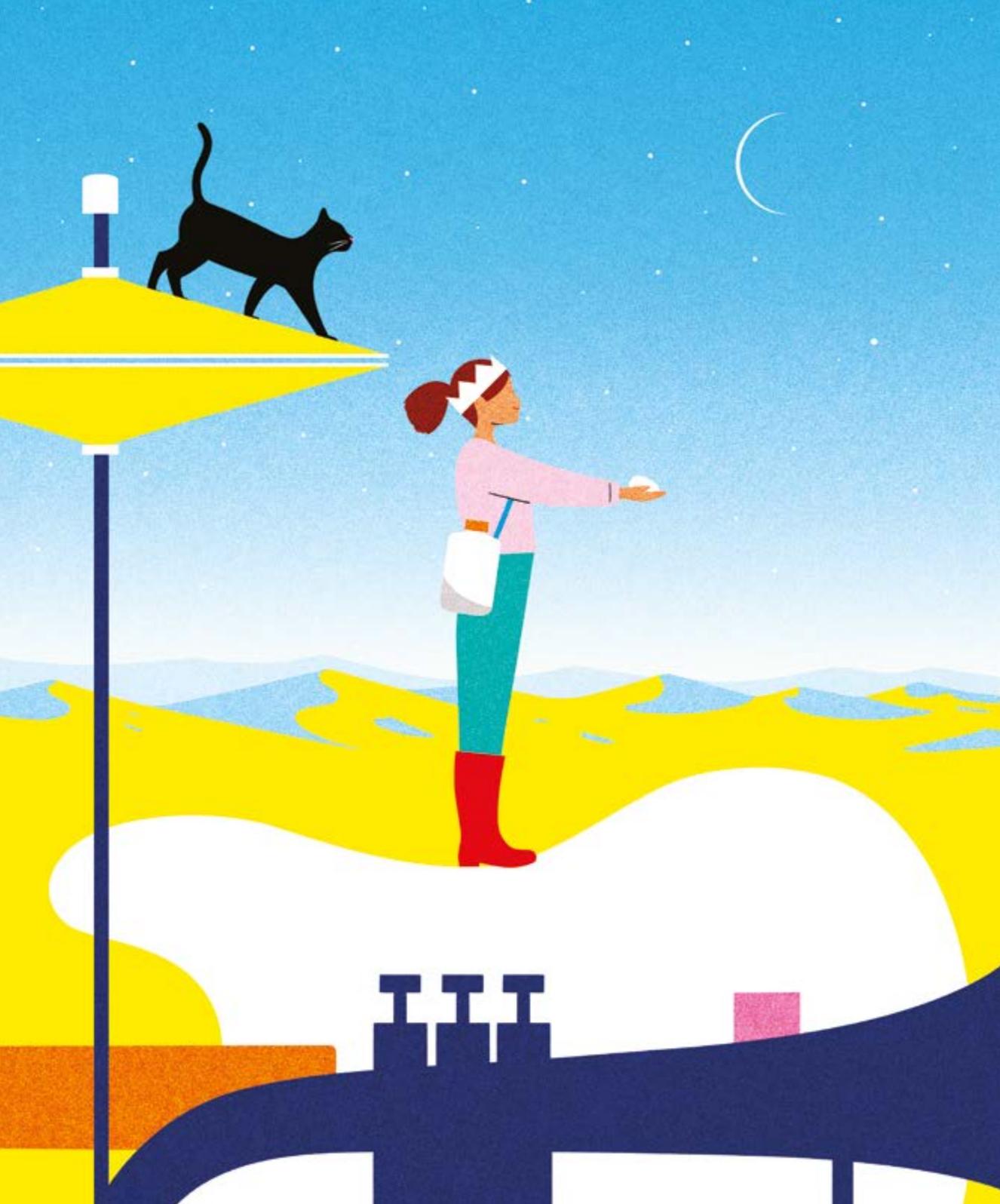

LIVRET PÉDAGOGIQUE

**PIERRE BLANCHE,
CHAT NOIR**
La Compagnie d'A... !

Élémentaire • Collège • Familiale à partir de 6 ans

Retrouvez
la version numérique

PIERRE BLANCHE,, CHAT NOIR

Une histoire d'humour à contretemps

© Meng Phuu

Si le conte *Pierre Blanche, Chat Noir* commence par la célèbre formule « Il était une fois le Doux Royaume », ce qui suit est tout sauf classique ! Quand tout va bien il n'y a pas d'histoire : la Reine se meurt étouffée par un secret de famille, la Princesse Boiteuse aura fort à faire pour échapper à son mariage forcé avec un Prince de deuxième catégorie. Deux chatons, l'un blanc l'autre noir seront bien utiles pour traverser le désert et libérer la Source de toutes les sources. Mais là n'est pas l'essentiel. Cette ruse initiale trompe le spectateur et attise sa curiosité, l'amenant à prendre la distance nécessaire pour mieux interroger au fil des péripéties sa façon d'être au monde, sa part d'animalité et le chemin à suivre pour devenir lui-même...

Pour donner vie à ce récit insolite, nous retrouvons trois compagnons de longue route des JM France : Luigi Rignanese au conte, Julien Baudry et Cyril Cianciolo pour la musique.

