

JASPIR
PROD

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Le Singe d'OR- chestre

La presque histoire
de la musique

www.jaspir.com

SOMMAIRE

	Note d'intention	p. 3
I. LE SPECTACLE : CONTENU ET APPROCHE ARTISTIQUE		p. 3
	Synopsis	p. 3
	La compagnie Laissons de Côté	p. 4
	L'approche et les formes de jeu utilisées	p.6
II. ELEMENTS DE DECOUVERTE ET PISTES DE REFLEXIONS		p. 8
	Avant le spectacle : place à l'imagination	p. 8
	Un voyage dans le temps : les différentes époques abordées	p. 8
La musique dans le spectacle : instruments et morceaux à entendre		p. 10
	Le medley final : une ouverture sur la musique actuelle	p. 11
	La musique dans le monde : voyages et métissage	p. 11
	III. POUR ALLER PLUS LOIN	p. 12
	Après le spectacle : échange avec les artistes	p. 12
	Ateliers	p. 12
	Bibliographie	p. 12
	Contacts	p. 13

I. SPECTACLE : CONTENU & APPROCHE ARTISTIQUE

Note d'intention

Dans ce dossier, nous avons souhaité développer les grandes orientations possibles d'ouverture en lien avec le spectacle. Ce dossier pédagogique est donc à utiliser comme un **outil d'accompagnement** dans l'expérience de cette oeuvre.

Il rassemble donc des **suggestions de contenu pour aborder la représentation**, en amont comme en aval, ainsi que des pistes de réflexion qui peuvent permettre au corps enseignant d'utiliser cette matière comme **support au travail d'éveil et de découverte** en direction des élèves.

À l'issue de la représentation, l'équipe artistique peut proposer un temps d'échange avec les enfants. Enfin, pour aller plus loin et selon les possibilités et les disponibilités des artistes, une rencontre-atelier peut être organisée la veille ou le jour même de la représentation.

Ce sont toutes ces pistes de travail pédagogique que propose de développer le présent dossier.

SYNOPSIS

Trois prétendants musicologues viennent orchestrer **leur version de l'Histoire de la musique**. Aidés d'instruments divers et d'une galerie de costumes aux références historiques parfois aléatoires, ils dévoilent quelques grands secrets d'époque, invitent le public à voyager dans le temps et à travers les continents.

Tour à tour chanteurs, musiciens, conteurs et danseurs, ils présentent là **une fresque aux allures d'épopée**, des temps préhistoriques à l'époque contemporaine en passant par la grande période classique.

LA COMPAGNIE LAISSONS DE COTE

C'est au fil de leurs **parcours artistiques prolixes** et de leurs nombreux projets, sur scène ou en dehors, que se croisent régulièrement les chemins de trois artistes : Fitou Jébéjian, circassien, Pierre Dodet, comédien, et Cyril Gilibert, musicien.

De ces rencontres émerge l'idée d'un travail commun, celui de diriger leur élan créatif vers un nouveau défi :

s'adresser au jeune public.

Cette envie collective donne naissance en 2015 à la compagnie Laissons de Côté, à travers la création du spectacle « Le Singe d'Orchestre (la presque histoire de la musique) ». Cette première création permet à chacun, riche d'un bagage artistique spécialisé, d'**exprimer son potentiel** au service du projet pour un résultat à l'image de la compagnie :

burlesque et détonnant, inattendu mais cohérent, décalé mais sensible.

FITOU JEBEJIAN

Cerné depuis tout petit par une **famille de musiciens classiques**, Fitou s'en échappe et tombe dans le monde du cirque à l'âge de 9 ans.

Après un détour par la danse, il **opte finalement pour les arts du cirque** en se formant au Theatre Cirque à Genève puis l'Ecole Nationale de Cirque de Montréal. **Spécialisé dans l'acrobatie**, il s'envole donc sur les pistes et crée le Cirque sans Raisons. Il rejoint par ailleurs la Cie 36 du mois pour son spectacle Expect. Il fonde ensuite la Cie le Cubitus du Manchet, avec son premier spectacle composé d'un trio, suivi d'une seconde création le Ballet Manchet, réunissant un **collectif composé de 10 acrobates et 5 musiciens**.

Après 20 ans de pratique circassienne, et n'ayant jamais écarté la musique de son chemin, il poursuit en intégrant l'Orchestre du Manchet, et Coco Sunshine.

CYRIL GILIBERT

Tout d'abord autodidacte, puis formé ensuite à Jazz Action Valence, Cyril est **batteur et percussionniste**. En vingt ans de scène, il a été amené à développer différentes esthétiques, le jazz (Astrakan, Altair), la chanson, la fanfare (Makan Mouchkil, Musicabass), les musiques du monde (Coco Sunshine), le rock (No Shangsa, Cumbia Conspiracy, Micheline et Les Michels, X-Roll).

