

Grandir en musique

LIVRET PÉDAGOGIQUE

AMALIA

La Compagnie des Xylophages

Élémentaire • 6e • 5e • Familiale à partir de 6 ans

Retrouvez
la version numérique

AMALIA

Histoire d'un soir

© Paul de Menthon

Le duo déconcertant formé par Ariane Issartel et Lili Aymonino défend une approche de la musique savante non pas comme une musique-musée, mais comme une musique vivante, grâce à des arrangements, ou plutôt des dérangements du répertoire baroque, traditionnel et moderne. Dans ce conte musical original, le duo complice aborde les pièces classiques d'inspiration populaire en bousculant avec brio les codes du récital.

Mais les deux musiciennes espiègles et intrépides ne s'arrêtent pas là et s'attachent à casser les codes mêmes du conte, avec une héroïne au caractère bien trempé qui se détourne du chemin tout tracé la menant au prince charmant. Alors qu'Amalia est abandonnée par son amant et rejetée par sa famille, elles reprennent le contrôle de sa destinée et changent le cours du récit pour inventer une fin alternative, loin des clichés et pleine de surprises. Son aventure drôle et décalée sur les hauts sommets du Máramaros nous est chantée comme l'histoire d'un soir... Découvrez avec *Amalia* une jeune fille qui ne s'en laissera plus conter !

La Compagnie des Xylophages

(Île-de-France)

Ariane Issartel violoncelle, voix

Lili Aymonino voix lyrique

Conception et interprétation Ariane Issartel, Lili Aymonino

—

Public Élémentaire • 6e • 5e • Familiale à partir de 6 ans

Durée 50 min

—

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site de JM France

➤ www.jmfrance.org

—

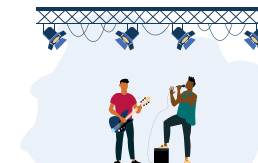
Partenariats Festival L'Oreille En Place (La Bastide d'Armagnac) • Les Déchargeurs - Itinérance culturelle en Terrassonnais • La Scala Paris et Provence • Festival Les Planches Félées (Briare) • Les Concerts Tôt (Cenon) • Scènes au Bar (Thionville) • Les parenthèses musicales de Saint-Maurice - La Belle Maguelone • Chahut au château (Lons-le-Saunier) • Les Nuits de Saint-Hilaire (Melle) • Opéra de Saint-Étienne

Soutien Région Île-de-France • Ville de Paris • CNM • Sacem

Toutes les vidéos sont à retrouver dans notre [playlist thématique](#)

ARTISTES

© Paul de Menthon

Qui est Ariane Issartel ?

Violoncelle, chant, jeu

Je suis musicienne, plus exactement violoncelliste et metteuse en scène. Je suis aussi chercheuse, c'est-à-dire que j'explore des idées et des questions sur le monde qui nous entoure. Les sujets qui m'intéressent touchent à la littérature et la dramaturgie. À ce titre, je participe à des projets théâtraux en tant que musicienne et je m'occupe de dramaturgie pour des spectacles musicaux. J'écris de la musique pour des courts-métrages et des documentaires, et je m'intéresse à la mise en scène d'opéra, comme certains bien connus : *L'Enfant et les sortilèges*, *La Flûte enchantée*, *Carmen*.

J'ai fondé en 2015 la Compagnie des Xylophages, dont font partie une dizaine de comédiens et musiciens. Ensemble, nous créons des spectacles théâtraux enrichis de création musicale originale. Avec Lili, nous avons créé le spectacle *Amalia*.

© Paul de Menthon

Qui est Lili Aymonino ?

Chant, jeu

Je suis **soprano** lyrique. Imagine la voix humaine comme une échelle avec tous ses barreaux : la soprano, c'est la voix la plus haute, perchée au sommet de cette échelle. Je peux atteindre des notes très aiguës comme un oiseau, avec une voix toute fine que l'on appelle voix de sifflet. À l'opéra, je dois être capable de chanter par-dessus tout un orchestre, c'est un vrai sport de haut niveau ! Je suis « tombée dans la marmite » très jeune car mes parents étaient chanteurs, mais j'ai ensuite tracé mon propre chemin en étudiant le chant lyrique puis la musique baroque au conservatoire de Paris. Aujourd'hui, je travaille régulièrement comme chanteuse d'opéra, mais j'aime aussi utiliser ma voix de plein d'autres façons : improviser, chanter en polyphonie, inventer des chants. Avec Ariane, nous sommes très amies et écrivons des spectacles qui mélangent le théâtre et la musique.

SECRETS DE CRÉATION

Comment vous êtes-vous rencontrées et comment est née l'histoire d'Amalia ?

Lili : Nous nous sommes rencontrées il y a presque dix ans à Paris. Ariane cherchait une comédienne pour un projet qu'elle créait. Un ami commun nous a présentées et, comme nous étions aussi toutes les deux musiciennes, ce langage a vite créé une forte connivence entre nous. Nous avons continué à travailler ensemble, et la musique prenant de plus en plus de place dans nos spectacles, nous avons souhaité faire un projet toutes les deux pour expérimenter davantage nos idées folles autour du duo voix/violoncelle ! Nous avons eu envie de bousculer les codes rigides du récital en allant à l'encontre de ce que l'on attendait de nous en tant qu'instrumentiste et chanteuse lyrique : la tenue de concert, les saluts, les moments où on a le droit d'applaudir, etc.

