, les artistes invitent les enfants à l'apprendre pour le chanter avec eux.

L'interprète	Swami Hridyananda
Le style	Incantation d'une formule magique constituée d'une série de syllabes répétées plusieurs fois, suivant certains rythmes et hauteurs de sons.
D'où vient cette chanson ?	Cette chanson est inspirée des <i>mantras</i> , prières que les bouddhistes récitent en boucle pour entrer en transe. Pipa est entre la vie et la mort dans l'Himalaya. Le chaman lui chante cette incantation pour la guérir.
Paroles	<i>Jaya ganesha, jaya ganesha, jaya ganesha, pahiman</i> <i>Shri ganesha, shri ganesha, shri ganesha, rakshaman</i> Les deux phrases sont répétées inlassablement en boucle. Le corps est bercé par la répétition sans fin des mêmes syllabes et se laisse peu à peu imprégner par leur pouvoir hypnotique.
Apprentissage	Le plus important pour les enfants est de mémoriser les paroles. Les artistes leur apprendront la mélodie pendant le spectacle - Dire et faire répéter les paroles de la première phrase aux enfants ; - Dire et faire répéter les paroles de la deuxième phrase aux enfants. Il ne reste plus qu'à les apprendre par cœur et à réciter avec les artistes ! Attention aux effets magiques !

Partition (Do Majeur)

The musical score is written for Soprano and Soprano (S.) voices in Do Major (one sharp, F#). The tempo is 8/8. The lyrics are in French.

Soprano:

Ja - ya Ga - ne - sha Ja - ya Ga - ne - sha Ja - ya Ga - ne - sha Pa - hi - mam

S.:

Shri Ga - ne - e - sha Shri Ga - ne - e - sha Shri - Ga - ne - sha Rak - sha - mam

S.:

Ja - ya Ga - ne - sha Ja - ya Ga - ne - sha Ja - ya Ga - ne - sha Pa - hi - mam

S.:

Shri Ga - ne - sha Shri Ga - ne - sha Shri Ga - ne - sha Ra - ak - sha - mam

ATELIER ARTISTIQUE - 1

Créer et expérimenter à partir des contenus du spectacle

-

Atelier à mener soi-même en classe ou avec un intervenant extérieur

Découverte du yoga

Objectif :

Contrôle de la respiration et développement de la confiance en soi par la relaxation

Matériel nécessaire :

Salle de sport, tapis de sol

Disposition de la salle :

Tapis individuels, espacés les uns des autres

Le yoga est une pratique de méditation, née il y a très longtemps en Inde, une région de l'Asie traversée par Pipa Polo. Ses mouvements, les *asanas*, se sont largement répandus en Occident au fil du temps. Aujourd'hui, on compare le yoga à une gymnastique douce que les enfants de tous âges peuvent pratiquer.

Les **positions** dont il est question ci-dessous ont pour objectif d'apprendre à contrôler la respiration et la posture physique permettant ainsi de relâcher les tensions et de donner de la souplesse à la colonne vertébrale, aux muscles et aux articulations.

La position de la chandelle

Allongés sur le dos, les bras le long du corps, les enfants soufflent avant d'élever les jambes. S'ils ont du mal à garder la position, ils peuvent tenir le buste avec les mains pour faire la chandelle. Cet exercice enseigne à relâcher une articulation pendant qu'une autre travaille.

La position de l'escargot

Les enfants se mettent à genoux, assis sur les talons, « en boule », la tête posée au sol, les bras tombant de part et d'autre du corps, les paumes ouvertes vers le haut. Cette position de détente procure une sensation de bien-être.

La position de la grenouille

Allongés, jambes tendues, mains sur le ventre, les enfants gonflent le ventre comme une grenouille, puis soufflent. Ensuite, sans bouger les mains, ils fixent leur attention sur un objet, puis sur eux-mêmes pendant environ cinq minutes. Recommencer. Ils apprennent ainsi à se contrôler et à apprécier le silence.

ATELIER ARTISTIQUE - 1 (SUITE)

La position du presse-citron

Les enfants ferment les yeux et imaginent qu'ils mordent dans un citron très acide. Ils inspirent et retiennent leur respiration en contractant le visage, les mains, les pieds, le ventre, les jambes. Compter jusqu'à cinq et relâcher la tension, en soufflant.

Des outils pour élaborer la séquence

Livres

HUTCHISON F. *Yoga pour les enfants, exercices et jeux pour les enfants de 7 à 9 ans* Ed. Beliveau, Coll. Pedayoga.