Les nombreux instruments sur scène donnent un rythme énergique à l'histoire grâce à la batterie, aux percussions électroniques et à la guitare électrique ou nous plongent dans des ambiances plus douces au son d'une flûte ou d'un ukulélé, tandis que les compositions musicales s'entremêlent si bien avec le récit qu'il suffit de fermer les yeux... et de laisser libre court à son imagination !

La Compagnie d'A... !

(Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Julien Baudry voix, cajón, trompette de poche, bugle, ukulélé

Cyril Cianciolo guitare électrique, guitare folk, flûtes traversières, voix

Luigi Rignanese récit

Mise en scène et texte Luigi Rignanese

—

Public Élémentaire • Collège • Familiale à partir de 6 ans

Durée 50 min

—

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

➤ www.jmfrance.org

—

Un spectacle de **La Compagnie d'A... !** en collaboration avec l'Association de Bouche à Oreilles (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Partenariat K'fé Quoi (Forcalquier)

ARTISTES

© Léo Vuoso

© Léo Vuoso

© Meng Phu

Qui est Luigi Rignanese ?

Conteur et musicien

Je m'appelle Luigi : je n'ai rien à voir ni avec Mario Kart ni avec le rappeur. En revanche, je raconte des histoires en musique. Avec mes contes, je m'adresse à l'adulte qui se trouve déjà à l'intérieur des enfants et à l'enfant qui demeure encore chez les adultes. J'aime la joie et la poésie surréaliste des contes, mixés à la musique, interprétée par mes amis Julien et Cyril, talentueux musiciens. Les mots, les regards, les gestes, la musicalité de la parole et le pouvoir de narration de la musique se mélangent pour offrir un espace imaginaire commun.

Qui est Julien Baudry ?

Chanteur et musicien multi-instrumentiste

Vers l'âge de 6 ans, j'ai reçu un choc esthétique : l'air des trompettes dans l'opéra *Aïda* de Giuseppe Verdi. Mes parents l'avaient en vinyle et je l'écoutais en boucle. La fanfare du village voisin venait aussi parfois sur la place du marché et l'énergie qu'elle dégageait m'enthousiasmait. Enfin, mon grand-père jouait en amateur du saxophone soprano à la manière de Sidney Bechet. C'est ainsi que, le jour où une école de musique a été créée dans mon petit village, mes parents m'ont proposé de jouer d'un instrument. La trompette fut une évidence. Depuis mes sept ans, je pratique la musique avec un plaisir constant. Les années de pratique en groupe (à travers des orchestres symphoniques et des ensembles de cuivres) m'ont permis de rencontrer de jeunes musiciens du monde entier. Aujourd'hui encore, la musique m'accompagne à chaque instant : à travers le chant, mes différents instruments, la pédagogie, la direction de chœurs, la composition ou encore la création d'arrangements.

Qui est Cyril Cianciolo ?

Chanteur et musicien multi-instrumentiste

Depuis que je suis né, la musique est partout : tout le monde chante à la maison. Je suis flûtiste multi-instrumentiste, apprenti conteur, mais surtout musicien. Je chante et je joue plusieurs instruments tels que la flûte, la guitare, la percussion : la musique est ma vie. En clair, c'est un état d'esprit, une façon d'être, un moyen de communication extraordinaire, une vibration. J'ai appris la musique grâce à mon oncle guitariste. Mais, pour rassurer les gens et sûrement me prouver des choses, j'ai étudié le classique et le jazz aux conservatoires de Marignane et de Marseille ainsi qu'à l'IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle). Depuis 2004, je suis musicien professionnel : j'écume les scènes, les théâtres, les festivals en France et à l'étranger. Ce que j'aime avant tout, c'est l'improvisation : partir de rien ou de matière commune, peu importe, du moment qu'on échange et que l'on partage tous ensemble.

SECRETS DE CRÉATION

Comment est née cette histoire ?

Luigi : À l'heure où nous échangeons, elle est encore en train de naître ! L'aventure a débuté à l'occasion d'une improvisation lors d'un festival de musique classique. J'accompagnais alors un violoniste et on m'a demandé d'inventer une histoire avec des chats. Ensuite, c'est une longue suite de hasards. J'ai assisté à Forcalquier à une semaine de colloque sur les violences faites aux enfants, ce qui m'a donné envie de composer sur le thème du secret de famille. Ce spectacle est un conte merveilleux moderne qui a d'abord été guidé par les inspirations de mes camarades musiciens, en écho avec l'histoire.

Comment s'est faite la rencontre entre le conteur et les musiciens ?

Luigi : J'ai rencontré Cyril il y a quinze ans en bas de mon village. Je l'ai vu jouer et je lui ai tout de suite proposé de me rejoindre pour le spectacle sur lequel je travaillais alors, *Fatigue, fatigue*. Depuis, il me suit régulièrement dans différentes aventures de spectacle. Quant à Julien, c'était mon professeur de chant à l'IMFP ! Il m'a appris plein de choses ! Nous avons travaillé ensemble sur *Les Amours sous-marines*. Cela fait sept ans que nous travaillons ensemble avec joie.

Comment les musiciens incarnent-ils aussi l'histoire ?

Julien : Pour que le spectacle soit réussi, les musiciens doivent être complètement engagés dans le jeu des personnages. Pour ce faire, nous faisons appel à l'enfant qui sommeille en nous. Nous nous appuyons sur le rythme du spectacle et une fois que nous l'avons, nous pouvons incarner pleinement notre personnage et porter la casquette de comédien.

