

De la salle de classe à la salle de spectacle

JM France est un acteur majeur de l'éducation artistique et culturelle dans le domaine du spectacle vivant et de la musique.

La préparation pédagogique et les actions culturelles sont complémentaires de la programmation des spectacles, offrant aux enfants un véritable parcours de découverte par la rencontre, la connaissance et la pratique, parcours d'une journée ou de toute une vie.

Les livrets pédagogiques

Rédigés en collaboration avec les artistes par un comité constitué de conseillers pédagogiques, de musiciens intervenants et d'un enseignant-chercheur, ils déclinent les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle :

- Rencontrer les artistes
- Découvrir et connaître le monde à travers les spectacles
- Pratiquer et s'approprier l'expérience artistique

Retours sur les spectacles

Les classes sont invitées à envoyer aux correspondant(e)s JM France leurs retours sur le spectacle et sur la préparation pédagogique. Les photos, les reportages, les enregistrements, les vidéos, les montages audiovisuels, les articles, sont mis en ligne sur le site des JM France.

[Livret téléchargeable sur www.jmfrance.org](http://www.jmfrance.org)

À L’AFFICHE	2
QUI SONT LES ARTISTES ?	3
QUELQUES SECRETS DE CRÉATION	5
LA MUSIQUE DU SPECTACLE	6
OUVERTURE SUR LE MONDE	8
PROJET DE CLASSE	10
ATELIERS AVEC LES ARTISTES	11
EXTRAIT SONORE.....	12
FICHE ÉCOUTE.....	13
CARTE-MÉMOIRE.....	14
CHARTE DU (JEUNE) SPECT’ACTEUR	15
LES JM FRANCE	16

Couverture réalisée par l'illustratrice Julia Wauters : www.juliawauters.tumblr.com

Directrice artistique : Anne Torrent | Référente pédagogique : Isabelle Ronzier | Rédacteur : Isabelle Ronzier, membre du comité pédagogique des JM France, avec la participation des artistes | Photos p.2 et p.3 © Irina Ruiz, autres pages © tous droits réservés

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de ce livret est interdite en dehors de la préparation aux concerts et spectacles des JM France.

À L’AFFICHE

Trio UrBasonic

Aqua rêves

Trio de br(u)icoleurs

Une clarinettiste pétillante, un percussionniste surfant sur des rythmiques enlevées et un guitariste, marin des abysses, nous entraînent dans leur rêve aquatique... Un bain bouillonnant de mélodies jazz aux accents world et rock.

Sur une scène transformée en aquarium sonore géant, les « musiciens-br(u)icoleurs » du trio UrBasonic composent une balade sonore étonnante mêlant instruments conventionnels et objets de récup' conçus par la Lutherie Urbaine. Jouant sur des alliages sonores inédits et le pouvoir d'émerveillement des sons aquatiques, le trio nous livre avec une énergie communicative sa vision musicale de la nature et de l'eau, toute en surprise et en poésie...

Une invitation pleine de souffle à rêver et à (re)considérer l'eau comme un trésor magnifique qu'il faut préserver ensemble. À recycler !

Coproduction Mes Cousines Productions (92) et Lutherie Urbaine (93)

Avec le soutien de la Région Île de France, la Drac Île-de-France, le Département de la Seine-Saint-Denis, la Ville de Bagnolet (93), Le Silo (91), la Spedidam et la Sacem

Année de création | 2014

Public | À partir de 5 ans / Séances scolaires : GS • Élémentaire • 6e / Tout public

Durée | 45 min

QUI SONT LES ARTISTES ?