Ariane : Pour l'histoire d'Amalia, le point de départ était une œuvre qu'on aime beaucoup toutes les deux : un duo de violons de Bartók. On écoutait cette musique et on se racontait les images qu'elle faisait surgir dans notre esprit. C'est ainsi qu'est né le personnage d'Amalia. Nous l'avons situé dans des montagnes lointaines, à l'Est. La musique nous faisait entendre des scènes de retrouvailles entre une enfant et son père. On a écrit des paroles et c'est ainsi que l'histoire d'Amalia est née.

Que voulez-vous transmettre par l'histoire d'Amalia ?

Lili et Ariane : Dans les contes traditionnels occidentaux, les personnages féminins sont toujours très stéréotypés. La princesse est belle, douce, pleine de bonté et de gentillesse, docile et passive. La vieille femme est une magicienne malveillante et laide. Quant aux jeunes filles, elles représentent la vulnérabilité, l'innocence et une certaine naïveté. Rares sont les personnages féminins cumulant gentillesse et puissance, qui ne sont pas définis par leur relation avec les hommes et qui ont un pouvoir d'action et de décision.

Amalia est un conte, certes ; mais, encore une fois, nous voulions bousculer les codes en faisant vivre au personnage principal une autre destinée que celle à laquelle on peut traditionnellement s'attendre.

Comment travaillez-vous ensemble ?

Lili et Ariane : Pour nous, il est très intéressant de faire dialoguer la voix et le violoncelle, car leurs timbres sont très proches. Cependant il existe très peu de répertoire pour cette formation. Dans la musique classique, habituellement, les musiciens vont chercher du répertoire qui correspond à leur ensemble instrumental. Nous, nous faisons le contraire ; nous allons chercher le répertoire qui nous plaît et nous l'adaptions à notre formation voix/violoncelle. Nous écoutons ensemble des œuvres, proposons des idées, des thèmes et puis on les transforme, on change l'accompagnement, on réécrit des paroles.

Nous travaillons avec des influences très diverses, comme un air médiéval, une berceuse, une partition d'orchestre à cordes... Cela nous inspire des images que nous allons ensuite utiliser pour notre histoire. Lors des spectacles, nous gardons toujours une marge d'improvisation, qui nous permet d'être très libres sur scène et de continuer à nous faire rire, à nous surprendre. C'est ce qui garde le spectacle vivant !

L'AFFICHE

Ouverture sur les arts visuels

Les JM France encouragent le dialogue avec les autres expressions du champ artistique, notamment à travers la création d'une dizaine d'illustrations en lien avec le spectacle.

Julie Guillem

Née à La Rochelle, Julie Guillem a toujours aimé les couleurs et dessiner. Diplômée en 2015 de la section image imprimée de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris et après deux ans passés à l'Université d'Arts Appliqués de Vienne dans la section graphisme, Julie Guillem est rentrée à Paris pour travailler comme illustratrice, où elle collabore régulièrement pour la presse et l'édition. Son travail mélange plusieurs techniques comme la linogravure, le pochoir, l'encre ou encore l'aquarelle. Les illustrations de Julie Guillem sont toujours minimalistes, poétiques et colorées.

Conception des affiches

La programmatrice artistique des JM France présente chaque spectacle à l'illustratrice pour lui en donner les grandes orientations thématiques et esthétiques. Cette dernière dispose également de tous les outils de communication disponibles : dossiers de présentation, photos, vidéos, enregistrements pour alimenter sa recherche. La composition des affiches est libre, la seule contrainte étant que la musique soit présente au cœur de l'illustration.

Découvrir toutes les affiches de la saison sur www.jmfrance.org

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

L'art de chambouler les contes

À partir du XXe siècle, les contes traditionnels occidentaux ont été adaptés à de nombreuses formes médiatiques, y compris le cinéma. Dans ce registre, les adaptations les plus connues sont évidemment les films Disney qui, depuis les années 1950, réécrivent les **contes** de fées pour les faire résonner avec leur époque. Si ces adaptations étaient présentées de manière moins cruelle que les contes originaux, les figures archétypales, comme la sorcière ou le prince charmant, restaient traditionnelles. Cependant, depuis les années 2000, de nouvelles intrigues sont construites sur des représentations différentes des contes, avec des personnages et des destins qui laissent place à d'autres modèles.

De manière toujours très riche et inventive, les auteurs de la littérature jeunesse ont exploré la réécriture de contes, souvent pour en révéler les sous-textes ou pour critiquer les rôles de genres traditionnels. Ces réécritures montrent non seulement l'évolution des contes eux-mêmes mais aussi celle des sociétés qui les racontent, reflétant des changements dans les valeurs sociales, les normes culturelles et les attentes artistiques.

Ainsi, plusieurs procédés sont utilisés pour la réécriture de contes classiques :

- **Les auteurs se livrent à une inversion des valeurs fondamentales du conte, notamment la notion de bien et de mal, dans un but humoristique, mais aussi de réflexion sur des questions éthiques et morales.**

> **La revanche des trois ours** d'Alan Mac Donald et Gwyneth Williamson, Mijade, 2013

Le récit reprend immédiatement après la fin du conte traditionnel afin de raconter sur un mode comique comment les trois ours, pour se venger, saccagent la maison de Boucle d'Or.