Cyril : Il faut avant tout oser ! Et le plus important pour moi, c'est d'être juste.

Luigi : La musique permet de dire des choses indicibles. Les deux langages, musique et parole, portent l'histoire ensemble ; cet entremêlement donne sa force au conte. La musique va aussi donner un tempo commun qui peut varier au fil du spectacle et qui est important pour entrer dans l'histoire et nous relier les uns aux autres.

Comment avez-vous créé cette alchimie entre la parole et la musique ?

Julien : Nous faisons des résidences d'une semaine en partant d'un ensemble d'instruments : de la voix à la batterie en passant par le soubassophone et le ukulélé. Puis, on se questionne sur nos envies. Nous avons essayé plein de choses mais nous avons dû faire des choix.

Luigi : Parfois, nous partons de la musique, des mélodies proposées par Cyril et Julien. Parfois, c'est moi qui leur raconte une histoire qui les inspire. Cela peut fonctionner du premier coup mais il est aussi possible de devoir réajuster. À mon sens, le plus beau compliment qu'on nous fait, c'est lorsque le public nous dit : « C'était bien ton film ! ».

Cyril : Oui, le plus enthousiasmant est de faire travailler l'imaginaire des spectateurs !

Luigi : Grâce à cela, le public est co-auteur du spectacle. À travers ses réactions, nous pouvons réajuster : par exemple, faire des ruptures ou changer de rythme. C'est aussi en écoutant notre public que nous pouvons construire notre spectacle.

Quelle liberté d'interprétation ou d'improvisation vous laissez-vous ?

Cyril : Il y a des espaces de liberté dans les interprétations ainsi que des moments laissés à l'improvisation. La parole se crée avec la musique.

Luigi : Je n'ai pas de texte écrit ; d'une représentation à une autre, je peux ne pas utiliser les mêmes mots. Nous suivons la même trame, la même grille musicale mais je raconte « par corps », sans réciter, à l'écoute de Cyril et Julien.

Quels sont les valeurs et les messages que vous souhaiteriez transmettre ?

Luigi : Chacun va pouvoir interpréter notre spectacle à sa façon. Certains entendront ce qu'ils auront besoin d'entendre, à travers les résonances entre nos différents langages. Le conte permet néanmoins d'aborder des sujets graves de façon légère : ici, on parle en particulier du secret de famille et de l'importance de dénouer la parole.

Julien : Si je ne fais pas seulement de la musique mais aussi du conte, c'est parce que je pense que le conte musical permet une profondeur : il permet de se connecter et de relationner avec les autres.

Cyril : Pour moi, d'une manière générale, le conte musical invite chacun à une « joie en réflexion ».

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.