Trio UrBasonic

www.mescousinesproductions.com/urbasonic

Sur scène

Aurélie Pichon, clarinettes, aqua-flûtes et objets sonores

Mathias Desmier, guitares électriques, kitara et guitare-vélo

Alain Guazzelli, batterie de recyclage, hang, calebasse, objets détournés

En coulisse

Conception, idée originale d'Aurélie Pichon

Compositions musicales, Aurélie Pichon et Mathias Desmier

Création son, Laurent Le Gall

Création lumières, Gilles Robert

Fabrication des instruments, Alain Guazzelli, Cliff Pakiry et Benoit Poulain

Aurélie PICHON

Clarinettiste éclectique, Aurélie se joue des styles et des formes. Elle est classique quand elle se produit dans des orchestres symphoniques. Elle est gourmande quand elle écume les festivals et se régale d'improvisation, de jazz et de musique contemporaine : *Aspro Impro Festival des musiques libres* à Besançon, *Futurs composés* réseau national de création musicale, *Les Nuits blanches* à Paris. Elle est exploratrice quand elle se saisit de toutes les aventures musicales qui passent à portée de sa clarinette. Des enregistrements : l'Opéra *Manon* de Jules Massenet pour FR3, un CD/DVD monographique sur Georges Aperghis *À portée de voix*, (Prix Charles Cros 2011), des musiques de films et de documentaires pour Arte Vidéo, ZZ productions et Production INA. Elle se produit actuellement dans le spectacle *CLAPS* de la compagnie Ziczazou. Elle est également passionnée quand elle enseigne la clarinette au Conservatoire de Châtillon, titulaire du CA, Certificat d'Aptitude aux enseignements artistiques.

Mathias DESMIER

Guitariste magicien, Mathias ouvre toutes les portes avec ses guitares. Il forge ses outils en guitare jazz et composition au CIM, Centre d'information musicale à Paris, première école de musiques actuelles et de jazz en France. Sa vie de guitariste s'enrichit d'une multitude de concerts et d'enregistrements : avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour un hommage à Frank Zappa, avec le bassiste Jannick Top dans le groupe de rock fusion STS, avec le collectif Lutherie Urbaine aux explorations instrumentales sans limite, avec le compositeur Hector Zazou ouvert à toutes les fusions entre musique du monde, classique et électro, avec le compositeur Armand Amar pour des chorégraphies de Carolyn Carlson, des musiques de films de Costa Gavras et de Yann Arthus Bertrand. Le théâtre de rue l'emmène de festivals en festivals avec plusieurs de ses compositions. Quand il pose ses valises, c'est pour enseigner la guitare jazz et les musiques actuelles à l'école ATLA à Paris et à la Maison Pop à Montreuil ou pour se consacrer à la rédaction de rubriques pédagogiques pour les revues *Guitare & Claviers*, *Guitar World* et *Guitarist & Bass Magazine*.

Alain GUAZZELLI

Batteur percussionniste intuitif, Alain est un pionnier de la Lutherie Urbaine. Il grandit à Bagnolet, dans le « 9.3 », où il fait sonner tout ce qu'il trouve sur son chemin, bidons, boîte de conserve, roues de vélo, barrières... Très sensibilisé aux injustices sociales, il partage son intuition artistique avec les gens qu'il rencontre en démontrant que l'on peut jouer de la musique sur tout ce qui vibre et résonne, sans avoir besoin d'acheter un instrument. Il ouvre des ateliers de création et organise des jam sessions, rencontres entre musiciens explorateurs et improvisateurs dans des préfabriqués à Bagnolet, et ouvre des passerelles avec l'Afrique. Du duo au big band, rock, blues, latino, africain, jazz, free-jazz, tous les rythmes pulsent sous ses baguettes. Il se fait passeur auprès des jeunes et des mordus des percussions aux conservatoires de Villetaneuse et Stains. Ses inventions de br(u)icoleur fou pour les Lutheries Urbaines ont fait l'objet de plusieurs enregistrements (CD et DVD) pour le label Metal Satin avec Jean-Louis Méchali.

Le projet *Aqua rêves* associe deux partenaires : Mes Cousines Productions et Lutherie Urbaine, qui accompagnent des musiciens et des luthiers contemporains dans l'exploration, la récupération et l'invention d'objets sonores. Lutherie Urbaine a mis à disposition du trio UrBasonic ses instruments de lutherie inouïe le temps d'une résidence pour la création de nouvelles compositions sur les thèmes de l'eau et du rêve.