En 2010, il participe à l'aventure du Ballet Manchot, **création collective circassienne et musicale**. La tournée dure 4 ans. Par ailleurs, Cyril a été **enseignant en musique et éveil musical** auprès d'enfants de 4 à 10 ans.

PIERRE DODET

Pierre a étudié la clarinette et le solfège durant toute son enfance et son adolescence, au conservatoire de Valence et en classe spécialisée. Jusqu'en 2004 il **joue dans différents groupes de musique**, pour lesquels il écrit parfois les textes. À cette époque **il découvre le théâtre** dans les ateliers d'Emilie Leroux, des Veilleurs Compagnie Théâtrale. Il descend quelque temps des planches et initie ou participe à plusieurs aventures autour du spectacle vivant (organisation festivals, label, production).

En 2010, il **remonte sur scène** en compagnie de X.Machault et R.Negro, dans BUFFLE ! (musique, textes et théâtre) et le Caravanning Club (théâtre de rue). Depuis, **il écrit et joue** pour la compagnie de marionettes Haut les Mains – spectacles Choses et Autres et Contre-Mémoire. Il écrit les textes et est interprète de Princesses avec R.Negro et F.Satche. Il **écrit également un répertoire de chansons** pour le groupe No Mad ?. Il intervient parfois pour Les Veilleurs Compagnie Théâtrale sous la direction d'Emilie Leroux et pour Les Mangeurs d'Etoiles sous la direction de Tristan Dubois. Il s'essaye aussi au hip-hop ou au monologue théâtral...

L'APPROCHE ET LES FORMES DE JEU UTILISEES

Le propos

Parler de la musique à des enfants, la rendre **vivante, ludique et en mouvement**, aborder les grandes étapes de son évolution sans s'enfermer dans une narration trop linéaire, **donner à voir** une multitude d'instruments sans faire du spectacle une exposition au musée, **s'amuser et amuser le public des images d'Épinal** qui collent à certains styles musicaux, oser quelques raccourcis en intégrant l'absurde et le burlesque au jeu mais sans trahir l'histoire : telle est notre démarche de création.

Nous avons pour ce faire axé notre recherche artistique sur une approche à la fois ludique et clownesque de l'histoire de la musique. Celle-ci a pour but d'**emmener les enfants sur le territoire de l'absurde**, du second degré et donc du lâcher-prise en tant que spectateur, tout en intégrant à notre propos des références historiques notoires et en nous attachant à la chronologie des grands événements qui ont marqué l'histoire de la musique.

L'idée maîtresse est d'**inscrire les enfants au centre de notre propos** en leur communiquant tour à tour du sens, de la dramaturgie, de la musicalité ou bien simplement une dose d'absurde, pour finalement lui rendre ce qui lui appartient :

le plaisir simple, audacieux et farfelu de vivre en musique.

Un enjeu: le rire

Notre souhait est résolument de faire rire les enfants. Or, Comme Bergson le dit dans la préface de *Le Rire : essai sur la signification du comique* (1924),

le déclencheur du rire est le placage de la mécanique sur du vivant.

Dans cet essai, Bergson considère le rire comme une punition de la société envers les êtres qui s'écartent de la norme.

Notre travail scénique a donc été orienté vers cette **tentative renouvelée à chaque représentation de faire rire un groupe**, de faire rire en groupe, par l'incarnation de personnages dont les travers et le ridicule seraient suffisamment communicatifs.

Les formes utilisées

Par leur cursus artistique personnel et l'originalité de leur trio, la compagnie use de nombreux ressorts pour servir le propos du spectacle :

- **la musique évidemment** : la compagnie s'appuie sur un ensemble fourni d'instruments et une pratique vocale (à une voix mais également sous forme d'ensemble polyphonique) pour orchestrer les moments musicaux. Cette musique peut être donc jouée sur le plateau, ou diffusée grâce à des extraits sonores reprenant des thèmes majeurs du patrimoine musical universel.
- **le jeu** dans de nombreuses déclinaisons clownesques, théâtrales, de mime et de conte, au service de la construction de 3 personnages différents et sur les relations qui les unissent.
- **l'écriture**, pour dessiner une forme dynamique à la narration et composer des chansons ou extraits de musique originaux.

Avec cette rencontre entre un artiste circassien, un musicien et un comédien, l'envie est pour chacun d'aller naviguer chez le voisin et à la découverte de disciplines transversales : la musique, le jeu et l'écriture, avec toujours en ligne de mire l'enjeu essentiel de l'adresse au jeune public.

