

Compagnie Furiosa •
Fabienne Muet, Christophe Seval
& Anne-Lise Boutin

L'OURS ET LA LOUVE

Maternelle • Élémentaire • À partir de 3 ans

L'OURS ET LA LOUVE

Conte sonore illustré

De part et d'autre d'une table basse sonorisée, Fabienne Muet et Christophe Seval chantent et brulent une histoire où le monde sauvage est mis à l'honneur et où l'onirique nous invite à réfléchir sur notre capacité à accueillir l'altérité ; une histoire d'amour, de parents, d'intégration et d'espérance...

Grâce à une multitude d'objets sonores et de petits instruments, les deux musiciens font vivre Jouko, né de l'union atypique d'un ours et d'une louve. Dans une forêt mystérieuse où les feuilles craquent, les chouettes hululent et les arbres bruissent, les artistes nous livrent au creux de l'oreille les tribulations d'un petit être pas comme les autres. Au gré de leurs chansons, ils nous guident dans un monde imaginaire qui éveille les sens et nous convie l'air de rien à faire face à nos peurs, abordant avec subtilité le thème de la différence et de la quête d'identité. En arrière-plan, les illustrations animées en noir et blanc d'Anne-Lise Boutin achèvent de nous immerger dans ce conte initiatique hypnotisant.

Un spectacle de la compagnie Furiosa

RÉGION | Nouvelle-Aquitaine

SITES |

- [Compagnie Furiosa](#)
- [Page dédiée | JM France](#)

PLATEFORMES D'ÉCOUTE | **RÉSEAUX SOCIAUX**

Cliquer sur les icônes pour accéder aux pages

Fabienne Muet • texte • chant, conte, objets sonores, glockenspiel et tambour chamane

Christophe Seval • chant, conte, objets sonores, gaitalélé, fujara, accordéon et dada machine

Anne-Lise Boutin • illustrations

Zeb • animation vidéo et conception scénographique

Éric Laborde • régie

PARTENARIAT | l'Espace Georges Brassens (Feytiat), l'Espace Confluences (Condat-sur-Vienne), le Théâtre Expression 7 (Limoges) et la Commune de Verneuil-sur-Vienne (87)

CO-PRODUCTION | Le Centre culturel Robert Margerit (Isle) et La Mégisserie (Scène conventionnée de Saint-Junien)

SOUTIEN | la DRAC et la Région Nouvelle-Aquitaine

PUBLIC | Familiale à partir de 3 ans

SÉANCES SCOLAIRES | Maternelle • Élémentaire

DURÉE | 40 minutes

ARTISTES

Fabienne Muet

Musicienne, autrice, metteuse en scène

Fabienne a toujours aimé écrire et chanter. Petite elle a appris le violon puis le théâtre au conservatoire de Limoges. Elle a alors compris ce qu'elle voulait faire de sa vie : créer des spectacles de bout en bout, c'est-à-dire de l'écriture jusqu'à la scène.

Elle a alors étudié à l'INSAS (Institut national supérieur des arts du spectacle) à Bruxelles en Belgique pendant 4 ans. Puis elle a monté sa compagnie qu'elle a nommé Furiosa, car elle aime parler de sujets qui lui tiennent à cœur et qui la mettent en colère, comme l'injustice par exemple.

Aujourd'hui, dans sa compagnie, elle écrit, crée et interprète principalement des spectacles musicaux pour le jeune public. Certains d'entre eux deviennent aussi des CD ou des livres.

Christophe Seval

Musicien

Christophe a commencé la musique dans une fanfare de village où il jouait de la clarinette. Adolescent il a choisi d'étudier au lycée la guitare jazz. A cette même époque il rencontre un comédien Italien qui donne des cours de théâtre dans le lycée qu'il fréquente. Cette rencontre l'amène à la Compagnie L'Oeil du Silence dans laquelle il va travailler pendant 25 ans !

Au cours de cette longue aventure aux côtés d'Anne SICCO et de toute la compagnie, il va être formé à la musique de théâtre par Jean Jacques Lemaitre (musicien du Théâtre du Soleil). Christophe va alors construire au fil des années un parc instrumental très personnel mêlant instruments acoustiques et lutherie électronique. C'est de cette rencontre du théâtre et de la musique que naît le désir de créer des contes sonores et musicaux tel que *L'Ours et la Louve*.

Anne-Lise Boutin

Illustratrice

Je suis née en 1977. Petite, je me suis mise à dessiner des maisons pour devenir architecte, puis des vêtements pour réaliser toute seule un catalogue La Redoute (dont je ne suis jamais venue à bout !). Un peu plus tard, le cours d'arts plastiques étant le seul où je ne m'ennuyais pas, j'ai fait des pieds et des mains pour n'étudier que cela... Je suis donc partie à Paris étudier le textile à l'école Duperré puis l'illustration aux Arts Décoratifs de Paris.

Aujourd'hui, je suis illustratrice, et après avoir travaillé pour des journaux, des revues, de grandes marques de luxe, je me consacre pour le moment principalement aux illustrations de textes pour des albums jeunesse. Je réalise mes illustrations aux feutres, en papiers découpés et autres découpages et collages numériques. Je m'inspire des arts populaires, du merveilleux, de l'étrange et aussi énormément de la nature, surtout depuis que j'ai quitté Paris pour aller vivre à l'orée d'une forêt en Corrèze.

Mes illustrations pour *L'Ours et la Louve* sont le fruit de ma première collaboration avec une compagnie de spectacle vivant, j'espère que ce ne sera pas la dernière ! Mon dernier album paru s'appelle *Les frères Zzli* sur un texte d'Alex Cousseau chez les Fourmis Rouges.