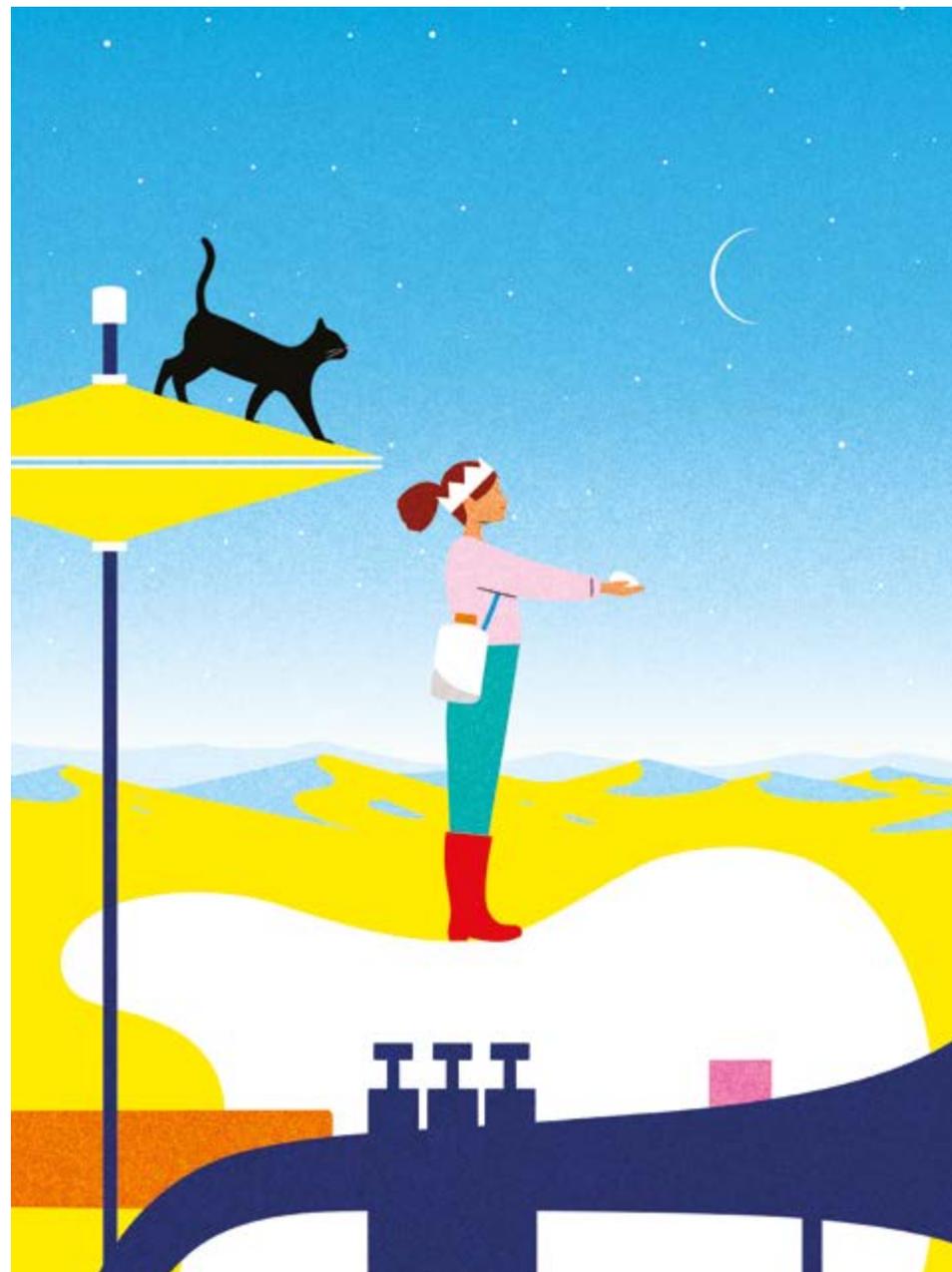

Julie Guillem

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

Tout l'univers du conte

DÉFINITION

Un **conte** est une histoire qui se transmet de bouche à oreille. Il relève de l'**art de la parole**. Dans tous les pays du monde, cette tradition orale fait partie de la mémoire collective. Elle porte en elle une grande force émotionnelle et philosophique.

Dans ces histoires, les héros et les héroïnes font face à des épreuves qu'ils doivent dépasser et affronter, souvent aidés par des personnages amicaux. De rencontre en rencontre, d'aventure en aventure, ils s'ouvrent à de nouvelles sensations et compréhensions du monde...

Le conte a sa propre grammaire et ses propres règles. Ainsi, l'histoire est placée dans un temps et un lieu définis, et suit souvent cette structure :

- La situation initiale
- L'élément perturbateur : une difficulté ou un changement qui vient bousculer les personnages
- Les péripéties et les épreuves à traverser
- La résolution
- La situation finale

LE CONTEUR

Le conteur est un artisan de la parole qui incarne les mots et transporte son auditoire dans le pays de l'imaginaire. À la façon d'un musicien, il a assimilé tout un répertoire de contes. Mais chaque conteur a sa façon bien personnelle de raconter : par son corps, sa voix, ses mouvements, et parfois aussi sa musique, comme Luigi qui joue également du tambourin. La relation du conteur avec l'auditoire est essentielle : rires, exclamations, interventions et reprise des chants créent un moment collectif unique qui renforce la portée de l'histoire racontée.

LE MERVEILLEUX

Comme les mythes et les légendes, les contes appartiennent au monde du merveilleux : beaucoup d'éléments sont invraisemblables, inexplicables et surnaturels. Cela fait appel à notre imaginaire. L'histoire est traversée de forces contraires qui s'opposent au cœur de paysages effrayants ou fascinants : forêts, royaumes, fonds marins, etc. Nous rencontrons aussi des personnages surnaturels : des animaux dotés de parole, tel *La Bête*, qu'on retrouve sous différentes formes dans des contes du monde entier, des êtres terrifiants comme l'ogre du *Petit Poucet* ou enchanteurs comme *Le Chat botté*, tous deux retranscrits par Charles Perrault. Les objets eux-mêmes peuvent avoir des pouvoirs magiques : baguettes de fées, balais qui s'envolent, lampes à vœux, etc. Nous assistons à des enchantements, des sortilèges ou des transformations qui viennent nous surprendre et nous faire rêver.

OUVERTURE SUR LE MONDE 1

Approches transversales du spectacle

PORTÉE SYMBOLIQUE

Le conte est traversé de rituels, comme ces mots que peut prononcer le conteur en début de la narration : « il était une fois » ou « ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants » pour conclure... On peut aussi mentionner à la fin la nécessité de continuer la transmission, comme dans la formule africaine : « Le conte est terminé, je l'ai replacé sous l'arbre où je l'avais trouvé » (sous-entendu là où quelqu'un viendra le reprendre). Il existe aussi des formules rimées qui rythment l'histoire, comme ces quelques mots de Charles Perrault « Tire la chevillette, la bobinette cherra » dans *le Petit Chaperon rouge*.

Derrière la naïveté et la simplicité que peuvent revêtir certains contes se cachent en vérité une profondeur et une force symbolique. Que ce soit *Barbe bleue*, *Alice au pays des merveilles* ou encore *Hansel et Gretel*, chaque conte traduit une vision du monde ; il parle de nos destinées humaines, de nos fragilités et de nos rapports sociaux et familiaux, en ouvrant des pistes de réflexion ou de réponses. De multiples messages se cachent, qui trouveront résonance pour celui qui écoute.

À travers le monde, on retrouve une récurrence des thèmes. De nombreuses histoires peuvent se retrouver dans des régions très éloignées. Ainsi, une des plus anciennes versions connues de *Cendrillon* est chinoise. Nous retrouvons aussi la trame de ce conte dans un roman japonais du Xe siècle. Une des raisons de cette universalité est la diffusion de tous ces récits grâce à l'oralité par les voyageurs, marchands, marins et soldats.

