

Dossier pédagogique

Après la pluie...

Variations lyriques pour petits et grands

Avec 1 marionnette et 3 musiciens - chanteurs

de Margot Dutilleul

avec

Margot Dutilleul : chant / manipulation

Guillaume Lainé : accordéon / harmonica / chant

Marie Salvat : violon / ukulélé / chant

La venue des enfants au spectacle est un moment privilégié, une rencontre : celle du jeune spectateur avec le spectacle vivant et les artistes. Préparer cet événement c'est leur donner des clefs pour ce partage, afin qu'ils en profitent pleinement. Apprendre à écouter, à regarder, à ressentir, les aide à participer à l'histoire qui se fabrique sous leurs yeux et au creux de leurs oreilles... instruments, décor, costumes, chants, musiques, lumières... Le plaisir en est multiplié et cette expérience peut ainsi aller bien au-delà du temps du spectacle pour s'inscrire en profondeur dans une démarche éducative, et participer à faire du jeune spectateur un spectateur averti, voire le soutenir dans sa propre créativité.

Nous vous proposons, à partir des thèmes d'Après la pluie..., différentes pistes pédagogiques qui pourront s'adapter à l'âge des enfants et faire l'objet d'ateliers ou/et simplement d'échanges !

Souhaitant que les quelques lignes qui suivent puissent vous aider dans votre travail avec les enfants, je reste à votre disposition pour toutes informations supplémentaires : cie.enchemins@orange.fr.

Margot Dutilleul
06 83 78 39 47

I - Présentation du spectacle

Madeline, une grand-mère – marionnette, traverse à petits pas son jardin. Printemps, été, automne, hiver, passent comme autant de tableaux colorés et musicaux. Au fil des saisons, du baroque au contemporain, Madeline chemine avec Vivaldi, Bach, Mozart, Tchaïkovski, Wagner, Ravel... interprétés par une violoniste, un accordéoniste et une chanteuse lyrique. Un petit opéra du temps qui passe, où l'on croise un oiseau, le vent, un papillon, des fleurs, cigales, soleil, une nuit étoilée...

L'objectif de cette création est de faire découvrir à un jeune public le répertoire lyrique et la musique classique - parfois revisités, détournés ou juste interprétés. Le thème des 4 saisons représente le cycle de la vie, le temps qui passe et évoque la notion de transmission entre les générations, de mémoire mais aussi de projection dans le temps.

La voix et la musique sont les éléments primordiaux de cette histoire et en tissent la dramaturgie.

Le répertoire proposé, pour chaque saison correspond à une époque musicale : baroque pour le printemps, classique pour l'été, romantique pour l'automne et contemporaine pour l'hiver (musique créée spécifiquement pour le spectacle). Quelques extraits choisis des "Quatre Saisons" de Vivaldi, ponctuent le spectacle comme autant de preuves tangibles du temps qui passe et comme un clin d'œil à l'histoire de la musique. L'apprentissage des saisons est un des premiers repères du temps pour les enfants. En partant d'une structure dont ils peuvent reconnaître les signes, ils seront d'autant plus sensibles à la musique et au chant qui leur sont associés, générant des émotions familières et nouvelles à la fois.

II – Equipe

Pour fabriquer ce spectacle nous avons été nombreux. Nous avons tous des métiers différents, auteur, metteur en scène, éclairagiste, scénographe, costumier, marionnettiste, graphiste, musicien, chanteur, comédien... et c'est grâce à toute cette équipe que le spectacle *Après la pluie...* est né !

Il y a **Margot** (Auteur et metteur en scène et Chanteuse) qui a écrit l'histoire, choisi les musiques et dirigé la mise en scène, **Anne** (Scénographe - Costumière - Plasticienne) qui a fabriqué la marionnette, le décor et les costumes, **Laurent** (Eclairagiste) qui a créé les lumières, **Fabien** (Graphiste) qui a conçu l'affiche, **Pascale** (Marionnettiste) qui nous a appris à manipuler la marionnette, **Marie** (Violoniste) et **Guillaume** (Accordéoniste) qui ont arrangé (adapté) la musique. Puis **Marie**, **Guillaume** et **Margot** (musiciens - chanteurs - comédiens) ont répété de longues semaines pour enfin présenter le spectacle devant un public.