SECRETS DE CRÉATION

Entretien avec Fabienne Muet et Christophe Seval

Comment préparer les enfants au spectacle ?

Le spectacle est contemplatif. Il est important d'inciter à l'apaisement, de mettre tous les sens en éveil et de dire : « C'est le moment d'ouvrir grand ses yeux et ses oreilles, de faire attention à chaque petit bruit que vous pourrez entendre. Si vous avez des remarques, nous en parlerons tous ensemble après le spectacle. »

Comment les enfants réagissent-ils ?

Les petites sections sont captivées par la dimension extrêmement ludique de la production sonore, surtout lorsqu'il s'agit d'objets ou d'animaux qu'ils connaissent. La musique agit quant à elle sur l'émotion et on peut entendre, par leurs réactions, qu'ils reçoivent le spectacle et ce qu'il s'y raconte. Ce spectacle provoque chez eux l'envie de faire, de produire des sons.

Faites-vous participer le public ?

Nous faisons un bord plateau après le spectacle, et les questions foisonnent. Nous invitons les enfants à s'approcher des objets et des instruments pour qu'ils puissent mieux les voir. C'est une occasion d'échange et nous leur révélons quelques rouages de notre installation sonore.

Quelle est votre démarche concernant les bruitages ?

Cette rencontre est une manière de montrer que ce que nous voyons et que ce que nous entendons dans le spectacle n'est pas indissociable. Il est constitué d'éléments qui surprennent dans leurs utilisations, aiguissent la curiosité et la créativité. Le vaste champ d'exploration sonore et musical qui s'ouvre est basé sur l'écoute. Les sons d'un objet ou d'un instrument sont multiples et, sans véritable savoir-faire, les enfants recherchent par le sens et les sens ce qui doit être trouvé pour illustrer, ponctuer, imiter, créer tel ou tel tableau sonore.

Quelle est votre démarche concernant les bruitages ?

Cette rencontre est une manière de montrer que ce que nous voyons et que ce que nous entendons dans le spectacle n'est pas indissociable. Il est constitué d'éléments qui surprennent dans leurs utilisations, aiguissent la curiosité et la créativité. Le vaste champ d'exploration sonore et musical qui s'ouvre est basé sur l'écoute. Les sons d'un objet ou d'un instrument sont multiples et, sans véritable savoir-faire, les enfants recherchent par le sens et les sens ce qui doit être trouvé pour illustrer, ponctuer, imiter, créer tel ou tel tableau sonore.

Que défendez-vous en tant qu'artistes ?

Nous venons du théâtre et de la chanson et nous sommes très attachés à la valeur du texte chanté, car la musique porte un propos. Elle est un moyen de le rendre sensible et accessible. Notre spectacle aborde les thématiques de l'altérité, de la xénophobie et de la différence. Parler des choses de la vie au spectacle, même celles qui ne sont pas faciles, est important pour les enfants, et c'est pour nous essentiel.

Comment retrouver votre spectacle ?

Notre livre-disque est sorti en novembre chez les Ardents Éditeurs. Nous le mettons souvent en présentation sur un pupitre et les enseignants peuvent le feuilleter. Des libraires viennent parfois le vendre à la fin des spectacles. On peut y retrouver le conte, les musiques et les chansons. Il permet même de retrouver le concept de paysage sonore qui est au cœur de notre spectacle.

Entretien avec Anne-Lise Boutin

Comment avez-vous réalisé les illustrations du spectacle ?

J'ai réalisé les illustrations par ordinateur, avec un résultat graphique proche de ce que peut être le travail en papier découpé ou en collage. J'affectionne particulièrement ces techniques avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé au cours de ma vie, avec des outils traditionnels tels que l'encre, les feutres, les ciseaux.

D'où vient le choix des couleurs ?

L'envie du noir et blanc et celle d'avoir une animation assez sommaire s'est dessinée au fil des discussions. Nous nous sommes progressivement inscrits dans ces traditions artistiques d'ombres et de lumières projetées

Pourquoi avoir choisi l'ordinateur plutôt que les techniques d'animations traditionnelles ?

Le travail sur l'ordinateur est plus pratique et représente un gain de temps considérable. Il est plus propice pour animer les images et les lier les unes aux autres. Il permet des modifications très rapides au lieu de devoir tout refaire à la main. Certains logiciels et leurs différents calques permettent de récupérer, déplacer, agrandir, rétrécir des éléments en quelques clics.

Qui projette les images pendant le spectacle ?

Au départ, nous voulions que les comédiens-musiciens s'en chargent. Mais comme ils n'avaient pas assez de bras pour tout gérer et que je ne pouvais pas être présente à toutes les répétitions et représentations, nous en avons fait un petit film animé.

L'AFFICHE

Le premier contact avec le spectacle

Analyse active

En amont du spectacle, plusieurs questions peuvent venir animer une séance de réflexion sur le message qu'a voulu transmettre l'illustrateur. Elle peut être associée à un travail en Arts visuels et en Enseignement moral et civique. La classe pourra être interrogée sur la place des personnages, mais aussi sur les couleurs, les formes et les symboles utilisés, ainsi que sur les proportions de chaque élément de l'affiche. Les idées qui vont apparaître seront comme des hypothèses sur le contenu du spectacle auquel ils assisteront. Notez-les, car au retour du spectacle, elles pourront être validées ou non, et pourront faire l'objet d'un nouveau débat sur la lecture d'image et sur la vision artistique. Un lexique affinera et enrichira leurs discussions et leurs connaissances en arts visuels.

Selon le cycle d'enseignement,

vous pourrez apporter les termes couleurs froides, chaudes, vives, pâles, primaires, complémentaires, camaïeu, monochrome, nuance, teinte, dégradé, contrasté, équilibre, premier plan, deuxième plan, arrière-plan, forme, informe, ligne, trait, figuratif, abstrait.