© H. M. Brock

 Pour aller plus loin

Site

➤ [Définition du conte par l'Encyclopédie Universalis](#)

Vidéo

➤ [Le conte comme « éveil à soi-même »](#)
par Gilda Gonfrier

Podcast

➤ [« Contes africains, les Contes de la Maison Ronde »](#)
par Sophie Pichon, France Musique,
décembre 2021 avec Muriel Bloch, conteuse

© Jessie Willcox Smith

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

Conte et musique : une rencontre évidente ?

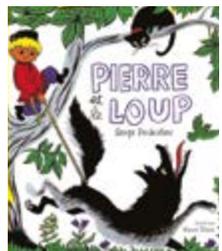
UNE INSPIRATION RÉCIPROQUE...

Les liens entre le conte et la musique sont étroits et anciens. Au temps de la Grèce antique, la musique était très liée à la poésie et aux histoires orales. Au VIe siècle avant J.-C., les musiciens déclament les mythes en s'accompagnant de leurs instruments. Cette tradition, entre parole et musique, se retrouve chez les bardes, poètes et chanteurs de l'époque des celtes ou encore aujourd'hui chez les griots, poètes musiciens ambulants de l'Afrique de l'Ouest.

Des contes ont inspiré de grands compositeurs tels que :

- Maurice Ravel avec **Ma Mère l'Oye**
- Piotr Ilitch Tchaïkovski avec **La Belle au Bois Dormant**
- Sergueï Prokofiev avec **Pierre et le Loup**

L'inverse est aussi vrai : dans le cas du spectacle *Pierre Blanche*, *Chat Noir*, le conteur nourrit sa créativité et choisit ses mots à partir des propositions des musiciens.

© Collisée de Roubaix

... AU SERVICE DES HISTOIRES

Les mots ont eux-mêmes leur musicalité : le langage est un tissage de sonorités, façonné par les accentuations et les intonations de la langue. Il ne peut donc que s'enrichir de la rencontre avec le chant des instruments et des voix !

En particulier, musique et parole se rejoignent sur un fondement : le rythme. C'est pourquoi il n'est pas rare d'entendre un conteur s'accompagner avec une percussion pour soutenir son récit. Le conteur incarne l'histoire dans un moment unique partagé avec le public, de même que la musique est un art du temps : un art de l'habiter et de le faire vibrer.

Chaque collaboration entre un conteur et des musiciens est unique. Cependant, la musique peut servir différents objectifs : jouer le rôle de respiration entre des moments de l'histoire, refléter l'atmosphère d'un lieu, personnifier un personnage, créer une rupture... Le positionnement du musicien peut être ainsi multiple : accompagnateur, interprète ou créateur.

L'enjeu pour les artistes qui créent un conte musical est de trouver une alchimie entre les deux langages pour que tous deux portent l'histoire avec fluidité. La mélodie, le rythme et les sons mais aussi les temps de silence vont aider le public à ressentir et à plonger dans l'histoire, en résonance avec les mots du conteur.

© Opéra de Paris

OUVERTURE SUR LE MONDE 2

Approches transversales du spectacle

 Pour aller plus loin

Site

[Définition de « Griot »](#)

Article

➤ [« La Musique et les mots »](#), Catherine Ballestero, L'aventure des écritures, 2002

Vidéos

➤ [Luigi Rignanese](#)

➤ [Karine Mazel](#)

Podcast

➤ [« Les contes musicaux »](#), Musicopolis, France Musique, 10 épisodes

Livres

Contes à l'envers, 1977, Boris Moissard

Les trois petits loups et le grand méchant cochon, album jeunesse, Bayard 1993

Les contes de A à Z de Françoise Rogier, éd. À pas de loups, 2014

© DR

© Maxime-Guthfreund

© Léo Vuoso

MUSIQUE

Le spectacle s'appuie sur les compositions et improvisations des deux musiciens multi-instrumentistes, Julien Baudry et Cyril Cianciolo, ancrées dans les musiques actuelles. Ils peuvent aussi bien soutenir la parole du conteur par les rythmes de leur musique que proposer des moments solistes où ils s'accompagnent l'un et l'autre. Entremêlées au récit, certaines chansons viennent l'enrichir et raconter. Les musiciens s'appuient aussi sur des thèmes musicaux : des petites mélodies qui incarnent un personnage ou un lieu. Ces thèmes reviennent au fil du spectacle pour signifier la présence de tel ou tel personnage.