III - Liste chronologique des musiques du spectacle

Printemps - Baroque

- *Dindirindin* - Anonyme Espagnol XVème - Traditionnel
- *Les 4 saisons* - Vivaldi - extrait du *Printemps* - Instrumental
- *Et exultavit* - Bach - Magnificat - Musique sacrée
- *Partita* - Bach - Instrumental
- *Tarentelle* - Anonyme Napolitain XVIIème - Traditionnel

Eté - Classique

- *Symphonie* - Schubert - Instrumental
- *Symphonie 40* - Mozart - Instrumental
- *Voi que Sapete* - Mozart - *Noces de Figaro* - Opéra
- *Les 4 saisons* - Vivaldi - Extrait de *l'Eté* - Instrumental

Automne - Romantique

- *Balade de Senta* - Wagner - *Le Vaisseau fantôme* - Opéra
- *Concerto pour Violon en Ré* - Tchaikovsky - Instrumental
- *Duo de la Gantière et du Bottier* - Offenbach - *La vie Parisienne* - Opérette
- *L'heure exquise* - Reynaldo Hahn - Mélodie
- *Les 4 saisons* - Vivaldi - Extrait de *l'Automne* - Instrumental

Hiver - Contemporain

- *Les 4 saisons* - Vivaldi - Extrait de *l'Hiver* - Instrumental
- *Kaddish* - Ravel - Mélodie Sacrée
- *Sans titre* - Guillaume Lainé - Voix et Percussions

IV - Les Instruments

La musique, les « bruitages » et la voix sont la trame dramaturgique du spectacle. Nous avons choisi le violon et l'accordéon comme instruments car nous avons aimé le mariage de leur sonorité. Les partitions des morceaux choisis ont été adaptées pour ces deux instruments. Il y a aussi des petits instruments qui « imitent » les sons de la nature et bien sûr la voix. Voici quelques lignes sur les instruments du spectacle.

Le Violon

Le violon est un instrument en bois, à cordes que l'on frotte avec un archet pour faire un son. Il est le plus petit, et le plus aigu de la famille des cordes. Il y a dans la famille des cordes 4 instruments : le violon, l'alto, le violoncelle, puis la contrebasse. Du plus petit au plus grand mais aussi du plus aigu au plus grave. Le violon est né au temps des rois, au XVIème siècle, à l'époque dite baroque. Il a une place très importante dans la musique classique, mais aussi folklorique (musique Klezmer et Tzigane). Il est fabriqué par un Luthier. Marie joue sur un violon qui a plus de 200 ans.

L'Accordéon

L'accordéon est un instrument de la famille des vents. Il est né au XIXème siècle à l'époque dite romantique, même s'il a des ancêtres très très anciens (antiquité). Le nom d'accordéon regroupe une famille d'instruments à clavier, polyphonique. Il y a beaucoup de sortes d'accordéons du plus petit au plus grand. Ces différents instruments peuvent être de factures très différentes, ils ont des fonctions différentes et des noms différents. Les cousins de l'accordéon sont : le Concertina, le Bandonéon et l'Accordina. L'accordéon diatonique et l'accordéon chromatique sont utilisés dans la musique populaire, classique et contemporaine. Guillaume joue avec un accordéon à basses chromatiques.

L'Harmonica

L'harmonica est un instrument de musique à vent, il fonctionne sur le même principe que l'accordéon : des anches métalliques produisent des sons en vibrant au passage de l'air (aspiré ou soufflé, ce qui est très peu fréquent pour un instrument à vent). Il est né au début du XIXème siècle et du fait de sa petite taille il a été très vite adopté par les voyageurs. Surtout en Amérique, il est devenu l'instrument du cow-boy !

L'Ukukélé (prononcer ioukoulélé)

L'ukulélé est un instrument à cordes pincées qui vient des îles d'Hawaï. Il ressemble à une guitare, mais en miniature. Il est né à la fin du XIXème siècle et est utilisé aussi bien en jazz qu'en musique populaire et bien sûr dans toute la musique Hawaïenne. Il y a 2 hypothèses étymologiques de son nom : la première serait la traduction en Hawaïen de « uku » puce et « lélé » sauteuse, et la deuxième serait une déformation des mots Hawaïen « gratter » et « frapper ».