Artiste et illustratrice, Virginie Morgand

Après des études de dessin animé à Nantes, où elle a suivi une formation très technique de dessin et de mouvement, elle développe peu à peu son goût pour l'illustration, la photo argentique et le print, ainsi que la sérigraphie et la linogravure.

Elle travaille à Paris dans le dessin animé, dans le design de personnages, comme décorateur, mais aussi au storyboard de série TV pour les petits, notamment sur des adaptations de livres jeunesse. Après quelques projets réalisés en sérigraphie à l'atelier Dupont, elle réalise aussi affiches, petits livres sérigraphiés et vient d'achever un roman graphique.

Collectionneuse de beaux livres pour enfant des années 1920 à 1960, elle y puise son inspiration pour créer des univers narratifs épurés et colorés.

Virginie travaille actuellement avec les JM France sur l'illustration des spectacles et sur la couverture de la brochure artistique des saisons 2022 à 2024.

[Cliquer pour en savoir plus](#)

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. Elle dispose également de tous les outils de communication disponibles : dossiers de présentations, 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.

[Cliquer pour découvrir toutes les affiches de la saison](#)

Illustration de la saison 2022/2023

OUVERTURE SUR LE MONDE #1

Approches transversales du spectacle Les sons du spectacle

1- L'IMAGE ET LE SON

Le spectacle *L'Ours et la Louve* invite l'enfant, avec finesse et subtilité, à écouter une histoire autant qu'à la regarder. Les sons, d'une grande richesse, sont créés en direct sur scène par les artistes à l'aide de multiples et mystérieux objets choisis pour leurs qualités sonores. Mais pourquoi accompagner une image avec des sons ? Quelle est leur utilité dans une histoire ?

→ Dans ce spectacle, le son peut naître pour différentes raisons :

- Des personnages s'expriment. On entend alors une voix parlée ou chantée : celle du narrateur ou de personnages présents à l'écran.
- Des bruitages sont réalisés
- De la musique est interprétée

→ Dans quelles situations les artistes utilisent-ils des sons ?

Les sons peuvent :

- Accompagner un mouvement : courir, galoper, agiter, balancer, caresser, frapper...
- Imiter les sons réels et les styliser : la pluie, le vent, des cris, des soupirs, des bruits de pas.
- Caractériser un lieu, un moment : la forêt, l'école, le jour, la nuit.
- Être réellement présents dans l'histoire, on parle alors de « musique source ou diégétique », visible : la maman qui chante une berceuse ; Jouko qui chante pour apaiser les hommes.
- Exprimer les émotions des personnages : un personnage triste ou joyeux, un enfant rêveur. Le ressenti émotionnel est différent si la musique est angoissante ou joyeuse, rapide ou lente.
- Évoquer un personnage absent ou un sentiment : la chanson du spectacle « Pelage gris, pelage brun » évoque l'amour du loup et de la louve.
- Anticiper une action : une musique qui passe d'un climat paisible à un climat oppressant alors qu'à l'image tout semble encore normal.

→ Quelles sont les fonctions du son dans l'image ?

La musique et le son dans l'image ont pour buts de rendre une histoire aussi crédible que possible, mais aussi de provoquer et de renforcer des émotions chez le spectateur. Le son est un support narratif d'importance majeure pour l'image, et il a de multiples rôles dans un spectacle. Il donne des précisions sur le lieu où se passe l'histoire, la situation vécue et les émotions ressenties par les personnages, un peu

comme au cinéma. Sauf que dans ce spectacle, toutes les créations sonores sont réalisées devant les spectateurs ébahis.

2- BRUITAGES ET PAYSAGES SONORES

A l'aide des sons, les artistes réalisent ce que l'on appelle des paysages sonores. Mais de quoi s'agit-il en réalité ?

→ Qu'est-ce qu'un paysage sonore ?

Le paysage sonore est l'art d'assembler les sons pour imiter l'environnement sonore d'un lieu. Celui-ci peut être naturel ou encore associé aux activités humaines : une forêt, une cour d'école, une conversation, un atelier, ... Les paysages sonores sont réalisés à l'aide de bruitages. Le bruitage est l'art de créer, avec toutes sortes d'objets, des sons qui imitent les bruits réels.

→ Les sons imités peuvent être de 3 sources différentes :

- les sons permanents liés à l'environnement, tels que l'eau d'une rivière, le vent dans les arbres... : c'est ce qu'on nomme la **géophonie**.
- les sons passagers produits par des organismes vivants (oiseaux, animaux, insectes, ...) : c'est ce qu'on nomme la **biophonie**.
- les sons d'origine humaine (bruits divers, langage, musique, ...) : c'est ce qu'on nomme la **anthropophonie**.

→ Une brève histoire du bruitage

Avant de devenir un art associé à l'image, au cinéma, le bruitage a été un art radiophonique. Il visait à recréer en studio d'enregistrement tous les bruits permettant à l'auditeur de se replonger dans un décor sonore : bruits de pas dans la neige, goutte d'eau tombant dans un lavabo, grincement de porte, claquement de volet, envol d'oiseau. Au cinéma, le bruiteur est un bricoleur fou qui jongle entre les enregistrements de sons réels et les sons recréés. Il peut passer des heures à travailler le bruitage de ses images, recherchant le son juste pour reproduire un battement de porte, une fermeture de fenêtre, une balle de tennis. Tous les objets possibles et imaginables sont utilisés, même les synthétiseurs et autres boîtes à effets numériques. Certains bruiteurs, dans d'autres branches artistiques, se sont illustrés sur les scènes du music-hall du début du XXe siècle, d'autres continuent aujourd'hui à émerveiller le public, comme les artistes de ce spectacle.