> **Le Petit Poucet, c'est moi !** de Christophe Mauri et Marie Caudry, Casterman, 2017

L'Ogre et Poucet s'écrivent chaque jour. Les deux personnages abordent leurs moments de doute et de faiblesse, de remise en question. Les rapports de force présents dans le conte initial s'en retrouvent inversés.

- **Les auteurs repensent les dynamiques traditionnelles dépassées en donnant aux personnages plus de nuances dans leurs caractères, plus d'autonomie et en leur permettant d'avoir la capacité de résoudre leurs propres problèmes.**

> **La petite rouge courroux** de Raphaële Frier et Victoria Dorche, Sarbacane, 2021

L'album se distingue par sa touche de rébellion féministe contemporaine. La naïveté du personnage originel fait place au courage réjouissant d'une Rouge guerrière et maligne, en phase avec la nature qui guidera ses pas à travers l'incertitude de la forêt.

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

> *Blanche-Neige et les 77 nains* de Davide Cali et Raphaëlle Barbanègre, Tom'poche, 2022

Cette « revisite » de conte, drôle et bigarrée, joue la carte de l'hyperbole afin de faire réfléchir les jeunes lecteurs et lectrices (et les adultes qui les accompagnent !) à la place des femmes dans le foyer et à la répartition des tâches ménagères.

Les contes ont toujours véhiculé des valeurs morales et des leçons de vie. En les adaptant à des contextes contemporains, les auteurs proposent une réflexion sur le monde qui nous entoure.

> *Le dernier des loups* de Mini Grey, Rue du Monde, 2020

Que ferait Chaperon Rouge dans les forêts d'aujourd'hui, qui ne résonnent plus des hurlements de loups et à la grandeur désormais réduite? L'auteure-illustratrice Mini Grey propose ici de revisiter le conte populaire en y soulevant une préoccupation écologique.

> *Rouge dans la ville* de Marie Voigt, Kaléidoscope, 2018

À la manière d'un Petit Chaperon Rouge moderne, *Rouge dans la ville* transporte le conte traditionnel vers des problématiques actuelles telles que la surconsommation, le capitalisme, ou encore la surexposition aux publicités. Le grand méchant loup, figure emblématique des contes classiques, se réincarne en ville effrayante.

Pour aller plus loin

Sites

➤ [Ricochet](#), portail européen sur la littérature de jeunesse

Livres

Christiane Connan-Pintado, *Lire les contes détournés à l'école*, de la GS au CM2, Hatier pédagogie, 2010

Cécile Amalvi, *Le détournement des contes dans la littérature de jeunesse*, mémoire de la maîtrise en études littéraires, avril 2008, Université du Québec à Montréal

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

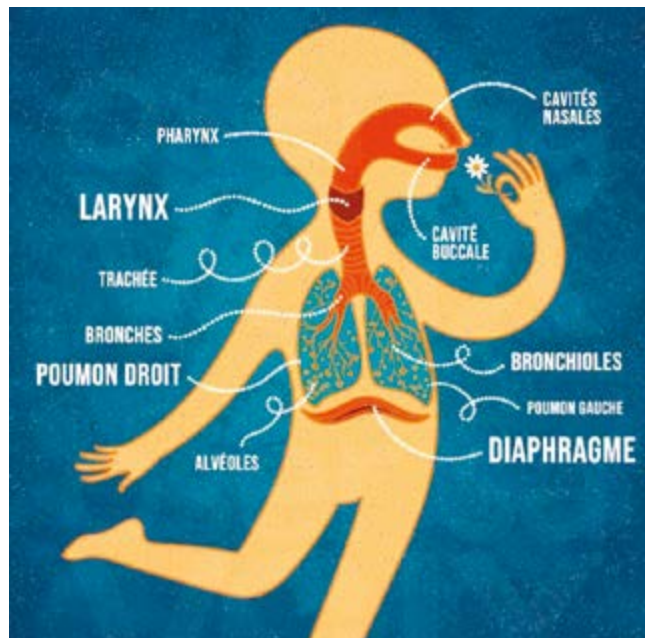
Approches transversales du spectacle

« La meilleure façon de chanter »

Avoir une jolie voix ne suffit pas pour être un bon chanteur. La voix se travaille pendant de longues années, de manière régulière, comme toute discipline artistique ou sportive. La technique vocale est l'ensemble des méthodes et pratiques utilisées pour développer et améliorer la capacité à produire des sons avec la voix, de manière contrôlée et efficace. Voici quelques éléments à travailler pour devenir un athlète de la voix :

- **Respirer de manière efficace** en utilisant le **diaphragme** pour soutenir la voix, plutôt que de s'appuyer sur les muscles du cou ou de la gorge. Le diaphragme est un muscle très important pour les chanteurs. Il se trouve sous les poumons, juste au-dessus du ventre. Imagine-le un peu comme un trampoline pour tes poumons. Lorsque tu respirez, le diaphragme bouge pour aider tes poumons à prendre de l'air et à le rejeter. Bien le maîtriser permet une meilleure gestion du souffle et une plus grande endurance vocale.
- **Utiliser les cavités naturelles du corps** pour enrichir et amplifier le son sans forcer. Le son est produit par les cordes vocales, mais on peut le faire résonner comme dans une grotte, grâce aux cavités, au nez, à la poitrine...