Association implantée à Bagnolet en Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris, Lutherie Urbaine est un espace de création musicale qui se consacre à la lutherie de recyclage, avec des valeurs partagées artistiques et sociétales : vivre la poésie du quotidien et de l'ordinaire, explorer et créer l'inouï, protéger l'environnement par le recyclage, rencontrer tous les autres, vider les placards et les greniers de tous leurs objets sonores endormis pour produire ensemble des performances musicales

inédites.

www.lutherieurbaine.com

L'association MCProds a pour objectif d'accompagner les projets d'artistes créatifs qui s'affranchissent des frontières et des conventions esthétiques. Navigant sur des territoires de découvertes, ils dressent des ponts entre musique, lutheries inédites et arts visuels dans un monde où dialoguent musiques improvisées, jazz, musiques contemporaines, musiques du monde,

pop rock urbain.

www.mescousinesproductions.com

QUELQUES SECRETS DE CRÉATION

Entretien avec le trio UrBasonic

Le trio tire sa philosophie musicale d'une phrase du compositeur Erik Satie :

J'essaie d'être dépaycé par ce que je suis en train de faire.

Le spectacle est inspiré par l'univers onirique et aquatique du philosophe Gaston Bachelard, dans son essai *L'eau et les rêves* (1942) :

« Les eaux bruissantes apprennent aux oiseaux et aux hommes à chanter, à parler et à redire qu'il y a en somme une continuité entre la parole de l'eau et la parole humaine. Inversement, le langage humain a une liquidité, un débit dans l'ensemble, une eau dans les consonnes. Cette liquidité donne une excitation psychique spéciale, une excitation qui déjà appelle les images de l'eau. Ainsi l'eau nous apparaîtra comme un être total : elle a un corps, une âme, une voix. »

Que souhaitez-vous faire vivre au public ?

« L'inviter sur les territoires de l'imagination et de la rêverie, partager avec lui nos aqua-sonorités issues d'expérimentations sonores et de compositions musicales originales inspirées par la matière de l'eau, source de vie que nous portons tous en nous.

Comment composez-vous votre musique ?

« Aurélie et Mathias apportent des compositions personnelles d'influences et de styles très larges, avec des idées précises de sonorités ou d'instruments urbains. Lors des sessions de travail en trio avec les instruments de lutherie inouïe, chacun se livre à une exploration sonore par l'improvisation collective et fait des propositions de sons sur ses propres instruments. Puis nous enregistrons nos compositions. Ensuite, nous nous consacrons à un travail de réécoute et d'écriture pour établir le canevas musical qui précise les parties écrites et les parties qui seront improvisées pendant le spectacle. Ces improvisations se font soit à la manière du jazz sur des grilles d'accords, soit librement de façon intuitive comme la bande-son d'un film imaginaire... Au fil du temps et des représentations, les morceaux évoluent car ce qui compte est de garder une grande liberté de jeu.

Quels instruments utilisez-vous ?

« Nous utilisons à la fois nos instruments, batterie, clarinettes, guitares et des instruments fabriqués à partir de matériaux de récupération assemblés à des matériaux naturels. Inspirés par le théâtre musical et le théâtre d'objets, les objets sonores sont mis en scène dans un parcours singulier impliquant des gestuelles et des sons atypiques qui appellent aux territoires de l'imaginaire. Certains instruments, à la manière des contes, ont voyagé sur plusieurs continents, ils apportent avec eux des musiques du monde.

Comment mettez-vous en scène l'idée de l'eau ?

« Le spectateur est immergé dans un rêve aquatique dont l'eau est le fil conducteur. Nous lui rappelons la musicalité et la force vitale de l'eau en jouant avec des sons qu'il reconnaît : glouglou, goutte à goutte, bulles, pluie, orage, déferlement des vagues... Nous l'invitons à reconsidérer l'eau comme un trésor magnifique à préserver ensemble.

Quelle valeur donnez-vous à la transmission ?

« Nous sommes particulièrement attachés aux rencontres avec tous les publics, adultes et enfants. La transmission de savoirs est non seulement un complément de l'acte de création mais elle en est aussi le prolongement logique, raisons pour lesquelles nos spectacles sont souvent accompagnés d'ateliers, performances, rencontres pédagogiques, interventions surprises dans les lieux publics...

LA MUSIQUE DU SPECTACLE

PROGRAMME MUSICAL

En ingénieux alchimistes des sons, les trois musiciens br(u)icoleurs-bruiteurs du groupe UrBasonic, inventent des alliages insolites. Ils transforment la scène en un drôle de chantier sonore, en mêlant leurs propres instruments à ceux fabriqués à partir d'objets recyclés, et en manipulant toute une panoplie d'accessoires saugrenus et d'effets acoustiques et électriques. De ces détournements d'objets émerge une musique captivante à l'énergie communicative, cheminant du blues au jazz, de la musique minimaliste au rock puissant et ardent.