OUVERTURE SUR LE MONDE #2

Approches transversales du spectacle Illustration et animation

1- QU'EST-CE QU'UNE ILLUSTRATION ?

Une illustration peut être un dessin, une image, une photographie. Elle accompagne généralement un texte imprimé et attire l'attention du lecteur. Elle a pour but de faciliter la compréhension du texte lu, de compléter l'information qu'il apporte et de le rendre plus attrayant.

L'illustration se rencontre dans de nombreux domaines : l'édition (livres pour la jeunesse, fiction, documents), les images documentaires, techniques, la presse, la publicité. On la trouve sur des annonces, des affiches, des boîtes d'emballage...

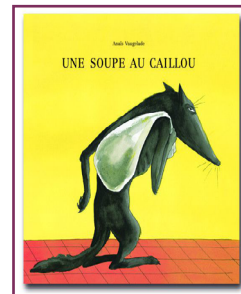
L'illustration pour la jeunesse ne représente qu'une petite partie du champ de l'illustration.

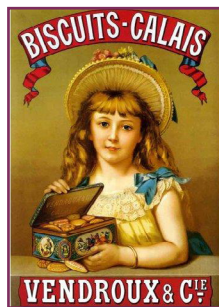
UNE PETITE ANNONCE ILLUSTRÉE

UNE BOÎTE DE JEU

UN ALBUM JEUNESSE

UNE PUBLICITÉ

UNE AFFICHE DE FILM

2- L'ILLUSTRATION ET SES FONCTIONS

L'illustration peut avoir différentes fonctions :

- **descriptive**, elle apporte des précisions pour décrire des lieux, des personnages. Elle alimente l'imaginaire en allant au-delà du texte.
- **narrative**, lorsque la succession des images permet de reconstituer l'histoire. Le texte et l'image peuvent être complémentaires ; l'illustration peut même prendre le relais du texte (Max et les maximonstres)
- **connotative** (elle amène une idée secondaire en plus de l'idée principale), quand elle enrichit le texte de références, de clin d'œil humoristiques, d'allusions culturelles. L'image peut alors s'opposer aux propos du texte.

UNE IMAGE DESCRIPTIVE

LA VENGEANCE DU CHAT ASSASSIN :
UNE COUVERTURE
AVEC UNE TOUCHE
D'HUMOUR

MAX ET LES MAXIMONTRES :
UNE IMAGE NARRATIVE

POUR ALLER PLUS LOIN

SITES - cliquer sur les liens surlignés

- [Qu'est-ce qu'une illustration ?, CNRTL.](#)

3- LE PAPIER DÉCOUPÉ

Les illustrations du spectacle sont réalisées dans l'esprit du papier découpé, qui consiste à découper et / ou assembler des morceaux de papier en tout genre pour créer des personnages, des décors ou des objets.

Probablement inventé en Chine au IIe siècle après J.-C., le papier découpé se développe progressivement à travers le monde. En occident, l'art du papier découpé prend son essor au XVIe siècle à la suite du développement de l'imprimerie, qui provoque une démocratisation du papier.

Différentes techniques voient le jour. Aux XVIIe et XVIIIe siècles se développe par exemple la mode de la silhouette, du nom d'Etienne de Silhouette (1709-1767), contrôleur général des finances sous Louis XIV. Il s'agit en général d'un portrait de profil ou d'un personnage debout, réalisé soit en découpant du papier, soit peint à l'encre de Chine sur du papier blanc, de l'ivoire ou au moyen de peinture sur verre.

Toujours à partir du XVIIe siècle se développe le canivet, une image pieuse de l'iconographie chrétienne dont le large bord est en papier découpé imitant la dentelle.

Plus récemment, différents artistes ont développé leurs propres approches de la technique du papier découpé. Parmi eux, on peut compter Adèle Schopenhauer, Hans Christian Andersen, Henri Matisse, Kara Walker, ...

KARA WALKER, SLAVERY

HENRI MATISSE, LE LAGON

HANS
CHRISTIAN
ANDERSON

ADÈLE SCHOPENHAUER

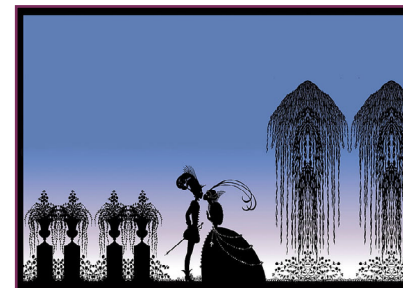
4- ANIMER UNE IMAGE

Au cours du XXe siècle se développe le film d'animation, une technique qui donne l'illusion du mouvement à l'aide d'une suite d'images. Il est réalisé au moyen de différentes techniques artistiques : dessin, marionnettes, ...

Réaliser un film d'animation est alors un travail considérable. Dans le cas du papier découpé, les éléments doivent être disposés sur un plateau, sous une caméra fixe. Les papiers sont déplacés petit à petit et photographiés à chaque étape des mouvements. Les images obtenues sont ensuite mises bout à bout, comme dans *Les Aventures du Prince Ahmed* de Lotte Reiniger (1926), ou encore dans *Princes et Princesses* de Michel Ocelot (2000).

De nos jours, le numérique et le recours à l'ordinateur et la tablette est de plus en plus fréquent, soit à l'aide de solides connaissances en programmation informatique, soit à l'aide de logiciels « prêts à l'emploi ». Ces outils ont de multiples avantages : ils permettent de créer de toutes pièces un personnage, un paysage, une scène entière et de créer le mouvement de tous les éléments à l'image. Ils permettent aussi de réaliser des modifications très rapides, de proposer des variantes d'une image, de modifier sa couleur, son aspect facilement et jusqu'au dernier moment. Ainsi, l'artiste peut manipuler, retoucher, transformer décomposer et recomposer son œuvre lui-même.