« Les petits instruments »

Appeaux (oiseaux)

Ce sont des petits objets en bois ou en métal, dans lesquels on souffle ou que l'on tournicote, ou que l'on gratte... ils ont été inventés par les chasseurs pour imiter les cris des oiseaux...

Ocean Drum (la mer)

Tambour en peau d'un côté et plexiglas de l'autre, rempli de micros billes en acier. Ce tambour lorsqu'on le fait « naviguer » d'un côté à l'autre fait le bruit de la mer qui va et vient sur le sable...

Waterfall - « Grappe de Graines » (la pluie)

Cet instrument est constitué de dizaine de graines attachées à des petites cordes, telles une grappe, qui quand on les frotte entre elles, font le bruit de la pluie. Il se décline avec des graines plus ou moins petites ou dans des matériaux différents, suivant que nous souhaitons imiter la pluie, plus ou moins forte, fine, bruine, averse...

Spring Drum (le Tonnerre)

Tube en carton épais avec membrane et ressort. Lorsque l'on tire le ressort, l'impact de celui-ci fait vibrer la membrane et résonne dans le tube à la manière d'un coup de tonnerre. On peut aussi imiter le grondement de l'orage en secouant le ressort, plus ou moins énergiquement. Il en existe de différentes tailles.

V - La Voix

La voix est unique. Comme les empreintes digitales, la voix de chaque personne lui est propre et singulière. Elle est caractérisée par la hauteur de sa vibration (registre), et par sa couleur que l'on appelle timbre. La Voix peut être aigüe, médium ou grave mais aussi rauque, claire, blanche, chaleureuse, métallique, stridente, envoûtante, rassurante, sensuelle, douce, sévère, enfantine, chevrotante, cassée, majestueuse, lumineuse, de velours... La voix peut être parlée, chantée, slamée, criée, chuchotée, récitée...

Il y a pour les femmes trois catégories ou tessitures de voix (du plus aigu au plus grave) : Soprano, Mezzo-soprano et Contralto. Et pour les hommes, il y a quatre catégories de voix (du plus aigu au plus grave) : Contre-ténor, Ténor, Baryton et Basse.

Suivant le style de chant (populaire, variété, traditionnel, classique, jazz..), le chanteur va s'appuyer sur une technique différente. Dans le chant classique dit Lyrique, le chanteur développe une technique de respiration qui va lui permettre de faire vibrer la voix dans les résonateurs naturels de son corps (le squelette, la cavité buccale, la cavité crânienne...). Ces résonateurs sont « les micros naturels » du chanteur lyrique. Cette façon de chanter demande de longues années de travail car la voix est alors travaillée comme un instrument. Le corps du chanteur classique est son propre instrument. Ce qui est pratique à transporter mais dont il faut prendre soin pour qu'il soit en forme (bien dormir, bien manger, faire du sport, s'entraîner à chanter...).

Dans *Après la pluie...*, nous utilisons la voix pour chanter, surtout lyrique (*la Tarentelle* est une exception, c'est un chant populaire du XVIIème siècle). Nos voix ont des tessitures différentes.

Margot est Mezzo-soprano (voix médium), Marie est Soprano (voix aigüe) et Guillaume est Baryton (voix médium).

Nous utilisons aussi nos voix pour dire des mots, mais aussi faire des sons de la nature : cigales, grenouilles, oiseaux...

VI - Propositions pédagogiques

Les thématiques abordées sont nombreuses : les saisons, le temps qui passe, l'histoire familiale, la musique, la marionnette (objet transitionnel), les couleurs, les sons de la nature, le repère dans le temps...

Nous proposons une rencontre préparatoire avec l'équipe d'une durée d'environ 45 minutes (suivant l'attention des enfants). Cette rencontre est une présentation des artistes, suivie d'un échange avec les enfants. Une partie de la séance portera sur la présentation de notre spectacle afin de les préparer à leur venue. Ensuite nous écoutons avec les enfants des extraits des musiques du spectacle, parlons des instruments de musique, de la voix... Nous abordons le thème des saisons, les couleurs de la nature, le temps, le cycle...

Pour les plus grands, un échange peut avoir lieu aussi après le spectacle.