- **Améliorer la prononciation des mots.** Il existe de nombreux exercices visant à travailler la clarté du langage. Par exemple, le chanteur va s'exercer à prononcer le texte en plaçant un stylo en travers de la bouche. Les phrases à embûches sont également parfaites pour travailler l'articulation :
- Je veux et j'exige d'exquises excuses.
- Seize jacinthes sèchent dans seize sachets secs.
- Quarante carottes crues croient que croquer crée des crampes.
- **Et vous... en connaissez-vous d'autres ?**

Une fois cette gymnastique effectuée tous les jours, il est temps de s'intéresser aux techniques liées aux différents styles de chant :

- **La vocalise** consiste à chanter très rapidement un grand nombre de notes sans paroles, ce qui requiert une grande agilité et souplesse vocale, ainsi qu'une gestion du souffle, nécessaire en **chant lyrique**.
- **OPERA PLANET Cecilia Bartoli**
- **Le scat** est l'utilisation de syllabes (*Wap Wap A Doo Wa, Bi Bi Dou Wa*) et d'improvisation vocale pour imiter des instruments de **jazz**.
- **Sarah Vaughan - Shoolie A Bop**
- **Le falsetto** est le registre très aigu de la voix masculine et constitue l'une des techniques vocales les plus courantes dans la **musique populaire**.
- **Bee Gees - Night Fever**
- **Le yodeling** est une forme ancienne de chant provoquée par le changement rapide de la hauteur de la voix, du grave à l'aigu. Elle est encore utilisée aujourd'hui dans de nombreuses **musiques traditionnelles**.
- **Melanie Oesch**
- Le **grunt** ou **death growl** est une technique vocale utilisée en **métal** qui confère à la voix un timbre guttural et caverneux.
- **Le chant metal, comment ça marche ?**

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

Tous les chanteurs du monde utilisent des approches uniques pour exprimer des émotions à travers la voix. Voici un aperçu de quelques techniques vocales fascinantes utilisées dans différentes parties du monde :

- le chant diphonique mongol ↗ [Violons Barbares](#)
- les **polyphonies** occitanes ↗ [Belugueta](#)
- le chant à voix ouverte bulgare ↗ [Le Mystere des Voix Bulgares](#)
- le puirt à beul écossais ↗ [Puirt à Beul Jig](#)
- le chant de gorge inuit ↗ [Les jeux vocaux des Inuits](#)

Pour aller plus loin

Sites

Des ressources pour chanter en classe : ↗ [Vox, ma chorale](#) est un site porté par Radio France pour accompagner les enseignants de l'éducation nationale dans la pratique du chant choral en classe.

↗ [La chronique d'Aliette de Laleu](#) : sur France Musique, Aliette de Laleu vous emmène autour du monde à la découverte de musiques traditionnelles portées par des artistes d'hier et d'aujourd'hui.

Podcast

↗ [La voix de Zoé - podcast pour les 7-11 ans](#) : un podcast pour enfants sur la voix et la musique, mais pas seulement...

↗ [La Discomobile](#) : sur FIP, les légendes de la musique racontées aux enfants de 7 ans et plus.

MUSIQUE

Arrangements et dérangements originaux !

Répertoire baroque, traditionnel et moderne

Une majorité du répertoire d'*Amalia* fait partie de ce qu'on appelle « la musique savante ». Parfois appelée « musique classique », elle est composée et écrite sous forme de partitions*. La particularité de ce spectacle s'inscrit dans la réécriture de ces mélodies réalisée par Ariane et Lili afin de les adapter à leur formation (duo voix violoncelle) et au conte d'*Amalia*. Cela leur permet de jouer de la musique savante sans partition ! Il y a aussi trois airs traditionnels qui, au contraire de la musique savante, se transmettent par apprentissage non-écrit. Ces morceaux font partie du répertoire de « la musique de tradition orale ». Dans la mesure où les musiques et les chansons ne sont pas écrites, chaque musicien peut y ajouter sa touche personnelle conduisant ainsi la musique à évoluer sans cesse, rester vivante et traverser les générations.

*une partition est comme un livre pour musiciens où toutes les notes et les instructions sur la façon de jouer la musique sont écrites.

© Paul de Menthon

Programme

Danse de Máramaros, Danse arabe, Danse du moustique, Danse ruthénienne, extraits des 44 duos pour deux violons de Bartok

Volez oyer, motet normand du XIIIe siècle

Là-bas vers l'église, extrait des *Cinq mélodies populaires grecques* de Ravel

Ayia marina, berceuse chypriote

Il est quelqu'un sur terre, extrait des *Folk Songs* de Britten

Playful pizzicato extrait de la *Simple Symphony* de Britten

O Ciuciarella, berceuse corse

Lanas d'aigas, pièce pour 2 voix et violoncelle d'Henri Marliangeas

When I am laid in earth, extrait de *Didon et Enée* de Purcell

La Novia, air traditionnel gascon

Duo pour violon et violoncelle, de Ravel, extraits des 1er et 4e mouvements

Greensleeves, chanson médiévale anglaise du XVIe siècle

INSTRUMENTS

Quand les cordes s'emmêlent !