INSTRUMENTS

Instruments du collectif Lutherie Urbaine conçus et fabriqués à base de matériaux recyclés par Alain Guazzelli, Cliff Pakiry et Benoit Poulain

À la manière d'un « cinéma pour les oreilles », les sons des objets racontent des histoires dans lesquelles le moindre bruit ou chuchotement crée de l'émotion. Le dispositif orchestral, fait d'objets sonores insolites, ajoute une dimension visuelle originale, tout en plongeant le spectateur dans une écoute attentive. Ce spectacle fait référence à des compositeurs comme John Cage, Pierre Schaeffer ou Pierre Henry pour lesquels tout bruit, jusqu'au silence, est un objet musical en soi.

Références esthétiques : musique concrète, art sonore, musique bruitiste.

Références musicales :

Luc Ferrari, *Petite symphonie intuitive pour un paysage de printemps* (1973-1974)¹

John Cage, *Water Walk* (1960)²

- Aurélie Pichon joue des clarinettes amplifiées, des aqua-flûtes, du clavier de fer et des objets du quotidien détournés.
- Mathias Desmier joue de différentes guitares électriques ou issues de la lutherie sauvage³, de la Vélocaster à la Kitara, première guitare 100 % électronique.
- Alain Guazzelli joue d'une batterie sauvage nommée la Dormeuse qu'il a fabriquée avec des objets de recyclage (cadre de lit, ressorts...).

Instruments utilisant l'eau

Paille géante, trompe à bulles rouge, aqua-flûtes, flûtes à coulisse, tubes en métal coulissant, cruches à eau, gourdes accordées, bidon d'eau, tam-tam à eau, pois chiches sur peau de timbale, gongs, cymbales immergées, casseroles, boîte à tonnerre, tôles parlantes, tôles tempête, cible métallique, pistolet à eau.

Bruits d'eau naturels : clapotis, écoulements, bulles, ploufs et splatchs, goutte-à-goutte à trois robinets.

Instruments utilisant la bouche et le souffle

Tuyau-serpent, clarinette en sib, petit chalumeau monomode, flûtes à coulisse, flûtes à bulles, flûtes harmoniques, appeaux à eau, bruits de bouches, aqua-flûtes accordées.

Instruments à cordes

Guitare-vélo, guitare électronique, basse bidon à cordes

¹ www.youtube.com/watch?v=CG05gJ6uqP4

² www.youtube.com/watch?v=gXOIkT1-QWY

³ Cf. Projet de classe, la Lutherie sauvage p.10 du livret

La Gueularde

La Trompinette

Le Couicoi-Zoo

Le Vélocaster

La Dormeuse

Pour découvrir les instruments fabriqués par Lutherie Urbaine cliquer sur l'onglet « photos-vidéos » sur leur site : www.lutherieurbaine.com

OUVERTURE SUR LE MONDE

1 | L'EAU, L'UN DES QUATRE ÉLÉMENTS

Au cœur de la pensée et du droit universel

Depuis les philosophes grecs, l'eau est l'un des quatre éléments qui constituent l'univers, avec la terre, l'air et le feu et leurs quatre déclinaisons : le chaud et le froid, le sec et l'humide.

Cette théorie des éléments a structuré toute la pensée scientifique européenne depuis l'Antiquité. Elle continue à nourrir l'imaginaire poétique, philosophique, esthétique, artistique et culturel de nos sociétés contemporaines.

- Les états de l'eau
Solide : glace, neige, gel, givre, grêle...
Liquide : rivières, lacs et mers, pluie, larmes, fluides...
Gazeux : vapeur, brouillard, nuages...
- L'eau des origines
L'eau est la condition primordiale d'émergence de la vie. Elle est le symbole de la fécondité et de la fertilité. Le vivant est né de l'eau.
- Le cycle de l'eau
Le cycle de l'eau désigne le parcours de l'eau et le passage de l'état liquide à l'état solide en passant par l'état gazeux. On sait aujourd'hui que la masse d'eau présente sur et autour de la Terre est constante depuis un milliard d'années, avec un cycle permanent de transformation entre le ciel et la terre.
- L'eau, symbole spirituel
Dans toutes les religions, l'eau apporte la purification et la régénérescence : eau du baptême des chrétiens, eau des ablutions des musulmans et des juifs, eau sacrée du Gange des hindous...
- L'eau, droit universel
Le 28 juillet 2010, l'ONU, Organisation des Nations Unies, a déclaré « le droit à une eau potable salubre et propre comme un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme. »
Le 22 mars est la journée mondiale de l'eau depuis 1993.
Le Forum mondial de l'eau est organisé tous les trois ans par le Conseil mondial de l'eau depuis 1997.