Programme

Luigi Rignanese a conçu cette histoire unique tout en s'inscrivant dans la tradition du conte merveilleux :

- **Y en a qui disent** : introduction du conte.
- **Le doux royaume** : le conteur décrit le point de départ de l'histoire : un royaume mystérieux où vit un cyclope menaçant, en compagnie d'une grenouille qui assèche la source de toutes les sources.
- **La déambulation de la princesse boîteuse** : une chanson présente cette jeune fille. Une musique très rythmée et dynamique raconte les bêtises de deux chatons.
- **L'annonce du concours** : des cabinets de conseil lui apprennent qu'elle va devoir se marier à l'occasion d'un concours de chant organisé au palais
- **Transformation des chatons** : les chatons s'échappent par la fenêtre et rencontrent dans la forêt la reine de toutes les fées. L'un est transformé en pierre blanche, l'autre en « prince chat-mant ».
- **Le chat-man apprend les bonnes manières** : une chanson, ponctuée par le refrain "Non, non, non, c'est pas comme ça", ou au contraire "Oui, oui, oui, c'est bien comme ça", au fil de l'apprentissage du prince.
- **Le concours des princes** : les prétendants de la princesse se présentent. Le prince "chat-mant" se présente mais celui-ci semble avoir oublié certaines bonnes manières !
- **Le secret de la reine** : la nourrice explique à la princesse qu'elle est née d'une pomme maléfique, que le cyclope a obligé sa mère à manger.
- **Fuite de la princesse** : la princesse décide de libérer la source de toutes les sources et de se venger du cyclope. La princesse, escortée par le prince "chat-mant", traverse des rivières et des ravins, jusqu'à arriver à un désert.
- **Le sommet de la montagne noire** : les personnages rencontrent dans une oasis une étrange grand-mère ! La vieille femme leur propose de les mener au sommet de la montagne noire. La chanson de la marelle, telle une formule magique, est répétée, jusqu'à ce que le prince et la princesse arrivent dans ce lieu maléfique, où se trouve la source de toutes les sources... mais aussi le cyclope et sa grenouille ensorcelée.
- **Libération de la source de toutes les sources** : après un enchaînement de péripéties, le cyclope est vaincu par le prince et la princesse.
- **Retour au château** : tandis que tout refléurit, nos deux héros retournent au château. Le prince "chat-mant" retourne voir la reine de toutes les fées et obtient la réalisation de ses deux vœux : redevenir un chat et délivrer la chatte blanche changée en pierre.

INSTRUMENTS

Les musiciens et le conteur s'appuient sur un vaste instrumentarium pour composer le spectacle.

La voix

Au service de la parole ou du chant, la voix est centrale dans ce spectacle ! Elle est un instrument unique puisqu'elle vient du corps ; c'est la capacité d'articuler des syllabes, des mots et des paroles qui permet à la voix une richesse de sonorités. Il existe tant de mots pour la décrire : caverneuse, nasillarde, belle, brillante, chevrotante, perçante, etc.

Le tambourin

Le tambourin est une percussion jouée à la main qui se compose d'un cercle en bois recouvert d'une membrane de peau. Des cymbalettes, placées tout autour du cadre, résonnent à chaque frappe. L'instrument connaît d'innombrables variations dans les différents pays du monde, avec ou sans cymbalettes, parfois sans membrane et dans certains cas, doté de cordes. Il accompagne la parole du conteur avec son rythme et ses sonorités entraînantes !

La batterie

La batterie est un instrument contemporain : elle naît en même temps que le jazz au début du XXe siècle. C'est un assemblage de divers instruments, grosse caisse, cymbales et fûts qui permet à un musicien de jouer avec ces différentes percussions. La batterie se joue généralement avec des baguettes en bois ou en métal, et des baguettes balais pour un effet de sons frottés.

La flûte traversière

La flûte traversière est un instrument à vent qui a la particularité d'être jouée « de travers » c'est-à-dire à l'horizontale, d'où son nom. Instrument de la famille des bois, la flûte traversière est connue en tant qu'instrument classique, jouant dans l'orchestre symphonique ou en soliste. Au XXe siècle, elle s'est ouverte au jazz et aux musiques du monde. Elle a alors pris beaucoup de liberté dans l'improvisation, le swing et les modes de jeu.

La trompette

La trompette est l'un des instruments les plus petits et les plus aigus de la famille des cuivres. Elle est formée d'un long tube d'environ 1,50 m de long replié sur lui-même. Pour produire le son, le trompettiste fait vibrer ses lèvres dans une embouchure. Les pistons permettent de jouer toutes les notes de la gamme chromatique.

Le bugle

Mis au point par Adolphe Sax au XIXe siècle, le bugle est un instrument de musique de la famille des cuivres. Celui-ci ressemble à la trompette mais diffère par sa forme conique et l'emplacement de ses pistons. Cela ne lui permet pas de jouer aussi haut que la trompette. Toutefois, sa forme donne un son doux, velouté et peu cuivré. On retrouve cet instrument dans les brass bands, les harmonies et les fanfares où il est utilisé pour ses qualités sonores dans le grave et le médium.

La guitare électrique

La guitare électrique naît aux États-Unis dans les années 1930, afin d'augmenter son niveau sonore et de lui permettre de jouer aussi fort que les cuivres dans les ensembles de jazz et de blues. À la différence de la guitare acoustique dont le son est amplifié par la caisse de résonance, la guitare électrique est amplifiée par le courant électrique, grâce à un amplificateur qui permet de créer des effets sonores caractéristiques : sustain, distorsion, compression, delay...

Le ukulélé

Le ukulélé est un instrument traditionnel des îles Hawaï. C'est une petite guitare à quatre cordes, dont le nom signifie « puce sauteuse », en raison des mouvements rapides de la main droite. Parti en tournée dans le monde entier avec les revues hawaïennes, le ukulélé a conquis le jazz et la world music avec ses mélodies sautillantes. Facile à transporter, amenant un fort caractère rythmique, il est idéal pour accompagner les chansons.