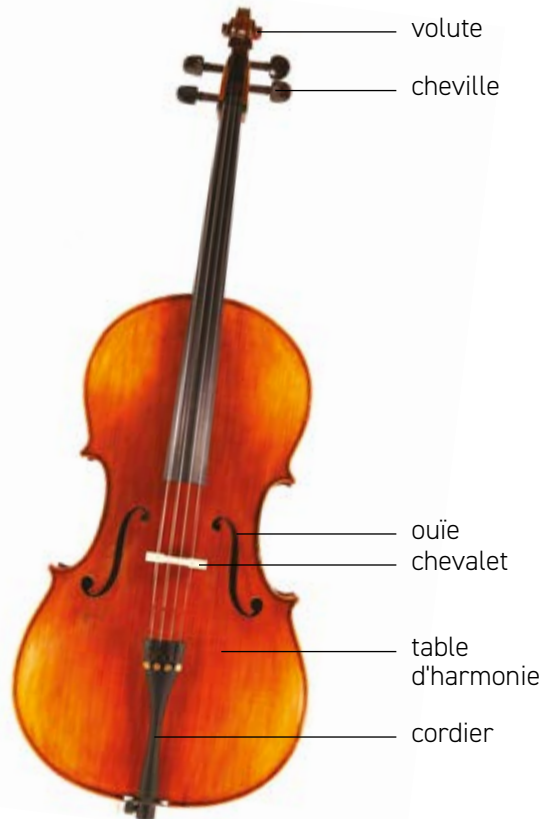
Le violoncelle

Le violoncelle fait partie de la famille des cordes frottées, au même titre que le violon, l'alto ou la contrebasse. Il a un corps long et rond, avec un cou mince et une tête sur le dessus, ressemblant à un cygne. Pour faire sortir de la musique de cet instrument, on utilise un archet qu'on frotte sur les quatre cordes du violoncelle. Une de ses particularités, quand on le joue, est qu'il repose entre les jambes de l'instrumentiste qui le manipule en position assise.

Mais, surtout, son pouvoir magique est de sonner comme une voix humaine qui sait parler doucement ou crier joyeusement !

Pour en savoir plus, regarder la vidéo de présentation de cet instrument :

➤ [Tu préfères : le marimba ou le violoncelle ?](#)

La voix

Quel est l'instrument que l'on a toujours sur soi ?... La voix ! La voix est un trésor : elle sait faire des choses incroyables. D'abord, elle peut parler, chanter, crier, chuchoter, imiter et faire des bruits rigolos. Ensuite, elle peut exprimer des émotions : la joie, la tristesse, la peur, la colère, l'amour... Elle peut raconter des histoires, faire rire aux éclats, réconforter. La voix peut aussi créer de la musique ! Elle produit des notes, des mélodies, et des harmonies qui sortent de la bouche... Tout cela est possible grâce au souffle qui fait vibrer les cordes vocales, comme pour un violoncelle !

➤ [LA VOIX, COMMENT CA FONCTIONNE ?](#)

ÉCOUTER

When I am laid

extrait de *Didon et Enée* de Purcell

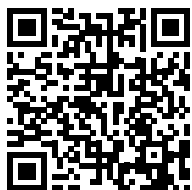
Auteur : Henry Purcell

Style : Baroque

Formation : Petit orchestre et voix lyrique (mezzo)

Interprète : Kate Lindsey (Didon), avec les Arts Florissants dirigés par William Christie

 [Cliquer pour écouter](#)

Pistes d'écoute

1. Comparer avec cette autre version, de concert, interprétée par une autre chanteuse Léa Desandre avec le même chef.
➤ [Henry Purcell « Dido & Enée »](#)
→ Quelles sont les différences ? Laquelle préférez-vous et pourquoi ?
2. Quelles sont les caractéristiques de cette voix ?
3. L'accompagnement instrumental repose sur un motif qui se répète du début à la fin du morceau. Cela s'appelle une basse obstinée ; elle est très fréquente en musique baroque.
4. Quel effet cela produit-il à l'écoute ? Avec les plus grands, il est possible de chanter ce motif : *La mort de Didon* avec partition.
5. Quelle émotion ressent-on à l'écoute de cette musique ? L'enseignant pourra en donner l'explication : il s'agit de la mort de Didon.

Henry Purcell

Henry Purcell est un compositeur anglais qui a vécu de 1659 à 1695. Issu d'une famille de musiciens, il intègre dès le plus jeune âge la maîtrise de la chapelle royale du palais de Westminster où il reçoit une éducation musicale riche et rigoureuse. Lors de son apprentissage, il se révèle extrêmement doué et excelle rapidement dans l'art de la composition, si bien que sa première œuvre est publiée alors qu'il est âgé de huit ans. En grandissant, il devient un musicien adulé à la cour du roi d'Angleterre, composant de la musique pour des cérémonies importantes, des fêtes et même des funérailles. Purcell crée la musique de nombreuses pièces de théâtre et compose de multiples **semi-opéras***. Parmi ses œuvres les plus connues, figure *Didon et Enée*, un court opéra en trois actes créé d'après le drame antique et mythologique de la reine de Carthage.

* un semi-opéra est une pièce de théâtre anglaise qui allie le chant, la danse, la musique instrumentale et des effets scéniques spectaculaires.

CHANTER

Greensleeves

Style : chanson médiévale anglaise du XVIe siècle

Formation : voix et violoncelle

Interprètes : Lili Aymonino et Ariane Issartel

 [Cliquer pour écouter](#)

Greensleeves est un thème traditionnel médiéval anglais. Cette déclaration d'amour pour une mystérieuse femme « aux manches vertes », est souvent attribuée au roi Henri VIII qui l'aurait écrite pour sa seconde épouse Anne Boleyn dont il déplorait le manque de sentiments. Cette mélodie a traversé les siècles et le continent, et il en existe aujourd'hui de très nombreuses versions.

En cycle 2, les élèves chanteront sur « la la ».