Ressources complémentaires

www.edutheque.fr, site de ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques pour les enseignants ou www.education.francetv.fr, site de France TV éducation

Accès à tous les documentaires TV de la série *C'est pas sorcier* sur le thème de l'eau :

L'eau dans tous ses états, 2005

La distribution de l'eau douce, janvier 2010

L'eau douce, une denrée rare sur la planète, 2010

La consommation d'eau en France, 2006

[Canopé](#) : plusieurs publications sur le thème de l'eau :

Revue *TDC, textes et documents pour la classe*, N°1050, *L'eau, enjeu vital*, 2013

Revue *Outils et cycles, Eau et santé*, 2012, cycle 3

Revue *Faire des sciences à l'école cahier* N°3, *L'eau – L'environnement*, 2000

2 | LA MUSIQUE DE L'EAU

Plongée dans l'univers sonore aquatique

L'eau source de vie est une source d'inspiration musicale depuis les origines de l'humanité.

L'eau est un flux, un écoulement, un bruissement, une énergie, un rythme : rythme des vagues, rythme des courants, rythme de la pluie.

L'eau charme et caresse,

L'eau rugit et engloutit,

L'eau apaise et ressourçe.

Comme dans toutes les mythologies polythéistes, l'eau a ses divinités dans la mythologie grecque : Poséidon, dieu de la mer, de la navigation, des tempêtes et des tremblements de terre, les Nymphes filles des sources, des lacs et des rivières, les Néréides, filles des mers et des océans, les sirènes symbolisant les âmes de morts d'abord oiseaux puis femmes à queue de poisson.

L'eau, élément constitutif de la nature et de l'être humain, suscite émotions et sensations, ce qui en fait une source sans fin d'inspiration, d'imagination et de rêves.

Les hommes l'imitent et s'en inspirent avec leur voix, leur corps et leurs instruments, et ont appris à en reproduire tous les effets : clapotis de pluie sur les toits et les vérandas, écoulements des larmes le long des joues et des gouttes le long des vitres, frottement des flots sur les cailloux des rivières, chocs des vagues contre les rochers et contre la coque des navires, gargouillis des ruisseaux et des tuyauteries.

Selon l'humeur et le caractère de celui qui l'écoute, l'eau déclenche des émotions : langueur de l'ennui un jour de pluie, gaîté du barbotage dans les flaques d'eau, colère de la mer déchaînée, joie bucolique d'une rivière un jour de printemps...

Telemann, Bach, Lully, Rameau, Haydn, Beethoven, Rimski-Korsakov, Dukas, Ravel, Debussy : les grands compositeurs ont cherché à en reproduire les effets sonores et émotionnels par une combinaison de timbres, d'harmonies et de lignes mélodiques, de rythmes et de dynamiques, chaque œuvre s'inscrivant dans l'esthétique de son époque.

Airs d'opéra, lied, poésie lyrique, la voix dans tous ses états se nourrit de la matière musicale et émotionnelle de l'eau pour créer des évocations poétiques et symboliques depuis la colère des flots déchaînés jusqu'aux larmes sur les joues des affligés.

Les chansons racontent des histoires de sources, de rivières, de fleuves, de mers et d'océans : chants de marins et pêcheurs, chants de voyageurs et de mariniers, chant de colère et de tempêtes, chant d'amour et d'eaux paisibles.

L'eau continue aujourd'hui à nourrir l'imaginaire des musiciens quels que soient les formes et les styles, musique contemporaine, jazz, électro, rock, fusion...

Ressources complémentaires

Le thème de l'eau et des arts est largement exploité en classe et fait l'objet de nombreuses publications pédagogiques, par des conseillers pédagogiques ou des services éducatifs. Sélection :

[La quinzaine des Cahiers de la Loire](#), février 2014, Inspection Académique de la Nièvre. Dossier sur l'eau et la musique rédigé par Nicolas Zakharoff, CPDEM : ateliers de fabrication d'instruments, répertoire de chants, pistes d'écoute.