L'adresse directe : le prétexte de la conférence

La volonté, dans ce spectacle, d'une adresse directe aux enfants est une prise de parti artistique originale. Celle-ci résulte d'une volonté d'**inclure les enfants dans le spectacle** par leur sollicitation en tant que public de conférence. L'écoute devient active, puisque ces derniers deviennent les interlocuteurs privilégiés de la compagnie, essentiels au déroulement de la conférence.

Cette démarche de participation des enfants à l'oeuvre naît du désir de la compagnie de proximité entre spectacle et spectateur, pour permettre une accessibilité immédiate et l'**appropriation de l'expérience du spectacle par son public**.

Cette proximité, permise par la forme de conférence adoptée dans l'écriture, culmine avec la sollicitation du public pour le concert de clôture, où il est invité à **faire activement partie de la représentation et en construire le final aux côtés des artistes**.

II. ELEMENTS DE DECOUVERTE & PISTES DE REFLEXION

AVANT LE SPECTACLE: PLACE A L'IMAGINATION

Réflexion sur le visuel du spectacle pour formaliser les attentes et faire appel à l'imaginaire

En amont du spectacle, il est possible d'utiliser l'affiche pour réfléchir aux **attentes des enfants par rapport au spectacle** en utilisant les éléments visuels immédiats, à savoir l'affiche du spectacle. Ce questionnement peut s'orienter sur les axes suivants :

Que vous évoque le titre du spectacle « Le Singe d'Orchestre » ? Et «La presque histoire de la musique ?»

Il est ensuite possible de proposer un moment d'**observation critique et de description de l'affiche**. A partir de ces éléments, on peut inviter les enfants à **imaginer ce que le spectacle pourra évoquer, inventer un déroulement d'histoire, ou bien créer une affiche de spectacle**.

UN VOYAGE DANS LE TEMPS : LES DIFFERENTES EPOQUES ABORDEES

La préhistoire - naissance de l'art pariétal

L'instrument de musique le plus ancien qui a été découvert daterait de plus de 35 000 ans, c'est une flûte en os de vautour composée de 5 trous et mesurant 22 cm. La musique est née de la reproduction des sons de la Nature.

Le Moyen-Âge (du Vème au Xème siècle)

On retrouve les **premières notations musicales** au VIème siècle. Au XIème siècle, les troubadours sont des **artistes nomades** qui animent la culture et la musique populaires de l'époque.

L'Eglise, alors toute-puissante, **censure l'existence de la musique populaire** en dehors du cadre strictement sacré (« *Diabolus in musica* » : *le diable dans la musique*) et développe les premières partitions de musique. La première gamme musicale écrite apparaît au XIIème siècle.

La période classique (du XVIème au XIXème siècle)

Cette période se divise en 4 grands courants musicaux :

- les musiques de la **Renaissance** (XVIèmeS)
- les musiques **baroque et classique** (XVIIème et XVIIIèmeS)
- la musique **romantique** (XIXèmeS).

C'est une période extrêmement riche en Europe, avec une multitude de **compositeurs devenus célèbres** et dont les œuvres musicales continuent d'être interprétées aujourd'hui à travers le monde.

L'époque contemporaine (XXèmeS à aujourd'hui)

Les musiques du XXèmeS siècle sont pour certaines issues du **brassage culturel engendré par les migrations de populations**, l'esclavage, la colonisation, et la persévérance de musiques traditionnelles. Le blues, le jazz, le rock sont de ces musiques métissées, et ont elles aussi donné naissance à d'autres styles plus actuels.

Idées d'atelier :

- *avant le spectacle: atelier d'échange, d'écriture ou de dessin « imaginer à quoi ressemblerait une fête médiévale »*
- *après le spectacle : faire une fresque historique des saynettes retenues ; imaginer un arbre généalogique à partir des différents styles de musiques*

LA MUSIQUE DANS LE SPECTACLE: INSTRUMENTS & MORCEAUX A ENTENDRE

Au cours de la représentation, de nombreux instruments sont utilisés pour illustrer le propos des conférenciers. Toutes les familles d'instruments sont évoquées dans le spectacle :

- **les instruments à cordes** : pincées avec la mandoline et la guitare, frottées avec le violon, frappées avec le piano et synthétiseur
- **les instruments à vent** avec la flûte à bec, la flûte de pan et le trombone à coulisse
- **les percussions** avec le tar, la batterie, les claves...

L'écoute et la reconnaissance de ces instruments peuvent faire l'objet d'atelier en amont comme en aval du spectacle.

Idées d'atelier :

- *avant* : découverte des grandes familles d'instruments, histoire et origine géographique des différents instruments
- *après* : quels sont les instruments vus pendant le spectacle ? A quelle famille appartiennent-ils ?