Alas my love you do me wrong

Hélas, mon amour, vous me faites mal

To cast me off discourteously

De me rejeter si discourtoisement

And I have loved you oh so long

Et je vous ai aimé de si longue date

Delighting in your company.

Faisant les délices de votre compagnie.

[Chorus] :

[Refrain] :

Greensleeves was my delight

Greensleeves fut ma lumière

Greensleeves my heart of gold

Greensleeves, l'or de mon coeur

Greensleeves was my heart of joy

Greensleeves fut la joie de mon coeur

And who but my lady Greensleeves?

Et qui sinon ma dame de Greensleeves?

I have been ready at your hand

J'ai été prêt à vos côtés

To grant whatever thou wouldn't crave

Pour vous accorder ce que vous désirez

I have waged both life and land

J'ai bouleversé ciel et terre

Your love and goodwill for to have.

Pour obtenir votre amour et bienveillance.

And I will pray to God on high,

Mais je prie Dieu dans les cieux pour

That thou my constancy mayst see,

Que, par ma constance, charmée,

And that yet once before I die,

Avant le dernier de mes jours

Thou wilt vouchsafe to love me

Vous daigniez enfin m'aimer

CRÉER

Imaginer un paysage musical

Objectifs

- Créer une histoire ou un conte en partant d'une écoute musicale
- Expérimenter la puissance évocatrice de la musique à faire surgir des images mentales

[Playful Pizzicato](#)
« Playful Pizzicato », extrait de la *Simple Symphony* de Britten

Description

Pour créer le conte d'*Amalia*, le point de départ des deux artistes a été une séance d'écoute des 44 duos pour deux violons de Béla Bartók. Cette série de duos s'appuie sur des thèmes folkloriques de différentes régions de l'Europe de l'Est (Hongrie, Transylvanie, Slovaquie et Roumanie). Elle évoque des images vivantes et variées, souvent enracinées dans les paysages et la vie quotidienne des régions d'Europe de l'Est dont les musiques traditionnelles ont inspiré ces pièces. L'écoute de ces musiques a fait surgir des images de montagnes lointaines, à l'Est, et des scènes de retrouvailles entre une enfant et son père. C'est ainsi que le personnage d'*Amalia* est né.

À la manière d'*Ariane* et *Lili*, suite à l'écoute d'une mélodie, inventer un paysage dans lequel évolue un personnage ou une situation, et initier l'intrigue d'une nouvelle histoire.

1. Présentation de la mélodie par l'enseignant

« Playful Pizzicato », extrait de la *Simple Symphony* de Britten, est une musique pour orchestre à cordes, utilisée par *Ariane* et *Lili* dans le spectacle. Pour ce mouvement, les cordes sont entièrement jouées en *pizzicato*, c'est-à-dire en pinçant les cordes à la manière d'une guitare ou d'une harpe (sans utiliser l'archet), ce qui donne l'impression d'une grande mandoline. C'est plutôt rare pour de la musique symphonique ! Britten a construit le mouvement autour de deux thèmes distincts : un dialogue espiègle en questions/réponses, et une danse paysanne.

2. Découverte de la mélodie par une écoute libre

- > Choisir un matériel permettant une diffusion de qualité et un déplacement aisé dans la durée de l'extrait musical sélectionné.
- > Veiller au confort d'installation des élèves et à leur disponibilité. À cet égard, des rituels préalables aux séances d'écoute peuvent être au besoin instaurés pour favoriser la concentration. Dans l'emploi du temps, les plages réservées aux activités d'écoute s'inscrivent dans la régularité. Des manifestations d'émotions peuvent survenir et sont à prendre en compte, quitte à interrompre l'écoute musicale et verbaliser.
- > Ne pas hésiter à proposer plusieurs fois l'écoute fragmentée avant de parvenir à une écoute complète. Amener les élèves à exprimer leur ressenti à l'écoute de cette pièce ; mettre des mots sur ses émotions. Dans un second temps et si nécessaire, l'enseignant pourra encourager l'expression corporelle.

3. Imaginer un paysage musical / Donner une consigne d'écoute

- > Écouter à nouveau en imaginant un paysage. Des personnages ou des situations peuvent apparaître aussi dans ces images mentales.
- > L'enseignant peut guider l'écoute avec sa voix selon les différents mouvements de la mélodie.

4. Restitution

Une fois, l'écoute terminée, l'enfant restitue individuellement son paysage : selon l'âge et le niveau, la restitution peut se faire oralement, par écrit ou en dessinant (chacun partage son image et la situation qu'il a imaginée). Pour les plus grands, c'est le point de départ pour écrire un conte déconstruit !

AVEC LES ARTISTES

Ateliers de pratique

Des projets d'action culturelle avec les artistes JM France

- Enrichir l'expérience de spectateur des enfants
- Initier les enfants à une pratique musicale collective transmise par des professionnels

Des thématiques et des pratiques en lien avec le spectacle

- > Citoyenneté et vivre-ensemble, nature et environnement, langues et langages, culture des arts, découverte du monde...
- > Pratique vocale, écriture de textes, danse et mouvement, découverte des instruments, pratique instrumentale, lutherie sauvage...

Comment faire ?

- > Contacter la délégation locale pour se renseigner.
- > Consulter le site [JM France](#) et la brochure pour connaître les ateliers proposés pour chaque spectacle.
- > Contacter **Eléna Garry** à l'Union Nationale • egarry@jmfrance.org
01 44 61 86 79

Différents formats

Ateliers de sensibilisation > 1h à 3h

Séances ponctuelles accompagnant le concert, en amont ou en aval des représentations.