[Académie de Caen](#) *Musique et eau*, novembre 2011. Dossier rédigé par Sandrine Montauban, CPDEM/culture humaniste. Nombreuses références de disques et de livres.

[Musée des Beaux-Arts de Rouen](#), *Le thème de l'eau dans la peinture*, 2013. Dossier pédagogique rédigé par le service éducatif du musée, avec de nombreuses pistes d'ateliers sur la représentation de l'eau dans les arts.

PROJET DE CLASSE

Séquence menée par l'enseignant, avec ou sans intervenant extérieur, à partir des contenus du spectacle.

LUTHERIE SAUVAGE

Le collectif Lutherie Urbaine rend hommage à Max Vandervorst, un br(u)icoleur qui depuis la fin des années 1990 crée et diffuse ses instruments construits avec des matériaux de récupération.

Objectif

Fabriquer des instruments et créer des paysages sonores aquatiques.

Fabrication d'instruments

Tambour d'eau : prendre deux Calebasses (ou deux saladiers en plastique ou en métal) de tailles différentes. Remplir d'eau la plus grande, poser la plus petite à l'intérieur. Fabriquer une mailloche avec une boule de coton enveloppée de tissus au bout d'un bâton. Frapper doucement sur la calebasse flottante. Le son produit est sourd et profond.

Bouteilles d'eau sonores : découper des lamelles de 2 cm de largeur et de 10 à 15 cm de hauteur dans une bouteille d'eau en plastique après en avoir découpé le fond. Agiter plus ou moins vite la bouteille en la tenant par le bouchon. Modifier la largeur et la longueur des lamelles d'une bouteille à l'autre pour faire varier les sons. L'effet produit est celui d'un froissement, plus ou moins dense en fonction de la vitesse : chuintement du vent dans les vagues, jeux d'eau sur les cailloux d'un torrent...

Aqua-pot : récupérer des pots à yaourt en verre. Les remplir plus ou moins d'eau pour les accorder. Les faire sonner en frappant doucement le verre avec des crayons ou des baguettes chinoises ou en agitant l'eau pour créer des remous.

Paysage sonore

Étape 1 : explorer toutes les façons possibles de produire des sons d'eau à partir des objets fabriqués et des objets disponibles dans la classe :

- ✓ Frapper collectivement la paume de la main avec un doigt, puis deux puis trois de plus en plus vite pour imiter la pluie qui tombe sur le sol : d'abord quelques gouttes puis l'averse.
- ✓ Frotter des sacs plastiques plus ou moins rapidement pour créer des froissements plus ou moins denses.
- ✓ Gargouiller de l'eau en soufflant dans un bocal avec une paille.
- ✓ Agiter de l'eau dans un aquarium avec les doigts ou avec des objets, créer des mouvements de vagues.

Étape 2 : inventer une histoire d'eau et l'illustrer en créant des paysages avec ces objets sonores.

Ressources complémentaires

Livres

Lutherie sauvage, instruments de musique à inventer, Éd. Alternatives, 1997 - *Nouvelle lutherie sauvage*, Éd. Alternatives, 2006 – *Musique en papier et en carton*, Éd. Alternatives, 2015.

Sites

www.maxvandervorst.be, le site de Max Vandervorst, « luthier sauvage et pata-musicien », avec plusieurs vidéos d'extraits de spectacles.

www.musicien-intervenant.net, onglet « construction d'instrument » : description d'ateliers de fabrication d'instruments à partir d'objets recyclés.

ATELIERS AVEC LES ARTISTES

Pour tout montage de projet, prendre contact avec le/la correspondant(e) JM France

ATELIERS DE LUTHERIE URBAINE

Le collectif UrBasonic propose des ateliers basés sur des expériences collectives ludiques.

L'intention est de montrer par l'écoute, l'observation et la manipulation que chaque instrument raconte une histoire et que les sons produits font référence à une mémoire commune.

La création collective et l'improvisation génèrent des productions inattendues, des sensations nouvelles et réjouissantes, qui font entrer les participants dans le plaisir de créer des univers sonores inouïs.