En classe,

Suivant votre envie, votre temps à y consacrer, il y a de nombreuses pistes à explorer :

Les saisons

Identifier pour chaque saison le temps, les activités, les couleurs, la nature... mais aussi pour chacun, une sensation, une émotion, des sons, des musiques, des chansons, un souvenir, une odeur, un mot, un vêtement...

La musique

Dans le spectacle nous avons associé chaque saison à une époque musicale. Ecouter des musiques de chaque époque (baroque, classique, romantique et contemporaine) peut être très riche pour l'enfant. Il peut petit à petit essayer de définir ce qui caractérise chaque époque musicale, ce qu'il aime ou n'aime pas, ce qu'il ressent en écoutant la musique. On peut aller plus loin en associant la peinture, la mode, la danse... le contexte artistique et historique de chaque époque musicale.

La voix

La voix peut s'associer au travail musical évoqué plus haut ou faire l'objet d'un atelier à part entière (soit en s'associant avec l'intervenant musique, soit avoir des connaissances musicales et vocales). Par l'écoute de voix de tessitures différentes, de styles de chants différents (classique, comédie musicale, jazz, traditionnels, populaires, variétés). Avec des ateliers sur le souffle, la respiration ; puis l'apprentissage de chansons, chaque saison pourrait être associée à une chanson de style différent, demandant une expressivité vocale différente.

Les sons de la nature

A chaque saison son imagier sonore ! Comment fait-on la pluie d'automne, le tonnerre, les oiseaux, le vent froid de l'hiver, la brise douce d'un soir d'été, le chant des grenouilles au printemps, un concert symphonique de cigales... Fabrication d'instruments, imitation des bruits de la nature... Enregistrer et recueillis dans un Cd pour que les enfants composent leur musique des saisons !

Les histoires familiales (vraies ou à inventer !)

Les enfants peuvent mener une enquête auprès de leur famille en demandant à leurs parents, grands-parents, de leur raconter un souvenir associé à une saison. De ces souvenirs familiaux, ils pourront écrire des histoires, les dessiner, écouter leurs camarades raconter... Et pour aller plus loin, eux même raconter un souvenir ou même l'inventer ! Ce travail peut aussi faire l'objet d'un repère des places, des âges dans la famille, du temps qui passe... Ces expériences partagées pour chacun des thèmes évoqués, peuvent faire l'objet de création de livres, de pièces de théâtres, d'enregistrements, d'albums....

Enfin, voici, de manière non-exhaustive, une liste ouvrages qui pourront vous aider dans vos ateliers :

[Les voix, Fifi et Albert et les voix](#), SAUERWEIN Leigh, Les voix, Gallimard, 1997. Livre + CD
[Grande musique pour petites oreilles](#), Un coffret de 3 CD paru chez Naïve, qui regroupe un large choix d'extraits d'Opéra, Musique de Ballets et Musique classique
[La Musique expliquée aux enfants](#), Leonard Bernstein, Hachette/Arte, 1995
[Découvrir la musique](#) Patrick Toffin, Frédéric Platzer, Hachette (coll. Education), 2003. Livre + CD
[L'Orchestre, palette sonore : écoute, reconnaissance et présentation des instruments de l'orchestre moderne](#), Christophe Dardenne, Billaudot, 2004. Livre + CD
[Toutes les clés pour explorer la musique classique](#) (Vol. 1 : de l'Antiquité à nos jours, Vol. 2 : La musique vocale sacrée, Vol. 3 : Concertos, symphonies, ballets... la musique instrumentale sous toutes ses formes), Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, Éditions Le Bord de l'eau, 1999-2001. CD et extraits musicaux commentés.

Musiques traditionnelles et musiques du monde :

[Terre de musiques](#), Martine Haerrig, Fuzeau, 2003. Livre + CD
[Musiques du monde : guide pédagogique](#), Michel Asselineau, Eugène Bérel et Trâm Quang Hai, Editions Fuzeau, 1993. Livre + 3 CD
[Musiques et danses traditionnelles d'Europe](#), Michel Asselineau, Eugène Bérel, Claude Chappier, avec la participation de la FAMDT et de Trâm Quang Hai. Editions Fuzeau, 1995. Livre + 2 CD