Parcours d'initiation > 3h à 10h

Ateliers approfondis découpés en séquences, sur une journée ou une semaine, permettant une première expérience artistique collective, autour d'un thème ou d'une pratique musicale.

Parcours suivi > 1 semaine à 2 ans

Projet sur la durée associant des interventions artistiques extérieures et un suivi de pratiques par les enseignants ou les musiciens intervenants. Possibilité de coupler le parcours à une résidence d'artiste avec une restitution collective.

Masterclass

Intervention en conservatoire pour des élèves suivant un cursus musical.

Formations enseignants

Transmission d'une pratique pédagogique en lien avec le spectacle : direction de chœur, percussions corporelles, écriture de chanson...

PRÊTE L'OREILLE

➔ La Fête du Solstice

1. Quelle est la première phrase chantée par Lili ?

- Entre, tourne dans la ronde
- Danse, chante le chant
- Frappe, claque tes mains

2. Qui regarde Amalia danser ?

- Le chauffeur de la carriole
- Le prince
- Son père

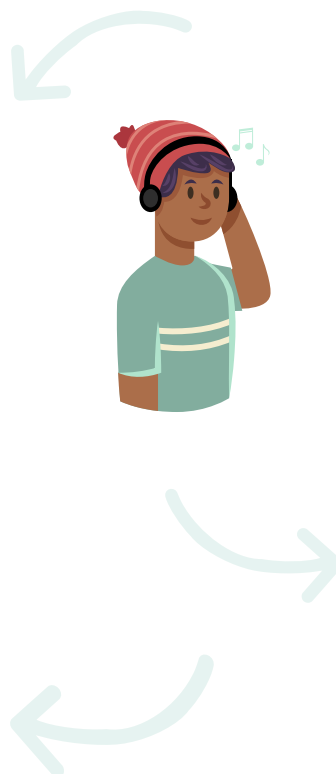
La Fête du Solstice, d'après Danse ruthénienne

Auteur : Bartók

Style : classique

Formation : violoncelle et voix lyrique

Interprètes : Ariane Issartel et Lili Aymonino

3. Sauras-tu identifier les parties qui composent ce morceau ? Quelles sont-elles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Réponses

1. Entre, tourne dans la ronde

2. Son père

AS-TU UNE BONNE MÉMOIRE ?

Fiche à coller dans le cahier pour se souvenir du spectacle

Titre du spectacle ?

Quel jour ?

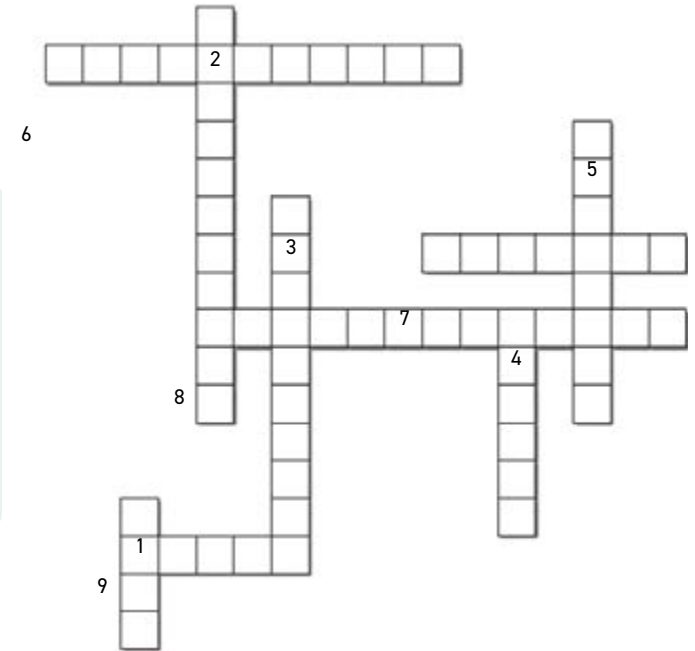
Dans quelle ville ?

Dans quelle salle ?

Avec qui ?