Des extraits musicaux sont également utilisés pendant le spectacle, diffusés ou joués. Parmi les airs choisis, certains se veulent être des airs **susceptibles d'être connus ou reconnus par les enfants**, et notamment les morceaux suivants :

- Variation K.265 – Wolfgang Amadeus Mozart
- Menuet en sol majeur BWV Anh 114 - Jean Sébastien Bach
- Symphonie n°5 de Ludwig Van Beethoven
- Concerto en mi mineur, op.64 de Felix Mendelssohn

Idées d'atelier :

- *avant le spectacle*: échange autour des compositeurs connus par les enfants, écoute des extraits musicaux cités-ci dessus ou de morceaux de musique classique populaires
- *après le spectacle*: reconnaître un ou plusieurs des morceaux entendus pendant le spectacle

LE MEDLEY FINAL : UNE OUVERTURE SUR LA MUSIQUE ACTUELLE

Le concert final du spectacle invite les enfants à participer activement à une grande rétrospective qui, bien que non exhaustive au vu des contraintes du spectacle vivant, tend à retracer l'histoire de la musique moderne, invoquant de **nombreuses esthétiques musicales**.

Au cours de la représentation, ce sont **plus d'une quinzaine de styles musicaux** qui sont évoqués et illustrés : percussions corporelles, musique médiévale, chant grégorien, musiques baroque, classique et romantique, blues, jazz, musiques d'Amérique centrale et latine, rock'n'roll, punk-rock, disco, hip-hop, jungle, afro-beat...

Ce catalogue auditif illustré peut être un excellent support pour engager un **échange autour de la pratique et l'écoute de la musique** par les enfants.

Idées d'atelier :

- avant le spectacle : lister les styles de musique connus et ou pratiqués
- après le spectacle : reconnaître les styles évoqués dans le spectacle, exprimer son goût et ses préférences, construire une opinion

LA MUSIQUE DANS LE MONDE : VOYAGES & METISSAGE

Le spectacle peut aussi être un **support d'enseignement géographique**, puisque l'action se situe en Europe dans un premier temps, puis embarque le public dans un tour du monde musical. Sont clairement évoqués la France, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, Les Etats-Unis d'Amérique, Cuba, la Colombie, le Brésil, et d'autres voyages sont laissés à l'imaginaire des enfants.

A l'aide d'une mappemonde, c'est un excellent prétexte de **découverte géographique et culturelle**.

Idées d'atelier :

- avant le spectacle : imaginer ou réfléchir aux musiques traditionnelles des différents continents, possibilité d'illustrer le propos avec des extraits audio
- après le spectacle : se souvenir des pays évoqués pendant le spectacle, situer sur une carte le lieu de l'action des différentes saynettes

III. POUR ALLER PLUS LOIN

APRES LE SPECTACLE : ECHANGES AVEC L'EQUIPE ARTISTIQUE

A l'issue de chaque représentation scolaire, un temps de discussion de 15 à 30 minutes peut être envisagé avec les enfants. Les discussions peuvent par exemple s'articuler autour des thèmes et questionnements suivants :

AUTOUR DU SPECTACLE

- *Selon vous, les hommes préhistoriques faisaient-ils de la musique ? Avec quels instruments ?*
- *Connaissez-vous les différentes familles d'instruments de musique ? Les différents types d'orchestre ?*
- *Mozart, Beethoven, ça vous dit quelque chose ? Connaissez-vous des noms d'autres grands compositeurs ou musiciens ?*
- *Pour vous, qu'est-ce que la musique moderne ?*

AUTOUR DE LA PRATIQUE ARTISTIQUE

- *Connaissez vous les différents métiers du monde du spectacle ?*
- *Quelles sont vos pratiques artistiques ?*

ATELIERS

Pour aller plus loin, une rencontre sous forme d'ateliers en petits groupes, d'une durée de 1h à 2h, peut être programmée la veille ou le jour de la représentation, avec quelques modules de découverte musicale en groupe, jeux corporels et découverte du mime, et jeu théâtral. *Pour plus d'informations, merci de nous contacter.*

BIBLIOGRAPHIE

Pour aller plus loin, il est possible de consulter *L'histoire de la musique en bandes dessinées* de B. Deyries, D. Lemery, M.Sadler aux éditions Francis Van de Velde.

CONTACTS

JASPIR PROD

La Fabrique
178, impasse du Pré de la Barre
38440 Saint Jean de Bournay

Tél. : +33 (0)4 74 79 51 67
Mail : contact@jaspir.com

DIRECTION

Cédric CREMADES
Tél. : +33 (0)6 34 18 43 90
Mail. : ced@jaspir.com

CHARGÉE DE PRODUCTION

Alice-Moana FLETCHER
Tél. : +33 (0)7 78 12 17 31
Mail. : alice@jaspir.com

**JASPIR
PROD**

WWW.JASPIR.COM