Progressivement et pour ces raisons, le numérique est devenu un outil familier et un support considérable pour la création artistique.

PRINCES ET PRINCESSES

LES AVENTURES DU PRINCE
AHMED

POUR ALLER PLUS LOIN

SITES - [cliquer sur les liens surlignés](#)

- [Dossier autour de l'illustration d'album.](#)

MUSIQUE

L'Ours et la Louve, un monde sonore

Le spectacle nous plonge dans un univers sonore et sensible, à la poursuite de Jouko. Il est l'enfant de l'ours et de la louve, transformés en humains pour pouvoir vivre leur amour.

À l'aide d'une table sonore équipée de plusieurs micros, d'objets et d'instruments, les artistes réalisent des bruitages, des parties rythmiques et harmoniques, mixent les sons et enregistrent des paysages sonores en direct sur scène, devant les spectateurs. À l'aide de plusieurs « loopers », ils enregistrent des boucles de différentes durées, et, par-dessus, content et chantent.

Ils surprennent notre oreille et nous enchantent avec des objets du quotidien, comme du gravier, du tissu, une bouteille en plastique, mais aussi des appeaux d'oiseaux, de petites percussions comme la crécelle, le taka-taka, des guiros... et avec des instruments rares et inhabituels, qui ne jouent parfois que très peu, mais dont la singularité est essentielle au moment où ils sont joués. Chaque élément a sa place et son rôle à jouer dans le spectacle.

Tout cela crée un sentiment immersif, à tel point que des sensations physiques s'associent aux sons et nous enveloppent.

Programme

Ce spectacle est tout en continuité et ne comporte pas de chapitres à proprement parler. Voici toutefois, pour se repérer, le découpage proposé dans le livre-CD L'ours et la louve :

LA FORÊT
BERCEUSE
LE SECRET
PELAGE GRIS, PELAGE BRUN
LE SORTILÈGE
C'EST JOUKO !
PATAGONIE, CAUCASE
ÇA VILIPENDE !
DANS LA MÊME DIRECTION
FOURCHES, FUSILS, TORCHES
OPÉRA SYLVESTRE
MOI L'ENFANT