Propositions culturelles, pédagogiques et artistiques :

Milieu scolaire et extrascolaire

- Atelier de construction d'instruments de lutherie inouïe
- Atelier de création collective et musicale avec des objets détournés.

Conservatoires et écoles de musique

- Workshop et master-class autour de la composition, l'improvisation et les nouvelles technologies liées à la pratique instrumentale, (clarinette, guitare, percussions) et au jeu avec des objets détournés.

Rencontres publiques

- Rencontre après le concert pour échanger avec le public sur la musique du spectacle et les instruments réalisés par Lutherie Urbaine.
- Discussions sur les thématiques de la collecte, de la transformation et de la création musicale et sonore.
- Créations collectives de paysages sonores ou de répertoire musical avec objets détournés dans le cadre de festivals ou de rencontres musicales.

EXTRAIT SONORE

Pour découvrir l'univers musical du spectacle, des extraits sonores sont mis en ligne sur le [site www.jmfrance.org](http://www.jmfrance.org) à la page du spectacle *Aqua rêves* :

 <u>ICELAND</u>	Interprètes : Aurélie Pichon, clarinette, aqua-flûtes et objets sonores Mathias Desmier, guitares électriques et guitare-vélo Alain Guazzelli, batterie 100% récup'
 <u>AMAS'ZONE</u>	
Compositeurs : Aurélie Pichon et Mathias Desmier	Formation : trio hétéroclite
Style : jazz fusion	

Description : Ces deux morceaux composés par UrBasonic font entendre la clarinette et les instruments fabriqués par le collectif Lutherie Urbaine, dans deux styles différents.

Iceland installe une ambiance sonore avec une trompe PVC munie d'une embouchure de trompette et un tuyau harmonique joué dans l'air et dans une bassine d'eau. Le morceau se transforme peu à peu en une performance jazz-rock, construite à partir d'une petite cellule mélodique de quatre notes.

Amas'zone est une performance jazz fusion basée sur des boucles rythmiques jouées sur le mode de la, se terminant par un solo de batterie, avec accompagnement d'aqua-flûtes et de guitare électrique.

Écoute de *Iceland* :

Structure : repérage à l'oreille des deux parties du morceau :

- **Partie 1** : dans une ambiance sonore calme sans pulsation, s'installe une petite phrase mélodique sur quatre notes lentes.
- **Partie 2** à 2'17 : un trio jazz-rock introduit par la batterie reprend la même cellule mélodique en introduisant une énergie très différente. Dans cette partie, l'oreille remarque la pulsation de la batterie sur quatre temps et le jeu de la guitare électronique qui « plane » au-dessus de cette pulsation rythmique.

Écoute active : repérage à l'oreille des différents effets sonores du morceau :

- Silence
- Un son électronique à la guitare joue des notes longues au loin. Ces notes forment une cellule mélodique de quatre notes, rejouée plus proche avec des variations.
- Gargouillis d'eau et effets de voix au premier plan.
- Par intermittence, cliquetis d'une trompe PVC frottée sur le sol.
- Une trompe PVC munie d'une embouchure joue un son de trompette et se juxtapose à la guitare, avec un effet de réverbération.
- L'installation d'une pulsation régulière jouée aux baguettes lance le trio jazz rock, avec des variations sur la cellule mélodique de quatre notes.

Cellule mélodique :

FICHE ÉCOUTE

ICELAND

J'écoute

Première écoute

Quels sons j'entends ?

Qu'est-ce qui me surprend, qu'est-ce qui me plaît dans cette musique ?

Deuxième écoute

À quoi, à qui, me fait penser cette musique ?

À quelle époque je la situe ? Pourquoi ?

J'analyse

Je lève la main quand j'entends que la musique change de forme.

Je décris les différences entre la première et la deuxième partie.

Comment commence la musique ?

Je décris les sons que j'entends et je repère leur place dans l'espace sonore (au loin, devant, se rapprochant...)

J'écoute et je lève la main :

Quand j'entends la guitare

Quand j'entends un son de trompette

Quand j'entends la batterie

Je repère que la guitare joue toujours la même petite cellule mélodique.

Je la chante pour la mémoriser.

Je lève la main à chaque fois que je l'entends.

Je remarque qu'à chaque fois que je l'entends elle est un peu différente, à des hauteurs ou à des vitesses différentes, avec des petites notes entre les notes principales.