ÉCOUTER

La transformation du chat noir

Auteurs/ Interprètes : Luigi Rignanese, Julien Baudry et Cyril Cianciolo

Style : musique actuelle

Formation : conte, chant et batterie, guitare électrique

 [Cliquer pour écouter](#)

Pistes d'écoute

Première écoute : visualiser cette transformation

- Demander aux enfants de fermer les yeux et d'écouter ce passage.
 - > *Que ressentent-ils ?*
 - > *Que se passe-t-il à ce moment du spectacle ?*

Deuxième écoute : reconstituer les étapes de cette transformation

- Demander aux élèves d'identifier plus précisément comment le chat se métamorphose :
 - > *Le chat se met à trembler*
 - > *Ses poils tombent par plaques*
 - > *Ses os craquent*
 - > *Ses pattes s'allongent*
 - > *Le chat garou...*
- Proposer aux élèves d'incarner à leur façon ces étapes avec leurs voix (par exemple, rechercher les miaulements correspondants) et en mettant leurs corps en mouvement (mimer les transformations corporelles du chat)
- Proposer aux enfants de dessiner ce « prince chat-mant »

Troisième écoute : analyser l'interprétation musicale

- Faire identifier par les élèves les éléments musicaux
 - > *La parole du conteur, la voix chantée, la batterie et la guitare électrique*
- Que fait le conteur ?
 - > *Il donne quelques images illustrées par la musique*
- Que fait le chanteur ?
 - > *Il joue avec la hauteur et avec le timbre de sa voix*
- Que fait la guitare électrique ?
 - > *Elle ponctue tout le long ce passage et donne du rythme*
 - > *Proposer aux élèves de faire semblant de jouer la guitare chaque fois qu'on l'entend apparaître*
- Que fait la batterie ?
 - > *Elle soutient le chant à partir de 0'29, et donne le rythme*
 - > *Faire repérer aux élèves quand elle apparaît et leur proposer de mimer le jeu de la batterie*

CHANTER

C'est en jouant à la marelle que la princesse boiteuse arrivera à la source de toutes les sources. En voici la formule !

Ce chant est à répéter et à chanter de plus en plus vite. On peut commencer par le chanter lentement.

Pour information, la voix chantée par l'artiste est trop grave pour les élèves. Si possible, s'appuyer sur la partition écrite ci-dessous.

Le jeu de la marelle

Auteurs/compositeurs :
Julien Baudry et Cyril Cianciolo

[Cliquer pour écouter](#)

1, 2, 3 j'irai jusqu'au ciel

4, 5, 6,

7, 8, 9 j'irai jusqu'au ciel

Sans tomber en enfer

La marelle

5

CRÉER

Projet de classe en lien avec le spectacle

Créer et interpréter un conte musical

Objectifs

- Comprendre la structuration d'un conte
- Explorer son imaginaire pour créer une histoire
- Prendre la parole et s'appropriier un récit
- Jouer avec sa voix et sa palette de nuances

Description

1. S'inspirer de l'univers des contes

→ Échanger avec les élèves : quelles histoires connaissent-ils et en particulier quels contes ? Comment commence un conte ? Quels peuvent être les personnages ?

→ Lire ensemble quelques albums de contes merveilleux tels que *Hansel et Gretel* des Frères Grimm, *Riquet de Charles Perrault* ou encore *Le petit poisson d'or* d'Alexandre S. Pouchkine.

2. Écrire une histoire

La classe invente une histoire en s'appuyant sur une trame indicative qui peut être la suivante :

• **Il était une fois un royaume, dans lequel vivait une princesse.**

> Comment était cette princesse (caractère, apparence...) ? Qu'est-ce qu'elle aimait faire ? Avait-elle des amis ?

• **Elle s'ennuyait et décida de partir à l'aventure.**

> Où part-elle ? Quelle est sa quête ? Quels personnages croise-t-elle sur son chemin ?

• **Elle rencontra un monstre terrifiant...**

> Quel était ce monstre ? Pourquoi était-il si terrible ?

• **Elle parvint à se défaire de lui...**

> Comment fait-elle face au monstre ? Est-elle aidée par d'autres personnages ? Les a-t-elle rencontrés précédemment ?

• **Et finalement, forte de ces expériences, elle décida de...**

> Comment se finit l'histoire ? Rentre-t-elle au royaume ? A-t-elle une vie différente ?

3. L'accompagner avec la voix et son corps

Une fois les différents moments de l'histoire inventés, la classe peut créer des illustrations sonores avec la voix : une mélodie pour la princesse, un cri pour le monstre, une percussion corporelle pour le cheminement de la princesse...

Si des instruments de musique sont disponibles, ils peuvent être aussi utilisés pour créer des atmosphères sonores.

Ensuite, certains enfants peuvent raconter une partie de l'histoire, chacun leur tour. Une partie de la classe peut jouer le rôle de public. Pour cela, ne pas hésiter à guider les élèves : les encourager à projeter leur voix et à donner le plus de détails possibles pour que le public « voit » l'histoire se dérouler à travers les mots. Un autre groupe d'élèves peut accompagner le conte avec les motifs* musicaux créés précédemment.

*un motif est une phrase musicale contribuant à la structure du morceau en se répétant de manière régulière et continue.