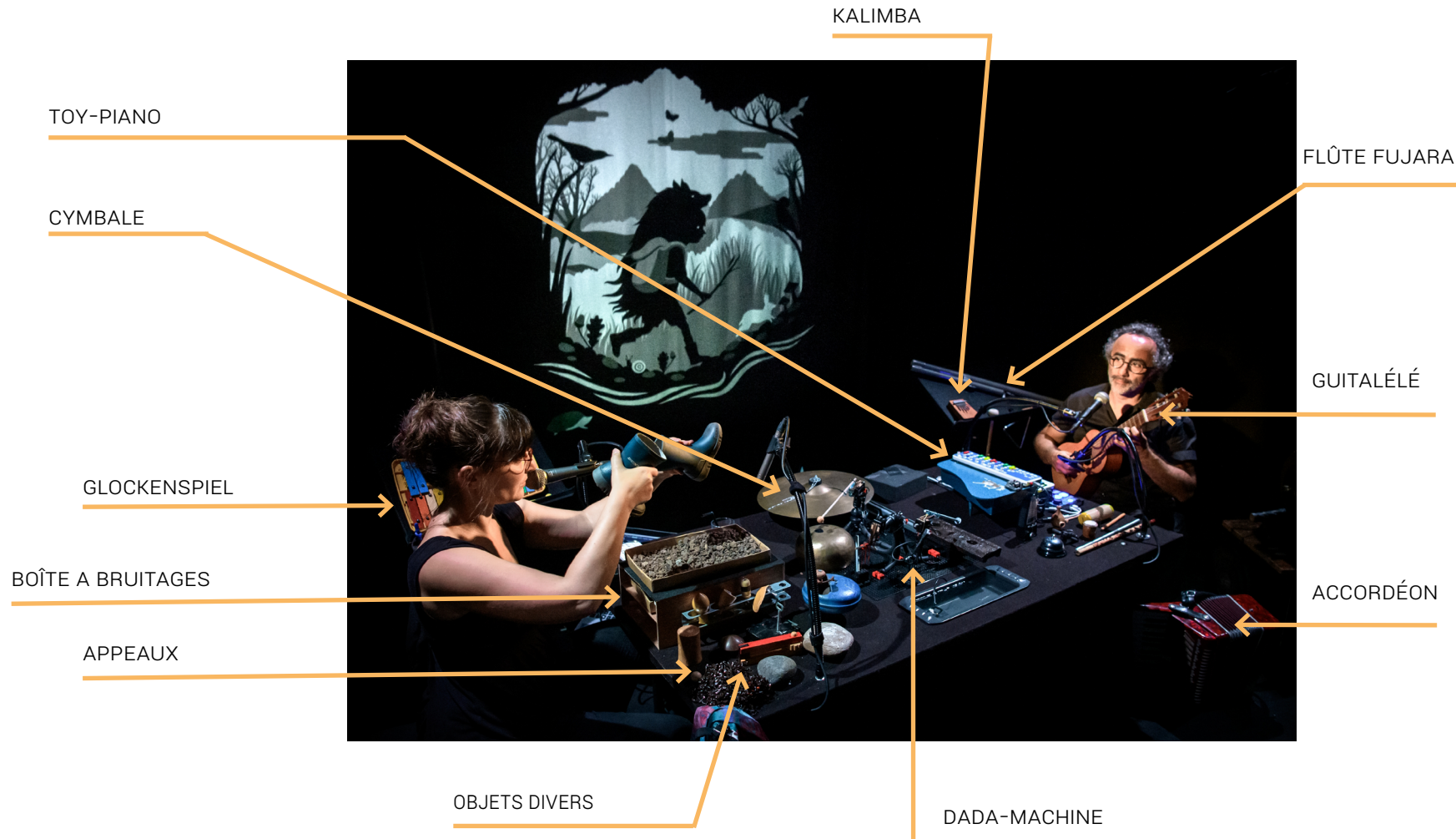

INSTRUMENTS

LES OBJETS ET INSTRUMENTS DU SPECTACLE

Accompagnés par une multitude d'objets et de petits instruments, les artistes donnent vie à une histoire sonore et musicale et réalisent des paysages sonores. Disposés sur une grande table, chaque objet a son rôle à jouer dans le spectacle. Si certains sont reconnaissables, d'autres sont d'un usage bien mystérieux. Faisons un petit tour d'horizon de ces curiosités.

DEUX ÉLÉMENTS SONORES, INVISIBLES SUR LA PHOTO MAIS BIEN PRÉSENTS SUR SCÈNE :

La machine à vent - actionnée à l'aide d'une manivelle. Le son produit rappelle celui du vent.

Le tambour chamanique - un tambour sur cadre d'origine amérindienne. Il est, dit-on, notamment utilisé par les chamans pour la musique de transe.

QUELQUES INSTRUMENTS DU SPECTACLE :

L'accordéon - est un instrument à clavier de la famille des vents. Le son est produit par le passage de l'air dans de petites lamelles de métal placées à l'intérieur de l'instrument et appelées anches. L'air est envoyé par un grand soufflet, et deux claviers sont disposés de part et d'autre de l'instrument. Facile à transporter, l'instrument rayonne sous des formes diverses dans le monde.

Le guitalélé - est une sorte de mini guitare. Elle combine la petite taille du ukulélé et le jeu de la guitare à six cordes. Pour jouer cet instrument, une main, généralement la gauche, appuie sur les cordes en haut du manche pour changer la hauteur du son, pendant que l'autre main pince les cordes avec les doigts ou un plectre.

Le glockenspiel - est un instrument de percussion composé de lames de métal, à la différence du xylophone composé de lames de bois. La vibration de chaque lame, frappée à l'aide d'une mailloche ou d'une baguette, produit une note à la sonorité claire.

La flûte Fujara - est une longue flûte percée de trois trous, traditionnellement jouée par les bergers slovaques. Le tube principal mesure entre 160 et 200 cm de long et est raccordé à un tube plus court de 50 à 80 cm. L'instrument se distingue par le caractère « marmonnant » de son registre grave et par les sons harmoniques très aigus rendus possibles par sa longueur. Le répertoire musical est composé de mélodies et de sons imitant la nature, tel le gargouillis d'un ruisseau ou d'une source. La fujara du spectacle a été fabriquée en PVC par le musicien Christophe Seval.

QUELQUES AUTRES ÉLÉMENTS SONORES DU SPECTACLE :

La dada-machine - est une sorte d'automate : de petits moteurs tapent, grattent, font différentes actions simples. Ce sont comme de petits bras qui se mettent à frapper en rythme.

La boîte à bruitages - est en réalité constituée de plusieurs boîtes superposées, dans lesquelles on fait marcher de petites bottes. Selon l'étage, elles font un son de feuilles qu'on écrase, de pas sur des cailloux dans les bois...

Le petit objet rond et bleu - est un vieil instrument rouillé, initialement conçu pour gaver les oies, avec lequel se fait le très beau grincement du portail de la maison.

ÉCOUTER

Berceuse

Cliquer pour écouter

Le paysage sonore

MINUTAGE	DESCRIPTION
0'00 > 0'30	Paysage sonore et musique de danse On entend une voix parlée, une machine à vent, une flûte, des cailloux qui s'entrechoquent, un tambourin à sonnailles, des chants d'oiseaux (appeaux)
0'30 > 0'35	On entend un hululement de chouette (grâce à un appeau)
0'35 > 1'33	Séquence chantée : une berceuse On entend une kalimba, une voix parlée et chantée, des chants d'oiseaux, des crissements (par un instrument que l'on nomme le güiro)

Pistes d'écoute

• LA BERCEUSE

La berceuse est une musique qui sert généralement à endormir les enfants. Elle se retrouve dans toutes les sociétés et dans tous les milieux sociaux.

Elle est le plus souvent chantée, murmurée ou fredonnée bouche fermée, sans accompagnement.

→ Écouter cette berceuse

- A quel moment de la journée est-elle chantée ? (Réponse : le soir, pour aider l'enfant à s'endormir)
- Qui sont les trois personnages évoqués ? (Réponse : la mère, le père, l'enfant)
- Pourquoi la mère du garçon est « pâle comme la lune » ? (Réponse : Parce qu'elle est une louve au pelage gris pâle, transformée en être humain)
- Pourquoi le père a « une belle peau brune » ? (Réponse : parce qu'il est un ours au pelage brun, transformé en être humain)

→ Expliquer ce qu'est une berceuse

- Pourquoi cette chanson est une berceuse ?
(Réponse : elle est calme, reposante. Chantée d'une voix douce, elle aide le petit garçon à s'endormir)
- Interroger les enfants : quelles berceuses connaissent-ils ? Quelles chansons leur chantent leurs parents pour les aider à s'endormir ?
- Écouter et apprendre aux enfants des berceuses de différents pays

RAPPEL

le paysage sonore est l'art d'assembler les sons pour imiter l'environnement sonore d'un lieu. Les paysages sonores sont réalisés à l'aide de bruitages, un art de créer des sons qui imitent les bruits réels avec toutes sortes d'objets.