Je décris ces différences quand je les entends.

CARTE-MÉMOIRE

À découper et à coller dans le cahier, pour se souvenir du spectacle

Le titre du spectacle : .....

Le jour ? .....

Dans quelle ville ? .....

Dans quelle salle ? .....

Beaucoup d'instruments du spectacle sont fabriqués à partir :

- D'objets de récupération
- De fruits et de légumes
- D'accessoires de mode

Quel élément inspire le spectacle ?

- La terre
- Le feu
- L'eau
- L'air

Quel style de musique joue le trio UrBasonic

- Jazz, rock, électro sonore
- Classique
- Musique du monde

Un moment du spectacle dont je me souviens :

.....
.....
.....

Parce que :

.....
.....
.....

Un instrument qui m'a étonné :

.....

Description :

.....
.....
.....

CHARTRE DU (JEUNE) SPECT'ACTEUR

1 Avant le spectacle, à l'école : je m'informe et je me prépare

- Je regarde des photos et des extraits du spectacle sur le site des JM France.
- Je découvre l'affiche.
- Je participe aux activités proposées: écoutes, ateliers, rencontre avec les artistes...

2 Le jour du spectacle : j'entre dans la salle

- Je vais aux toilettes, je jette mon chewing-gum, je range mon goûter et j'éteins mon portable.
- J'entre avec mon billet et le garde avec moi, ce sera mon souvenir du spectacle.
- Je m'installe et j'observe la salle, la scène, les projecteurs, le décor.

3 Pendant le spectacle : j'écoute et je regarde

- Je reste assis(e) et je profite du spectacle.
- Je respecte l'attention et le plaisir de mes camarades.
- Je respecte les artistes en gardant le silence.
- Je participe si les artistes m'y invitent.
- Je ris, je souris, j'ai peur ou je pleure car le spectacle est plein d'émotions !

4 À la fin du spectacle : je remercie

- J'applaudis les artistes pour les féliciter et les remercier.
- Si ça m'a beaucoup plu, je demande un bis en frappant dans les mains.

5 Après le spectacle, à l'école : je me souviens

- Je colle mon billet d'entrée dans mon cahier.
- Je m'exprime sur le spectacle par la parole, le dessin, l'écriture ...
- J'écris un commentaire avec la classe sur le site des JM France.
- Je raconte à ma famille et mes amis ce que j'ai vu et entendu.

LES JM FRANCE

Depuis plus de 70 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, œuvrent pour l'accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de territoires reculés ou défavorisés.

Chaque année, plus de 400 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux JM France.

MISSION

Offrir au plus grand nombre d'enfants et de jeunes, une première expérience musicale forte, conviviale et de qualité.

OBJECTIF

Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes à toutes les musiques (actuelles, classiques, du monde) pour les aider à grandir en citoyens.

ACTIONS

2 000 spectacles, ateliers et parcours musicaux par an sur tout le territoire - principalement sur le temps scolaire - avec plus de 150 artistes professionnels engagés et un accompagnement pédagogique adapté.

RÉSEAU

1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100 partenaires culturels et institutionnels associés (collectivités, ministères, scènes labellisées), en lien étroit avec les établissements scolaires, les écoles de musique, etc.

VALEURS

L'égalité d'accès à la musique, l'engagement citoyen, l'ouverture au monde.

HIER

Les JM France – Jeunesses Musicales de France - naissent de l'intuition d'un homme, René Nicoly qui, il y a soixante-dix ans, fait le pari que rien n'est plus important que de faire partager la musique au plus grand nombre. Il invente le concert pour tous et développe, dans toute la France, l'accueil au spectacle des lycéens, des étudiants, puis des enfants. Une grande tradition de découverte musicale poursuivie jusqu'à ce jour.

LES JM INTERNATIONAL

Avec près de cinquante pays, les JM France forment les Jeunesses Musicales *International*, la plus grande ONG en faveur de la musique et des jeunes, reconnue par l'UNESCO.

ÉLÈVES AU CONCERT

Programme national signé entre les JM France et les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture pour développer l'action musicale auprès des élèves, du primaire au lycée.

Laissez-vous guider au fil du parcours « enseignant » pour une découverte accompagnée des JM France : www.jmfrance.org/enseignant