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 **Capucine De Montaudry** à l'Union Nationale • cdemontaudry@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 danse de la princesse boiteuse

La danse de la princesse boiteuse

Auteurs et interprètes :

Luigi Rignanese, Julien Baudry
et Cyril Cianciolo

1. Quel est l'instrument soliste ?

- Flûte traversière
- Flûte de pan
- Flûte à bec

2. Par quels instruments est-il accompagné ?

- Cymbales, guitare et voix
- Ukulélé et voix
- Tambour océan, guitare basse et voix

3. Comment est le cœur de la princesse ?

- Il bat rapidement
- Il est plus léger
- Il est blessé

1. Flûte traversière
2. Ukulélé et voix
3. Il est plus léger

Réponses

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

Quiz

Toutes les réponses sont surlignées en jaune dans le livret !

Qu'est-ce que le bugle ?

- Un animal du Far West
- Un instrument de la famille des cuivres
- Une technique pour utiliser sa voix

Le spectacle est bâti sur :

- Une légende
- Un roman
- Un conte

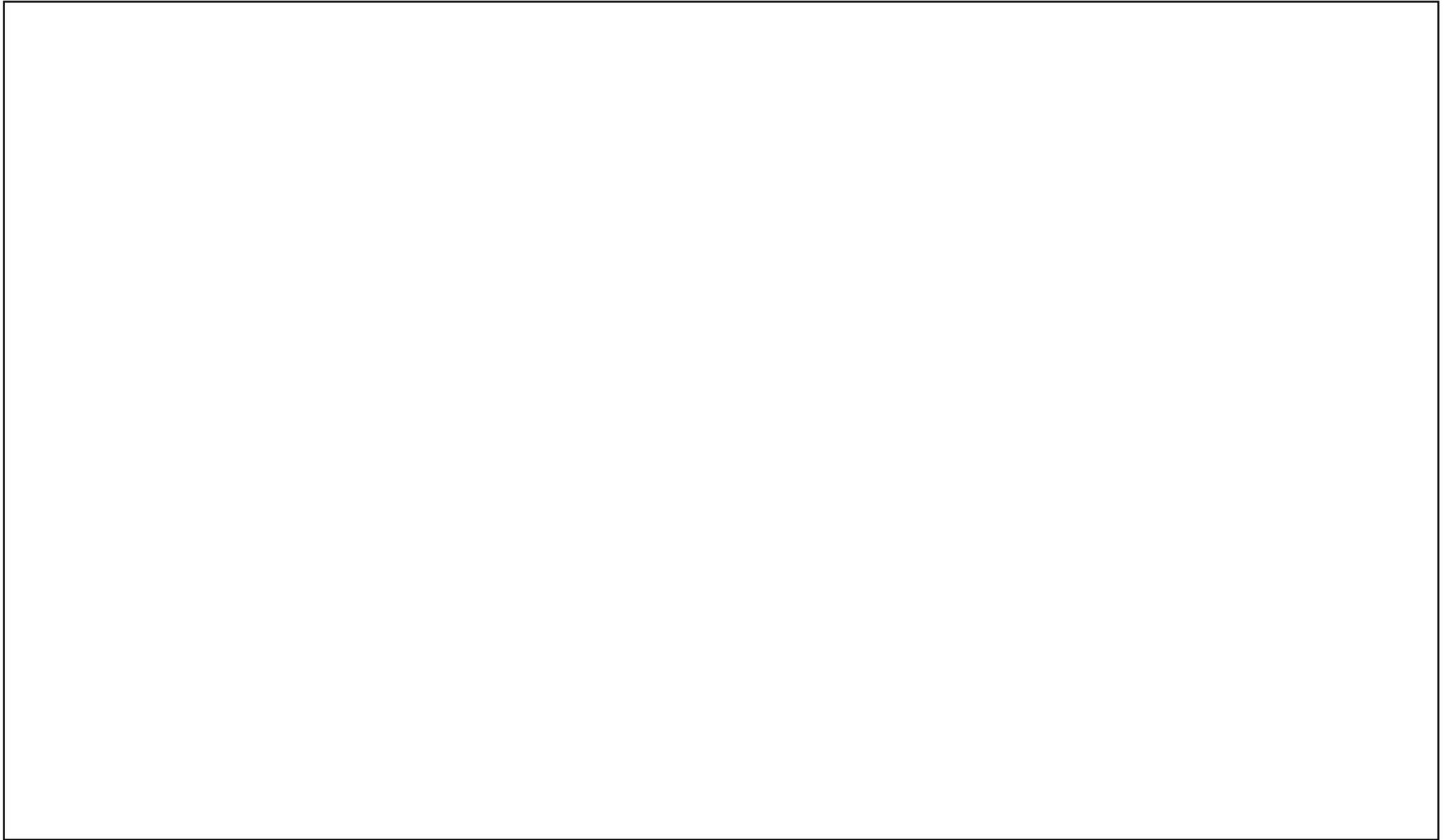
Le conte est :

- Un art de la parole
- Un talent réservé aux écrivains
- Une méthode de calcul

En quoi est transformé l'un des chatons ?

- En « chat-teau »
- En prince « chat-mant »
- En « chat-peau »

DESSINE... LE CHÂTEAU DU ROYAUME MERVEILLEUX OÙ VIT LA PRINCESSE BOITEUSE

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 : Hélène Javelaud 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 |