- **Relever tous les sons ou bruitages entendus dans l'enregistrement par les enfants** (vent, cailloux, chants d'oiseaux, craquements)
- **Quel paysage évoquent ces sons ?** (Réponse : la forêt)
- **Chercher comment les bruitages peuvent être réalisés par les artistes.**

Faire notamment écouter aux enfants [la machine à vent](#), le principe des [appeaux](#), les craquements du [güiro](#). Les sons de cailloux sont simplement obtenus en frappant deux cailloux l'un contre l'autre.

• LES INSTRUMENTS

- **A l'aide du professeur, retrouver les deux instruments de musique qui jouent dans cet extrait : [la flûte](#) et [le tambourin à sonnailles](#).**

Les regarder et les écouter jouer grâce à des vidéos ou des enregistrements.

- **Réaliser un loto sonore en classe** (les images se trouvent en page suivante) :

Disposer les images de manière à ce qu'elles soient toutes visibles des enfants.

Faire écouter l'un des sons correspondant à l'une des images.

Les enfants doivent retrouver et montrer l'image correspondant au son entendu.

LOTO SONORE

Faire écouter l'un des sons correspondant à l'une des images.

SON N°1

SON N°2

SON N°3

SON N°4

SON N°5

CHANTER

Berceuse

Auteurs/compositeurs : Fabienne Muet et Christophe Seval

Berceuse

Cliquer pour écouter

Présentation du chant en quelques mots

Ce chant simple, doux et légèrement mélancolique, est accompagné à l'aide d'un instrument nommé kalimba. Appelé « Berceuse », il revient comme un leitmotiv pendant le spectacle. Cette chanson conviendra notamment très bien pour les petits.

DÉCOUVRIR LA KALIMBA :

Originaire d'Afrique, cet instrument au son magique porte bien des noms : sanza, piano à pouces, ... Son utilisation est très simple: le corps de l'instrument est tenu au creux de la main pendant que les pouces font vibrer des lamelles de métal. Comme elles sont de tailles différentes, les sons seront de hauteurs différentes.

Une petite histoire sur la sanza, suivie d'une écoute de l'instrument

Deux frères jouent chacun une kalimba et chantent par-dessus.

Berceuse

L'Ours et la Louve

Fabienne Muet et Christophe Seval

??

Paroles

MA MÈRE EST PÂLE COMME LA LUNE
ET DANS SES YEUX COULEUR DE PRUNE
JE CROQUE L'AMOUR À PLEINES DENTS,
MOI L'ENFANT

MON PÈRE A UNE BELLE PEAU BRUNE
ET DANS LA CHALEUR DE SES BRAS
JE ME BLOTTIS TRÈS TENDREMENT
MOI L'ENFANT

AH (ETC...)

CRÉER

Projet de classe en lien avec le spectacle

Création de paysages sonores

Objectif : imaginer, reproduire et réinventer un univers sonore

1-Introduction à l'atelier

Dans la classe, les enfants ferment les yeux et écoutent en silence les sons que l'on entend à l'extérieur et à l'intérieur de la classe.

Faire réaliser à quel point il est important de bien écouter et d'ouvrir grand ses oreilles, sans parler.

À l'issue de ce moment d'écoute, les enfants échangent et nomment les sons entendus.

2-Choisir une image, un décor, un paysage

Collecter toutes les idées de sons que l'on pourrait y entendre.

Différencier ceux perçus de manière permanente et ceux perçus de manière intermittente.

Compléter éventuellement les idées intuitives par l'écoute d'un enregistrement du décor recherché, en utilisant le navigateur. Par exemple, rechercher sur youtube « ambiance de forêt ». On peut alors entendre les différents sons présents dans ce type d'environnement.

3-Rechercher, imaginer

À la manière d'un bruiteur de cinéma, chercher avec quels objets il est possible de reproduire ces sons.

Tenter de combiner différents objets, d'utiliser différents modes de jeux pour enrichir la palette sonore.

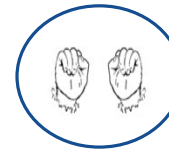
4-Distribuer les rôles et enregistrer

Un enfant réalise le son d'un oiseau, trois autres imitent le bruit du vent, quatre autres la pluie qui tombe...

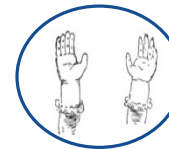
Réaliser un jeu du chef d'orchestre pour former le paysage sonore.

Un chef d'orchestre dirige les différents groupes : il indique quels sons entrent, se taisent, augmentent ou diminuent le volume sonore en l'indiquant avec des gestes. Par exemple, ouvrir les mains indique que le son commence, fermer les mains indique qu'il s'arrête, élever ou abaisser les mains signifie que le volume augmente ou diminue.

LES GESTES DU CHEF D'ORCHESTRE

> Indiquer le silence

Fermer les mains. On ne doit entendre aucun son.

> Jouer / faire les sons demandés

Ouvrir les mains.

> Indiquer des sons doux ou forts

Placer les mains comme sur l'image, paumes vers le sol.

- Pour un volume faible, mettre les mains près du sol
- Pour un volume fort, mettre les mains loin du sol
- Pour augmenter ou diminuer progressivement le volume, éloigner ou rapprocher les mains du sol

5-Réaliser le même exercice, sans chef d'orchestre

Mettre l'accent sur l'écoute nécessaire entre les différents groupes pour réaliser ce paysage sonore.

6-Interpréter

Faire plusieurs essais, puis enregistrer le paysage sonore. Le réécouter, le commenter, l'améliorer.

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...

Différents formats

1h
à 3h

Ateliers de sensibilisation

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

3h
à 10h

Parcours d'initiation

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.