LABORDE M. *La pratique du yoga à l'école primaire : pour une co-disponibilité*, Mémoire professionnel, CRDP Académie de Montpellier 2005-2006 Voir les pages intitulées : « exercices simples à pratiquer en classe »

Sites

Fiches à télécharger pour voir les positions : www.lecartabledeseverine.fr/yoga-mes-fiches

ATELIER ARTISTIQUE - 2

Créer et expérimenter à partir des contenus du spectacle

-
Atelier à mener soi-même en classe ou avec un intervenant extérieur

Création de paysages sonores

A partir d'un conte déjà écrit, ou mieux, d'un conte écrit avec la classe, trouver les sonorités les plus en adéquation avec le récit, pour l'illustrer en créant un paysage sonore.

Objectifs :

- Fabriquer des instruments de musique ou détourner des objets pour créer un répertoire de sons ;
- Comprendre qu'un son est la résultante d'une matière et d'un geste ;
- Explorer les matières sonores ;
- Être à l'écoute des autres et trouver sa place individuelle au sein d'un groupe.

Matériel nécessaire :

- Divers matériaux (bois, papier, métal, etc.) ;
- Divers objets du quotidien : bouteilles en plastique dont on retire le fond, puis qu'on découpe en lamelles (cela donne une texture sonore très intéressante), des sacs plastiques que l'on frotte et que l'on secoue, des coquillages que l'on gratte, des baguettes chinoises que l'on frappe l'une contre l'autre ou que l'on jette à terre.

Disposition de la salle :

- Disperser les instruments dans une salle suffisamment vaste pour que les enfants puissent circuler et expérimenter les différents objets sonores, sans s'assourdir.

Description de l'atelier :

- **Phase 1** : explorer les divers matériaux et objets en écoutant les sons produits, et en variant le geste (taper, frotter, gratter, pincer, etc.) et l'intensité (taper/tapoter, tirer/pousser, etc.) ;
- **Phase 2** : chercher les sons illustrant au mieux une action, un sentiment, un paysage, etc. ;
- **Phase 3** : enregistrer ou jouer en direct l'enchaînement des sons trouvés (répartition des tâches -y compris pour la mise en voix du récit-, organisation, chef d'orchestre, etc.)

Des outils pour élaborer la séquence

Livres

AUTHELAIN, G. *La création musicale grandeur nature* Ed. Fuzeau, 2005. L'auteur, fondateur du Centre de Formation des Musiciens Intervenants de Lyon, a consacré sa vie de musicien et de pédagogue à la création musicale avec les enfants.

DELALANDE, F. *Naissance de la musique*, Presses Universitaires de Rennes / INA-éditions, 2015. Le compositeur François Delalande a centré une grande partie de sa recherche musicale sur l'exploration du geste sonore chez l'enfant.

Sites

www.petitsateliers.fr/musique/paysage-sonore/, Canopé propose une série de vidéos intitulées *Petits ateliers de musique*, avec différentes propositions pédagogiques pour pratiquer la musique en classe. La fiche 79 est consacrée au paysage sonore. Novembre 2014.

CARTE-MÉMOIRE

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

Aurélie Dorzée et Tom Theuns

Pipa Polo, une épopée orientale

Fantaisie musicale sur la route de la Soie

Le titre du spectacle :

Le jour ?

Dans quelle ville ?

Dans quelle salle ?

Qui est pour toi Marco Polo ?

Que penses-tu de cette histoire, de ces artistes, du personnage de Pipa ? Qu'est-ce qui t'a plu ?

De quel instrument aimerais-tu apprendre à jouer ?

Si tu devais dire quelle est pour toi la plus belle musique et la faire écouter, laquelle choisirais-tu ?

As-tu parlé du spectacle avec d'autres élèves ? Etes-vous tous d'accord ?

RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER LE PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR

Avant le spectacle

www.jmfrance.org

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

Le jour du spectacle

Billet d'entrée : pour que chaque enfant se familiarise avec les « rituels » du spectacle vivant, les délégations JM France donnent pour la plupart des spectacles un billet d'entrée « factice » illustré, avec deux parties détachables, une pour la salle, une pour lui. Cette partie pourra être collée sur le cahier d'activité comme témoignage de son apprentissage de jeune spectateur.

Après le spectacle

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

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

Direction artistique : Anne Torrent | Référente pédagogique : Isabelle Ronzier | Rédaction : Hélène Raynaud et Gérard Wild, membres du comité pédagogique des JM France, avec la participation des artistes | Conception graphique et réalisation : Camille Cellier • Photos © Meng Phu / © Victor Blondel / © DR • Illustration © Marta Orzel

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

JM France – www.jmfrance.org

JM FRANCE

Depuis 70 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, luttent pour l'accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de zones reculées ou défavorisées.

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

MISSION

Offrir au plus grand nombre d'enfants et de jeunes, de 3 à 18 ans, une première expérience musicale forte, conviviale et de qualité.

OBJECTIF

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

ACTIONS

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

RESEAU

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

VALEURS

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

HIER

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

LES JM INTERNATIONAL

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

ELEVES AU CONCERT

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

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