**COLLE ICI TON BILLET
DU SPECTACLE**

Mots croisés

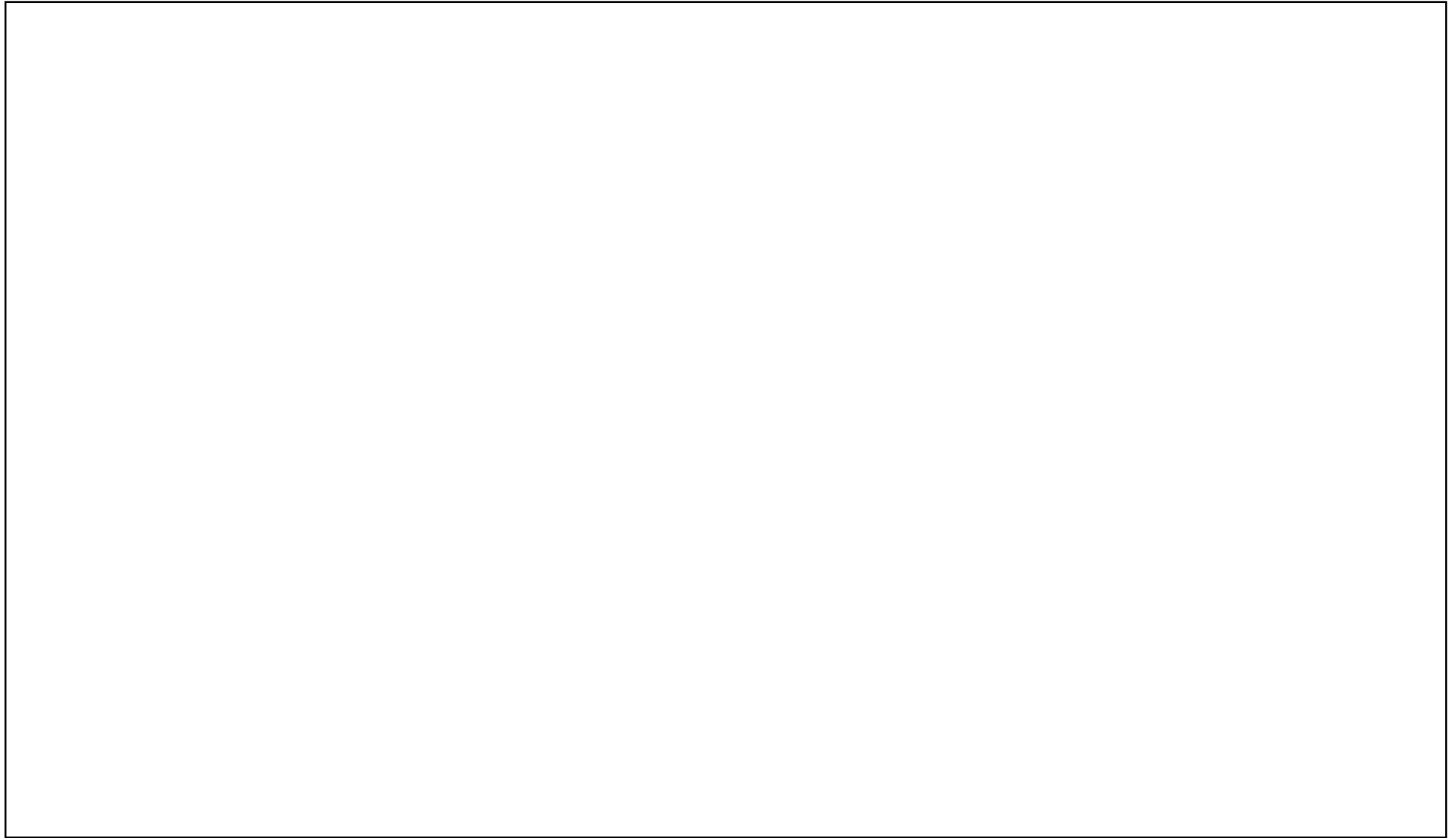
Vertical

1. Improvisation vocale en jazz
2. Chants à plusieurs voix
3. Muscle du chanteur
4. Prénom de la jeune fille
5. Exercice vocal

Horizontal

6. Instruments à 4 cordes
7. Voix d'opéra
8. Musique sans partition
9. Histoire du soir

DESSINE... LE PAYSAGE MUSICAL DE *PLAYFUL PIZZICATO*

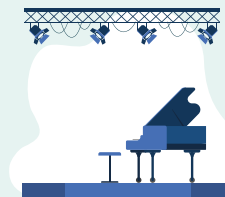
VIVRE LE SPECTACLE

Le mémo du jeune spectateur

À l'école

- Je découvre l'affiche
- Je regarde des vidéos et des photos
- Je chante et j'écoute
- Je rencontre les artistes en atelier

Avant le spectacle

- Je vais aux toilettes
- Je range boisson et nourriture dans mon sac
- Je m'assois à ma place
- J'éteins mon portable
- Je découvre la salle

Pendant le spectacle

- Bien assis, les yeux et les oreilles grand ouverts, je suis concentré sur le spectacle
- Je peux fermer les yeux pour mieux entendre
- Je rêve, je découvre, j'observe, je laisse venir mes émotions
- Je respecte le silence

Après le spectacle

- Je partage ce que j'ai vécu avec ma famille et mes amis
- Je réponds aux questions du livret et je colle mon billet
- Je dessine et j'écris mes souvenirs

Grandir en musique

Les Jeunesses Musicales de France (aujourd'hui JM France) : une aventure unique en faveur de l'accès à la musique des enfants et des jeunes prioritairement issus de territoires éloignés ou moins favorisés.

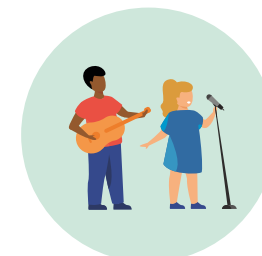
150
artistes
professionnels
en tournées

1 000
bénévoles
partout
en France

350 000
enfants
et jeunes
bénéficiaires

2 000
spectacles
et ateliers
chaque année

Directrice de publication : Ségolène Arcelin | Coordination : Eléna Garry

Rédaction : Marta Szypulski avec la participation des artistes | Relecture : Evelyne Lieu et Andrée Perez

Couverture © Julie Guillem

Pictogrammes © Freepik et Noun Project

Reproduction totale ou partielle de ce livret réservée à la préparation pédagogique des spectacles © JM France

20 rue Geoffroy l'Asnier - 75004 Paris | + 33 (0)1 44 61 86 86 | contact@jmfrance.org | www.jmfrance.org |