1
semaine
à 2 ans

Parcours suivi

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...

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 Éléna Garry à l'Union Nationale
egarry@jmfrance.org | 01 44 61 86 79

PRÊTE L'OREILLE

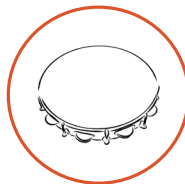

Berceuse

Cliquer pour écouter

Quels sons entends-tu ?

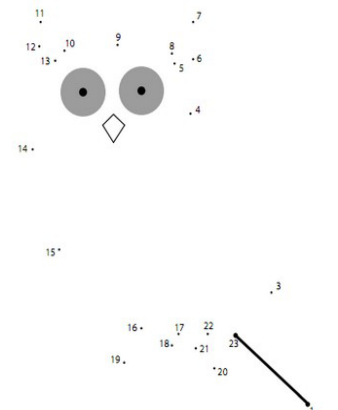
> Entoure-les

Dessine l'instrument de musique que tu préfères dans cet extrait.

Qui est l'animal ami ?

Relie les points entre eux pour le savoir

AS-TU 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 le ticket du spectacle

QUIZ

Toutes les réponses sont entourées dans le livret !

L'ours et la louve se transforment en :

- A. Humains
- B. Chouettes
- C. Arbres

Leur enfant s'appelle :

- A. Loto
- B. Cluedo
- C. Jouko

Le pelage de l'ours et de la louve sont :

- A. Brun et gris
- B. Blanc et noir
- C. Beige et roux

Les artistes utilisent de petits objets pour :

- A. Faire la cuisine
- B. Faire les malins
- C. Faire des paysages sonores

DESSINE... L'OURS ET LA LOUVE DE L'HISTOIRE À TA MANIÈRE

VIVRE LE SPECTACLE

Check list

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

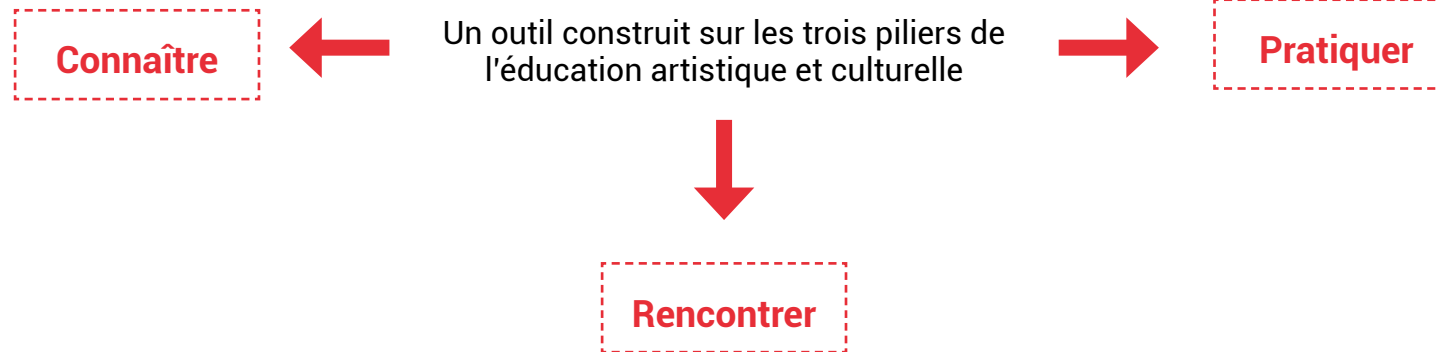
Après le spectacle

- > 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

Les JM France un acteur majeur de l'éducation musicale

Le livret pédagogique

- Pour une préparation pédagogique dynamique et interactive
- Pour une appropriation sensible, émotionnelle et cognitive du spectacle

Un comité de rédaction constitué de conseillers pédagogiques en musique, de professeurs des écoles et de musiciens-intervenants musicologues

Livret à télécharger sur le site des JM France

Rédactrice : Raphaële Soumagnas avec la participation des artistes

Coordination : Sophie Im

Relecture : Andrée Perez

Directrice de publication : Ségolène Arcelin

Mise en page : Estelle Gonet

Couverture © Anne-Lise Boutin | Illustration de la saison 22/23 © Virginie Morgand | Crédits photos : © Thierry Laporte (p.2)

Pictogrammes © Noun Project

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

© JM France

LES JM FRANCE - GRANDIR EN MUSIQUE

3 La musique, facteur de développement individuel et collectif. Un plaisir partagé qui rapproche individus et générations.

Depuis près de 80 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, œuvrent pour l'accès à la musique des enfants et des jeunes, prioritairement issus de territoires éloignés ou moins favorisés.

1
grande cause

30 millions
de spectateurs

80 ans
d'existence

10 000
artistes

Vous êtes

Bénévole

Rejoignez le réseau de 1 200 bénévoles et venez partager la mission des JM France.

Artiste

Participez aux auditions régionales professionnelles des JM France pour intégrer la programmation musicale et aller à la rencontre du jeune public.

Enseignant

Faites découvrir la musique à vos élèves en les emmenant au spectacle et en leur proposant un atelier musical. Des outils pédagogiques fonctionnels et adaptés sont à votre disposition.

Responsable culturel

Devenez partenaire des JM France en programmant un de leur spectacle musical ou en coproduisant une création ou une résidence d'artistes.

Donateur

Entreprise, particulier, soutenez les JM France dans leur mission !

Curieux, motivé, intéressé... ?

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir toutes les actions des JM France.

contact@jmfrance.org

www.jmfrance.org

Les JM France remercient leurs partenaires :

JM
FRANCE
International

300 000 enfants et jeunes accueillis

**Grandir
en musique**

1 000 bénévoles

85 partenaires culturels